

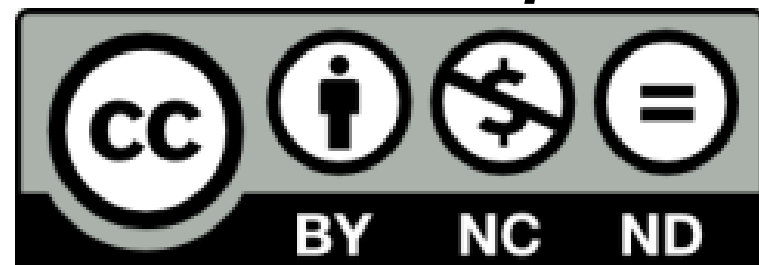

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Studio IV-Concept Design

Ενότητα 1: Εισαγωγή: Δισδιάστατος και Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με Νέα και Παραδοσιακά Μέσα

*Μόδεστος Σταυράκης, Ιωάννης Ξενάκης
& Κωνσταντίνος Μπάϊλας
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων*

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η μετάβαση από τις 2 στις 3 διαστάσεις

Από τον Cubism στον Constructivism

Αρχές του 20^{ου} αιώνα

- Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό γνώρισμα των καλλιτεχνικών κινημάτων στις αρχές του 20^{ου} αιώνα είναι ό,τι μοιράζονται θεμελιώδεις έννοιες.
- Παρά τις διαφορετικές emphases που δίνονται και τα εθνικά πλαίσια, υπήρξαν χαρακτηριστικά που ήταν διεθνή:
 - η διαδεδομένη απόρριψη «της τέχνης για την τέχνη» και
 - η ισχυρή έμφαση στον κοινωνικό ρόλο της τέχνης.

Αρχές του 20^{ου} αιώνα

Αυτό περιέλαβε μια απόρριψη του υποκειμενισμού, και τοποθετεί τη δημιουργία και την κατανόηση της τέχνης σε μια αντικειμενική, ακόμα και "επιστημονική", βάση.

Ένα από αυτά είναι το Deutscher Werkbund που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1907, και από την έναρξή του προσπάθησε να συμφιλιώσει την καλλιτεχνική δημιουργία με τη βιομηχανική μαζική παραγωγή

Σημαντική ήταν η επιρροή των ιδεαλιστικών φιλοσοφικών παραδόσεων, και η στροφή προς την αναζήτηση των πλατωνικών ιδανικών για την μορφή που συμβολίζουν:

Αναζητείται μια πραγματικότητα πέρα από τις εφήμερες αλλαγές του εξωτερικού κόσμου, που φανερώθηκαν με την τάση προς την **αφαίρεση** και, ειδικότερα, προς τις **γεωμετρικές μορφές**.

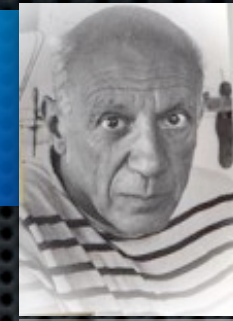
Αναλυτικός Κυβισμός

Το κίνημα των κυβιστών στη Γαλλία ήταν αρχικά ιδιαίτερα σημαντικό στην ανάπτυξη αυτών των ιδεών.

Εμπνευστής είναι ο Cezanne, ο οποίος θεωρούσε τη φόρμα προϊόν της **συνάντησης του πνεύματος με το αντικείμενο**. Η ανάλυση του αντικειμένου απελευθέρωνε τη φόρμα.

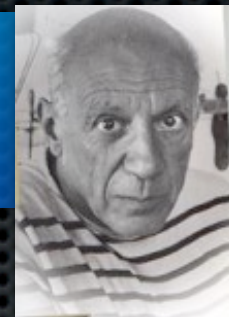

Αναλυτικός Κυβισμός

Στη φάση του **αναλυτικού κυβισμού** (Analytical Cubism) από το 1909 ως το 1913, ο Picasso και ο Braque άρχισαν την αφαίρεση του φυσιοκρατικού θέματος. Παραμερίζοντας τα τοπιογραφικά θέματα, στρέφονται κυρίως στην ανθρώπινη μορφή και τη νεκρή φύση επεξεργάζονται.

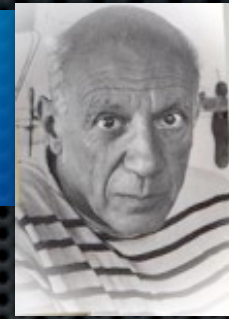
Αναλυτικός Κυβισμός

Στο 1910 υπεισέρχεται η έννοια του χρόνου στο στατικό χώρο του πίνακα. Η σχέση επιστήμης και τέχνης, επιβεβαιώνεται από εδώ και πέρα.

Δεν τα υπογράφουν γιατί θέλουν να δημιουργήσουν ένα «αντικειμενικό» στυλ, που να αποδυναμώνει το κριτήριο του ατομικού και του ανεπανάληπτου της δημιουργίας και να υπερβαίνει τον ορισμό του έργου τέχνης, όπως τον είχε καθιερώσει η Αναγέννηση.

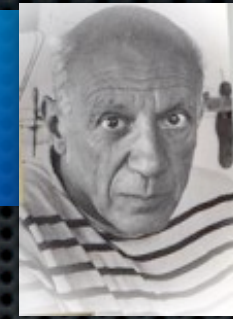
Αναλυτικός Κυβισμός

Αφήνουν τη φόρμα να μιλήσει από μόνη της, υποβαθμίζουν τον παράγοντα «χρώμα», που ήταν θεμελιακός στον Εξπρεσιονισμό.

Ο ζωγράφος είναι σαν να κινείται γύρω από τα αντικείμενα. Συγκρατεί αναλύοντας τα σημαντικότερα δεδομένα της μορφικής δομής τους και τα ανασυνθέτει με καθαρά αισθητική πλέον πρόθεση. Τα παρουσιάζει από μπρος, από πάνω, από τα πλάγια, από διάφορα σημεία ταυτόχρονα. Τα αντικείμενα συλλαμβάνονται από περισσότερες από μιας γωνίες ταυτόχρονα, με προφανή στόχο να ενισχυθεί αυτό που βλέπουμε μ' εκείνο που γνωρίζουμε. Ένα πλήθος μικρών επίπεδων επιφανειών οργανώνονται είτε σε σχέση γωνίας προς τη ζωγραφική επιφάνεια είτε παράλληλα προς αυτή.

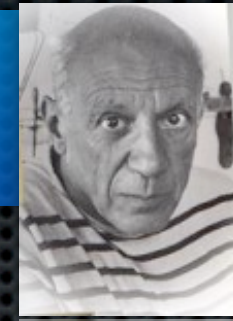
Συνθετικός Κυβισμός

Όταν η αναλυτική μέθοδος εξάντλησε τις δυνατότητες της, άρχισε μια αντίστροφη πορεία προς την ανασύνθεση των πραγμάτων, ο **Συνθετικός Κυβισμός** (Synthetic Cubism).

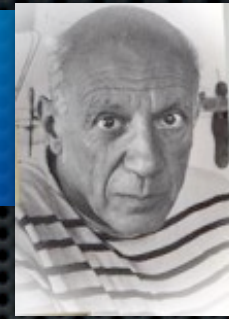
Συνθετικός Κυβισμός

Έτσι γεννήθηκε η τεχνική του **Collage**, μια καινοτομία που συνδέθηκε άμεσα με τον Συνθετικό Κυβισμό. Το πρώτο επικολλημένο στοιχείο σε κυβιστικό πίνακα είναι ένα κομμάτι μουσαμά που μιμείται την ψάθα καρέκλας σε μια Νεκρή φύση.

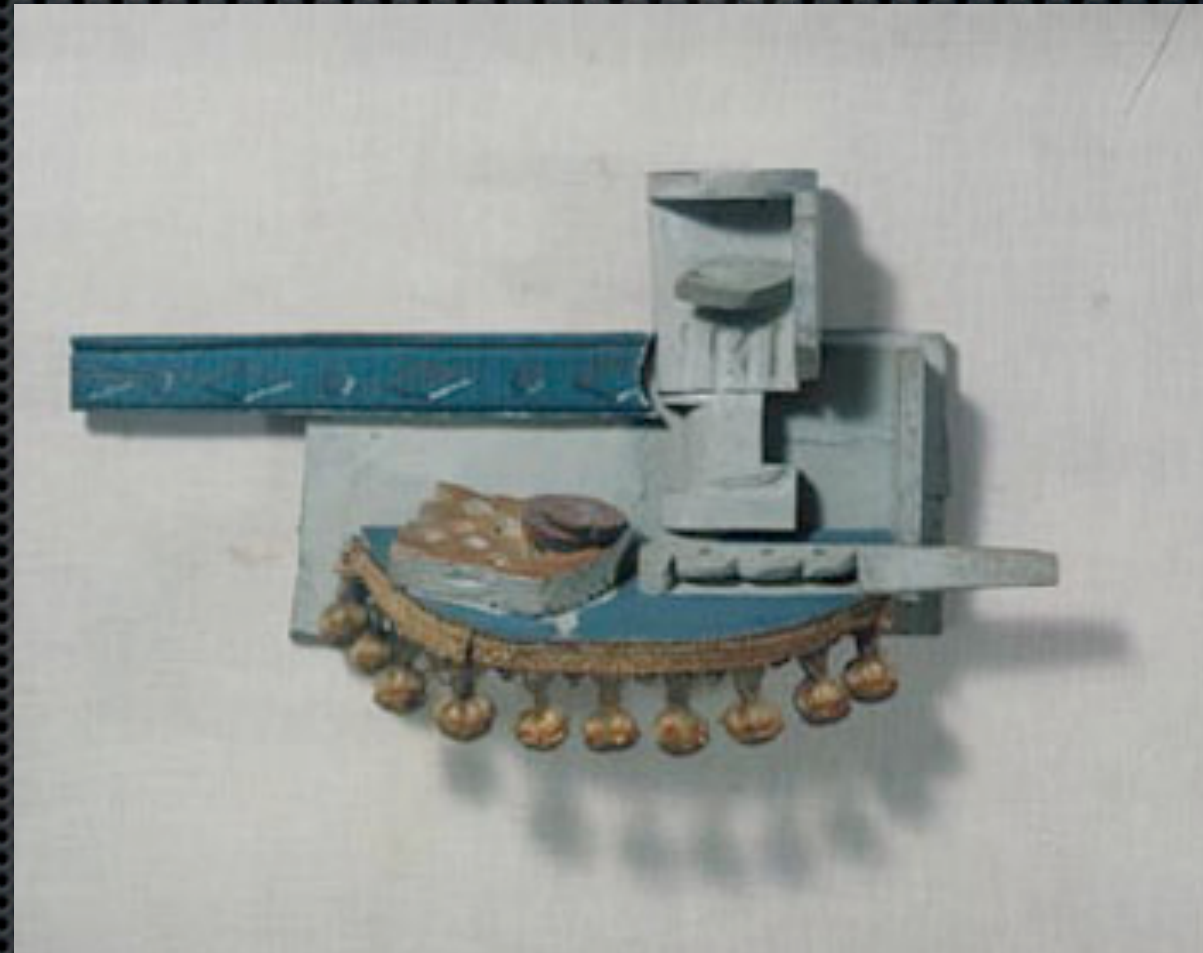
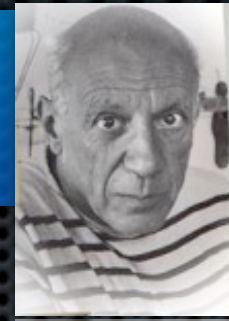
Συνθετικός Κυβισμός

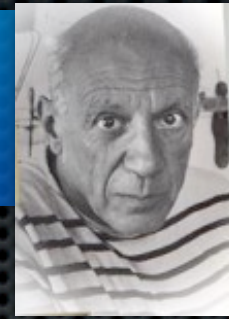
Η φάση του Συνθετικού Κυβισμού έτεινε εντονότερα προς τη γεωμετροποίηση που συνδέθηκε με την αισθητική των μηχανών.

Συνθετικός Κυβισμός assemblage

Συνθετικός Κυβισμός assemblage

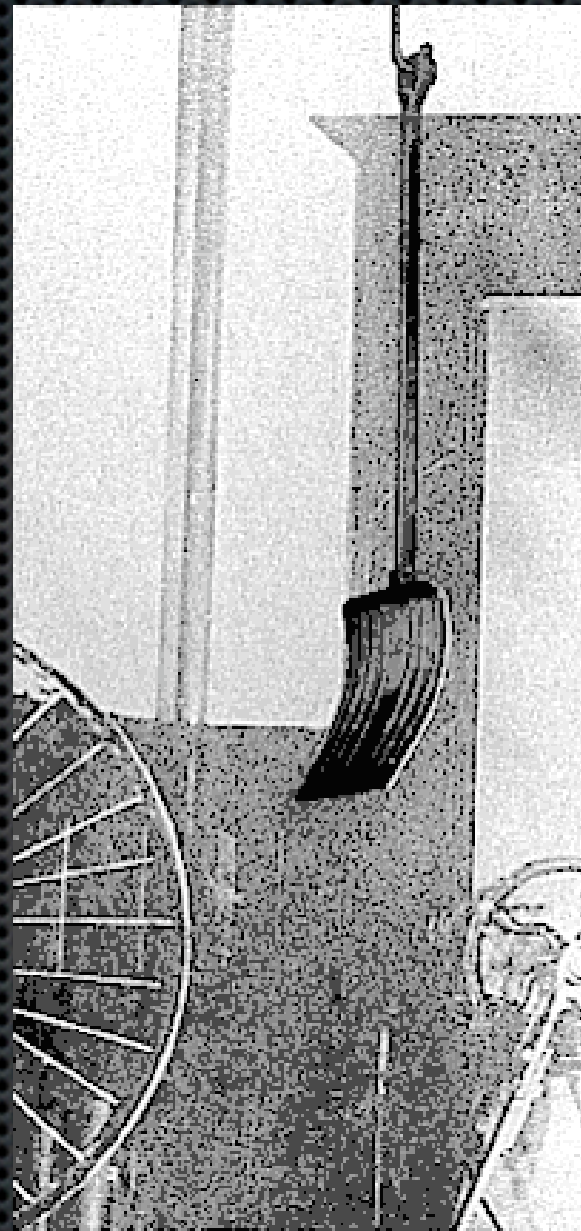
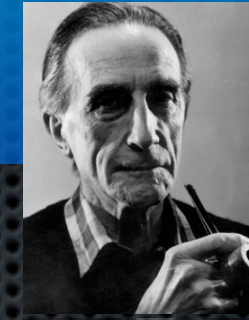
Συνθετικός Κυβισμός assemblage

Συνθετικός Κυβισμός assemblage Pablo Reese Von Lichtenberg

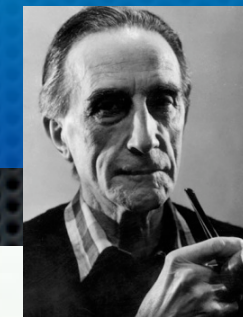

Ready-Mades

Το ανώνυμο
χρηστικό
αντικείμενο
προωθήθηκε από
τον Marcel
Duchamp, όταν
εγκαταλείποντα
ς την Κυβιστική
ζωγραφική την
οποία και
θεωρούσε
νεκρή,
προχώρησε στα
πρώτα “**ready-
mades**”,
καθημερινά
αντικείμενα
ανυψωμένα στο
status του έργου
τέχνης από το
γεγονός ότι το
επέλεξε ο
καλλιτέχνης.

Ready-Mades

Φουτουρισμός

Το δεύτερο μετά στον κυβισμό όσο αφορά την επιρροή ήταν το Ιταλικό κίνημα του **Futurism**. Ιδρύθηκε από το Filippo Marinetti, και ανήλθε ως εξαγριωμένη και προκλητική επίθεση εις βάρος της παράδοσης και υπέρ μιας σύγχρονης εποχής.

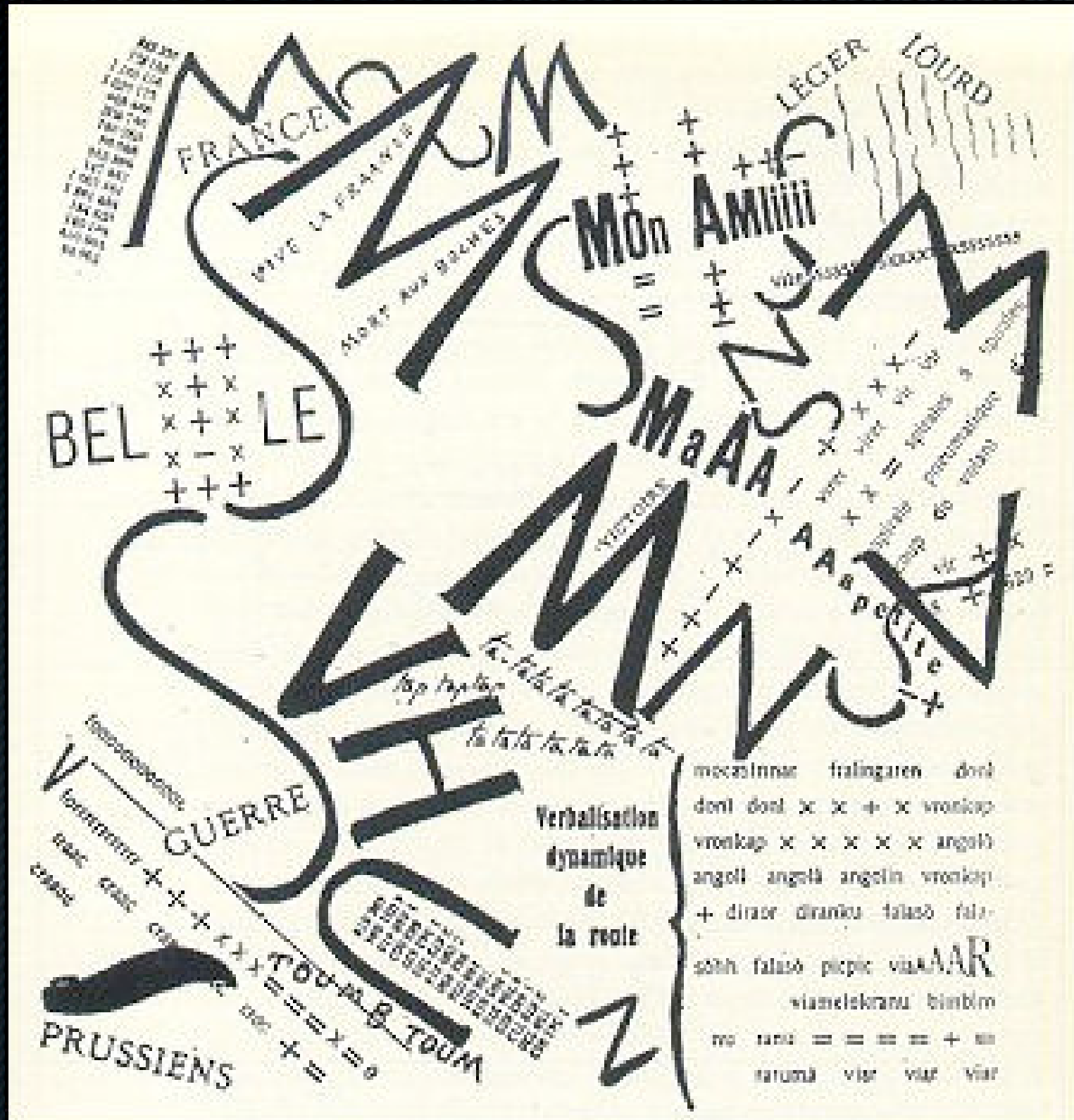

1. Να καταστρέψουμε τη λατρεία του παρελθόντος, τη μονομανία με τους αρχαίους, τη σχολαστικότητα και τον ακαδημαϊκό φορμαλισμό.
2. Να αποδυναμώσουμε πλήρως όλες τις μορφές μίμησης.
3. Να εξυψώσουμε κάθε προσπάθεια για πρωτοτυπία, όσο παράτολμη, όσο βίαιη κι αν είναι αυτή.
4. Να αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα και περηφάνια τη ρετσινιά της "τρέλας", με την οποία προσπαθούν να φιμώσουν όλους τους καινοτόμους.
5. Να θεωρήσουμε τους κριτικούς της τέχνης άχρηστους και επικίνδυνους.
6. Να επαναστατήσουμε ενάντια στην τυραννία των λέξεων "Αρμονία" και "Καλό Γούστο" και σ' άλλες πλαδαρές εκφράσεις, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καταστρέψουν τη δημιουργία του Rembrandt, του Goya, του Rodin...
7. Να εξαφανίσουμε από ολόκληρο το πεδίο της τέχνης όλα τα μοτίβα και θέματα που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν.
8. Να υποστηρίξουμε και να δοξάσουμε το σημερινό κόσμο, έναν κόσμο που μεταμορφώνεται αδιάκοπα και έξοχα από τη νικηφόρα Επιστήμη.

Φουτουρισμός

Filippo Marinetti

Φουτουρισμός

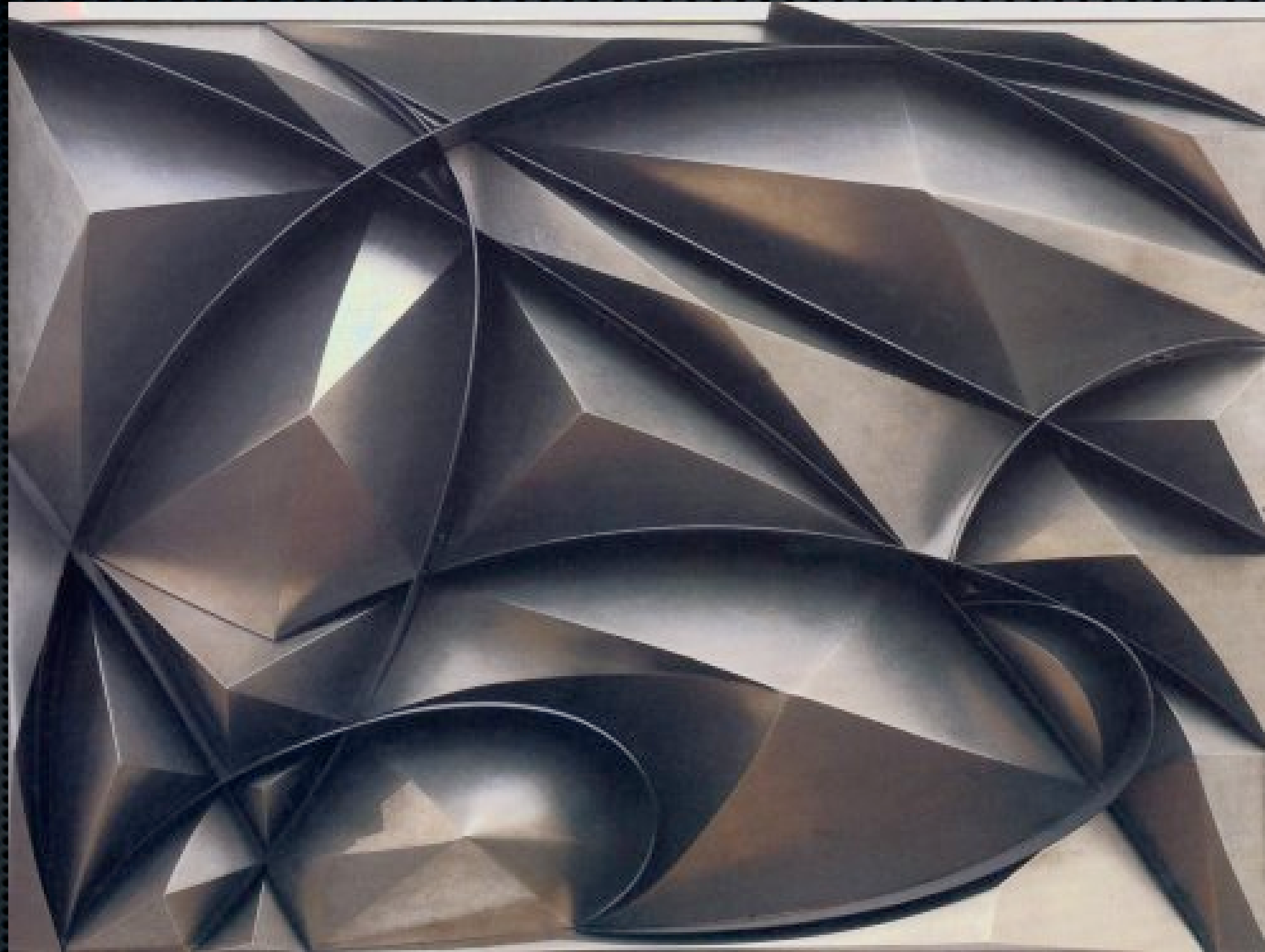

Umberto Boccioni

Umberto Boccioni - Studio per footballer, 1913 - Estimate: € 800,000-1,200,000 - Sold: € 1.866.950.

Φουτουρισμός

Constructivism

Στο εσωτερικό της Ρωσίας οι καλλιτέχνες αποδοκιμάστηκαν και οι Kandinsky, Pevsner, Gabo, και ο Lissitzky έφυγαν το 1922 για το Βερολίνο και από κει σκόρπισαν σε διάφορα ευρωπαϊκά κέντρα

Οι κονστρουκτιβιστές θεώρησαν τους εαυτούς τους ως μηχανικούς και όχι απαραίτητως ως καλλιτέχνες, θεώρησαν ότι ήταν οι **μηχανικοί ενός νέου οράματος**

Το αντικείμενο φορτίζεται με μια νέα σημασία, με μια παραστατική δύναμη όχι πλέον αντικειμενική, αλλά πνευματική.

Constructivism

Ο κονστρουκτιβισμός :

Υιοθετεί ένα αυστηρά μη αντικειμενικό περιεχόμενο.
Η εργασίες ήταν κυρίως γεωμετρικές
Έκρυβαν μαθηματική σκέψη
Χρησιμοποιούσαν μετρήσεις και εργαλεία.

Βασικές μορφές ήταν:

των τετραγώνων,
των ορθογωνίων,
των κύκλων και
των τριγώνων.

Υλικά: ξύλο, ζελατίνη, νάιλον, πλεξιγκλάς, κασσίτερο, χαρτόνι, και καλώδιο.

Αργότερα ενσωμάτωσαν το αλουμίνιο, τα ηλεκτρονικά, και το χρώμιο.

Με την χρήση αυτών των υλικών, είχαν σα στόχο να απεικονίσουν την κυριαρχία της μηχανής στο σύγχρονο κόσμο και του θριάμβου του πέρα από τη φύση.

Constructivism

Βασικές αρχές:

Ο φονξιοναλισμός και

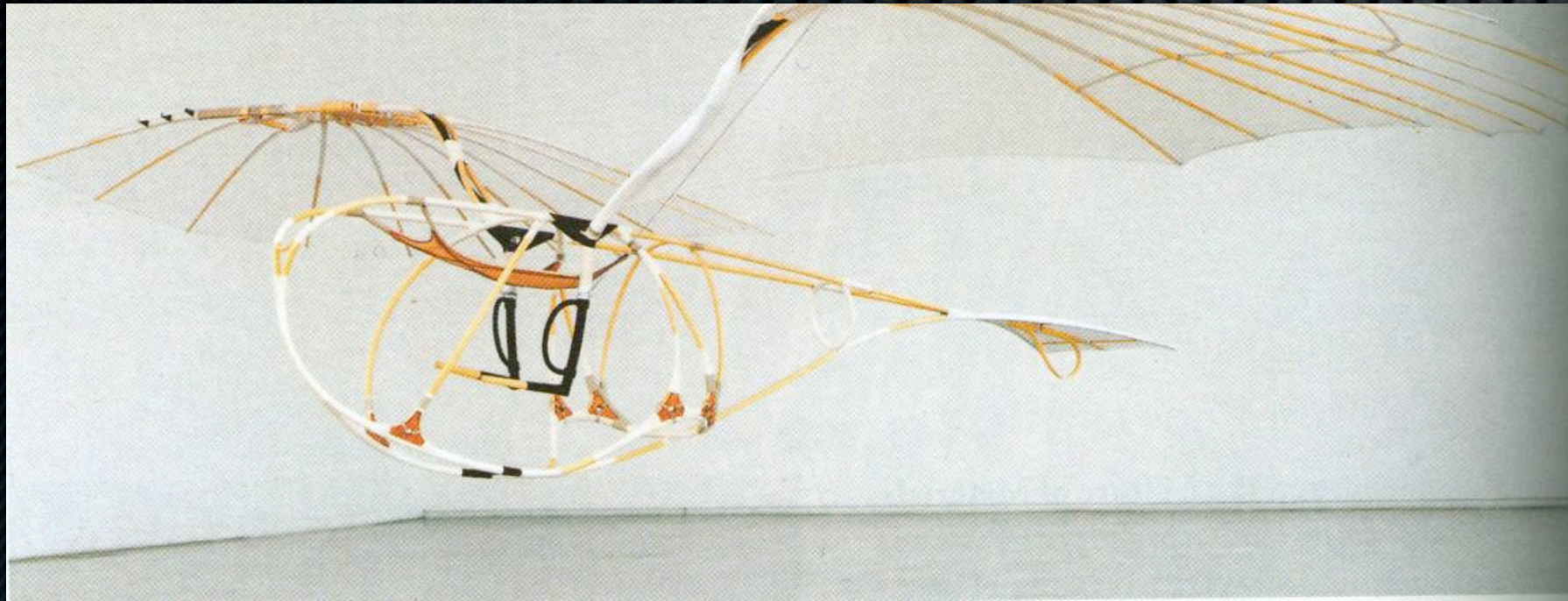
Η μη-αναπαραστατικότητα στην τέχνη.

Τα υλικά που οι κονστρουκτιβιστές χρησιμοποιούν είναι συμβολικά και αφορούν την φονξιοναλιστική οπτική του ύφους.

Η έννοια της μη-αναπαραστατικής τέχνης ιδρύθηκε από **Wassily Kandinsky** και χτίστηκε επάνω στην αρχή ότι κάποιος **δεν πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει την εικόνα που κάποιος άλλος βλέπει** αντίθετα, θα πρέπει να βλέπει την καθαρή αφαίρεση και τις **αναδυόμενες ιδέες** (που υποκινούνται από την εργασία) **υποσυνείδητα**.

Constructivism

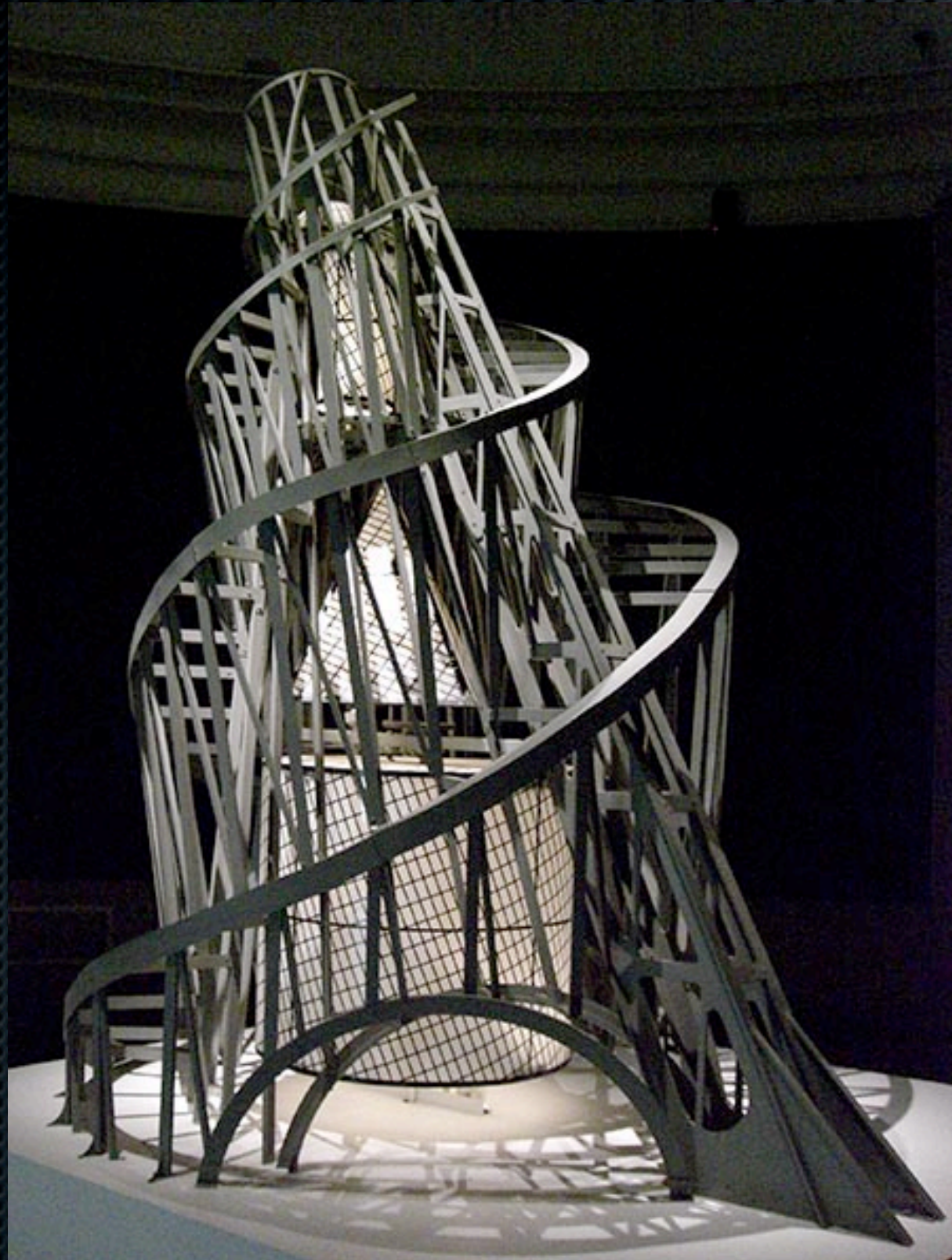
Vladimir Tatlin

Διέλυσε και κρέμασε με σύρμα τρισδιάστατες κατασκευές στο χώρο. Αντίθετα με τα ανάγλυφα του Picasso αυτή την περίοδο, που η μπροστινή τους όψη είναι ανάλογη με την επιφάνεια του πίνακα. Στα «ζωγραφικά ανάγλυφα» ή τα «ΑΝΤΙ-ανάγλυφα» («contre-reliefs»), όπως ο ίδιος τα ονόμασε το 1914,

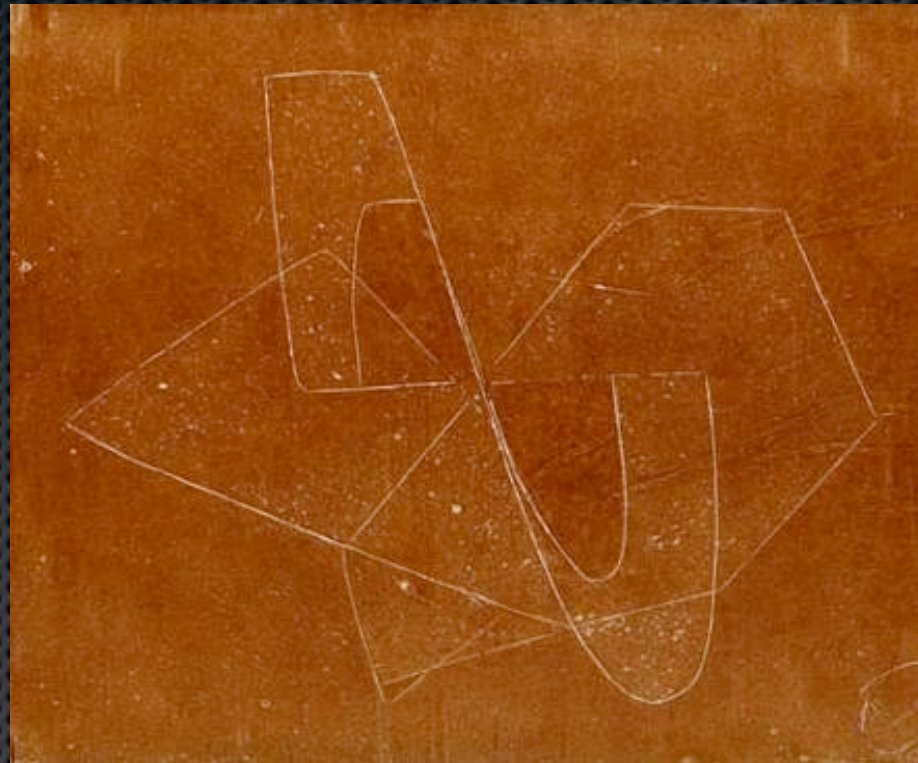
Constructivism

Vladimir Tatlin

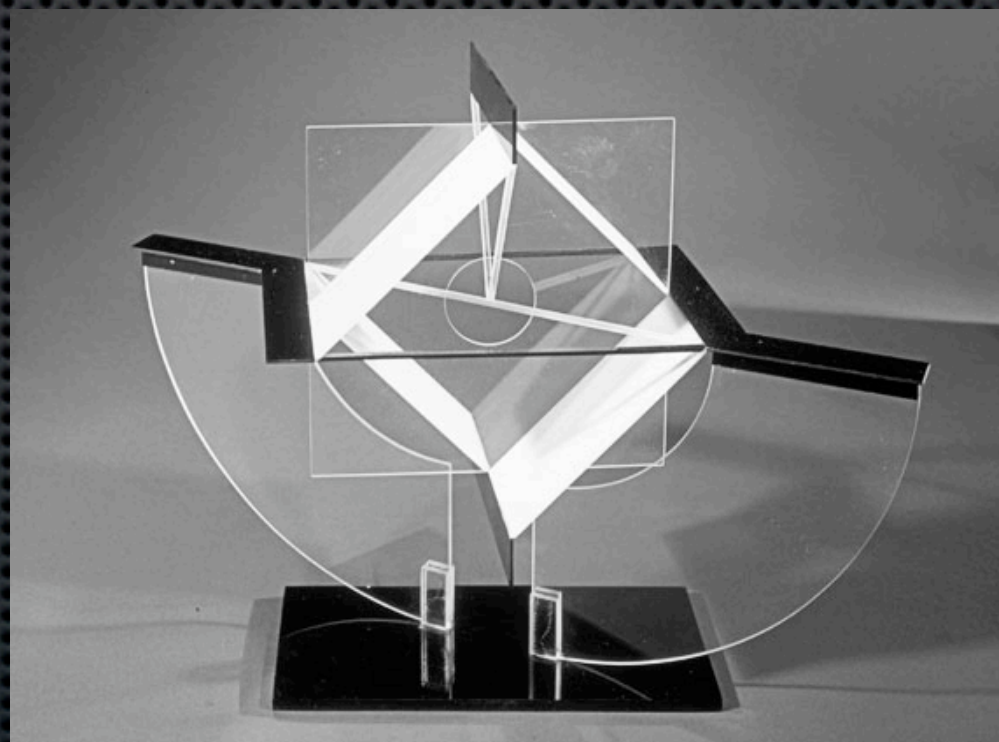

Constructivism

Naum Gabo

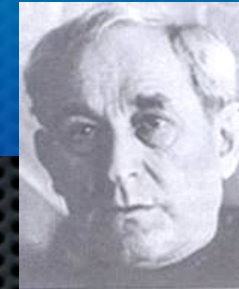

Η ουσία της τέχνης του Gabo ήταν η εξερεύνηση του χώρου που θεωρούσε πως θα μπορούσε να γίνει χωρίς να πρέπει να απεικονιστεί η μάζα.

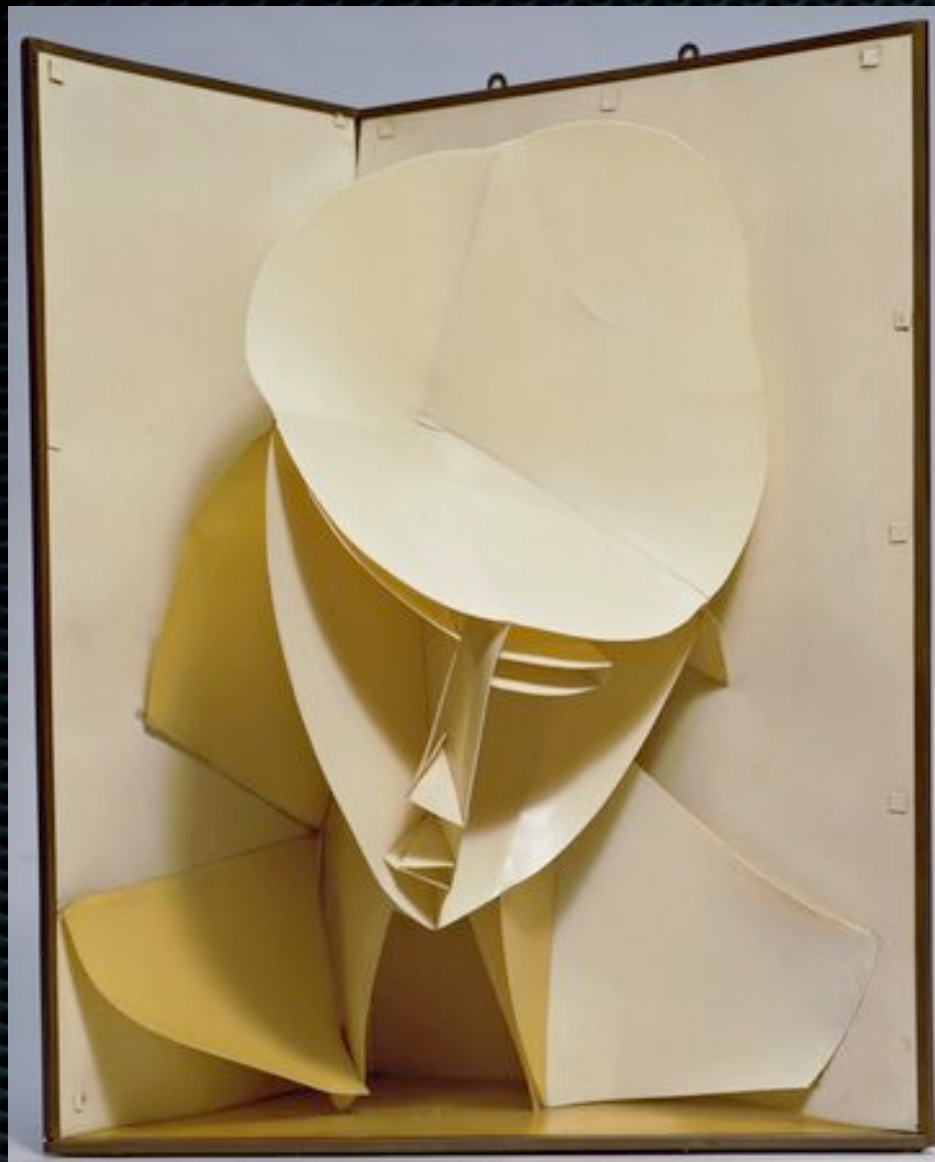
Constructivism

Naum Gabo

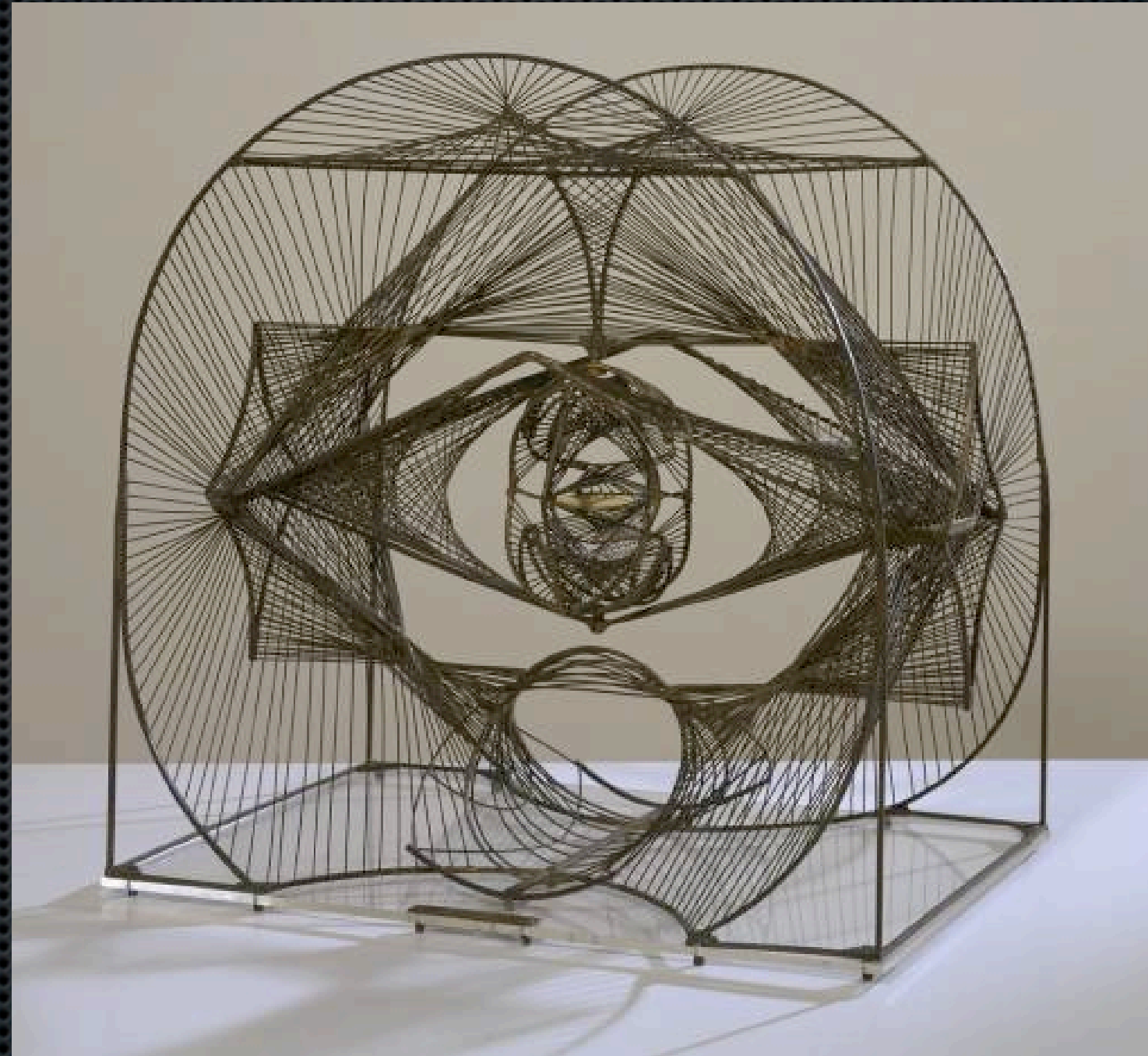
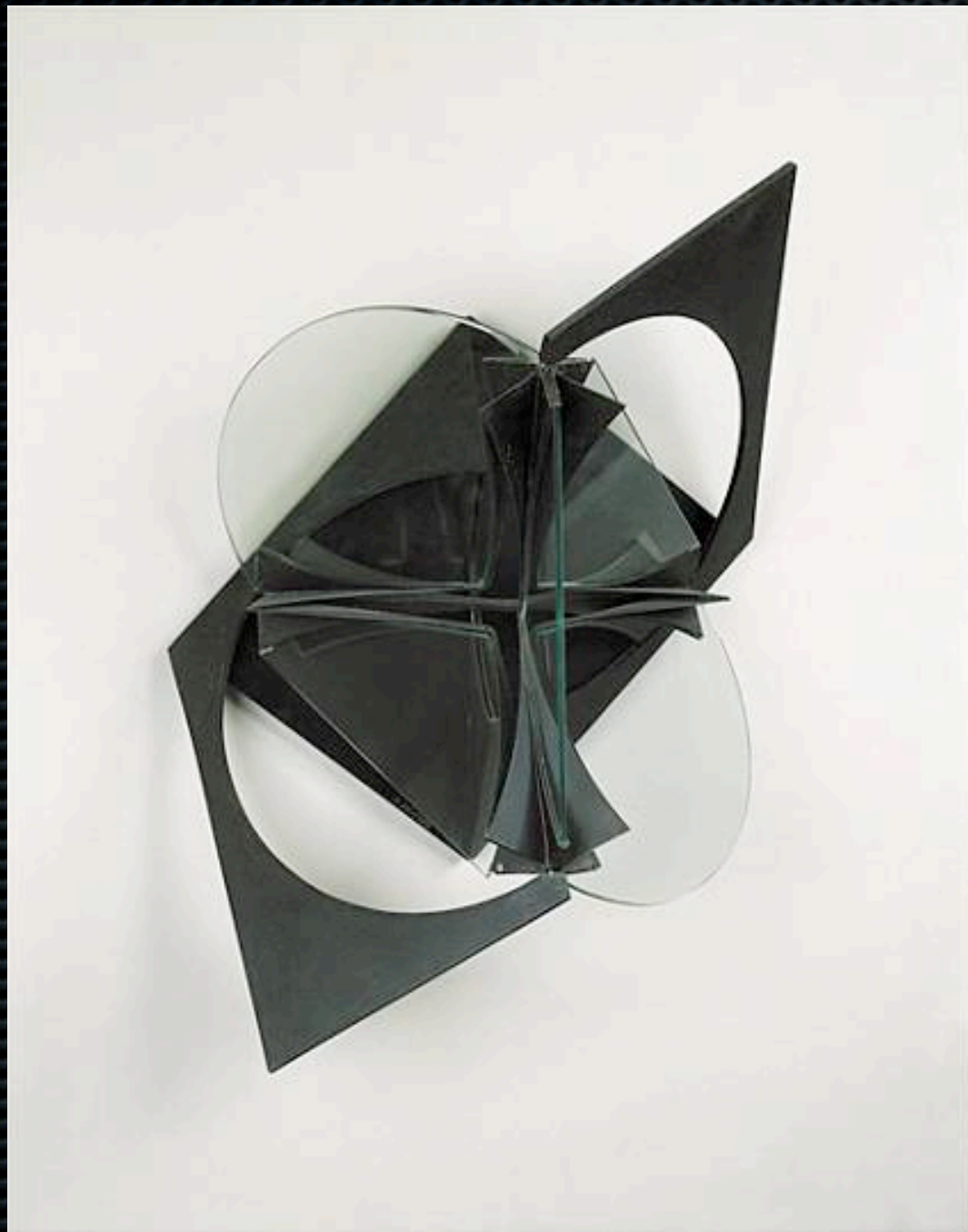
Constructivism

Naum Gabo

Constructivism

Antoine Pevsner

Constructivism

Antoine Pevsner

