

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ UNIVERSITY OF WEST ATTICA

Ανάλυση της ιδέας και υλοποίησης
εικονογράφησης πολυσέλιδου με τίτλο :

Things you don't wanna know.
Πράγματα που δεν θέλεις να ξέρεις.

Φωτάκη Αικατερίνη
Α.Μ : 521160870228

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μάρθα Τσιάρα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένη **Αικατερίνη Φωτάκη** του **Γεωργίου**, με αριθμό μητρώου **16087** φοιτητήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, δηλώνω υπεύθυνα ότι: «Είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς είτε παραφρασμένες, αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από μένα αποκλειστικά και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος. Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μου ευθύνης αποτελεί ο σιωπηλός λόγος για την ανάκληση του πτυχίου μου».

Η Δηλούσα

Εξεταστική επιτροπή :

Τσιάρα Μάρθα :

Καποκάκη Νίκη :

Δρ. Ναυροζίδου Έλενα :

I. Αρχική ιδέα.

Έχοντας δεδομένο στοιχείο πως η πτυχιακή μου εργασία θα είναι ένα zine ή graphic novel , ξεκίνησα να καταγράψω τις σκέψεις μου για το θέμα αυτού. Όλες οι ιδέες που σκέφτηκα ήταν χιουμοριστικές ιστορίες με σαρκαστικά σχόλια και ζωηρή εικονογράφηση. Η ιδέα που κατέληξα ήταν να εικονογραφήσω καταστάσεις από την καθημερινή ζωή στις οποίες λέμε ή ακούμε πράγματα που δεν θέλουμε να ξέρουμε.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στο κομμάτι αυτό της πρότασης το οποίο συνήθως αποφεύγουμε να πούμε για να μην γίνουμε δυσάρεστοι στο άτομο που απευθυνόμαστε. Είναι ένα κομμάτι της αλήθειας που πολλές φορές ενώ το γνωρίζουμε το αγνοούμε θέλοντας να κάνουμε τα πράγματα να φαίνονται πιο ωραία. Αυτό όμως το κάνουμε και με τον εαυτό μας, όταν για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι μια πράξη μας βλάπτει το περιβάλλον και μας ενοχλεί όταν το σκεφτόμαστε αλλά αποφεύγουμε να πούμε στον εαυτό μας το λάθος μας. Μερικές φορές κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε το άσχημο κομμάτι της ιστορίας για να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και μας σοκάρει αν κάποιος έρθει και μας πει όλα όσα δεν θέλουμε να ξέρουμε. Αυτό κάποιες φορές λειτουργεί θετικά και σε βοηθάει να κατανοήσεις τον κόσμο, άλλες φορές όμως απλά σε στεναχωρεί και σε κάνει αντιπαθητικό. Από την άλλη το να ωραιοποιείς όλες τις καταστάσεις και να μη δίνεις σημασία στο αρνητικό κομμάτι σε κάνει αφελή.

Σκοπός μου δεν είναι να κρίνω τι είναι σωστό και λάθος ή αλήθεια και ψέμα, απλά να ερευνήσω πως θα ήταν αν όλα λεγόntonταν χωρίς το φίλτρο ωραιοποίησης. Σκεπτόμενη όλα αυτά που προ είπα ξεκίνησα να χτίζω μια μικρή ιστορία στην οποία θα λέγονται τα πράγματα όπως έχουν με πρωταγωνίστρια την Kay, μια κοπέλα που εμφανώς μου μοιάζει και θα μπορούσε να είναι ο εαυτός μου. Προσπάθησα να σκεφτώ παραδείγματα από την δική μου ζωή στα οποία θα μπορούσα να πω και να ακούσω την αλήθεια που δεν λέγεται αλλά χωρίς να γίνω προσβλητική και μηδενιστική απέναντι στις αξίες των ανθρώπων σχέσεων. Έτσι διάλεξα να δείξω καταστάσεις με σύντομες συζητήσεις που κάνουμε με άλλους αλλά και με τον εαυτό μας, από την αρχή μέχρι το τέλος της ημέρας. Η ιστορία ξεκινάει με το πρωινό ξύπνημα της κοπέλας παρέα με την γάτα της η οποία της λέει πως της δίνει τόσα τόσα χάδια και αγάπη κάθε πρωί γιατί πεινάει και προσπαθεί να την ξυπνήσει για να την ταΐσει. Στην επόμενη σκηνή μια φίλη παίρνει τηλέφωνο να της πει πως θέλει να πάνε για καφέ, όμως πρώτα της εξηγεί πως καμία άλλη φίλη της δεν της απάντησε στο τηλέφωνο και πως το αγόρι της την αγνοεί, οπότε έτσι κατέληξε να ζητάει από την Kay να βγούνε. Στην διαδρομή προς το καφέ η πρωταγωνίστρια συναντάει μέσα στο μετρό τον πρώην της, και οι δύο συμφωνούν πως έλειψε ο ένας στον άλλον , η Kay όμως συμπληρώνει πως πιστεύει ότι αυτό που τους έλειψε είναι οι ωραίες στιγμές και όχι το άτομο που ήταν σε σχέση.

Και κάπως έτσι συνεχίζεται η ιστορία , από μια αλήθεια την φορά μέχρι το τέλος όπου η πρωταγωνίστρια κάνει μια αυτοκριτική κοιτώντας τον εαυτό της στον καθρέφτη. Το θέμα αυτό ίσως ακούγεται βαρύ και σοβαρό όμως ήθελα να το αποδώσω με ένα λιγότερο φιλοσοφικό και περισσότερο χιουμοριστικό τρόπο, συνδυάζοντας το με ευχάριστη και ζωηρή εικονογράφηση.

Επομένως η εικόνα και τα χρώματα της έρχονται αντίθετα με τον ρεαλιστικό νόημα του θέματος, και αυτό είναι που για εμένα το κάνει ενδιαφέρον. Βλέπουμε μια ευχάριστη και σε μερικά σημεία ψυχεδελική εικονογράφηση και το θέμα αυτής είναι σκληρό και ρεαλιστικό, αυτό είναι που για εμένα κάνει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο zine. Συνδιάζει το χαρούμενο στοιχείο μιας όμορφης εικόνας και ενός πολύχρωμου κόσμου με ένα θέμα όχι τόσο ευχάριστο αλλά κατά την γνώμη μου πολύ ενδιαφέρον.

Το κείμενο του βιβλίου γράφτηκε από εμένα, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσω σύντομες συνομιλίες οι οποίες να περιέχουν όλη την αλήθεια που μπορεί να πει το κάθε άτομο στην κάθε περίπτωση. Σε κάθε σελίδα βλέπουμε από μία έως τέσσερις προτάσεις την φορά, όλη η έμφαση που ήθελα να δώσω ήταν στη εικόνα και όχι στους διαλόγους. Σύντομες και κοφτερές προτάσεις που στην πραγματικότητα κανένας δεν θα έλεγε με τόση άνεση. Στο πρώτο σαλόνι η ιστορία ξεκινάει με την γάτα να μιλάει με ειλικρίνεια στο αφεντικό της. Μπορεί να είναι σκληρό και ρεαλιστικό αυτό που λέει αλλά είναι μια γάτα που μιλάει, επομένως κατευθείαν ο αναγνώστης καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα φανταστικό σενάριο που γράφτηκε χιουμοριστικά και όχι για να πικράνει κανένα. Ακόμη να πω πως με την βοήθεια των γνώσεων μου πάνω στην Αγγλική γλώσσα μετέφρασα στα τις προτάσεις που είχα σκεφτεί. Ο λόγος που έφτιαξα στα Αγγλικά την εργασία μου είναι για ευκολία στη χρήση της στο εξωτερικό, μιας και έχω προγραμματίσει να μείνω το επόμενο διάστημα εκτός Ελλάδας.

Γενικότερα αυτό το θέμα το διάλεξα διότι είναι κάτι που με απασχολεί στη ζωή μου αρκετά, και εννοώ το θέμα της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Πολλές φορές στη ζωή μου προσπαθώ να φιλτράρω όσα λέω έτσι ώστε να μην πληγώσω ή ενοχλήσω τον συνομιλητή είτε είναι φίλος είτε κάποιος άγνωστος. Σαν χαρακτήρας μου βγαίνει φυσικά να μιλάω ρεαλιστικά και να λέω συνεχώς αυτό που πιστεύω, όμως έχω καταλάβει ότι δεν θα έπρεπε να το κάνω όλες τις φορές. Γι' αυτό και έφτιαξα αυτή την εργασία για να δείξω αυτό τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Είναι ένα θέμα προσωπικό και θα έλεγα πως είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το οποίο προσπαθώ να διορθώσω, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζω πως είναι προτιμότερο να μιλάμε με ειλικρίνεια και ας είναι ενοχλητικό. Αρκεί να βρεις την ισορροπία μεταξύ ειλικρίνειας και ευγένειας, δεν θέλω με τίποτα να εννοηθεί ότι είναι αποδεκτό να είσαι αγενής και κακότροπος.

Θεωρώ πως σαν θέμα ίσως δεν είναι και το πιο ευχάριστο, αλλά αυτό είχα να βγάλω από μέσα μου την συγκεκριμένη περίοδο που δούλεψα την εργασία. Η εικονογράφηση για εμένα είναι κάτι που βγαίνει αβίαστα, λειτουργώ πολύ αυθόρμητα και παρατηρώ πως το αποτέλεσμα εξαρτάται πολύ από την ψυχολογία που έχω, κάτι εντελώς φυσιολογικό μιας και κατά την γνώμη μου είναι τέχνη και όχι εργαλείο. Εκφράζομαι πολύ μέσα από αυτή την δουλειά και εύχομαι να έχω την τύχη να συνεχίσω να την κάνω και μετά τις σπουδές μου. Μου αρέσει να σχεδιάζω και θέλω να εξελίσομαι συνεχώς δημιουργώντας όμορφες εικόνες με αγάπη νόημα και φαντασία.

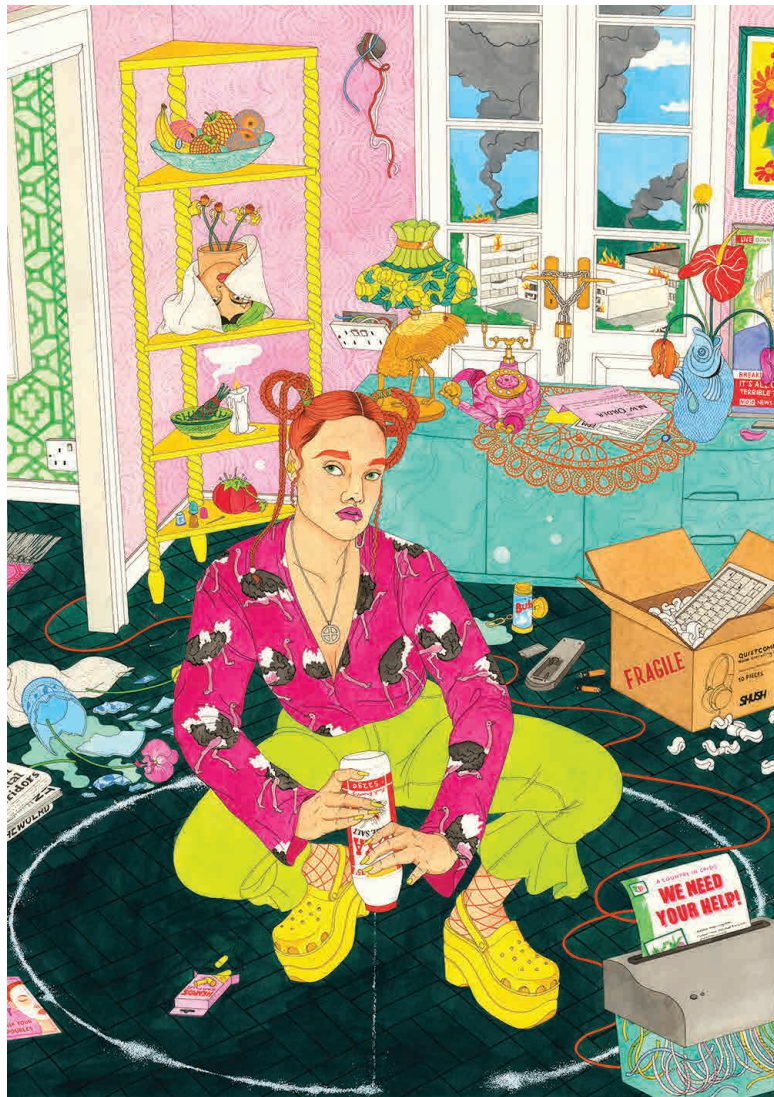
II. Εικονογράφηση- επιρροές.

Το εικονογραφικό στυλ που βλέπουμε στην πτυχιακή μου εργασία προκύπτει από το προσωπικό μου στυλ σχεδίασης και από επιρροές από τις αγαπημένες μου εικονογράφους που θαυμάζω την δουλειά τους. Πιό συγκεκριμένα από την Laura Callaghan και από την Polly Nor (εικόνα1,2). Από την κάθε καλλιτέχνηδα έχω πάρει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τα περίεργα χαρακτηριστικά στα πρόσωπα της Polly Nor της οποίας οι εικόνες είναι ψυχεδελικές με ένα παιδικό στυλ εικονογράφησης για φόντο και με μη ρεαλιστικές φόρμες και σώματα. Χαρακτηριστικό της ο διάβολος ντυμένος με στολή γυναίκας. Από την Laura Callaghan πήρα το girly ύφος με τα έντονα χρώματα και διακοσμητικά pattern.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να σχεδιάζω και εγώ τους χαρακτήρες της ιστορίας μου έχοντας κοινό χαρακτηριστικό τις έντονες σακούλες κάτω από τα μάτια, την κοκκινισμένη μύτη και μάγουλα και τα έντονα χρώματα στο δέρμα και τα ρούχα. Στο φόντο ήθελα να έχω πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα μικρά πραγματάκια πάνω σε έπιπλα, κάτι που κάνει πολύ έντονα η Laura Callaghan. Ο λόγος που έκανα την γάτα μπλε είναι γιατί θέλω να την κάνω να ξεχωρίζει σε αυτό τον κόσμο που δημιούργησα. Ίσως το έκανα επειδή και για εμένα η γάτα μου έχει μια μοναδική θέση στη ζωή μου και στη καρδιά μου, και θέλοντας να τονίσω αυτό το αίσθημα την έκανα να έχει εξωπραγματικό χρώμα. Ακόμη, οι περισσότεροι χαρακτήρες της ιστορίας έχουν ένα πιο σκούρο χρώμα δέρματος, με απόχρωση όμως που δεν σε βοηθάει να καταλάβεις ακριβώς την καταγωγή τους. Διάλεξα να κάνω τους περισσότερους ανθρώπους σκουρόχρωμους για να πάω αντίθετα από το κλασικό λευκό πρότυπο που βλέπουμε από μικροί στα περισσότερα κόμικ και ταινίες κινουμένου σχεδίου, όπου σχεδόν πάντα έχουν λευκούς ήρωες και ηρωίδες.

Συμπεραίνοντας, διάλεξα αυτό το ύφος γιατί ήθελα να βγάλω ένα πολύχρωμο αποτέλεσμα που να βγάζει κάτι σκοτεινό αλλά και ψυχεδελικό , με ζωηρή ατμόσφαιρα και περιγραφικό φόντο. Κάτι άλλο που κάνω συχνά είναι να γεμίσω τα ρούχα και γενικότερα τα υφάσματα με pattern. Μου αρέσει να προσθέτω όμορφα σχέδια σε όλες τις επιφάνειες κάνοντας την εικόνα μου πιο φλύαρη και παιχνιδιάρικη. Προσπαθώ στο τέλος η ατμόσφαιρα που δημιουργώ να έχει μια μαγεία και να θέλεις λίγο χρόνο να την παρατηρήσεις για να δεις όλα τα στοιχεία της. Η χρωματική μου παλέτα περιέχει κυρίως γήινα χρώματα, ενώ δίνω ένταση με μοβ και ροζ στοιχεία. Διάλεξα το μοβ χρώμα για εξώφυλλο γιατί ήθελα να είναι το χρώμα που θα υπερισχύει και επειδή πιστεύω πως αντιπροσωπεύει όλο το ύφος της ιστορίας και της εικονογράφησης.

Ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσω στο επίπεδο των δύο εικονογράφων που προ ανέφερα και να μπορώ να έχω άρτιες εικόνες γεμάτες ψυχεδελικούς ανθρώπους και χαριτωμένα πράγματα. Ακόμη είμαι σε ένα στάδιο που παίρνω επιρροές και διαμορφώνω το εικονογραφικό μου στυλ, όμως θεωρώ πως αυτή η εργασία είναι μια καλή αρχή για την πορεία μου σαν εικονογράφος, και φυσικά θα συνεχίσω να προσπαθώ για κάτι καλύτερο.

1. Laura Callaghan- agoraphobia

2. Polly Nor- BABE YOU'RE GOING TO BE FINE

III. Προσχέδια

Ξεκίνησα να δουλεύω κάνοντας προσχέδια με την γραφίδα για να δημιουργήσω τις εικόνες και να ορίσω την θέση του κάθε χαρακτήρα στον χώρο. Αφού έκανα τα προσχέδια ξεκίνησα να σχεδιάσω με πένακι μαύρο για να κάνω πιο καθαρό σχέδιο και να διαμορφώσω τη τελική μορφή των ανρθώπων και του περιβάλλοντος. Ύστερα χρωμάτισα όλη την εικόνα τονίζοντας

1. Προσχέδιο στην γραφίδα.

2. Διαμόρφωση τελικού περιγράμματος.

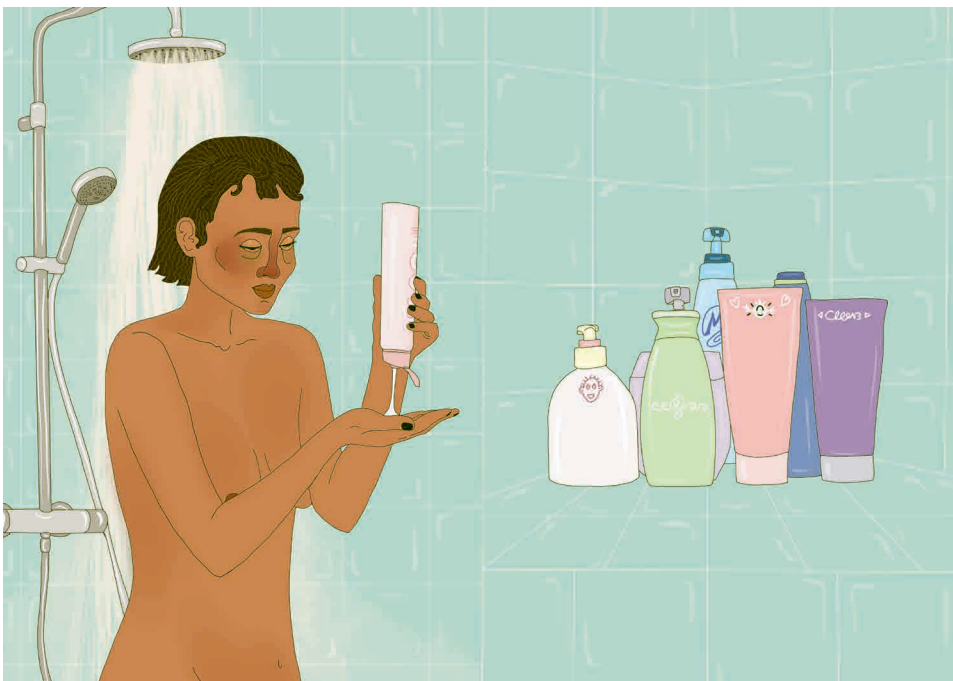
3. Τελικό περίγραμμα εικόνας

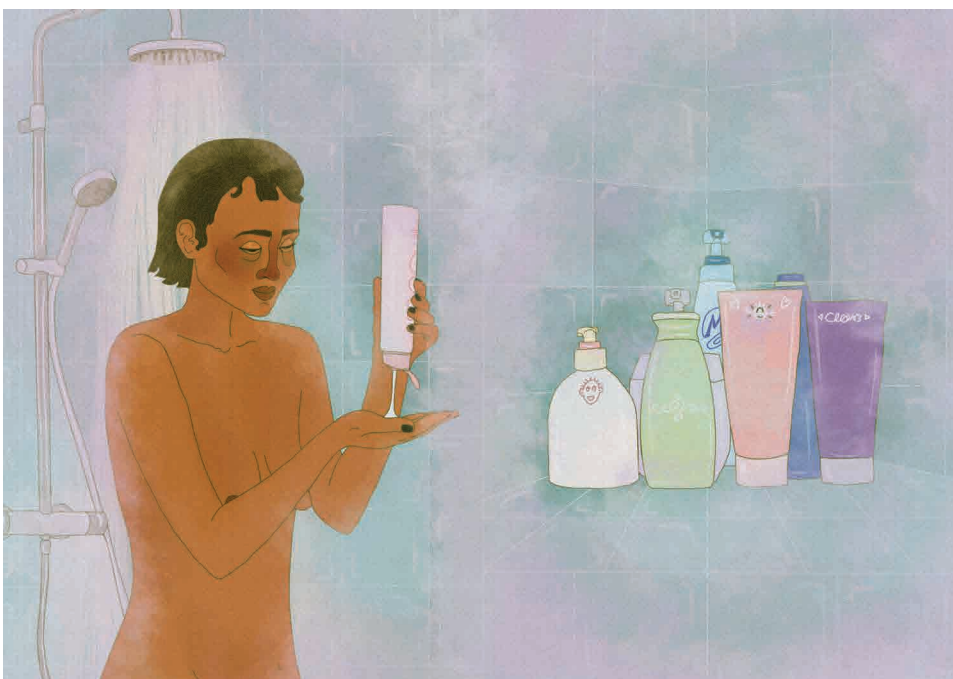
4. Η εικόνα γεμισμένη με τα τελικά χρώματα.

τα χαρακτηρισικά των προσωπων με κόκκινο χρώμα. Όταν τελείωσα με το γέμισμα των χρωμάτων σε ένα δεύτερο layer δημιούργησα ατμόσφαιρα και φωτισμό. Επίσης πρόσθεσα σε όλες μου τις εικόνες ένα φίλτρο με υφή σαγρέ τοίχου, θέλοντας να δώσω στο zine μια πιο vintage ατμόσφαιρα, σαν να βλέπεις εικόνα από χαλασμένη τηλεόραση με κακή ανάλυση.

5. Σαλόνι με πλακάτα χρώματα

6. Σαλόνι μετά την επεξεργασία και δημιουργία ατμόσφαιρας.

IV. Τελική εμφάνιση τυπομένου zine.

**Παρουσίαση
Εικονογραφημένου Βιβλίου (zine) :**

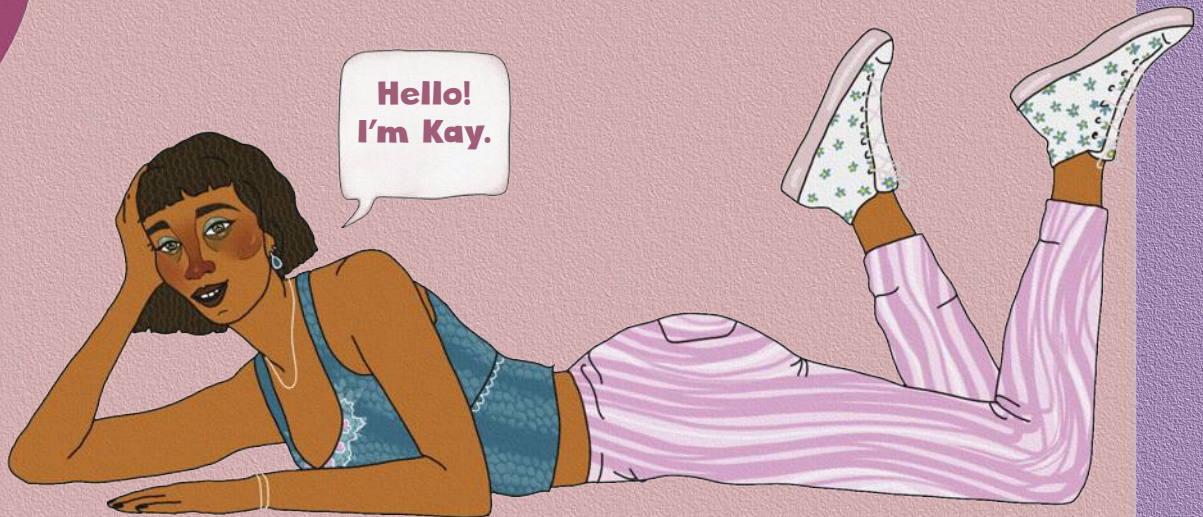
Katerina Fotaki

THINGS YOU DON'T WANNA KNOW

Things you don't want to know.

What would life be like if we put the whole truth into our sentence? What if we start telling people things they know but do not want to know? I'm talking about this part of the sentence that we usually do not say so as not to become rude. In some situations honesty works very well. In other cases, we just don't need to know the whole truth. In this zine you will see hypothetical situations with hypothetical people saying exactly what they think without filter. So let's see what a day full of honesty would be like, through the eyes of a young girl who lives with her cat.

Hmmm, I guess it's time to say goodmorning my love.

Mew prrmew, prrrr meeew! Every morning I give you so many kisses and love to wake you up to feed me. Actually, the fastest way is when I lick your face so that the hairs from my mustache go into your nose. I know it's very annoying for you but it works every day. I am so cute and you can't be angry with me because you love me. There are many more tricks I do but I can not analyze it anymore because I am so hungry. So now my love, could I have my favourite cat food please?

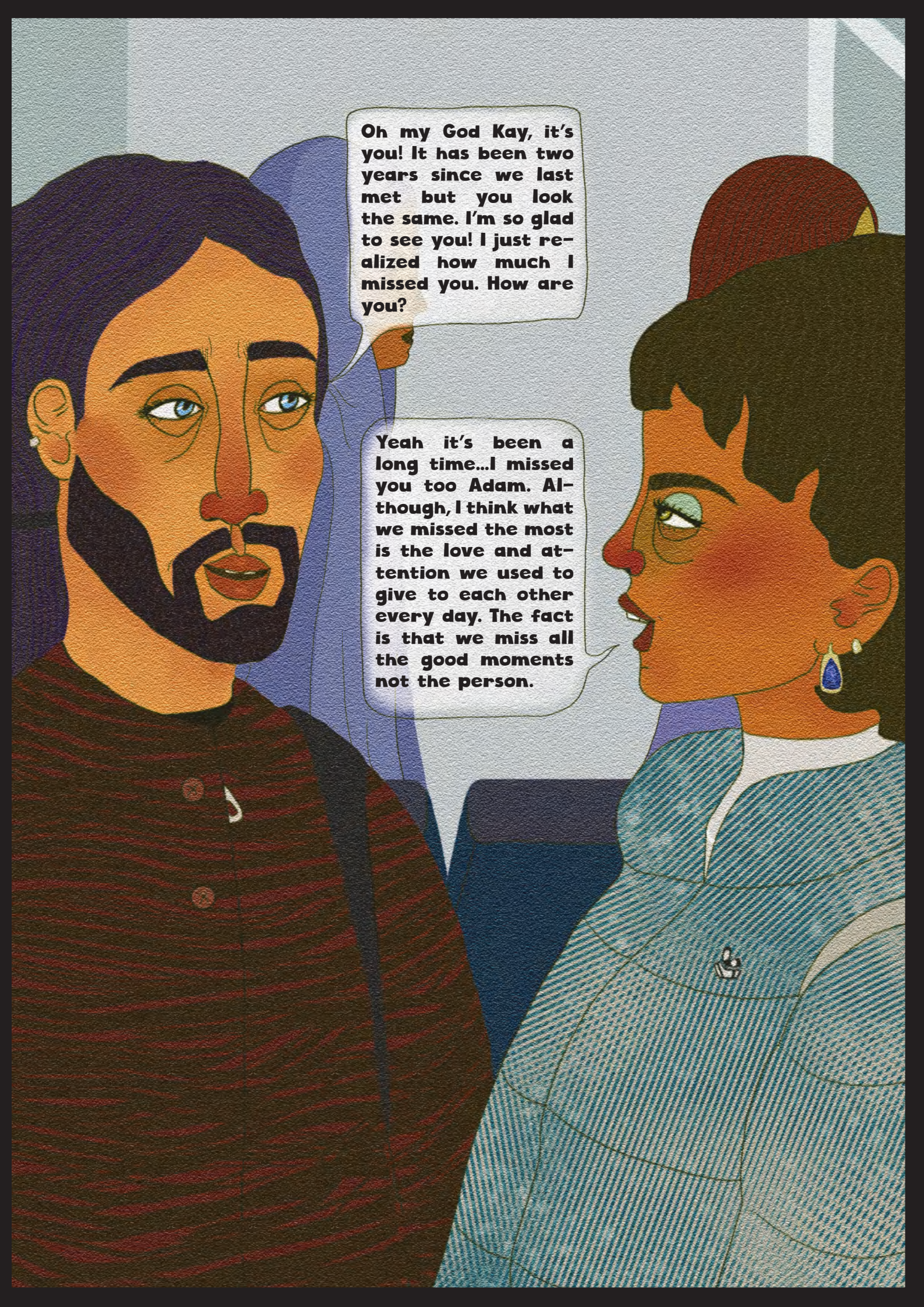

Goodmorning Kay! How are you? I want to go for a walk and get fresh air but no one else answers my calls today. My boyfriend went out with his friends and didn't invite me. I feel a bit desperate and lonely today so that's why I called you. Do you want to go for a walk and have a coffee together?

Yes for sure, let's meet in two hours at the new cafe by the river, I'm sure that you will feel better...Bye-bye now!

Oh my God Kay, it's you! It has been two years since we last met but you look the same. I'm so glad to see you! I just realized how much I missed you. How are you?

Yeah it's been a long time...I missed you too Adam. Although, I think what we missed the most is the love and attention we used to give to each other every day. The fact is that we miss all the good moments not the person.

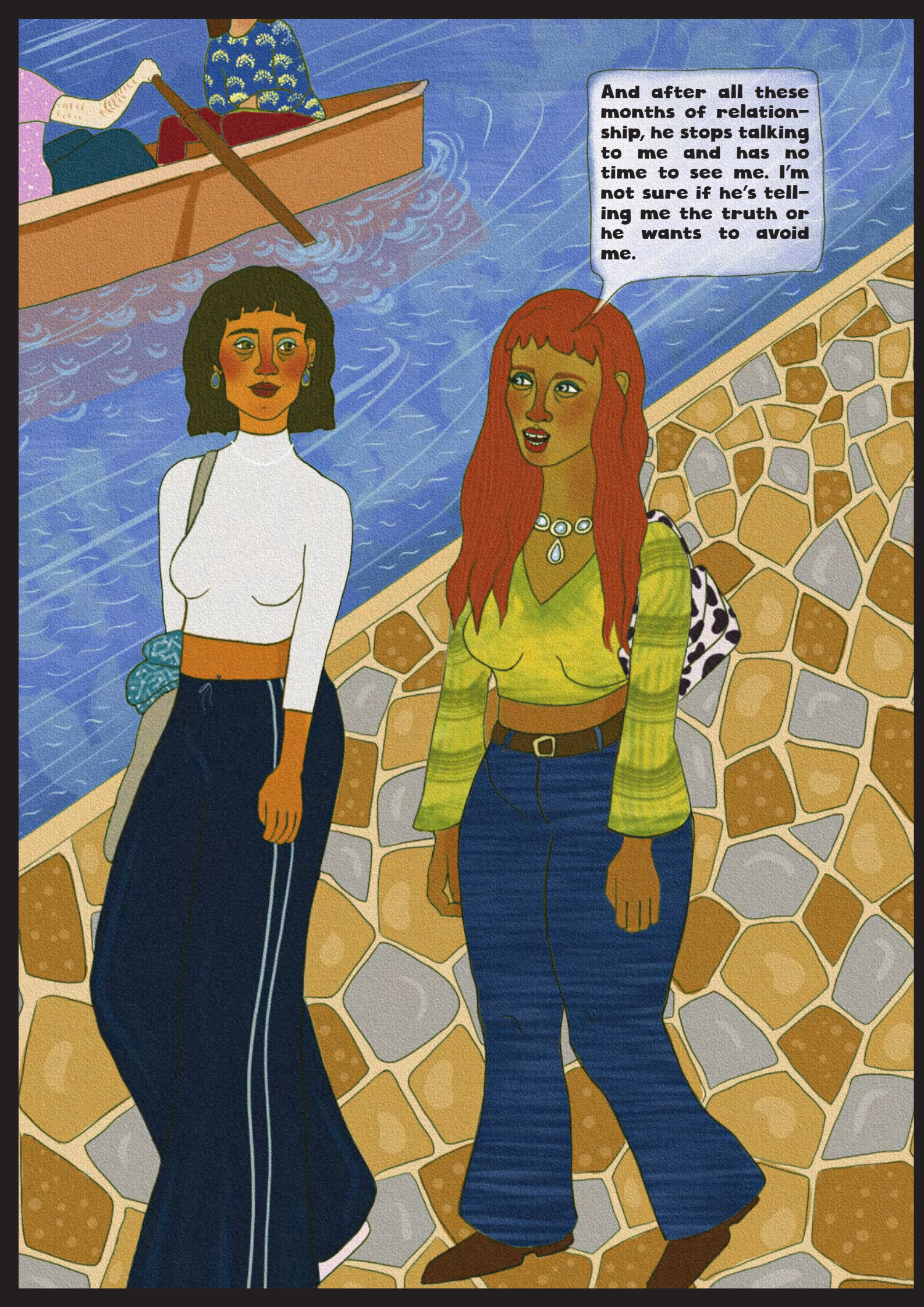

Here is your coffee. Have a nice daaay and a wonderful walk! Enjoy it!

Ooooh, you are so kind... I really appreciate it. Have a good day and thank you very much for the lovely coffee you made for me.

You are very welcome!! To be honest, it's not that I'm such a good person, I just have to pretend to be the kind employee. People like that and they will come to buy coffee again. Life is happier when we speak kindly!

And after all these months of relationship, he stops talking to me and has no time to see me. I'm not sure if he's telling me the truth or he wants to avoid me.

I am very sorry to hear that. I think if he wanted he could find some time for you or at least a good excuse. I think the fact that he is not talking to you as before means that he may have lost interest in you. Talk with him and then get over it, you deserve more.

Hello to my friends, I suggest you this product, which has the most unique texture. It is not that I would ever buy it, it's just my job to pretend that I like it and use it a lot.

Looks for boring rights
that you feel lonely
and want to have sex
but you will just
go to bed

**Cookies for boring nights
that you feel so lonely
and want to have sex
but you will just
go to bed.**

BODY SHAMPOO

Smells nice,
pollute the
water twice!

**GREAT HAIR
CONDITIONER**

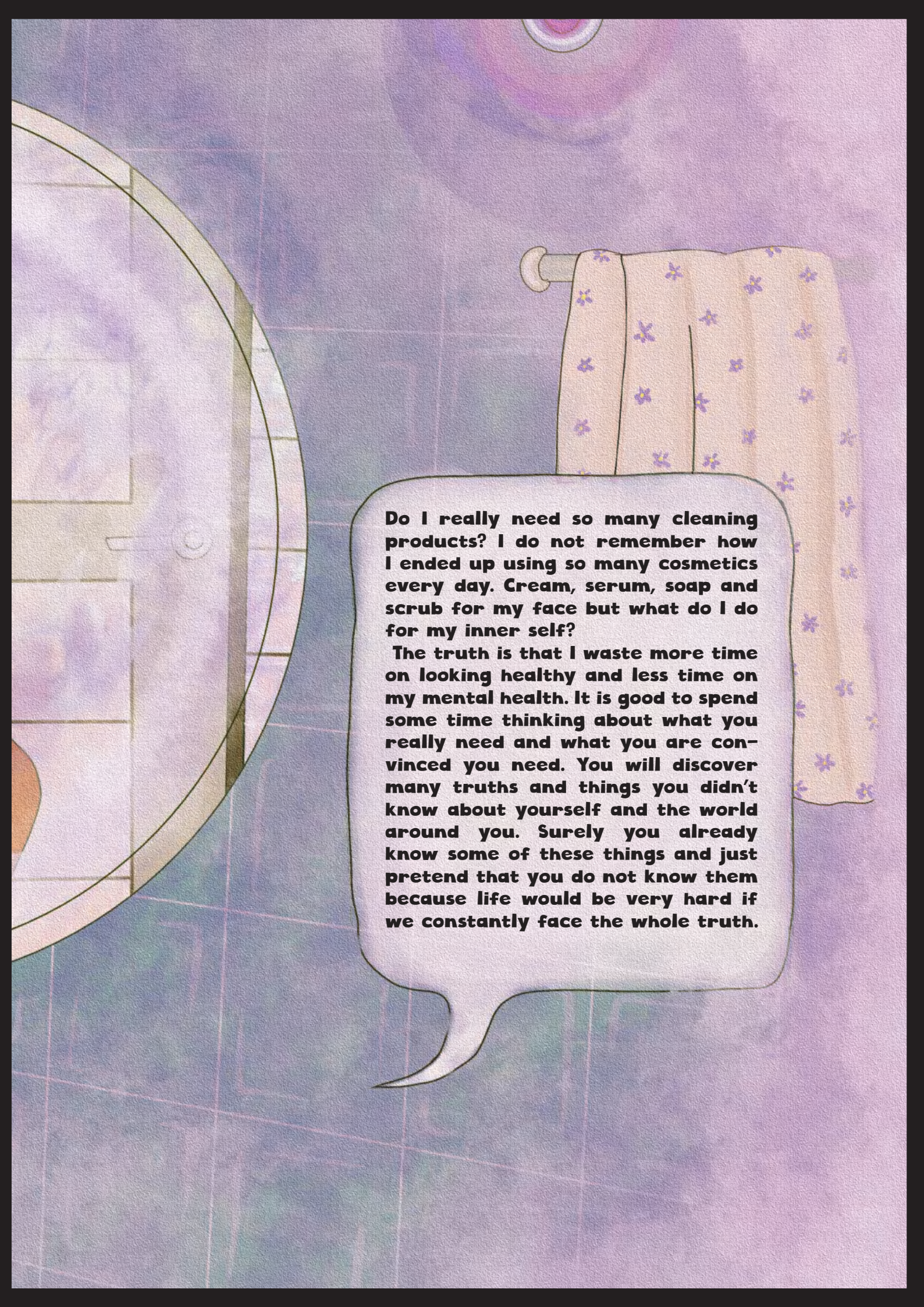
Chemicals
get into
waterways.

**YOUR
BODY
SMELLS
PERFECT
BUT
TOXIC
PRODUCT
IN THE
ENVIRON-
MENT.**

**SOFT
HAIR**

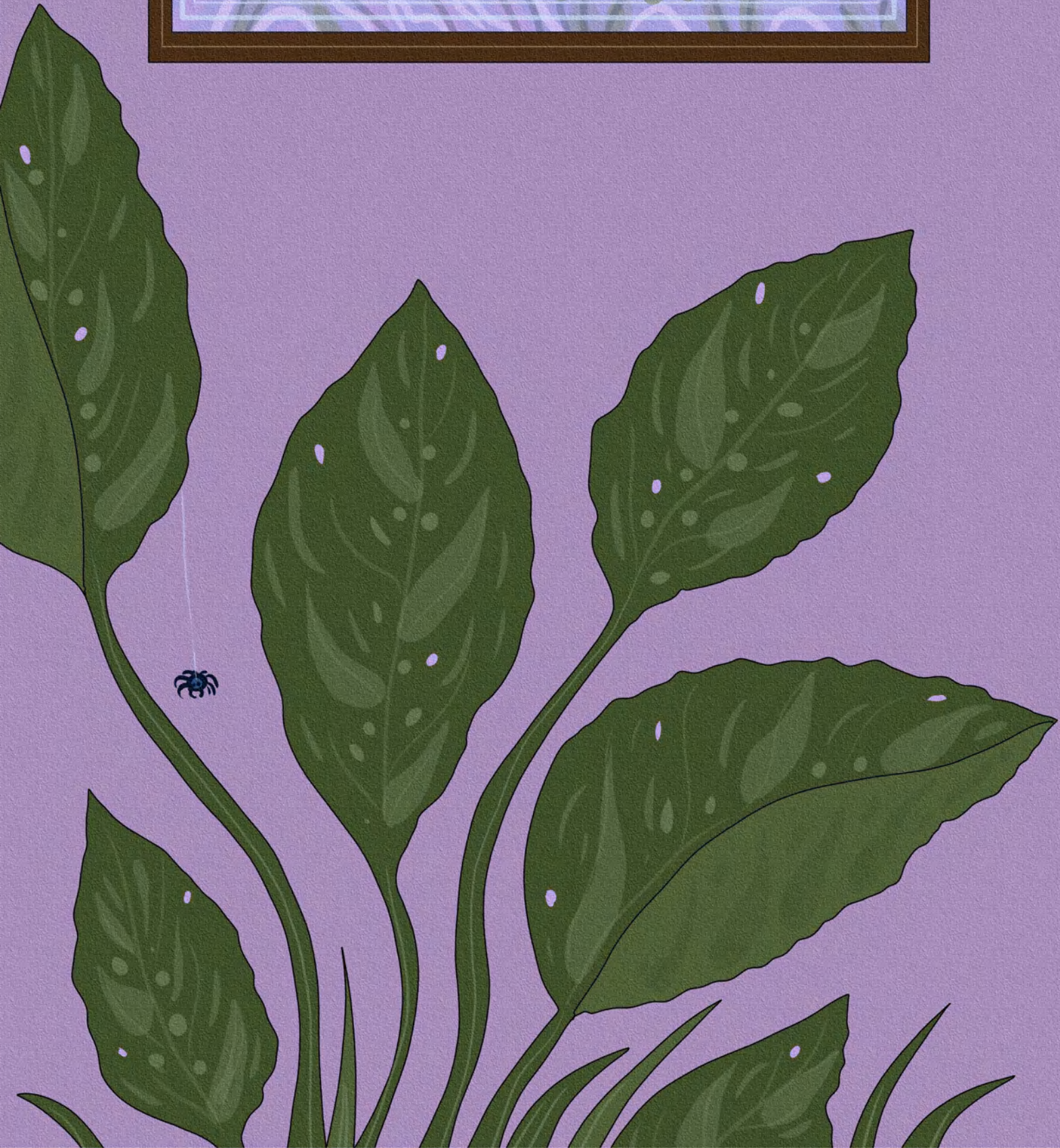
Nourishes
the hair,
kills the
earth.

Do I really need so many cleaning products? I do not remember how I ended up using so many cosmetics every day. Cream, serum, soap and scrub for my face but what do I do for my inner self?

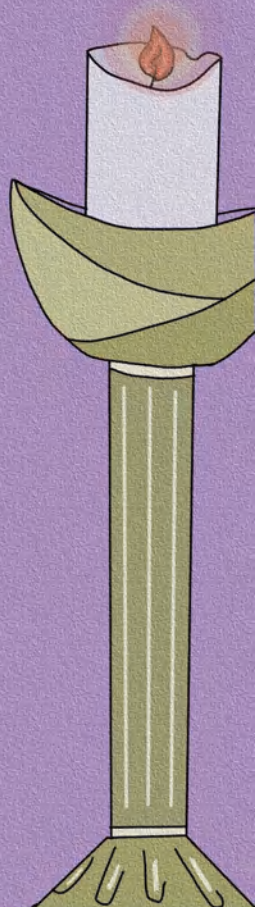
The truth is that I waste more time on looking healthy and less time on my mental health. It is good to spend some time thinking about what you really need and what you are convinced you need. You will discover many truths and things you didn't know about yourself and the world around you. Surely you already know some of these things and just pretend that you do not know them because life would be very hard if we constantly face the whole truth.

THINGS TO-DO LIST:

- **TO ALWAYS BE HONEST WITH MY FRIENDS.**
- **KEEP IN MIND THAT MY TRUTH ISN'T THE TRUTH FOR ALL.**
- **BE CAREFULL WITH HONESTY, IT CAN HURT PEOPLE.**
- **IF MY REALITY CAUSES ME DEPRESSION, I WILL CREATE THE IDEAL REALITY FOR ME.**
- **LEARN TO ACCEPT THE TRUTH.**
- **KEEP THE MAGIC INSIDE ME**
- **DON'T OVERTHINK IT.**

**KAY'S
ZINE
ABOUT
THINGS
YOU
DON'T
WANNA
KNOW**

Truth and reality, two things we sometimes don't want to know. It's not easy or necessary to be honest all the time, life is better with some nice illusions. This zine says things exactly as they are through everyday scenes from the life of a girl who has the ability to listen and tell to people the whole truth, even the things they don't wanna know. It makes you think if you finally need all this honesty in your life. Knowing the truth makes you smarter and helps you understand the world, but sometimes it just disappoints you, what would you prefer?

 @kay.doing.things