

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

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

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ/ SCULPTURE DIVISION

Α΄ Εργαστήριο / Sculpture Studio 1

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/STUDIO DIRECTOR

Δρ. Νίκος Τρανός /Dr. Nikos Tranos

Πτυχιακή Εργασία

Graduate (Batchelor) Thesis

Τίτλος Εργασίας

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ

JARDIN LUMINEUX

Μαρία Γαβριήλ/Maria Gavriil

A.M. / R.N. : 4251

Επιβλέπων Καθηγητής/Supervisor Professor

Δρ. Νίκος Τρανός / Dr. Nikos Tranos

Αθήνα, Οκτώβριος 2024

Athens, October 2024

Επιβλέπων Καθηγητής/ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Δρ. Νίκος Τρανός / Dr. Nikos Tranos

Ψηφιακή υπογραφή

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

«Δηλώνω ότι είμαι ο/η αποκλειστικός/η δημιουργός της πρωτότυπης εργασίας, νόμιμος/η 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.

Το τεκμήριο/α 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.

Κεντρική ιδέα/Θέμα του έργου

Η διπλωματική εργασία «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ», είναι μια γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση εμπνευσμένη από το ρομαντικό μύθο της *Λίμνης των Κύκνων* και αναδημιουργημένη από το τέλος της τελευταίας πράξης του έργου όπου δίδεται η εικαστική εκδοχή –πινελιά της δημιουργού.

Μεταφερόμαστε στην τελευταία πράξη της λίμνης των κύκνων όπου λίγο πριν πεθάνει ο κύκνος και παραδοθεί στο χαμό, τα μάγια λύνονται, το φως υπερικχύει του σκότους, το καλό νικάει το κακό και όλη η πλάση παίρνει ξανά ζωή στον κήπο του δάσους. Η φύση ζωντανεύει, χαίρεται και συμπάσχει με το γεγονός του θριάμβου της αγάπης. Ο κύκνος (η ίδια η ρίζα της αρχαίας ελληνικής λέξη «κύκνος», είναι ο ινδοευρωπαϊκός όρος «keuk», που σημαίνει «λάμπω, είμαι φωτεινός»), ιερό πτηνό του Απόλλωνα, αρχαίο σύμβολο του φωτός, της πίστης και της αγνότητας, λάμπει και εξουδετερώνει με το φως του τον κακό μάγο Ρόθμπαρτ που μεταμορφώνεται σε αράχνη...

Ο κύριος προβληματισμός που διακατέχει το έργο αυτό, εναλλάσσεται γύρω από τη δυαδικότητα φως και σκότος, καλό και κακό, αγάπη και θλίψη.

Η επιλογή του κύκνου ως συμβόλου δεν έγινε τυχαία, καθώς ο κύκνος είναι μια δημιουργική δύναμη στενά συνδεδεμένη με την ποίηση και τη λογοτεχνία και τη μουσική ανά τους αιώνες, όπως για παράδειγμα στον αρχαιοελληνικό μύθο του Δία και της Λήδας, όπου εκεί αποκτά τις έννοιες της αποπλάνησης, του ερωτισμού και της ερωτικής έκστασης.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η σύνδεση με την πνευματικότητα, με το «θείο», καθώς λίγο πριν το θάνατο ο κύκνος ένα πουλί με δυσάρεστο κελάηδημα (κρώξιμο), όταν δισθανθεί τον

επερχόμενο θάνατό του, κελαηδά με πολύ γλυκιά φωνή, το επονομαζόμενο «κύκναιο άσμα». Αυτή την παράδοση την αναφέρει και ο Πλάτωνας, στο έργο του «Φαίδων», αν και ο μεγάλος φιλόσοφος δίνει μια διαφορετική αιτία αυτού του κύκναιου άσματος, ότι δηλαδή, οι κύκνοι δεν τραγουδούν όμορφα από λύπη γιατί σε λίγο θα πεθάνουν, αλλά από χαρά, γιατί νιώθουν ότι όπου να' ναι θα πάνε κοντά στον θεό Απόλλωνα, στον οποίο είναι αφιερωμένα, αυτά τα θεϊκά και μαντικά πουλιά.

Τέλος, χαρακτηριστική είναι η σχέση του έργου με το δράμα από το οποίο αντλεί έμπνευση και χαρακτηριστικά, διότι οι μύθοι αποτελούν την αρχή των πάντων και επειδή το καλλιτεχνικό δράμα του Τσαϊκόφσκι *η Λίμνη των κύκνων* ενσαρκώνει όσο κανένα άλλο όλο το εύρος των ανθρωπίνων συναισθημάτων, από την ελπίδα μέχρι την απόγνωση, από τον τρόμο μέχρι την τρυφερότητα, από τη μελαγχολία και θλίψη μέχρι την έκσταση..

Λέξεις Κλειδιά: φώς –σκότος, καλό –κακό, αγάπη-θλίψη, μαγεία – αγνότητα, δυαδικότητα, δράμα.

Description of the project

The thesis "SHINING GARDEN" is a sculptural and sound installation inspired by the romantic myth of *Swan Lake* and recreated from the end of the last act of the artwork where the visual version - the touch of the creator is given.

We are transported to the last act of *Swan Lake* where just before the swan dies and is given over to destruction, the spell is broken, light prevails over darkness, good defeats evil and all creation comes back to life in the forest garden.

Nature comes alive, rejoices and sympathizes with the fact of the triumph of love. The swan (the very root of the ancient Greek word *kyknos* is the Indo-European term "keuk", meaning "I shine, I am bright"), sacred bird of Apollo, ancient symbol of light, faith and purity, shines and neutralizes with its light the evil wizard Rothbart who transforms into a spider...

The main concern that this artwork has, alternates around the duality of light and darkness, good and evil, love and sorrow.

The choice of the swan as a symbol was not accidental, as the swan is a creative force closely linked to poetry and literature and music throughout the centuries, as for example in the ancient Greek myth of *Zeus and Leda*, where it acquires the concepts of seduction, eroticism and erotic ecstasy.

Another notable element is the connection with spirituality, with the "divine", as shortly before death the swan, a bird with an unpleasant chirping (honking), when it senses its impending death, it chirps with a

very sweet voice, the so-called swan song. This tradition is also mentioned by Plato, in his work *Phaedo*, although the great philosopher gives a different reason for this swan song, namely that the swans do not sing beautifully out of sadness because they will soon die, but out of joy, because they feel that wherever they are, they will go near the god Apollo, to whom these divine and oracle birds are dedicated.

Finally, the relationship of the sculptural and sound installation with the drama from which it draws inspiration and characteristics is directly connected, because myths, constitute the beginning of everything and specifically because Tchaikovsky's artistic drama *Swan Lake* embodies, like no other, the entire spectrum of human emotions, from hope to despair, from terror to tenderness, from melancholy and sorrow to ecstasy..

Keywords: light-dark, good-evil, love-sadness, magic-purity, duality, drama.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, με βαθμό «Λίαν Καλώς», με ειδίκευση στις Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές και με πτυχιακή εργασία στην « Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων », με βαθμό « Άριστα 10 ». Εργάζεται έως σήμερα στη μέση εκπαίδευση στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα διαθέτει συγγραφικό υλικό και συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες επιμορφωτικού χαρακτήρα .

Παράλληλα, από το 2018 έως το 2024 υπήρξε φοιτήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών στο τμήμα Ζωγραφικής (Στ'εργαστήριο 2018), του Α'εργαστηρίου ζωγραφικής (2019-2021) και του Α' εργαστηρίου Γλυπτικής (2021-2024) με επιβλέποντα καθηγητή τον κ.Νίκο Τρανό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023 έγινε δεκτή με υποτροφία ERASMUS στο Πανεπιστήμιο Université Paris VIII Vincennes του Παρισιού, στο τμήμα εικαστικών τεχνών ,όπου πέρασε με άριστη βαθμολογία τα εξής μαθήματα στη γαλλική γλώσσα :

1.Καλλιτεχνικές πρακτικές - Γλυπτική: Προσωπική δημιουργία-Ατελιέ υφάσματος, μελέτη σώματος, ραπτική. 2. Πρακτική Εισαγωγή στην κινεζική καλλιγραφία, εξάσκηση στο σκίτσο. 3. Προσέγγιση στην τέχνη με τη Δημιουργικότητα και σκέψη Zen .4. Εργαστήριο Video Clip 5. Ατελιέ δισδιάστατου σχεδίου –Street Art. 6. Επαγγελματικές πρακτικές, παιδαγωγική και καριέρες στην καλλιτεχνική διδασκαλία.7. Το λογοτεχνικό έργο: από το μυθιστόρημα στην ταινία . 8. Προφορική έκφραση μέσω θεατρικού παιχνιδιού -τελική παρουσίαση 20 λεπτών θεατρικής πράξης.

Από το Σεπτέμβριο του 2023 έως σήμερα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Paris I, Panthéon Sorbonne, *Master MEEF des arts plastiques*, καθώς επίσης έγινε δεκτή μέσω της Fondation Hellenique στη *Cité Internationale Universitaire de Paris*.

Κατά τα τρέχοντα έτη 2023 -2024 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος έκανε την πρακτική της άσκηση στη διδασκαλία των εικαστικών μαθημάτων σε δημόσια σχολεία του Παρισιού :

1.Collège Daniel Mayer 2. Collège Gustave Flaubert

Τον Οκτώβριο του 2024 παρουσίασε τη διπλωματική της εργασία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση με θέμα : JARDIN LUMINEUX –ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ με βαθμό «Άριστα». Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις, workshops και projects στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ενδεικτικά αναφέρονται:

Οκτώβριος 2024: Open Studios : Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση με το Γ'εργαστήριο Γλυπτικής στο Καπνεργοστάσιο .

Ιούνιος 2024 : Συμμετοχή στην έκθεση “Miniatures “, Institut INSPE -Panthéon Sorbonne, 10 rue Molitor, Paris

Μαΐος 2023: Α' Εργαστήριο Γλυπτικής, με θέμα τη «Σαπφώ» στην Ερεσό Λέσβου. Υπό την αιγίδα της Καλών Τεχνών Αθηνών και με την ευγενική χορηγία του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, ο Τουριστικός Σύλλογος σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Σίγρι) και συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δεκέμβριος 2022: Συμμετοχή στην έκθεση : Pratiques artistiques :“Tissus et étude du corps”, Université Paris VIII, Paris.

Ιούλιος 2022 :Ομαδική Έκθεση ΕΚ-ΠΑΤΡΙΔΕΣ, Θέατρο τρένο στο Ρούφ

Μαΐος 2022 :Εργαστήριο «ΑΝΕΜΟΦΙΛΙΑ», εικαστικός σταθμός στην Ύδρα, σε συνεργασία με την Ecole Supérieure Des Beaux-Arts D'Angers France.

Δεκέμβριος 2021: Εργαστήριο «Gardens in Movement », Ατελιέ Κεραμικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας σε συνεργασία με την Δρ. Pascal W., λέκτορα performance art στο Πανεπιστήμιο Paris 1.

Οκτώβριος 2021 : 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ψηφιοποίηση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EYROMED 2021) για την παρουσίαση του έργου *Hercules of Farnese* μέσω της εκπόνησης εργασίας της ίδιας , για τη ζωή και το έργο του Λυσίππου , η οποία παρουσιάστηκε στο εν λόγω συνέδριο.

Ιούνιος 2021 :Συμμετοχή στην έκθεση Eco Festival, Πλατεία Νερού Φαλήρου

Μάιος 2019: Project Platforms 2019, «DELPHI continues Workshop», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Γνωρίζει άπταιστα γαλλικά και αγγλικά και τα ενδιαφέροντα της είναι μουσική , (πιάνο), κινηματογράφος ,θέατρο, χορός.

Curriculum Vitae

She graduated from the Faculty of Philology of the University of Patras, with a grade of "Excellent ", specializing in Byzantine and Modern Greek Studies and with a thesis with a grade of "Excellent 10" on the topic "Collaborative teaching of literary courses". She currently works in secondary education in the public and private sectors and at the same time has written material and participated in educational seminars and workshops. At the same time, from 2018 to 2024 she was a student at the Athens School of Fine Arts in the Department of Painting (6th Studio 2018), 1st Painting Studio (2019-2021) and 1st Sculpture Studio (2021-2024) with supervisor Professor Dr. Nikos Tranos.

From September 2022 to January 2023, she was accepted on an ERASMUS scholarship at the Université Paris VIII Vincennes in Paris, in the Department of Visual Arts, where she passed the following French language courses with honors: 1.Artistic practises - Sculpture: Personal creation, body studying, sewing.2.Practical introduction to Chinese calligraphy, sketching.3. Approaching the art with creativity and Zen thinking.4.Video clip workshop.5.Two-dimensional drawing Street Art.6.Professional practices, pedagogy and career in art teaching.7.The literary work: from the novel to the film.8. Oral expression through theatrical play - final presentation of 20 minutes of theatrical acts.

Since September 2023 till now, she is a postgraduate student at the Sorbonne University Paris I, Panthéon Sorbonne, Master MEEF des arts plastiques, as well as being accepted through the *Fondation Hellenique at the Cité Internationale Universitaire de Paris*.

During the current years 2023 -2024 as part of the postgraduate program she did her internship in teaching art courses in public schools in Paris: Collège Daniel Mayer et Collège Gustave Flaubert.

In October 2024 she presented her diploma thesis at the Athens School of Fine Arts, a sculpture and sound installation on the topic: JARDIN LUMINEUX – SHINING GARDEN with honors. She has participated in many exhibitions, workshops and projects in Greece and abroad, including:

October 2024: Open Studios: Participation in a group exhibition with the 3rd Sculpture Workshop at the Tobacco Factory.

June 2024: Participation in the exhibition “Miniatures”, Institut INSPE –P anthéon Sorbonne, 10 rue Molitor, Paris

May 2023: 1st Sculpture Workshop, on the theme of “Sappho” in Eressos, Lesvos. Under the auspices of the Athens School of Fine Arts and with the kind sponsorship of the Eressos Development and Promotion Agency, the Tourist Association in collaboration with the Natural History Museum of the Petrified Forest of Lesvos (Sigri) and the co-financing by the North Aegean Region.

December 2022 : Participation in the exhibition: “ Pratiques artistiques-Tissus et étude du corps”, Université Paris VIII, Paris.

July 2022 : Group Exhibition EK-PATRIDES, Theater in Rouf train.

26-29 May 2022 : Workshop “ANEMOPHILIA”, visual art's station in Hydra, in collaboration with the Ecole Supérieure Des Beaux-Arts D'Angers France.

December 2021 : Workshop “Gardens in Movement”, Ceramics Atelier of the Athens School of Fine Arts in collaboration with Dr. Pascal W., lecturer in performance art at the University of Paris 1.

October 2021 : 4th Panhellenic Conference on the Digitization of Greek Cultural Heritage (EYROMED 2021) for the presentation of the project Hercules of Farnese through her own work on the life and work of Lysippus, which was presented at the conference.

June 2021 : Participation in the Eco Festival exhibition, Faliro water square

May 2019 : Platforms Project 2019, "DELPHI continues Workshop", within the framework of the international exhibition of the Athens School of Fine Arts.

She speaks fluently French and English and her interests are music, (piano), cinema, theatre, dance.

ΕΡΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ -JARDIN LUMINEUX
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν :

- 320 μέτρα σύρμα γαλβανιζέ 1,5 χιλ.,2χιλ ,3χιλ.
- Φύλλα αλουμινίου
- Λάμπες φωτισμού black light
- Ταινίες pro gaff USA
- Χρώμα : invisible blue
- Ύφασμα βελουτέ ,γούνα συνθετική και πολυεστέρας
- Ήχος : Freesound.org

Φωτογραφίες : Ρίζος Δ.,Δημακόπουλος Λ.

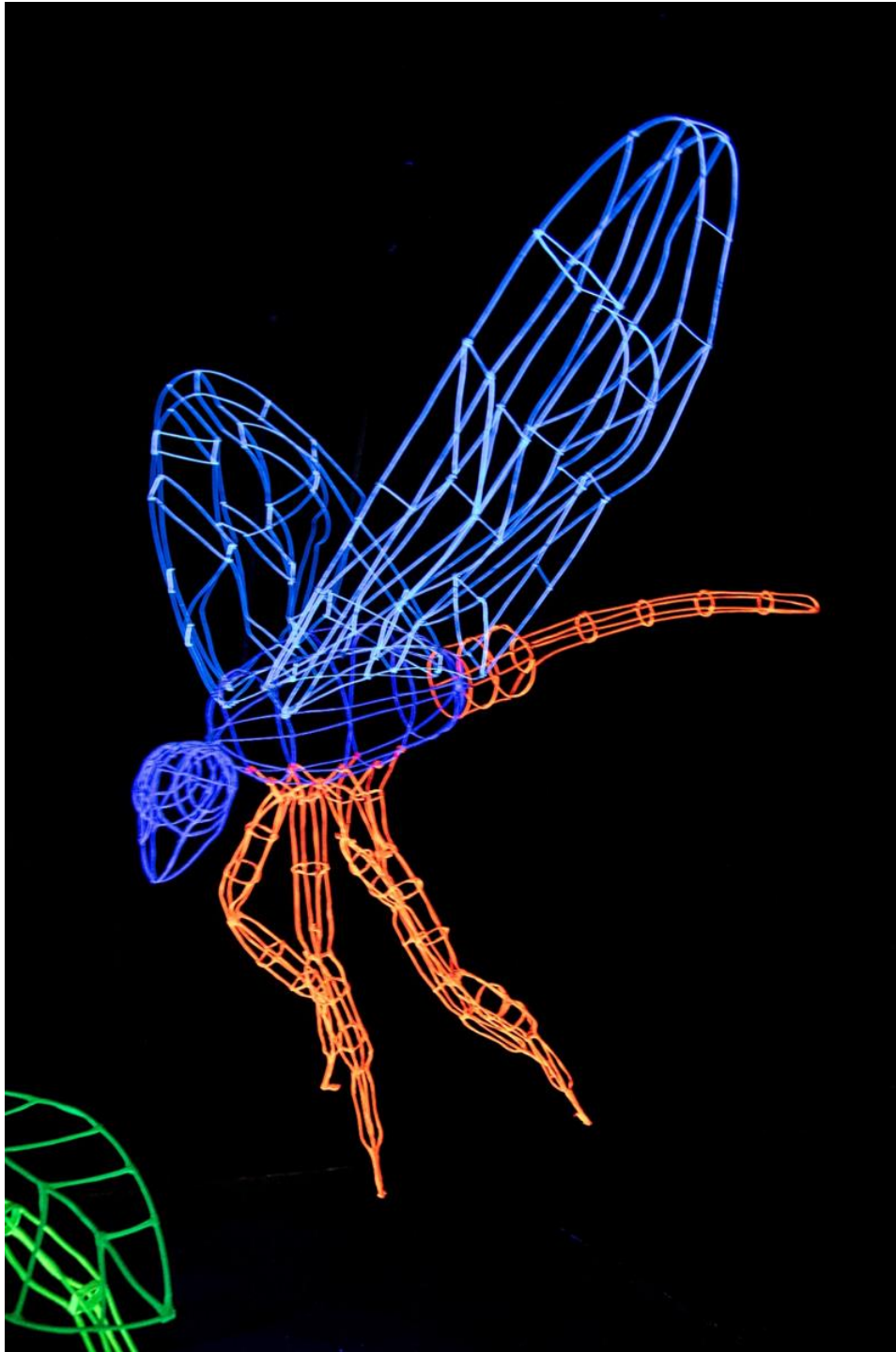
**Φωτεινός Κήπος , γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές ,
2024**

Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, variable dimensions, 2024

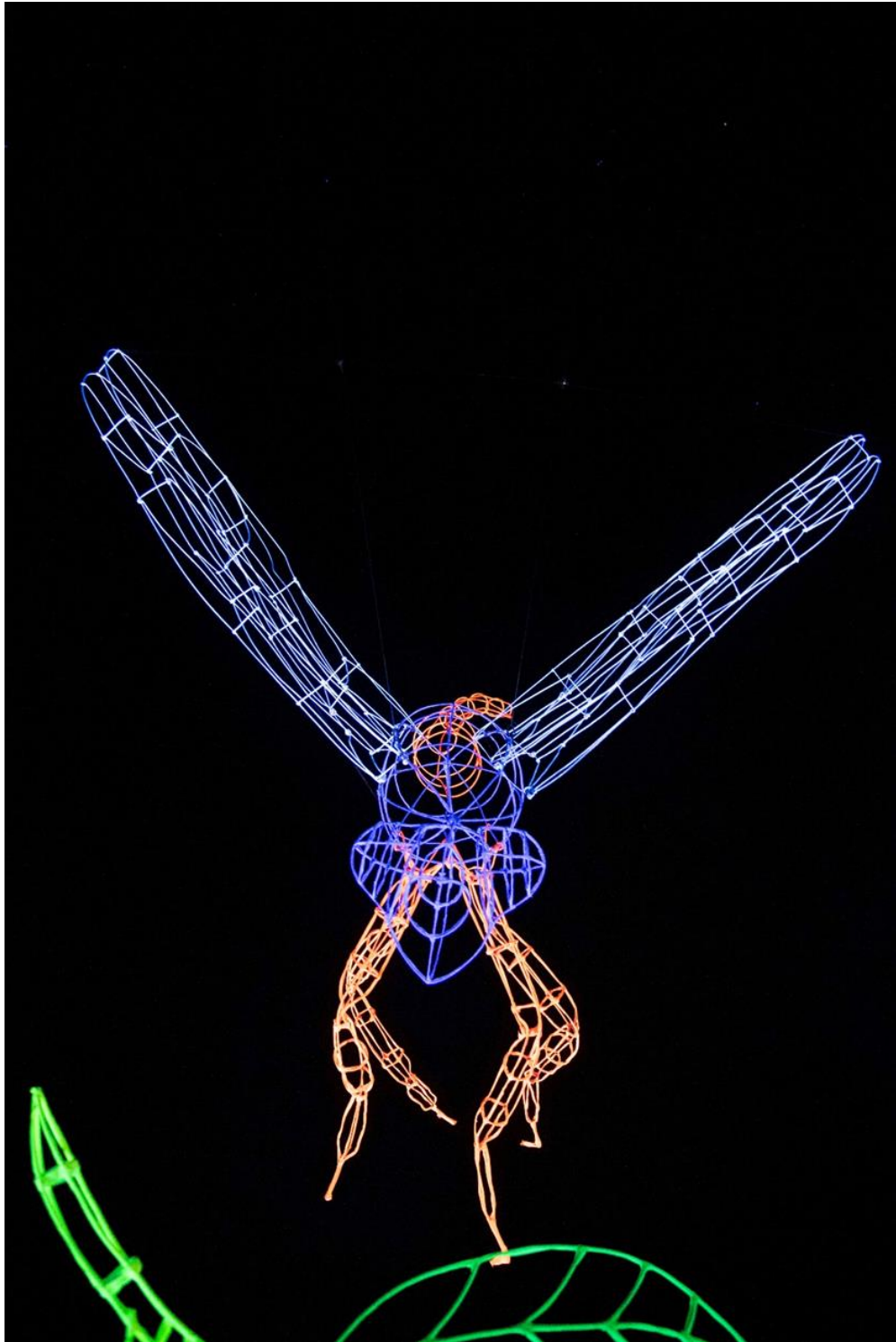
Φωτεινός Κήπος , γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές, 2024

Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, variable dimensions, 2024

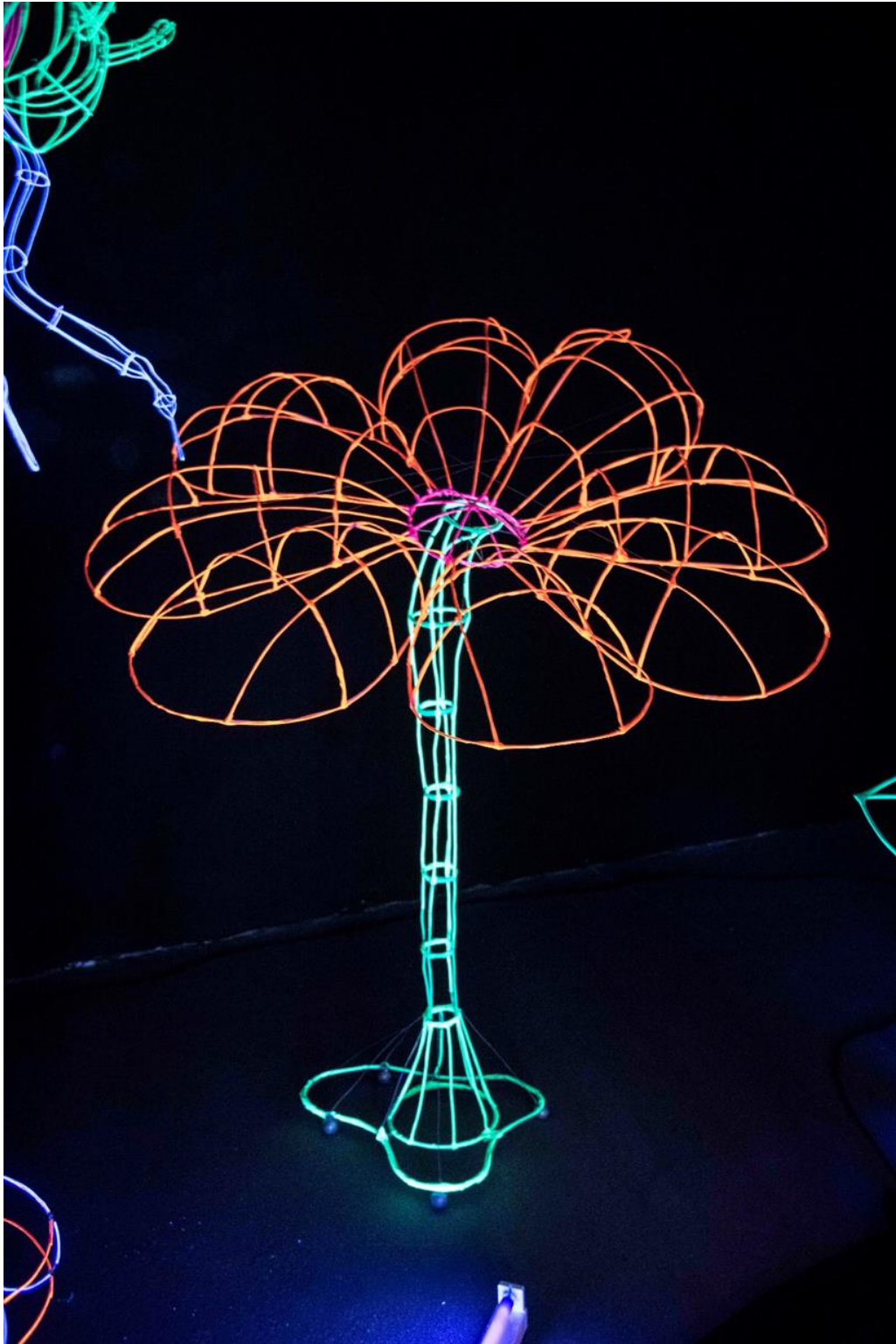
**Φωτεινός Κήπος , γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, (λεπτομέρεια έργου),
διαστάσεις μεταβλητές ,2024**

**Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, (artwork detail), variable
dimensions, 2024**

Φωτεινός Κήπος, γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, (λεπτομέρεια έργου), διαστάσεις μεταβλητές ,2024

Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, (artwork detail), variable dimensions, 2024

Φωτεινός Κήπος, γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, (λεπτομέρεια έργου), διαστάσεις μεταβλητές , 2024

Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, (artwork detail), variable dimensions, 2024

**Φωτεινός Κήπος, γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, (λεπτομέρεια έργου),
διαστάσεις μεταβλητές , 2024**

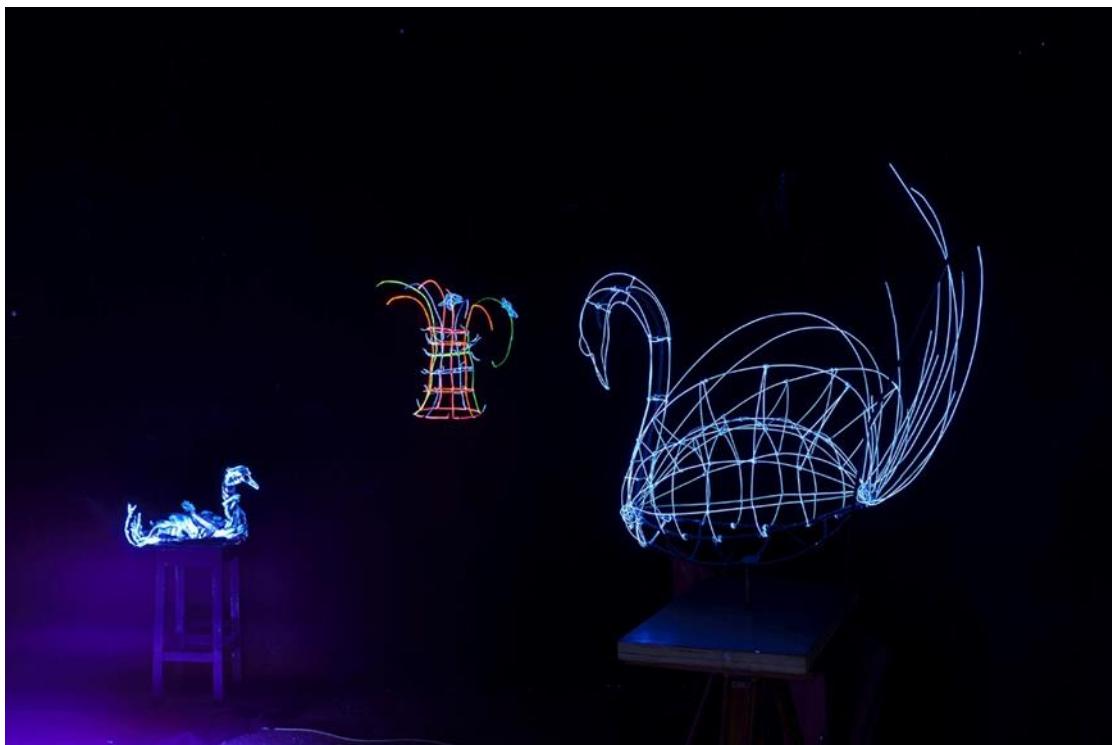
**Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, (artwork detail), variable
dimensions, 2024**

Φωτεινός Κήπος, γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, (λεπτομέρεια έργου), διαστάσεις μεταβλητές ,2024

Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, (artwork detail), variable dimensions, 2024

Φωτεινός Κήπος , γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές, 2024 - Jardin Lumineux, sculptural and sound installation, variable dimensions, 2024

