ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

SPECIES

«Ο λυγμός της γης … μετατονισμένος»

Α’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Υπεύθυνος Καθηγητής Εργαστηρίου

Νίκος Τρανός

Δημήτριος (Τζίμης) Χύτας

Επιβλέπων Καθηγητής

Νίκος Τρανός

Αθήνα 2022

ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS

SCHOOL OF FINE ARTS

DEPARTMENT OF FINE ARTS

DEGREE WORK

SPECIES

«The sob of the earth … metatonised»

A' SCULPTURE LABORATORY

Professor Laboratory

Nikos Tranos

Rector - Professor of Sculpture

Dimitrios (Jimmy) Chitas

Supervisor Professor

Nikos Tranos

Athens 2022

Α.

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο **SPECIES «Ο λυγμός της γης … μετατονισμένος»,** είναι μια εγκατάσταση στο χώρο που αφορμάται από στοιχεία βιωμένης προσωπικής εμπειρίας και συγκεράζει αρχέγονα υλικά με την οπτικοποιημένη αφήγηση, την ηχητικότητα και τον εννοιολογικό στοχασμό. Είναι φτιαγμένη από ύλη, η οποία συνεργάζεται με την συγκεκριμένη ηχητική σύνθεση, διαμορφώνοντας ένα ιδιόμορφο οπτικοακουστικό αποτύπωμα.

Ειδικότερα,

- Η **στάχτη**, ως αποτέλεσμα και υπόλειμμα της καύσης ενός υλικού, είναι το θεματικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση και η οποία συλλέχθηκε από δασικές περιοχές, που αλώθηκαν από την μανία της πύρινης λαίλαπας, τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο.
- Τα **δύο sound sequences**, είναι οι ήχοι που καταγράφηκαν και διαμορφώνουν ηχητικό τοπίο, με σκοπό την διείσδυση του ρυθμού στο μυαλό. Οι ήχοι αυτοί παρότι φτιαγμένοι από ανθρώπινο χέρι, διέπονται από κάτι απόκοσμο και μυστηριώδες.

Οι ανωτέρω ηχητικές ακολουθίες αποτυπώνονται με **στάχτη πάνω σε χαρτί** που δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ανακυκλωμένα χαρτιά με διακηρύξεις και φυλλάδια για την «προστασία των δασών».

Ο διαμορφωμένος λοιπόν χώρος, σκηνικό σε δεδομένη χρονική στιγμή, επιθυμεί να βάλει τον θεατή να κάνει την αυτοκριτική του, πώς και τι έχει πράξει για να αποτρέψει ή πώς επιμελώς αδιαφορεί για το παγκόσμιο έγκλημα που συντελείται, της συρρίκνωσης δηλαδή των δασών του πλανήτη, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον μας και επιδιώκει αφηγηματικά να καταγγείλει την παγκόσμια υποκρισία, για την μη διαφύλαξή τους. Η εγκατάσταση αποπνέει τη δική της ενέργεια καθώς και έναν μετατονισμό, μια γείωση που ανταποκρίνεται σε ένα εντελώς σύγχρονο αίσθημα, συγκεκριμένου και απτού, την αναγκαιότητα προστασίας της φύσης που μας τρέφει. Απαιτεί γενναία και ανυποχώρητη υπακοή στους θείους νόμους της φύσης για να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές αυτό που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες.

Abstract

The present thesis entitled **SPECIES «The sob of the earth … metatonised»,** is an installation in space that is evoked by elements of lived personal experience and combines primal materials with visual narrative, sonority and conceptual reflection. It is made of matter, which cooperates with the specific sound composition, shaping a peculiar audio-visual impression.

Particularly,

- **Ashes**, as a result and residue of the burning of a material, is the thematic material used for the installation and which was collected from forest areas, which were destroyed by the rage of the fiery flame, in recent years in Greece.
- The **two sound sequences** are the sounds that were recorded and form a sound landscape, in order to penetrate the rhythm in the mind. These sounds, although made by human hands, are governed by something eerie and mysterious.

The above sound sequences are imprinted with ashes on paper created by the artist, using as raw material recycled papers with declarations and leaflets for the "protection of forests".

So the shaped space, set at a given time, wants to make the viewer do his self-criticism, how and what he has done to prevent or how he is diligently indifferent to the global crime that is taking place, the shrinking of the planet's forests, with that this implies for our future and narratively seeks to denounce global hypocrisy, for their non-preservation. The installation exudes its own energy as well as a metatonicity, a grounding that responds to a completely modern feeling, concrete and tangible, the need to protect nature that feeds us. It requires brave and unyielding obedience to the divine laws of nature in order to bequeath to future generations what the previous ones have handed down to us.

https://www.jimmychitas.com

Β. **Λίστα με τα έργα** που αποτελούν την πτυχιακή εργασία. Για το κάθε έργο περιγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

- Τίτλος : **SPECIES «Ο λυγμός της γης … μετατονισμένος»**
- Έτος δημιουργίας: **2022** [… **(*)** Ειδικότερα για τη στάχτη, συλλέχθηκε από περιοχές όπου επλήγησαν από πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο, με αρχικό σημείο αναφοράς, την φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής (23 Ιουλίου 2018), την Εύβοια (2021) κ.α.]
- Υλικά έργου: **Στάχτη (*), εξοπλισμός ήχου, χειροποίητο χαρτί**
- Διαστάσεις έργου: **Μεταβλητές (εγκατάσταση στο χώρο)**

Σημείωση: Τα ανωτέρω (παράγραφος Β), υποβάλλονται σε φωτογραφικό υλικό – στιγμιότυπα και αφορούν την εγκατάσταση στον εκθεσιακό χώρο, αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εξετάσεων αποφοίτησης των τελειόφοιτων της ΑΣΚΤ, στις 22 - 25.06.2022.

Γ. Οκτώ (8) φωτογραφίες της εγκατάστασης και ενημερωτικό υλικό.

Α. Στο περιεχόμενο των οκτώ (8) φωτογραφιών παρουσιάζετε το έργο (ολόκληρο και με λεπτομέρειες, από διαφορετικές γωνίες).

Β. Για την οπτικοακουστική μορφή της εγκατάστασης, ενσωματώνονται στο φάκελο υποβολής της πτυχιακής, **εννέα (9) αντιπροσωπευτικές κάρτες** με αρχεία, καθώς και **ένα (1)** σχετικό **ενημερωτικό φυλλάδιο** του καλλιτέχνη, για το έργο.

Ειδικότερα, το ανωτέρω συνοδευτικό υλικό (κάρτες), μέσω διαδικτυακής σύνδεσης **(link και QR Code),** παρουσιάζει την εγκατάσταση **SPECIES** σε οπτικοακουστική μορφή (videos), αποτελεί δε μέρος του εικαστικού έργου, το οποίο περιλαμβάνεται στο αρχείο pdf.

Δ. Συνοπτικό βιογραφικό

Ο Jimmy Chitas (Δημήτριος Χύτας) (3 Μαΐου 1968) γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σπούδασε τη δασική επιστήμη και εργάζεται στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Εισήχθη το έτος 2016 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αποφοίτησε το 2022, από το Α' Εργαστήριο Γλυπτικής.

Στην πορεία διαμόρφωσής του ως εικαστικού-καλλιτέχνη, εμπλέκεται δημιουργικά με τον όγκο, την πλαστική, τις δυνατότητες που έχουν τα υλικά όπως ο πηλός, το τσιμέντο, το μέταλλο, το κερί, το ύφασμα. Η κύρια κατεύθυνσή του είναι η γλυπτική, τον ενδιαφέρει όμως και η χαρακτική, η οποία τον διατηρεί σε επαφή με το σχέδιο και το χρώμα, καθώς και η κεραμική για το ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Contact details:

email: **jimmychitas@gmail.com**
mob.: **+30 6937069189**
https://www.jimmychitas.com

Η παρακάτω Δήλωση Συγγραφέα πτυχιακής εργασίας, **Δημητρίου (Τζίμη) Χύτα, με αριθμό μητρώου : 3932**

«Δηλώνω ότι είμαι ο αποκλειστικός δημιουργός της παραπάνω πρωτότυπης εργασίας, νόμιμος 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 προσβάλει 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 παρακάτω 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 απαραιτήτως την αποδοχή των απόψεων του/της συγγραφέα/ως από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Ν. 5343/1932, άρθρο 202, παρ.2)»

JIMMY CHITAS

Visual Artist - Sculptor

Degree Work

SPECIES

22/06 - 25/06/2022

Athens School of Fine Arts

SPECIES

Invitation

JIMMY CHITAS
SPECIES
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 ΤΑΥΡΟΣ ΑΓ.ΙΩΝ.ΡΕΝΤΗΣ
22/06-25/06
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-18:00
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 22/06/22

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

LEAFLET

Μαρία Ρουκά

Η στάχτη κυλάει ανάμεσα από τις φάλαγγες των
δακτύλων,
βουβή ακολουθία μιας άμαχης κραυγής,
το σώμα που διατέλεσε πως τα 'χε όλα
κανονισμένα,
τώρα περιφραγμένη σωστή
πλάκες νοτιοφέρνει να παραχώνουν στα σπλάχνα
της γης
χαραγματιές του ξέβραδου ψόβο.
Δρόμοι αδειανοί,
τρεχούδι,σαν θρόισμα φύλλου του ανταναπά
ξερίζωμα,
Στο στομάχι της στάχτης, αποτυπώνεται η κραυγή,
πόσο ελαφριά η ύλη στο τελείωμα της.
Λαβπωμένος ήπιος,
ξύπνιες θα μείνουν οι αναμνήσεις,
μα αρνεί να ξημερώσει.

Βουβή ακολουθία

SPECIES

JIMMY CHITAS

Α ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2022

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΟΣ

SPECIES

«Ο λυγμός της γης … μετατονισμένος» Τζίμης Χύτας

Η ιστορία της προσωπικής μνήμης, αντηχεί με συνειρμούς που δημιουργούνται παρατηρώντας την εγκατάσταση species. Με τον πλανήτη να «λυγίζει» υπό το βάρος της ανθρώπινης δραστηριότητας και να ξεσπά μέσα από καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, φονικές πυρκαγιές και άνοδο της στάθμης των ωκεανών, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημασία της αναπροσαρμογής της συμπεριφοράς μας, με στόχο την προστασία του. Έχοντας λοιπόν, πλήρη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο η ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη επηρεάζει την αίσθηση του χρόνου και την βιωσιμότητα του τόπου μας και ότι ακόμη και η πιο στέρεη κατασκευή υπόκειται σε καταστροφή, μοιραία οφείλουμε να σεβαστούμε και να υποταχτούμε στην κρίση της φύσης.
Η εγκατάσταση αφορμάται από στοιχεία βιωμένης προσωπικής εμπειρίας και συγκεράζει αρχέγονα υλικά με την οπτικοποιημένη αφήγηση, την ηχητικότητα και τον εννοιολογικό στοχασμό. Είναι δε φτιαγμένη από ύλη, η οποία συνεργάζεται με την συγκεκριμένη ηχητική σύνθεση, διαμορφώνοντας ένα ιδιόμορφο οπτικοακουστικό αποτύπωμα.

- Η **στάχτη**, ως αποτέλεσμα και υπόλειμμα της καύσης ενός υλικού, είναι το θεματικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση και η οποία συλλέχθηκε από δασικές περιοχές, που αλώθηκαν από την μανία της πύρινης λαίλαπας, τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο.
- Τα **δύο sound sequences**, είναι οι ήχοι που καταγράφηκαν και διαμορφώνουν ηχητικό τοπίο, με σκοπό την διείσδυση του ρυθμού στο μυαλό. Οι ήχοι αυτοί παρότι φτιαγμένοι από ανθρώπινο χέρι, διέπονται από κάτι απόκοσμο και μυστηριώδες.

    - Το **«sound sequence one»** είναι ο ήχος της φύσης, ένα απαλό αεράκι που ντύνει διακριτικά την ατμόσφαιρα. Ο ήχος αυτός σε βάζει στο κλίμα του «ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ» χωρίς να είναι τίποτα κυρίαρχο, … ότι κάηκε-κάηκε, τώρα βλέπεις μόνο την στάχτη, δεν μπορείς να δεις τα δέντρα. Η μουσική ακολουθία καθοδηγεί και υποδεικνύει στον θεατή τι να κοιτάξει στο χώρο.
    - Στο **«sound sequence two»** χρησιμοποιούνται samples παραμορφωμένης ηλεκτρικής κιθάρας, οδηγημένα από ένα ειδικό πρόγραμμα σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός virtual οργάνου που προσομοιάζει μεν με κάποιο γνωστό αλλά παίζεται με τρόπο που θα ήταν αδύνατο να γίνει από ανθρώπινο χέρι. Μια επικοινωνία δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα σε ένα μουσικό όργανο και τα ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα του υπολογιστή, από την οποία εξάγονται οι πειραματικές ηχητικές αναζητήσεις του καλλιτέχνη. Η σύνθεση και η επιτέλεση αυτής, αντανακλούν τον παλμό της βιασθείσας φύσης καθώς και του απεγνωσμένου ανθρώπου, που τρέπεται σε φυγή προσπαθώντας να γλιτώσει.

Οι ανωτέρω ηχητικές ακολουθίες αποτυπώνονται με στάχτη πάνω σε χαρτί που δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ανακυκλωμένα χαρτιά με διακηρύξεις και φυλλάδια για την «προστασία των δασών».

Ο διαμορφωμένος λοιπόν χώρος, σκηνικό σε δεδομένη χρονική στιγμή, επιθυμεί να βάλει τον θεατή να κάνει την αυτοκριτική του, πώς και τι έχει πράξει για να αποτρέψει ή πώς επιμελώς αδιαφορεί για το παγκόσμιο έγκλημα που συντελείται, της συρρίκνωσης δηλαδή των δασών του πλανήτη, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον μας και επιδιώκει αφηγηματικά να καταγγείλει την παγκόσμια υποκρισία, για την μη διαφύλαξή τους. Η εγκατάσταση αποπνέει τη δική της ενέργεια καθώς και έναν μετατονισμό, μια γείωση που ανταποκρίνεται σε ένα εντελώς σύγχρονο αίσθημα, συγκεκριμένου και απτού, την αναγκαιότητα προστασίας της φύσης που μας τρέφει. Απαιτεί γενναία και ανυποχώρητη υπακοή στους θείους νόμους της φύσης για να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές αυτό που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες.

SPECIES

«The sob of the earth … metatonised» Jimmy Chitas

The history of personal memory resonates with associations that are created by observing the installation of species. With the planet "bending" under the weight of human activity and erupting through catastrophic weather phenomena, deadly fires and rising ocean levels, no one can deny the importance of adjusting our behavior to protect it.
Therefore, being fully aware of the way in which the human presence on the planet affects the sense of time and the viability of our place and that even the most solid construction is subject to destruction, we must fatally respect and submit to the judgment of nature.
The installation is based on elements of experienced personal experience and combines raw materials with visualized narration, sound and conceptual reflection. It is made of material, which cooperate with the specific sound composition, forming a peculiar audiovisual imprint.

- **Ashes**, as a result and residue of the burning of a material, is the thematic material used for the installation and which was collected from forest areas, which were destroyed by the rage of the fiery flame, in recent years in Greece.
- The **two sound sequences** are the sounds that were recorded and form a sound landscape, in order to penetrate the rhythm in the mind. These sounds, although made by human hands, are governed by something eerie and mysterious.

  - "**Sound sequence one**" is the sound of nature, a gentle breeze that discreetly dresses the atmosphere. This sound puts you in the atmosphere of "AFTER THE ACCIDENT" without anything being dominant, … that it burned-burned, now you only see the ashes, you can not see the trees. The musical sequence guides and indicates to the viewer what to look at in space.
  - "**Sound sequence two**" uses samples of deformed electric guitar, led by a special program in an attempt to create a virtual instrument that resembles a familiar but is played in a way that would be impossible to do by human hand. In other words, a communication in a way between a musical instrument and the digital electronic circuits of the computer, from which the experimental sound searches of the artist are extracted. Its composition and execution reflect the pulse of the rushed nature as well as the desperate man, who runs away trying to escape.

The above sound sequences are imprinted with ashes on paper created by the artist, using as raw material recycled papers with declarations and leaflets for the "protection of forests".

So the shaped space, set at a given time, wants to make the viewer do his self-criticism, how and what he has done to prevent or how he is diligently indifferent to the global crime that is taking place, the shrinking of the planet's forests, with that this implies for our future and narratively seeks to denounce global hypocrisy, for their non-preservation. The installation exudes its own energy as well as a metatonicity, a grounding that responds to a completely modern feeling, concrete and tangible, the need to protect nature that feeds us. It requires brave and unyielding obedience to the divine laws of nature in order to bequeath to future generations what the previous ones have handed down to us.

Photo 1 View of the Installation

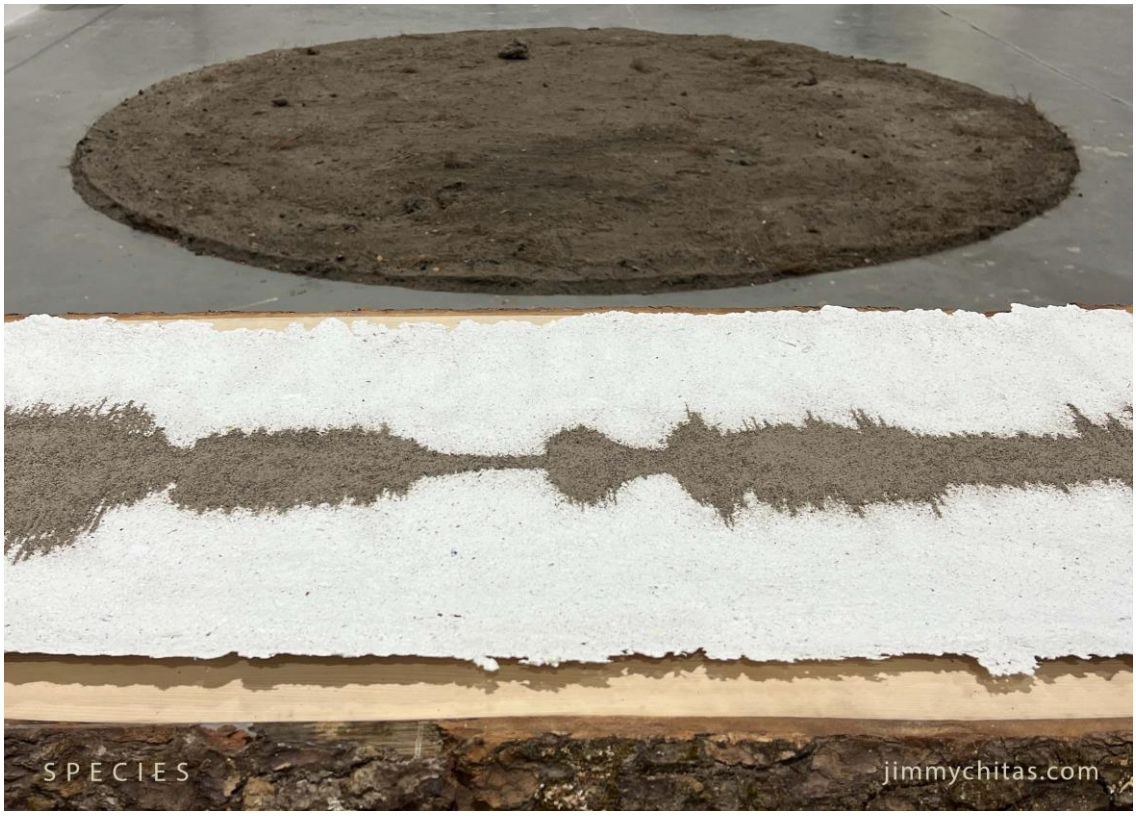

Photo 2 detail

Photo 3 detail

Sound Sequence I

The sound of nature, a gentle breeze that discreetly dresses the atmosphere. This sound puts you in the atmosphere of "AFTER THE ACCIDENT" without anything being dominant, ... that it burned-burned, now you only see the ashes, you can not see the trees. The musical sequence guides and indicates to the viewer what to look at in space.

Jimmy Chitas - Visual Artist Sculptor

Degree work "SPECIES" June 2022
Athens School of Fine Arts

jimmychitas.com
jimmychitas@gmail.com

https://vimeo.com/739258709

Sound Sequence II

Samples of deformed electric guitar, led by a special program in an attempt to create a virtual instrument that resembles a familiar but is played in a way that would be impossible to do by human hand. In other words, a communication in a way between a musical instrument and the digital electronic circuits of the computer, from which the experimental sound searches of the artist are extracted. Its composition and execution reflect the pulse of the rushed nature as well as the desperate man, who runs away trying to escape.

Jimmy Chitas - Visual Artist Sculptor

Degree work "SPECIES" June 2022
Athens School of Fine Arts

jimmychitas.com
jimmychitas@gmail.com

https://vimeo.com/739261071

Sound Sequence III

Improvisation

In the context of the degree presentation, sound improvisations were carried out trying to strengthen the already formed soundscape that subtly added to the atmosphere of the exhibition. This soundtrack is the culmination of those efforts.

Ft. Konstantinos Chitas (musician)

Jimmy Chitas - Visual Artist Sculptor

Degree work "SPECIES" June 2022
Athens School of Fine Arts

jimmychitas.com
jimmychitas@gmail.com

https://vimeo.com/739262141

Photo 4 Improvisation

Photo 5 Improvisation

Photo 6 Improvisation

Photo 7 Improvisation

Moments from the Event

VIDEO

Duration : 72 sec

Jimmy Chitas - Visual Artist Sculptor

Degree work "SPECIES" June 2022
Athens School of Fine Arts

jimmychitas.com
jimmychitas@gmail.com

https://vimeo.com/753857802

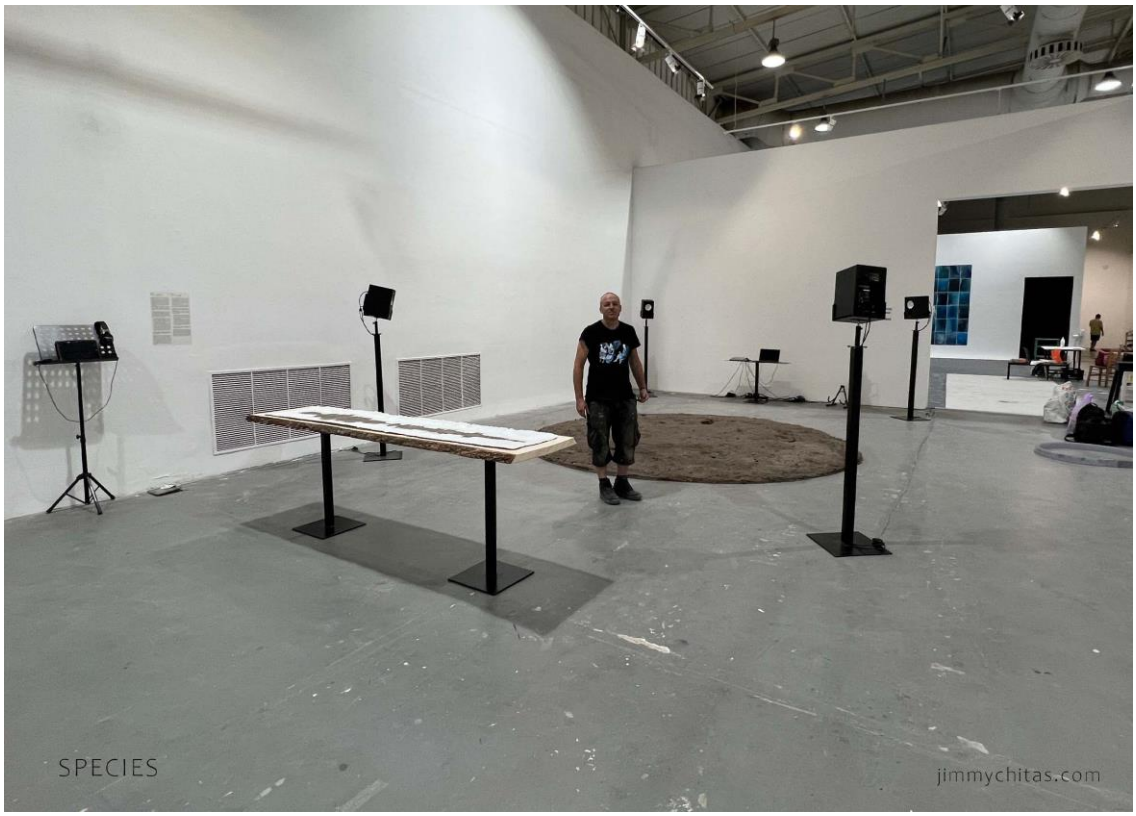

Photo 8 Working on installation

We are all species