

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

ΣΤ' Εργαστήριο / Painting Studio 6

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/STUDIO DIRECTOR

Γιώργος Καζάζης/George Kazazis

Πτυχιακή Εργασία

Graduate (Batchelor) Thesis

Τίτλος Εργασίας

ΚΥΤΤΑΡΟ

Αιθέρια Σταματάκη/Aitheria Stamataki

A.M. / R.N. : 3605

Επιβλέπων Καθηγητής/Supervisor Professor

Γιώργος Καζάζης/George Kazazis

Αθήνα, Ιούλιος 2025

Athens, July 2025

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.

Ευχαριστίες – Αφιερώσεις

Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το σημείο .Κάθε βοήθεια και κάθε κουβέντα ήταν πολύτιμη .Είναι τόσα πολλά τα ονόματα, όσα και τα χαρτάκια στην συγκεκριμένη εγκατάσταση .(Δεν χωράνε εδώ.)Οπότε και για να μην αδικήσω άθελά μου κανέναν, ονόματα δεν θα μπουν .

Αφιερωμένο

*το πτυχίο στην γιαγιά μου που τόσο ήθελε “να τελειώσω την Σχολή” και της το χρώσταγα..

*την προσπάθεια σε αυτούς που πίστεψαν σε εμένα και με βοήθησαν όταν το είχα ανάγκη περισσότερο

***Και την έκθεση “ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ** (σε μια κουταλιά νερό)’

Ιούλιος 2025 Α.Σ.

Acknowledgements – Dedications

I would like to thank everyone who helped me get to this point. Every bit of help and every conversation was invaluable. There are so many names, as many as there are pieces of paper in this particular facility. (They don't all fit here.) So, in order not to unintentionally “forget” anyone, I will not mention any names.

I dedicate

* the degree to my grandmother, who wanted so much for me to

"finish the art-school" and to whom I owed it...

*the effort to those who believed in me and helped me when I needed it the most (KYTTARO)

*And the exhibition "**TO THOSE WHO ARE DROWNING** (in a spoonful of water)"

Κεντρική ιδέα/Θέμα του έργου

ΚΥΤΤΑΡΟ = ονομάζεται η βασική **δομική** και **λειτουργική** μονάδα που εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής. Έτσι, ως κύτταρο νοείται το **μικρότερο δομικό συστατικό της έμβιας ύλης**, που αποτελείται από μια συστηματικά **οργανωμένη ομάδα** χημικών μορίων, που βρίσκονται σε **δυναμική αλληλεπίδραση** μεταξύ τους. Το κύτταρο διαθέτει μορφολογική, φυσική και **δομική οργάνωση** και εκδηλώνει **βασικές λειτουργίες της ζωής**, όπως η **ανάπτυξη** και η **αναπαραγωγή**. Είναι μια **μονάδα της ζωής ανεξάρτητη**, με **δυνατότητες αυτορρύθμισης και προσαρμοστικότητας** σε σχέση με το **περιβάλλον**.

Το ΚΥΤΤΑΡΟ είναι η αρχή.

Η πρώτη μονάδα ζωής (πχ ωάριο), ορατή μόνο στο μικροσκόπιο.

Δεν είναι απλώς **ένα μικρό αυτόνομο σύστημα**, αλλά είναι επίσης και κομμάτι ενός μεγαλύτερου οργανισμού **που ζει κι αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ των μελών του.**

Όπως το ΚΥΤΤΑΡΟ λοιπόν – όσο μικρό κι αν φαίνεται (ή δεν φαίνεται)- **έχει την δύναμη να συμβάλλει** (είτε θετικά είτε αρνητικά) **αλλά και να επηρεάζει το σύνολο** (του οργανισμού),

έτσι και το ΑΤΟΜΟ -όσο μικρό κι αν φαίνεται(ή δεν φαίνεται)- **έχει την δύναμη να συμβάλλει** (είτε θετικά είτε αρνητικά) **και να επηρεάζει το σύνολο** (της κοινωνίας, της ομάδας, της κοινότητας...)

Αυτή η **“διπλή φύση”** του κυττάρου αντανακλάται για εμένα σχεδόν παντού στη ζωή.

Το **‘ατομικό’** σε σχέση με το **‘συλλογικό’**,

το **‘μόνος’** σε σχέση με το **‘μαζί’**.

Η **‘αυτονομία** και η **ανεξαρτησία’** σε σχέση με την **‘αλληλο-εξάρτηση’** ταυτόχρονα.

Η συγκεκριμένη έκθεση, ξεκίνησε από μια ιδέα, **μία** τελεία, **έναν** κύκλο, **ένα** χαρτάκι... (από ένα 'κύτταρο' ας πούμε εννοιολογικά).

Τα χαρτάκια είναι πάνω από χίλια αυτήν τη στιγμή. Η έκθεση αποτελείται από ένα συνολικό έργο, αποτελούμενο από άλλα μικρότερα αυτόνομα έργα και υποέργα.

Στην εγκατάσταση **ΚΥΤΤΑΡΟ**, υπάρχουν 3 καμβάδες (ατελάρωτοι σαν σημαίες ή σεντόνια καρφωμένοι στον τοίχο με καρφιά)εκ των οποίων οι 2 απεικονίζουν ένα χέρι να βαστάει/ή να χωρίζει/ή να ενώνει μισό κύτταρο ενώ ο τρίτος από αυτούς, δείχνει το κύτταρο ολόκληρο κι ενωμένο.(δηλαδή πριν/ή μετά από τον διαχωρισμό/ή την ένωση των δύο μισών του). Άναρχα στον χώρο βρίσκονται πολλά μικρότερα, αυτόνομα χαρτιά(διάστασης περίπου A5) καρφωμένα στους τοίχους με πολλές πολύχρωμες πινέζες, περιμετρικά των καμβάδων και κάποια εξαπλώνονται μέχρι το πάτωμα σαν οργανισμός που αναπτύσσεται .Πάνω τους υπάρχει το ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Το μοτίβο στα χαρτιά, είναι ένας κύκλος που εμπεριέχεται μέσα σε έναν άλλον κύκλο(που εγώ το ονομάζω κύτταρο)-και είναι το καθένα ξεχωριστά σχεδιασμένο με μελάνι. Είναι ένα ΚΥΤΤΑΡΟ στην πιο απλή κι αφαιρετική του μορφή. Ανάμεσα στα χαρτιά με τα κύτταρα συνυπάρχουν διάφορα άλλα σχέδια (μικρά αυτόνομα έργα).Κάποια είναι τοποθετημένα 'πιο κρυμμένα κι αόρατα' σε σημεία και με τρόπο τέτοιο που **προϋποθέτει** να αφιερώσεις τον απαραίτητο χρόνο και παρατήρηση στο έργο ώστε να τα εντοπίσεις ενώ κάποια άλλα είναι τοποθετημένα αρκετά πιο 'επιφανειακά' και 'εύκολα' στο να τα προσέξει το μάτι σου .

Την συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει σημασία να την παρατηρείς από απόσταση αρχικά, ως ένα ενιαίο σύνολο δηλαδή αλλά και από αρκετά κοντά στην πορεία (ως πολλά μικρά, μοναδικά κι αυτόνομα έργα).Στο κέντρο του χώρου βρίσκεται συμπληρωματικά τοποθετημένη εγκατάσταση(με τίτλο "**DUM SPIRUM ΣΠΕΙΡΑ**"), από χρωματιστά σπρέυ στοιχισμένα σε σχήμα σπείρας το ένα πλάι στο άλλο τα οποία -αν ακολουθήσεις τον δρόμο της σπείρας σε οδηγούν σε ένα (κιτς, συλλεκτικό, υπερβολικά φανταχτερό και εντυπωσιακό-αλλά κατά τα άλλα παντελώς άχρηστο μπουκάλι μπράντυ)με Καρυάτιδες(περίπου δεκαετίας '80 ελληνικής παραγωγής-πιθανά για τουριστική χρήση).Πολύ κοντά υπάρχει ένα κείμενο γραμμένο στο χέρι

με τον ίδιο τίτλο και ένα χειροποίητο κόκκινο βιβλίο που μέσα του κρύβει αυτόνομα ασπρόμαυρα σχέδια (μιας συγκεκριμένης αισθητικής και θεματολογίας όμως).

Ο τίτλος του βιβλίου είναι **“ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ...ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΝΕΡΟ ”**. Στο κάθε κύτταρο-κύκλο(στο κάθε μου χαρτί A5) που υπάρχει στον χώρο, γράφει κι από ένα όνομα.

Κάθε άνθρωπος είναι ένα κύτταρο. Κάθε κύτταρο είναι μοναδικό.

(*Κάθε άνθρωπος μπορεί να τοποθετήσει το δικό του κύτταρο στην εγκατάσταση και έτσι το ‘ΚΥΤΤΑΡΟ’ μεταβάλλεται όσο περνάει ο χρόνος -όπως και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί άλλωστε.)

Τέλος, τα ονόματα είναι γραμμένα σε διάφορες γλώσσες και με διάφορα χρώματα σε μια προσπάθεια να δούμε και ‘το άλλο κύτταρο’ (τον ‘άλλον άνθρωπο’ δηλαδή) όχι ως κάτι ξένο και διαφορετικό, αλλά ως μέρος του ίδιου σώματος, του ίδιου οργανισμού. Γιατί τελικά είμαστε όλοι κύτταρα στο ίδιο σώμα(στον πλανήτη γη).Και όπως λέει και η επιστήμη(όχι εγώ)

« Η ζωή στους πολυκύτταρους οργανισμούς είναι εφικτή ΜΟΝΟ χάρη στην συνεργασία και τον συντονισμό ΟΛΩΝ των κυττάρων. Μια αποτυχία στην συνεργασία, μπορεί να οδηγήσει σε παθολογία ή θάνατο του οργανισμού.»

(Το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνίες.)

(Reece et al(Campbell Biology),.Hanahan and Weinberg(The Hallmarks of Cancer),Grosberg and Strathman(Evolution of multicellularity))

Λέξεις Κλειδιά:

ζωή, κύτταρο, οργανισμός, μονάδα, κοινωνία, κοινότητα, αυτονομία, εξάρτηση,

επιστήμη, βιολογία

Description of the project

CELL = the basic structural and functional unit that manifests the phenomenon of **life**. Thus, a cell is understood to be the smallest structural component of living matter, consisting of a systematically **organized group** of chemical molecules that **interact dynamically** with each other. The cell has a **morphological, physical, and structural organization** and manifests **basic life functions**, such as **growth** and reproduction. It is an **independent** unit of life, with the **ability to self-regulate and adapt** to its **environment**.

The CELL is the beginning.

It is **the first unit of life** (e.g., egg cell), visible only under a microscope.

It is not just a **small autonomous system**, but also **part of a larger organism** that lives and **develops** through **interaction** and **cooperation** between its members.

Just like the CELL -which however small it may seem (or not seem)- **it has the power to contribute** (either positively or negatively) and **influence** the whole (of the organism),

so too does the INDIVIDUAL -which no matter how small it may seem (or not seem)

– **it has the power to contribute** (either positively or negatively) and influence the whole (of society, the group, the community...).

This "**dual nature**" of the cell is reflected for me almost everywhere in life.

The '**individual**' in relation to the '**collective**',

the '**alone**' in relation to the '**together**'.

'**Autonomy and independence**' in relation to '**interdependence**' at the same time.

This exhibition began with an idea, a dot, a circle, a piece of paper...

(a 'cell', conceptually speaking).

There are over a thousand pieces of paper at the moment. The exhibition consists of a comprehensive work, made up of other smaller autonomous works and sub-works.

In the CELL installation, there are three canvases (unframed like flags or sheets nailed to the wall with nails), two of which depict a hand holding /or separating/or reuniting a cell, while the third shows the cell whole and united. (i.e., before or after the separation or joining of the two halves). Scattered around the space are many smaller, independent pieces of paper (approximately A5 in size) pinned to the walls with many colorful pins, around the canvases, and some spread out to the floor like a growing organism, with the same repeating pattern on them. The pattern depicted on my papers is a circle contained within another circle (which I call 'cell') - each one individually designed with ink. It is a CELL in its simplest and most abstract form. Among the papers with the cells, there are various other designs (autonomous works). Some are placed 'more hidden and invisible' in places and in such a way that you have to devote the necessary time and observation to the work in order to locate them, while others are placed much more 'superficially' and are 'easy' for the eye to notice. It is important to observe this particular installation from a distance, initially as a single whole, but also from quite close up (as many small, unique, and autonomous works). In the center of the space, there is a complementary installation (entitled "**DUM SPIRUM SPIRA**")(*σπείρα*(spira) in Greek is the spiral), made of colored spray paint arranged in a spiral shape next to each other, which, - if you follow the path of the spiral, leads you to a (kitsch, collectible, overly fancy and impressive—but otherwise completely useless brandy bottle) with Caryatids (approximately from the 1980s, Greek production -probably for tourists). Very close by, is a handwritten text with the same title and a handmade red book that contains autonomous black and white drawings (but with a common aesthetic and theme). The title of the book is "FOR THOSE WHO ARE DROWNING... IN A SPOONFUL OF WATER." In each cell-circle (on each of my A5 papers) in the space, there is a name written with acrylic markers. Each person is a cell. Each cell is unique. Every person is a cell. Every cell is unique. (*Also Each person can place 'their own cell' in the space too and so the artwork changes as time goes by - just as it happens with all the living organisms .)

The names are written in different languages and with different colors in an effort to see 'the other cell' (i.e. 'the other person') not as something foreign and different, but as part of the same body, the same organism. Because, ultimately, we are all cells in the same body (the planet Earth). And as 'science' says (not me)

"Life in multicellular organisms is possible ONLY thanks to the cooperation and coordination of ALL cells. A failure in this cooperation can lead to pathology or death of the organism."

(The same applies to societies.)

(Reece et al (Campbell Biology), Hanahan and Weinberg (The Hallmarks of Cancer), Grosberg and Strathman (Evolution of multicellularity))

Keywords:

life, cell, organism, unit, society, community, autonomy, dependence,
science, biology

Keywords: life, cell, organism, unit, society, community, autonomy, dependence,
science, biology

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Αιθέρια Σταματάκη γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στα εργαστήρια Γ' γλυπτικής (Γ.Λάππα), Β' Ζωγραφικής (Γ.Χαρβαλιά) και αποφοίτησε από το ΣΤ' Εργαστήριο Ζωγραφικής με Καθηγητή τον Γ.Καζάζη.

Aetheria Stamataki was born in Patras on September. She studied at the Department of Visual Arts of the Athens School of Fine Arts in the 3rd Sculpture studio (with Professor G. Lappas), and 2nd Painting studio (with Professor G. Charvalias) and graduated from the 6th Painting studio with Professor G. Kazazis.

ΕΡΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Πληροφορίες έργου: ΚΥΤΤΑΡΟ(installation)

- Έτος Δημιουργίας:2025
- Υλικά έργου ή τεχνική: ζωγραφική εγκατάσταση (καμβάς,graffiti spray, κάρβουνο, πλαστικό χρώμα, κ.α χαρτιά διαφόρων ποιοτήτων, prints,μελάνι, ακρυλικοί μαρκαδόροι)
- Διαστάσεις:Μεταβλητές

Εικόνα 1. ΚΥΤΤΑΡΟ- φωτογραφία από το κυρίως τμήμα της εγκατάστασης(φωτογραφημένο με drone)

2.Πληροφορίες έργου: από το DUM SPIRUM ΣΠΕΙΡΑ

- Έτος Δημιουργίας:2025

(έτος παραγωγής μπουκαλιού πιθανότατα δεκαετία '70-'80)

- Υλικά έργου ή τεχνική: μεικτή τεχνική (με ready -made αντικείμενα- graffiti spray,brandy bottle,χαρτί, σπασμένη κορνίζα με το κείμενο DUM SPIRVM ΣΠΕΙΡΑ)
- Διαστάσεις έργου: μεταβλητές

Εικόνα 2.. Το "Ουζούνι" με τις Καρυάτιδες τοποθετημένο στο κέντρο της Σπείρας

3.Πληροφορίες έργου: DUM SPIRUM ΣΠΕΙΡΑ(κάτοψη)

- Έτος δημιουργίας:2025
- Υλικά έργου ή τεχνική:graffiti spray,μπουκάλι, κείμενο, (αποδομημένη) κορνίζα
- Διαστάσεις έργου: μεταβλητές

Εικόνα 3. Λεπτομέρεια από την εγκατάσταση DUM SPIRUM ΣΠΕΙΡΑ δίπλα από την οποία(στο πάτωμα) υπάρχει κείμενο με αποδομημένη κορνίζα και ένα τραπέζι με ένα κόκκινο βιβλίο.

4.Πληροφορίες έργου: ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ _____ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΝΕΡΟ(art book)

Έτος δημιουργίας:2025

- Υλικά έργου ή τεχνική: art book με ασπρόμαυρα σχέδια από μελάνι,spray,μαρκαδόρους
- Διαστάσεις έργου 23,5X17

Εικόνα 4. κόκκινο art-book με ασπρόμαυρα σχέδια (χειροποίητα δεμένο με κλωστή) με τον τίτλο ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ (γραμμένο με χρυσά γράμματα στο εξώφυλλο) ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΝΕΡΟ(γραμμένο με χρυσά γράμματα στο οπισθόφυλλο)

