

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ IV
Β' ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θέμα: Η πόλη ως «σκηνή»

Αισθητική παρέμβαση σε εξωτερικό ή εσωτερικό Δημόσιο χώρο
με εικαστικά μέσα και τεχνικές.

3^ο τμήμα
Υπ. Καθηγητής
Τάκης Κοζόκος – γλύπτης

Το blog του μαθήματος υπάρχει στην διεύθυνση:

<http://www.blogeikastika.gr>

email takiskozokos@gmail.com

web www.takiskozokos.gr

1^η Σημειώσεις Μαθήματος 2023 -24

Art IDEAS - art installations – Videos & Light shows - multimedia.

(κατασκευές, εγκαταστάσεις, μικρό περιβάλλοντα, φωτισμός, χρήση πολυμέσων κ.α.)

Δημόσιος χώρος – Ο Δημ. Χώρος ως χώρος θεάματος - η Τέχνη στον Δημόσιο χώρο –
Μπορεί ένα γλυπτικό έργο να συνδεθεί Αρμονικά με το Περιβάλλον του? - Διαγωνισμοί - Ο
Πολίτης ως χρήστης του δημόσιου χώρου - Ατομικό και Συλλογικό - Συλλογική συνείδηση –
Συλλογική μνήμη – Συλλογικό φαντασιακό. (έννοιες) – Περφόρμανς– Γκράφιτι - art
installations – Light IDEAS - κλπ.) – Η Πόλις ως Σκηνή – Αισθητικές παρεμβάσεις – Τα
εφήμερα και τα μνημειώδη – Μνημεία, μνήμες και βανδαλισμοί – η Τέχνη ως απόλαυση Ή
η Τέχνη ως επιμόρφωση - Ποιος ο ρόλος της Τέχνης ως Δημόσιο Θέαμα?

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στο 6^ο Εξάμηνο των
μαθημάτων μας και αφορούν την σχέση μας με τον Δημόσιο χώρο, την Αισθητική και την
Τέχνη γενικότερα στον Δημόσιο Χώρο.

Άσκηση εργασίας

Εργασίες IV εξαμήνου 3^{ου} τμήματος 2023-24

Θέμα: **Αισθητική παρέμβαση**

Art IDEAS - art installations –

Videos & Light shows - multimedia.

(κατασκευές, εγκαταστάσεις, μικρό περιβάλλοντα, φωτισμός, χρήση πολυμέσων κ.α.)

...λίγα λόγια

Στο μάθημα συνεχίζεται η διαπραγμάτευση της θεματικής του προηγούμενου εξαμήνου με έμφαση στην διερεύνηση της λειτουργίας και επίδρασης των αισθητικών – εικαστικών μορφών και δράσεων και της επικοινωνιακής τους δυνατότητας στον φυσικό χώρο και κυρίως στο αστικό περιβάλλον.

Η εργασία αυτού του εξαμήνου εστιάζεται στην επεξεργασία σχεδιαστικού προγράμματος για μια εικαστική παρέμβαση υπό μορφή εγκατάστασης ή δράσης, που θα προκύπτει από την ανάγνωση και ερμηνεία του συγκεκριμένου τόπου ή αστικού περιβάλλοντος που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο εξάμηνο.

Βασικός στόχος θα είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων τέτοιου είδους παρεμβάσεων να σχολιάσουν να αναδείξουν, να ανατρέψουν ή να δημιουργήσουν νέες χωρικές αξίες και ποιότητες.

Περιγραφή Εργασιών - τρόποι παρουσίασης.

Η κάθε Ομάδα θα συλλέξει στην πρώτη φάση της εργασίας, στοιχεία Ανάλυσης του χώρου εργασίας της με στόχο την σχηματοποίηση μιας πρώτης ιδέας και θέματος για την αισθητική παρέμβαση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εργασίες 4^{ου} εξαμήνου

Άσκηση Ομαδικής Εργασίας σε συνεργασία με τον διδάσκοντα

A. Πρόταση μιας εικαστικής / αισθητικής παρέμβασης σε Δημόσιο χώρο.

Πινακίδα 1^η Ανάλυση χώρου με σκοπό την σχηματοποίηση μιας πρώτης ιδέας και του θέματος - Τεκμηρίωση της ιδέας και του θέματος της παρέμβασής μας - Στόχοι και αποτελέσματα.

Πινακίδα 2^η Τρόποι προσέγγισης του θέματος - Σχεδίαση – Κλίμακες και Υλικά – Στοιχεία συσχέτισης με το Περιβάλλον – Ατμόσφαιρες – Διαμορφώσεις - Κείμενα για το σκεπτικό της τελικής πρότασης.

Πινακίδα 3^η Τελική Πρόταση – φωτορεαλιστική απόδοση μέρα και νύχτα.

Το υλικό που θα συλλεχθεί θα χρησιμοποιηθεί, αφού υποστεί ίσως κάποια επεξεργασία στο photoshop ή σε κάποιο πρόγραμμα που εσείς γνωρίζεται καλύτερα.

B. Σύνταξη γραπτής εργασίας (300 λέξεις) με το θέμα της παρέμβασής σας.

Όλες οι εργασίες παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή.

Ανεβάστε τις εργασίες σας στο FB του Μαθήματος
για διορθώσεις και παρατηρήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αξιολογείται η συμμετοχή και η πρόοδος κάθε φοιτητή και η ποιότητα του συνολικού έργου που έχει παράξει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (εργαστηριακές ασκήσεις και παρουσιάσεις, ημερολόγιο-οπτικό σημειωματάριο εργασιών – sketchbook).

Η αισθητική αρτιότητα και ο τρόπος παρουσίασης όλου του υλικού των ασκήσεων θα λαμβάνεται οπωσδήποτε υπ' όψιν στην αξιολόγηση της εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν
στο blog του μαθήματος : www.blogeikastika.gr

THE
CITY
WE
IMAGINED

THE
CITY
WE
MADE

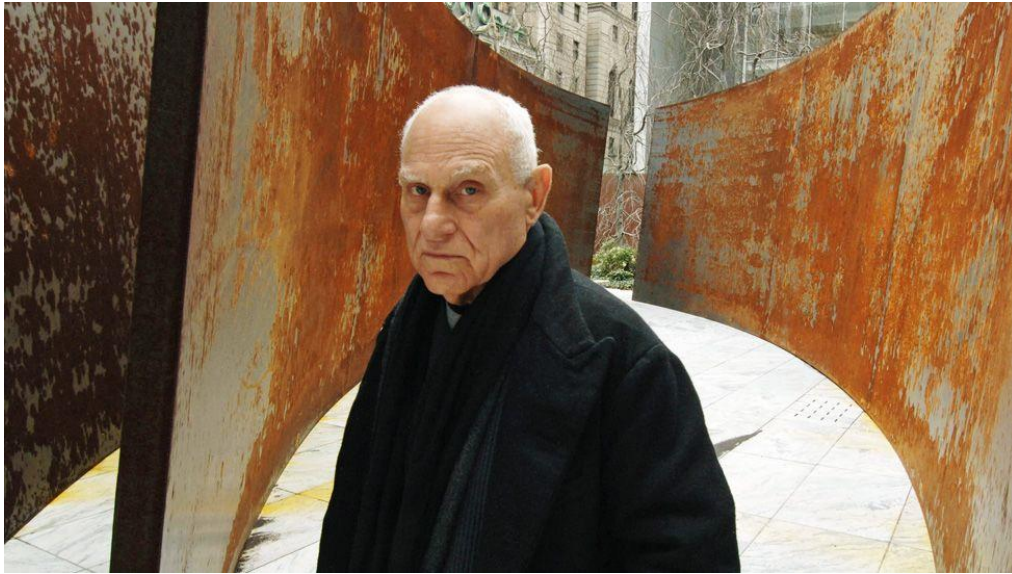
Το μάθημα είναι κατά βάση εργαστηριακό.
Οι σημειώσεις δίνονται για την ενθάρρυνση σας για περισσότερη έρευνα.

ο Χώρος και η ιδέα του ...

<https://www.youtube.com/watch?v=eBbQCvmMzhU&t=2s>

<https://www.shutterstock.com/image-photo/bird-cage-alley-sydney-298807649>

Richard Serra Answers: Why Make Art?

https://www.youtube.com/watch?v=mWoiAf_qMA4

Χώρος και Αισθητική

Ποιος ο ρόλος της Τέχνης ως Δημόσιο Θέαμα?

Μπορεί ένα γλυπτικό έργο να συνδεθεί Αρμονικά με το Περιβάλλον του?

Η Σύνθεση ως η Βάση της Αρχιτεκτονικής Ιδέας

παραδείγματα

Παρίσι, Γαλλία, Απρίλιος 2020.

Δύο άνδρες κάτω από το έργο του Xavier Veilhan, που απεικονίζει τους αρχιτέκτονες Renzo Piano (αριστερά) και Richard Rogers, οι οποίοι σχεδίασαν το μουσείο Georges Pompidou.

Χρώμα – υλικά – γεωμετρία – κενό – φόρμες ...σχέσεις του έργου με τον χώρο του.

ο Χώρος το έργο και η υλικότητα

Σύνθεση υλικών και ιδεών

«το προφανές ως μαγικό»

Andy Goldsworthy

How British artist Andy Goldsworthy creates a 'rain shadow'

<https://www.youtube.com/watch?v=YsqurjMCN4U&t=24s>

Andy Goldsworthy Rivers and Tides Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=kUiqlmKE_aQ&t=12s

Βάλτε αυτόματη μετάφραση για Ελλ. Υπότιτλους

«Athens Slate Line»:

Το μονοπάτι της τέχνης στην Ακρόπολη

Μια εικαστική εγκατάσταση του Βρετανού καλλιτέχνη Ρίτσαρντ Λονγκ -ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Land Art (Τέχνη της Γης)- θα παρουσιάστηκε το 2020 στον περίπατο που οδηγεί στο Ιερό Διονύσου Ελευθερέως, στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης.

Το έργο Athens Slate Line (1984) αποτελείται από 280 μεμονωμένα κομμάτια σχιστόλιθου τα οποία συν αρμολογούνται στο σχήμα μιας γραμμής.

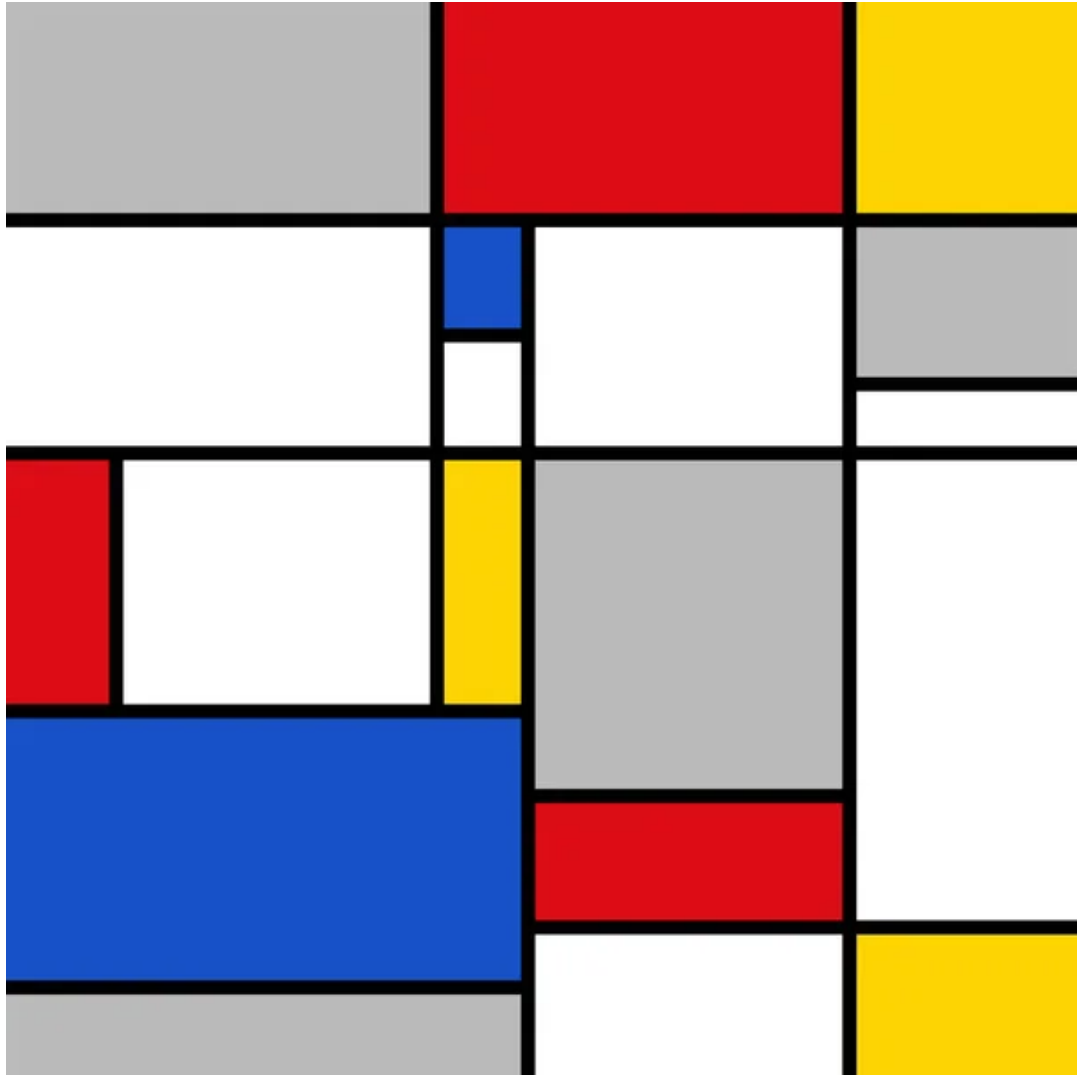
<https://www.athensvoice.gr/politismos/eikastika/731396/enas-kafes-me-ton-eikastiko-richard-long-sto-thiseio/>

Δημήτρης Πικιώνης: «Να μοιάσουμε μ' αυτό που πραγματικά είμαστε»

Δημήτρης Πικιώνης

<https://www.youtube.com/watch?v=IHhxtXfN9A0&t=400s>

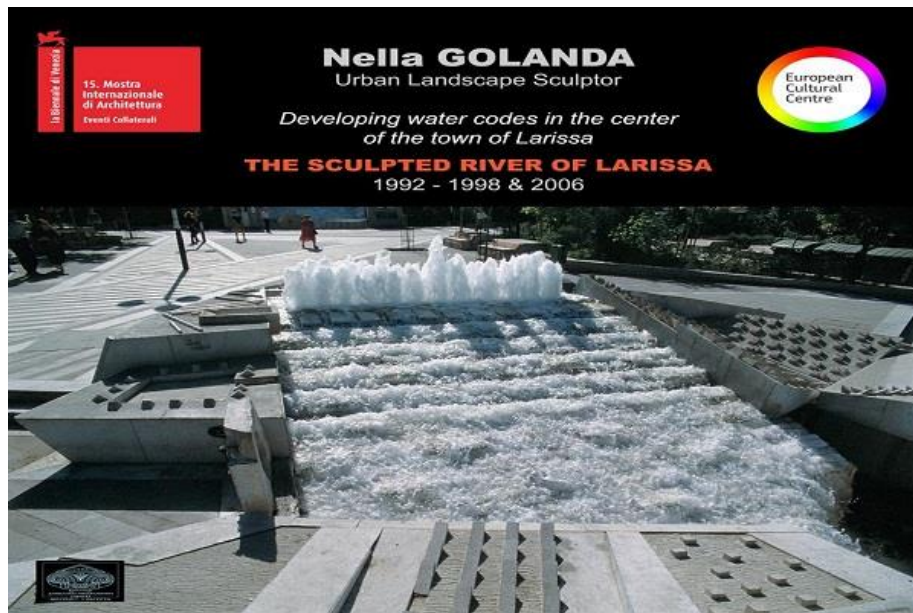
Piet Mondrian

Ένας από τους πιο επιδραστικούς ζωγράφους του εικοστού αιώνα

<https://ikastikos-kiklos.com/piet-mondrian-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B6%CF%89/>

Ευρωπαϊκό βραβείο διεκδικεί ο «Γλυπτός Ποταμός»

Στον 5ο διαγωνισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης για το βραβείο τοπίου

Το έργο «Το πείραμα της Λάρισας - ο Γλυπτός Ποταμός - αναπτύσσοντας κώδικες νερών στο κέντρο της πόλης» της γλύπτριας τοπίου Νέλλας Γκόλαντα που κοσμεί την πλατεία Ταχυδρομείου και την κεντρική πλατεία της θεσσαλικής πόλης, διεκδικεί με αξιώσεις μια ευρωπαϊκή διάκριση στον 5ο διαγωνισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης για το βραβείο τοπίου (5th Landscape Award Session 2016-2017).

<https://www.youtube.com/watch?v= KBQ0aTXBBg>

Το video της υποψηφιότητας της Ελλάδας, με τις παρεμβάσεις και τα έργα της Νέλλας Γκόλαντα, στη Λάρισα με γνωστότερη την παρέμβαση με τίτλο "Γλυπτός Ποταμός"

SIGHT | ANTONY GORMLEY ΣΤΗ ΔΗΛΟ

Σκηνοθεσία | Παναγιώτης Κράββαρης
Παραγωγή | Inkas Film Productions

<https://neon.org.gr/gr/video/sight-antony-gormley-on-the-sacred-island-of-delos-gr/>

Antony Gormley

Sculpted space, within and without

<https://www.youtube.com/watch?v=vJ66jv8ICjc&t=9s>

με Ελλ. υπότιτλους

Alison Lapper Pregnant 2005 - by British artist Marc Quinn

The History of Sculpted Women

https://www.youtube.com/watch?v=pRYiCsxFw&ab_channel=Perspective

Βάλτε αυτόματη μετάφραση για Ελλ. Υπότιτλους

2024 PROGRAM HIGHLIGHTS

THE 2024 VIVID SYDNEY PROGRAM IS HERE!

<https://www.vividsydney.com/?fbclid=IwAR0T6N6tHSrdv5g33MfPCs3oVoTsylaqxHyUrZ7cwCVhPAyVbPDBVTyQYiM>

Sculpture by the Sea, Cottesloe 2024 Exhibition Video

<https://www.youtube.com/watch?v=C5o8TV253EQ>

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Σέρα, ο τελευταίος μεγάλος Αμερικανός καλλιτέχνης

Ο Ρίτσαρντ Σέρα ήταν ένας σύγχρονος μινιμαλιστής καλλιτέχνης γνωστός για τα μνημειώδη ασάλινα γλυπτά του. Τα συχνά τρομακτικά σε κλίμακα έργα του προκαλούν ζάλη και αποπροσανατολισμό, με τις αρχιτεκτονικές τους καμπύλες να στροβιλίζονται, καθώς οι θεατές περπατούν στα περάσματά τους.

«Tilted Arc» του Richard Serra (1971)

...ένα δυσοίωνο σκουριασμένο τείχος που στερεί από το άτομο την ελευθερία του, ή μια δίοδος προς την αυτογνωσία & την καλύτερη κατανόηση του κόσμου;

Ο Richard Serra ήταν ένας διάσημος Αμερικανός γλύπτης και δημιουργός ενός από τα πιο αμφιλεγόμενα έργα του 20ού αιώνα: το Tilted Arc. Αυτό το τεράστιο γλυπτό εγκαταστάθηκε το 1982 στο Foley Federal Plaza στη Νέα Υόρκη. Το υπερβολικό μέγεθός του: ένας τοίχος από χάλυβα Corten, 12 πόδια ύψος και 120 πόδια μήκος, χώριζε το τετράγωνο σε δύο μέρη. Το έργο τέχνης χτίστηκε μέσα στη δομή του χώρου και συλλήφθηκε από τον Serra ως ένα κρίσιμο κομμάτι για να «επαναπροσδιορίσει» την πλατεία, και όχι απλώς ως διακοσμητικό αντικείμενο.

Πώς άραγε να φαινόταν στον κόσμο; Δεν άρεσε σε κανέναν! Για όσους δούλευαν και ζούσαν εκεί, ο αστάλινος τοίχος έκλεινε το μονοπάτι και το θεωρούσαν συντριπτικό και καταθλιπτικό. Οι New York Times το περιέγραψαν ως ένα από τα πιο άσχημα δημόσια έργα τέχνης στην πόλη και κάποιοι το ονόμασαν Τείχος του Βερολίνου της Federal Plaza. Τι συνέβη τελικά; Μετά από πολλές διαμάχες (συμπεριλαμβανομένων των πιο διάσημων δοκιμών τέχνης στην ιστορία), το γλυπτό κόπηκε σε τρία κομμάτια και αφαιρέθηκε από την πλατεία το 1989. Σήμερα αποθηκεύεται με ασφάλεια σε έναν αποθηκευτικό χώρο στο Μέριλαντ.

Richard Serra in "Place" - Season 1 - "Art in the Twenty-First Century" | Art21

https://www.youtube.com/watch?v=ra0L_53uUbY&t=115s

Βάλτε αυτόματη μετάφραση για Ελλ. Υπότιτλους

Πολυμορφία: Η τέχνη στο "Δημόσιο" Χώρο

MULTI
FORM
ITY
ART IN
"PUBLIC" SPACE

https://www.youtube.com/watch?v=YMj_CFFacJ0

Η ημερίδα Πολυμορφία: Η τέχνη στο "Δημόσιο" Χώρο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μουσείο Μπενάκη και ήταν η πρώτη σε σειρά δράση του Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης:

Πολυμορφία. Φιλοδοξεί να θέσει, αλλά και να απαντήσει πολλαπλά ερωτήματα που μεταξύ άλλων, αφορούν τον ορισμό και τον προσδιορισμό του χώρου, καθώς και το τι αντιλαμβανόμαστε ως τέχνη. Την ημερίδα συντόνισε η Γιούλη Ράπτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αισθητικής Φιλοσοφίας, ΕΜΠ. Συμμετείχαν οι: Ανδρέας Φακής - Studio 4, Ιωάννης Βικέλας - Αρχιτέκτονας, Κωνσταντίνα Δρακοπούλου-Ιστορικός Τέχνης, κ.α.

Τέχνη και δημόσιος χώρος στην Ελλάδα, ένα ανεξερεύνητο πεδίο

<https://www.kathimerini.gr/784585/article/politismos/polh/texnh-kai-dhmosios-xwrossthn-ellada-ena-ane3ereynhto-pedio>

Association
for Public Art

<https://www.associationforpublicart.org/>

Sculpture in the City

<https://www.youtube.com/watch?v=2IJ65wlcw0U>

The City of London's annual public art programme, Sculpture in the City

<https://www.youtube.com/watch?v=ilpPbo2dpQI>

<https://www.youtube.com/watch?v=2gKaciCAIoQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=n3GmmMProE4>

Public Art Trip: New York City

<https://www.youtube.com/watch?v=magmyeTZ-M8>

Art Trip: Los Angeles

<https://www.youtube.com/watch?v=XNO8H3XoWVM>

Art Trip: Washington D.C.

<https://www.youtube.com/watch?v=-WF5MjeggXM>

<https://www.youtube.com/watch?v=CxbOdEDI2K8>

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ αισθητικής παρέμβασης
στην πόλη Sydney στην Αυστραλία

Links

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

<http://ikee.lib.auth.gr/record/279293/files/GRI-2015-15430.pdf>

Έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας

στον αστικό και φυσικό χώρο:

από τη δεκαετία του '60 έως τον 21ο αιώνα

Συγγραφέας Πολυχρονάτου, Ελένη

<https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15338>

<http://www.cityartsydney.com.au/artwork/>

<http://www.associationforpublicart.org/artwork/clothespin/>

https://www.artspace.com/magazine/art_101/book_report/phaidon-art-place-storm-king-and-opus-40-53644

https://www.publicartfund.org/videos_etc

Βιβλιογραφία.

- Bachelard Gaston, Η ποιητική του χώρου, Εκδόσεις Χατζηνικολή, 1982
- Richard Sennet, Η τυραννία της οικειότητας, εκδ. Νεφέλη, 1999.
- Giorgio Agamben, Βεβηλώσεις, εκδ. Άγρα (2006)
- Michel Foucault [1967], Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα, Πλεθρον, Αθήνα, 1994
- Σταύρος Σταυρίδης, Μνήμη και εμπειρία του χώρου, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2006,
- Guy Debord, Η Κοινωνία του Θεάματος, εκδ. Ελεύθερος Τύπος, 1986,
- Internationale Situationniste, Το αισθητικό και το πολιτικό. Ανθολογία κειμένων από την Cobra στην Καταστασιακή Διεθνή, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, 1996
- Foucault, M. (1987, 19691). Η αρχαιολογία της γνώσης (Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης). Αθήνα: Έξαντας
- Κούρος, Π. (2007). Κατασκευάζοντας τη δημόσια σφαίρα: τοπικές εργασίες 2002-7. Αθήνα: Futura.
- Αδαμοπούλου Αρετή, Ελληνική Μεταπολεμική Τέχνη-Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Χώρο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000
- Δασκαλοθανάσης Νίκος, καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19° στον 21° αιώνα, Άγρα, Αθήνα 2004.
- Σφαέλλος Χ. Α., Αρχιτεκτονική-Η μορφή της σκέψης στο φυσικό χώρο, Γνώση, Αθήνα 1991.

- Στεφάνου Ιουλία, Στεφάνου Ιωσήφ, Περιγραφή της εικόνας της πόλης-τα περιγράμματα: Βασικά στοιχεία προσδιορισμού της φυσιognωμίας των τόπων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε. Μ. Π., Αθήνα 1999.

News

Αναδρομική έκθεση της Iris van Herpen στο Παρίσι

<https://www.instyle.gr/moda/fashion-news/anadromiki-ekthesi-tis-iris-van-herpen-sto-parisi/>

Τα έργα του οραματιστή καλλιτέχνη James Turrell στην Αθήνα

<https://www.lifo.gr/now/entertainment/ta-erga-toy-oramatisti-kallitehni-james-turrell-stin-athina>

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ αισθητικής παρέμβασης
στην πόλη του Sydney στην Αυστραλία.

<https://www.youtube.com/watch?v=5nxL1lwSQNg&t=1s>

24 MAY - 15 JUNE 2024

#VIVIDSYDNEY

VIVID SYDNEY 2024

24 Μαΐου - 15 Ιουνίου

https://www.vividsydney.com/?fbclid=IwAR38SMuFFmghmz2DDkPBXWhhnMfD1ENfjTxKBp_mrrYW1KTeq2V-CWVNVEh4

“Do remember they can’t cancel the spring.”

David Hockney

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του διδάσκοντα. - email: takiskozokos@gmail.com