



ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ

«ΙΧΝΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ»

Φοιτήτρια

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Κ. ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ (Α.Μ. 4038)

Ε΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Υπεύθυνος Καθηγητής Εργαστηρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

Επιβλέπων Καθηγητής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

Αθήνα 2022

Περίληψη του έργου:

ΙΧΝΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ

Τα ίχνη στη ζωγραφική δημιουργούν μία ρυθμολογία. Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ίχνος που όμως θα ξεχαστεί με το πέρασμα του χρόνου.

Αυτή η αλλοίωση οφείλεται στην επίδραση του τεχνικού πολιτισμού και στη διαφθορά των κοινωνιών που εμποδίζουν το ανθρώπινο είδος από το να ακολουθεί το ένστικτό του και να μετριάσει τη λογική που έχει αποκλειστικά στηρίξει την ύπαρξή του.

Όμως η τέχνη μπορεί να διατηρήσει τα ανθρώπινα ίχνη μέσα στους αιώνες, καθώς οι εικόνες είναι συμβολικές καταγραφές των συναισθημάτων.

Στηριζόμενη σε αυτό, στη δουλειά μου χρησιμοποιώ παραμορφωμένα χαρακτηριστικά για να δείξω συναισθήματα και αισθήσεις, που απεικονίζουν φανταστικές ιστορίες του νου παρά μία πραγματικότητα.

Η δουλειά μου θα μπορούσε να ενταχθεί στο κίνημα του εξπρεσιονισμού και να χαρακτηριστεί ως “transparent work without apology”.

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

Αναλυτική περιγραφή του έργου:

ΙΧΝΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ

Μέσα από συμβάντα και τυχαίες εκρήξεις – ενέργειες βλέπουμε ένα ίχνος, δηλαδή μία γραμμή που μας παραπέμπει σε μία άλλη, δημιουργώντας έτσι μία ρυθμολογία.

Εξελικτικά μπορεί να δημιουργηθούν μορφές πάνω στο σχέδιο. Άρα, ακόμη και ο άνθρωπος γίνεται ίχνος και ως ίχνος θα χαθεί και θα ξεχαστεί με την πάροδο του χρόνου.

Αυτή η εξαΰλωση ίσως μας κάνει να ενωθούμε με την ολότητα των πραγμάτων.

Γι' αυτό προτείνω να μην σταματήσουμε να βλέπουμε και να ακούμε, σε αντίθεση με το να ψάχνουμε. Έτσι θα βγει αβίαστα το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα, επειδή ως 'ίχνηλάτες' πρέπει να ακολουθήσουμε το ένστικτό μας, ακόμη κι αν χαθούμε/μπερδευτούμε μέσα στα ίχνη και τις γραμμές/ρεύματα που διαπερνούν όλους μας.

Ο άνθρωπος δε διαφέρει μόνο από τα ζώα, επειδή έχει τη λογική, αλλά και, επειδή τα ζώα έχουν πιο ανεπτυγμένες τις αισθήσεις τους και τα βαθύτερα ένστικτα για επιβίωση.

Τι θα γινόταν άραγε, αν κι εμείς δεν είχαμε υποστεί φθορά στα ένστικτα αυτά, αφού ως γνωστό με την πάροδο του χρόνου και την επίδραση του τεχνικού πολιτισμού οι αισθήσεις μας αλλοιώνονται...;

Οι κοινωνίες διαφθείρονται, ποτέ δεν υπάρχει μία ισότητα κι ηρεμία και κατ' επέκταση διαφθείρονται και οι άνθρωποι ως ίχνη. Κανείς μας δεν ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος. Βαδίζουμε στα ίχνη της μοίρας, που, όμως, μπορούμε να αλλάξουμε, αν το επιθυμούμε πολύ. Ακόμα και τα ίχνη του παρελθόντος και του τώρα κάποια στιγμή θα χαθούν, αλλά η τέχνη θα διατηρήσει μια κάποια αίσθησή τους στο μέλλον.

Τα σχέδια μου έχουν σκοπό τη συγκινησιακή ερμηνεία της πραγματικότητας, καθώς οι εικόνες είναι συμβολικές καταγραφές συναισθημάτων. Έτσι, προσπαθώ να συλλάβω αυτή την πραγματικότητα με άμεσο και ενεργητικό τρόπο και να τη αποδώσω φιλτραρισμένη μέσα από την ζωγραφική πράξη.

Αυτή η πράξη είναι καμιά φορά τρομακτική, άλλοτε τρυφερή και εξιδανικευμένη. Πολύ συχνά αναγνωρίζω την απειλητική διάσταση ενώ μέσω της γραμμής και της

κίνησης των μορφών αποτυπώνονται κυρίως προσωπικά συναισθήματα και εκφράζονται οι μεταφυσικές αγωνίες μου.

Ο δικός μου γενεαλογικός εικαστικός χάρτης θα μπορούσε να ενταχθεί στο κίνημα του εξπρεσιονισμού με έμφαση στην γραφή, το πυκνό περιεχόμενο και τα έντονα χρώματα.

Ως εκ τούτου ανιχνεύω στη ζωγραφική μου μια ζωόμορφη διάσταση με την/τον θεατή να παίρνει μέρος δεχόμενη/δεχόμενος “επίθεση” από τις αποδομημένες μορφές και να “χάνεται” μέσα στο χρωματικό πεδίο.

Τα ίχνη είτε εξαφανίζουν τις μορφές είτε τις μεταλλάσσουν αποκαλύπτοντας έτσι κρυμμένες διαταραχές, ενώ προσκαλώ την/τον θεατή να μπει στη θέση τους, να γίνει “άλλη/άλλος”.

Υπάρχει μια αδιάκοπη κινητικότητα των μορφών με έναν συνεχή ρυθμό, δεδομένου ότι το κάθε σχέδιο έχει την δική του «αφήγηση», αφήγηση μιας ξεχωριστής ιστορίας / μυθοπλασίας. Κατά μία έννοια, η μια αδέξια γραμμή με καθοδηγεί σε μία άλλη και κατά συνέπεια με την συνύπαρξη του τυχαίου προκύπτουν και ξετυλίγονται διάφορες ιστορίες και μορφές ενέργειας.

Το «σκόνταμμα» επιφέρει την αμηχανία και μας ταρακουνά από τις βεβαιότητες μας, που φαίνονται ακίνητες.

Τα πολυάριθμα σχέδια θα μπορούσα ίσως να τα παρομοιάσω με ποιήματα που ποτέ όμως δεν θα ολοκληρωθούν. Οτιδήποτε και αν κάνω θα νιώθω ότι μένει ανοκλοκλήρωτο

Μήπως να είναι αυτός ο σκοπός της τέχνης τελικά;

Αποτυγχάνω πολλές φορές, αλλά αυτή η αποτυχία είναι ζωτικής σημασίας. Να «αποτύχω» ξανά – να «αποτύχω» καλύτερα, πιο εκφραστικά. Να αποδίδω έναν «ψυχικό αυτοσχεδιασμό» πάνω στα έργα μου, μέσα από την ταλαιπωρία, τις γραμμές, την βία με τα διάφορα σβησίματα και την επιμονή, να πειραματίζομαι μανιωδώς να προκύψει κάτι.

Μια δημιουργική και απειλητική «καταστροφή» μέσα από την διάλυση των ιχνών μπορεί να δημιουργήσει μια πιο άμορφη ύλη – ένα «απομεινάρι»- με ελεύθερη κινητικότητα ως το τελικό στάδιο, που ποτέ όμως δεν ολοκληρώνεται, δεν «ησυχάζει» στην ακινησία.

Αεικίνητο, μετασχηματίζεται συνεχώς, αναζητώντας την πληρότητα μέσα στην ατέλεια του.

Λίστα με τα έργα

- Τίτλος : 'Χωρίς τίτλο'
- Έτος δημιουργίας : 2022
- Υλικά έργου : Λάδια , παστέλ , spray , acrylics πάνω σε μουσαμά
- Διαστάσεις έργου : 2 x 2 μέτρα , 3,5 x 2 μέτρα , 1,80 x 2 μέτρα







Σύνολο έργων 26 λάδια σε μουσαμά και 26 σχέδια πάνω σε ξύλα και 4 σχέδια σε σεντόνια

- Με την περάτωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. Γιάννη Σκαλτσά για όλες τις υποδείξεις και πολύτιμες συμβουλές του καθώς και για τη συνεχή του υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου.
- Επίσης θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες και στην κ. Κατερίνα Μπότσαρη για την εξαιρετική συνεργασία μας από την αρχή έως το τέλος της εργασίας μου.