



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πτυχιακή εργασία

Σχεδιασμός και εικονογράφηση fanzine με θέμα το κινηματογράφο

Μελέτη/ σχεδιασμός
Κανελλοπούλου Παναγιώτα
18674136

Επιβλέπουσα καθηγήτρια
Τσιάρα Μαρθα

Αθήνα
Ιούλιος 2022

Επιβλέπουσα καθηγήτρια:
ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΘΑ
Λέκτορας Πανεπιστημίου

Επιτροπή Βαθμολόγησης:

ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ
Λέκτορας Πανεπιστημίου

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Λέκτορας Πανεπιστημίου

Dimitrios
Christidis
Digitally signed by
Dimitrios
Christidis
Date: 2022.07.20
15:07:22 +03'00'

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Κανελλοπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτη, με αριθμό μητρώου 18674136 , φοιτήτρια 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 σύνολο 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 ουσιώδη λόγο για την ανάκληση του πτυχίου μου”.

Η Δηλούσα



CINEZINE



A FANZINE ABOUT SOME CINEMA ESSENTIALS (ACCORDING TO ME OF COURSE)



A FANZINE IS AN UNOFFICIAL, NON-PROFESSIONAL PUBLICATION CREATED BY FANS OF A PARTICULAR CULTURAL PHENOMENA FOR THE ENJOYMENT OF OTHERS WHO SHARE THEIR PASSION.

THE WORD "FANZINE" WAS FIRST USED IN 1940 BY RUSS CHAUVENET IN A SCIENCE FICTION FANZINE AND SINCE THEN THE WORD HAS BEEN POPULARIZED AND SPREAD TO OTHER COMMUNITIES AS WELL.

CONTENTS

INTRODUCTION	9
THE KABINET OF DR CALIGARI (1920)	12
GODZILLA (1954)	14
THE SEVENTH SEAL (1957)	16
VERTIGO (1958)	18
PSYCHO (1960)	20
THE BIRDS (1963)	22
CLOCKWORK ORANGE (1971)	24
ARRIE (1976)	26
THE SHINING (1980)	28
BLADE RUNNER (1982)	30
AKIRA (1988)	32
NUOVO CINEMA PARADISO (1988)	34
RAISE RED LANTERN (1991)	36
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (1993)	38

← PAGE

CHUNGKING EXPRESS (1994)	40
PULP FICTION (1994)	42
TRAINSPOTTING (1996)	44
SCREAM (1996)	46
DONNIE DARKO (2001)	48
SPIRITED AWAY (2001)	50
KILL BILL (2003)	52
FANTASTIC MR FOX (2009)	54
BABADOOK (2014)	56
THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014)	58
THE LOBSTER (2015)	60
MOONLIGHT (2016)	62
SUSPIRIA (2018)	64
MIDSOMMAR (2019)	66
PARASITES (2019)	68
1917 (2019)	70

THE END



INTRODUCTION

THE PURPOSE OF THIS FANZINE IS TO PRESENT SOME FILMS THAT I BELIEVE TO BE "CINEMA ESSENTIALS", WITH MY PERSONAL STYLE AND TOUCH WHETHER IT'S TROUGH ILLUSTRATION, COLLAGE OR ANY OTHER TECHNIQUE, YOU ARE ABOUT TO SEE THESE 30 MOVIES THROUGH MY EYES.

SOME OF THEM ARE CLASSICS, SOME AREN'T, BUT WE CAN ALL AGREE THAT THESE MOVIES GAVE US SOME TRULY ICONIC SCENES AND CHARACTERS.

FOR ME, THE MOVIES PRESENTED IN THIS ZINE ARE SOME OF THE MOVIES THAT I'LL RECOMMEND TO ANYONE THAT ASKS FOR A MOVIE RECOMMENDATION.

THERE WILL BE CASES THAT THE PERSON THAT ASKED FOR SAID RECOMMENDATION IS NOT GOING TO ASK FOR ONE EVER AGAIN AND THAT'S TOTALLY FINE, CAUSE AFTER ALL, IT'S JUST PREFERENCE.

A MOVIE COULD SUBJECTIVELY BE A "MASTERPIECE" AND SOME PEOPLE STILL WOULDN'T FIND IT TO BE THEIR PIECE OF CAKE. OR HOW MANY TIMES WE'VE WATCHED MOVIES SO BAD THAT ARE ACTUALLY GOOD.

TO GET TO THE POINT, I DON'T THINK EVERYONE IS GOING TO LIKE THESE MOVIES, BUT THIS IS MY ZINE AND I CHOOSE WHAT MOVIES I WANT! JUST KIDDING, THIS IS JUST A FANZINE WITH SOME OF MY PERSONAL FAVOURITES THAT I WOULD BE HAPPY TO SHARE WITH YOU, AND WHO KNOWS, MAYBE YOU'LL LIKE SOME OF THEM TOO!

LIGHTS,
CAMERA,
Action!

THE CABINET OF DR. CALIGARI

HYPNOTIST DR. CALIGARI USES A SOMNAMBULIST
CALLED CESARE TO COMMIT A SERIES OF
MURDERS.



"LADIES AND GENTLEMEN,
CESARE THE SOMNAMBULIST.
CESARE KNOWS EVERY SECRET.
DONT HOLD BACK, ASK AWAY!"





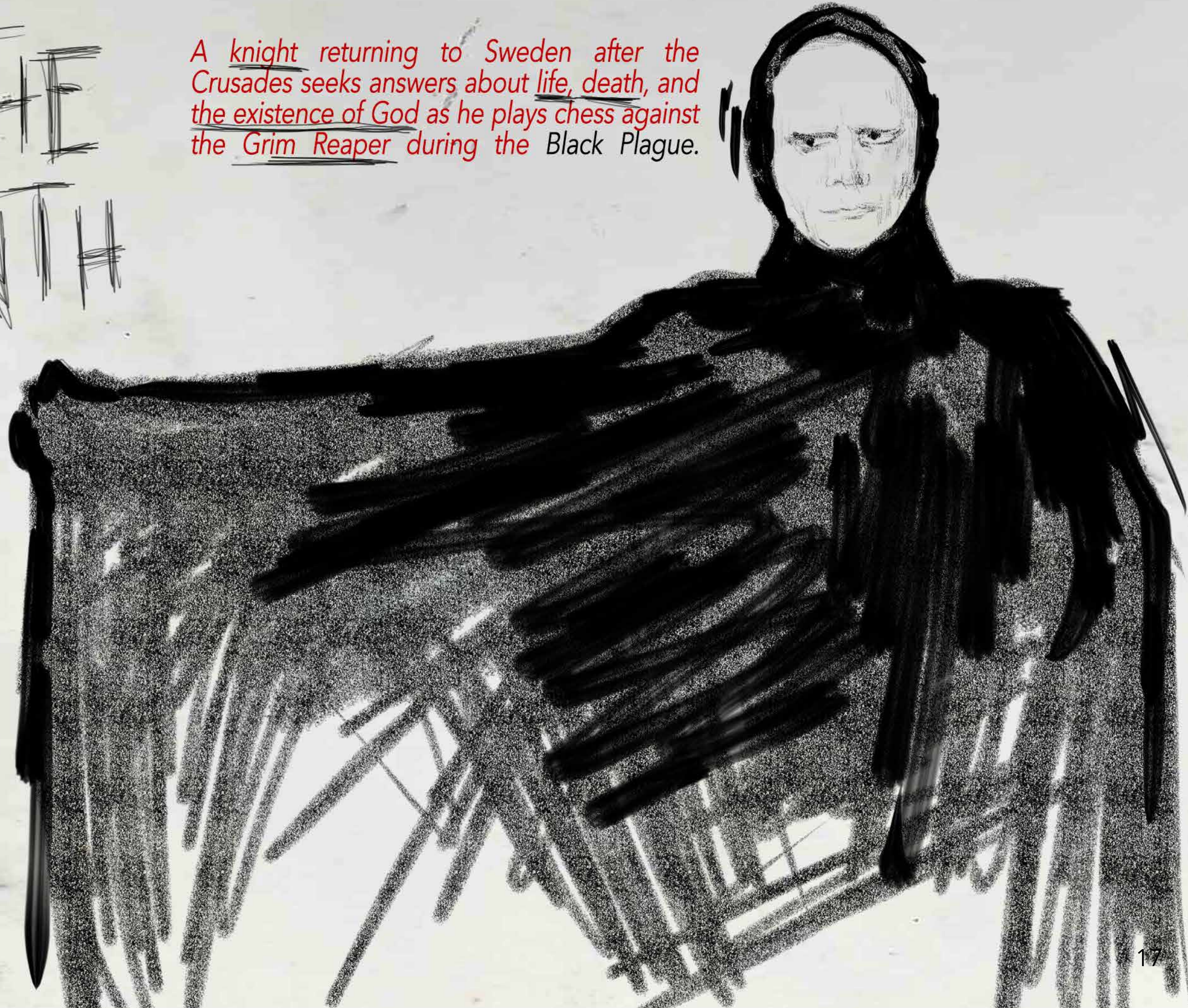
ゴジラ

WHEN THE JAPANESE
FREIGHTER EIKO-MARU IS
DESTROYED NEAR ODO ISLAND
ANOTHER SHIP IS SENT TO INVESTIGATE,
ONLY TO MEET THE SAME FATE WITH A FEW SURVIVORS.
A FISHING BOAT FROM ODO IS ALSO DESTROYED WITH ONE
SURVIVOR FISHING CATCHES MYSTERIOUSLY DROP TO ZERO, BLAMED BY
AN ELDER ON THE ANCIENT SEA CREATURE KNOWN AS **GODZILLA.**

INGMAR BERGMAN'S

THE
SEVENTH
SEAL

A knight returning to Sweden after the Crusades seeks answers about life, death, and the existence of God as he plays chess against the Grim Reaper during the Black Plague.



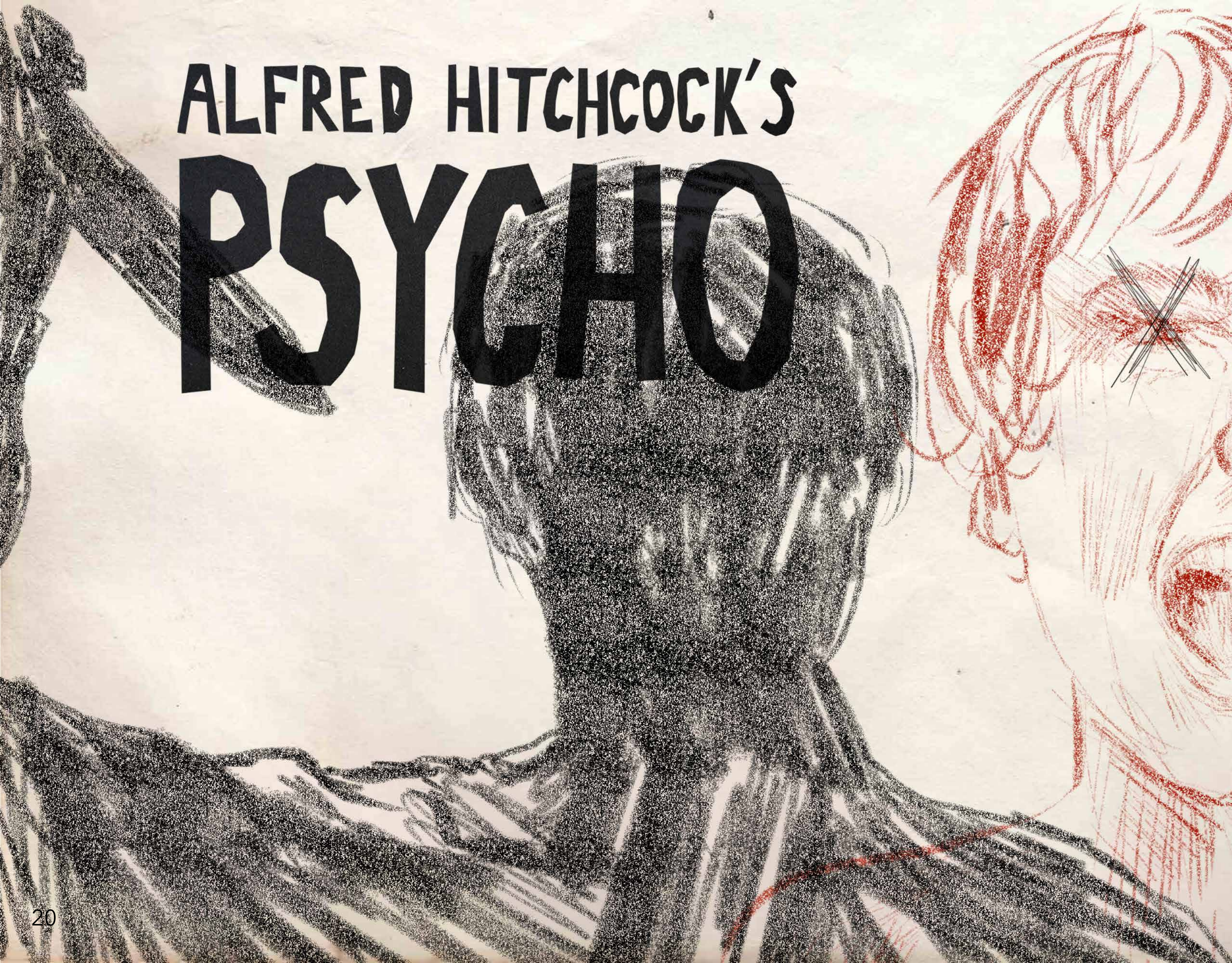
VERTIGO



A former San Francisco police detective juggles wrestling with his personal demons and becoming obsessed with the hauntingly beautiful woman he has been hired to trail, who may be deeply disturbed.

BY ALFRED HITCHCOCK

ALFRED HITCHCOCK'S PSYCHO



A PHOENIX SECRETARY EMBEZZLES \$40,000 FROM HER EMPLOYER'S CLIENT, GOES ON THE RUN AND CHECKS INTO A REMOTE MOTEL RUN BY A YOUNG MAN UNDER THE DOMINATION OF HIS MOTHER.



THE
BIRDS
ALFRED HITCHCOCK

A WEALTHY SAN FRANCISCO SOCIALITE PURSUES A POTENTIAL BOYFRIEND TO A SMALL NORTHERN CALIFORNIA TOWN THAT SLOWLY TAKES A TURN FOR THE BIZARRE WHEN OF ALL KINDS START ATTACKING PEOPLE. BIRDS

STANLEY

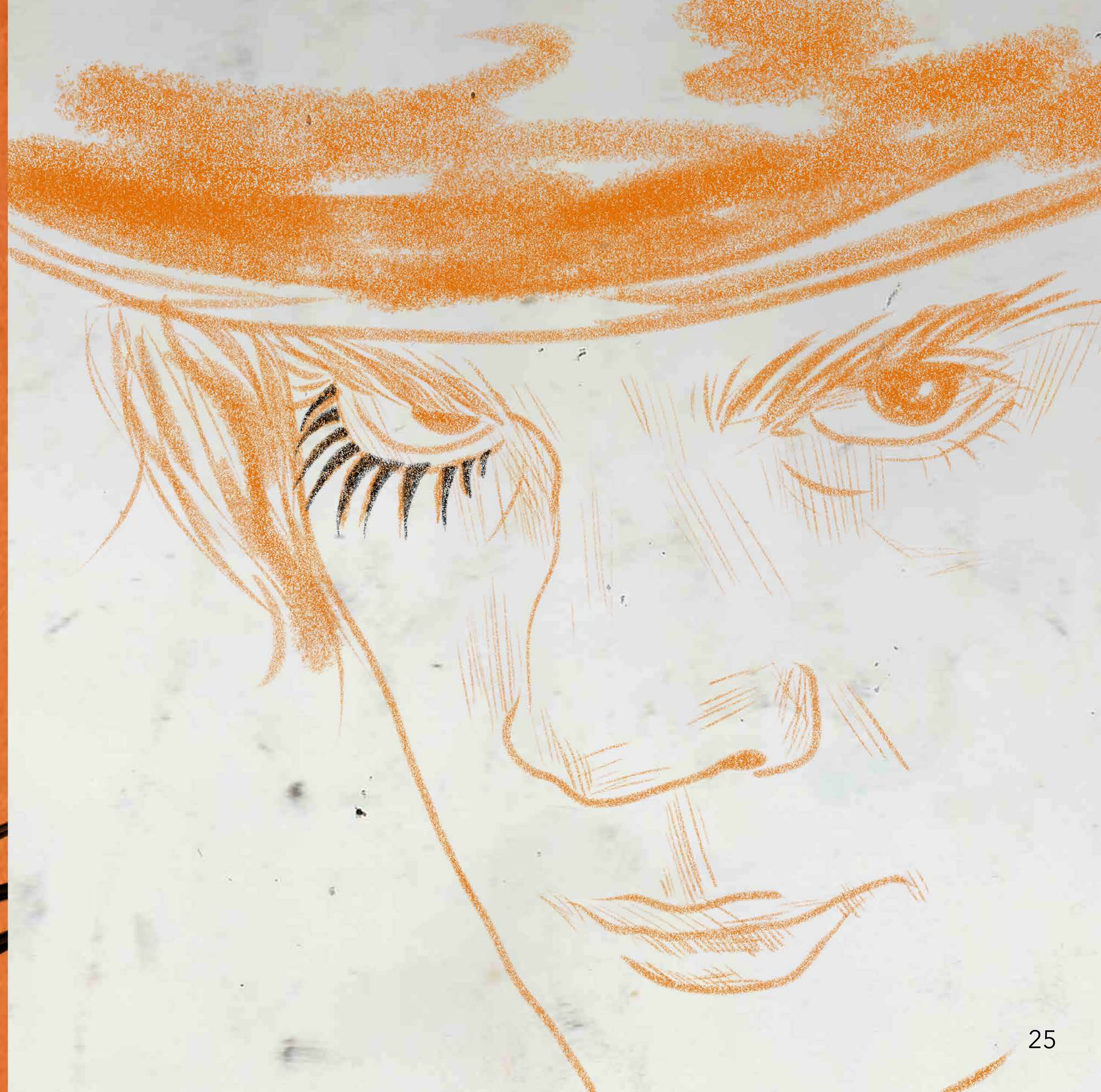
LUBRICK'S

A

CLOCKWORK

ORANGE

"THE OLD
ULTRA VIOLENCE"

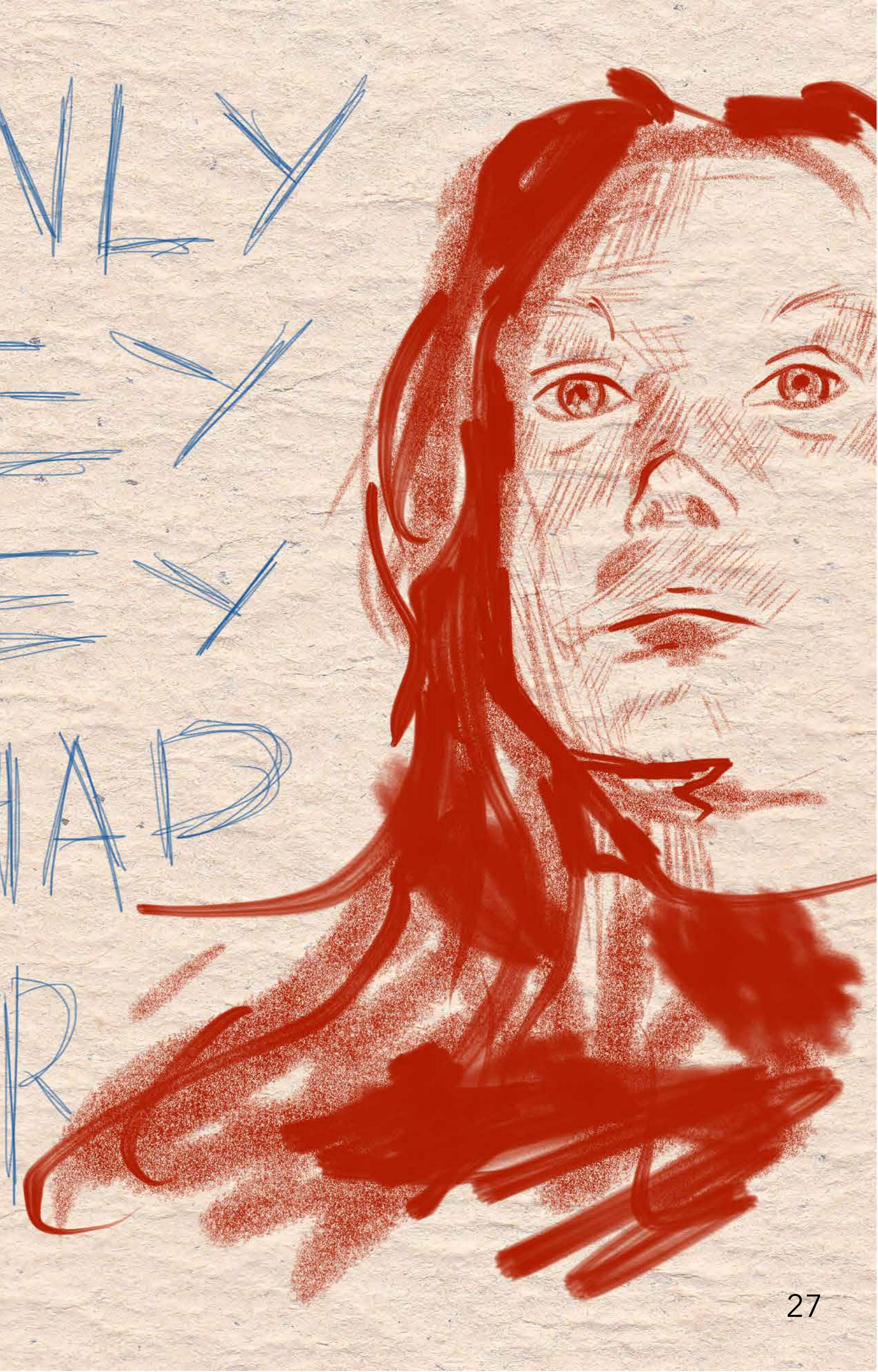




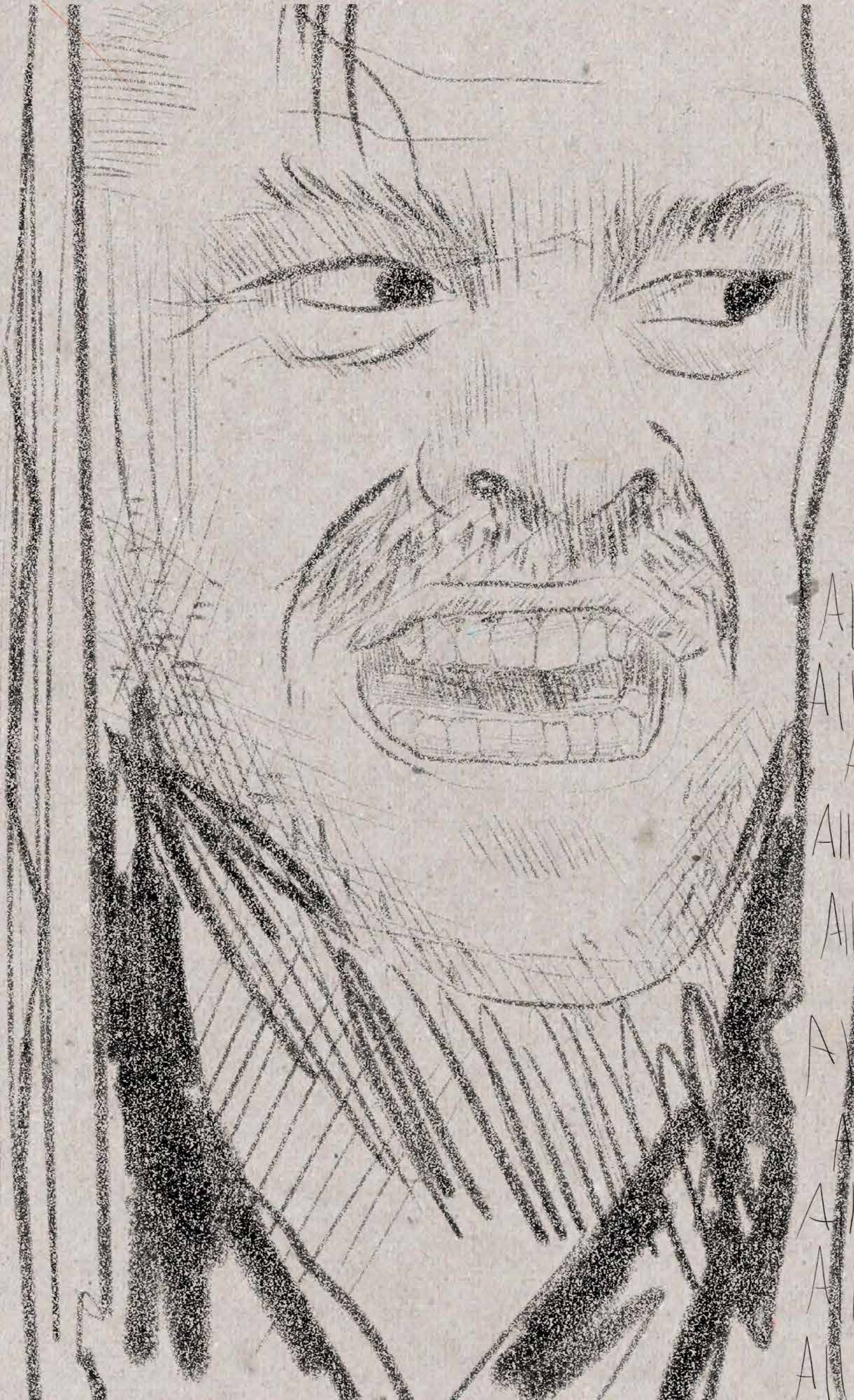
TAKE
CARRIE
TO THE PROM

Carrie is a 1976 American supernatural horror film directed by Brian De Palma from a screenplay written by Lawrence D. Cohen, adapted from Stephen King's 1974 epistolary novel of the same name. The film stars Sissy Spacek as Carrie White, a shy 16-year-old who is consistently mocked and bullied at school. The film has significantly influenced popular culture, with several publications regarding it as one of the greatest horror films ever made.

IF ONLY
THEY
KNEW
SHE HAD
POWER



A FAMILY HEAD TO AN ISOLATED HOTEL FOR THE WINTER WHERE A SINISTER PRESENCE INFLUENCES THE FATHER INTO VIOLENCE, WHILE HIS PSYCHIC SON SEES HORRIFIC FOREBODINGS FROM BOTH PAST & FUTURE.



THE SHINING

All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.

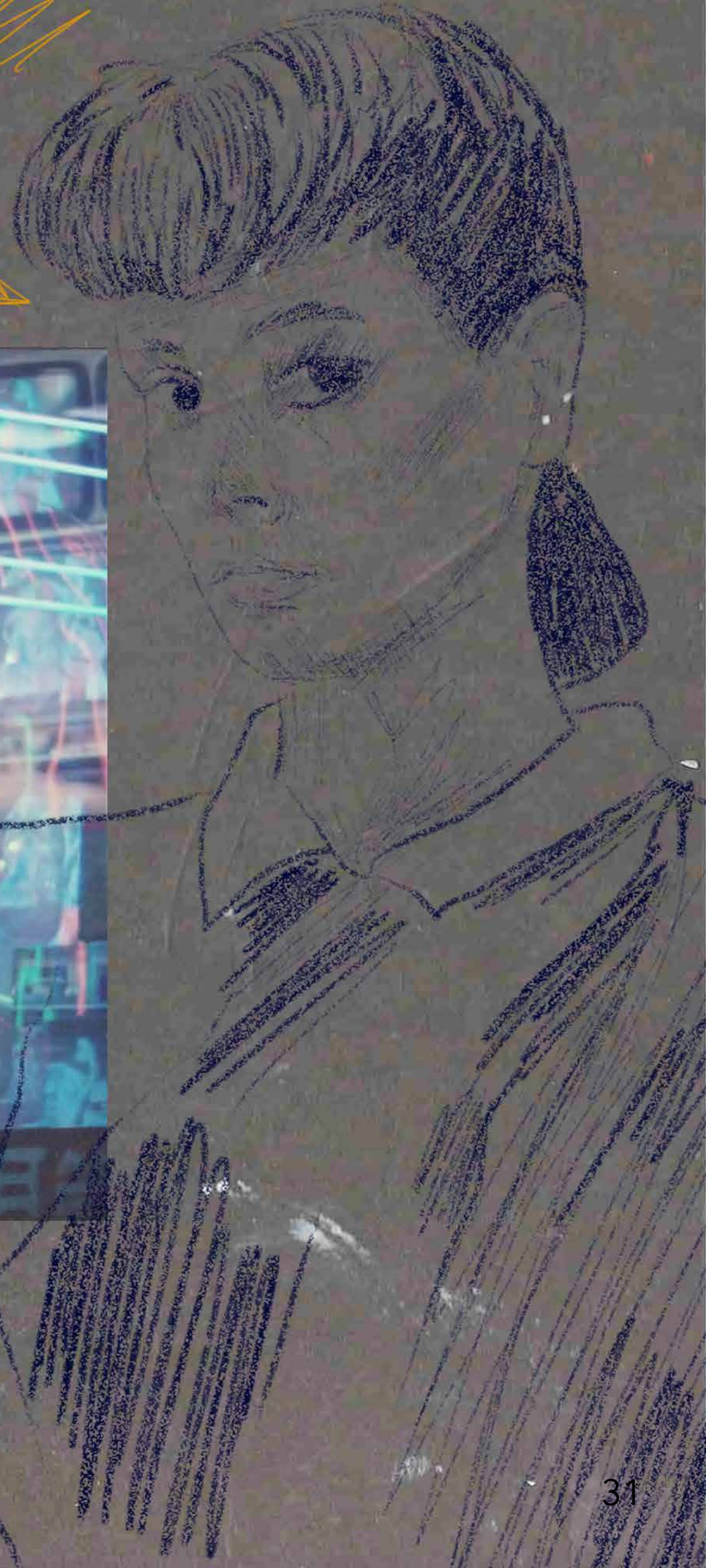
A FILM BY
STANLEY KUBRICK

BLADE RUNNER

A BLADE RUNNER
MUST PURSUE AND
TERMINATE FOUR
REPLICANTS WHO
STOLE A SHIP IN
SPACE AND HAVE
RETURNED TO EARTH
TO FIND THEIR CREATOR



RACHEL



AKIRA AKIRA AKIRA AKIRA AKIRA

BUILD ON THE ASHES OF A TOKYO
ANNIHILATED BY A BLAST OF UNKNOWN
ORIGIN THAT TRIGGERED WORD WAR III.
THE LIVES OF TWO STREET-WISE TEEN
FRIENDS, TETSUO & KANEDA CHANGE
FOREVER WHEN PARANORMAL ABILITIES
BEGIN TO WAKEN IN TETSUO, MAKING HIM
A TARGET FOR A SHADOWNY AGENCY THAT
WILL STOP AT NOTHING TO PREVENT ANO-
THE CATASTROPHY LIKE THE ONE THAT
LEVELED TOKYO.

NEO TOKYO

Nuovo CINEMA PARADISO



A filmmaker recalls his childhood when falling in love with the pictures at the cinema of his home village and forms a deep friendship with the cinema's projectionist.

00

15

38

0450

50

2-005XV

1a

ATJONIM ACINOK

18

100

17

RAISE THE RED LANTERN

A YOUNG WOMAN BECOMES THE FOURTH WIFE
OF A WEALTHY LORD, AND MUST LEARN TO
LIVE WITH THE STRICT RULES AND TENSIONS
WITHIN THE HOUSEHOLD.





Tim Burton's
*Nightmare
before
Christmas*

JACK SKELLINGTON, KING OF
THE HALLOWEEN TOWN
DISCOVERS CHRISTMAS TOWN.
BUT HIS ATTEMPTS TO BRING
CHRISTMAS TO HIS HOME
CAUSE CONFUSION AND CHAOS.

CHUNGKING

EXPRESS

Chungking Express is a 1994 Hong Kong romantic crime comedy-drama film written and directed by Wong Kar-wai. The film consists of two stories told in sequence, each about a lovesick Hong Kong policeman mulling over his relationship with a woman.



«ANY CANNED PINEAPPLE THAT EXPIRES ON MAY 1?»

PULP FICTION

THE LIVES OF
TWO MOB HITMEN, A BOXER,
A GANGSTER AND HIS WIFE
AND A PAIR OF DINER BANDITS
INTERWINE IN FOUR TALES
OF VIOLENCE AND REDEMPTION.



I WANNA DANCE,
I WANNA WIN.
I WANT THAT
TROPHY,
SO DANCE GOOD

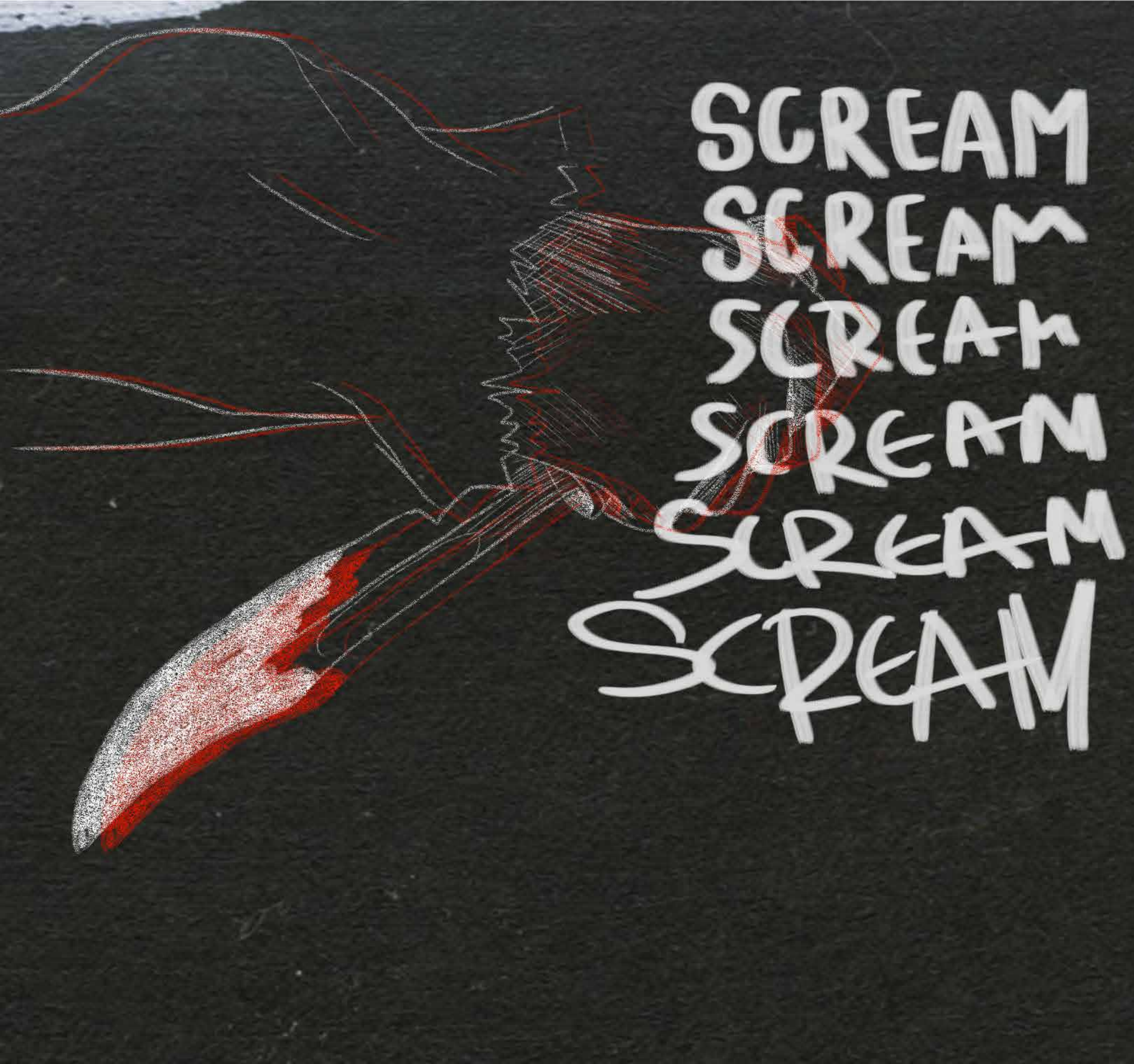
TRANSPORTING

Renton, deeply immersed in the Edinburgh drug scene, tries to clean up and get out, despite the allure of the drugs and influence of friends.

CHOOSE LIFE
CHOOSE LIFE
CHOOSE LIFE
CHOOSE LIFE

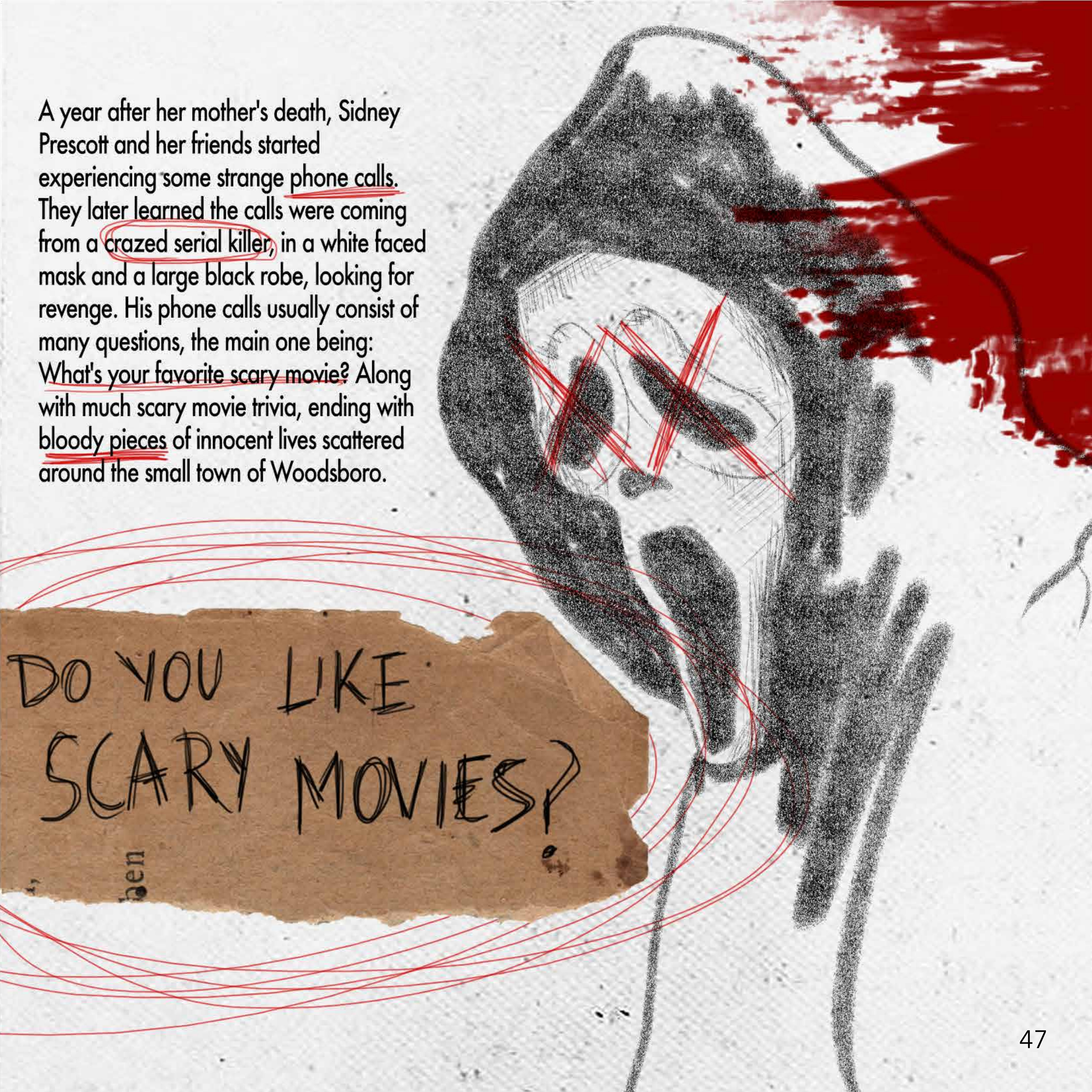
CHOOSE LIFE





SCREAM
SCREAM
SCREAM
SCREAM
SCREAM
SCREAM

A year after her mother's death, Sidney Prescott and her friends started experiencing some strange phone calls. They later learned the calls were coming from a crazed serial killer, in a white faced mask and a large black robe, looking for revenge. His phone calls usually consist of many questions, the main one being: What's your favorite scary movie? Along with much scary movie trivia, ending with bloody pieces of innocent lives scattered around the small town of Woodsboro.



DO YOU LIKE
SCARY MOVIES?

SCREAM IS A 1996 AMERICAN SLASHER FILM DIRECTED BY WES CRAVEN



DONNIE DARKO

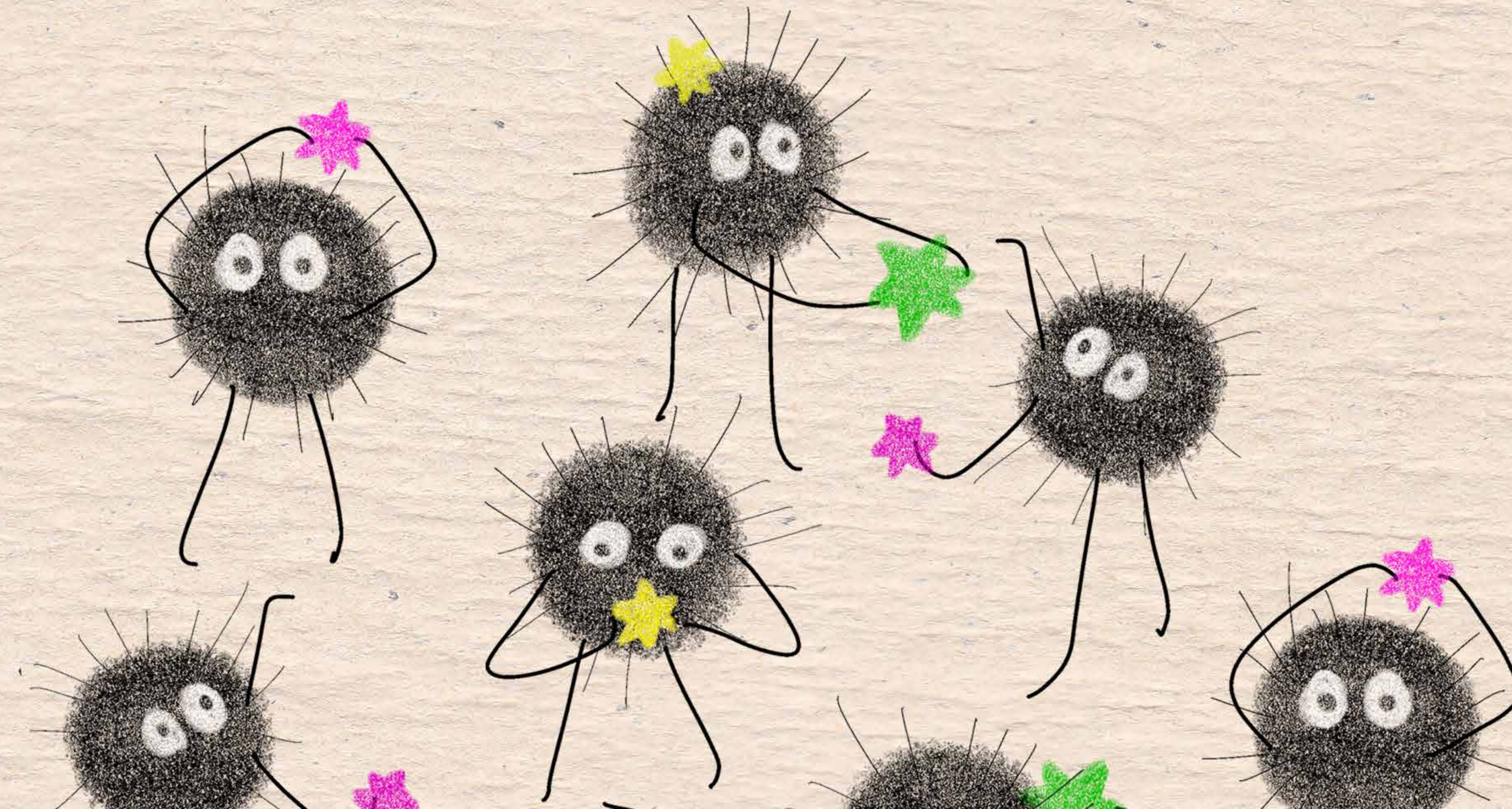
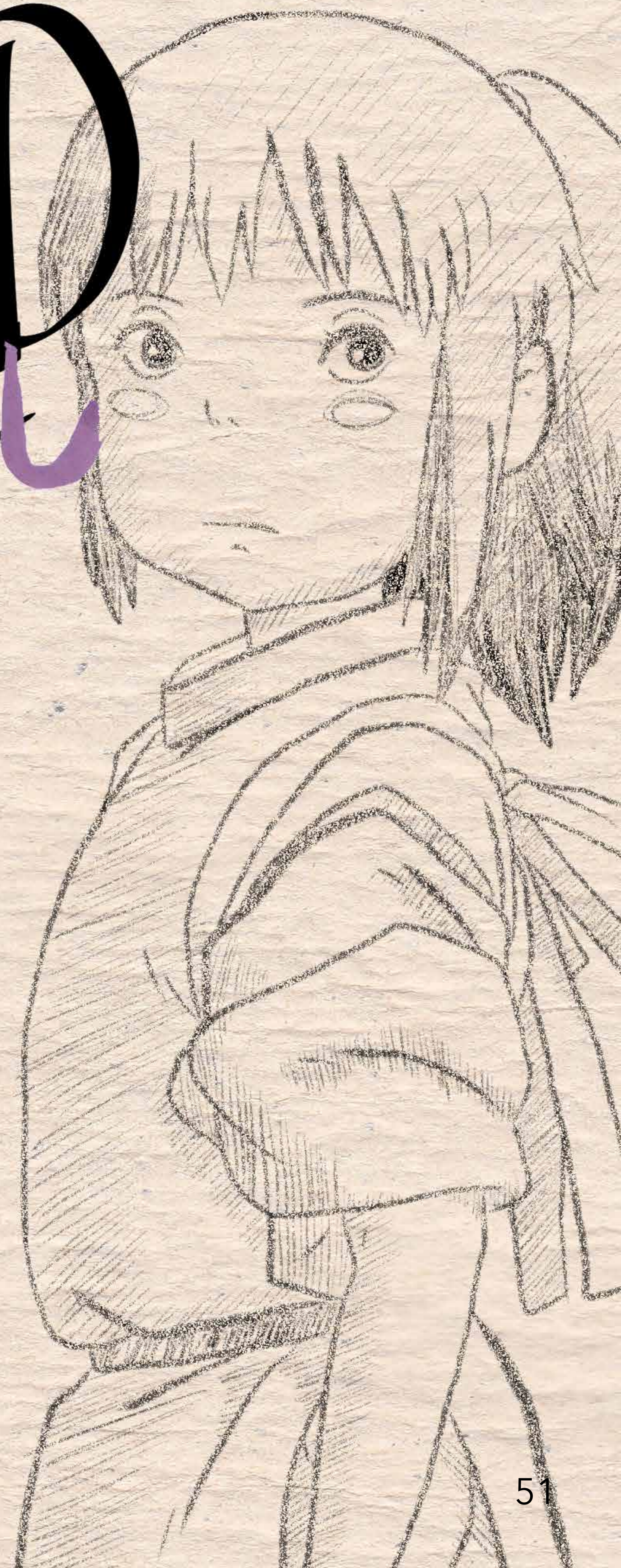
AFTER NARROWLY ESCAPING A BIZARRE ACCIDENT
A TROUBLED TEENAGER IS PLAGUED BY VISIONS
OF A MAN IN A LARGE RABBIT SUIT, CALLED FRANK,
WHO MANIPULATES HIM TO COMMIT A SERIES OF CRIMES.



DURING HER FAMILY'S MOVE TO THE SUBURBS,
CHIHIRO, A SULLEN 10-YEAR-OLD GIRL
WANDERS INTO A WOLD RULED BY GODS,
WITCHES AND SPIRITS, AND WHERE HUMANS
ARE CHANGED INTO BEASTS.

SPIRITED AWAY

千と千尋の神隠し

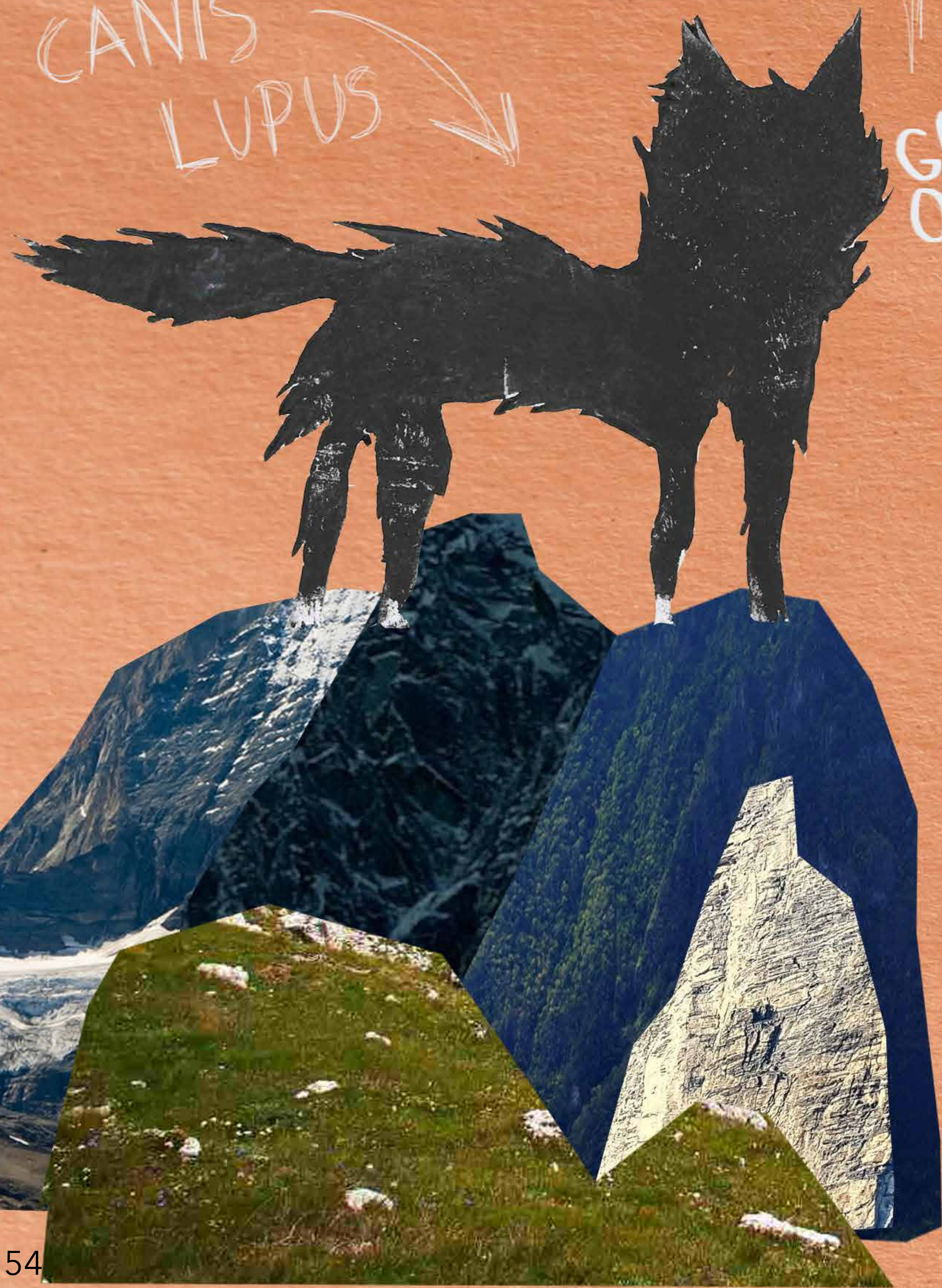


KILL BILL



After awakening from a four-year coma, a former assassin wreaks vengeance on the team of assassins who betrayed her.

CANIS
LUPUS



GOOD LUCK
OUT THERE

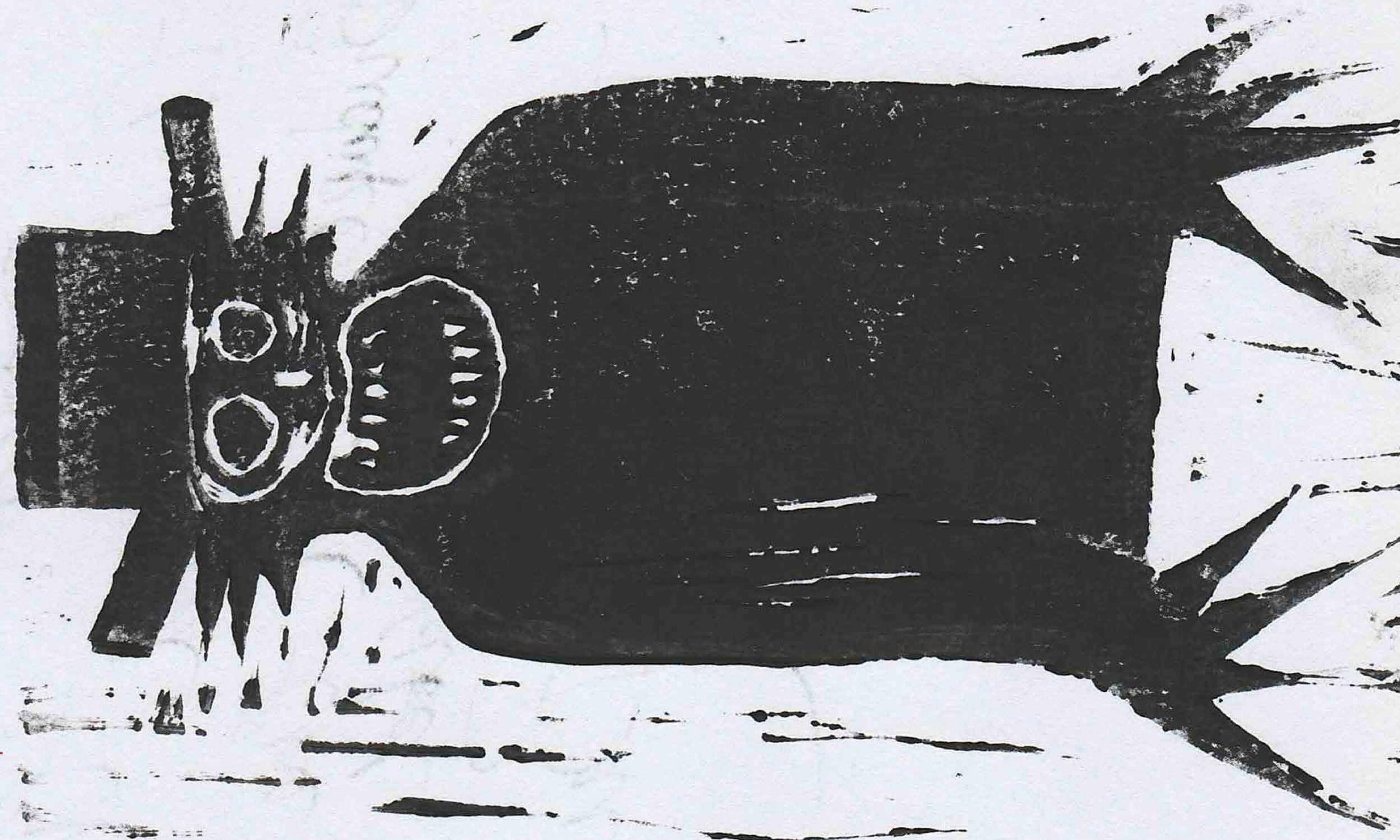
THE FANTASTIC MR FOX

A FILM BY
WES ANDERSON

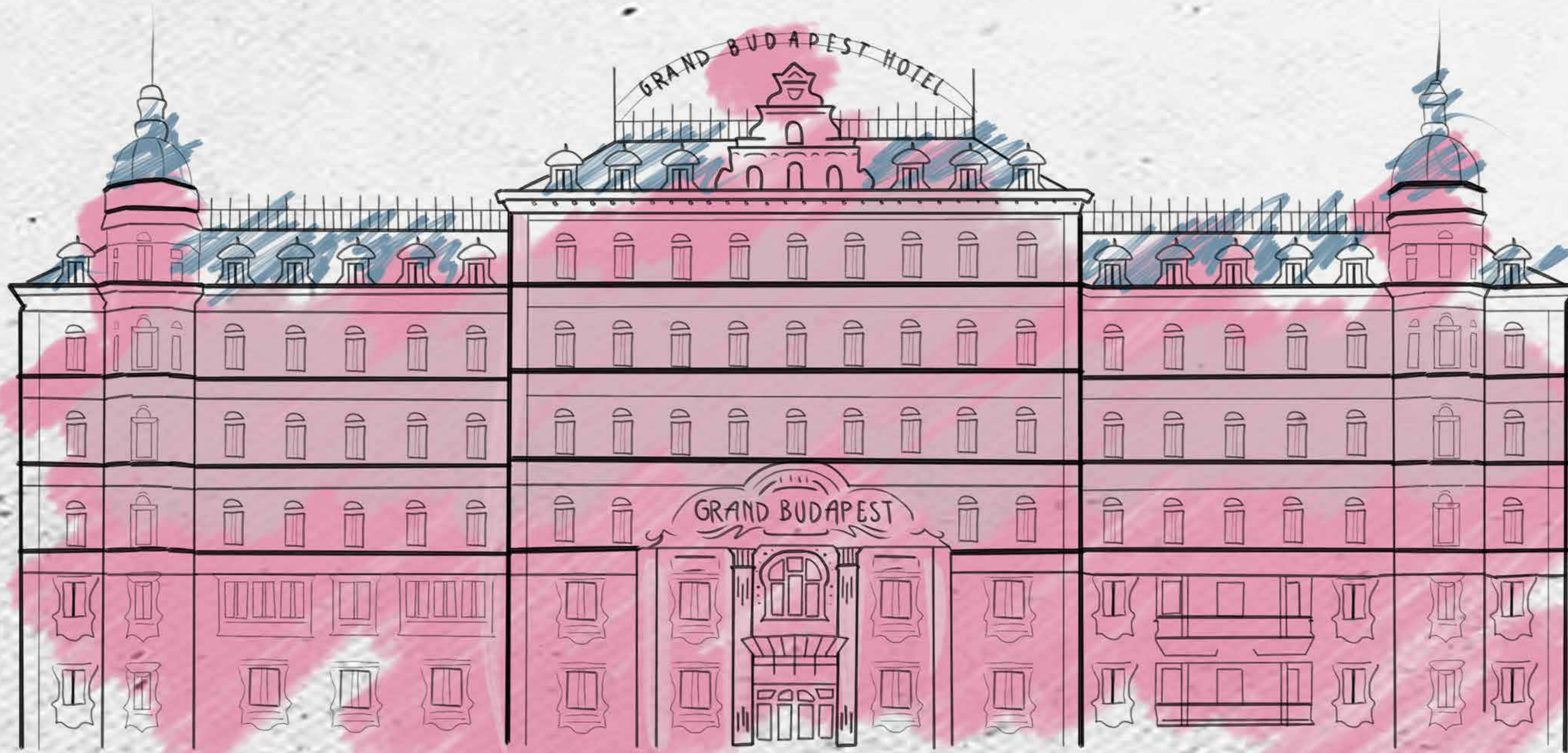


B
A
B
A
D
D
O
O
K

IF IT'S IN A
WORD
OR IT'S IN A
LOOK
YOU CAN'T
GET RID OF
THE BABADOOK.



A children's book writer and single mother is struggling with her troubled son who seemingly innocently believes that monsters lurk in their home. One night, he insists that she read him a book titled "the Babadook" which depicts a sinister presence invading a home. Soon, she begins seeing strange things even including Babadook, the monster.

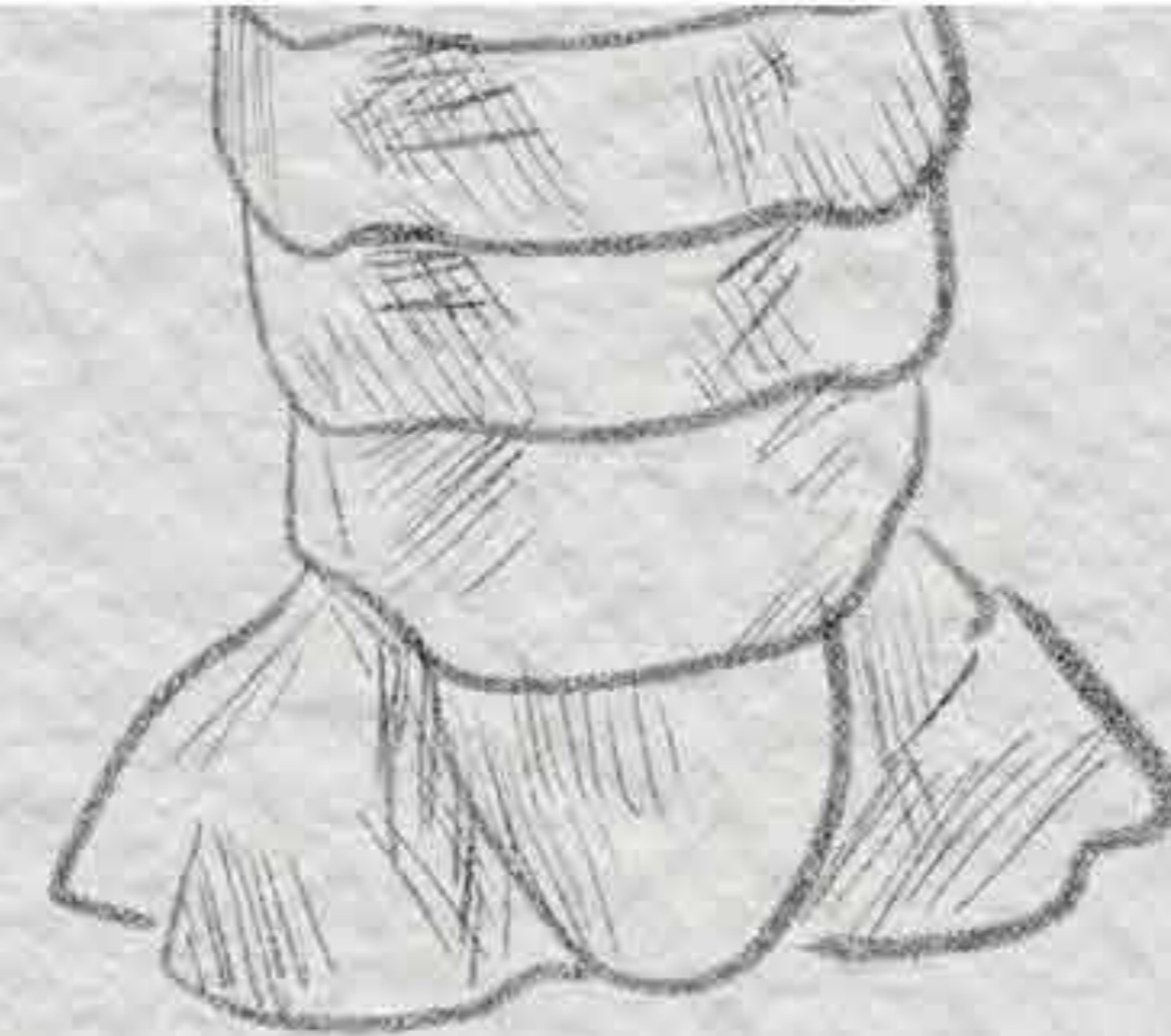


The Grand Budapest Hotel is a 2014 comedy-drama film written and directed by Wes Anderson. Ralph Fiennes leads a seventeen-actor ensemble cast as Monsieur Gustave H., famed concierge of a twentieth-century mountainside resort in the fictional country of Zubrowka. When Gustave is framed for the murder of a wealthy dowager , he and his recently befriended protégé Zero embark on a quest for fortune and a priceless Renaissance painting amidst the backdrop of an encroaching fascist regime.

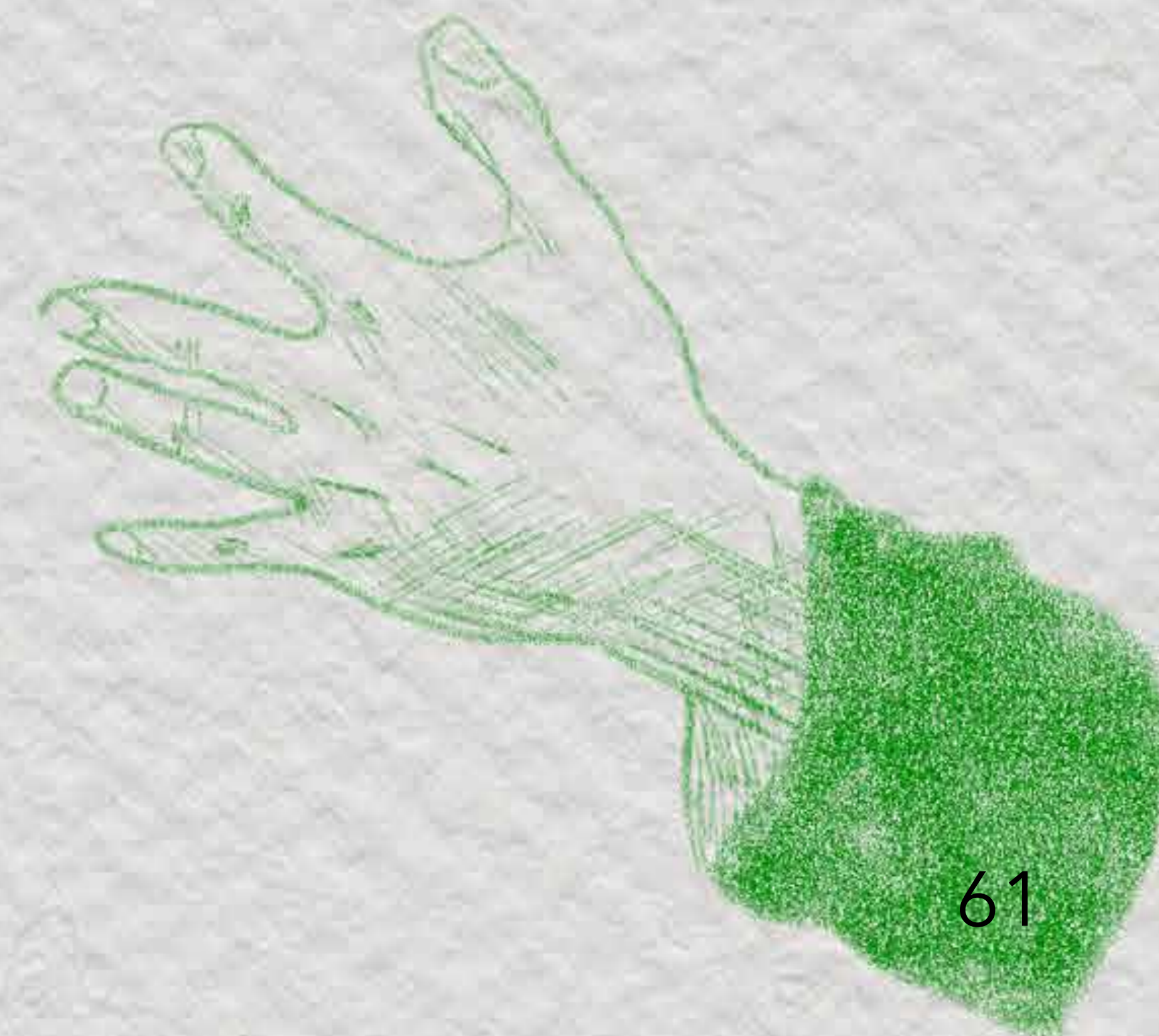
The Grand Budapest Hotel

THE LOBSTER

A FILM BY YORGOS LANTHIMOS



A lobster
is — an
excellent
choice



MOONLIGHT



In moonlight
black boys look
blue



A young African-American man grapples with his identity and sexuality while experiencing the everyday struggles of childhood, adolescence, and burgeoning adulthood.



SUSPIRIA

Let mother take care of you

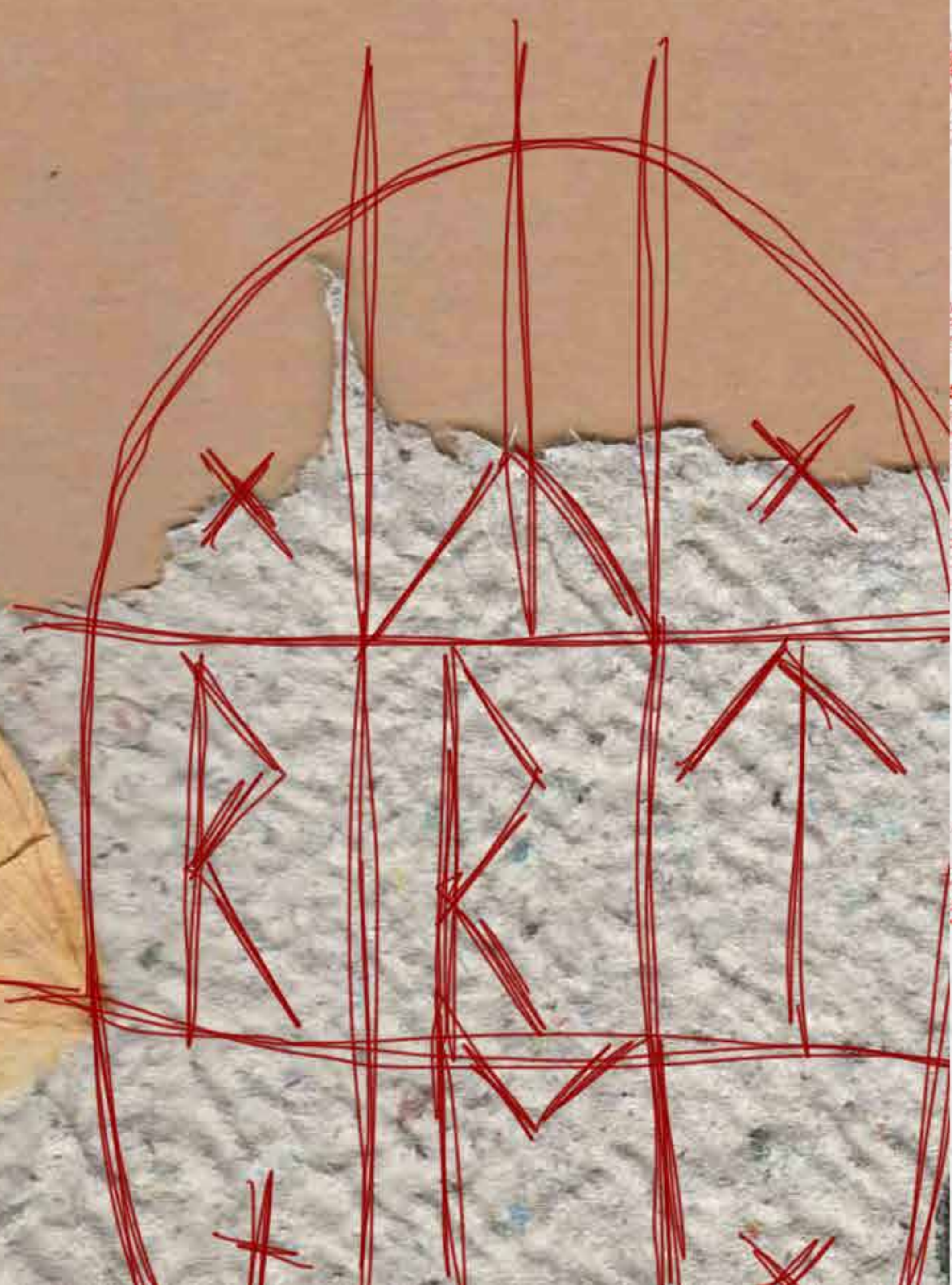
Pain cleanses all

A darkness swirls at the center of a World-renowned dance company, one that will engulf the artistic director, an ambitious young dancer and a grieving psychotherapist. Some will succumb to the nightmare.

Others will finally wake up.

Obey the ritual

MIDSOMMAR



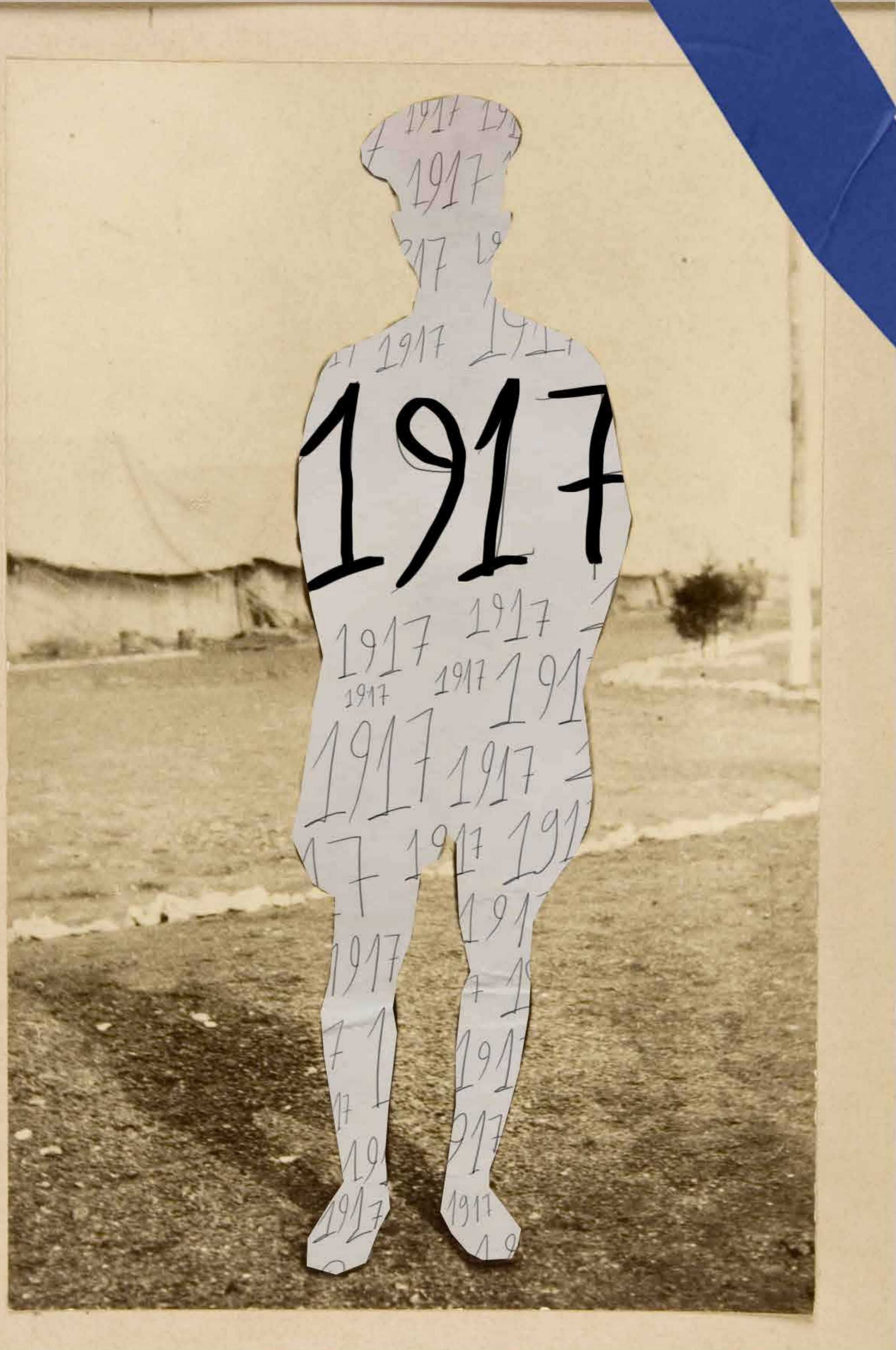
MIDSOMMAR IS A 2019 FOLK HORROR FILM WRITTEN AND DIRECTED BY ARI ASTER. IT STARS FLORENCE PUGH AND JACK REYNOR AS A COUPLE EXPERIENCING RELATIONSHIP TENSIONS, WHO TRAVEL TO SWEDEN WITH A GROUP OF FRIENDS FOR A FESTIVAL THAT OCCURS ONCE EVERY 80 YEARS, ONLY TO FIND THEMSELVES IN THE CLUTCHES OF A SCANDINAVIAN PAGAN CULT.

PARASITE

GREED AND CLASS DISCRIMINATION THREATEN
THE NEWLY FORMED SYMBIOTIC RELATIONSHIP
BETWEEN THE WEALTHY PARK FAMILY AND THE
DESTITUTE
KIM CLAN.



A FILM BY
BONG JOON HO



APRIL 6TH, 1917.

AS AN INFANTRY BATTALION ASSEMBLES
TO WAGE WAR DEEP IN ENEMY TERRITORY
TWO SOLDIERS ARE ASSIGNED TO RACE
AGAINST TIME TO DELIVER A MESSEGE
THAT WILL STOP 1.600 MEN FROM
WALKING STRAIGHT INTO A DEADLY TRAP.

VIA AIR
MAY 11 1917
79



TIME IS
THE ENEMY

“FANZINES ARE
LITTLE PUBLICATIONS
FILLED WITH RANTINGS OF
HIGH WILDERNESS AND
EXPLODING WITH
CHAOTIC DESIGN.”
-STEPHEN DUNCOMBE



* BUT FOR REAL, IT'S JUST PREFERENCE. MAYBE TAKE THESE AS RECOMMENDATIONS ☺

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
2021-22

Παρουσίαση πτυχιακής της φοιτήτριας Κανελλοπούλου Παναγιώτας

Θέμα: Δημιουργία / εικονογράφηση φάνζιν για τον κινηματογράφο

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μάρθα Τσιάρα

CINELAZINE



Περιεχόμενα

- Τι είναι το “φάνζιν”;
- Η ιστορία των φάνζιν
- Τα φάνζιν σήμερα
- Γιατί διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα;
- Ο σκοπός του συγκεκριμένου φάνζιν
- Ο σχεδιασμός, οι τεχνικές και η εικονογράφιση του φάνζιν
- Προωθητικό υλικό για το φάνζιν
 - Αφίσες*
 - Prints από τα χαρακτηριστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις ταινίες*
- Βιβλιογραφία

Τι είναι τα Φάνζιν;

Ο όρος Φάνζιν έρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων “Fan” και “Magazine”, είναι μια έκδοση δημιουργημένη από φαν ενός συγκεκριμένου είδους τέχνης ή κουλτούρας, όπως το σινεμά, η μουσική ή η μόδα.

FAN
+
MAGAZINE
=
FANZINE

A FANZINE IS AN UNOFFICIAL, NON-PROFESSIONAL PUBLICATION CREATED BY FANS OF A PARTICULAR CULTURAL PHENOMENA FOR THE ENJOYMENT OF OTHERS WHO SHARE THEIR PASSION.

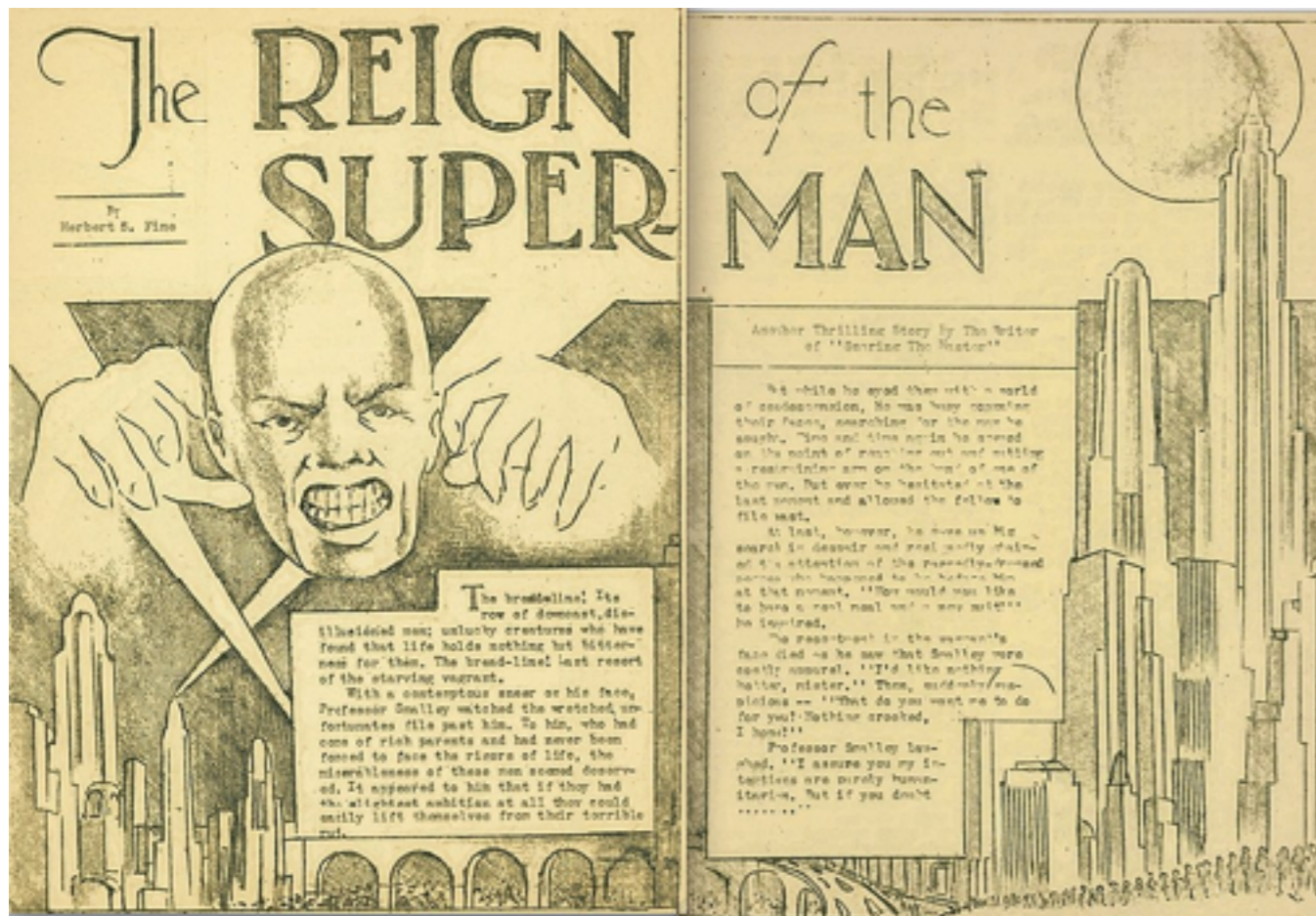
THE WORD “FANZINE” WAS FIRST USED IN 1940 BY RUSS CHAUVENET IN A SCIENCE FICTION FANZINE AND SINCE THEN THE WORD HAS BEEN POPULARIZED AND SPREAD TO OTHER COMMUNITIES AS WELL.

Ο όρος “Φανζιν” πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1940 από το Russ Chauvenet σε ένα φανζιν επιστημονικής φαντασίας και έκτοτε ο όρος αυτός έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και σε άλλες κοινότητες

Τα φάνζιν είναι ανεξάρτητα επομένως ο καθένας μπορεί να παράγει και να διανέμει το έντυπο αυτό χωρίς να χρειάζεται χορηγίες ή να πληρεί τα διαφημιστικά κριτήρια μιας εκδοτικής εταιρίας. Συνήθως οι δημιουργοί των φάνζιν αυτών είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του εξ' ολοκλήρου. Από τον σχεδιασμό, τις εικονογραφήσεις και το εικαστικό κομμάτι, μέχρι και την εκτύπωση του εντύπου αλλά και τη διανομή του. Δεδομένου ότι μιλάμε για "περιοδικά" με πολύ περιορισμένη κυκλοφορία, αποτελούν πολύτιμα έντυπα στους αναγνώστες. Πολλά φάνζιν συνήθιζαν να τυπώνονται με πολύ φθηνά υλικά και στοιχειώδη τεχνικές, αφού το κόστος της παραγωγής τους το καλύπταν μόνο οι δημιουργοί, οι οποίοι το έκαναν αποκλειστικά και μόνο λόγω της αγάπης της οποίας είχαν για το αντικείμενο αυτό.

Η ιστορία των φάνζιν

Κατά τη διάρκεια του 1930 φυλλάδια επιστημονικής φαντασίας άρχισαν να εμφανίζονται, παρόμοια με τα κόμικς. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας για την δημιουργία αντιτύπων η όλη διαδικασία εξελίχθηκε και έγινε πιο εκλεπτυσμένη.



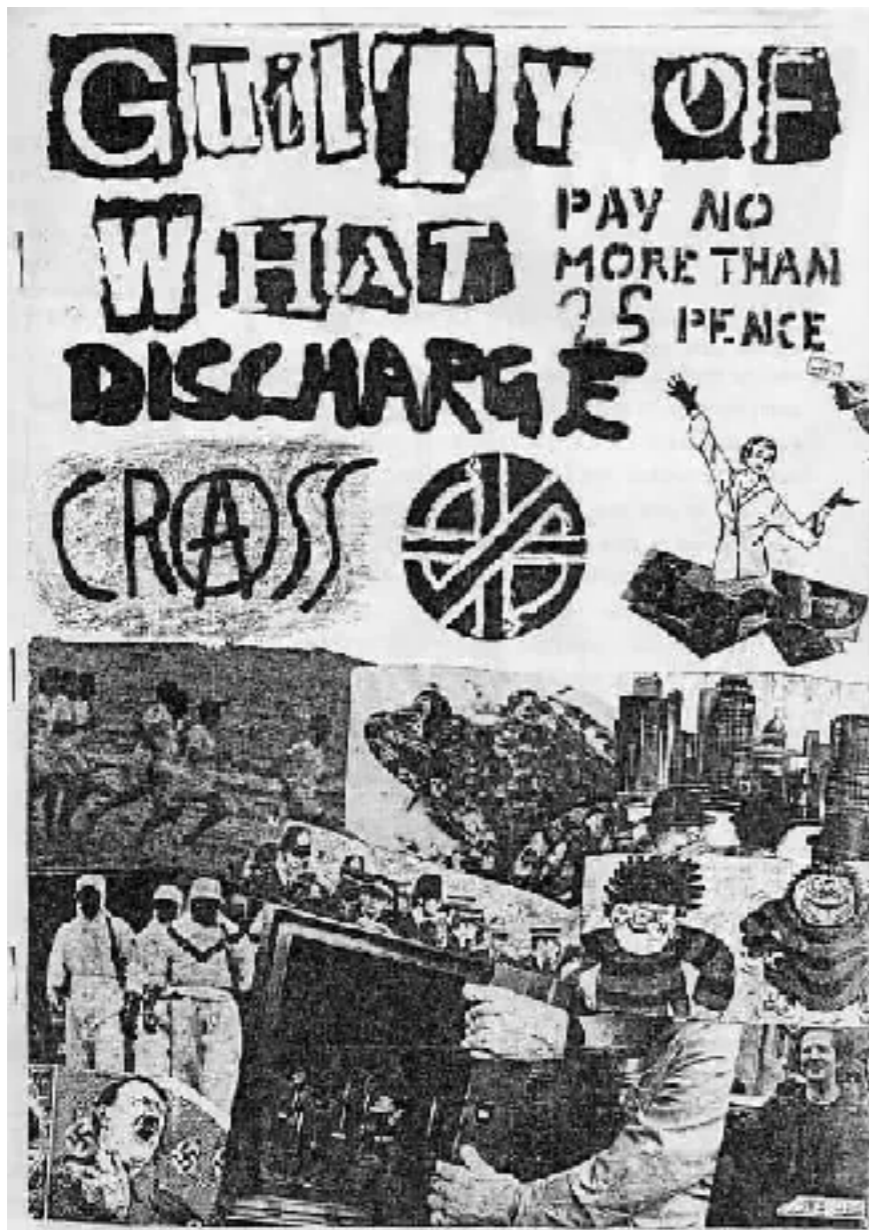
Ένθετη ιστορία "The Reign of the Superman" από το ζιν Science Fiction: The Advance Guard of Future Civilization του 1933

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Zine#/media/File:Reign_of_the_Superman.jpg

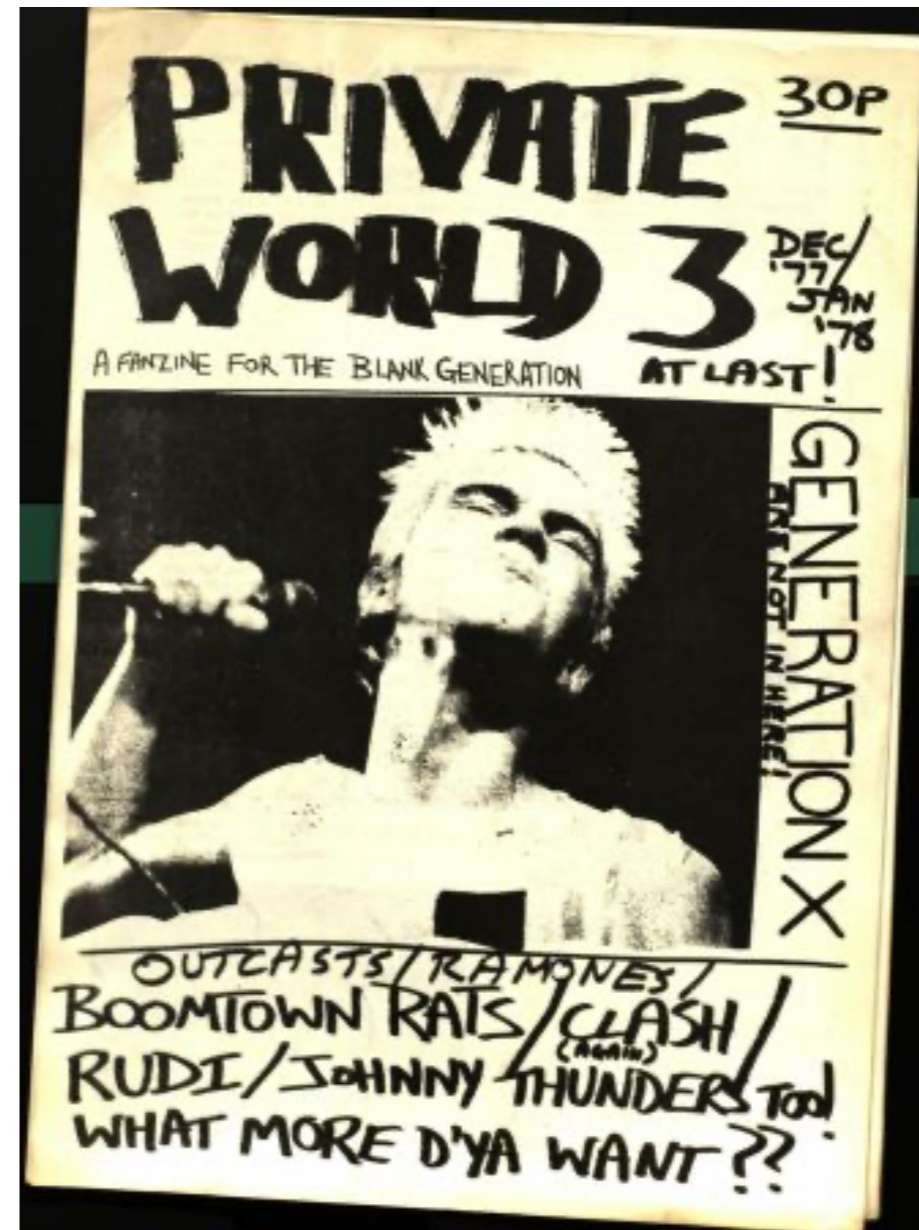
Το 13ο τεύχος του Lung (2022) με αφιέρωμα στην ανεξάρτητη σκηνή των '90s

Πηγή: <https://www.facebook.com/lungfanzine/>

Ανά περιόδους, το θέμα των εκδόσεων αυτών πήρε μια πιο πολιτικοποιημένη πορεία αλλά και δηλώνοντας μια κοινωνική επανάσταση. Μετά την δεκαετία του '60 πολλοί ενδιαφέροντες νέοι τίτλοι εμφανίστηκαν με το ίδιο πνεύμα επανάστασης και διαμαρτυρίας.



Το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης του "Guilty of What?"
Πηγή: <https://diyconspiracy.net/guilty-of-what-fanzine-story/>



Εξώφυλλο της τρίτης έκδοσης του "Private World"
Πηγή: <https://irishmetalarchive.com/zines/private-world-issue-no-3-1978/>

Στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 και του '80, η πανκ σκηνή αποτέλεσε τεράστιο πολιτισμικό κίνημα. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η εικόνα των φάνζιν πέρασε "πειραματικό" στάδιο καθώς οι δημιουργοί άρχισαν να πειραματίζονται με τη χρήση τυπογραφίας, υφών, χρώματος κτλ.

PRIVATE WORLD
PUNK PIN-UP N°3



RAMONES



IN CLASH TO THE POINT.

This was more important than any gig played in Belmont. The last time the Clash attempted to play they were thwarted by authority and we were attacked by the cops. The group succeeded & over the trip because of the Army photos and the "I only saw hi - a back" disaster experienced by the edit - or and many more. When the whole sickening business was over they said there'd be back I didn't believe them but they kept their word.

I prefer to forget about the controversy over the cancellation of one of the shows. It was about 8.00. The queues getting longer and bigger. The fuzz are getting worried, I'm getting drunk and carried away (literally) (s'rite - or) and the Clash are tuning up. Because of a disagreement I missed THE LOU'S (he got limited). But I was back just in time to hear the opening number - Complete Control... it sounded great. Proving that it was the single of '77 no matter what anyone says. I don't know what the sound should've been like (Strummer says it should have been better), but it didn't matter to me or any of the other 600 kids or so in the hall. "U.S.A.", "Jemie", "Protes", "1977", all these fucking classics from that fucking classic album & "Capital Radio". So someone either Mick said to me the next day... "Nay, wasn't it great without any doubt... it was your way"... The music was the best I had ever heard and especially the new numbers - "Clash City Rockers" (new single) and "White Man in Bonaventura Palace" have got heavy wog influences but they really worked. "White Man" must surely be their best song yet. "Garageband" came on and it was over. The encore of "What's My Name" & "White Riot" went us wild and the stage was invaded by Latin people with latex things to say. All Strummer managed to say was "Thankyou".

The next day between autographs and mouthfuls of smt and chips (Jones is a vegetarian in case you are interested?) Strummer and Jones held court in the bar - no. They didn't say much of interest. They were probably afraid to say anything in case they said it to the wrong person. Even I feel that way sometimes and I fucking & live here. Mick's asking "What's the Rich Kids over here so watch out for that. You know what you've read about the Clash and from what I see it's all true. FUCK THE THINGS... THE CLASH ARE THE ONLY ONE WHO CAN...".

Billy Holliday.

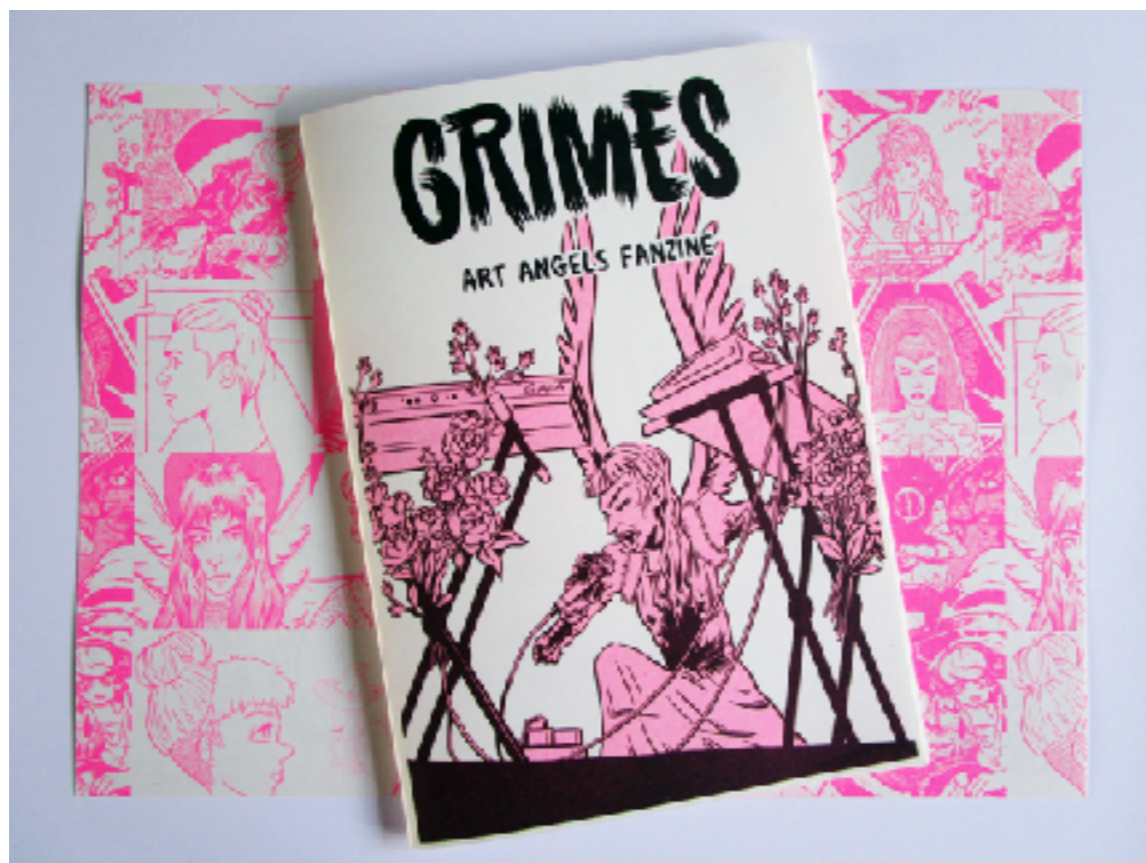


Έμφετο για τους Ramones του "Private World"

Πηγή: <https://irishmetalarchive.com/wp-content/uploads/2020/06/Private-World-No3-1978-10.jpg>

Σελίδα από τη τρίτη έκδοση του "Private World"

Πηγή: <https://irishmetalarchive.com/zines/private-world-issue-no-3-1978/>



Τα φάνζιν σήμερα

Τα φάνζιν εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παράγονται κανονικά, με την μόνη διαφορά ότι πλέον οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ενός τέτοιου εντύπου είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμες και το έντυπο μπορεί να δημιουργηθεί με πολύ μικρό κόστος παραγωγής. Πολλοί σχεδιαστές, καλλιτέχνες και συγγραφείς εξακολουθούν να είναι φαν των ανεξάρτητων και χωρίς εκδοτικούς περιορισμούς εντύπων αυτών.

Τη στιγμή αυτή, η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει στα έντυπα να έχουν καλύτερη ποιότητα αλλά και να δημιουργούμε εικόνες ψηφιακά. Το εικαστικό στοιχείο εννοείται πως εξακολουθεί να επικρατεί στα έντυπα αυτά ενώ πλέον είναι και πολύ πιο εύκολο για διάφορους καλλιτέχνες, σχεδιαστές και συγγραφείς να συνεργαστούν για τη δημιουργία του.



Fanzine για τη μουσικό Grimes από τη Sammy Borrás
Πηγή: <https://www.sammyborras.co.uk/grimesfanzine>

Γιατί διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα;

Παρ' ότι μπορούμε να πούμε με ευκολία πως η κουλτούρα των φάνζιν στην Ελλάδα δεν είναι τόσο μπροστά και τόσο αναγνωρισμένη όσο σε άλλες χώρες, παρ' όλα αυτά τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει την εμφάνιση τόσο μικρών φάνζιν που μπορεί να αποτελούνται μόνο από μια διπλωμένη σελίδα A4, αλλά ακόμα και πιο εκτενών, “οργανωμένων” εκδόσεων.

Μου αρέσει πως ο καθένας έχει την ελευθερία να δημιουργήσει μια έκδοση για κυριολεκτικά ότι θέλει εκείνος. Δεν υπάρχουν κανόνες, ούτε όρια. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα φανζιν για το αγαπημένο του συγκρότημα, το πως νιώθει τον τελευταίο καιρό ή ακόμα και για τη γάτα του, δεν υπάρχει κανένας να τον σταματήσει. Επομένως δημιουργείς κάτι που απολαμβάνεις εσύ, δίνεις όμως τη δυνατότητα και στους άλλους να απολαύσουν τον περιεχόμενο αυτό αν τους ενδιαφέρει.

Έτσι ήθελα και εγώ να δημιουργήσω ένα φάνζιν για τον κινηματογράφο ο οποίος είναι ένα από τα κυριότερα ενδιαφέροντα μου αλλά και πιο συγκεκριμένα να εστιάσω και κάποιες από τις ταινίες που βρίσκω πιο αισθητικά “όμορφες” για εμένα. Με αυτό το τρόπο όχι μόνο δημιουργώ κάτι το οποίο αρέσει σε εμένα, αλλά δίνω και την δυνατότητα σε όποιον πάρει αυτό το φάνζιν στα χέρια του να δει νέες προτάσεις ταινιών που μπορεί να μην ήξερα αλλά να καταλήξουν να του αρέσουν όσο και σε εμένα.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου φάνζιν.

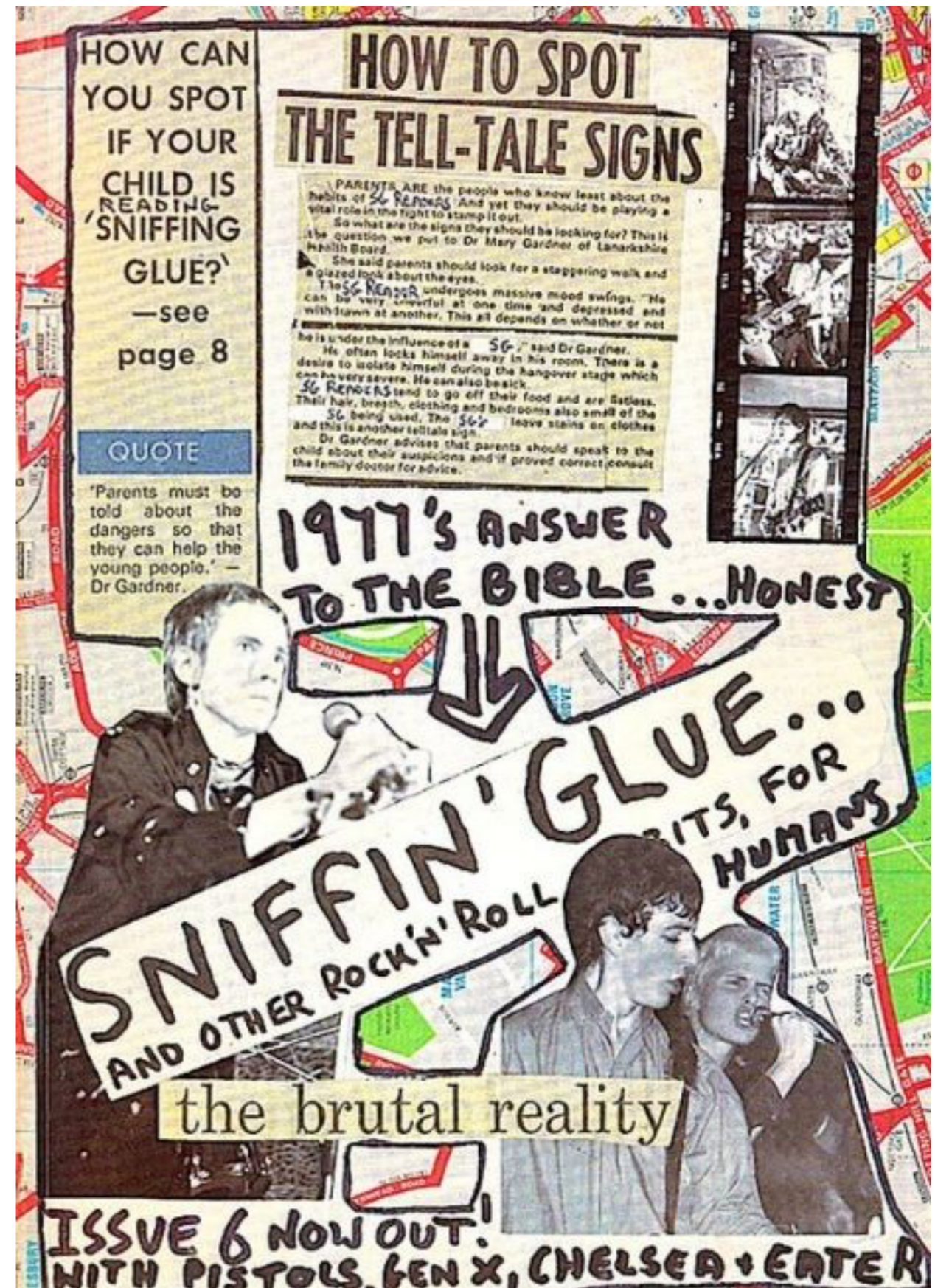
Ο σκοπός αυτού του φάνζιν είναι η παρουσίαση κάποιων ταινιών που πιστεύω πως αποτελούν από τις πιο “εμβληματικές ταινίες του κινηματογράφου” με την προσωπική μου πινελιά και στυλ. Είτε πρόκειται για εικονογράφηση, κολάζ ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική, πρόκειται να δείτε τις 30 αυτές ταινίες μέσα από την δική μου ματιά. Κάποιες από αυτές τις ταινίες αποτελούν κλασικές ταινίες του κινηματογράφου, ενώ άλλες ίσως και όχι τόσο, μπορούμε όμως όλοι να συμφωνήσουμε ότι όλες αυτές οι ταινίες μας έδωσαν κάποιες από τις πιο εμβληματικές σκηνές και χαρακτήρες που θα μπορούσε να μας δώσει το σινεμά μέχρι τώρα. Για εμένα οι ταινίες που θα δούμε μέσα στο ζιν είναι κάποιες από τις ταινίες που θα πρότεινα σε οποιονδήποτε με ρώταγε αν έχω να του προτείνω κάποια ταινία να δει.

Ο σχεδιασμός, οι τεχνικές και η εικονογράφηση του φάνζιν

Τα ζινς ανέκαθεν είχαν ένα χαρακτήρα “κατασκευής”, DIY (do it yourself), άλλωστε ο σκοπός τους ήταν να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο από όποιον ήθελε να το παρουσιάσει και με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Έτσι και για αυτό το λόγο, για να τιμήσω με τον δικό μου τρόπο την κουλτούρα των φανζιν στην ψηφιακή αυτή εποχή που ζούμε διάλεξα να αποφύγω την χρήση γραμματοσειρών και άλλων έτοιμων στοιχείων και να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερα χειρόγραφα στοιχεία. Χειρόγραφο κείμενο, διακοσμητικά στοιχεία και εννοείται εικονογραφήσεις.

Αφίσα για το “Sniffin Glue”

Πηγή: https://dangerousminds.net/comments/sniffin_glue_the_definitive_first_wave_u.k._punk_zine



Για τις εικονογραφήσεις έχω χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές και μέσα. Το κυρίαρχο είναι ψηφιακές εικονογραφήσεις με την χρήση γραφίδας αλλά ακόμα και για τις εικονογραφήσεις αυτές έχω χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα πινέλα και υφές για να θυμίζουν σχέδια πάνω σε χαρτί.







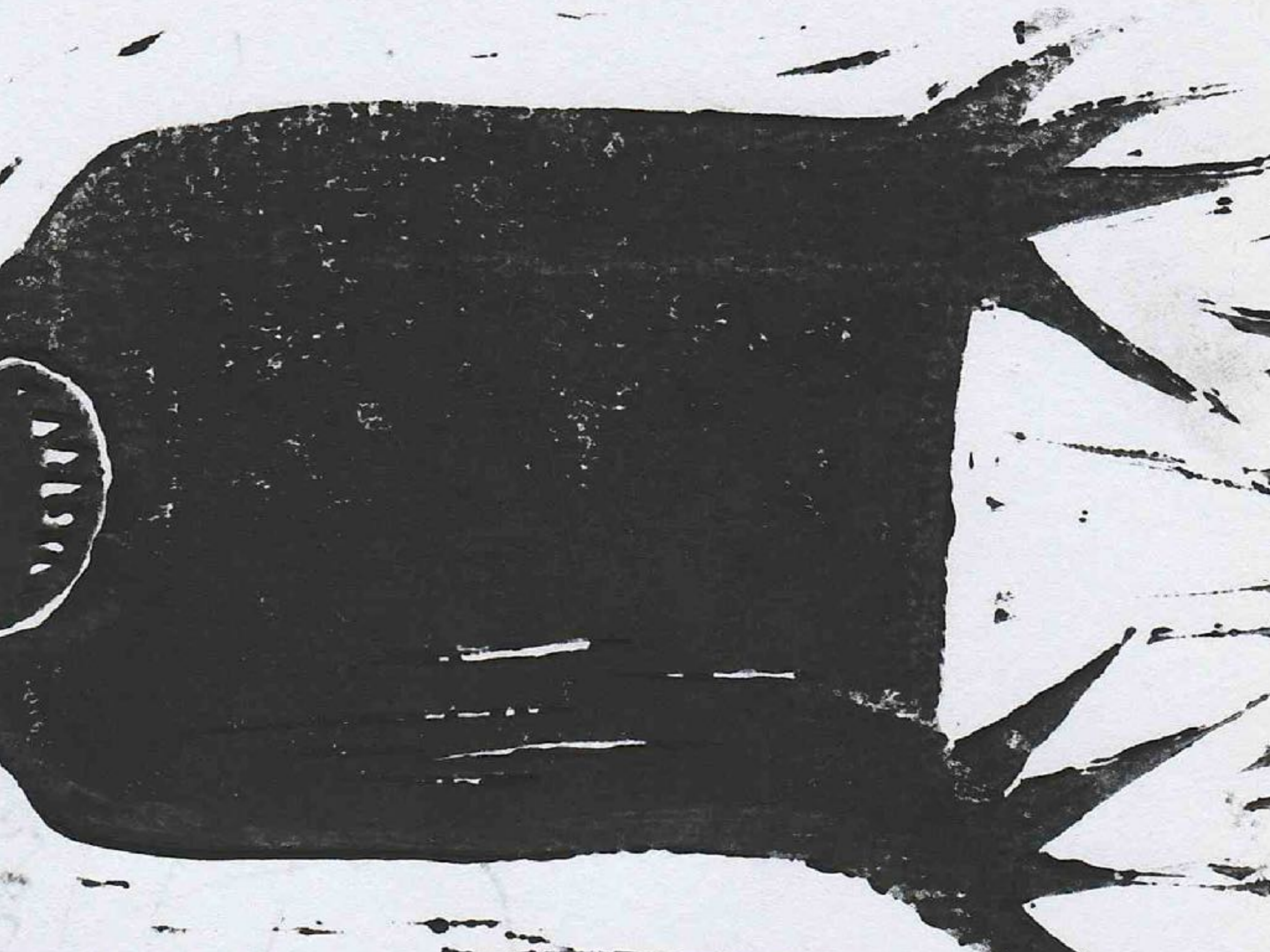
All work and no play
All work and no play
All work and no play
All work and no play makes
All work and no play
All work and no play
All work and no play
All work and no play
All work and no play



Ακόμα μια τεχνική που έχω χρησιμοποιήσει σε διάφορες σελίδες είναι η χρήση χαρακτηριστικής - λινοτυπίας. Έχω δημιουργήσει διάφορα χαρακτηριστικά για τις εικονογραφήσεις, στη συνέχεια τα έχω τυπώσει με ειδικό μελάνι σε χαρτί, τα σκανάρω και τέλος τα επεξεργάζομαι ανάλογα στον υπολογιστή.









P

U

L

P

F

L

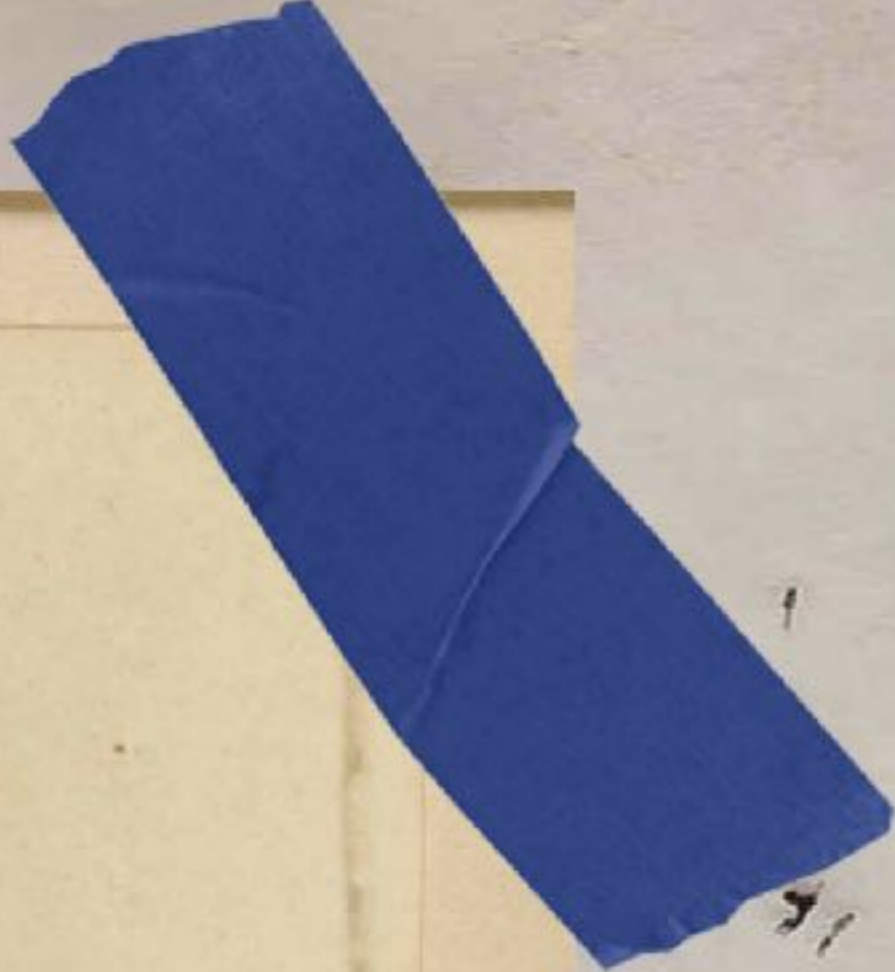
R

T

D

O

1917 1917
1917
1917 1917
1917 1917
1917
1917 1917
1917 1917
1917 1917
1917 1917
1917 1917





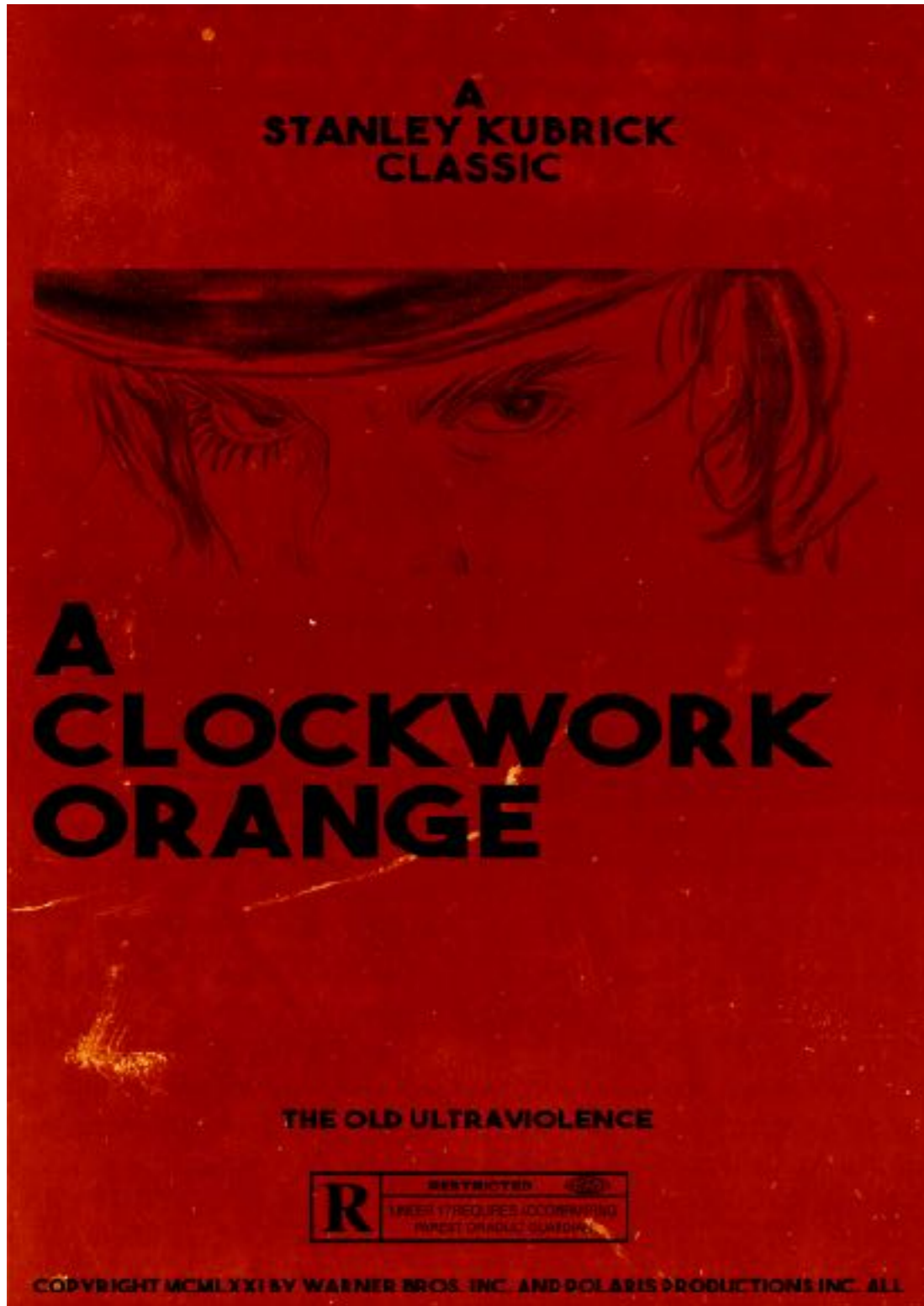
mother take care of y



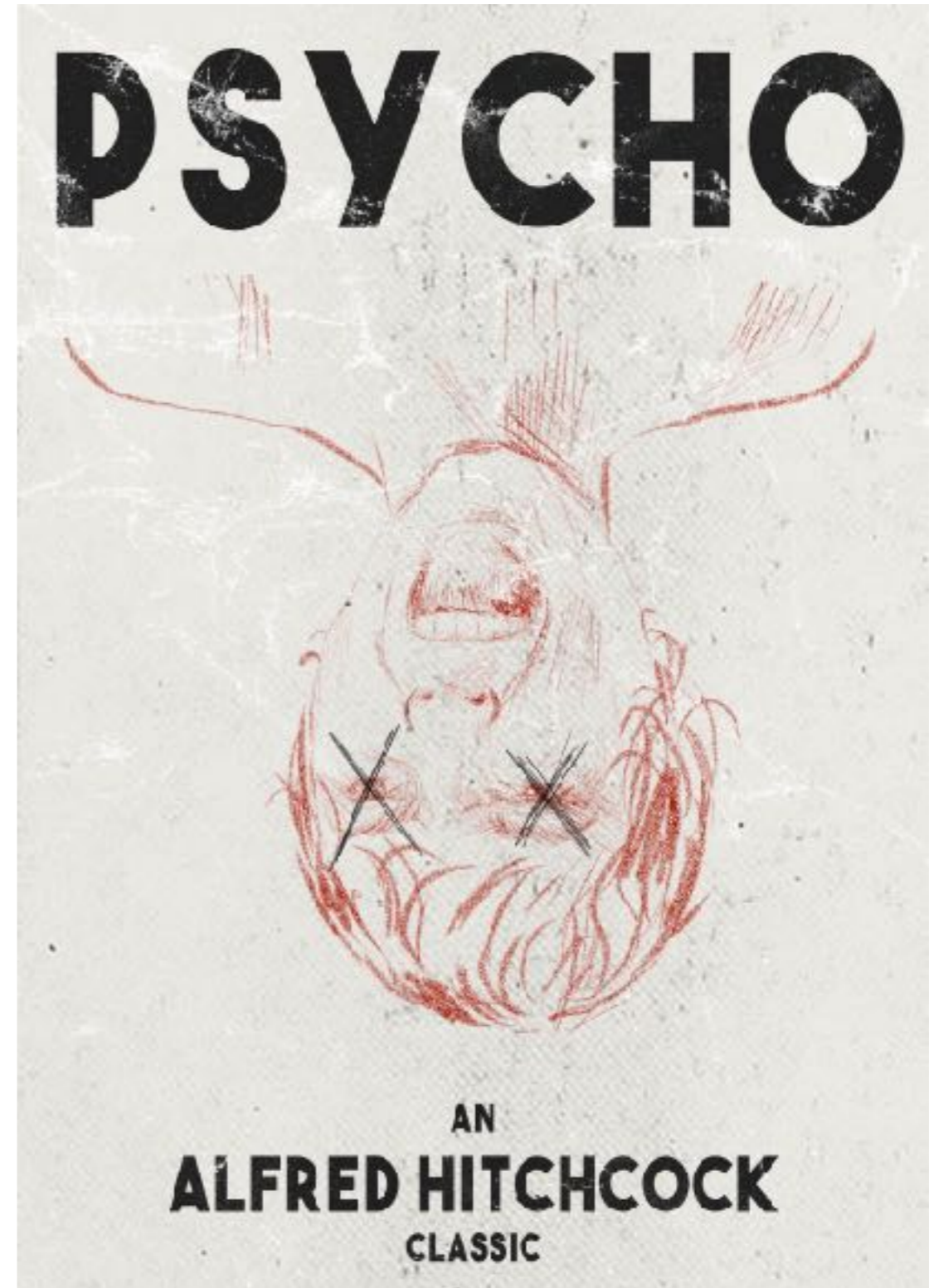


Πρωθητικό υλικό για το φάνζιν

Αφίσες



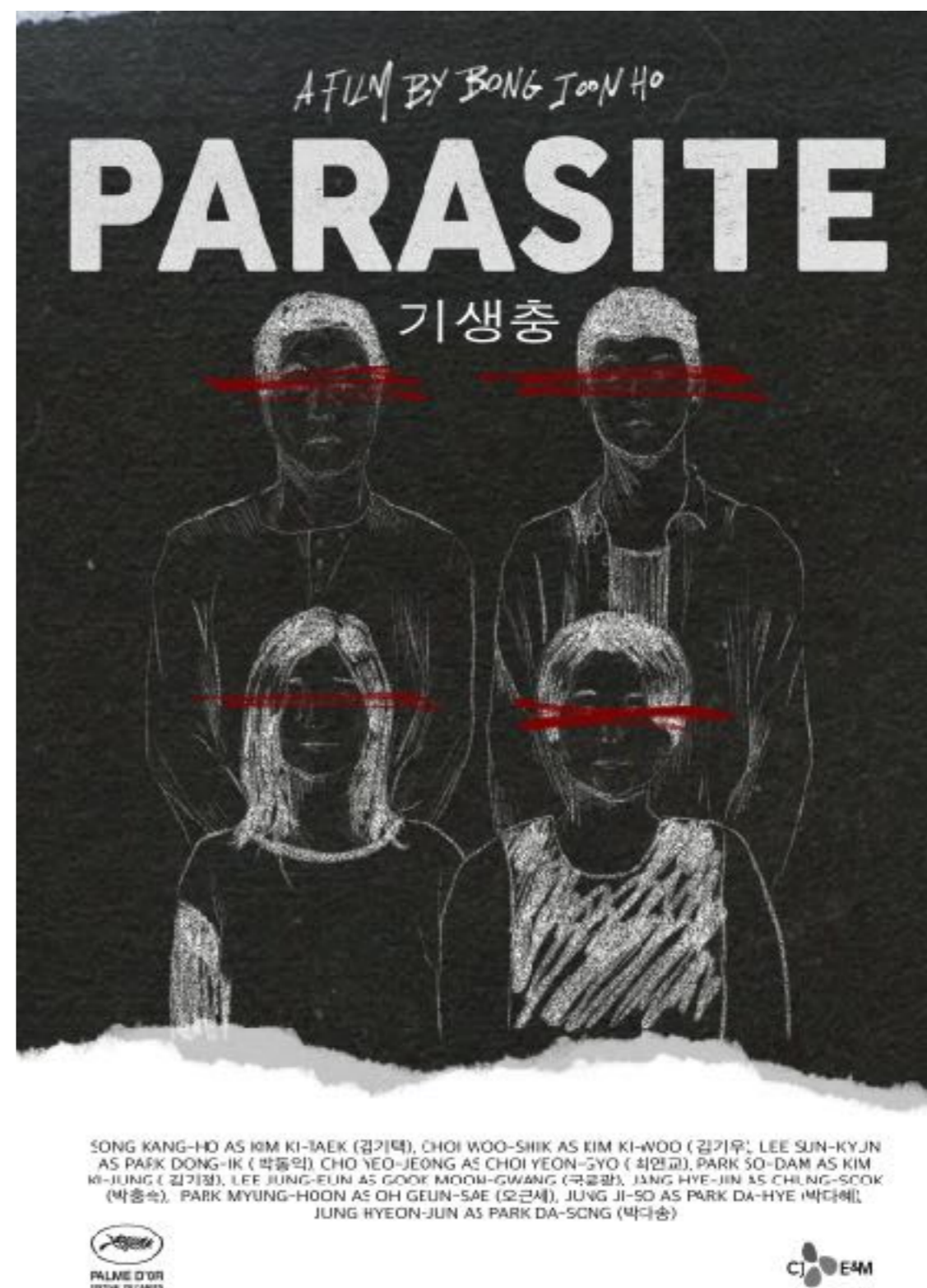
Clockwork Orange (σελίδα 24- 25)



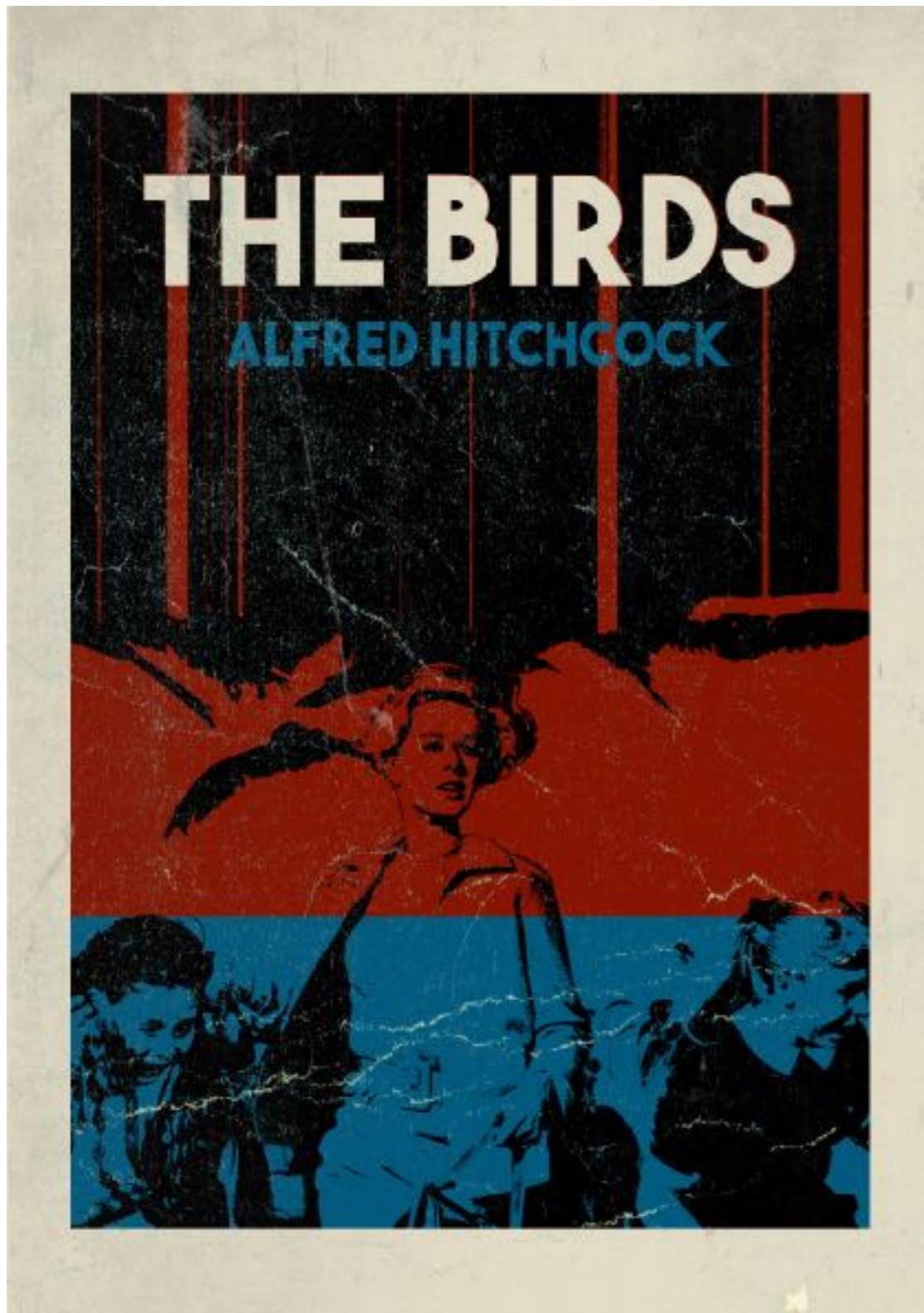
Psycho (σελίδα 20-21)



Raise the red lantern (σελίδα 36-37)



Parasite (σελίδα 66- 67)



The Birds (σελίδα 22- 23)



The Cabinet of dr. Caligari (σελίδα 12-13)

Prints από τα χαρακτικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις ταινίες









Βιβλιογραφία

Triggs, T. (2006). Scissors and glue: Punk fanzines and the creation of a DIY aesthetic. *Journal of Design History*, 19(1), 69-83.

Bennett, A., & Peterson, R. A. (Eds.). (2004). *Music scenes: local, translocal and virtual*. Vanderbilt University Press.

Alyse Marie Allred and Colin M. Gray. 2021. "Be Gay, Do Crimes": The Co-Production and Activist Potential of Contemporary Fanzines. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.* 5, CSCW2, Article 376 (October 2021), 35 pages. <https://doi.org/10.1145/3479520>

SANJEK, David. Fans' notes: The horror film fanzine. *Literature/Film Quarterly*, 1990, 18.3: 150.

ALLRED, Alyse Marie; GRAY, Colin M. " Be Gay, Do Crimes": The Co-Production and Activist Potential of Contemporary Fanzines. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 2021, 5.CSCW2: 1-35.

TRIGGS, Teal, et al. *Fanzines: the DIY revolution*. 2010.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο τη προσοχή σας



Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Έρευνα για την πτυχιακή εργασίας της φοιτήτριας
Κανελλοπούλου Παναγιώτας με θέμα
“Σχεδιασμός/ εικονογράφιση φάνζιν με θέμα το κινηματογράφο”

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μάρθα Τσιάρα

Περιεχόμενα

- Τι είναι το “φάνζιν”;
- Γιατί διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα;
- Ο σκοπός του συγκεκριμένου φάνζιν
- Ο σχεδιασμός, οι τεχνικές και η εικονογράφιση του φάνζιν
- Κάποιες από τις ταινίες του φάνζιν
- Προωθητικό υλικό για το φάνζιν
 - Αφίσες*
 - Prints από τα χαρακτηριστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις ταινίες*
- Βιβλιογραφία



Τι είναι τα Φάνζιν;

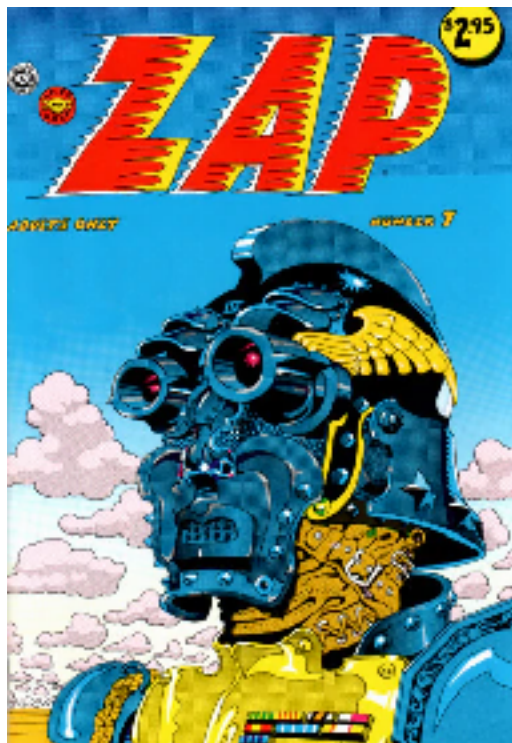
Ο όρος Φάνζιν έρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων “Fan” και “Magazine”, είναι μια έκδοση δημιουργημένη από φαν ενός συγκεκριμένου είδους τέχνης ή κουλτούρας, όπως το σινεμά, η μουσική ή η μόδα.

Τα φάνζιν είναι ανεξάρτητα, επομένως ο καθένας μπορεί να παράγει και να διανέμει το έντυπο αυτό χωρίς να χρειάζεται χορηγίες ή να πληρεί τα διαφημιστικά κριτήρια μιας εκδοτικής εταιρίας. Συνήθως οι δημιουργοί των φάνζιν αυτών είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία τους εξ’ ολοκλήρου, από τον σχεδιασμό, τις εικονογραφήσεις και το εικαστικό κομμάτι, μέχρι και την εκτύπωση του εντύπου αλλά και τη διανομή του. Δεδομένου ότι μιλάμε για “περιοδικά” με πολύ περιορισμένη κυκλοφορία, αποτελούν πολύτιμα έντυπα για τους αναγνώστες. Πολλά φάνζιν συνήθιζαν να τυπώνονται με πολύ φθηνά υλικά και στοιχειώδεις τεχνικές, αφού το κόστος της παραγωγής τους το καλύπταν μόνο οι δημιουργοί, οι οποίοι το έκαναν αποκλειστικά και μόνο λόγω της αγάπης που είχαν για το αντικείμενο αυτό.

Οι ρίζες των φάνζιν μπορούν να βρεθούν μέχρι και πίσω στον 19ο αιώνα όπου ερασιτεχνικά φυλλάδια φαντασίας πρώτο εμφανίζονται. Κατά τη διάρκεια του 1930 φυλλάδια επιστημονικής φαντασίας άρχισαν να εμφανίζονται, παρόμοια με τα κόμικς. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας για την δημιουργία αντιτύπων η όλη διαδικασία εξελίχθηκε και έγινε πιο εκλεπτυσμένη.

Ανά περιόδους, το θέμα των εκδόσεων αυτών πήρε μια πιο πολιτικοποιημένη πορεία αλλά και δηλώνοντας μια κοινωνική επανάσταση.

Μετά την δεκαετία του '60 πολλοί ενδιαφέροντες νέοι τίτλοι εμφανίστηκαν με το ίδιο πνεύμα επανάστασης και διαμαρτυρίας. Στις ΗΠΑ το έντυπο ZAP Comix εμφανίζεται και παρότι δεν αποτελεί κανονικό φάνζιν, ήταν μια έκδοση που ασχολούταν με θέματα ταμπού και αντιπολιτισμικά θέματα, εμπνέοντας με τον τρόπο αυτό πολλούς ανεξάρτητους εκδότες να ασχοληθούν με το έντυπο αυτό.



Στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 και του '80, η πανκ σκηνή αποτέλεσε τεράστιο πολιτισμικό κίνημα. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η εικόνα των φάνζιν πέρασε σε “πειραματικό” στάδιο καθώς οι δημιουργοί άρχισαν να πειραματίζονται με τη χρήση τυπογραφίας, υφών, χρώματος κτλ. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα φάνζιν της εποχής να ήταν το “Sniffin’ Glue”, ένα φάνζιν το οποίο περιείχε συνεντεύξεις με συγκροτήματα, οδηγούς για συναυλίες και χρησιμοποιούσε σε μεγάλο βαθμό “πειραματική” τέχνη, όπως για παράδειγμα κολάζ. Τα πανκ φάνζιν της εποχής είχαν τόσο μεγάλο αντίκτυπο που ακόμα και γνωστά



συγκροτήματα άρχισαν να χρησιμοποιούν το στυλ των γραφικών αλλά και την γενικότερη αισθητική των φάνζιν αυτών στα εξώφυλλα των άλμπουμ τους.

Τα φάνζιν εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παράγονται κανονικά, με την μόνη διαφορά ότι πλέον οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ενός τέτοιου εντύπου είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμες και το έντυπο μπορεί να δημιουργηθεί με πολύ μικρό κόστος παραγωγής. Πολλοί σχεδιαστές, καλλιτέχνες και συγγραφείς εξακολουθούν να είναι φαν των ανεξάρτητων και χωρίς εκδοτικούς περιορισμούς εντύπων αυτών.

Τη στιγμή αυτή, η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει στα έντυπα να έχουν καλύτερη ποιότητα αλλά και να δημιουργούνται εικόνες ψηφιακά. Το εικαστικό στοιχείο εννοείται πως εξακολουθεί να



επικρατεί στα έντυπα αυτά ενώ πλέον είναι και πολύ πιο εύκολο για διάφορους καλλιτέχνες, σχεδιαστές και συγγραφείς να συνεργαστούν για τη δημιουργία του.

Γιατί διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα;

Παρότι μπορούμε να πούμε με ευκολία πως η κουλτούρα των φάνζιν στην Ελλάδα δεν είναι τόσο αναγνωρισμένη όσο σε άλλες χώρες, παρόλα αυτά τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει την εμφάνιση τόσο μικρών φάνζιν που μπορεί να αποτελούνται μόνο από μια διπλωμένη σελίδα A4, αλλά ακόμα και πιο εκτενών, “οργανωμένων” εκδόσεων.

Μου αρέσει πως ο καθένας έχει την ελευθερία να δημιουργήσει μια έκδοση για κυριολεκτικά ό,τι θέλει εκείνος. Δεν υπάρχουν κανόνες, ούτε όρια. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα φάνζιν για το αγαπημένο του συγκρότημα, το πώς νιώθει τον τελευταίο καιρό ή ακόμα και για τη γάτα του, δεν υπάρχει κανένας να τον σταματήσει. Επομένως δημιουργείς κάτι που απολαμβάνεις εσύ, δίνεις όμως τη δυνατότητα και στους άλλους να απολαύσουν τον περιεχόμενο αυτό αν τους ενδιαφέρει. Έτσι ήθελα και εγώ να δημιουργήσω ένα φάνζιν για τον κινηματογράφο ο οποίος είναι ένα από τα κυριότερα ενδιαφέροντα μου αλλά και πιο συγκεκριμένα να εστιάσω σε κάποιες από τις ταινίες που βρίσκω πιο αισθητικά “όμορφες” για εμένα. Με αυτό το τρόπο όχι μόνο δημιουργώ κάτι το οποίο αρέσει σε εμένα, αλλά δίνω και την δυνατότητα σε όποιον πάρει αυτό το φάνζιν στα χέρια του να δει νέες προτάσεις ταινιών που μπορεί να μην ήξερε αλλά να καταλήξουν να του αρέσουν όσο και σε εμένα.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου φάνζιν.

Ο σκοπός αυτού του φάνζιν είναι η παρουσίαση κάποιων ταινιών που πιστεύω πως αποτελούν από τις πιο “εμβληματικές ταινίες του κινηματογράφου” με την προσωπική μου πινελιά και στυλ. Είτε πρόκειται για εικονογράφηση, κολάζ ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική, πρόκειται να δείτε τις 30 αυτές ταινίες μέσα από την δική μου ματιά. Κάποιες από αυτές τις ταινίες αποτελούν κλασικές ταινίες του κινηματογράφου, ενώ άλλες ίσως και όχι τόσο, μπορούμε όμως όλοι να συμφωνήσουμε ότι όλες αυτές οι ταινίες μας έδωσαν κάποιες από τις πιο εμβληματικές σκηνές και χαρακτήρες που θα μπορούσε να μας δώσει το σινεμά μέχρι τώρα.

Για εμένα οι ταινίες που θα δούμε μέσα στο ζιν είναι κάποιες από τις ταινίες που θα πρότεινα σε οποιονδήποτε με ρώταγε αν έχω να του προτείνω κάποια ταινία να δει.

Μια ταινία μπορεί να είναι αντικειμενικά ένα αριστούργημα αλλά και πάλι κάποιιοι να μην την βρίσκουν στα γούστα τους. Ή ακόμα πόσες φορές έχουμε δει ταινίες που είναι τόσο κακές που καταλήγουν να είναι καλές. Θα υπάρχουν όμως πάντα άτομα εκεί έξω που όταν τους πεις πως μια από αυτές είναι από τις αγαπημένες σου ταινίες, θα προσπαθήσουν να σου αλλάξουν γνώμη λες και είσαι υποχρεωμένος να έχεις τις ίδιες προτιμήσεις με αυτούς και τίποτε άλλο.

Σε κάποιους αρέσουν ταινίες που παρέχουν άνεση και την καλή αίσθηση του καλού και αίσιου τέλους. Σε κάποιους αρέσουν ταινίες οι οποίες σε κρατάνε σε εγρήγορση καθ’ όλη την διάρκεια της ταινίας αφήνοντας σε με ένα παράξενο βάρος. Σε κάποιους αρέσουν ταινίες με συνεχή ανεβοκατεβάσματα που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μετά. Σε κάποιους αρέσουν ταινίες που για να τις καταλάβεις κανονικά και σε βάθος πρέπει πρώτα να τις δεις δυο- τρεις φορές.

Όλοι έχουν τις δικές τους προτιμήσεις επομένως σε αυτό το σημείο θα ήταν κάπως υποκριτικό εκ μέρους μου να πω ότι “Σε αυτό το φάνζιν θα παρουσιάσω κάποιες από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών”.

Για να καταλήξω σε αυτό που ήθελα, αυτό είναι ένα φάνζιν με τις προσωπικά αγαπημένες μου ταινίες που θα χαίρόμουν να μοιραστώ μαζί με όλους, ανεξαρτήτως αν θα καταλήξουν να τους αρέσουν ή όχι.

Ο σχεδιασμός, οι τεχνικές και η εικονογράφηση του φάνζιν

Τα ζινς ανέκαθεν είχαν ένα χαρακτήρα “κατασκευής”, DIY (do it yourself), άλλωστε ο σκοπός τους ήταν να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο από όποιον ήθελε να το παρουσιάσει και με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Ο Duncombe είχε κάποτε αναφέρει πως τα Φάνζιν είναι ουσιαστικά η κουκλούρα που σε σταματά από το να “καταναλώνεις” ότι περιεχόμενο σου παρουσιάζει κάποιος άλλος, αλλά να δημιουργείς αυτό που θες να καταναλώσεις εσύ ο ίδιος. Δεν χρειαζόταν να έχει κάποιος υπολογιστή ή χρώματα για να δημιουργήσει ένα φάνζιν. Δεν ήταν απαραίτητο να έχει οτιδήποτε τυποποιημένο ή επαγγελματικό. Έτσι και για αυτό το λόγο, για να τιμήσω με τον δικό μου τρόπο την κουλτούρα των φάνζιν στην ψηφιακή αυτή εποχή που ζούμε διάλεξα να αποφύγω την χρήση γραμματοσειρών και άλλων έτοιμων στοιχείων και να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερα χειρόγραφα στοιχεία. Χειρόγραφο κείμενο, διακοσμητικά στοιχεία και εννοείται εικονογραφήσεις. Έτσι λοιπόν συνδύασα σύγχρονα- ψηφιακά μέσα με το χειρόγραφο - παραδοσιακό στοιχείο. Για να τιμήσω με τον τρόπο που μπορώ το “DIY” κίνημα των φάνζιν.

Για τις εικονογραφήσεις έχω χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές και μέσα. Το κυρίαρχο είναι ψηφιακές εικονογραφήσεις με την χρήση γραφίδας αλλά ακόμα και για τις εικονογραφήσεις αυτές έχω χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα πινέλα και υφές για να θυμίζουν σχέδια πάνω σε χαρτί. Ακόμα μια τεχνική που έχω χρησιμοποιήσει σε διάφορες σελίδες είναι η χρήση χαρακτηριστικής - λινοτυπίας. Έχω δημιουργήσει διάφορα χαρακτηριστικά για τις εικονογραφήσεις, στη συνέχεια τα έχω τυπώσει με ειδικό μελάνι σε χαρτί, τα σκανάρω και τέλος τα επεξεργάζομαι ανάλογα στον υπολογιστή. Σίγουρα δεν θα μπορούσε από ένα τέτοιο φάνζιν να λείπει και το κολάζ. Έτσι θα βρούμε σε διάφορες σελίδες του φάνζιν συνθέσεις με την τεχνική του κολάζ. Κάποιες έχουν δημιουργηθεί ψηφιακά, ενώ κάποιες άλλες με τον παραδοσιακό τρόπο του ψαλιδιού και την κόλλας και στη συνέχεια τις έχω σκανάρει.





(χρήση χαρακτηριστικού σε συνδυασμό με κολάζ)



(κολάζ με ψηφιακά μέσα)



(σκαναρισμένα λουλούδια τα οποία στη συνέχεια έχω επεξεργαστεί ψηφιακά)

Κάποιες από τις ταινίες του Φάνζιν:

The Cabinet of dr. Caligari (σελίδα 12-13)

Το “The Cabinet of dr. Caligari” είναι μια τανία βουβού κινηματογράφου του 1920 σκηνοθετιμένη από τον Robert Wiene και γραμμένη από τους Hans Janowitz και Carl Mayer. Θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές ταινίες του γερμανικού εξπρεσιονισμού, λέγοντας την ιστορία ενός παράφρωνος υπνωτιστή ο οποίος χρησιμοποιεί έναν υπνοβάτη για να διαπράξει φόνους.

Για την εικονογράφηση της ταινίας αυτής διάλεξα να χρησιμοποιήσω κυρίως την τεχνική του κολάζ, καθώς και τα σκηνικά της ταινίας (όντας μια ταινία του 1920) έβγαζαν την ίδια αισθητική. Ακόμα έχει γίνει και μια ψηφιακή εικονογράφηση ενός από τους βασικούς χαρακτήρες της ταινίας έτσι ώστε σε συνδυασμό με το χειρόγραφο κείμενο να σπάνε την μονοτονία του κολάζ.



The seventh seal (σελίδα 16-17)

Η “Εβδομη σφραγίδα” είναι σουηδική ταινία φαντασίας και ιστορικού περιεχομένου του 1957, σκηνοθετημένη από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Η ταινία έχει ως κύριο χαρακτήρα έναν ιππότη ο οποίος έχει μόλις γυρίσει από τις σταυροφορίες και έρχεται αντιμέτωπος με τον “θάνατο” πάνω από μια παρτίδα σκάκι.

Για την εικονογράφηση της ταινίας αυτής έχω διαλέξει να σχεδιάσω την μορφή του μαυροφορεμένου θανάτου αλλά και ένα στιγμιότυπο από το τέλος της ταινίας.



Vertigo (σελίδα 18- 19)

Το *Vertigo* είναι ψυχολογικό θρίλερ του 1958 σε σκηνοθεσία του Άλφρεντ Χίτσκοκ και είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα των Μπουαλώ-Ναρσεζάκ με τίτλο *D'entre les morts*. Η συγκεκριμένη ταινία θεωρείται ιδιαίτερα καινοτόμα καθώς χρησιμοποίησε το dolly zoom, ένα οπτικό εφέ που στρεβλώνει την προοπτική δημιουργώντας σύγχυση.

Έτσι και εγώ θεώρησα πως για την παρουσίαση της συγκεκριμένης ταινίας το βασικό χαρακτηριστικό που χρειαζόταν ήταν η αίσθηση που δίνει ο ίλιγγος. Προστέθηκαν ακόμα κάποια λίγα στοιχεία που παραπέμπουν στην ρετρό αισθητική της ταινίας αλλά και κάποια στοιχεία κολάζ.



Psycho (σελίδα 20-21)

Το *Psycho* θεωρείται μια από τις πιο κλασικές ταινίες τρόμου - μυστηρίου. Σκηνοθετιμένη από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, θεωρείται ακόμα και σήμερα μια από τις κουφαίες ταινίες στο είδος της.

Για την συγκεκριμένη εικονογράφηση σχεδίασα την πιο εμβληματική σκηνή της ταινίας ενώ το κείμενο είναι χειρόγραφο και να προσδίδει στην αισθητική της ταινίας.



The Birds (σελίδα 22- 23)

Το *Birds*, η τρίτη και τελευταία ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ στο ζιν, είναι θρίλερ αγωνίας γυρισμένο το 1963. Το 2016 η ταινία χαρακτηρίστηκε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στη ταινία αυτή έχω κάνει χρήση χαρακτηριστικών που έφτιαξα, τύπωσα και στη συνέχεια σκάναρα. Εκτός από τα διάφορα χαρακτικά και τα χειρόγραφα στοιχεία, δεν υπάρχουν ακόμα πολλά στοιχεία στην συγκεκριμένη εικονογράφηση καθώς ήθελα να περάσω με απλό τρόπο το “άγχος” όπως γίνεται και στην ίδια την ταινία με τις παύσεις σιωπής που χρησιμοποιεί ο Χίτσκοκ.

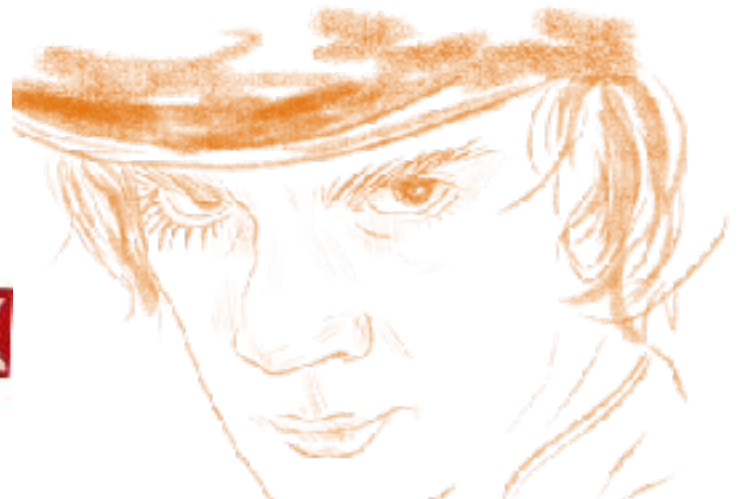


Clockwork Orange (σελίδα 24- 25)

Το “*Clockwork orange*” είναι μια δυστοπική ταινία εγκλήματος του 1971, σκηνοθετημένη από τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ βασισμένη πάνω στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άντονι Μπέρτζες. Θεματολογικά, πρόκειται για μια σπουδή πάνω στη βία, τόσο των συμμοριών όσο και του κράτους και του σωφρονιστικού συστήματος. Θεωρήθηκε εξτρεμιστική για την εποχή της και απαγορεύτηκε σε αρκετές χώρες.

Για την εικονογράφηση της ταινίας αυτής διάλεξα να σχεδιάσω τον βασικό χαρακτήρα της ταινίας σε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή ενώ ακόμα θεώρησα πως θα ταίριαζαν ιδιαίτερα με την αισθητική της ταινίας και η χρήση διαφόρων αποκομμάτων για την γραφή του τίτλου.

STANLEY
KUBRICK'S
A
CLOCKWORK
ORANGE



Blade runner (σελίδα 30- 31)

Το “Blade Runner” είναι αμερικανική κινηματογραφική νεο-νουάρ ταινία επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 1982 του Ρίντλεϊ Σκοτ. Το σενάριο της ταινίας γράφτηκε από τον Χάμπτον Φάντσερ και τον Ντέιβιντ Πίπλς, ενώ πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας επιστημονικής φαντασίας Το Ηλεκτρικό Πρόβατο του Φίλιπ Κ. Ντικ, που κυκλοφόρησε το 1968.

Μέσα από την χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων προσπάθησα η αισθητική του συγκεκριμένου σαλονιού να παραπέμπει σε αυτή της ταινίας. Πάνω στη σύνθεση υπάρχουν διάφορα χειρόγραφα στοιχεία, ένα σχέδιο της πρωταγωνίστριας αλλά και είναι το μοναδικό σαλόνι στο φανζιν που έχω χρησιμοποιήσει μια επεξεργασμένη σκηνή από την ταινία καθώς θεωρούσα πως έδενε ιδιαίτερα ικανοποιητικά με την υπόλοιπη σύνθεση.



Akira (σελίδα 32- 33)

Το Akira είναι ιαπωνική anime ταινία δράσης και επιστημονικής φαντασίας με σκηνοθέτη τον Κατσουχίρο Οτόμο. Το σενάριο γράφτηκε από τον Οτόμο και τον Ίζο Χασιμότο και βασίζεται στο ομώνυμο manga του Οτόμο με το ίδιο όνομα, εστιάζοντας κυρίως στο πρώτο μισό της ιστορίας. Η ταινία παρουσιάζει μία δυστοπική εκδοχή του Τόκιο το έτος 2019, με κυβερνοπάνκ τόνους.

Για την εικονογράφηση της συγκεκριμένης ταινίας έχω σχεδιάσει σε κάθε μια από τις σελίδες τους βασικούς χαρακτήρες ενώ έχω προσθέσει κάποια ακόμα στοιχεία τα οποία ταιριάζουν με την δυστοπική φύση της ταινίας. Έχω διατηρήσει το μαύρο, το λευκό και το κόκκινο ως μοναδικά χρώματα στην εικονογράφηση αυτή καθώς είναι οι αποχρώσεις αυτές που χαρακτηρίζουν κυρίως την ταινία αλλά και το manga στο οποίο είναι βασισμένη.



Raise the red lantern (σελίδα 36-37)

Το *Raise the Red Lantern* είναι μια ταινία του 1991 σε σκηνοθεσία του Zhang Yimou. Πρόκειται για τη διασκευή του μυθιστορήματος "Σύζυγοι και παλλακίδες" του 1990 του Su Tong από τον Ni Zhen. Η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920 και αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που γίνεται μια από τις παλλακίδες ενός πλούσιου άνδρα κατά τη διάρκεια της εποχής των πολέμαρχων. Είναι γνωστή για την πλούσια οπτική της και την πολυτελή χρήση των χρωμάτων.

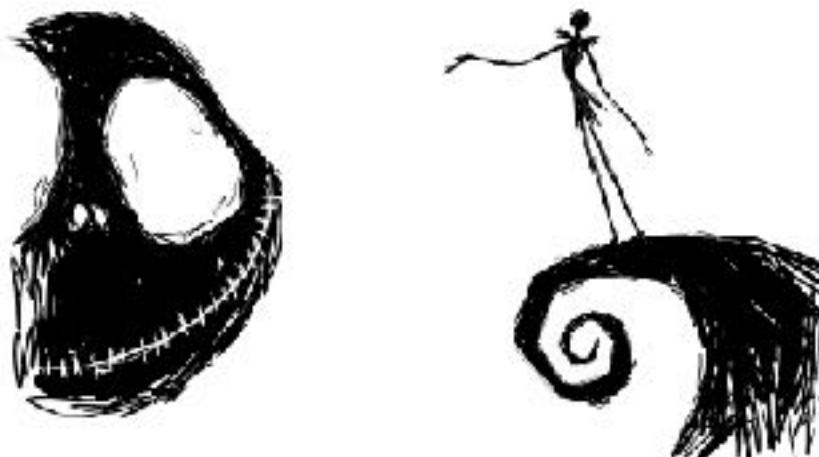
Κυρίαρχο στοιχείο της συγκεκριμένης εικονογράφησης είναι τα χαρακτηριστικά με φαναράκια τα οποία έφτιαξα και στη συνέχεια σκάναρα - επεξεργάστηκα ενώ ο τίτλος της ταινίας είναι γραμμένος με μελάνι έτσι ώστε να παραπέμπει στην παραδοσιακή κινέζικη γραφή της εποχής. Παρ' ότι το συγκεκριμένο σαλόνι δεν έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία, θεωρώ πως τα διάφορα χαρακτηριστικά των φαναριών σε συνδυασμό με την χρήση του έντονου κόκκινου χρώματος όπως και στην ταινία, παραπέμπουν επιτυχημένα στην αισθητική της ταινίας.



Nightmare before Christmas (σελίδα 38- 39)

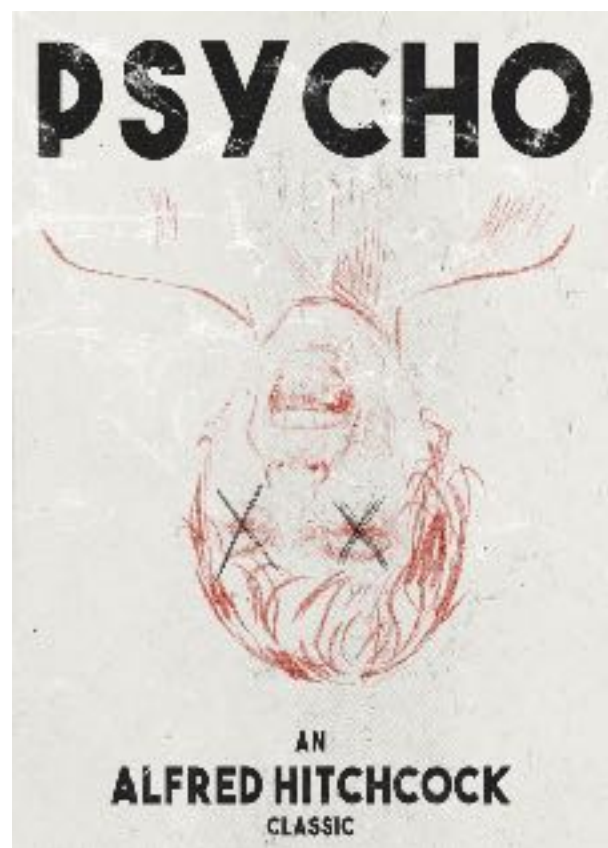
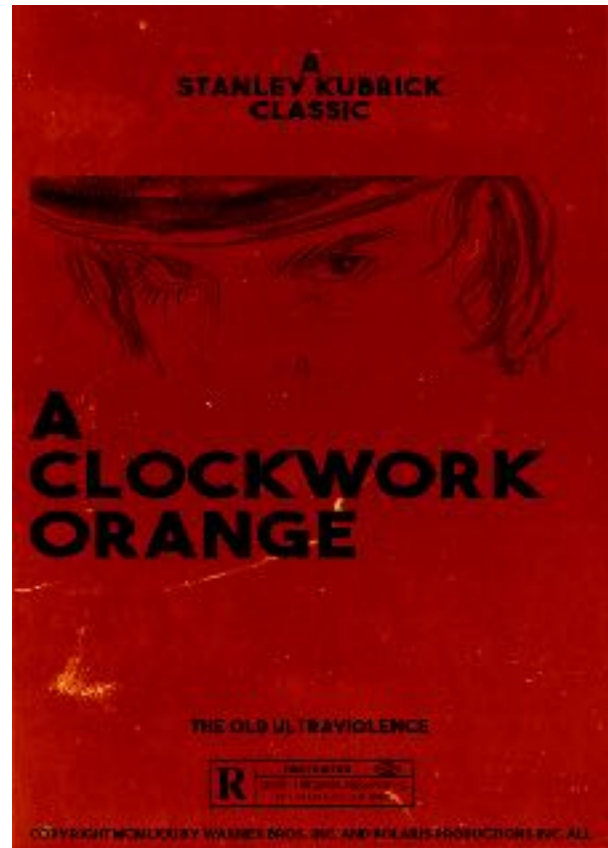
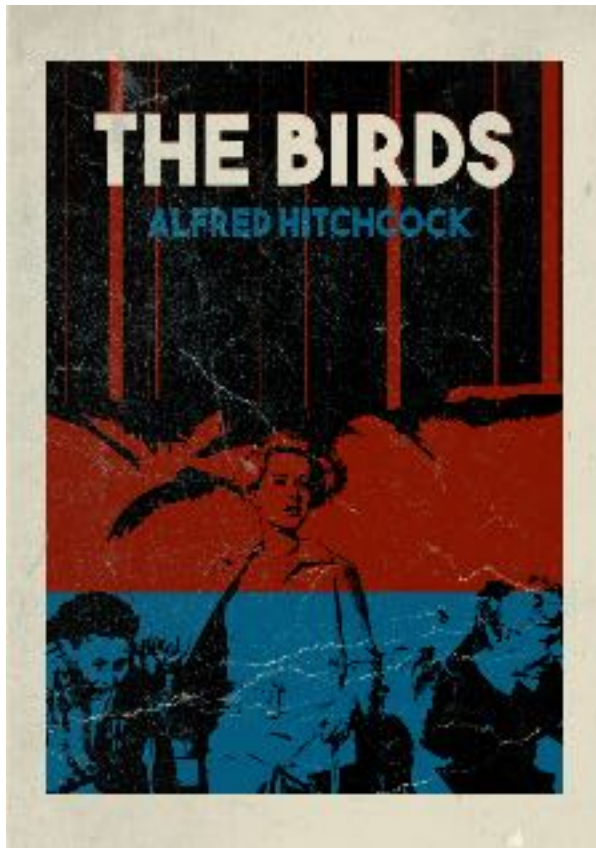
Το *Nightmare before Christmas* είναι ένα Αμερικανικό μιούζικαλ stop-motion σκοτεινής φαντασίας το οποίο σκηνοθετήθηκε από τον Henry Selick με παραγωγή και συν-συγγραφέα τον Τιμ Μπάρτον. Αφηγείται την ιστορία του Τζακ Σκέλινγκτον, του βασιλιά της "Πόλης του Χάλογουιν", ο οποίος πέφτει πάνω στην "Πόλη των Χριστουγέννων" και αποκτά εμμονή με τον εορτασμό της γιορτής.

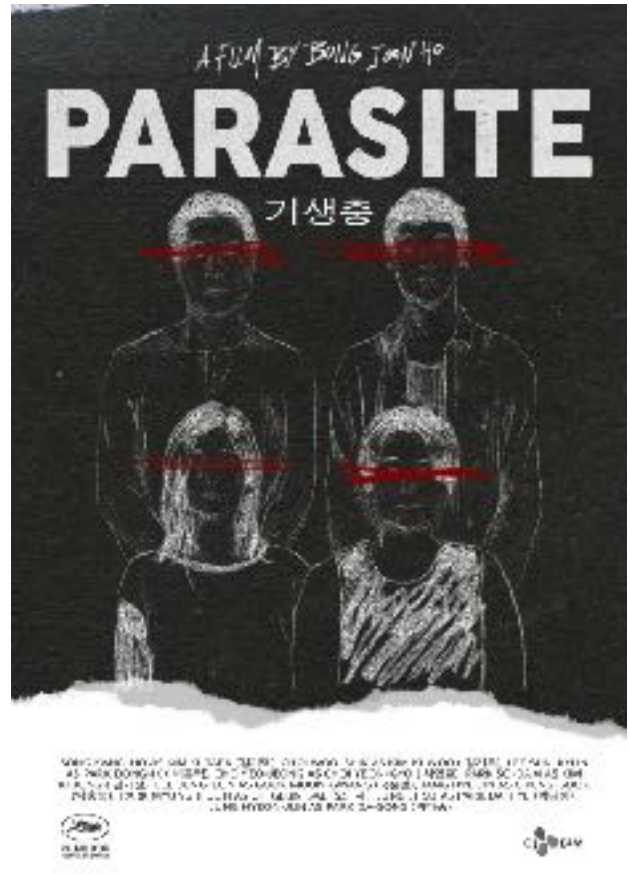
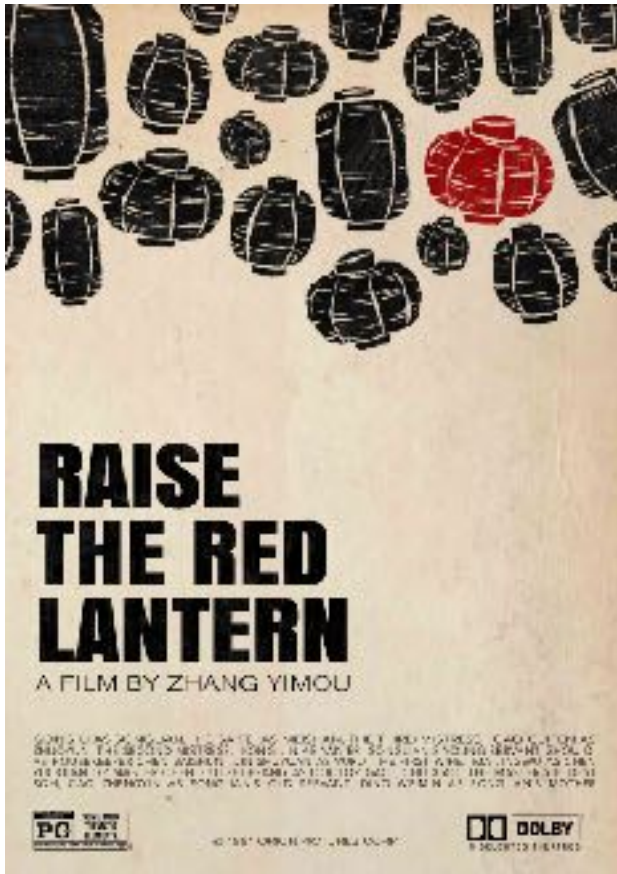
Η ταινία αυτή θεωρώ πως έχει να κάνει περισσότερο με το Χάλογουιν παρά με τα Χριστούγεννα για αυτό και εγώ στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης ταινίας συγκεντρώθηκα στα στοιχεία της ταινίας που έχουν να κάνουν με το Χάλογουιν αλλά και την χρήση πολύ φετινών χρωμάτων όπως το κίτρινο μέσα σε σκοτεινά φόντα.



Πρωθητικό υλικό για το φάνζιν

Αφίσες





Prints από τα χαρακτηριστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις ταινίες





Βιβλιογραφία

Triggs, T. (2006). Scissors and glue: Punk fanzines and the creation of a DIY aesthetic. *Journal of Design History*, 19(1), 69-83.

Bennett, A., & Peterson, R. A. (Eds.). (2004). *Music scenes: local, translocal and virtual*. Vanderbilt University Press.

Alyse Marie Allred and Colin M. Gray. 2021. "Be Gay, Do Crimes": The Co-Production and Activist Potential of Contemporary Fanzines. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.* 5, CSCW2, Article 376 (October 2021), 35 pages. <https://doi.org/10.1145/3479520>

SANJEK, David. Fans' notes: The horror film fanzine. *Literature/Film Quarterly*, 1990, 18.3: 150.

ALLRED, Alyse Marie; GRAY, Colin M. " Be Gay, Do Crimes": The Co-Production and Activist Potential of Contemporary Fanzines. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 2021, 5.CSCW2: 1-35.

TRIGGS, Teal, et al. Fanzines: the DIY revolution. 2010.