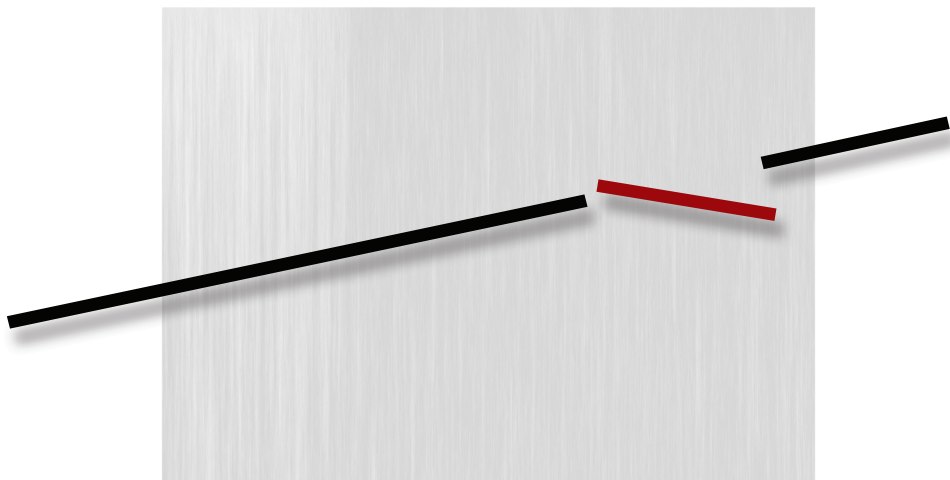


ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ | **waveform**



ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης



Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Καταραχιάς Νικόλαος
Διπλωματική Εργασία

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής
Διευθυντής εργαστηρίου
Δημήτρης Ζουρούδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Μέσα από τη σειρά των έργων που συγκροτούν την εικαστική μου έρευνα για την διπλωματική εργασία αναζητώ να αποτυπώσω ένα στιγμιότυπο της συγκρουσιακής σχέσης που έχουν δύο φαινομενικά αντιτιθέμενες τάσεις: η αυστηρά οριοθετημένη γεωμετρική φόρμα και η αέναα οπτικά παλλώμενη οργανική. Αφενός η λογική, η κοινή του Λόγου που επιχειρηματολογεί για να υποστηρίξει μεθοδικά, που διαλέγει και αποφασίζει τελεολογικά προβλέποντας το αποτέλεσμα. Αφετέρου, η άλλη λογική που ξεκινά στο σημείο εκείνο που η πρώτη αδυνατεί να εξηγήσει, να αναγνωρίσει και να ανα-παραστήσει το συναίσθημα, το μεταφυσικό, το τραύμα, τη ζωγραφική.

Με τις εικονοπλαστικές μου αφηγήσεις επιχειρώ να παγιώσω και να απλοποιήσω την δυναμική φύση των αντιθέσεων όπως είναι αυτή μεταξύ της λογικής και του συναισθήματος σε μια ολοκληρωμένη εικαστική σύνθεση. Όπως μια γραφική παράσταση, όπου οι αυξομειώσεις και ταλαντώσεις πολυδιάστατων συχνοτήτων δημιουργούν μια κυματοειδής μορφή. Τα έργα μου επιχειρούν να δείξουν οπτικά την σχέση των δύο αυτών τάσεων. Στο εικαστικό επίπεδο διαχειρίζονται με συμβολικό τρόπο και με σύνθετα αποτελέσματα την εξαγωγή τους από τη δομή, την σύνθεση της φόρμας και τον χαρακτήρα του χρώματος. Η σειρά κυματομορφή είναι μια ερευνητική προσπάθεια σε εξέλιξη που αντλεί ερεθίσματα από τις φυσικές επιστήμες με μέσο υλοποίησης την ζωγραφική η οποία ξεκίνησε αρκετά πριν από την προετοιμασία της διπλωματικής εργασίας.

Ο ορισμός της λέξης είναι μια γραφική αναπαράσταση του σήματος ενός κύματος που υποδεικνύει τα χαρακτηριστικά της συχνότητας και του εύρους. Εμφανίζει τις αλλαγές στο πλάτος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το πλάτος του σήματος μετριέται στον κάθετο άξονα, ενώ ο χρόνος μετριέται στον οριζόντιο άξονα. Οι κυματομορφές χρησιμοποιούνται για να αναπαραστούν διαφορετικά πράγματα σε διάφορους τομείς της επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών, της κοσμολογίας, της ιατρικής και της βιοχημείας.

Στη ζωγραφική – γραφική παράσταση αυτή τα καμπυλόμορφα στοιχεία αναπαριστούν τον φυσικό παράγοντα, μεταδίδουν στο θεατή την έννοια της τάσης ,του ρυθμού και της εσωτερικής αρμονίας που συνέχει την φύση, ενώ η γωνία αναπαριστά αφαιρετικά τον ανθρώπινο τρόπο οριοθέτησης των πραγμάτων όπως τουλάχιστον τον αντιλαμβάνεται η κοινή λογική. Τα ζωγραφικά αυτά στιγμιότυπα πραγματεύονται την συνύπαρξη των δύο τάσεων που προαναφέρθηκαν, οι οποίες έχουν λόγο ύπαρξης εξαιτίας της αντιθετικότητας τους. Οι οργανικές φόρμες άλλοτε δημιουργούνται από ξεκάθαρες γραμμές και άλλοτε από μια πιο ελεύθερη χειρονομία σε σχέση με τον απόλυτο γεωμετρικό χώρο. Οι χρωματικές διαβαθμίσεις, οι πυκνώσεις και αραιώσεις σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο όπως αυτό της γραμμής δημιουργούν την οπτική ψευδαίσθηση της κίνησης η οποία ενίοτε υπερίσχει της γεωμετρικότητας ενώ άλλοτε εντάσσεται σε αυτήν. Τα πλακάτα χρώματα και η αρτιότητα της εκτέλεσης, χωρίς την ύπαρξη της απτικής υφής έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν χωρικές διατάξεις στο έργο οι οποίες φέρνουν την συνολική ισορροπία και αρμονία.

Η εμμονή μου στην συγκρουσιακή σχέση μεταξύ λογικής και συναισθήματος έχει προκύψει από την ίδια την ζωγραφική μου ιδιότητα ως δημιουργός. Συνειδητοποίησα ότι κατά την ζωγραφική πράξη πολλές αιτιάσεις μεταστροφής οδηγούσαν στην απόκλιση από την αρχική μου ιδέα και στη δημιουργία ενός διαφορετικού οπτικού αποτελέσματος. Μεθοδικά η σύλληψη της αρχικής ιδέας οπτικοποιείται με τη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών ως μέσο οργάνωσης και πειραματισμού στα πλαίσια ενός προσχεδίου. Κατά την μεταφορά του εικονικού ψηφιακού κόσμου σε έναν πραγματικό φορέα-μέσο στον οποίο απαιτείται η χρήση υλικών και τεχνικών, γίνονται τροποποιήσεις του αρχικού προσχεδίου, καθώς η κλίμακα, τα υλικά μέσα, η διαχείριση και άλλοι μη ελεγχόμενοι πολυδιάστατοι παράγοντες επηρεάζουν το αρχικό πλάνο. Προϋποθέσεις για λύσεις οι οποίες στήριξαν περαιτέρω την έρευνα μου προέρχονται αποκλειστικά από: την εικαστική αναζήτηση επάνω στις οπτικές ιεραρχίες, την διάδραση των χρωμάτων, τα κενά και τα πλήρη, τις αναλογίες των σχημάτων καθώς και την ευθεία και την καμπύλη.

The aim of my artworks' series, which is part of my visual research for the completion of my dissertation, is to capture a moment of the confrontational relationship between two seemingly opposite trends: the strictly defined geometric form and the infinitely, visually pulsating organic form. On the one hand there is logic, the common sense of Logos, that uses arguments to methodically prove a point, or, chooses and takes decisions by foreseeing the outcomes. On the other hand there is a different kind of sense, which starts at the exact point where the former cannot explain, recognize and reenact the emotion, the unnatural, the trauma or the painting.

Through my artworks I am not trying only to establish but also simplify the powerful nature of contrasts, specifically the one between logic and emotion, into an internal visual composition. Exactly like graphs, where fluctuations or oscillations of multidimensional frequencies can compose a wave form. My works visually represent the relationship between the two trends. On an artistic level, they handle the above contrasts in a symbolic way, using complicated outcomes, resulting from structure, the composition of form and the type of color. "Waveform" is an ongoing research, influenced by natural sciences and realized through paintings, which I have been creating long before being about to complete my studies.

A waveform is a graphical representation of a signal in the form of a wave and depends on the properties that define both the size and the shape of the wave. A waveform represents the changes in width during a specific amount of time. The width of a signal is depicted on the vertical axis, while time is depicted on the horizontal axis. Waveforms are used to represent different things in various fields of science, including math, cosmology, medicine and biochemistry.

("WaveformDefinition". techopedia.com. Retrieved 08-05-2019).

In my paintings, curved shaped elements represent the natural factor; convey the meaning of trend, rhythm and inner harmony that characterize nature, while angles abstractly represent the human way of defining things based on common sense. These painting instances deal with the coexistence of logic and emotion, which basically exist due to their differentiation. Organic forms are sometimes created by well-defined lines or otherwise, by a vaguer motion in comparison with the absolute geometrical space. Color gradations, intensities or dilutions in repeated motives like the one of line, create a visual illusion of movement, which either dominates over geometry or becomes part of it. Spot colors and the integrity of performance, in case of no tactile (touch), would result in the creation of special structures in a work, which would cause the overall balance and harmony.

My obsession with the confrontational relationship between logic and emotion stems from my interest in painting as a creator. I came to realize that during the progress of painting, multiple modifications would lead into a deviation from my original idea and into the creation of a different visual outcome. The conception of the original idea is visualized through the use of new technology's tools, as a mean of organizing and experimentation in the context of a draft. While the visual digital world is transformed into an actual mean, where the use of materials and techniques is necessary, the original draft is modified, as scale, materials, management and many other multidimensional and uncontrolled factors affect the original plan. All preconditions to find solutions that supported by research came exclusively from visual experimentation on: visual hierarchies, the interaction between different colors, emptiness and fullness, the proportions of shapes, as well as straight lines and curves.



Ποή 1, 2017, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 130x130x5 εκ.

Flow 1, 2017, acrylic and spray on canvas, 130x130x5 cm

Ηχώ, 2019, λάδι, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 140x120x2,5 εκ.

Echo, 2019, oil, acrylic and spray on canvas, 140x120x2,5 cm



Άπιπλο, 2017, ακρυλικό σε καμβά, 120x140x2,5 εκ.

Untitled, 2017, acrylic on canvas, 120x140x2,5 cm





Λεπτομέρεια - Detail

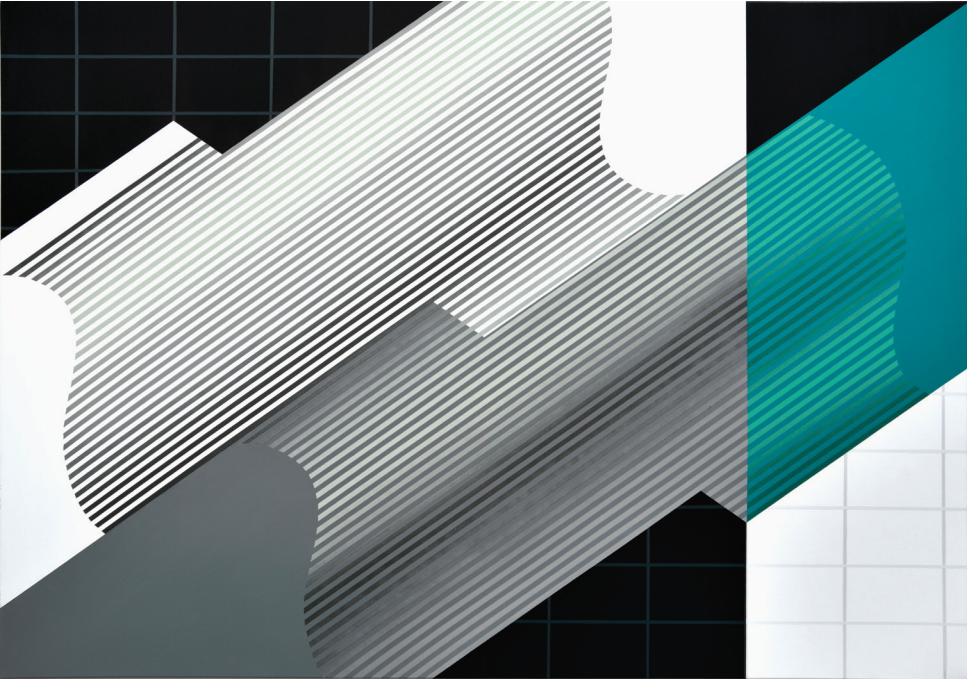
Υδροχόος, 2019, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 200x200x2,5 εκ.
Aquarius, 2019, acrylic and spray on canvas, 200x200x2,5 cm



Άπιπλο, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 140x140x5 εκ.
Untitled, 2018, acrylic on canvas, 140x140x5 cm



Κύμα συναισθήματος 1, 2019, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 170x120x5 εκ.
Emotion wave 1, 2019, acrylic and spray on canvas, 170x120x5 cm



Κύμα συναισθήματος 2, 2019, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 170x120x5 εκ.
Emotion wave 2, 2019, acrylic and spray on canvas, 170x120x5 cm

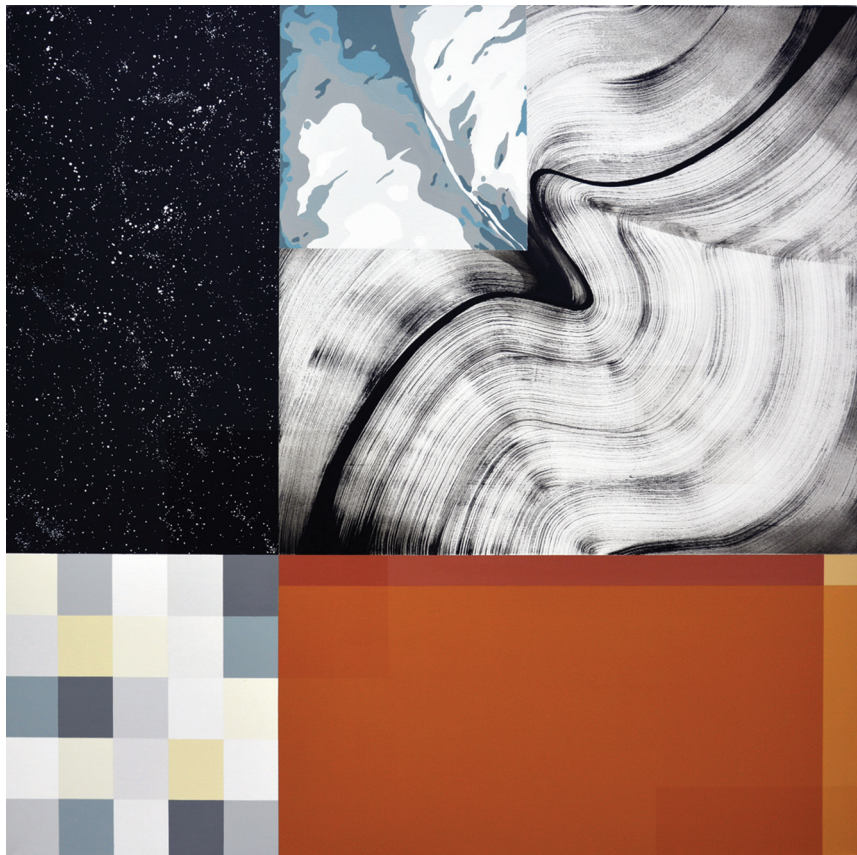


Κύμα συναισθήματος 3, 2019, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 170x120x5 εκ.
Emotion wave 3, 2019, acrylic and spray on canvas, 170x120x5 cm

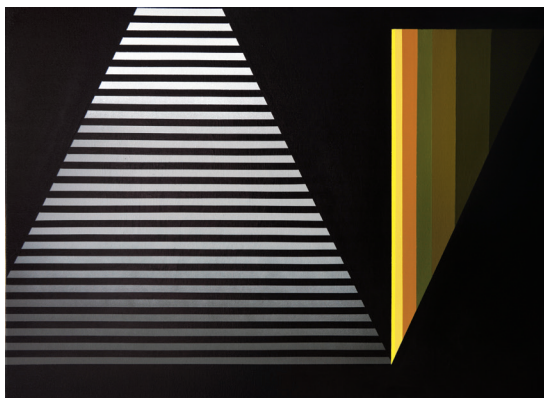


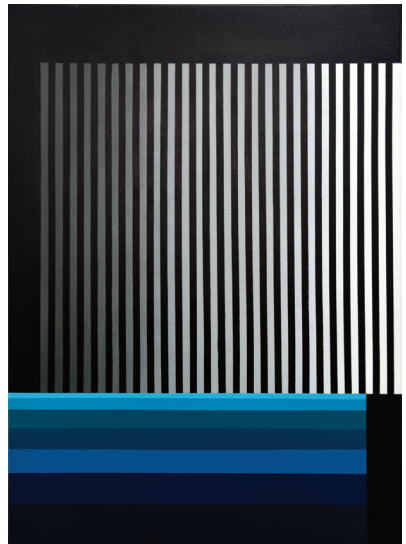
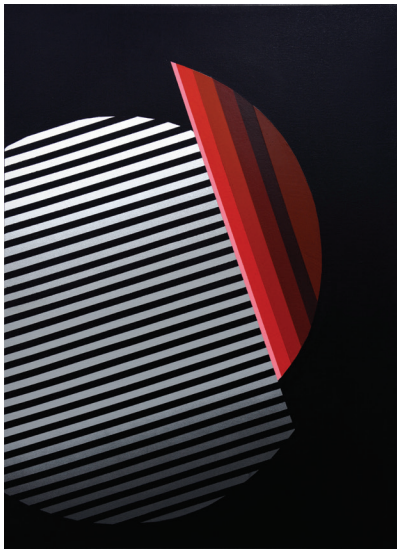
Άπιπλο, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 140x140x5 εκ.

Untitled, 2018, acrylic on canvas, 140x140x5 cm



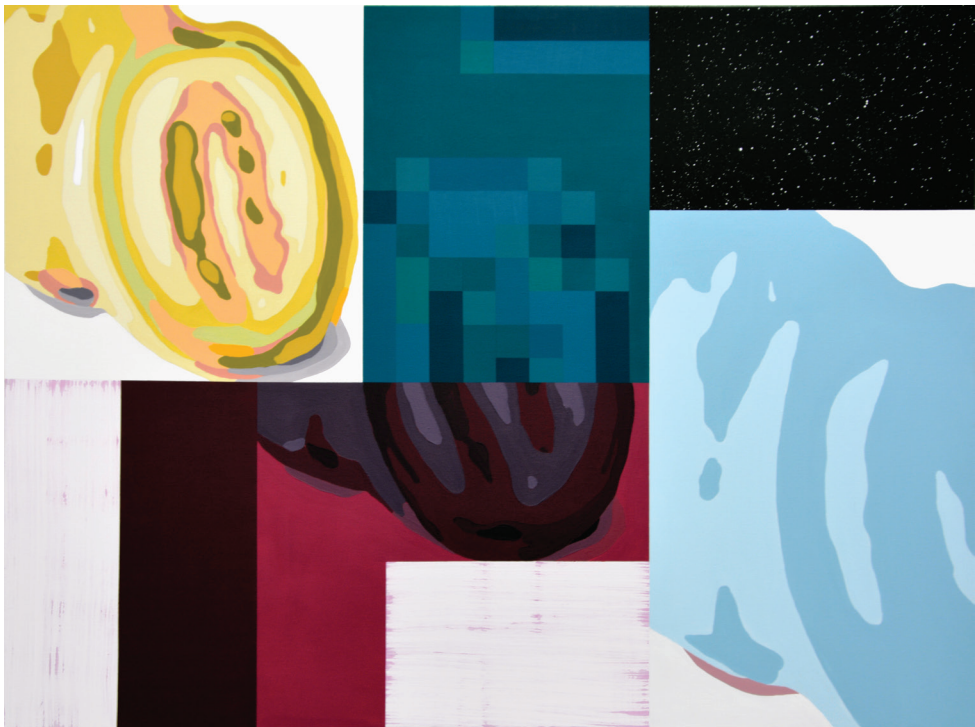
Άπιλα 1,2,3, 2017, ακρυλικά και σπρέι σε καμβά, 50x70 εκ.
Untitled 1,2,3, 2017, acrylics and spray on canvas, 50x70 cm





Μέλον, 2018, ακρυλικό σε καμβά, 160x120x5 εκ.

Melon, 2018, acrylic on canvas, 160x120x5 cm



Μάιος, 2019, ακρυλικό σε καμβά, 40x40 εκ.

May, 2019, acrylic on canvas, 40x40 cm

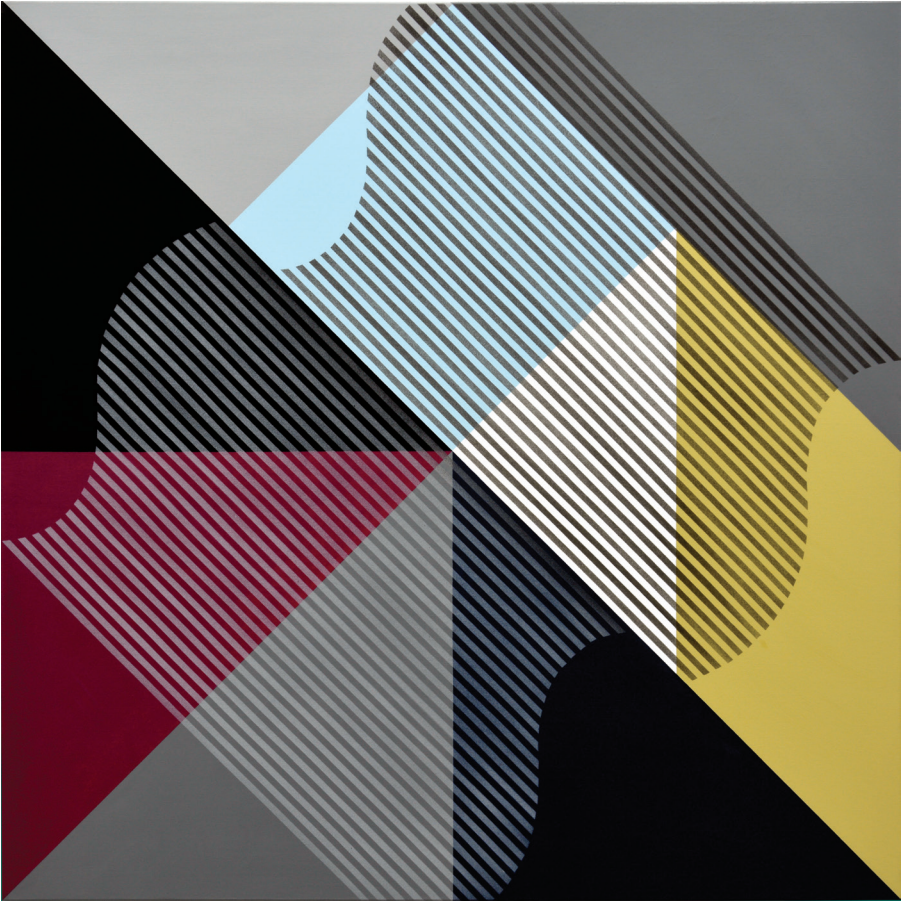


Κλίμακα γκρί, 2017, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 120x140x2,5 εκ.
Grey scale, 2017, acrylic and spray on canvas, 120x140x2,5 cm



Ροή 2, 2018, ακρυλικό και σπρέι σε καμβά, 130x130x5 εκ.

Flow 2, 2018, acrylic and spray on canvas, 130x130x5 cm





Άπιλο, 2019, ακρυλικό σε καμβά, 40x40 εκ.
Untitled, 2019, acrylic on canvas, 40x40 cm

Ο Νικόλαος Καταραχιάς γεννήθηκε το 1995 στην Λαμία.

Σπούδασε ζωγραφική στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ στο 1ο εργαστήριο ζωγραφικής με διδάσκοντες τους (Δημήτρης Ζουρούδης, Γιώργος Σκυλογιάννης, Βάλλυ Νομίδου, Χρήστος Βενέτης, Τριαντάφυλλος Τρανός, Χαρά Αδαμοπούλου). Κατά την διάρκεια των σπουδών του έλαβε μέρος σε εκθεσιακές δραστηριότητες και συμμετείχε σε ενέργειες της Street Art σκηνής.

Εκθέσεις:

2019: “Εξωτερίκευση συναισθήματος · ματαιωμένες λέξεις Platforms Project 2019”,Εκθεσιακός χώρος “Νίκος Κεσσανλής”,Α.Σ.Κ.Τ 16-19/05/2019, Αθήνα.

2019: “S.K.G Bridges Festival”, Ομαδική εικαστική έκθεση, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, Μάιος 2019, Θεσσαλονίκη.

2016: Ομαδική έκθεση 1ου εργαστηρίου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη.

2016: Ατομική Έκθεση, Blender, Θεσσαλονίκη.

2016: 8ο Street Mode Festival, Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

2016: “2ο Influence” Art & Expression Festival, Χαλκίδα-Ερέτρια.

2015: “Influence” Art & Expression Festival, Καρδίτσα.

2013: Art Sketke,Ομαδική Έκθεση, Λαμία.

2011: Street Festival, Λάρισα.

2010: Hip-Hop Festival, Λαμία.

Nikolaos Katarachias was born in Lamia (Greece) in 1995.

He studied painting at the Department of Visual and Applied Arts at the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki, at the 1st Painting Lab with teachers (Dimitris Zouroudis, Giorgos Skylogiannis, Valli Nomidou, Christos Venetis, Triantafyllos Tranos, Chara Adamopoulou). During his studies he has participated in a number of Art exhibitions and Street Art activities.

Exhibitions:

2019: “Expressing emotions – confounded words Platforms Project 2019”, Exhibition space “Nikos Kessanlis”. A.S.F.A., 16-19/05/2019, Athens, Greece.

2019: “S.K.G Bridges Festival”, Group Exhibition, Teloglion Fine Arts Foundation, May 2019, Thessaloniki, Greece.

2019: Group Exhibition of the 1st Art Lab of the School of Visual and Applied Arts at the Faculty of Fine Arts of the A.U.Th., French Institute, Thessaloniki, Greece.

2016: Personal Exhibition, Blender, Thessaloniki, Greece.

2016: “8th Street Mode Festival”, Port of Thessaloniki, Greece.

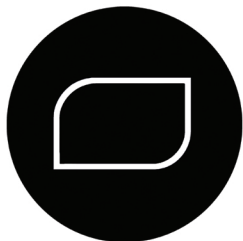
2016: “2nd Influence” Art & Expression Festival, Chalkida- Eretria, Greece.

2015: “Influence” Art & Expression Festival, Karditsa, Greece.

2013: “Art Sketke”, Group Exhibition, Lamia, Greece.

2011: “Street Festival”, Larisa, Greece.

2010: “Hip-Hop Festival”, Lamia, Greece.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
THESSALONIKI

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
JUNE 2019