

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

Ι΄ Εργαστήριο / Painting Studio 10

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/STUDIO DIRECTOR

Παντελής Χανδρής/Pantelis Chandris

Πτυχιακή Εργασία
Graduate (Batchelor) Thesis

Side Stories

Μελίνα Μπαρτατίλα/Melina Bartatila
A.M. / R.N. : 4260

Επιβλέπων Καθηγητής/Supervisor Professor
Παντελής Χανδρής/Pantelis Chandris

Αθήνα, Οκτώβριος 2024
Athens, October 2024

Επιβλέπων Καθηγητής

Όνοματεπώνυμο
Παντελής Χανδρής

Ψηφιακή υπογραφή

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 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 της συγγραφέως από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ευχαριστίες - Αφιερώσεις

Θέλω να ευχαριστήσω τον Παντελή Χανδρή, επιβλέποντα καθηγητή στο έργο που παρουσίασα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο 1^ο Εργαστήριο Ζωγραφικής. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, τον Χάρη Κουφάκο που βοήθησε με αμέτρητους τρόπους στην πραγματοποίηση του έργου. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων αποτέλεσε μοντέλο και έμπνευση για τις περισσότερες φιγούρες που εμφανίζονται στο animation Side Stories. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Κατερίνα Καρανάσου και Δημήτρη Μπαρτατίλα, για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια, τους φίλους και όλες τις φίλες μου μαζί και κάθε μία ξεχωριστά. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για την συνεργασία όλα τα παιδιά από τη σχολή που συνέβαλαν στο στήσιμο και στην οργάνωση των πτυχιακών και που παρά τις προσωπικές τους αγωνίες και υποχρεώσεις ήταν εκεί.

30 Οκτωβρίου 2024

Μελίνα Μπαρτατίλα

Κεντρική ιδέα/Θέμα του έργου

Το Side Stories είναι ένα μικρού μήκους animation, όπου παρακολουθούμε την πορεία καθημερινών ανθρώπων στην πόλη της Αθήνας μέσα από μια σειρά από στιγμιότυπα, συνειρμικές μεταβάσεις και μεταμορφώσεις, συναντήσεις και παράλληλους βίους. Δημιουργείται έτσι, ένα συλλογικό πορτρέτο της πόλης της Αθήνας, που στο έργο αποκτά έναν πληθυντικό χαρακτήρα, *Αθήναι*.

Η αφήγηση επικεντρώνεται στην εξερεύνηση της κίνησης των ανθρώπων μέσω της ακινησίας, με την τεχνική του stop motion να μετατρέπει σκίτσα και ζωγραφιές σε αμέτρητα καρέ. Τα στιγμιότυπα αυτά, μέσα από αργή και αναλυτική επεξεργασία, δημιουργούν μια κινούμενη σύνθεση που αποδίδει τον παλμό και τη καθημερινότητα της πόλης.

Ένας περαστικός, ένας άστεγος, ένας σερβιτόρος, ένας συλλέκτης χαρτόκουτων, και ένας καθαριστής τζαμιών αποτελούν με έναν τρόπο, ορόσημα της σύγχρονης Αθήνας. Οι άνθρωποι αυτοί, που μένουν σταθεροί στο πόστο τους όλο τον χρόνο, γίνονται κομμάτι του αστικού τοπίου με ρόλους που θυμίζουν σχεδόν αυτούς των αγαλμάτων. Παράλληλα, σε μια άλλη πλευρά της πόλης, στη περιοχή της Ακρόπολης, ένας μίμος δίνει τη δική του παράσταση προκαλώντας μια παιγνιώδη αλληλεπίδραση με τους περαστικούς.

Οι ενδιάμεσοι χώροι μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας σφαίρας προσφέρουν το έδαφος για πολλαπλές αφηγήσεις. Σε αυτούς τους χώρους, η σχέση με την πόλη και τους κατοίκους της δοκιμάζεται, ιδιαίτερα στην περίπτωση του άστεγου, του οποίου η παρουσία, ενώ φαινομενικά κινητική, είναι ταυτόχρονα ακινητοποιημένη από τις συνθήκες της ζωής του. Η αντίστιξη αυτής της πραγματικότητας παρουσιάζεται συμβολικά μέσω μιας Καρυάτιδας, που, αν και προορισμένη να προκαλεί το θαυμασμό στηρίζοντας μια στέγη που πια δεν υπάρχει, αποφασίζει να εγκαταλείψει αυτή τη περίοπτη θέση και να ενσωματωθεί με το ανώνυμο πλήθος.

Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η αφήγηση μέσω οικείων μέσων και διαύλων, τα οποία γίνονται άμεσα κατανοητά μέσω της αναπαράστασης. Ωστόσο, μέσα από αυτά,

επιδιώκω να δημιουργήσω εναλλακτικές αφηγήσεις, να προκαλέσω μια ρωγή μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, επιτρέποντας την ύπαρξη της μυθοπλασίας μέσα στο αστικό τοπίο.

Λέξεις Κλειδιά: stop-motion, αστικό τοπίο, ορόσημα, μυθοπλασία, παράλληλοι βίοι

Description of the project

Side Stories is a short animation that follows everyday people in the city of Athens through a series of snapshots, transitions and transformations, encounters and parallel lives. Thus, a collective portrait of the city *Αθήνα* is created, which in the play acquires a plural character, *Athens -Αθήναι*.

The narrative focuses on exploring the movement of people through immobility, utilising the stop motion technique transforming sketches and paintings in countless frames. These snapshots, through slow and analytical processing, create an animated composition that performs the pulse and everyday life of the city.

A passer-by, a homeless man, a waiter, a cardboard boxes collector, and a window cleaner make up in a way, landmarks of modern Athens. These people, who remain steadfast in their post all year round, they become part of the urban landscape with roles almost reminiscent of those of statues. At the same time, in an other side of the city, in the area of the Acropolis, a mime gives his own show causing a playful interaction with the passersby.

The intermediate spaces between the private and public spheres they offer the ground for multiple narratives. In these spaces, relationship with the city and its inhabitants is tested, especially in the case of the homeless person, whose presence, while seemingly kinetic, is at the same time immobilised by the circumstances of his life. The counterpoint to this reality is symbolically presented through a Caryatid, who, though destined to inspire admiration by supporting a roof that no longer exists, decides to leave this one prominent position and integrate with the anonymous crowd.

What I'm interested in is storytelling through familiar media and channels, which can immediately be understood through representation. However, through them, I seek to create alternative narratives and provoke a crack between reality and fantasy, allowing the appearance of fiction in the urban landscape.

Keywords: stop - motion, cityscape, landmarks, fiction, parallel lives

ΕΡΓΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Side Stories

Πληροφορίες έργου:

- Έτος δημιουργίας: 2023-2024
- Γλικά έργου ή τεχνική: video stop-motion, μικτή τεχνική
- Διαστάσεις έργου: HD video σε προβολή, 5'14 λεπτά

Στιγμιότυπα *Side Stories*, 2024

Όνοματεπώνυμο φωτογράφου : Λεωνίδας Δημακόπουλος