

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

Η' Εργαστήριο / Studio 8

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/STUDIO DIRECTOR

ΖΑΦΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ/ ZAFOS XAGORARIS

Πτυχιακή Εργασία / Graduate Thesis

Τίτλος Εργασίας / Title of Graduate Thesis

Κτίσματα / Structures

Βούλα Καραμπατζάκη / Voula Karampatzaki

A.M. 4092 / R.N. : 4092

Επιβλέπων Καθηγητής/Supervisor Professor

Ζάφος Ξαγοράρης / Zafos Xagoraris

Αθήνα, Ιανουάριος 2024 / Athens, January 2024

Επιβλέπων Καθηγητής

Ζάφος Ξαγοράρης

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.

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 κανένος 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

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Καθηγητές μου: στην γλυπτική τον Νίκο Χαραλαμπίδη, στο 3D printing τον Γιάννη Μελανίτη, στο σχέδιο γλυπτικής την Ανδριάννα Βερβέτη, στο Η' Εργαστήριο ζωγραφικής τον Γιάννη Κονταράτο και τον Κώστα Χριστόπουλο και ιδιαίτερα το επιβλέποντα καθηγητή μου Ζάφο Ξαγοράρη. Η συνεχής τους ενθάρρυνση και καθοδήγηση ήταν καθοριστικές για την ολοκλήρωση τόσο των σπουδών μου, όσο και της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Επίσης ευχαριστώ τους συμφοιτητές μου και ιδιαίτερα τις καλλιτέχνιδες φίλες μου Βασιλική Κολιπέτσα και Ειρήνη Κακλαμάνη, για την υποστήριξη και την αγάπη τους.

Τέλος, την παρούσα πτυχιακή εργασία την αφιερώνω στον σύζυγό μου Ιωάννη Ν. Νέστορος για την πολλαπλή συμπαράστασή του.

Ιανουάριος 2024

Βούλα Καραμπατζάκη.

Κεντρική ιδέα/Θέμα του έργου

Τα κτίσματα μού δημιουργούσαν ανέκαθεν ιδιαίτερη συγκίνηση και θαυμασμό. Κάθε ανθρώπινη δομική κατασκευή έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προστασία του ίδιου του ανθρώπου, των ζώων που έχει συντροφιά του, των θεών που πιστεύει, των μνημείων του πολιτισμού του και της ιστορίας του. Έτσι στην έκθεση αυτή, ναοί, βωμοί, ξωκλήσια, μοναστήρια, περιστερώνες, ξερολιθιές, μονοπάτια, φάροι, αστικά κτίσματα, ουρανοξύστες, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, θεραπευτήρια, αρχαία θέατρα, αψίδες, γέφυρες, πύλες, στήλες, φαίνεται να βρίσκονται σε απροσδιόριστο τόπο και χρόνο. Και συγχρόνως σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, είτε προς την φθορά είτε προς την ανέγερσή τους.

Επίδραση στη δημιουργία των έργων αυτών είχαν επίσης τα γενικότερα θέματα που με απασχολούν και ερευνώ όλα τα χρόνια. Η αλληλεπίδραση της αρχιτεκτονικής με το φυσικό περιβάλλον, η εξέλιξη των παραδοσιακών και λαϊκών τεχνών, η χειρωνακτική εργασία σήμερα, οι μύθοι και οι θρησκείες, η συλλογική μνήμη, η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φιλοσοφία, η αισθητική αξία της ύλης και ο τρόπος μετουσίωσής της σε κάτι το ιερό-μεταφυσικό. Κυρίως, όμως, πώς όλα τα παραπάνω λειτουργούν ασυνείδητα ως αφορμές για την ανακάλυψη του βαθύτερου εαυτού μας και της σχέσης μας με τον κόσμο.

Το υλικό και η επεξεργασία του με οδηγούν στην ανάγκη να επινοήσω μεθόδους και τεχνικές που γίνονται το λεξιλόγιο με το οποίο επιχειρώ να διατυπώσω αυτά που συνειδητά ή ασυνείδητα με απασχολούν. Τα έργα της εγκατάστασης δημιουργήθηκαν χωρίς προσχέδια σε χαρτί. Αρχικά διαμορφώνονται μικρές “μακέτες” με το ίδιο το υλικό, το οποίο μπορεί να δουλεύεται αμέτρητες φορές έως ότου το αποτέλεσμα να φτάσει σε μια μη αναμενόμενη αλλά ικανοποιητική αισθητική μορφή. Χρησιμοποιήθηκε χαρτόνι κυψελωτό (honeycomb) και κυματοειδές (ondulé). Και τα δύο αυτά υλικά υπάρχουν σε μεταβλητές ποιότητες, διαστάσεις, πυκνότητες, πτυχωσεις, ραβδώσεις καθώς και σε πολλές τονικότητες του φυσικού τους χρώματος. Η επεξεργασία τους, ανάλογα με τον τρόπο κοπής και δομικής σύνθεσης, αποκαλύπτει περισσότερες υφές και ποιότητες του υλικού μέσα από τα σχήματα, τις φόρμες, τις εντάσεις των κενών σημείων καθώς και τον ρυθμό των επαναλαμβανόμενων δομικών στοιχείων (μοτίβων). Τα έργα παραμένουν με το υλικό τους στο φυσικό χρώμα αναδεικνύοντας έτσι τις τονικότητές του που αποτελούν και τη βασική παράμετρο της αισθητικής τους αξίας.

Λέξεις Κλειδιά: αρχιτεκτονική, γλυπτική, παράδοση, χειρωναξία, μετουσίωση του υλικού.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Βούλα Καραμπατζάκη γεννήθηκε στην Κρήτη, σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η καλλιτέχνης διαμορφώνει το εικαστικό της έργο συνομιλώντας με τη σύγχρονη πραγματικότητα και την παράδοση.

Σπούδασε (2018-1025) στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), Γλυπτική στο Β' Εργαστήριο με Καθηγητή τον Νίκο Χαραλαμπίδη και στο εργαστήριο επιλογής 3d printing με Καθηγητή τον Γιάννη Μελανίτη. Αποφοίτησε από το Η' Εργαστήριο Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Ζάφο Ξαγοράρη.

Σπούδασε (1999-2005) αργυροχρυσοχοΐα, συντήρηση έργων τέχνης και υφαντική τέχνη και ανέπτυξε ξεχωριστή δράση στο πεδίο του εικαστικού κοσμήματος, παράγοντας έργα μικρογλυπτικής. Παρουσίασε τη δουλειά της μέσα από θεατρικές παραστάσεις και σε γκαλερί και συνεργάστηκε με έναν από τους σημαντικότερους οίκους του χώρου (Kessarīs).

Από το 2007 συμμετέχει σε πολλές ομαδικές δράσεις και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου, Αρχαίο θέατρο Φιλίππων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ηρακλείου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, γκαλερί σε Βερολίνο, Αμβούργο και Παρίσι κ.α.

Έργα της ανήκουν σε μόνιμες συλλογές Μουσείων -Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα (ΠΛΙ), Μουσείο Κοσμήματος Ηλίας Λαλαούνη (ΙΛΜ), Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (ΜΕΤΗ)- καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Από το 2006 είναι στέλεχος του project «Σύγχρονα Αμφιαράεια» (spin-off του Πανεπιστημίου Κρήτης), το οποίο προωθεί, μεταξύ άλλων, τον διάλογο και τη δημιουργική σύνθεση των εικαστικών τεχνών με τις επιστήμες. Η πρώτη της ατομική έκθεση Κτίσματα / Structures, τον Σεπτέμβριο 2024 παρουσιάστηκε στην γκαλερί Ζουμπουλάκη.

Description of the project

I have always been fascinated and emotionally moved by human made structures. In my mind they all serve primary the fundamental need for the protection of human beings themselves, their domestic animals, and their gods; subsequently also serving as protection of his cultural and historical heritage. Thus, in this exhibition, temples, altars, chapels, monasteries, dovecotes, lighthouses, urban buildings, skyscrapers, abandoned settlements, dry stone walls, sanctuaries, ancient theaters, arches, bridges, gates and columns seemingly exist in an undefined space and time while at the same time, in an ever-changing state, either being driven towards their erection or towards their decay.

All throughout my artistic practice I have been greatly influenced by various topics, which I have been researching over the past years, including the interplay between architecture and natural landscape, the evolution of traditional and folklore art, manual labour today, myths and religions, collective memory, human detachment from philosophy, the aesthetic value of materiality and the way it is being channeled into something sacred or metaphysical. Mainly, however, how all the above unconsciously function within the realm of discovering our inner self, as well as how we relate to the world. Both my material and its processing have led me into inventing personal methods and techniques, which in turn become the vocabulary by which I attempt to depict what consciously or unconsciously drives me. All the installation works have been created without any preliminary drawings. Firstly, small maquettes are being shaped using the same material as the artworks which are being worked on for a prolonged time until the result is aesthetically satisfactory. The material used is "Honeycomb" and "Ondulé" cardboard, both of which can be found in variable quality, dimensions, density, folds, ridges and tonalities of their natural colour. Their processing, depending on how the cardboard is cut but also its structure, reveals more of its textures and qualities through its form, shape, contrast of material density, as well as the rhythm of the repeated structural elements (motifs). The artworks are not painted, thus retaining the cardboard's natural colour and bringing out its tonalities which constitute one of the main parameters of their aesthetic value.

Keywords: architecture, sculpture, tradition, craftsmanship, transmutation of material.

Curriculum Vitae

Voula Karampatzaki born in Crete, she lives and works in Athens. The artist is shaping her artistic practice in a creative interplay between the contexts of contemporary reality and tradition.

She studied in Athens School of Fine Arts (A.S.F.A.) from 2017 to 2024 at B'Lab (Sculpture Department) under professor Nikos Charalampidis, at B'Lab (3d printing Department) under professor Ioannis Melanitis. She graduated in 2024 from H' Lab (Painting Department) under professor Zafos Xagoraris.

Between 1999 and 2005 she studied silversmith and jewellery design, fine art restoration and weaving and has ever since been active in the field of Fine Art jewelry, creating microsculpture artworks. Her work has been showcased in theatre plays and galleries and she has also cooperated with one of the prominent Greek jewelry houses (Kessarlis).

Since 2007 she has actively participated in many group shows in both Greece and abroad: National Historical Museum, Athens Concert Hall, Archeological Site of Epidaurus, Ancient Theatre of Filippi, Heraklion Archeological Museum, Heraklion Museum of Visual Arts, Brussels European Parliament, as well as galleries in Berlin, Hamburg and Paris. Her works are part of various museum collections such as the Peloponnesian Folklore Foundation (P.F.F), the Ilias Lalaounis Jewelry Museum (I.L.J.M) collection, the Heraklion Museum of Fine Arts, as well as private collections such as Romeo Gigli's e.t.c.

Since 2006 she's been actively involved in the project entitled "Synchronal Amphiaria" (a university of Crete spin-off) whose aim is amongst other things to promote a creative interdisciplinary collaboration between art and science. *Ktismata / Structures*, 2024 in Zoumboulakis Gallery is her first solo exhibition.

ΕΡΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εγκατάσταση της πτυχιακής αποτελείται από έργα γλυπτά και επιτοίχια διαφόρων μεγεθών (από 30εκ ύψος έως και 2.70 μέτρα ύψος)

Δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2022 έως 2024 και κατασκευάστηκαν από χαρτόνι οντουλέ και κυψελωτό.

