

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

Δ' Εργαστήριο / Painting Studio D'

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/STUDIO DIRECTOR

Γιάννης Κονταράτος/Giannis Kontaratos

Πτυχιακή Εργασία

Graduate (Batchelor) Thesis

Τίτλος Εργασίας

FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Μαγδαληνή Τσεμπέρη/Magdalini Tsemperi

A.M. / R.N. : 4213

Επιβλέπων Καθηγητής/Supervisor Professor

Γιάννης Κονταράτος/ Giannis Kontaratos

Αθήνα, Ιούλιος 2024

Athens, July 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

«Δηλώνω ότι είμαι ο/η αποκλειστικός/η δημιουργός της 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 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.

Κεντρική ιδέα/Θέμα του έργου

FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower—but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

Alfred Tennyson

Η αίσθηση της φυτικότητας γίνεται ζήτημα πνευματικής και μορφοπλαστικής τάξης. Η φυτική συνθήκη αποτυπώνεται μέσα από τη ζωντάνια του χρώματος και τις πλαστικές μεταμορφώσεις της αφηρημένης φόρμας. Η χειρονομία και η σωματική αναμέτρηση με τις διαστάσεις του καμβά, καθοδηγούμενη από ενστικτώδεις δυνάμεις, γίνεται έκφραση αρχέγονης ύπαρξης παρακάμπτοντας το παραστατικό. Ο καμβάς λειτουργεί ως μετωνυμία της γης όπου φύονται και ξεσπούν οι φυτικές χειρονομίες περνώντας από τη φάση της βλάστησης σε αυτή του μαρασμού και της αποσύνθεσης. Η φύση ιδωμένη ως εικόνα και ως ενόραση, ανακτά ως υπαρξιακή πραγματικότητα την κυριαρχία επί του ψυχρού τοίχου πάνω στον οποίο ανθίζουν τα πράσινα βρύα μιας ουσίας που αντιστέκεται. Οι πινελιές σχεδιάζουν αυτό που στη συνέχεια θα σβηστεί, δημιουργώντας ένα παλίμψηστο από συμπυκνωμένα

ζωγραφικά ίχνη. Αυτό που απομένει είναι η εξαγόμενη βιωμένη πράσινη ουσία, η πρώτη ύλη υψωμένη στη μέγιστη πνευματική της δύναμη ως δημιουργική και ανεξέλεγκτη ενέργεια, ικανή να γεννά νέες μορφές και δυνατότητες . Η συλλογή φυτικών λειψάνων και η ενστικτώδης ανασύνθεση τους σε μια προσπάθεια επανασυναρμολόγησης της ζωής με φυτικά στοιχεία απηχούν μια ζώδη οργανικότητα. Φυτικές επιδερμίδες και ξύλινα οστά ενωμένα με νημάτινους νευρώνες δημιουργούν μια νέα μορφή συνύπαρξης. Άραγε αυτή η συναρμογή είναι μια προοπτική διαφυγής μέσω μιας μεταμορφωτικής διαδικασίας ή ένας νέος εκτοπισμός;

Λέξεις Κλειδιά:

1. Η φύση ως υπαρξιακή πραγματικότητα
2. Η φύση ως πηγή γνώσης, φορέας νοήματος και πνευματικής σύνδεσης με το θείο
3. Οι μορφοπλαστικές δυνατότητες της ύλης
4. Το δίπολο ζωής και θανάτου
5. Η Ιερότητα των λειψάνων
6. Η γοητεία των ερειπίων
7. Η έννοια της Αποδημιουργίας και της φθοράς
8. Η έννοια της συλλογής

Description of the project

FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower—but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

Alfred Tennyson

The essence of vegetality becomes a matter of spiritual and morphological order. The vegetal state is captured through both the vibrancy of colors and the plastic transformation of the abstract form. Guided by instinctive forces through gesture and physical engagement and the dimensions of the canvas, it becomes an expression of primordial existence, bypassing the representational. The canvas functions as a metonymy of the earth, where vegetal gestures flourish, grow and expand, transitioning from the phases of growth to the stages of decomposition: withering and decaying. Nature, seen as image and as insight into the art form regains its existential reality and its dominance over the stone wall which cannot prevent the green moss from germinating and blooming. Brushstrokes outline what will later be erased, creating a palimpsest of condensed pictorial traces. What remains is the vitality of the green organism. A raw material elevated to its utmost spiritual power as a creative and unstoppable energy, capable of generating new forms and new possibilities. The collection of vegetal remnants and their instinctive reassembly in an attempt to reconstitute life with plant elements reflects organicity. Plant epidermis and wooden bones joined with thread-like neurons create a new form of coexistence. Is this assembly a prospect of escapism through a transformative process or a new form of displacement?

Keywords:

1. Existential conception of nature
2. Nature as a source of knowledge
3. Morphoplastic properties of materials
4. The dipole of life and death
5. The sanctity of relics
6. The charm of the ruins
7. The concept of entropy and decay
8. The concept of collection and taxonomy

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Μαγδαληνή Τσεμπέρη, γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας και εργάστηκε στον τομέα της Οπτικής και της Χαμηλής Όρασης. Το 2018 ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Στο καλλιτεχνικό της έργο διερευνά την έννοια της φύσης ως υπαρξιακής πραγματικότητας μέσα από τις μορφοπλαστικές δυνατότητες της ύλης . Πυρήνας του έργου της είναι η ευρύτερη έννοια του ριζώματος και η δυνατότητα του φύομαι στο σύγχρονο αστικό ιστό. Αντλεί επιρροή από τις οργανικές φόρμες, και τους μηχανισμούς ανάπτυξης των φυτών, ανάγοντας τον κύκλο ζωής τους σε μια πνευματική διάσταση. Η φύση ιδωμένη ως εικόνα και ως ενόραση.

ΕΡΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Πληροφορίες έργου:

- Έτος δημιουργίας: 2024
- Υλικά έργου ή τεχνική: Εγκατάσταση. Ζωγραφικά έργα και ξύλινα γλυπτικά συμπλέγματα στο χώρο.
- Διαστάσεις έργου: εμβαδόν 100 m²

2. Τμήμα της εγκατάστασης FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Πληροφορίες έργου:

- Έτος δημιουργίας: 2024
- Υλικά έργου ή τεχνική: Λάδι σε καμβά
- Διαστάσεις έργου: 230 x 200 cm

3. Τμήμα από την εγκατάσταση FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Πληροφορίες έργου:

- Έτος δημιουργίας: 2024
- Υλικά έργου ή τεχνική: κλαδιά και φυτικοί ιστοί
- Διαστάσεις έργου: ποικίλουν

4. Τμήμα από την εγκατάσταση FLOWER IN THE CRANNIED WALL

Πληροφορίες έργου:

- Έτος δημιουργίας: 2024
- Υλικά έργου ή τεχνική: κλαδιά και φυτικοί ιστοί
- Διαστάσεις έργου: 50cm

