

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS
SCHOOL OF FINE ARTS
DEPARTMENT OF FINE ARTS

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ/ PAINTING DIVISION

Δ' Εργαστήριο / Painting Studio D

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/STUDIO DIRECTOR

Γιάννης Κονταράτος / Giannis Kontaratos

Πτυχιακή Εργασία

Graduate (Batchelor) Thesis

Τίτλος Εργασίας

“The Game”

Όνομα Επώνυμο/Niovi Eleni Kritikou

A.M. / R.N. : 3671

Επιβλέπων Καθηγητής/Supervisor Professor

Γιάννης Κονταράτος / Giannis Kontaratos

Αθήνα, Ιανουάριος 2025

Επιβλέπων Καθηγητής/ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Όνοματεπώνυμο Γιάννης Κονταράτος / Giannis Kontaratos

Ψηφιακή υπογραφή

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

«Δηλώνω ότι είμαι η αποκλειστική δημιουργός της πρωτότυπης εργασίας, νόμιμη κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της και ότι έχω το δικαίωμα, να παραχωρήσω τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα άδεια.

Βεβαιώνω, ότι το σύνολο του τεκμηρίου που καταθέτω αποτελεί γνήσιο έργο παραχθέν από εμένα και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου δημιουργού με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα τεκμήρια που καταθέτω είναι το τελικό εγκεκριμένο έργο από την εξεταστική επιτροπή, δεν προκύπτει από λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα, δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών και δεν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα.

Ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας αυτής, παραχωρώ στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το μη-αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ψηφιακής μορφής της εργασίας μου, εντός και εκτός του δικτύου, μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Art-IA», με την προϋπόθεση ότι διατίθεται με μία από τις άδειες που έχω επιλέξει κατά την αυτό-απόθεση. Η εν λόγω παραχώρηση δεν συγκρούεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή με παραχωρηθέντα ήδη από εμένα σε τρίτους σχετικά δικαιώματά μου. Η βιβλιοθήκη δεν ασκεί κανενός είδους επιμέλεια στο περιεχόμενο της εργασίας μου και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της.

Η έγκριση της παρούσας εργασίας δεν υποδηλώνει απαραίτητως την αποδοχή των απόψεων του/της συγγραφέα/ως από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ευχαριστίες - Αφιερώσεις

Το έργο είναι αφιερωμένο στην Λένα,

Ειδικές ευχαριστίες στους πολυαγαπημένους, χωρίς την βοήθεια των όποιων, δεν θα είχα φτάσει εδώ: Γιώργος Καραμπότσος,

Αθηνά Μισεγιάννη, Μιχαέλα Λαζαρεάκ, Χάρης Έξαρχος, Ειρήνη Μάντακα, Κωνσταντίνος Παπαργύρης, Φίλιππος Κούτρικας, Πάνος

Καμπύλης, Νάτσιος Κρητικός, Κωνσταντίνα Καραμπότσου, Φαίη Ψυχοπαιδοπούλου, Φανή Πανταζίδου, Μαρία Χαραλάμπους, Γιώργος

Κουτίδης, Μυρτώ Γρηγορίου

23-26/10/2024

Νιόβη Ελένη Κρητικού

Κεντρική ιδέα/Θέμα του έργου

Η παρτίδα είναι μια εγκατάσταση που βασίζεται στο παιχνίδι σκάκι. Ένα παιχνίδι στρατηγικής με δυο παίκτες και έναν νικητή. Ο καθρέφτη στο πάτωμα στοιχειοθετεί τα μαύρα τετράγωνα και το κενό τα λευκά.

Μαύρο - άσπρο, καλό - κακό, αλήθεια - ψέματα, δίκιο ή άδικο, φως ή σκοτάδι, μέθοδος ή αυθορμητισμός. Αυτές είναι κάποιες από τις κεντρικές έννοιες που πραγματεύομαι στο έργο μου.

Το έργο αυτό αφορά τα δίπολα που εμφανίζονται στην ζωή μας, όλα όσα μας διχάζουν, τα σταυροδρόμια σκέψης αλλά και την αποδοχή της πολυδιάστατης φύσης των πραγμάτων.

Θεωρητικός ή εικαστικός;

Δουλειά ή ελεύθερος χρόνος;

Θυσία ή όρια;

Γυναίκα ή άντρας;

Συγκεκριμένα, επιλέγω να αναφερθώ σε υποθέσεις που λαμβάνουν χώρα σε κλειστές πόρτες σπιτιών. Στο παρόν έργο εκτίθενται αποσπασματικά στιγμιότυπα καθημερινότητας, μέσα σε ένα πλαίσιο 25 τ.μ., με αφηγηματικό τρόπο και σκηνοθετημένα, έτσι ώστε να μιμηθούν και να αναπαραστήσουν, με παιδικό ασαμπλάζ, αυτά που πολλοί άκουε και λίγοι πιστεύουν.

Σκοπός του έργου είναι να καταδείξει, να προβληματίσει, να αφυπνίσει και εν τέλει να μαχηθεί υπέρ της ισότητας των φύλων, των πνευματικών δικαιωμάτων και να εκπαιδεύσει το κοινό να αποδιώξει κάθε μορφή βίας.

Η συνθήκη του σκακιού μου παρέχει το εννοιολογικό πλαίσιο που διαρθρώνει τις στρατηγικές κινήσεις που καλούμαστε να αναλάβουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Παράλληλα, η εναλλαγή των ζωγραφικών επιπέδων γίνεται με τρόπο αυτόαναφορικό των μέσων των εικαστικών τεχνών, αλλά και την αμφίρροπη σχέση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη.

Οι φιγούρες που παρουσιάζονται εμπνέονται έντονα από το παιδικό ασαμπλάζ, τα συνορμολογητικά παιχνίδια, την σκηνογραφία του 18^{ου} αιώνα, την κομέντια ντε λ'άρτε, το θέατρο σκιών αλλά και την εικαστικό Anna Boghiguian, Kiki Smith και Ursula Reuter Christiansen, Matha Hviid, Betty Woodman, Aaron Curry, Alexander Calder, μεταξύ άλλων.

Λέξεις Κλειδιά: σκάκι, φιγούρες, γλυπτά από ξύλο, εγκατάσταση, σκηνογραφικά, παιδικό ασαμπλάζ

Description of the project

The Game is an installation inspired by the game of chess—a strategic battle between two players and a single winner. A mirror on the floor forms the black squares, while the void becomes the white ones.

Black and white, good and evil, truth and lies, justice and injustice, light and darkness, method and spontaneity—these are some of the central themes explored in this work.

The piece examines the dualities that define our lives, the crossroads of thought, and the acceptance of the multifaceted nature of reality.

Theoretical or visual?

Work or leisure?

Sacrifice or boundaries?

Woman or man?

Specifically, the work delves into scenarios that unfold behind the closed doors of homes. It presents fragmented moments of daily life within a 25-square-meter frame, narratively and scenographically composed to mimic and represent, through a childlike assemblage, those whispered stories that many hear yet few believe.

The aim is to highlight, challenge, awaken, and ultimately advocate for gender equality, intellectual property rights, and educating the public to reject all forms of violence.

The chess motif offers a conceptual framework for exploring the strategic moves we must navigate in life. Simultaneously, the interplay of pictorial layers reflects a self-referential engagement with the mediums of visual arts and the dynamic relationship between theory and practice.

The figures in the installation are deeply influenced by childlike assemblage, combinatorial toys, 18th-century stage design, commedia dell'arte, shadow theatre, and the works of artists such as Anna Boghiguan, Kiki Smith, Ursula Reuter Christiansen, Martha Hviid, Betty Woodman, Aaron Curry, and Alexander Calder, among others.

Keywords: chess, figures, wooden sculptures, installation, scenography, childlike assemblage

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Νιόβη Ελένη Κρητικού

Ιστορικός Τέχνης | Επιμελήτρια | Εικαστικός

Απόφοιτη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας στα τμήματα Ιστορίας της Τέχνης (2016) και Εικαστικών Τεχνών (2024), με διακρίσεις, έχω αφιερώσει τη σταδιοδρομία μου στην καλλιτεχνική δημιουργία και την επιμέλεια εκθέσεων. Είμαι Διευθύντρια του Κέντρου Τεχνών Μετς και έχω διοργανώσει εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμενη με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης όπως ο Γιώργος Κόρδης, ο Βασίλης Γέρος, ο Pat Andrea και καθηγητές της ΑΣΚΤ, όπως ο Άγγελος Αντωνόπουλος και ο Μιχάλης Μανουσάκης.

Παράλληλα, διδάσκω σε ιδιωτικές σχολές καλών τεχνών και οργανώνω εργαστήρια, μοιράζοντας τις γνώσεις μου με νεότερους καλλιτέχνες. Η καλλιτεχνική μου πρακτική αντλεί έμπνευση από τη σκηνογραφία και τις παραδοσιακές σκηνοθετικές αρχές του 18ου αιώνα, εξερευνώντας την εξέλιξή τους μέσα από την κομάντια ντελ άρτε και το θέατρο σκιών, δημιουργώντας έργα με αφηγηματική και θεατρική ποιότητα.

Ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Mets Arts Center, επικεντρώνομαι στη σύνδεση της σύγχρονης τέχνης με το κοινό, αξιοποιώντας καινοτόμες στρατηγικές και δημιουργικό περιεχόμενο. Η εμπειρία μου επεκτείνεται από μεγάλα διεθνή πρότζεκτ όπως το Documenta 14 και τη Discovery Art Fair Cologne έως την επιμέλεια τοπικών πολιτιστικών δράσεων, στο Δήμο Αθηναίων με εκθέσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, σε συνεργασία με την Artens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και σε ανεξάρτητες και ιδιωτικές γκαλερί.

Είμαι ανοιχτή σε συνεργασίες με πρωτοποριακούς καλλιτέχνες, εικαστικά φεστιβάλ και καλλιτεχνικά ιδρύματα, προσβλέποντας σε νέες ευκαιρίες που ενώνουν την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και έτσι έχω συνάψει σχέσεις με φορείς της Ολλανδίας και της Γαλλίας, διοργανώνοντας προγράμματα ανταλλαγής καλλιτεχνών, art residencies και εκθέσεις.

EN.

Niovi Eleni Kritikou

Art Historian | Curator | Visual Artist

A graduate of the Athens School of Fine Arts in the departments of Art History (2016) and Visual Arts (2024), with honors, I have dedicated my career to artistic creation and exhibition curation. I am the Director of the Mets Arts Center and have organized exhibitions both in Greece and abroad, collaborating with internationally renowned artists such as Giorgos Kordis, Vassilis Geros, Pat Andrea, and professors of ASFA, including Angelos Antonopoulos and Michalis Manousakis.

At the same time, I teach at private fine arts schools and organize workshops, sharing my knowledge with younger artists. My artistic practice is inspired by scenography and the traditional directorial principles of the 18th century, exploring their evolution through commedia dell'arte and shadow theatre, creating works with narrative and theatrical qualities.

As the artistic director of the Mets Arts Center, I focus on connecting contemporary art with the public, utilizing innovative strategies and creative content. My experience extends from large international projects like Documenta 14 and the Discovery Art Fair Cologne to curating local cultural actions in the Municipality of Athens, with exhibitions at the Melina Mercouri Cultural Center, in collaboration with Artens under the auspices of the Ministry of Culture, as well as in independent and private galleries.

I am open to collaborations with pioneering artists, visual arts festivals, and artistic institutions, looking forward to new opportunities that bridge tradition with contemporary creation. I have established relationships with organizations in the Netherlands and France, organizing artist exchange programs, art residencies, and exhibitions.

ΕΡΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Τίτλος έργου «Η Παρτίδα» | “The Game”

Πληροφορίες έργου:

- 2024
- Υλικά: Ξύλο, καθρέφτης και ακρυλικά χρώματα
- Διαστάσεις έργου: 25 τ.μ.
- Φωτογράφος: Μυρτώ Γρηγορίου

