

**ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

*...is where the fabric of all things is coming apart at the
seams**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαργαρίτα Μποφιλίου

Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Καθηγητής Γιώργος ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

Επιβλέπων Καθηγητής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

Αθήνα 2024

**ATHENS SCHOOL OF FINE ART
SCHOOL OF FINE ART**

DEPARTMENT OF VISUAL ARTS

*...is where the fabric of all things is coming apart at the
seams**

DEGREE THESIS

Margarita Bofiliou

B' PAINTING STUDIO

Professor in charge George Charvalias

Supervising professor
George Charvalias

Athens 2024

...IS WHERE THE FABRIC OF ALL THINGS IS COMING APART AT THE SEAMS* (**True detective, S04 E1*) ονομάζεται το σώμα των έργων αυτών το οποίο αποτελείται από ένα βίντεο, γλυπτά και σχέδια τα οποία, σε σημεία, φέρουν ομοιότητες με αρχαιολογικά ευρήματα προϊστορικής περιόδου, το χρονικό διάστημα που προηγείται των γραπτών ιστορικών κειμένων, όπου η μνήμη επισκιάζει την γραφή, αφού πρόκειται για τη μέγιστη μη καταγεγραμμένη περίοδο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σπασμένα άφυλα ειδώλια, δοχεία με μορφή ζώου, δοσμένα με ανθρωπομορφικά στοιχεία, μεταξύ χρηστικής και διακοσμητικής λειτουργίας, αλλά και αφαιρετικών μορφών, σχηματικών των σωμάτων, μισά τμηματικά σώματα που χτίζονται από τα μέρη τους, τα οποία λειτουργούν ως δομικά υλικά, όλα ενδεδυμένα. Οι όρθιες μορφές δεν επιβάλλονται με την αρμονική σύνδεση των όγκων τους αλλά απο-(δι)οργανώνονται και διατηρούν μόνο τον τονισμό του ουσιώδους (Δ.Ρ.Θεοχάρης) που είναι ικανό να τις χαρακτηρίσει ως γυναικείες. Αυτές οι μορφές είναι ανοίκειες με μια αίσθηση προστατευτικού περιορισμού, ήτοι μία ομπρέλα, αναλογικά ανάρμοστο ρουχισμό, και με μία κωμική αίσθηση. Το κωμικό, το οποίο χρησιμοποιεί την αταξία και την δυσαναλογία του βαρέος και του ελαφρού, επιδιώκεται σε όλες τις μορφές, γλυπτικές και σχεδιαστικές, είτε αυτές βρίσκονται σε κατάσταση πληρότητας, είτε σε κατάσταση αμηχανίας και παθητικότητας, είτε απόλυτης διάσπασης. Οι πολιτισμικές και υπαρξιακές καταβολές συμπλέκονται με τις σύγχρονες ταυτοτικές αναζητήσεις, μια συνεχόμενη *επιχείρηση όπου τίποτα δεν μπορεί να εκληφθεί ως πρωταρχικό. Πάντοτε πράγματα που αυξάνουν* (G. Deleuze). Στο βίντεο η εμπύχωση των σχεδίων και των γλυπτών ή των σχεδίων και προσχεδίων των γλυπτών, αφηγούνται μία ποιητική απεικόνιση αυτού που έχει υλοποιηθεί και άρα εμπυχώνεται διπλά. Στα σχέδια γίνεται αισθητή η διάσπαση, η βία και η οδύνη που διαπερνά αλλά και διασφαλίζει την συνοχή του κοινωνικού συνόλου, *ένα θαυμάσιο τονωτικό για το κοινωνικό σώμα* (R. Girard). Οι διαστρωματώσεις και οι ταυτόχρονες αφηγήσεις πάνω στο ίδιο επίπεδο, του σχεδίου, γίνονται το σημείο εκκίνησης των γλυπτών, στα οποία έχει επέλθει η ηρεμία μετά την βίαιη πράξη. Δεν υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης αλλά γραμμές που δρουν από την μέση του ενός έργου και του άλλου το σύνολο των οποίων αναφέρεται και αντλεί από την σύγχυση, την μοναξιά και την δομική βία στη μετα-καπιταλιστική εποχή. Αποτυπώνει τις αντιφάσεις των μετα-διαδικτυακών πραγματικοτήτων με ένα καταφατικό-προς-την-ζωή και παραμορφωτικό φακό. Δημιουργώντας μία διαλεκτική μεταξύ της αισθητής και μη αισθητής εμπειρίας του καθημερινού, την ενδεχομενικότητα αυτού, με μεταφυσικές απηχήσεις και μαύρο χιούμορ έχει σκοπό την διείσδυση στο δεδομένο αναζητώντας την μυστική του διάσταση.

Μαργαρίτα Μποφιλίου, Ιανουάριος 2024

Λέξεις κλειδιά: σχέδια, γλυπτά, βίντεο, animation, ποιητική ανασύσταση, αισθητή και μη αισθητή εμπειρία, καθημερινό, θηλυκό, γονεϊκότητα, χιούμορ, σώμα, κεφάλι, αποσπασματικότητα, μη-ολοκλήρωση, ταυτοτική αναζήτηση, διαστρωμάτωση, βία.

...IS WHERE THE FABRIC OF ALL THINGS IS COMING APART AT THE SEAMS (*True detective*, S04 E1) is the title of this body of works which is composed of a video, sculptures and drawings which all, in parts, bear resemblances to archaeological findings of prehistoric era, the time that precedes the written historical texts, where memory overshadows writing since it is the longest non-recorded period of human activity. Broken genderless figurines, animal-looking vessels, with anthropomorphic elements, of practical and non-practical use, of abstract forms, symbolic of bodies, half fragmented bodies that are built from their parts, which are used as building materials, all of them clothed. The standing figures are not imposing themselves due to their harmonious connection of their volumes but they are dis-organised only retaining their *intonation of the substantial* (D.R. Theocharis), which is capable of describing them as female. These forms are uncanny with a sense of restricted protection, hence, an umbrella, disproportional inappropriate clothing, and a comical essence. The comic, which uses the ataxic and the imbalance of profound and superficial, is sought-after in every form, sculptural and drawn, whether these are in a state of afterglow, or self-consciousness and passiveness, or in complete disintegration. Cultural and existential origins entwine with contemporary identity re-quests, a constant *venture where nothing can be considered primal. Always things that increase* (G. Deleuze). In the video the animated drawings and sculptures, or the drawings and sketches of the sculptures, narrate a poetic representation of what is already realised and so it is twice animated. In the drawings the disintegration, the violence and the pain that goes through, but also ensures coherence of, the social is *a wonderful stimulus for the social body* (R. Girard). The stratification and parallel narratives on the same plane, of the drawings, become the starting point of the sculptures in which relief has supervened after an act of violence. There isn't one starting point but lines that act from the middle of the works the totality of which refer to and draw from the confusion, loneliness and structural violence in post-capitalist era. Depicting the contradictions of post-internet realities with a life-affirming and distorted lens. Creating a dialectic between sensuous and non-sensuous experience of the everyday and its inconsistency, with metaphysical resonances and dark humor that aims to penetrate the given in search of its secret dimension.

Margarita Bofiliou, January 2024

Keywords: drawings, sculpture, video, animation, poetic reconstitution, sensate and non-sensate experience, ordinary, female, parenthood, humor, body, head, fragmentary, non-completion, identity quest, stratification, violence.

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

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ

...is where the fabric of the world is coming apart at its seams, 2024

1. *Ακαταμάχητη θεϊκή ένωση, 2023, μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
2. *ή, οργίζομαι μέχρι εξατμίσεως των υγρών, 2023, μελάνι σουπιάς σε χαρτί 550 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
3. *Σκληροί όλοι, σκληρό νερό, 2023, μελάνι σουπιάς σε χαρτί 550 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
4. *Fuck a duck, 2024, μελάνι σουπιάς σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
5. *Ανεμπόδιστη γη, 2024, μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
6. *Splash my face with tuna, 2024, μελάνι σουπιάς και μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
7. *Για χαιρετισμό είπε: αγάπη, 2024, μελάνι σουπιάς και μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
8. *Δεν χάνεται για πάντα ό,τι περνάει, 2024, μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
9. *Bifaces, 2024, μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ.*
10. *Στις φλόγες, 2022-2024, χειροποίητος μάυρος ψημένος πηλός, σίδηρο, ύφασμα, κλωστή, 125 (ύψος) x 25 x 30 εκ (με βάση).*
11. *What to expect from a stone, 2022-2024, χειροποίητος μάυρος και λευκός ψημένος πηλός, σίδηρο, ύφασμα, κλωστή, 122 (ύψος) x 25 x 25 εκ (με βάση).*
12. *Φασολάκι, Είναι, 2023-2024, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, ύφασμα, κλωστή, 134 (ύψος) x 17 x 22 εκ (με βάση).*
13. *Τον χειμώνα ακολουθούσαν τα ελάφια, 2023, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, ύφασμα, κλωστή, 160 (ύψος) x 38 x 42 εκ (με βάση).*
14. *Η καλοσύνη να φωτίζει τον δρόμο σου, 2023, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, ύφασμα, κλωστή, 130 (ύψος) x 29 x 27 εκ (με βάση).*
15. *Τρυφερότητα, 2023, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, ύφασμα, κλωστή, 146,5 (ύψος) x 24 x 25 x 50 εκ (με βάση).*
16. *Mother the abandoned, 2022-2024, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, αλουμίνιο, ύφασμα, πηλός μοντελισμού αυτοσκληρυνόμενος, παξιμάδια, κλωστή, 172 (ύψος) x 60 x 60 εκ (με βάση).*
17. *Σε περιμένω σπίτι, Gonzalez, 2023-2024, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, ύφασμα, , παξιμάδια, κλωστή, χαρτί, βαμβάκι, 156 (ύψος) x 45 x 45 εκ (με βάση).*
18. *Υπερκατώφλιος εαυτός, 2023, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, ύφασμα, πολυμερικός πηλός μοντελισμού, ξύλο, κλωστή, 135 (ύψος) x 45 x 45 εκ (με βάση).*
19. *SHAG, 2023, διάρκεια 02:34 λεπτά, λούπα. Αφήγηση και μουσική Λάμπρος Παπαγεωργίου. Πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ, ΑΣΚΤ, Επίκουρη καθηγήτρια Βασιλική Μπέτσου.*

LIST OF WORKS

...is where the fabric of the world is coming apart at its seams, 2024

1. *Irresistible divine union*, sumi ink on paper 650 gr, nails, 56 x 77 cm.
2. *or, getting angry until liquid vaporization*, cuttlefish ink on paper 550 gr, nails, 56 x 77 cm.
3. *Hard everybody, hard water*, 2023, cuttlefish ink on paper 550 gr, nails, 56 x 77 cm.
4. *Fuck a duck*, 2024, cuttlefish ink on paper 650 gr, nails, 56 x 77 cm.
5. *Unobstructed earth*, 2023, sumi ink on paper 650 gr, nails, 56 x 77 cm.
6. *Splash my face with tuna*, 2024, cuttlefish ink and sumi ink on paper 650 gr, nails, 56 x 77 cm.
7. *For salutation said: love*, 2024, cuttlefish ink and sumi ink on paper 650 gr, nails, 56 x 77 cm.
8. *Nor is lost for ever whatever passes*, 2024, sumi ink on paper 650 gr, nails, 56 x 77 cm.
9. *Bifaces*, 2024, sumi ink on paper 650 gr, nails, 56 x 77 cm.
10. *On fire*, 2022-2023, hand-built fired black earthenware, iron, fabric, thread, 125 (height) x 25 x 30 cm (w/ base).
11. *What to expect from a stone*, 2022-2023, hand-built fired black and white earthenware, iron, fabric, thread, 122 (height) x 25 x 25 cm (w/ base).
12. *Bean, Being*, 2023-2024, hand-built terracotta, iron, fabric, thread, 134 (height) x 17 x 22 cm (w/ base).
13. *In the winter they followed the deer*, 2023, hand-built terracotta, iron, fabric, thread, /fired red clay, 160 (height) x 38 x 42 cm (w/ base).
14. *May kindness light your way*, 2023, hand-built terracotta, iron, fabric, thread, 130 (height) x 29 x 27 cm (w/ base).
15. *Tenderness*, 2023, hand-built terracotta, iron, fabric, thread, 146,5 (height) x 24 x 25 x 50 cm (w/ base).
16. *Mother the abandoned*, 2022-2024, hand-built terracotta, iron, aluminium, fabric, self hardening modelling clay, nuts, thread, 172 (height) x 60 x 60 cm (w/ base).
17. *I am waiting for you at home, Gonzalez*, 2023-2024, hand-built terracotta, iron, fabric, nuts, thread, paper, cotton, 156 (height) x 45 x 45 cm (w/ base).
18. *Hyperthreshold self*, 2023, hand-built terracotta, iron, fabric, polymer modelling clay, wood, thread, 135 (height) x 45 x 45 cm (w/ base).
19. *SHAG*, 2023, duration 02:34 min, looped. Narration and music by Lambros Papageorgiou. Developed at the VIDEOART Studio, Assistant Prof. Vasiliki Betsou.

Bifaces, 2024, μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, μαγνήτες, 56 x 77 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος.

Splash my face with tuna, 2024, μελάνι σουπιάς και μελάνι sumi σε χαρτί 650 gr, καρφιά, 56 x 77 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος.

Mother the abandoned, 2022-2024, χειροποίητη terracotta, σίδηρο, αλουμίνιο, ύφασμα, πηλός μοντελισμού αυτοσκληρυνόμενος, παξιμάδια, κλωστή, 172 (ύψος) x 60 x 60 εκ (με βάση). Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνης.

SHAG, 2023, διάρκεια 02:34 λεπτά, λούπα (σχέδιο από το stop motion animation video). Αφήγηση και μουσική Λάμπρος Παπαγεωργίου. Πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ, ΑΣΚΤ, Επίκουρη καθηγήτρια Βασιλική Μπέτσου. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Μαργαρίτα Μποφιλίου γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Είναι απόφοιτη του τμήματος Φωτογραφίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Arts) στο τμήμα Φωτογραφίας στο Royal College of Art στο Λονδίνο με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας. Εισήχθη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών το 2015. Εντάχθηκε στο Δ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής υπό την εποπτεία του Π. Χαραλάμπους και αργότερα εντάχθηκε στο Β΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής υπό την εποπτεία του Γ. Χαρβαλιά απ' όπου και αποφοίτησε το 2024.

Δουλειά της έχει παρουσιαστεί μεταξύ άλλων σε χώρους όπως: The Anya and Andrew Shiva Gallery, CUNY, Νέα Υόρκη, Allouche Benias, Αθήνα, Kadist, Παρίσι, Benaki Museum, Αθήνα, *Athens Photo Festival*, Αθήνα, Zoumboulakis Gallery, Αθήνα, ReMap2, Αθήνα, Hydra School Projects, Ελλάδα, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Αθήνα, IBID Projects, Λονδίνο, The Breeder, Αθήνα, Zoo Art Fair, Λονδίνο, Tanya Bonakdar Gallery, Νέα Υόρκη, *New Contemporaries 2004*, Liverpool Biennial & The Barbican, Λονδίνο. Το 2015 πραγματοποίησε ατομική έκθεση στην State of Concept Athens. Έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας, τα βραβεία ARTWORKS (Πρόγραμμα Υποστήριξης καλλιτεχνών Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος) και Γιάννη Σπυρόπουλου, το National Magazine Award και ήταν resident artist στο Cité International des Arts, Παρίσι.