

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1^ο Εργαστήριο Ζωγραφικής
Κύκλος

Γιάννης Ζιώγας
Επίκουρος Καθηγητής
© Γιάννης Ζιώγας

Ανθρώπινη Μορφή ή το Σώμα

**Η ενέργεια της
παρατήρησης/της
ερμηνείας/της προσέγγισης.**

Μέρος Α΄

Το σώμα ως διϊσμός πνευματικότητας/ύλης

Carravaggio
St Geronimo
Oil on Canvas
112x157 cm
1605-06

**Ο πόνος απελευθερώνει το
πνεύμα**

سایت افغان واک

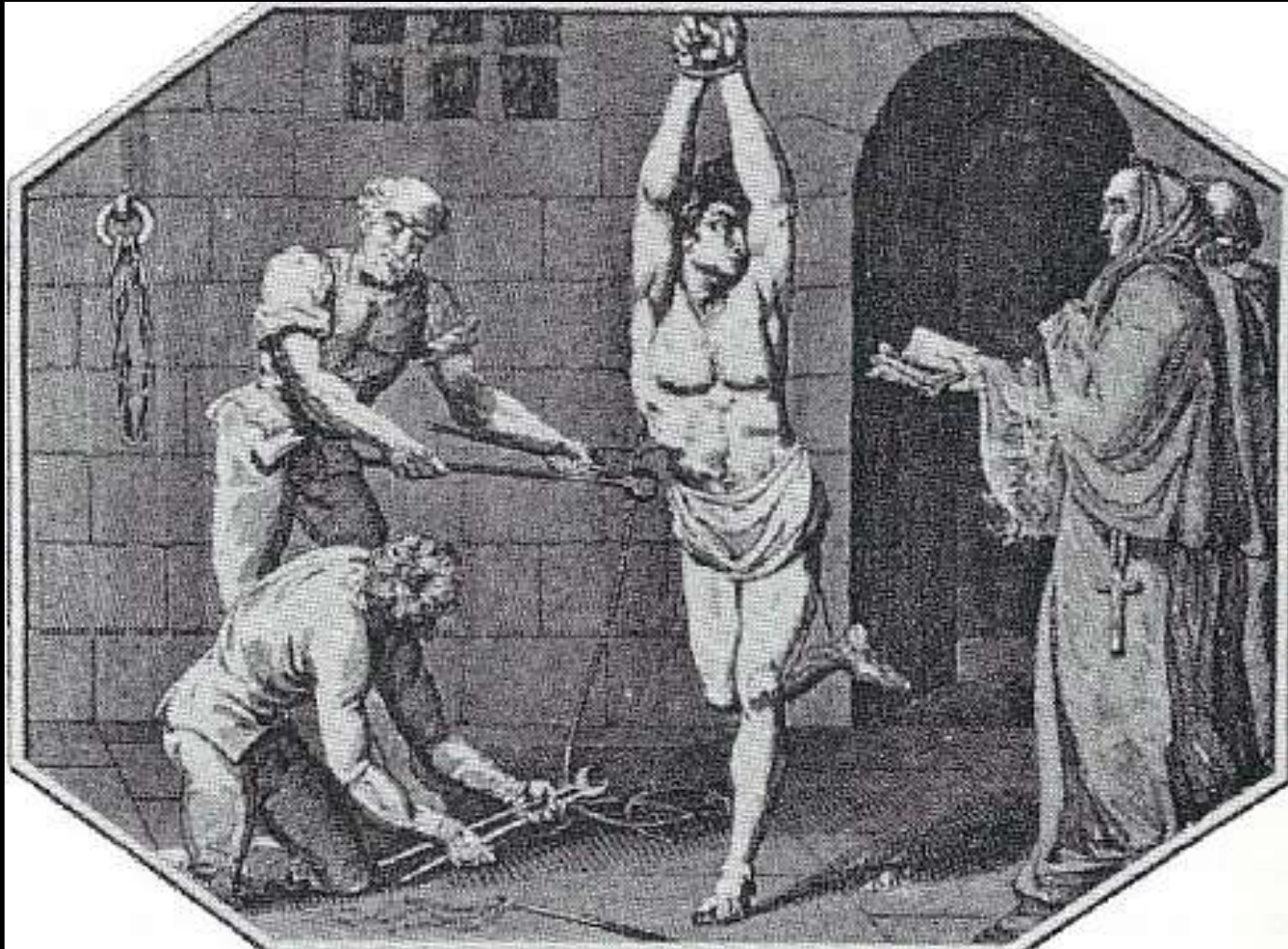

Το Βασανιστήριο ως μέσο απελευθέρωσης του
πνεύματος από την σάρκα/σώμα

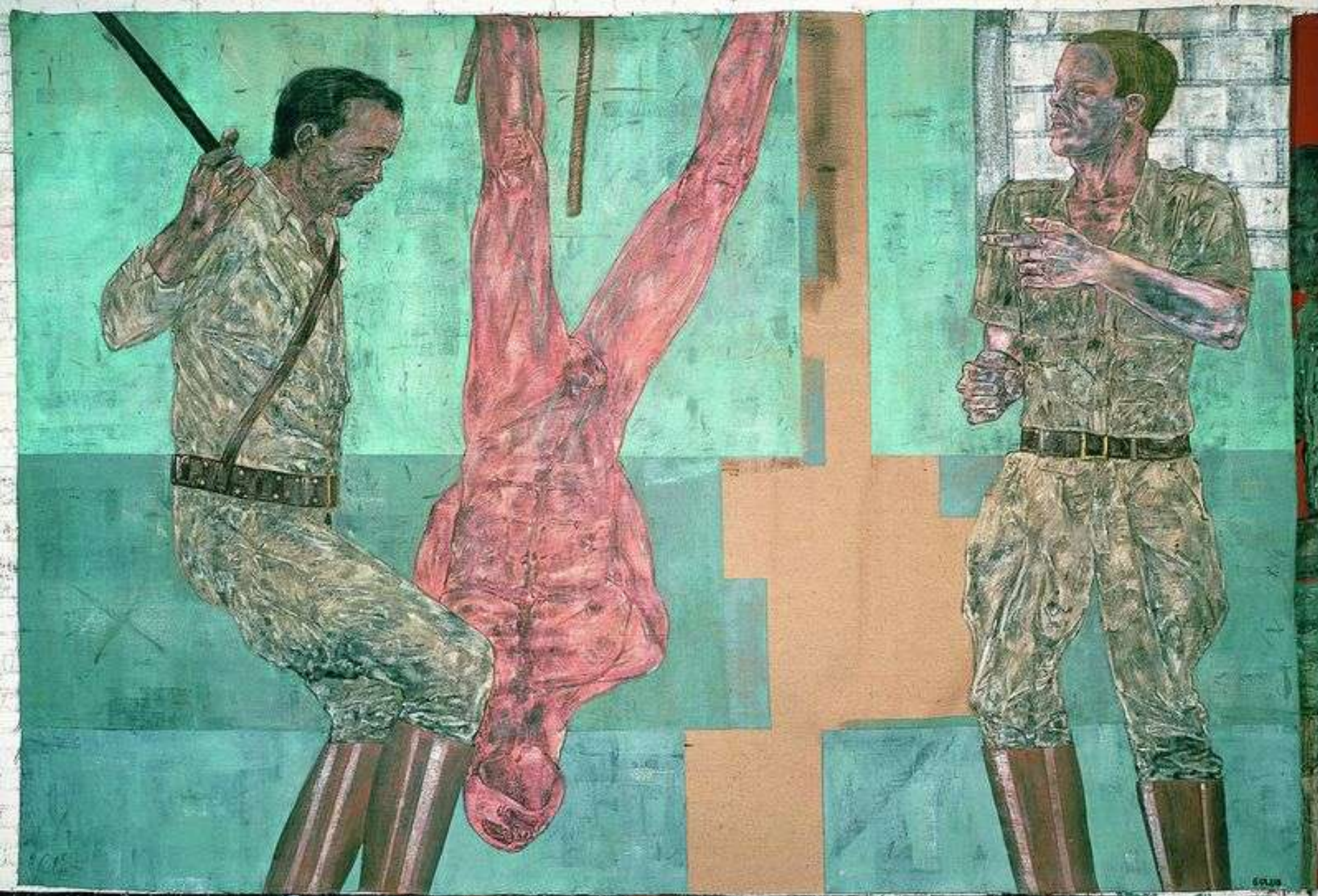

Χαρακτικό του 19^{ου} αι. Two priests demand a heretic to repent as he is tortured

Works by Leon Golub (1922-2004)

Works by Leon Golub (1922-2004)

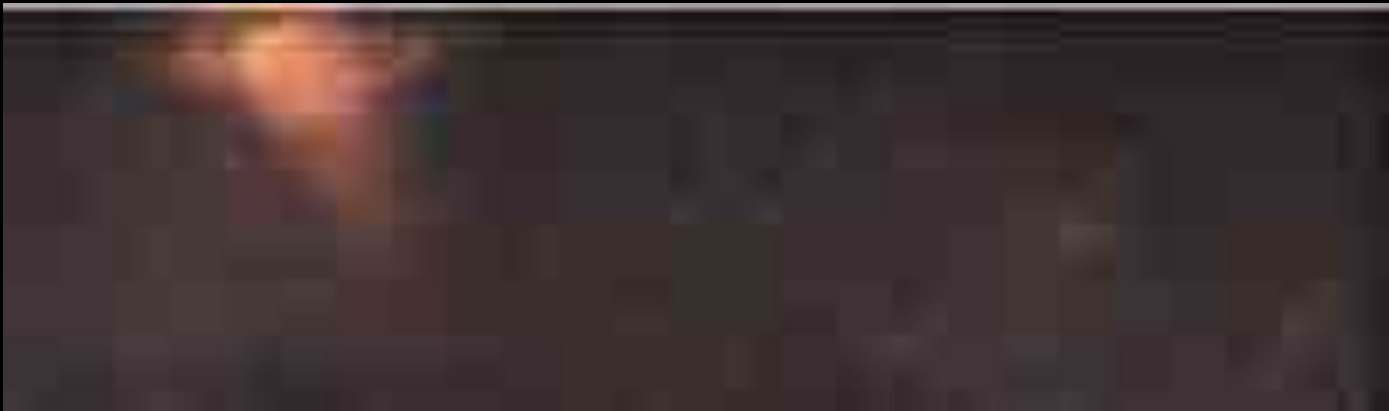
Καρτεσιανός Διϊσμός

Το πνεύμα και η ύλη

Henrich Hofmann
Agony in the Garden
Oil on Canvas
1890

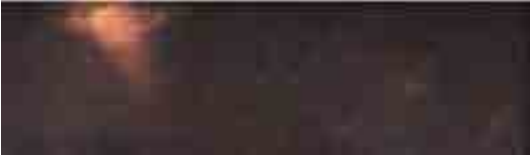
Το πνεύμα

Η ύλη

Πνεύμα + Ύλη

Andre Mantegna
Agony in the Garden
Tempera on Wood
62x80 cm
National Gallery London

Αντιλήψεις του θανάτου/αντιλήψεις της σχέσης ύλης πνεύματος

El Greco
Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ
Oil on Canvas 1588
460x380
Toledo

Gustave Courbet
The Burial at Ornans
Oil on Canvas 1849-50
314x663
Musée d'Orsay

Αντιλήψεις του φωτός/αντιλήψεις της σχέσης ύλης πνεύματος

**Η τριαδικότητα του φωτός
ο πίνακας του Titian
Agony in the Garden**

Titian
Agony in the Garden
Oil on Canvas
1562
76x156cm
Prado

Το φως ως
τριαδικότητα
Το Πνεύμα

Το Σώμα

Η Ύλη

**Το φως ως όλον
ο πίνακας του Goya
3^η Μαΐου**

Francisco de Goya's *The Third of May, 1808*

Το σκότος

Το φως του Θανάτου

Το όλον του φωτός: ύλη και πνεύμα ένα

Οι δύο πηγές φωτός: σύγκριση

**Οι αυτοπροσωπογραφίες του Ρέμπραντ
και του Μεγκς:
Ο εαυτός ως άλλος**

Το σώμα και το πνεύμα ως πεδία αυτογνωσίας

**Ρέμπραντ:
η διερεύνηση του Είναι**

Rembrandt van Rijn: Self Portrait as a Young Man c. 1628 22.5 x 18.6 cm. Rijksmuseum, Amsterdam

Rembrandt van Rijn: Self Portrait
with Beret and Turned-Up Collar
1659
84.4 x 66 cm.
National Gallery of Art, Washington

Rembrandt van Rijn: Self Portrait as Zeuxis
c. 1662
82.5 x 65 cm.
Wallraf-Richartz-Museum, Cologne

Rembrandt van Rijn: Self Portrait at the Age of 63
1669
86 x 70.5 cm.
National Gallery, London

Μέγκς:

**το πρόσωπο του καλλιτέχνη ως
αφορμή απομυθοποίησης**

Rafael Mengs

Self-Portrait

1779

Oil on panel, 57 x 43 cm

Staatliche Museen, Berlin

[Anton Raphael Mengs](#)

[Painting, Oil on panel, 55x101 cm](#)

1750s - 1760s

Rafael Mengs
Self-Portrait
c. 1775
Oil on panel, 102 x 77 cm
The Hermitage, St. Petersburg

late self-portrait by Anton Raphael Mengs dated 1776.

Τα γηρατειά/φθορά

Rembrandt
Jeremiah lamenting Jerusalem
Λάδι σε μουσαμά
58x46
1630

Camille Monet to 1873 ως to 1879

**Το σύγχρονο σώμα είναι το
κοινωνικό σώμα**

ΠΑΝΟΠΤΙΚΟ

Τα πάνθ' ορά

Interior View of Cell House, new Illinois State Penitentiary at Stateville, near Joliet, Ill.—23

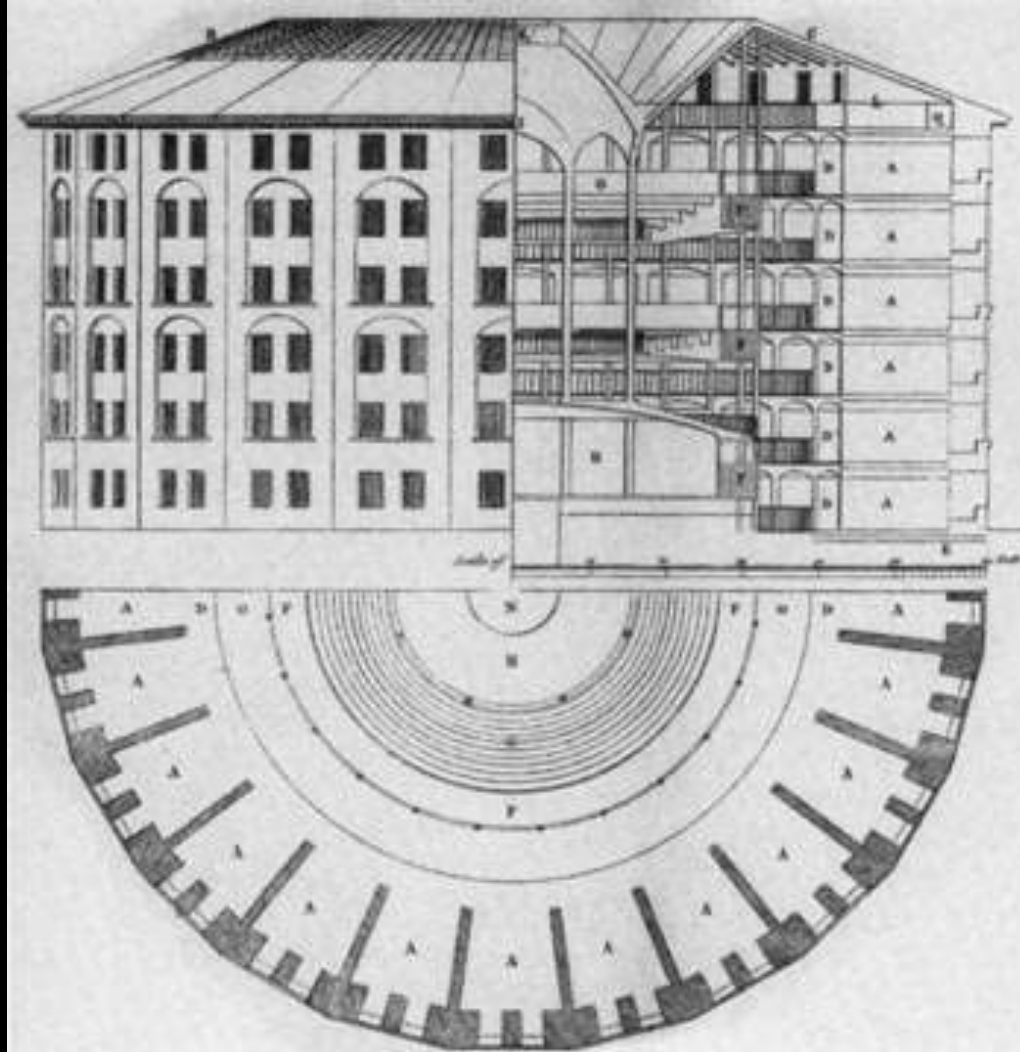
Hogarth, William *The rake's progress: the rake in Bedlam*, 1735, Oil on canvas, 62.5 X 75 cm

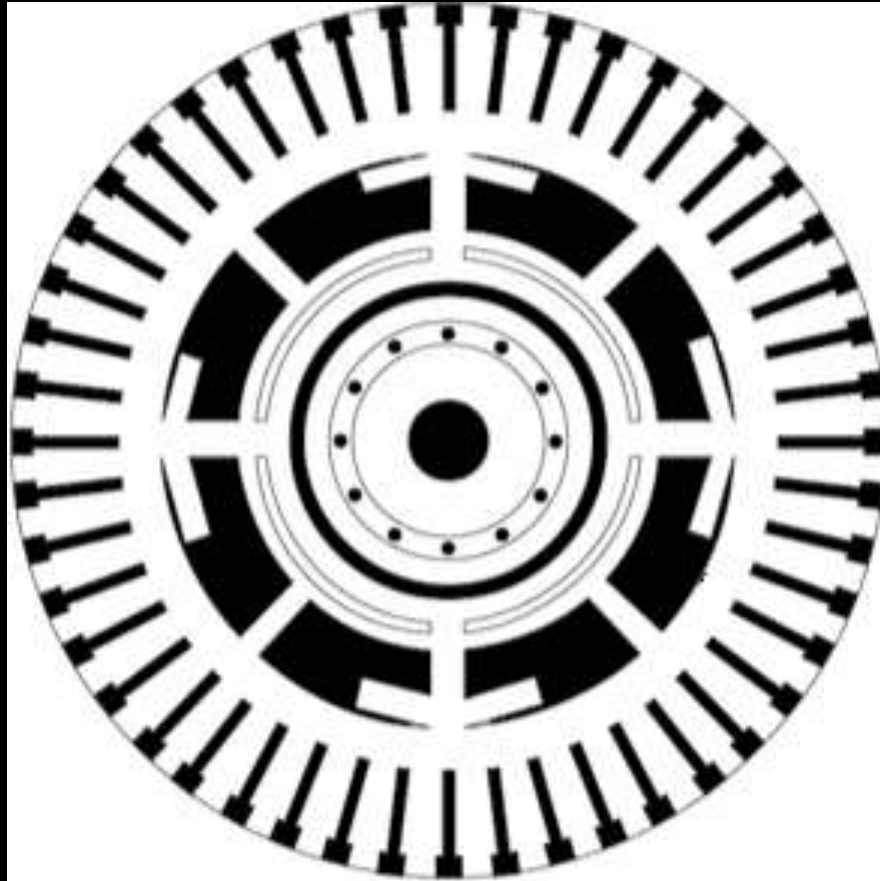
, Piranesi, Carceri Plate XI - The Arch with a shell ornament. 1750.

Το **Πανοπτικό** είναι ένας τύπος κτίριου-**φυλακής** που σχεδιάστηκε από τον **Άγγλο φιλόσοφο** και **κοινωνιολόγο** Τζέρεμι Μπένθαμ το 1785. Η ιδέα του σχεδιασμού επιτρέπει την συνεχή επίβλεψη (-opticon) όλων (pan-) των κρατουμένων. Η αρχή του διαχωρισμού του χώρου σε ατομικά κελιά εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη φυλακή του Ghent το 1775. Η πρώτη, ωστόσο, ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική έκφραση των πειθαρχικών μεθόδων και τακτικών είναι το Πανοπτικό του Τζέρεμι Μπενταμ το οποίο παρουσιάστηκε στο κοινό το 1791.

Foucault proposes that not only prisons but all [hierarchical](#) structures like the army, schools, hospitals and factories have evolved through history to resemble Bentham's Panopticon.

The notoriety of the design today (although not its lasting influence in architectural realities) stems from Foucault's famous analysis of it. Building on Foucault, contemporary social critics often assert that [technology](#) has allowed for the deployment of panoptic structures invisibly throughout society. [Surveillance](#) by [CCTV](#) cameras in public spaces is an example of a technology that brings the gaze of a superior into the daily lives of the populace. Furthermore, a number of cities in the United Kingdom, including Middlesbrough, Bristol, Brighton and London have added loudspeakers to a number of their existing CCTV cameras. They can transmit the voice of a camera supervisor to issue audible messages to the public. Similarly, critical analyses of internet practice have suggested that the internet allows for a panopticon form of observation. [ISPs](#) are able to track users' activities, while user-generated content means that daily social activity may be recorded and broadcast online <http://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon>

BIG BROTHER

**IS WATCHING
YOU**

Leni Riefenstahl, Africa, 60s

Το σώμα σχηματίζεται μέσα από την επιβολή προτύπων

The Visible Human Project

Το ορατό σώμα: η περίπτωση Joseph Paul Jernigan

http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html

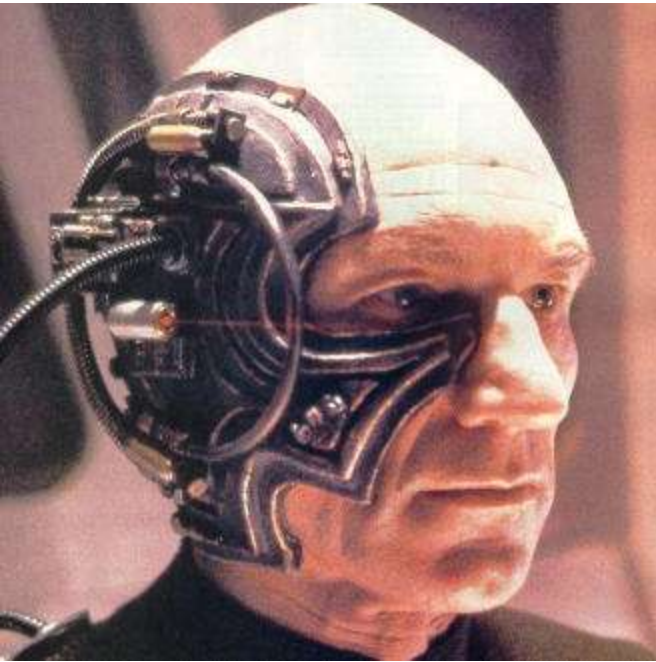
Το σώμα μηχανή/cyborg

Marcel Duchamp
Nude Descending the Staircase
Oil on Canvas 1912
147x89 cm
Philadelphia Museum
Of Art

A **cyborg**, short for "[cybernetic](#) organism", is a being with both biological and artificial (i.e. electronic, mechanical, or robotic) parts. See for example [biomaterials](#) and [bioelectronics](#). The term was coined in 1960 when [Manfred Clynes](#) and [Nathan S. Kline](#) used it in an article about the advantages of self-regulating [human-machine systems](#) in outer space. D. S. Halacy's *Cyborg: Evolution of the Superman* in 1965 featured an introduction which spoke of a "new frontier" that was "not merely space, but more

profoundly the relationship between 'inner space' to 'outer space a bridge between bridge...abetween mind and matter.

Το σώμα/μηχανή είναι μετατρέψιμο:
οι περιπτώσεις Orlan και Stellarc

Οι μεταμορφώσεις του σώματος Ορλαν

ROBOCOP

TM

Stelarc

In 2007, Stelarc had a cell-cultivated ear surgically attached to his left arm

Xenotransplantation
she has the right to listen, but not speak

Sue Coe '98

STELLARC

Stellarc is the one of the world's most celebrated artis working within technology and the visual arts. He is both an artist and a phenomenon, using his body as medium and exhibition space. Working in the interface between the body and the machine, employing virtual reality, robotics, medical instruments, prosthetics, and the Internet, Stelarc's transhumanist art makes science fiction seem plausible.

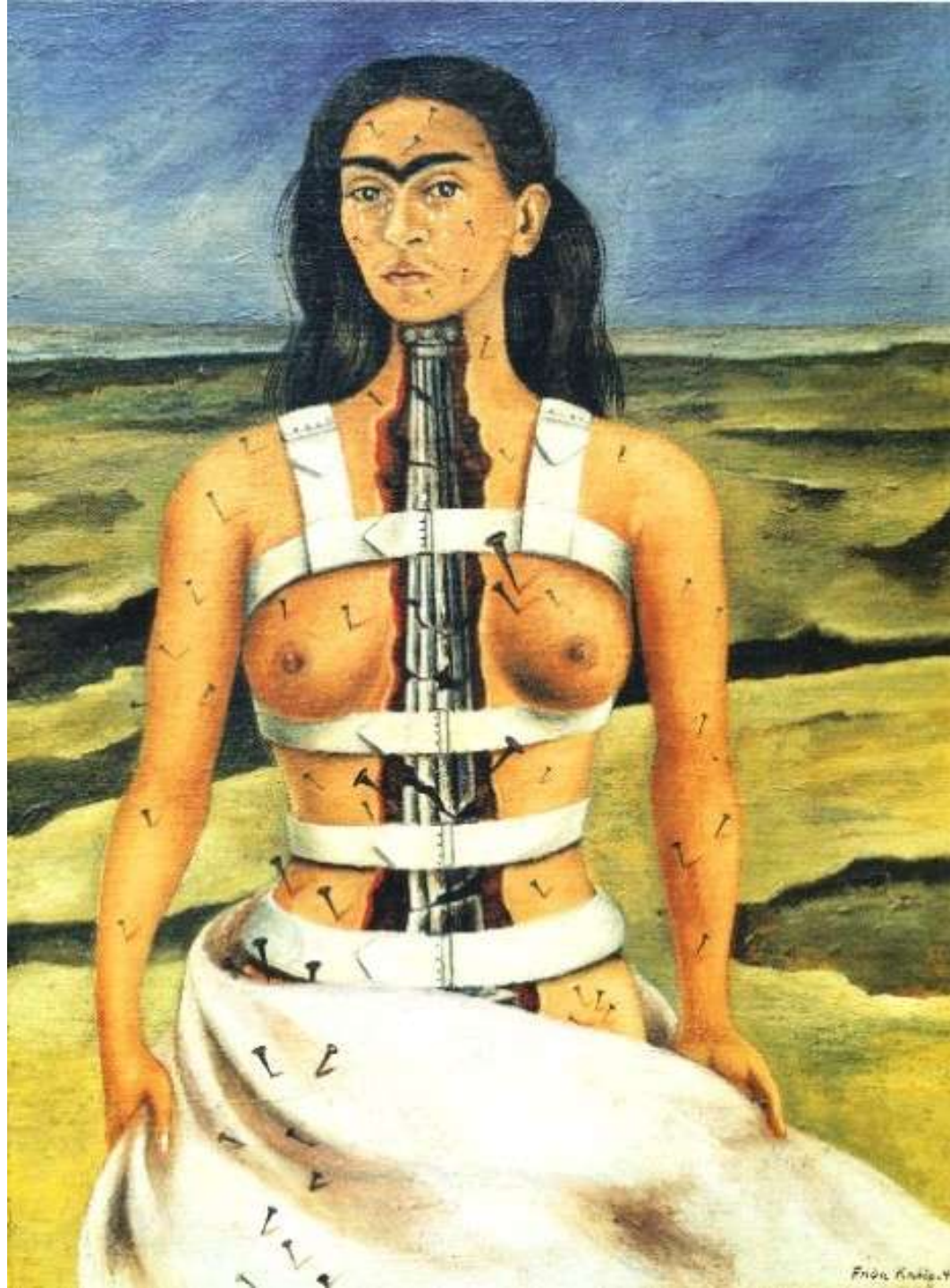
- Stelarc's projects include *Third Hand*, a grasping and wrist rotating mechanism with a rudimentary sense of touch that is attached to the artist and activated by EMG from other body areas; [*Amplified Body*](#), in which the artist performs acoustically with his brainwaves, muscles, pulse, and blood flow signals; and the *Stomach Sculpture*, a device—or “aesthetic adornment”—placed in the artist's stomach and presented through video. Works in progress include the *Extra Ear Project*, a soft prosthesis of skin and cartilage to be constructed on the artist's arm. Stelarc's work both reflects and determines new directions in performance art and body art.

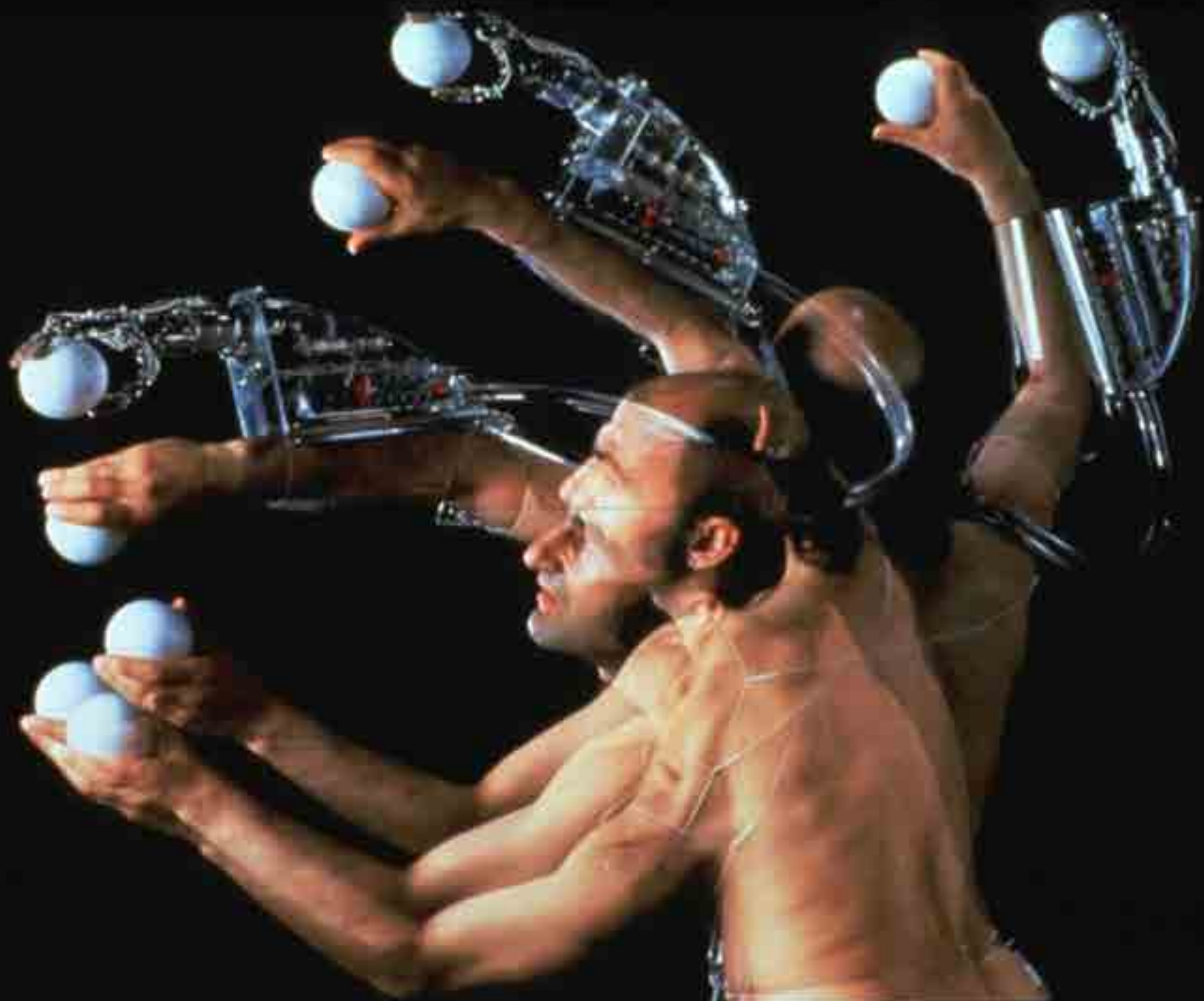
Oscar Pistorius

At the [2012 Summer Olympics](#) in London, Pistorius became the first double leg amputee to participate in the Olympics when he entered the [men's 400 metres](#) race and was part of [South Africa's 4 × 400 metres relay](#) team. He also took part in the [2012 Summer Paralympics](#), where he entered the [men's 100 metres](#), [200 metres](#) and [400 metres](#) races in the [T44 classification](#), and in the [T42–T46 4 × 100 metres relay](#). He won gold medals in the men's 400 metre race in a Paralympic record time of 46.68 seconds and in the 4 × 100 metres relay in a world record time of 41.78 seconds. He also took a silver in the 200 metres race, having set a world record of 21.30 seconds in the semifinal

**Frida Kahlo - *Without Hope (Sin esperanza)*, 1945 - Oil on canvas mounted on Masonite, 11 x 14-1/4 in - Collection Museo Dolores Olmedo Patiño, Mexico City
© 2007 Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust. Av. Cinco de Mayo No. 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 06059, México, D.F.**

Φιγούρα

Ένα πεδίο ενεργειακών
συγκρούσεων

Portrait of a woman in a red dress and yellow shawl.

Ενέργειες γραμμών

Η ενέργεια των ψυχρών

Η ενέργεια των θερμών

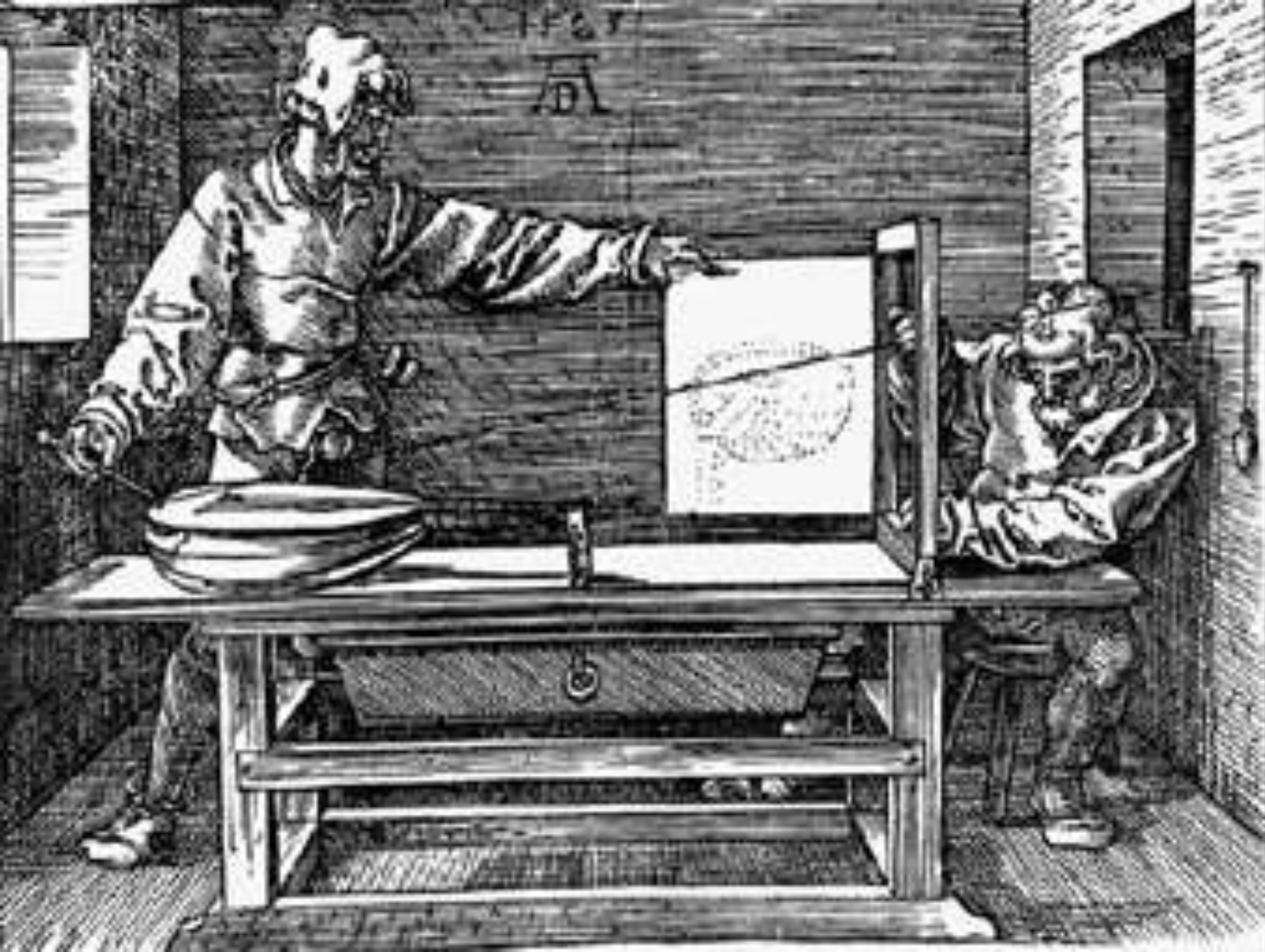

Η ενέργεια των εικονικοτήτων

**Η περιπέτεια
της αποτύπωσης
έχει
ολοκληρωθεί**

**Από την
αυταρέσκεια της
περιγραφής**

...στην ενεργειακή σύγκρουση

Οι γυναίκες του de Kooning

[Willem de Kooning](#)
[American, born Netherlands, 1904–1997](#)
Excavation, 1950
Oil on canvas
205.7 x 254.6 cm (81 x 100 1/4 in.),

Woman, I
[Willem de Kooning](#)
(American, born the Netherlands. 1904–1997)
1950-52. Oil on canvas, 6' 3 7/8" x 58"
(192.7 x 147.3 cm).

Willem de Kooning, *Woman with a Green and Beige Background*, 1966
Oil on paper mounted on masonite, 28 1/2 x 22 3/4 in. (72.4 x 57.8 cm)
Gift of Longview Foundation, 1973.33

Willem de Kooning
Woman VI, 1953
Oil on Canvas
36 x 46 ¼ in.
Gift of G. David Thompson (55.24.4)
The Carnegie Museum of Art, Pittsburgh

Οι επιλεγμένες παραμορφώσεις Κοκόσκα, 1909-13

*"Franz Hauer, 1913," by Oskar Kokoschka,
oil on canvas, 47 1/4 by 41 1/4 inches,
Museum of Art,
Rhode Island School of Design,
Providence*

**"Adolph Loos, 1909,"
by Oskar Kokoschka, oil on canvas,
29 1/8 by 35 7/8 inches,
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz,
Neue Nationalgalerie, Berlin**

*"Peter Altenberg, 1909,"
by Oskar Kokoschka,
oil on canvas, 29 7/8 by 28 1/8 inches,
private collection, New York*

«Lady with a squirrel,"
By Hans Holbein,
oil on oak, 56x38,6 εκ.
1528-28
National Gallery
Λονδίνο

*«Portrait of a saxon Noblewoman»
By Lucas Cranach the Elder,
oil on oak, 53x37,5 εκ ,
1534
Musée des Beaux-Arts,
Lyon, France*

Max Beckmann
Self Portrait with
Champagne Glass 1911

Egon Schiele
Self Portrait
Oil on Canvas
42x37 cm
1912

Η έλλογη ένταση της χειρονομίας

Μάκης Θεοφυλακτόπουλος

Οι αντιστροφές του Μπάζελιτς

Elke, Georg Baselitz, 1976, Collection of the Modern Art Museum of Fort Worth, Museum purchase,

George Baselitz: with a red flag, 1965, 162 x 130 cm. Private collection, Germany.

Το κενό/ενδιάμεσο

Μπουζιάνης Γιώργος, *Χορεύτριες*, 1936 Λάδι σε μουσαμά , 140 x 119 εκ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1^ο Εργαστήριο Ζωγραφικής
Κύκλος

Γιάννης Ζιώγας
Επίκουρος Καθηγητής
© Γιάννης Ζιώγας