

Giota Peleka
2018 - 2019

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Παναγιώτα Πελέκα
Διπλωματική Εργασία

Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΕΚΑ

Η θεματική ενότητα που αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνάς μου για την διπλωματική μου εργασία αποτελείται από ένα πλήθος έργων διαφόρων διαστάσεων και τεχνικών που ωστόσο ως σύνολο στοχεύουν να συγκροτήσουν μια ενιαία αφήγηση. Παρόλο που τα έργα καθεαυτά έχουν αυτόνομο περιεχόμενο, η πρόθεσή μου είναι μέσα από την παρουσίασή τους και την ειδική διευθέτησή τους να καταφέρουν να δράσουν ως αυτόνομη οντότητα μέσα από την ανάδειξη των κοινών αισθητικών, μορφικών και συνθετικών στοιχείων που περιέχουν.

Το σύνολο των έργων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δυναμικό πεδίο επιρροής ποικίλων καλλιτεχνών ανδρών και γυναικών και του συνόλου των ιδεών που θέλησαν αυτοί και αυτές να εκφράσουν με το έργο τους. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για επιρροές αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, που εκτείνονται από τα τροποποιημένα μορφικά σχεδόν παραμορφωμένα, σώματα στα έργα του Francis Bacon, ως τις εικόνες γιονί στους πίνακες της Georgia O' Keeffe όπου η ζωγράφος επιχειρεί την αμφίσημη παρουσίαση λουλουδιών της ερήμου με την μορφή ενός τρόπον τινά σεξουαλικού άνθους.

Η λέξη γιονί προέρχεται από τα σανσκριτικά. Μπορεί να μεταφραστεί ως γυναικεία γεννητικά όργανα, αιδοίο ή κόλπος. Είχε όμως ευρύτερη σημασία αναφερόμενη σε θρησκευτικά ή πνευματικά θέματα, όπου δήλωνε την έννοια της δημιουργικότητας. Η Georgia O' Keeffe σκοπίμως προβαίνει σε μια σεξουαλική υποδήλωση στις εικόνες λουλουδιών αναζητώντας μια καθαρά γυναικεία αναπαράσταση των απόκρυφων σημείων του σώματος της γυναίκας, ως αντίδοτο απέναντι στις, κυρίως αντρικές, απεικονίσεις γυναικών στην πορνογραφία και την υψηλή τέχνη.

Ωστόσο, ως κυρίαρχη επιρροή των έργων που αποτελούν την διπλωματική μου εργασία, θεωρώ το έργο του Francisco Goya, λόγω του περιεχομένου και της έντασης της σκέψης που εκφράζει. Η τέχνη του, μέσω των πρωτοφανών για την εποχή του άγριων και ανησυχητικών εικόνων ηθικής εξαχρείωσης (σειρά χαρακτηρισκών Τα Καπρίτσια), έκανε τους σύγχρονούς του να δουν τις έσχατες δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, σε ακραίες στιγμές κρίσης, ενώ παράλληλα το σεξ και ο ερωτισμός σημάδευαν την τέχνη του. (ελαιογραφία γυμνή Μάχα). Παράλληλα, καθώς θεματική αφορμή για την δημιουργία του συνόλου των έργων μου αποτέλεσε η γυναικεία φιγούρα, η εικαστική μου πρόταση φέρει στοιχεία εμπνευσμένα από το έργο του Gustav Klimt, οποίος

προσέγγισε θέματα σχετικά με την αρχετυπική «μοιραία γυναίκα» και την εξιδανικευμένη εικόνα του γυναικείου γυμνού σώματος (ελαιογραφία Γυμνή Αλήθεια). Παράλληλα με το εξωτικό στοιχείο των απεικονίσεων του βιβλικών ηρωίδων Gustav Klimt (ελαιογραφία Ιουδίθ και το κεφάλι του Ολοφέρνη), κρίνω πως στα έργα μου είναι εμφανή στοιχεία επηρεασμένα από την Art Nuevaueu αισθητική των αφισών του Alfons Maria Mucha. Κυρίως στην τελευταία ενότητα έργων μου, ιδιαίτερα διαφωτιστικός και για τις δικές μου προθέσεις στάθηκε ο πίνακας (Μέδουσα) του Caravaggio, καθώς μέσω απεικονίσεων γοητευτικών αλλά ταυτοχρόνως απειλητικών γυναικείων μορφών, παρουσιάζω προς θέαση φιγούρες, βασισμένες στην πλειοψηφία τους σε ένα συμπλήμμα (manga) παραμυθιών, μύθων και θρησκευτικών ιστοριών.

Η προσέγγιση μου απέναντι στο θέμα που επέλεξα οδήγησε στην παραγωγή έργων που προσπαθούν να συνδυάζουν φρίκη, ομορφιά και υπερφυσικά φαινόμενα, μαζί με το αίσθημα θανάτου και τον αμφιλεγόμενο αισθητικό κώδικα που διαπερνά τα προϊόντα της σημερινής Goth αισθητικής οπτικής κουλτούρας. Παράλληλα, στο έργα μου το γυμνό σώμα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς το ταυτίζω με μια αφήγηση ερωτισμού, και ταυτόχρονα συμβολισμού. Τα σώματα διευθετούνται σε κεντρική, συνήθως μετωπική, σύνθεση και αποδίδονται γυμνά, καθώς η απεικόνιση τους γίνεται κάτω από την πίεση μιας εσωτερικής ανάγκης μετάφρασης σε εικόνες μύχιων σκέψεων, σαρκικών επιθυμιών και σύνθετων ψυχολογικών καταστάσεων, πάντα μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας μιας ευρύτερης κατανόησης και αποδοχής της ανθρώπινης φύσης. Οι μορφές παρά την τοποθέτηση τους σε άχρονο, απροσδιόριστο ζωγραφικό περιβάλλον, μοιάζουν να ενεργούν και να συμπεριφέρονται με τραχύτητα, συχνά εμπλεκόμενες σε κοινωνικά ταμπού, σε πράξεις σεξ και βίας.

Τα αρχικά σχέδια πλαισιώνονται από επαναλαμβανόμενα μοτίβα που αναφέρονται - όχι αποκλειστικά- στις εντυπωσιακές δαντέλες των πορτρέτων του Rembrandt van Rijn και στα βιτρό στους Ρόδακες των γοθικών καθεδρικών ναών. Έχοντας τις παραπάνω επιρροές ως αφορμή οδηγήθηκα αρχικά, στην επιλογή της διαφάνειας ως μέσο έκφρασης και αργότερα, στην δημιουργία δικών μου δαντελών φτιαγμένων από χαρτί, ως έμμεση αναφορά στις αισθητηριακές ποιότητες τους, μεταγράφοντας την αίσθηση της οπτικής τους πυκνότητας.

Πέρα από τις ρητές και άρρητες αναφορές σε περίπλοκα αισθήματα και συναισθήματα, επιχειρώ μέσα από την προσωπική γραφή, την οργάνωση

του ζωγραφικού χώρου και την επιμονή στην λεπτομέρεια, να δημιουργήσω εικόνες με νοηματικές ανατροπές που δεν αφήνουν το μάτι και την συνείδηση του θεατή να ξεκουραστεί προκαλώντας του μια σχεδόν αγχωτική αίσθηση. Ως αντιστάθμισμα όλης αυτής της εξαντλητικής προσπάθειας, θεωρώ πως διασώζεται στο τέλος κάτι το αναντίρρητα όμορφο, ακόμα και γαλήνιο σε αυτά τα ζωγραφικά έργα. Τέλος, η συνειδητή απομείωση και αντικατάσταση του χρώματος με την τονικότητα στην εικαστική μου έρευνα θέλησα να λειτουργήσει ως συνδετικό υλικό και να συμβάλλει μέσω όλων των μεμονωμένων έργων στα πλαίσια μιας σκοτεινής και μυστηριώδους συνολικής αφήγησης.

Η ζωγραφική μου διαδικασία ενώ βασίζεται στις παραδοσιακές αρχές του ρεαλιστικού απεικονιστικού σχεδίου, συνειδητά αποκλίνει της γραμμικής αφήγησης. Επιπροσθέτως, λόγω της ανάγκης για περαιτέρω επεξεργασία των οπτικών θεμάτων μου οδηγήθηκα στην ενσωμάτωση στην τεχνική μου σύγχρονων φωτογραφικών και τεχνολογικών εξελίξεων με σκοπό τον συνδυασμό των επιμέρους στοιχείων για την βέλτιστη οπτική σύνταξη. Πιο συγκεκριμένα, χάρη στις δυνατότητες που μου προσέφερε η χρήση των ψηφιακών μέσων φωτοαναπαραγωγής, την οποία εσκεμμένα αφήνω εμφανή, το έργο μου επιθυμώ να λειτουργήσει μέσω της τεχνικής του σαν γέφυρα ανάμεσα στο κλασσικό σχέδιο που γίνεται με υλικό τον γραφίτη και τις πιο σύγχρονες ψηφιακές εκτυπώσεις. Με την χρήση αυτών των εργαλείων για τη δημιουργία του εικαστικού μου έργου προβαίνω σε μια διαδικασία σύνθεσης όπου το επιθυμητό αποτέλεσμα της οπτικής ισορροπίας γίνεται παράλληλα και μια προσπάθεια επινόησης ισορροπίας ανάμεσα σε αυτές τις τόσο διαφορετικές τεχνικές καλλιτεχνικής έκφρασης. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ένταξης της διαδικασίας παραγωγής του έργου στο ίδιο το έργο, είναι έργα και μικτές κατασκευές, που στοχεύουν στον θεατή και αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη εκπροσώπηση ενός συνόλου ιδεών και αντιλήψεων.

***Χωρίς τίτλο*, 2017**
μικτή τεχνική
25 x 25 x 7εκ.

Χωρίς τίτλο, 2018
μικτή τεχνική
50 x 50 x 15εκ.

Χωρίς τίτλο, 2019
μικτή τεχνική
30 x 30 x 10εκ.

Χωρίς τίτλο, 2019
μικτή τεχνική
22 x 18 x 4εκ.

Παναγιώτα Πελέκα

Γεννήθηκε το 1995 στη Θεσσαλονίκη.

Εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Είναι φοιτήτρια στο 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής με διδάσκοντα τον Δημήτρη Ζουρούδη.

Επίσης είναι πτυχιούχος γραφιστικής του 8ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Έλαβε υποτροφία Erasmus και έκανε πρακτική άσκηση στο φορέα Superintendence of Archeology Fine Arts and Landscape, Ministero dei beni culturali, Sassari/Italy το χειμερινό εξάμηνο 2013/14.

Εκθέσεις:

2017 8η Μπιενάλε των Φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδος, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης “Αποθήκη Β1”, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2017 “WNLWN White Noise. Less White Noise”, Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Πέλλα, Ελλάδα

2017 Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair, ΔΕΘ – HELEXPO, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2017 “Εγώ όπως Εμείς”, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2016 “Εικαστικοί Διάλογοι με την πόλη”, Γενί Τζαμί, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2016 “Toolkit Startup”, πολυχώρος Tabya, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2016 “Εκθεση του 1ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής”, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

