

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

Πτυχιακή εργασία

Σχεδιασμός Art book βασισμένο στο καλλιτεχνικό έργο το “Μαύρο τετράγωνο”

Μελέτη / Σχεδιασμός : Παπαδόπουλος Ηρακλής

ΑΜ: 18674082 εξάμηνο: 9^ο

Όνομα Θέματος Πτυχιακής : 1915-2022: Ένας φαύλος Κύκλος

Περίοδος συγγραφής εργασίας : 4/2022-2/2023

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Δρ Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή

Αιγάλεω, Φλεβάρης 2023

Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφέα

Η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνο. Επίσης βεβαιώνω έχει συγγραφεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του ιδρύματος.

Ο Δηλών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Δρ. Παπανικολοπούλου Μαδγαληνή
Επίκουρη Καθηγήτρια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Δρ. Ρωσσέτος Μετζητάκος
Επίκουρος Καθηγητής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Δρ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή, για την καθοδήγηση και τις διακριτικές της παρεμβάσεις κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μου.

Περίληψη στα Ελληνικά

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό ενός βιβλίου το οποίο καταλογίζεται στην κατηγορία των Artbooks, ένα βιβλίο δηλαδή που βασίζεται στα καλλιτεχνικά του στοιχεία. Το βιβλίο είναι βασισμένο στο καλλιτεχνικό έργο του Kazimir Malevich, ενός καλλιτέχνη ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της αφηρημένης τέχνης και του Σουπρεματισμού και ήταν ενεργός κατά την εποχή του κινήματος της Ρωσικής πρωτοπορίας με όνομα το Μαύρο τετράγωνο. Το έργο αυτό αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά μυστήρια του 20^{ου} αιώνα. Ο τίτλος του βιβλίου λέγεται "1915-2022: Ένας φαύλος ΚΥΚΛΟΣ" και έχει ως ορόσημο την ημερομηνία που το έργο παρουσιάστηκε στο κοινό και τη σημερινή εποχή. Ο όρος φαύλος κύκλος αντιπροσωπεύει τη νοσηρή πραγματικότητα του γεγονότος πως ιστορικά η ανθρωπότητα επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη φτάνοντας στο ίδιο σημείο. Αυτή η φαυλότητα εκφράζεται στο βιβλίο μέσω στίχων τα οποία θυμίζουν ποιήματα σε τέσσερα κεφάλαια, το σκοτάδι, την κοινωνία, τη ζωή και τον πόλεμο.

Λέξεις κλειδιά

Βιβλίο, Art Book, Kazimir Malevich, Φαύλος Κύκλος, Ρωσική πρωτοπορία, Σουπρεματισμός

Περίληψη στα Αγγλικά

The following thesis refers to the design of a book which is classified in the category of Artbooks, a book based on its artistic elements. The book is based on the artistic work of Kazimir Malevich, an artist who is considered the father of abstract art and Suprematism was active during the time of the Russian avant-garde movement called the Black Square. This work was one of the greatest artistic mysteries of the 20th century. The title of the book is "1915-2022. The term vicious cycle represents the unhealthy reality of the fact that historically humanity repeats the same mistakes reaching the same point. This viciousness is expressed in the book through verses that resemble poems in four chapters, darkness, society, life and war.

Key Words

Book, Artbook, Kazimir Malevich, Vicious Circle, Russian Avant Garde, Suprematism

Περιεχόμενα

1.1 Εισαγωγή

2.1 Ρωσική Πρωτοπορία

2.2 Kazimir Malevich

3.1 Σουπρεματισμός και Μαύρο Τετράγωνο

3.2 Στυλ και ιστορική αναδρομή

3.3 Ιδέες για πτυχιακή εργασία

4.1 Μία καλύτερη Ματιά στο Μαύρο τετράγωνο

4.1.1 Χρώματα και υφές

4.1.2 Μορφή και σχήμα

4.1.3 Ενδιαφέροντα στοιχεία

4.2 Πέντε τρόποι στο να δει κανείς και να κατανοήσει την Φιλοσοφία του Μαύρου τετραγώνου.

4.2.1 Η πρώτη φορά που κάποιος καλλιτέχνης έκανε ένα έργο τέχνης το οποίο δεν προερχόταν από κάπου

4.2.2 Ξεκίνησε τη ζωή του ως μία αυλαία

4.2.3. Είναι ένα επαναστατικό σύμβολο

4.2.4. Ήταν το πρώτο σύμβολο που δεν αποτέλεσε να είναι ακριβώς ένα σύμβολο.

4.2.5. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος στο να το δει κάποιος

4.3 Πως το Μαύρο τετράγωνο έγινε το πρώτο Σουπρεματιστικό έργο

4.4 Η τέχνη του εικοστού αιώνα

5.1 Επιπρόσθετα έργα

5.1.1 White on White

5.1.2 Airplane Flying

6.1 Σχεδιασμός Βιβλίου

6.1.1 Σύγκριση δύο εποχών

6.1.2 Προσωπική και αντικειμενική γνώμη για το Μαύρο τετράγωνο

6.2 Διαδικασία σχεδιασμού

6.2.1 Εξωτερική Εμφάνιση

6.2.2 Υλικά κατασκευής

6.2.3 Χρώματα και υφές

6.2.4 Κασέ και Layout

6.2.5 Τυπογραφία

6.2.6 Επιπρόσθετα και συνοδευτικά στοιχεία

6.2.6.1 Τρίπτυχο

6.2.6.2 Αφίσα

6.2.6.3 Ημερολόγιο

6.2.6.4 Φάκελος

6.2.6.5 Σελιδοδείκτης

6.2.6.6 Μπλούζα

6.2.6.7 Θήκες κινητού τηλεφώνου και PlayStation

7.1 Θέμα και περιεχόμενο του βιβλίου

7.2 Θέμα βιβλίου και νόημα

7.3 τελικό κείμενο

8. Βιβλιογραφία και πηγές

1.1 Εισαγωγή

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας που σκέφτομαι να κάνω είναι διάφορες γραφιστικές εφαρμογές με θέμα την ρωσική πρωτοπορία και με βάση του σχεδιασμού. Αρχικά, η Ρωσική Πρωτοπορία ήταν καλλιτεχνικό κίνημα το οποίο εδραιώθηκε στην Ρωσία από το 1912 μέχρι το 1935. Το κίνημα αυτό ήταν η εδραίωση ενός είδους μοντέρνας τέχνης με βάση τον φουτουρισμό. Συγκεκριμένα, Οι καλλιτέχνες τότε κατάφεραν να πρωτοπορήσουν σε τομείς της τέχνης όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, οι διακοσμήσεις, η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός έντυπου βιβλίου.

2.1 Ρωσική Πρωτοπορία

Στην ζωγραφική δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ το οποίο καθορίζει την ρωσική πρωτοπορία, καθώς εμπεριέχει πολλά καλλιτεχνικά κινήματα όπως ο Κυβισμός, ο Ρωσικός Φουτουρισμός, τον Νεοπριμιτιβισμό, τον Κονστρουκτιβισμό και τον Σουπρεματισμό.

Παρόλα αυτά, η ομοιότητα στα έργα ζωγραφικής αυτή την περίοδο είναι πως οι καλλιτέχνες ξεπέρασαν κάθε αποδεκτό κανόνα σύλληψης της τέχνης και έδωσε στους θεατές μερικά νέα είδη με ιδέες και μεγάλη φαντασία που είναι η σημαία της ελευθερίας της τέχνης. Το στοιχείο κλειδί του κινήματος ήταν ο πειραματισμός που ακολούθησε τα απορριφθέντα για κάθε ακαδημαϊκή παράδοση. Συγκεκριμένα, ο Wassily Kandinsky είπε :

“Στην τέχνη δεν θα υπάρχει “πρέπει” γιατί, η τέχνη είναι ελεύθερη”.

Η επιρροή του εξπρεσιονισμού σε συνδυασμό με τα κοινωνικοπολιτικά θέματα σε μία χρονική περίοδο στην οποία η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ρωσία που δημιούργησε αυτή την τάση. Ο Ευρωπαϊκός Ιμπρεσιονισμός, ο Συμβολισμός, ο Φαβισμός και ο Κυβισμός “ταξίδεψαν” στη Μόσχα μέσω των καλλιτεχνικών εκθέσεων και των Ρώσων καλλιτεχνών που είχαν εμπνευστεί από την Ευρωπαϊκή τέχνη με πολλούς τρόπους, όπως ο Kandinsky, ο Ivan Morozov, ο Marc Chagall, η Sonia Terk, η Lyubov Popova και ο Sergei Shchukin.

Η ρωσική πρωτοπορία έφτασε στο απόγειό της σε δημιουργικότητα στα μέσα της Ρωσικής επανάστασης το 1917, μία περίοδος η οποία καθορίζεται από τεράστιες πολιτικές αλλαγές. Αυτή η κοινωνικοπολιτική επανάσταση στις αρχές του 20^{ου} αιώνα μεγάλωσε μία καλλιτεχνική επανάσταση που άλλαξε την ιστορία της τέχνης. Παρά την μεγάλη συμμετοχή καλλιτεχνών στη Ρωσική Πρωτοπορία, πολλοί καλλιτέχνες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους σχετικά με τα καλλιτεχνικά τους στυλ και ούτε όλοι έγιναν μέρος της Σοβιετικής επανάστασης και την διαμόρφωση της ένωσης που ακολούθησε. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες που εδραίωσαν το όνομά τους στο κίνημα της Ρωσικής Πρωτοπορίας ήταν:

- 1) Kazimir Malevich
- 2) Wassily Kandinsky
- 3) Vladimir Tatlin
- 4) Alexander Rodchenko
- 5) Natalia Goncharova
- 6) El Lissitzky
- 7) Mikhail Larionov
- 8) Lyubov Popova
- 9) Aleksandra Ekster
- 10) Ivan Puni

2.2 Kazimir Malevich

Ο καλλιτέχνης που μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον από το συγκεκριμένο κίνημα ήταν ο Kazimir Malevich. Γεννημένος στο Κίεβο της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας το 1878 ο Malevich αποτέλεσε μερικές από τις μεγαλύτερες μορφές του κινήματος. Οι γονείς του ήταν Πολωνοί της διασποράς και βαφτίστηκε σε καθολική εκκλησία. Σε μικρή ηλικία δεν γνώριζε πολλά από μεγάλους καλλιτέχνες. Παρόλα αυτά του άρεσε η ζωγραφική, τοπίων από χωριά και να ζωγραφίζει του χωριάτες καθώς διακόμιζε κιάλας τοίχους και στοές. Μόνος του κατάφερε να σχεδιάζει σε ένα χωριάτικο στυλ. Την περίοδο 1895-1896 σπούδασε ζωγραφική στο Κίεβο.

Μετά το θάνατο του πατέρα του σπούδασε ζωγραφική στη σχολή τεχνών της Μόσχας, όπου μετακόμισε εκεί. Εκτός από ζωγραφική ασχολήθηκε εξίσου με γλυπτική και αρχιτεκτονική από το 1904 έως το 1910. Επιπλέον, την ίδια περίοδο έκανε μαθήματα στο studio του Fedor Rerberg.

Το 1911 συμμετέχει στην δεύτερη έκθεση του Souyz Molodyozhi (union of youth) στην Αγία Πετρούπολη μαζί με τον Vladimir Tatlin. Ένα χρόνο μετά το 1912 συμμετέχει και στην Τρίτη έκθεση στην ίδια τοποθεσία που περιείχε δουλειές της Aleksandra Ekster, του Tatlin αλλά και άλλων καλλιτεχνών και το ίδιο έτος πήρε μέρος και στην έκθεση Donkey's Tail στη Μόσχα.

Οι δουλειές του Malevich τότε επηρεάστηκαν από το στυλ της Gocharova και του Larionov, οι οποίοι ήταν Ρώσοι πρωτοπόροι. Το 1913 με την έκθεση του Aristarkz Lentulov στη Μόσχα, πολλά από τα έργα του από τότε επηρεάστηκαν από πρακτικές του Κυβισμού τις οποίες και εφάρμοσε αργότερα.

Το 1914 μαζί με ποιητές και σκηνοθέτες οργάνωσαν την Κυβοφουτουριστική όπερα ονόματι "Victory over the sun". Μετά ο Malevich παρουσίασε τα έργα του στο Salon des independants στο Παρίσι με την Aleksandra Ekster και άλλους καλλιτέχνες.

Από τα έργα που έκανε προτίμησε το Γεωμετρικό στυλ με γεωμετρικά σχήματα και ένα από τα πιο διάσημα αποτέλεσε το Μαύρο τετράγωνο. Το έργο αυτό αποτελεί ένα τα μεγαλύτερα μυστήρια της τέχνης του 20^{ου} αιώνα και μέσα από αυτό δημιουργήθηκε η φιλοσοφία του Σουπρεματισμού η οποία εκτοξεύσε τη δημοτικότητα του Καλλιτέχνη.

Επίσης, ο Malevich ήταν λάτρης της τεχνολογίας και συγκεκριμένα από την φωτογραφία και την αεροφωτογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα αφηρημένα έργα του είχαν έμπνευση από τις αεροφωτογραφίες και τις κατόψεις κτηρίων και τοπίων από ψηλά.

Μετά την Οκτωβριανή επανάσταση την οποία υποστήριζε, ο Malevich την περίοδο 1918-1919 έγινε μέλος του Κολλεγίου καλών τεχνών του Narhtrgos και από το 1919-1922 ήταν μέλος στην ένωση προστασίας μουσείων και μνημίων. Από το 1922 μέχρι το 1927 δίδαξε στην πρακτική σχολή τεχνών Vitebsk στην Σοβιετική ένωση και από το 1927 μέχρι το 1929 στην ακαδημία τεχνών του Leningrad. Τέλος, ήταν και στο ινστιτούτο Λτεχνής του Κιέβου και στην στέγη των τεχνών του Leningrad μέχρι το 1930.

Εκτός από τη Σοβιετική ένωση, ταξίδεψε και στο εξωτερικό το 1927 και συγκεκριμένα σε Βαρσοβία, Βερολίνο και Μόναχο για ένα ακαδημαϊκό ταξίδι το οποίο του έδωσε διεθνή διάκριση. Αποφάσισε να αφήσει πίσω του όλα τα έργα όταν γύρισε πίσω στη Σοβιετική ένωση. Η υπόθεση του Malevich πως η κίνηση στις προσεγγίσεις των σοβιετικών αρχών προς το μοντερνίστικο κίνημα θα λάβει μέρος μετά το θάνατο του Λένιν και του Τρότσκι

όπου το Σταλινικό καθεστώς στάθηκε απέναντι σε μορφές αφαιρετισμού. Δυστυχώς έπεσε μέσα σε αυτή την θεωρία. Η σοβιετική ένωση θεώρησε αυτές τις αρχές ως τύπους μεγαλοαστικής τέχνης που δεν μπορούσαν να εκφραστούν με την πραγματικότητα της κοινωνίας. Αυτό είχε ως συνέπεια πολλά από τα έργα του να κατασχεθούν και τον απέκλεισαν στο να σχεδιάσει παρόμοιο είδος τέχνης.

Πέθανε από καρκίνο το 1935 στις 19 Μαΐου. Αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του αφέθηκαν στο Nemchinovka.

3.1 Σουπρεματισμός και το Μαύρο τετράγωνο

3.2 Στυλ και ιστορική αναδρομή

Ο Μαλεβιτς, καθιέρωσε το στυλ του Σουπρεματισμού και συγκεκριμένα τον δυναμικό Σουπρεματισμό, ένα είδος αφηρημένης τέχνης, τετραγωνισμένο και γεωμετρικό σε θέμα αναλογίας και ζωγραφισμένο σε λάδι. Το Background των έργων του είναι συνήθως άσπρο με τον καμβά να έχει ως χαρακτηριστικό του γεωμετρικά σχήματα. Τα γεωμετρικά αυτά σχήματα δεν είναι οριζόντια ή κάθετα στο χώρο αλλά έχουν μία υπολογισμένη γεωμετρική κλίση συνήθως προς τα αριστερά της σύνθεσης. Ένα παράδειγμα τέτοιου είδους σύνθεσης είναι το έργο με το όνομα "Dynamic Suprematism" ή "Supremus 57". Το έργο έχει ως βάση ένα τεράστιο τρίγωνο το οποίο στο κέντρο του καμβά και έχει κλίση προς τα αριστερά με το χρώμα του να είναι ανοιχτό και αχνό μπλε. Στις γωνίες αυτού του τριγώνου υπάρχουν άλλα διάφορα γεωμετρικά σχήματα, όπως τετράγωνα τρίγωνα και ορθογώνια παραλληλόγραμμα σε ακολουθία αυτών. Ορισμένα από αυτά τα σύμβολα έχουν έντονα χρώματα όπως αυτά τα μαύρα τετράγωνα στις άκρες και ένα σκούρο μπλε τρίγωνο και άλλο ένα πιο σκούρο μικρό τετράγωνο το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σύνθεσης, στην κορυφή του τριγώνου. Επίσης, όσον αφορά την ύπαρξη θερμών χρωμάτων έχει ένα κίτρινο παραλληλόγραμμο στο κέντρο και δεξιά της σύνθεσης. Σαν ορισμός και σχεδιασμός το στυλ του Σουπρεματισμού είναι γεωμετρικά σχήματα που έφεραν ένα μοντέρνο στυλ στην αφηρημένη τέχνη. Ο Σουπρεματισμός είναι κίνημα το οποίο συνδέεται με τη σκέψη και τη δουλειά του Kazimir Malevich. Για αυτόν, ο Σουπρεματισμός αντιπροσώπευε έναν νέο ρεαλισμό στα έργα του, παρά το γεγονός πως δεν έδειχνε κανένα στοιχείο ζωής στην καθημερινή ζωή. Για τον καλλιτέχνη, τα γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιούνται στον Σουπρεματισμό δηλώνουν κάτι νέο. Δεν αναφέρονται σε τίποτα άλλο πάρα μόνο τους εαυτούς τους. Η οπτική επικοινωνία του Σουπρεματισμού είναι αφηρημένη, μόνο συγκεντρωμένη πάνω σε απλά γεωμετρικά σχήματα και χρώματα.

Στο βιβλίο του ο Malevich έγραφε:

"Για τον Σουπρεματιστή, τα οπτικά φαινόμενα του αντικειμενικού κόσμου είναι για τον εαυτό τους, θεωρούνται ασήμαντα: Το σημαντικό πράγμα είναι το συναίσθημα"

Ο Σουπρεματισμός ήθελε να αμφισβητήσει την ίδια την τέχνη, τον σκοπό της και τη λειτουργικότητά της. Η Σουπρεματιστική τέχνη έπρεπε να είναι μη αντικειμενική, με τον Malevich ακόμα να συνηθίζει να συμβιβάζεται/δίνει όρους και να παρουσιάζει την τέχνη του σε μία έκθεση του το 1916. Ο Malevich επίσης, παρουσίαζε το τον Σουπρεματισμό όχι μόνο ως ένα καλλιτεχνικό κίνημα αλλά και ως τρόπος φιλοσοφίας και της ανθρώπινης σκέψης. Για εκείνον, η τέχνη έπρεπε να είναι "άχρηστη" και δεν αποσκοπούσε να υπηρετήσει το σκοπό μίας πολύτιμης ιδέας ή ιδεολογίας. Πίστευε στην λογική πως ο

καλλιτέχνης έπρεπε να δουλεύει μόνος του και ανεξάρτητος έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα πραγματικό έργο τέχνης. Μέσω του Σουπρεματισμού ο Malevich ήθελε να εξερευνήσει και να εξετάσει την ιδέα του χώρου στη ζωγραφική. Σε πολλά γράμματα που έγραφε προς άλλους καλλιτέχνες φαινόταν να έχει μία αρκετά μεγάλη πνευματική αντίληψη για τον Σουπρεματισμό. Για αυτόν, ο Σουπρεματισμός δεν ήταν το τέλος της τέχνης αλλά η αρχή της. Ένας άλλος όρος για την καλύτερη κατανόηση του κινήματος ήταν αυτός του Faktura. Ο όρος αυτός δόθηκε πρώτη φορά και ανακαλύφθηκε από τον Vladimir Markov. Όρισε την έννοια του/της Faktura ως μία κοινή ιδέα στο πεδίο της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής και μία σε αυτές τις τέχνες είναι όλο ως μία φωνή. Για τον Malevich και τους μαθητές του στο πανεπιστήμιο UNOVIS η/το faktura αντιπροσώπευε μία ιδέα, μία νέα εξέλιξη. Ο καλλιτέχνης μετά προσπάθησε να γράψει πολλά σχετικά με τον όρο και προσπάθησε να τον ορίσει φιλοσοφικά.

Το επόμενο έργο που θα αναλύσω θα είναι το "The Black Square" το οποίο θεωρείται από τα πιο γνωστά έργα του Malevich με θέμα τον Σουπρεματισμό. Με τη ζωγραφική ενός μεγάλου τετραγώνου με μαύρο χρώμα σε ένα καμβά, ο Malevich προσπάθησε να σταματήσει τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης σχετικά με την παραγωγή τέχνης ως κάτι παραστατικό. Μας έδειξε μία νέα πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να δούμε στην φύση ή στην κοινωνία.

Το μαύρο τετράγωνο δεν δείχνει καμία αφήγηση. Αρνείται τους γνωστούς κανόνες και προσέφερε το κάτι καινούργιο. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης ακόμα είπε πως το μαύρο τετράγωνο ήταν το νέο πρόσωπο της τέχνης. Ο Malevich συνήθως χρησιμοποιούσε ένα μαύρο τετράγωνο ως τρόπο υπογραφής του σε άλλα έργα του, πράγμα το οποίο είναι ένδειξη στο πόσο σημαντικό είναι το αρχικό μαύρο τετράγωνο για αυτόν: Ο Malevich ξεκίνησε την ιδέα του "Μαύρου τετραγώνου" το 1913 και το σχεδίασε το 1915. Ο λόγος που ο σχεδιασμός του ήταν τόσο μεγάλος σε διάρκεια ήταν γιατί η ιδέα για το έργο ήρθε το 2013. Πίστευε πως από τη στιγμή που έρθει η ιδέα στον καλλιτέχνη, τότε χρονολογείται η αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού του έργου. Έκτοτε που ο Malevich σκέφτηκε πως το έργο του προέρχεται από μικρά έργα από τη σκηνή σχεδιασμού για την Opera με το όνομα "Victory over the sun". Τότε του ήρθε η ιδέα το 1913. Γράφοντας, για τον Matyushin, το 1915 στην ολοκλήρωση του έργου του είπε πως:

"Αυτό το έργο θα έχει μεγάλη σημασία στον τομέα της ζωγραφικής. Για αυτό το λόγο έγινε ασυνείδητα και είναι συμβιβαστικό και υπερβαίνει σε θέμα καρποφορίας."

Συνολικά, ο Malevich ζωγράφισε 4 έργα με "Μαύρα Τετράγωνα". Το αυθεντικό ολοκληρώθηκε το 1915 ενώ τα υπόλοιπα αντίγραφα του έγιναν στα τέλη του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930.

"Το Μαύρο Τετράγωνο" παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1915 κατά τη διάρκεια της έκθεσης με το όνομα "The Last Exhibition of Futurism Painting 0.10" (Zero Ten) στο Πέτρογκραντ, την παλιά πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Το "0" στον τίτλο έδινε το σύνθημα για μία νέα εποχή στην ιστορία της τέχνης και ότι ο Σουπρεματισμός έπρεπε να την αντιπροσωπεύει αυτή τη νέα αρχή. Συνολικά 14 καλλιτέχνες πήρα στην έκθεση με συνολικά 39 έργα τέχνης. Ο Malevich τοποθέτησε το έργο του στην πάνω γωνία όπως τοποθετούνται οι Ρωσικές θρησκευτικές εικόνες. Αυτή η τοποθέτηση θέλει να δώσει το μήνυμα πως το σκεπτικό του Σουπρεματισμού ήταν κυρίως ένα πνευματικό κίνημα και για αυτό "Το Μαύρο Τετράγωνο" ήταν ένα σύμβολο για αυτόν. Η σημασία του έργου

αυτού στην ιστορία της τέχνης είναι αδιαμφισβήτητη. Αντιπροσωπεύει μία αλλαγή όπως και άλλα κινήματα της εποχής. Είναι αινιγματικό, ενδιαφέρον και προοδευτικό έργο.

3.3 Ιδέες για πτυχιακή εργασία

Μετά από την αρχική έρευνα, σκέφτηκα ιδέες και εφαρμογές που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με γραφιστικές τεχνικές και το καλλιτεχνικό στυλ στον Σουπρεματισμό του Malevich. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να είναι:

- 1) Έντυπο/ Φυλλάδιο με θέμα τη Ρωσική Πρωτοπορία (Έκθεση Κωστάκη)
- 2) Σημασία της Ρωσικής τέχνης στην κοινωνία του τότε πως διαμόρφωσε το καλλιτεχνικό και αισθητικό σήμερα (Πολιτικές εξελίξεις)
- 3) Καλλιτεχνικές εκθέσεις σχετικά με τον καλλιτέχνη.
- 4) Εξώφυλλα τετραδίων
- 5) Μολύβια
- 6) Φάκελοι/ Επιστολόχαρτα
- 7) Θήκες κινητού τηλεφώνου, PlayStation
- 8) Κάδρα, Stands
- 9) Αυτοκόλλητα, Poster, Αφίσες
- 10) Τράπουλα ή Ορισμένα τραπουλόχαρτα
- 11) Συσκευασίες (μπουκάλια, κουτάκια, χαρτόκουτα)
- 12) Τυπογραφία
- 13) Κάρτες (Πιστωτικές, διαφημιστικές)
- 14) Εταιρική Ταυτότητα
- 15) Σήμανση, Σηματοδότηση
- 16) Βιβλίο ή μικρό βιβλίο
- 17) Ένδυση (Ρούχα όπως μπλούζες, τσάντες, ποδοσφαιρικές φανέλες)
- 18) Οικιακά είδη (Ποτήρια, κούπες, ποτήρι του καφέ/ τσάι (χάρτινο), βάσεις ποντικών)
- 19) Infographics
- 20) Βάση διαφημιστικών

Σενάρια Μεγάλου Project

- 1) ~~Εγκαίνια μουσείου ή πτέρυγας μουσείου με θέμα τα έργα και τη ζωή του Kazimir Malevich. Μπορεί να είναι ιδέα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης τέχνης. (Φυλλάδιο, κάρτες, καρτολίνες, πόστερ, σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, αυτοκόλλητα, μολύβια, έντυπο μικρό βιβλιαράκι, μπλούζες)~~
- 2) Έκθεση με θέμα την μοντέρνα τέχνη (Φυλλάδιο, κάρτες, καρτολίνες, πόστερ, σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, αυτοκόλλητα, μολύβια, έντυπο μικρό βιβλιαράκι, μικρό έντυπο μπλούζες)
- 3) Φεστιβαλ Μοντέρνας Τέχνης σε Πολυχώρο με πάγκο σχετικά με τον Σουπρεματισμό και τον Καζιμιρ Μαλεβιτς. (Φυλλάδιο, Δεκαεξασέλιδο, Κάρτα, Ημερολόγιο, σελιδοδείκτες, Κούπες, αυτοκόλλητα, Τραπουλόχαρτα)
- 4) Σεμινάριο για τη σημασία της Ρωσικής Πρωτοπορίας στη Μοντέρνα τέχνη (Ημερίδα) (Φυλλάδιο, κάρτες, φάκελοι με δώρα, μολύβια, Stand, Αφίσα, Ημερολόγιο, Mousepad, Θήκες Κινητού, Infographic, Τετράδια, διαφήμιση, διαφημιστικά Banner στο Instagram, αφίσα).
- 5) Εφαρμογή με θέμα τον μάλεβιτς και την ρωσική πρωτοπορία.

4.1 Μια καλύτερη ματιά στο “Μαύρο τετράγωνο”

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το Μαύρο τετράγωνο είναι ένα από τα πιο γνωστά του κινήματος του Σουπρεματισμού αλλά ήταν εξίσου και το πιο σημαντικό και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Περιγραφικά, το Μαύρο Τετράγωνο είναι αυτό που λέει το όνομά του ένα μαύρο τετράγωνο ζωγραφισμένο με λάδι πάνω σε έναν τετράγωνο άσπρο καμβά. Το πρώτο έργο αυτού του στυλ ολοκληρώθηκε το 1915.

Αρχικά, η ιδέα του έργου είναι κάτ. παραπάνω από ένα απλό τετράγωνο. Ο τρόπος στην οπτική του γωνία δεν έχει κάποιο “λάθος” ή “σωστό” τρόπο οπτικής ανάλυσης. Αυτό το γεγονός είναι σημαντικό σε κάθε απόπειρα ανάλυσης καθώς είναι ανοιχτό σε κάθε ερμηνεία. Συνεπώς σχεδιαστικά, το θέμα στο έργο είναι το χρώμα, το σχήμα, η πινελιά και η υφή στην οποία δημιουργήθηκε το χρώμα. Όταν δούμε όλα τα στοιχεία τα οποία σχηματίζουν το έργο, μπορούμε να παρατηρήσουμε τι σημαίνει αυτό: Δεν υπάρχει καμία ερμηνεία σε κάποια άλλη μορφή ή θέμα το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια από αυτά τα στοιχεία. Ο Malevich παρουσίασε πάνω σε αυτό στο βιβλίο του ονόματι “Suprematism” το 1927 και έγραψε πως

“ Το τετράγωνο είναι ίσο με το συναίσθημα, ενώ το άσπρο πεδίο είναι ίσο με το κενό πέρα από το συναίσθημα αυτό”.

4.1.1 Χρώματα & υφές

Τα χρώματα και οι υφές ήταν σημαντικά καλλιτεχνικά στοιχεία για τον Malevich και στην πραγματικότητα ήταν σημαντικά και για όλη τη φιλοσοφία του Σουπρεματισμού. Στο βιβλίο “Από τον Κυβισμό και τον Φουτουρισμό στον Σουπρεματισμό: Ο νέος καλλιτεχνικός ρεαλισμός”. Το 1915 ο Malevich εξήγησε το χρώμα και την υφή και ανέφερε πως είναι “η σπουδαιότερη αξία στην καλλιτεχνική δημιουργικότητα”.

“Αυτά τα στοιχεία (χρώμα & υφή) είναι η ουσία της ζωγραφικής.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η υφή του έργου λόγω του χρόνου έχει δημιουργήσει κάποιες ρωγμές στο εσωτερικό του μέρος όπως σε άλλα έργα του και αναφέρεται ως κρακελούρα (craquelure). Αυτό το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με τις μεθόδους ζωγραφικής του Malevich, όπου η ήταν η ζωγραφική με ημι-υγρή μπογιά. (υγρή και στερεή μπογιά). Αν κοιτάξουμε πιο κοντά, θα παρατηρήσει κανείς πως η υφή δημιουργήθηκε από πινελιές πάνω σε μαύρες και άσπρες επιφάνειες. Επιπρόσθετα, ο Malevich χρησιμοποίησε ο ίδιος, μερικές φορές δύο διαφορετικές βαφές χρώματος άσπρου, πιο συγκεκριμένα σε άσπρο που περιέχει άσπρο ψευδάργυρο, ώστε να δημιουργήσει την ιδέα της υφής. Δεν γνωρίζει 100% κανείς αν χρησιμοποίησε την ίδια τακτική στο να κάνει το “Μαύρο Τετράγωνο” αν και είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Αυτό δείχνει πως το τετράγωνο σε αρχικό στάδιο δεν ήταν τετράγωνο. Μελέτες με ακτίνες X-Ray έδειξαν πως ο Malevich φημολογείται να ζωγράφιζε άλλες δύο συνθέσεις στον ίδιο καμβά, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως “Κυβοφουτουριστικές” και “Προσουπρεματιστικές” σε θέμα στυλ. Σύμφωνα με άλλη μία μαρτυρία, ο Malevich ήθελε ένα έργο για την έκθεση Zero-ten (0.10) και έτσι σχεδίασε πάνω σε μία εικόνα που είχε ήδη βάψει. Μπορεί αυτή η θεωρία να μην είναι αληθής αλλά πράγματι υπήρχαν εικόνες κάτω από το “Μαύρο Τετράγωνο”, παρόλα αυτά οι πραγματικοί λόγοι του Malevich για αυτήν την ενέργεια να μην ήταν τελείως καθαροί.

4.1.2. Μορφή και Σχήμα

Ο Malevich θεωρούσε πως με μορφές εξάγωνων και πενταγώνων σχημάτων η τέχνη πρέπει να δημιουργείται με την πρόθεση να επαναλαμβάνει τις "αληθινές μορφές της τέχνης". Αυτή η λογική δεν συναντάται μόνο στο Μαύρο τετράγωνο. Στο σχήμα του τετραγώνου οι γραμμές του δεν είναι ακριβώς παράλληλες μεταξύ τους όπως έπρεπε να είναι, δηλαδή, όπως ένα κανονικό τετράγωνο.

4.1.3 Ενδιαφέροντα Στοιχεία

Οι ακτίνες X-Ray επίσης αποκάλυψαν πως ο Malevich έγραψε μία σημείωση κάτω από το "Μαύρο Τετράγωνο" η οποία έλεγε "A battle of the negroes.." (η μάχη των μαύρων..) Το υπόλοιπο της περιγραφής φημολογείται να είναι δυσανάγνωστο, αλλά μερικές καλλιτεχνικές πηγές θεωρούν πως η περιγραφή είναι "Battle of negroes in a dark cave" ή "Negroes battling in a cave".

Πριν τα τέλη του 19^{ου} αιώνα το 1882, ο Paul Bilhad έγραψε ένα βιβλίο σχετικά με τον ίδιο τον τίτλο στα Γαλλικά: "Combat de negre dans un tunnel". Το 1897 ο συγγραφέας Alphonse Allais είχε έργο με τον ίδιο τίτλο. Υπάρχει περίπτωση ο Malevich να είχε εμπνευστεί από τον συγκεκριμένο συγγραφέα.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος τίτλος θεωρείται αρκετά ρατσιστικός για κάποιους.

4.2 Πέντε τρόποι στο να δει κανείς και να κατανοήσει την Φιλοσοφία του Μαύρου τετραγώνου.

4.2.1 Η πρώτη φορά που κάποιος καλλιτέχνης έκανε ένα έργο τέχνης το οποίο δεν προερχόταν από κάπου.

Στην έκθεση του Πέτρογκραντ του 1915 ο Malevich έγραψε:

"Από αυτό το σημείο δεν υπήρχαν κάποιες άλλες προσπάθειες στο να σχεδιαστεί κάτι παρόμοιο, χωρίς καμία ιδιότητα της πραγματικής ζωής. Η ζωγραφιά ήταν η αισθητική πλευρά ενός πράγματος, αλλά δεν ήταν ποτέ το πραγματικό και ένα τέλος στον εαυτό του."

Ο Malevich ήθελε να εγκαταλείψει την προσπάθεια στο να απεικονίσει την πραγματικότητα και αντί για αυτό να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο σχημάτων και μορφών. Στο βιβλίο με το όνομα "The Non-Objective World" το 1927 αναφέρει..

"Το έτος 1913, προσπαθώντας απελπισμένα να ελευθερώσω την τέχνη από το νεκρό βάρος του πραγματικού κόσμου, βρήκα καταφύγιο μέσα σε μία μορφή τετραγώνου."

4.2.2 "Ξεκίνησε τη ζωή του ως μία αυλαία"

Ο Malevich σχεδίασε τέσσερις εκδοχές του "Μαύρου Τετραγώνου". Παρόλα αυτά η πρώτη έκδοση του σκέφτηκε να σχεδιάσει το 1913 και την ολοκλήρωσε το 1915 ήταν η πιο ενδιαφέρουσα. Ίσως να σκαφτόταν για την για την μελλοντική του φήμη στο γεγονός πως θα γινόταν ο μελλοντικός πατέρας του αφηρημένου σχεδίου και ήθελε η ριζική αυτή καλλιτεχνική δουλειά να φαίνεται νωρίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το τετράγωνο έκανε

την πρώτη του εμφάνιση το 1913 ως ένα σχέδιο σε μία αυλαία στην Φουτουριστική όπερα “Victory over the sun”. Ο Malevich συνεργαζόταν με τον μουσικό Mikhail Matyushin και τον ποιητή Aleksei Kruchenykh σε ένα μανιφέστο στο οποίο έγινε με θέμα την απόρριψη της εθνικής σκέψης. Ήθελαν να ανατρέψουν τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα και τις ιεραρχίες της Δυτικής Κουλτούρας. Μαζί με τον ποιητή Velimir Khlebnikov σκηνοθέτησαν το έργο **Victory over the sun** στο οποίο οι χαρακτήρες έχουν στόχο να εξαλείψουν την ορθή κρίση και να κατακτήσουν τον ήλιο και να καταστρέψουν τον χρόνο. Το λιμπρέτο χρησιμοποίησε το ζαουμ του Kruchenykh, μία νέα γλώσσα ήχων που δεν έβγαζε κάποιο νόημα. Αυτό πυροδότησε κάτι στον Malevich το οποίο αναφέρει και ο Achim Borchartd-Hume. Ο Malevich εμπνευσμένος με το πνεύμα των πειραμάτων του φίλου του, επινόησε με ταχύτητα μία νέα ζωγραφική γλώσσα που αποτελείται αποκλειστικά από σχήματα και χρώματα. Αυτή η γλώσσα ονομάστηκε Σουπρεματισμός.

4.2.3 “Είναι ένα επαναστατικό σύμβολο”

Το έργο του Μαύρου Τετραγώνου ονομάστηκε “Σουπρεματισμός”. Δηλώνει δηλαδή την κυριαρχία του χρώματος και του σχήματος στο έργο του. Με έκφραση σε απλά γεωμετρικά σχήματα και μία περιορισμένη εμβέλεια χρωμάτων θα συγκεντρωθεί στο ίδιο το έργο και δεν θα αποσυντονιστεί στο να αντιπροσωπεύσει μία σκηνή, ένα τοπίο ή ένα άτομο. Το έργο δεν αποτελεί μόνο το πρώτο έργο σε αυτό το κίνημα. Είναι ένα καινούργιο είδος τέχνης το οποίο δεν είχε ξανασυναντήσει κανείς. Ο Malevich το προώθησε ως σύμβολο μίας νέας εποχής στην τέχνη και το είδε ως αρχή από το 0. Αυτός είναι και ο λόγος που πρόσθεσε το 0.10 στην έκθεση του 1915. Χρονικά όταν το “Μαύρο Τετράγωνο” έκανε την εμφάνισή του ο κόσμος ήταν σε ένα χάος. Το έτος 1915 ήταν στα μέσα του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και υπήρχε μία συνεχόμενη αναταραχή ακολουθούμενη από την επανάσταση του 1905, που θα προκαλέσει το 1917 θα προκαλέσει επανάσταση των Μπολσεβίκων και την Οκτωβριανή Επανάσταση, Το Black Square έκανε την εμφάνισή του την στιγμή που η Ρωσική τέχνη ήταν στα καλύτερά της με επιρροές από Κυβισμό και τον Φουτουρισμό αλλά όχι κάτι παρόμοιο όπως η δουλειά του Malevich. Η καλλιτεχνική επανάσταση που έφερε φαινόταν να αντανακλά στην κοινωνική επανάσταση που διαδραματιζόταν τώρα. Γενικότερα ο Σουπρεματισμός ως είδος τέχνης συνδεόταν πολύ με την ιδέα της επανάστασης λόγω του στυλ του. Ο Malevich δεν ήθελε το έργο του να είναι η αντιπροσωπευση ενός πράγματος, αλλά να είναι σύμβολο της αρχής μίας νέας εποχής.

4.2.4. “Ήταν το πρώτο σύμβολο που δεν αποτέλεσε να είναι ακριβώς ένα σύμβολο.”

Στην έκθεση του Πέτρογκραντ το 1915 το “**Μαύρο Τετράγωνο**” τοποθετήθηκε πάνω στη γωνία του τοίχου στο χώρο της έκθεσης. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του έργου θυμίζει τις αντίστοιχες θρησκευτικές εικόνες που συνήθως βρίσκονται σε μία Ρωσική ορθόδοξη εκκλησία ή για ένα σύμβολο ενός ιερού αντικειμένου σε ένα Ρωσικό παραδοσιακό σπίτι. Ο Malevich ήθελε να δείξει το Μαύρο Τετράγωνο στο να είναι ένα ξεχωριστό ή ένα πνευματικά σημαντικό αντικείμενο, να το κάνει το αστέρι του έργου του και να το δείξει ως το πρωτεύον σύμβολο του νέου στυλ. Το μοτίβο του Malevich συνδυάστηκε με το “Μαύρο Τετράγωνο” ακόμα και στο λογότυπο ή στο εμπορικό του σήμα. Σε αρκετές από τις τελευταίες δουλειές του υπέγραφε αντί για το όνομά του με ένα μικρό τετράγωνο. Ακόμα και στην κηδεία του στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε στην τελευταία του κατοικία είχε

τοποθετημένο ένα “Μαύρο Τετράγωνο” στο μπροστινό του μέρος και οι τεθλιμμένοι συγγενείς του είχαν σημαίες με ένα μαύρο τετράγωνο. Μία μεγαλύτερη σημαία με το ίδιο σύμβολο τοποθετήθηκε και επάνω στο φέρετρό του αλλά και στην μπροστινή πλευρά του του τάφου του ο οποίος ήταν και αυτός τετράγωνος. Με λίγα λόγια το “Μαύρο τετράγωνο” του Malevich δεν αποτέλεσε μόνο σύμβολο για τον ίδιο αλλά και σύμβολο όλης της τέχνης του 20^{ου} αιώνα.

4.2.5. “Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος στο να το δει κάποιος”

Μετά τον θάνατο του Malevich το 1935, η δουλειά του και τα έργα του εξαφανίστηκαν από την δημόσια θέα και ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός του Στάλιν εδραιώθηκε ως η “επίσημη” τέχνη της Σοβιετικής Ρωσίας. Το Μαύρο τετράγωνο δεν παρουσιάστηκε σε κάποια άλλη καλλιτεχνική έκθεση μέχρι τη δεκαετία του '80. Έγινε σύμβολο το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από πολλούς και η ιδέα αυτού του συμβόλου παρέμεινε σχεδόν μία μυθική παρουσία και ακόμα συνεχίζει να εμπνέει και να δοκιμάζει καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές του σήμερα. Επειδή το τετράγωνο είναι προφανώς ένα απλό μοτίβο, όταν κάποιος εμβαθύνει πάνω σε αυτό μπορεί να δει μέσα σε απλές διαφορετικές οπτικές γωνίες ή σκέψεις σχετικά με το πόσο απλά είναι τα πράγματα για ορισμένες ιδέες. Όταν έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πολύς κόσμος το θεωρούσε εντυπωσιακό ενώ άλλη μεγάλη μερίδα ανθρώπων το καθιστούσε περιέργο όπως και σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λάθος ή σωστός τρόπος στο να το παρατηρήσει κανείς, θα μπορεί να είναι ένα παράθυρο μέσα στο βράδυ ή απλά να είναι ένα απλό μαύρο τετράγωνο μέσα σε ένα καμβά. Ο Malevich έβαλε σκοπό να αλλάξει για πάντα την ιδέα πως ένα καλλιτεχνικό έργο πρέπει να πρεσβεύει την πραγματικότητα. Κινεί το ενδιαφέρον στο να σκεφτεί κάποιος στο πως να κάνει κάτι απλό ή ακόμα φαινομενικά βαρετό, μερικές φορές μπορεί να γίνει επαναστατικό. Αυτό είναι που κάνει το μαύρο τετράγωνο ένα ριζοσπαστικό πράγμα όπως και να το κοιτάξει κανείς.

4.3 Πως το Μαύρο τετράγωνο έγινε το πρώτο Σουπρεματιστικό έργο

“Η αυλαία απεικονίζει ένα Μαύρο τετράγωνο, το έμβρυο όλων των πιθανοτήτων- μέσα στην δική του ανάπτυξη απέναντι σε μία τεράστια δύναμη. Είναι ο πρόγονος του κύβου και της σφαίρας: Η αποσύνθεση του φέρνει ένα φανταστικό πρότυπο στη ζωγραφική: Μέσα στην όπερα υπερασπίστηκε την αρχή της νίκης.”

Μάλεβιτς, Ιούνιος 1915

Το 1990, μία μελέτη για την κατάσταση του έργου του Μεγάλου τετραγώνου το 1915 διεξάγει από την Milda Viktorina και την Alla Lukonova της Gallery Tretyskon στη Μόσχα, δημοσιεύτηκε σε κατάλογο από το πρώτο έργο της αναδρομικής έκθεσης του καλλιτέχνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οργανωμένη από το μουσείο Armond Hummer στο Los Angeles. Ακτίνες X-Ray και υπεριώδης ακτινοβολία απέδειξαν πως το περιβόητο έργο “number zero”, το οποίο σύμφωνα με τον Malevich, προανήγγειλε την αρχή του Σουπρεματισμού, αρχικά σχεδιάστηκε πάνω σε μία πολύπλοκη σύνθεση του Δυναμικού Σουπρεματισμού.

“Η συγκεκριμένη φύση της κρακελούρας αποτελεί μία επίστρωση μογιιάς με περίπλοκες υφές είναι αποτελέσματα από την παρουσία των δύο ή περισσότερων υπέρυθρων επιστρώσεων της μογιιάς. Αυτό σθεναρά δείχνει πως κάτω από το Μαύρο τετράγωνο κρύβεται μία ολοκληρωμένη σύνθεση. Όταν ο καμβάς μελετήθηκε πάνω από μία κάθετη

ακτίνα φωτός, η ματ επιφάνεια στο μύρο πεδίο συμβαδίζει ακριβώς με γεωμετρικές φόρμες σε ένα τρίγωνο και τετράγωνο σχήμα και με διαφορετικές γραμμές σε μακρινή απόσταση. Το ενισχυτικό ύψος του χρώματος σε αυτές τις επιφάνειες διαφέρει από το ενισχυτικό ύψος του χρώματος σε αυτές τις επιφάνειες από όλες τις επιφάνειες στον καμβά. Η ύπαρξη διάφορων χρωμάτων στην κρακελούρα τα περισσότερα από αυτά τα κόκκινα, κίτρινα, σκούρο μαύρο, πράσινο, βιολετί καθώς επίσης και ανοιχτό μπλε και το ροζ υποδεικνύει πως αυτά τα χρώματα καθώς και τα λευκασμένα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν ως επιτόπιο χρώμα μέσα στην υποκείμενη σύνθεση”

Έρευνα των M. Viktorina & A. Lukanova

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντα επέμενε πάνω σε μία συγκεκριμένη πορεία στην εξέλιξη του Σουπρεματισμού: Από την ελάττωση των παραστατικών κυβο-φουτουριστικών συνθέσεων του στο Μαύρο τετράγωνο, το οποίο μετά μεταμορφώθηκε στην περιπλοκή του δυναμικού Σουπρεματισμού. Για παράδειγμα, στο χειρόγραφο του βιβλίο με το όνομα “Σουπρεματισμός: Τα στάδια εξέλιξής του” που γράφτηκε στα τέλη του 1920 ο Malevich έγραφε:

“Η εμφάνιση του Σουπρεματισμού πρέπει να εκτιμηθεί στο να έχει ξεκινήσει το 1913. Η πρώτη Σουπρεματιστική φόρμα ήταν στο σχήμα ενός τετράπλευρου στο οποίο στην καθημερινή μας γλώσσα το λέμε τετράγωνο. Το βλέπουμε όλοι. Αυτό ήταν το αρχικό στοιχείο από το οποίο εξέλιξε όλες τις Σουπρεματιστικές ομάδες και όλο το σύστημα του Σουπρεματισμού, τις σχέσεις του και τα στοιχεία του. Τα βασικά τετράγωνα και μέσα σε μία παραπέρα πρόοδο έξω από το τετράγωνο ή ένα κύκλο δημιουργείται ως το δεύτερο βασικό Σουπρεματιστικό στοιχείο. Ή ένα σταυρωτό σχήμα το οποίο είναι πάνω στην ανάπτυξη από το σπάσιμο του τετραγώνου σε πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση γίνεται το τρίτο βασικό στοιχείο. Αυτές οι φόρμες είναι οι βασικές φόρμες της ανάπτυξης όλου του συστήματος ή της κουλτούρας του Σουπρεματισμού”

Malevich, “Σουπρεματισμός: Τα στάδια εξέλιξής του”

Το 1993, ο ιστορικός τέχνης Dimitri Sarabayanon επανέλαβε τις βασικές διατυπώσεις του Malevich. “Η σουπρεματιστική “Μαύρη περίοδος” (σύμφωνα με τα δεδομένα του Malevich) ξεκινάει με τρεις μορφές – Μαύρο, σταυρός και κύκλος. Στις σημειώσεις του ο Sarabayanon σημείωσε πως οι Τσέχοι ιστορικοί τέχνης Miroslav Lamac και Juri Padtra θεώρησαν πως το άσπρο τετράγωνο ήταν η αρχή του Σουπρεματισμού αλλά ο ίδιος ο Sarabayanon επέμενε πως ο καλλιτέχνης είχε μία συγκεκριμένη εξάσκηση που προηγήθηκε στη θεωρία και την άρχισε μαζί με το Μαύρο Τετράγωνο. Τα νέα ευρήματα της δεκαετίας του '90. Έδειξαν παρόλα αυτά πως ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε αναδρομική λογική, όχι μόνο στην εγκαθίδρυση της χρονολογίας των έργων του αλλά και στην περιγραφή πως ο Malevich άλλαξε την ημερομηνία σε προγενέστερη σε αρκετά από τα παραστατικά του έργα κάτι που ήταν αρκετά γνωστό και πριν τη δεκαετία του '90. Ωστόσο, ο ισχυρισμός του Μαύρου τετραγώνου ως σημείο καταγωγής του Σουπρεματισμού δεν έχει τεθεί ποτέ ως θέμα διαφωνίας ή αντιπαράθεσης για πολλά χρόνια μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης X-ray. Η Aleksandra Shatskikh, μία Ρωσίδα ειδικός στην ιδεολογία του Malevich επανέλαβε την παραδοσιακή αντίληψη από την ανάπτυξη του Σουπρεματισμού, αδιαφορώντας την ύπαρξη υποβαφής, δηλαδή το αρχικό σχήμα του χρώματος. “όλες οι άλλες Σουπρεματιστικές μορφές προερχόντουσαν από το Μαύρο τετράγωνο- το κύτταρο και κέντρο του συστήματος.”

4.4 Από το Βιβλίο “Η τέχνη του εικοστού αιώνα” (σελίδες 122-125)

Ο Σουπρεματισμός είναι ίσως η πιο πολυπαραμετρική τάση της ρωσικής τέχνης σε μία πολύ κρίσιμη φάση της πορείας της, τη δεκαετία 1910-1920 και ο δημιουργός της Kazimir Malevich ένας από τους πιο αξιολόγους ζωγράφους και θεωρητικούς της εποχής του και αδιαμφησβήτητα ένας από τους μεγάλους πρωτοπόρους της αφαίρεσης. Ήταν ενεργό μέλος του Κυβοφουτουριστικού κινήματος το οποίο διαμορφώθηκε στη Ρωσία γύρω το 1910 και κρατήθηκε στο προσκήνιο για μία περίπου πενταετία, με βασικό χαρακτηριστικό τη συνεργασία ποιητών και ζωγράφων. Ο Σουπρεματισμός αποτέλεσε την πρώτη συνάντηση ζωγραφικής της αφηρημένης τέχνης στον 20^ο αιώνα. (Ο Μάλεβιτς θα τον θεμελιώνει πάνω στο “Ραγιονιστικό Μανιφέστο” ένα ουσιαστικά ανολοκλήρωτο έργο στα μπαλέτα του Παρισιού οι Larionov & Garkharova. Οι αρχές αυτές των έργων είχαν να κάνουν με την μη αναγνώριση αντικειμένων, τη σύνταξή τους να είναι στη βάση της κυβιστικής-ορφιστικής και η φουτουριστική αίσθηση του δυναμισμού). Ας σημειωθεί ότι ως όρος ο Κυβοφουτουρισμός έγινε ιδιαίτερα γνωστός σε μία εποχή που οι κριτικοί θεωρούσαν τόσο τους πίνακες των κυβιστών όσο και τα ποιήματα των φουτουριστών ακατάληπτα. Το 1912 η ζωγραφική του Malevich συγγένευε με εκείνη του Leger με τον οποίο μοιραζόταν ακόμα την αγάπη για τη ζωή, την επική διάθεση και την ακεραιότητα του χαρακτήρα. Ο Haffmann βασιζόμενος σε αυτό θεώρησε ότι το έτος ήταν το πιο σημαντικό της αφαίρεσης πιο πολύ και από την ειρωνική χειρονομία του Marcel Duchamps. Η Marissa Zhadova που έκανε τη θεμελιακή μονογραφία για τον Malevich καταλήγει στο συμπέρασμα πως το έργο του Μαύρου τετραγώνου παρουσιάστηκε στην έκθεση 0,10 στην Αγία Πετρούπολη το 1915 μαζί με άλλα 39 έργα του. Λόγω των γεγονότων της εποχής σε όλα τα επίπεδα η ημερομηνία του δεν είναι τυχαία. Το 1915 ο Malevich βρέθηκε επικεφαλής των μοντέρνων Ρώσων ζωγράφων λόγω της φυγής του Larionov στη Γαλλία. Τότε διαμόρφωσε το θεωρητικό του πλαίσιο για τους πειραματισμούς του πάνω στο Σουπρεματισμό με το βιβλίο του “Από τον Κυβισμό στον Σουπρεματισμό: Ο νέος ζωγραφικός Ρεαλισμός”. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε εξίσου με το βιβλίο “Σουπρεματισμός: Ο κόσμος χωρίς αντικείμενο” με δυσνόητο κείμενο αλλά συμβατικό, γράφτηκε το 1922 στην αρχή της εξέλιξης της επανάστασης που ξεκίνησε από τη νέα οικονομική πολιτική του Λένιν, θέτοντας έτσι την τέχνη στην υπηρεσία του διαλεκτικού υλισμού και τη κρατικής προπαγάνδας και κυκλοφόρησε στα Γερμανικά το 1927 στη σειρά διδακτικών εγχειριδίων της σχολής του Bauhaus. Στο βιβλίο “χωρίς το αντικείμενο” ο Malevich εννοεί πως η ίδια η ύλη μετασχηματίζεται σε καθαρό αίσθημα. Δεν αρνείται τις φόρμες (αυτές που υπάρχουν στον πίνακα αλλά με μία αισθητική αξία διαφορετική από εκείνη που είχαν αλλού. Το αντικείμενο αποκτά νέα αξία και καθαρή πνευματική δύναμη. Πρόκειται για μία αιχμή κατά του διαλεκτικού υλισμού και στο να μπορεί να υπάρξει ιδεαλισμός στην αφηρημένη ζωγραφική τότε ο Malevich είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπός της. Το όνομα Σουπρεματισμός προέρχεται από την λατινική λέξη “Supremus” σημαίνει ύψιστος, απόλυτος, εξαιρετικός, κυρίαρχος για να ορίσει την υπέρτατη και για αυτόν έσχατη φύση στην “υπεροχή του καθαρού αισθήματος στην τέχνη”. Οι θεωρητικές θέσεις και τα έργα του παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα δημιουργικά πετάγματα της φαντασίας, ακόμα και τις υπερβολές τους. Πίστευε πως ο εξωτερικός κόσμος δεν είχε πλέον κάτι να προσφέρει στον καλλιτέχνη ότι η ζωγραφική είναι η τέχνη του να αποκαλύπτεις οπτικές αναλογίες για τις αξίες της συνείδησης, το μέσο με το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί και να βιωθεί εκ νέου το αίσθημα ότι η τέχνη δεν πρέπει να έχει ωφελιμιστικούς στόχους, να συνδέεται με την ικανοποίηση των υλικών αναγκών. Αντίθετα βασική προϋπόθεση είναι η πνευματική αυτονόμηση. Ακριβώς στην προσπάθειά του να την απαλλάξει από το φορτίο του αντικειμενικού κόσμου,

ο Malevich περιορίστηκε στα καθαρά γεωμετρικά σχήματα, ώστε το αίσθημα να εκπορεύεται μόνο μέσα από τη ζωγραφική, μακριά από κάθε συσχέτιση με τη φυσική πραγματικότητα. Η γεωμετρία του πρόσφερε αρχέτυπα. Βασίστηκε πάνω στην ευθεία γραμμή, αυτό το ιδεατό, νοητικό εύρημα που συμβολίζει την ανύψωση του ανθρώπου πάνω από το χάος και στο ορθογώνιο που δεν το συναντούμε ποτέ στη φύση είναι η πιο βασική και για αυτό η ύπατη πλαστική φόρμα. Το μαύρο τετράγωνο αποδείχτηκε έργο πρόκληση (Όπως το πρόγευμα στη Χλόη του Μανέ). Οι κριτικοί τέχνης το χαρακτήρισαν ειρωνικά “νεκρό”, “κενό” και “ενσάρκωση της κενότητας”. Η ανάλυση της Zhadova: “ Δύο σχήματα, δύο τετράγωνα, το μικρότερο ως μαύρο τοποθετημένο πάνω στο μεγαλύτερο λευκό τετράγωνο. Το μαύρο τετράγωνο υποδηλώνει την πλήρη απουσία του χρώματος, το σκοτάδι ενώ το λευκό συγκεντρώνει το φως, όπου περιέχονται όλα τα χρώματα που υπάρχουν στον κόσμο. Η αντίθεση του Μαύρου τετραγώνου με το λευκό τετράγωνο αντιπροσωπεύει τη σύνθεση στην άκρα οικονομία της. Η ίδια η δομή είναι στοιχειώδης. Υποβάλλει ωστόσο τη ιδέα του χώρου, που ανοίγεται μέσα σε ένα ανεξίτηλο σκότος είναι ριζικά αντίθετη με τη συμβατική μέθοδο απόδοσης του χώρου με τα μέσα της ζωγραφικής. Η λευκή επιφάνεια εδώ δεν είναι φόντο αλλά ένα πλαστικό ισότιμο στοιχείο της σύνθεσης. Αυτή η αυτονόμηση θα αποκτούσε θα αποκτούσε θεμελιώδη σημασία για ολόκληρη τη μελλοντική πορεία του Σουπρεματισμού. Δεν ήταν συνεπώς ένα άδειο τετράγωνο όπως είπε και ο ίδιος ο Malevich αλλά είναι πλήρες από την εμπειρία απουσίας του αντικείμενου, γεμάτο νόημα, το σημείο μηδέν για τη ζωγραφική, εκεί που όλες οι αντικειμενικές και υποκειμενικές γνώμες σιωπούν. Μια απέραντη έρημος που ερεθίζει τη φαντασία, ακονίζει την ευαισθησία και κυφορεί το όνειρο.

Γνώμη από τις παρατηρήσεις για το έργο του από τον Walter Kanbartel:

“Η δυναμική “μη αντικειμενικότητα” που γίνεται αισθητή με το λευκό φόντο δεν σημαίνει μόνο την απουσία του αντικείμενου αλλά και την απουσία αντικειμενικότητας από τα αντικείμενα, δηλαδή ένα θετικό τίποτα από το οποίο αναδύεται ως πρότυπο αντικείμενου χωρίς υλική υπόσταση, το μαύρο τετράγωνο. Αυτή η γενετική σχέση ανάμεσα στον “κεκαθαρμένο” καμβά και στο μαύρο τετράγωνο πρέπει να αναχθεί στην ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα της Ρωσίας: Ο “κεκαθαρμένος” καμβάς προεικονίζει το σημείο μηδέν στο οποίο οδηγεί η επανάσταση την κοινωνική πραγματικότητα, το μαύρο τετράγωνο, μία νέα, ορθολογικά οργανωμένη κοινωνία που θα προκύψει από αυτήν. Η Zhadova επίσης αναφέρει πως προσπαθεί να αποδείξει ότι ο Σουπρεματισμός δεν ήταν τόσο ένα κίνημα στην τέχνη, ή μόνο αυτό, αλλά και μία διανοητική κατάσταση, που φαίνεται να κατοπτρίζει τις υπαρξιακές αμφιταλαντεύσεις εκείνης της εποχής:

“Και δεν είναι παρά ένα αστέρι” - Malevich

Όμως ο Malevich δεν παγιδεύτηκε στο ένα τετράγωνο. Γρήγορα πρόσθεσε κύκλους, τρίγωνα ή δύο όμοια τετράγωνα το ένα δίπλα στο άλλο, δύο ορθογώνια διαφορετικού μεγέθους, που ισορροπούν μέσα στις χρωματικές αντιθέσεις (κόκκινο τετράγωνο- μπλε τετράγωνο), λατινικούς σταυρούς, δανεικούς ίσως από τα άμφια των αγίων των ρωσικών εικόνων καθώς ο ίδιος ήταν πιστός χριστιανός. Όσον αφορά το χρώμα στην εξέλιξη του διέκρινε τρία στάδια : μαύρο, έγχρωμο και λευκό. Ο ρόλος του χρώματος είναι πράγματι σημαντικός, όπως ενδεικτικά μπορούμε να διαπιστώσουμε στα έργα “ Οκτώ κόκκινα ορθογώνια”, “Σουπρεματισμός 18”, “Σουπρεματιστικός πίνακας” και “Μυστικός Σουπρεματισμός”. Με το χρώμα επιτυγχάνεται εντύπωση τόσο της διαφορετικής απόστασης ανάμεσα στα γεωμετρικά σχήματα όσο και της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης τους από τον θεατή. Δύο μαζί στο ίδιο επίπεδο αλλά με διαφορετική

χρωματική ένταση, φαίνεται να απέχουν το ένα από το άλλο στο χώρο. Κόκκινα, κίτρινα και μαύρα ορθογώνια, τρίγωνα, κύκλοι και ρόμβοι οργανώνονται σε οριζόντιους, κάθετους ή διαγώνιους άξονες επάνω σε ένα λευκό φόντο, διαιρώντας έτσι το χώρο και διοχετεύοντας ρυθμιστικούς κυματισμούς προς διάφορες κατευθύνσεις.

5.1 Επιπρόσθετα έργα

5.1.1 White on White

Το White-on-White σχεδιάστηκε από τον Malevich το 1918 και ήταν σχεδιασμένο με λάδι πάνω σε τετράγωνο καμβά σε 79,4 x 79,4 cm. Μετά το Μαύρο τετράγωνο αποτελεί το σημαντικότερο έργο του Malevich και του ίδιου του Σουπρεματισμού. Εμφανισιακά είναι ένα άσπρο τετράγωνο με κλίση προς τα δεξιά σε ένα λευκό καμβά. Ο Malevich σχεδίασε το συγκεκριμένο πίνακα το 1916 ένα χρόνο μετά την έναρξη της σοβιετικής επανάστασης (Οκτωβριανή επανάσταση). Το White on White απεικονίζει κυρίως το εσωτερικό τετράγωνο που έχει την κλίση και φαίνεται να διαφέρει περισσότερο με το background καθώς έχει πιο ζεστά και πιο πυκνά χρώματα.

Σκοπός του Malevich ήταν να παρουσιάσει 2 λευκά τετράγωνα σε πολύ διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που είναι ιδιαίτερα έξυπνο ένα πως το δεύτερο τετράγωνο δεν έχει σχεδιαστεί καν, αλλά είναι απλώς ο τετράγωνος καμβάς. Ο Malevich απέκλεισε όλες τις αυτιστικές τεχνικές και αρχές για να δημιουργήσει αυτό το έργο τέχνης. Αυτό που παρατηρείται είναι ένα καθαρό, γεωμετρικό και συμμετρικό έργο. Φαίνεται να είναι από το πιο απλοϊκό στο στυλ του, αλλά όταν κάποιος εκβαθύνει πάνω του, αυτό δεν είναι αληθές. Αυτό που μπορεί να φανεί είναι οι διακριτικές πινελιές, λέγοντας έτσι στον παρατηρητή πως χρώμα έχει χρησιμοποιηθεί στον καμβά. Οι πινελιές έχουν προστεθεί με τέτοιο τρόπο στον οποίο το εσωτερικό τετράγωνο φαίνεται σαν να βγαίνει έξω από τον καμβά. Είναι γνωστό πως ο Malevich ήθελε τα τετράγωνα να φαίνονται στον καμβά σαν αν επιπλέουν. Αυτό είναι πιο έντονο στην επιλογή του άσπρου χρώματος, το οποίο αντιπροσωπεύει την ηρεμία, το άπειρο και τη διαχρονικότητα. Το έργο δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο μέρος, τόπο ή κάποια χρονική περίοδο. (όπως και το μαύρο τετράγωνο) Αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο είναι πως το έργο δεν στερείται καθόλου από προσωπικότητα, κάτι το οποίο είναι παράξενο, λαμβάνοντας υπόψιν πως η λευκή μπογιά χρησιμοποιήθηκε ως καλλιτεχνικό μέσο. Υπάρχουν λεπτές παραλλαγές στους τόνους του λευκού που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν επίσης και διαφορετικές εφαρμογές του λευκού χρώματος στον καμβά. Όταν κάποιος με ηρεμία μελετήσει θα παρατηρήσει, αυτό το οποίο είναι δύσκολο στο να μην νιώσει κάποιος την αίσθηση της ηρεμίας και της γατριείας.

Όταν το έργο εκτέθηκε στο κοινό για πρώτη φορά προκάλεσε αντιπαραθέσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο με πολλούς κριτικούς τέχνης να θεωρούν πως δε ήταν τέχνη. Όταν το White on White έφτασε στο Βερολίνο το 1927, παρουσιάστηκε στη έκθεση Grebe Berliner Easterling. Μετά δόθηκε στον Hugo Haring, έναν διάσημο αρχιτέκτονα ο οποίος έκανε δωρεά τον πίνακα στον Alexander Dornier το 1930 που ήταν ο υπεύθυνος διευθυντής του Κρατικού μουσείου του Ανόβερου. Μετά κατέλεξε στην αποθήκη και όταν ο Malevich απεβίωσε το 1935 δεν άφησε κάποια σαφή οδηγία σχετικά με την τύχη του και τελικά δόθηκε στο μουσείο σύγχρονης τέχνης.

Το έργο και ο σχεδιασμός του τετραγώνου δεν είναι ακριβώς συμμετρικός και οι γραμμές του, εντυπωσιακά διαγραμμισμένες έχουν ποιότητα που αναπνέει, δημιουργώντας ένα συναίσθημα όχι από τα σύνορα που διαμορφώνουν ένα σχήμα αλλά ενός χώρου χωρίς

όρια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο Malevich είχε εντυπωσιαστεί πολύ από την τεχνολογία της εποχής και κυρίως με το αεροπλάνο. Μελέτησε και σπούδασε την αεροφωτογραφία και ήθελε το *White on White* να δημιουργήσει την αίσθηση της αστάθειας και τις υπέρβασης. Ο Malevich πίστευε πως το άσπρο ήταν το χρώμα του απείρου και σήμαινε μία σφαίρα ανώτερου συναισθήματος, έναν ουτοπικό κόσμο καθαρής φόρμας το οποίο ήταν εφικτό μόνο μέσω της μη παραστατικής τέχνης. Πράγματι, ονόμασε τη θεωρία τα τέχνης του Σουπρεματισμού για να εκφράσει την κυριαρχία ενός καθαρού συναισθήματος ή αντίληψης στις οπτικές τέχνες: και η καθαρή αυτή αντίληψη δεν έχει κάτι το κοινό με τη φύση όπως έγραψε. Το 1918 μετά την Σοβιετική Επανάσταση, οι συνειρμοί αυτής της αίσθησης της ελευθερίας δεν ήταν μόνο καλαίσθητοι αλλά και κοινωνικοί και πολιτικοί. Ο Malevich εξέφρασε την ευχαρίστησή του σε ένα μανιφέστο του ένα χρόνο αργότερα.

“Έχω ξεπεράσει το όριο του χρωματισμένου ουρανού, κολυμπάω μέσα σε μία λευκή ελεύθερη άβυσσο, το άπειρο βρίσκεται μπροστά σας”

5.1.2. “Airplane Flying”

Στις αρχές του 1914, ο Malevich είχε ενδιαφέρον στις πιθανότητες της πτήσης και στις δυνατότητες του αεροπλάνου (σύμφωνα με τη λογική του Φουτουρισμού). Η ιδέα του αεροπλάνου μπορεί να αποτελέσει σύμβολο στην αναγέννηση της ψυχής που περιβάλλεται από την ελευθερία του απείρου. Ο Malevich ήταν επίσης βασισμένος στην αεροφωτογραφία τοπίων, παρόλα αυτά άφησε πίσω την ιδέα έμπνευσης, νιώθοντας πως η συγκεκριμένη προσέγγιση τον απομάκρυνε από το όραμά του μίας απόλυτης αφηρημένης τέχνης. Ο Malevich κατάφερε να εξερευνήσει περαιτέρω εικονογραφημένες προοπτικές της καθαρής αφαίρεσης. Τα ορθογώνια και τα τετράγωνα σχήματα είναι σχεδιασμένα σε σταθερή αρχιτεκτονική σύνθεση. Το κίτρινο χρώμα διαφέρει πολύ σε σχέση με το μαύρο χρώμα, καθώς οι κόκκινες και μπλε γραμμές προσθέτουν δυναμικές οπτικές εκφράσεις στον καμβά. Η λευκότητα στο background παραμένει διακριτική αλλά και σε αντίθεση και έχει αφήσει αλληλεπίδραση των πολύχρωμων χρωμάτων με την ενέργειά του. Ο Malevich πίστευε πως η συναισθηματική πίστη χρειάστηκε από τον θεατή με σκοπό να εκτιμήσει την σύνθεση, το οποίο απαρτίζεται μία από τις αρχές κλειδί της θεωρίας του Σουπρεματισμού. Πράγματι ο Malevich έγραψε σχετικά με την έκφραση του συναισθήματος “της αίσθησης της πτήσης.. και τους μεταλλικούς ήχους” και άλλα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της μοντέρνας εποχής. Το αφηρημένο του έργο ήταν να εκφράσει το θέμα της αφηρημένης ιδέας ενός αεροπλάνου να πετάει στο χώρο.

6,1 Σχεδιασμός βιβλίου

6.1.1 Σύγκριση των δύο εποχών

1915 :

- Ταραχώδης εποχή, Α΄ παγκόσμιος πόλεμος, Προπαγάνδα, Επαναστάσεις που καθόρισαν τη σημερινή ιστορία και όλου του αιώνα που πέρασε, αποτυχημένες προσεγγίσεις..
- Αναδύονται πολιτικά καθεστώτα ολοκληρωτισμού και καταλύονται παλιές παραδόσεις και κράτη όπως οι αυτοκρατορίες
- Οι ανθρωπότητα μαστίζεται από την Ισπανική γρίπη
- Η ρωσική τέχνη είναι στα καλύτερά της με την ρωσική πρωτοπορία να οργανώνει πολλές εκθέσεις και διάφορων ειδών έργα τέχνης.

2019 – σήμερα:

- Υγειονομική κρίση , πολιτικές αναταραχές, κακή διαχείριση καταστάσεων, επισιτιστική κρίση, πόλεμος χωρίς ουσιαστική προσπάθεια κατάπαυσής του
- Αποστασιοποίηση κόσμου, δυσκολία επικοινωνίας, εκπαίδευσης και φόβος στην φυσική επαφή από ορισμένους ανθρώπους. Οι μάσκες δεν λένε να ξεκολλήσουν
- Easterling ιατρικών πράξεων χωρίς επαρκή δεδομένα σε ορισμένους πληθυσμούς ή κοινωνικές ομάδες. Αποτέλεσμα διαχωρισμού των πολιτών με βάση τα υγειονομικά κριτήρια και υγειονομικές δικτατορίες (Lockdown Σανγκάη) με σκοπό ελέγχου του πληθυσμού.
- Η προπαγάνδα των ΜΜΕ, Προώθηση fake news, δυσκολία έκφρασης αντίθετης γνώμης, δολοφονίες ατόμων, Ελευθερία του τύπου και του λόγου, υπερβολικές ειδήσεις, κίτρινος τύπος, μεγαλοποίηση προβλημάτων , κινεζοποίηση της Ευρώπης.
- Κατάργηση ιδιωτικής ζωής, συνεχής παρακολούθησης. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον χωρίς να το γνωρίζουμε.(Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.)
- Άνθρωποι με όραμα, προσπαθούν να μεγαλοποιήσουν τον εαυτό τους και μία ιδέα αδιαφορώντας και τους άλλους

Τα θετικά:

- Ραγδαία ανάπτυξη
- Αύξηση Πληθυσμού και δημιουργία καλής ποιότητας ζωής και εύκολης πρόσβασης σε τροφή, υπηρεσίες κ.α.
- Εύκολη ίαση και αντιμετώπιση από αρρώστιες που ήταν μάλιστα για πολύ κόσμο.
- Κύμα συμπαράστασης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ένα ένθερμο αίσθημα ισότητας και ισονομίας
- Υπάρχει τεράστια πηγή στην πληροφορία με εύκολο τρόπο σε κάθε οικία.
- Ο άνθρωπος είναι παγκοσμίως συνδεδεμένος και μπορεί επικοινωνήσει με πολλούς άλλους ανθρώπους σε όλη την υφήλιο και να ανταλλάξει πληροφορίες.

Κοινά σημεία μεταξύ των 2 εποχών

- 1) Οι σχέσεις μεταξύ κρατών και οικονομιών είναι τεταμένες εσκεμμένα και όλοι είναι μονίμως με το δάκτυλο στη σκανδάλη
- 2) Το 1915 διαδραματίζεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ένας πόλεμος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον σε έκταση, ζημιές και απώλειες για τότε. Ενώ το 2022 ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι τέτοιας κλίμακας αλλά ο κίνδυνος για έναν πόλεμο που δεν υπάρχει προηγούμενό του είναι μεγάλος.
- 3) Οι λίγοι πλουτίζουν και οι πολλοί μοιράζονται λίγα αγαθά (κυρίως οικονομικά)
- 4) Υγειονομική κρίση η οποία αντιμετωπίζεται σε υπερβολικό βαθμό με παρόμοια μέτρα προστασίας
- 5) Έλεγχος και κατατρομοκράτηση του πληθυσμού (ώθηση προς τον πόλεμο ή φανατισμούς)
- 6) Πολυπολιτισμικές χώρες και πόλεις σε πολλά μέρη της Γης με ανθρώπους να μοιράζονται ιδέες και παραδόσεις

6.1.2 Προσωπική και αντικειμενική γνώμη για το Μαύρο τετράγωνο

Το Μαύρο τετράγωνο ■

- Είναι λιτό, πρωτότυπο, μοναδικό στο είδος του, δημιουργεί έναν νέο είδος και κόσμο αφηρημένης τέχνης, πολύ μπροστά από την εποχή του, μυστηριώδες, ανοιχτό και σύμφωνο σε κάθε άποψη και αυτόνομο.
- Σε προσωπικό επίπεδο :
- Ήταν ένα έργο που έκανε τη διαφορά στην εποχή της ρωσικής πρωτοπορίας
- Είναι απλό και μυστηριώδες
- Σε καλεί να το εξερευνήσεις και να το ερμηνεύσει όπως θες
- Κρύβει πράγματα και διαφέρει στο χώρο σε τοποθέτηση αλλά και σε εμφάνιση
- Μπορεί να εφαρμοστεί παντού χωρίς να χάνει την αξία του
- Είναι τέλειο και ατελές ταυτόχρονα
- Σε προσωπικό επίπεδο με διεγείρει το γεγονός και μία επιθυμία να αναζητήσω το άγνωστο και ψάξω περαιτέρω.
- Το μαύρο χρώμα εκτός από σκοτεινό είναι και απόλυτο, μυστήριο και το κυρίαρχο πέρα από το σκοτάδι. Επίσης το μαύρο χρώμα πάνω στο άσπρο δημιουργεί αντίθεση.
- Η τεχνική της κρακελούρας δημιουργεί υφή και ενδιαφέρον που σε κάνει να το παρατηρείς.

6.2 Διαδικασία σχεδιασμού

Η κατάληξη μου στο σχεδιασμό βιβλίου ήρθε μετά από αρκετή σκέψη και στο πόσο δυνατόν ήταν να ολοκληρωθούν οι πρώτες ιδέες που σκέφτηκα. Επιπλέον, σκέφτηκα πως βιβλίο με μιναλιστικό στυλ βασισμένο στο μαύρο τετράγωνο δεν έχει υπάρξει ή δεν είναι αρκετά συχνό. Τέλος, θεώρησα ενδιαφέρον για τον εαυτό μου να προτιμήσω το βιβλίο καθώς ο σχεδιασμός του και το κείμενό του είναι αρκετά δύσκολο έργο και θα ήθελα να ξεπεράσω και να επιτύχω πάνω σε αυτό το δύσκολο έργο.

6.2.1 Εμφάνιση

Ένα τετράγωνο βιβλίο μεγέθους 27x27 cm (27x54 cm σε ανάπτυγμα) με μαύρο εξώφυλλο χωρίς κάποιο όνομα ή αναφορά. Το βιβλίο αυτό θα τοποθετείται μέσα σε ένα ξύλινο πλαίσιο εξίσου τετράγωνο σε μέγεθος 36x36 cm με βάθος 1,5 με 2 cm. Στο πίσω μέρος του βιβλίου θα βρίσκεται μία τρύπα ώστε το βιβλίο να βγαίνει από το πλαίσιο με ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί φθορά το χαρτί. Το πλαίσιο αυτό θα είναι χρώματος άσπρου και ο σκοπός του είναι να θυμίζει την εμφάνιση του πίνακα.

6.2.2 Υλικά κατασκευής

Το χαρτί το οποίο σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω ήθελα αν θυμίζει την υφή του καμβά οπότε ήθελα να είναι τραχύ και βαρύ σε υφή και βάρος. Ο τρόπος εκτύπωσης θα ήταν πάνω σε άσπρο χαρτί σε ψηφιακή εκτύπωση. Προτάθηκε και η μεταξοτυπία ως τρόπος εκτύπωσης σε μαύρο χαρτί αλλά απορρίφθηκε λόγω υψηλού κόστους.

Μετά από μελέτη στα δείγματα χαρτιών που ήταν διαθέσιμα από τα χαρτιά του Περράκη κατέληξα στο χαρτί με όνομα Colorplan Ice White στα 135 γραμμάρια. Μετά στο ίδιο χαρτί με διαφορετικό μέγεθος στα 270 γραμμάρια πιο βαρύ το οποίο θα τοποθετηθεί στο εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του βιβλίου αλλά και στις εσωτερικές σελίδες για να υπάρχει μία ομαλή μετάβαση από το εξωτερικό στο περιεχόμενο του. Το λευκό φόντο στο οποίο θα τοποθετηθεί το βιβλίο θα είναι πολύ σκληρό χαρτόνι χρώματος άσπρου.

6.2.3 Χρώματα και υφές

Το βασικό χρώμα το οποίο θα κυριαρχεί στη σύνθεση του βιβλίου είναι το μαύρο και το άσπρο το οποίο θα είναι στη γραμματοσειρά του κειμένου. Αρχικά, σκέφτηκα όλο το κείμενο και το background να είναι χρώματος μαύρου αλλά λόγω της μηδενικής δυνατότητας στο να είναι ευανάγνωστο τελικά αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσω το λευκό χρώμα. Στην περίπτωση του μαύρου γράμματος σε μαύρο φόντο σκέφτηκα να είναι διαφορετικός ο τρόπος εκτύπωσης και θα ήταν πολύ ακριβός. Όσον αφορά την υφή αυτή αποτέλεσε το πιο σημαντικό κομμάτι όλου του βιβλίου. Η ιδέα που σκέφτηκα ήταν να δημιουργήσω υφές από το φαινόμενο της κρακελούρας σε συνδυασμό με λάδι σε καμβά. Στην ουσία σκέφτηκα το βιβλίο να είναι σαν στρώσεις καμβά η οποία θα έχει το δικό της περιεχόμενο όπως οι στρώσεις από ακτίνες χ οι οποίες αποκάλυπταν τα μυστικά του έργου. Για να γίνει αυτό αγόρασα συνολικά 7 μικρούς τετράγωνους καμβάδες μικρού μεγέθους τους οποίους τους κάλυψα με ειδική κρέμα η οποία δημιουργεί την κρακελούρα η οποία ήταν τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. Αφού αυτή η κρέμα αλειφόταν στον καμβά και την άφηνα να στεγνώνει, με πινέλο άπλωνα από πάνω μαύρο χρώμα σε λάδι. Πρέπει να σημειωθεί πως σε κάθε καμβά άπλωσα διαφορετικό μέθοδος και θέση κρέμας ώστε να δημιουργηθεί διαφορετική υφή. Κάθε καμβάς έχει το δικό του ρόλο. Για παράδειγμα, ο καμβάς που είναι ολοκληρωμένος αποτελεί το εξώφυλλο που βιβλίου αλλά και το εσωφυλλο. Οι καμβάδες οι οποίοι έχουν λίγες κρακελούρες στην επιφάνεια θα είναι αυτές οι οποίες θα τοποθετείται το κείμενο στα σημεία κίόλας που δεν υπάρχει σπάσιμο. Αφού πέρασα τις επιφάνειες από το σαρωτή και τις επεξεργάστηκα στο photoshop δημιουργώντας ισορροπία στα χρώματα και στις σκιές.

6.2.4. Κασέ & Layout

Το κασέ και το layout του βιβλίου πέρασε από πολλές φάσεις, οι οποίες καθόρισαν το τελικό στήσιμό του. Αρχικά, το κασέ του σκέφτηκα να τοποθετήσω τα περιθώρια σύμφωνα με την αρχή των 2/3, δηλαδή να τα τοποθετήσω στο σημείο στο οποίο το χαρτί να διπλώνει. Το μέγεθος του χαρτιού επίσης βοηθάει καθώς είναι 27x27 cm νούμερο το οποίο είναι πολλαπλάσιο του 3. Τα περιθώρια με τον τρόπο που θα τοποθετούνται στην αρχή ήθελα να σχηματίζουν τετράγωνα με βάση τις χρυσές τομές στις οποίες θα τοποθετηθεί το κείμενο, το οποίο θα αναπτύσσεται σε κάθε μήκος και πλάτος του χώρου. Το περιθώριο του κειμένου μέχρι τα τέλη του χαρτιού ήταν 2,5 εκατοστά από τα έξω μέρη του και 3 εκατοστά από το εσωτερικό δίπλωμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς το χαρτί σε κασέ, δηλαδή σε ένα σαλόκι είχε συνολικά 8 χρυσές τομές στις οποίες μπορούσε να τοποθετηθεί το κείμενο. Οι δύο καλύτερες επιλογές ήταν η τοποθέτηση του κειμένου στην κατώτερη οριζόντια χρυσή τομή σε συνάρτηση με την πιο πλάγια κάθετη χρυσή τομή στα όρια των περιθωρίων. Η τοποθέτηση του κειμένου θα είναι τόσο αυστηρή ώστε να δείξει μία αντίθεση σχετικά με την ανεμελιά και την τυχαιότητα του μαύρου χρώματος της ματιέρας. Η άλλη διαθέσιμη λύση ήταν να αλλάξει η τοποθέτηση του τετραγώνου με την ίδια οριζόντια χρυσή τομή αλλά με τη μέτρηση των εκατοστών των περιθωρίων να ξεκινάει από την άκρη του χαρτιού. Η διαφορά τοποθέτησης του κειμένου θα είναι αισθητή αλλά όχι και τόσο στο να χαλάσει η δομή και η αναγνωσιμότητά του. Ο συνδυασμός αυτός των δύο τρόπων δημιουργεί ενδιαφέρον στην σύνθεση χωρίς να μειώνει την αυστηρότητα.

Παρόλα αυτά, αν και αποτελούσε μία πολύ ευανόγητη λύση το Layout του κειμένου δεν θα είχε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα βιβλία αλλά και αυτή η στιβαρότητα δεν θύμιζε τόσο το στυλ της ρωσικής πρωτοπορίας. Αν υπήρχε κάτι που τη θύμιζε σε κάποιο ποσοστό την ρωσική πρωτοπορία ήταν οι ονομασίες των κεφαλαίων που και οι λέξεις “κεφάλαια” να είναι τοποθετημένες οριζόντια πάλι με βάση τον ίδιο τρόπο που ήταν και το κείμενο. Τότε σε μερικά κομμάτια του κειμένου πρόσθεσε μοίρες, δηλαδή όλο το κείμενο στο πλαίσιο του αναπτύσσεται πλάγια στο χαρτί σε ποσοστό, 30°, 60° και 90° μοιρών προς τα αριστερά ή στα δεξιά. Ο τρόπος στην αρχή που εφάρμοσα αυτό τον τρόπο στα κείμενα και στα margins έδειχναν μία τυχαιότητα την οποία δεν θέλαμε να κυριαρχεί στη σύνθεση και θα κούραζε και θα μπέρδευε τον αναγνώστη. Οπότε, για να εφαρμόσω την τεχνική του πλάγιου στησίματος του κειμένου απευθύνθηκα στο κασέ του octavo. Το octavo εκτός από τον τρόπο διπλώματος χαρτιού είναι και τρόπος στησίματος κασέ και layout πάνω και ανάμεσα σε 8 στήλες. Οι στήλες αυτές έχουν μία γεωμετρική απόκλιση 30 μοιρών προς τα αριστερά καθώς το μάτι μας λόγω εκπαίδευσής έχει μάθει να διαβάζει τις προτάσεις και τις λέξεις από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτός ο τρόπος στησίματος του κασέ θα έδινε το ενδιαφέρον στο κείμενο, θα ταίριαζε με την ταυτότητα της ρωσικής πρωτοπορίας χωρίς να χαλάει την αναγνωσιμότητά του. Για την διαμόρφωση του κασέ για να βρω τα σωστά περιθώρια δημιούργησα τις ίδιες διαστάσεις του χαρτιού για τα περιθώρια του κειμένου, τις τοποθέτησα στο κέντρο του χαρτιού και τις έγειρα 30° μοίρες προς τα αριστερά και μέσω τη διαίρεσης στηλών, τα διαίρεσα στις 8 στήλες. Ο λόγος που έκανα αυτό στήσιμο ήταν για να μην χαθεί η αίσθηση του τετραγώνου στο κείμενο. Μέσω του octavo είχα τη δυνατότητα να διαφοροποιήσω να μεγέθη των κειμένων ως προς το πλάτος τους. Σε ορισμένα layout το κείμενο εκτείνεται μόνο σε 7 από 8 στήλες και αυτό έγινε στο υπάρχει για ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση στην ανάγνωση χωρίς να την επηρεάζει.

Τέλος, η αρίθμηση σελίδων δεν είναι τυχαία καθώς αν και διακοσμητικό στοιχείο οι αριθμοί των σελίδων συμβαδίζουν με το κασέ του κειμένου αλλά έξω από αυτό. Ωστόσο, οι αριθμοί

δεν τοποθετούνται τυχαία στο χώρο αλλά υπολογισμένα με βάση τις χρυσές τομές στις οποίες είναι δυνατών να τοποθετηθούν οι αριθμήσεις. Τελικά και αυτές με διαγώνια κλίση στις 30° μοίρες τοποθετήθηκαν η μία στο κάτω μέρος της αριστερής σελίδας και η άλλη στο πάνω μέρος της δεξιάς σελίδας. Για μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάθε αριθμός της σελίδας βρίσκεται μέσα στα λευκά περιγράμματα ενός τετραγώνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο βιβλίο αυτό δεν υπάρχει κείμενο στο εξώφυλλό του αλλά ο κύριος τίτλος του είναι στο εσωτερικό του. Αυτή η διαρρύθμιση έγινε κυρίως για να μην χαλάσει η εξωτερική εμφάνισή του. Επιπλέον, στις σελίδες που υπάρχει κείμενο στη μέση του σαλονιού το όνομα του κεφαλαίου πάλι στο ίδιο στήσιμο με το υπόλοιπο κείμενο με το χρώμα του να αλλάζει στο μαύρο κατά 95% ώστε να φαίνεται διακριτικά. Το ίδιο γίνεται και στις αρχές των κεφαλαίων σε μεγαλύτερο μέγεθος αλλά και στην αρίθμηση των σελίδων.

6.2.5. Τυπογραφία

Η τυπογραφία του βιβλίου έμελλε να είναι καθοριστική και ήταν δύσκολη και η διαχείρισή της καθώς η γραμματοσειρά έπρεπε να ανταπεξέλθει στο στυλ της ρωσικής πρωτοπορίας. Ο αριθμός των γραμματοσειρών που έπρεπε να διαλέξω ήταν μέχρι τρεις. Λόγω του κύματος της ρωσικής πρωτοπορίας οι γραμματοσειρές σε μεγάλο ποσοστό ήταν Sans Serif, στοιχείο το οποίο με βοήθησε να βρω μία κατάλληλη λύση. Οι γραμματοσειρές που θεώρησα λειτουργικές ήταν San serif και κατά προτίμηση Condensed γραμματοσειρές με αρκετά στιβαρά και γεωμετρικά στοιχεία. Τα αρχικά δείγματα που σκέφτηκα ήταν τα εξής:

1. **Bahnschrift SemiBold condensed**
2. **Franklin Gothic Demi Condensed**
3. **Futura Hv BT**
4. **Roboto**
5. *Niagara Engraved*
6. *Cf AntaensLight*

Μετά από δοκιμές στο χαρτί και σε κείμενο η γραμματοσειρά που επέλεξα για τελικό κείμενο στο βιβλίο ήταν η Roboto καθώς αυτή η γραμματοσειρά ταίριαζε εξίσου στο στυλ της εποχής, είναι μία αρκετά καλά σχεδιασμένη γραμματοσειρά και τέλος έχει μεγάλη οικογένεια (bold, italic, semi bold κ.α.) σε παραλλαγές ώστε να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιστάσεις). Το βιβλίο αποτελείται από συνολικά δύο γραμματοσειρές, την Roboto που θα είναι σε regular και bold εκδόσεις και την Bahnschrift που θα είναι τα γράμματα του τίτλου. Το μέγεθος των γραμμάτων είναι στις 11 στιγμές μέγεθος το οποίο είναι ικανοποιητικό και ευανάγνωστο από τον θεατή. Το διάστιχο μεταξύ των γραμμών είναι στις 15 στιγμές καθώς η γραμματοσειρά αυτή είναι παχιά και υπάρχει κίνδυνος σε ένα μικρότερων στιγμών διάστιχο το κείμενο να βαρύνει και να είναι κουραστικό στην ανάγνωση. Επιπλέον, το kerning μεταξύ των λέξεων εκτείνεται με τον ίδιο τρόπο και απόσταση στα περισσότερα μέρη του κειμένου ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια συνοχή στην ανάγνωση. Τέλος, οι τίτλοι των κεφαλαίων είναι γυρισμένοι ανάποδα προς τα μέσα γιατί τα κεφάλαια θα δείχνουν κατεύθυνση προς το περιεχόμενο του κεφαλαίου.

6.2.6 Επιπρόσθετα και συνοδευτικά στοιχεία

Τα επιπρόσθετα και συνοδευτικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία συνοδεύουν ένα βιβλίο στην παρουσίασή του. Τα στοιχεία αυτά ποικίλουν αναλόγως το θέμα και το είδος του βιβλίου με ορισμένα όμως να είναι τα βασικά συνοδευτικά στοιχεία όπως σελιδοδείκτες και αφίσες παρουσίασης. Στο βιβλίο αυτό όλα τα συνοδευτικά θα έχουν το ίδιο στυλ και στήσιμο με το βιβλίο και θα είναι τα εξής:

6.2.6.1 Τρίπτυχο

Το τρίπτυχο είναι απαραίτητο ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα χρειαστεί σε παρουσίαση του βιβλίου σε κάποιο δημοτικό κέντρο ή σε αφιέρωμα για τον Kazimir Malevich. Το τρίπτυχο αυτό είναι μεγέθους 21x21 σε τετράγωνο μέγεθος και σε μήκος 63 cm όταν απλωθεί. Στο εσωτερικό του φυλλαδίου θα είναι τρία θέματα σε περιληπτική περιγραφή, ο "Σουπρεματισμός", "Το Μαύρο Τετράγωνο" και "Ο Φάυλος κύκλος" που εξηγούν το θέμα του βιβλίου. Στο Εξωτερικό μέρος του τρίπτυχου θα είναι το εξώφυλλο το οποίο είναι τα στοιχεία του τίτλου το μέρος, η ημερομηνία και τα άτομα που θα παρουσιάσουν. Το δεύτερο θέμα θα είναι ένα μικρό βιογραφικό για τον Καζιμιρ Μαλεβιτς. Τέλος, το δίπλωμα του τρίπτυχου θα είναι τέτοιο που όταν θα ξεδιπλώνεται να φαίνεται πρώτα ο Σουπρεματισμός και ο Καζιμιρ Μαλεβιτς. Η γραμματοσειρά που διάλεξα ήταν η Roboto αλλά με τη πιο Light έκδοσή της καθώς το κείμενο ήταν αρκετό στην έκταση του χαρτιού και θα ήταν βαρύ στο μάτι. Λίγα είναι τα σημεία τα οποία το κείμενο έχει regular γραμματοσειρά και είναι για να τονίσει σημαντικά κομμάτια των περιλήψεων. Τα πλάτη των κειμένων είναι βασισμένα στο οκτάβο και οι στήλες συνολικά είναι 12. Αρχικά, ήθελα 8 αλλά οι εικόνες ήταν αρκετά μεγάλες. Το κείμενο είναι μονόστηλο σε 5 στήλες και σε άλλες 4 δημιουργώντας ένα άτυπο δίστηλο.

6.2.6.2 Αφίσα

Η αφίσα έγινε για την ενημέρωση παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή για την παρουσίασή του σε κάποια έκθεση. Η αφίσα είναι σε μέγεθος 27x27 cm και είναι στημένο με το ίδιο στυλ. Σημαντικό κομμάτι σε αυτό το έντυπο είναι η προτεραιότητα των πληροφοριών καθώς το μεγαλύτερο μέγεθος έχει ο τίτλος του βιβλίου με δευτερεύοντα σημαντικά στοιχεία να είναι το πότε και το που και το τρίτο στοιχείο να είναι το θέμα που είναι η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι το άτομο που παρουσιάζει την εργασία. Το στήσιμο των πληροφοριών αλλάζει ως προς την προτεραιότητα αυτών με σκοπό να δείχνουν την οπτική εντύπωση ότι σχηματίζουν ένα τετράγωνο.

6.2.6.3. Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο είναι σε μέγεθος 12x12 cm και θα είναι παρόμοιο σε στήσιμο όπως και το βιβλίο σε κασέ και layout. Σκοπός είναι να στέκεται και να ξεφυλλίζεται ως βιβλίο. Για να επιτευχθεί αυτό τοποθέτησα το Μήνα στα αριστερά με τα πρώτα 3 γράμματα κάθε μήνα σε μεγάλο μέγεθος και σε άλλη γραμματοσειρά, τη República Minor 2.0 και το υπόλοιπο κείμενο να είναι Roboto. Το ημερολόγιο στη δεξιά σελίδα είναι αρκετά απλό στο σχεδιασμό με μεγάλο διάστιχο μεταξύ των αριθμών και είναι ευθυγραμμισμένοι σύμφωνα με τη λογική του οκτάβο. Οι μέρες έχουν τα αρχικά τους γράμματα σε αγγλικά σε μία ευθεία. Τα σαββατοκύριακα για να ξεχωρίζουν τοποθέτησα πάνω τους ένα άσπρο τετράγωνο και στις ημερομηνίες που υπάρχει σημαντικό γεγονός (εθνική εορτή, θρησκευτικές αργίες κ.α.) έβαλα ένα άσπρο τετράγωνο αλλά μόνο στο περίγραμμα του. Ο λόγος αυτής της

σχεδιαστικής κίνησης έγινε για να υπάρχει διαφορά των ημερών και των αριθμών αλλά και να υπάρχει διακριτικότητα και αντικειμενικότητα. Τέλος, το κείμενο είναι στοιχισμένο 30 μοίρες προς τα αριστερά με τη βάση του να είναι το τελευταίο όριο πριν το τέλος του χαρτιού. Στο εξώφυλλο του βιβλίου είναι με το ίδιο στυλ το 2023 με έναν υπότιτλο που έγραφε: "Και ο κύκλος συνεχίζεται...". Για να κρατηθεί σταθερό το ημερολόγιο θα συντεθεί με μία καρφίτσα ώστε να ανοίγει σαν βιβλιαράκι αλλά και το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο θα είναι λαμιναρισμένα.

6.2.6.4 Φάκελος

Ο φάκελος είναι κάτι απλό σε σχεδιασμό καθώς το δίπλωμά του είναι συγκεκριμένο και είναι γνωστά τα σημεία που θα τοποθετηθεί θέμα. Ο φάκελος θα είναι σε τετράγωνο μέγεθος και συγκεκριμένα σε μέγεθος 27x27 cm. Στο μπροστινό μέρος του φακέλου όπως διπλώνει θα υπάρχει background του μαύρου τετραγώνου. Στο εσωτερικό κομμάτι του θα υπάρχει και άλλο μαύρο background αλλά διαφορετικό ώστε να φαίνεται η διαφορά μεταξύ εξώφυλλου και εσώφυλλου. Επιπλέον θα υπάρχει και ένα άσπρο ορθογώνιο πλαίσιο που θα γράφεται το όνομα του παραλήπτη.

6.2.6.5 Σελιδοδείκτης

Ο σελιδοδείκτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός βιβλίου γενικότερα δεν γινόταν να λείπει και από αυτό. Το δύσκολο του σελιδοδείκτη στο συγκεκριμένο project είναι πως πρέπει να είναι τετράγωνος και όχι ορθογώνιος. Για να είναι διακριτός στο βιβλίο έπρεπε να βρεθεί μία λύση και αυτή ήταν στο να υπάρξει κόψιμο του χαρτιού με καμπυλωτό τρόπο ώστε να στέκεται από μόνος του στο ίδιο το χαρτί. Αυτός ο τρόπος είναι λειτουργικός καθώς ο σελιδοδείκτης δύσκολα φεύγει από τη σελίδα. Συγκεκριμένα, από την αρχή του χαρτιού για 2,5 cm θα υπάρχει το κενό ώστε να φαίνεται ο σελιδοδείκτης με ευκολία. 1,5 cm από τα πλάγια θα είναι η απόσταση που θα ξεκινάει το κοπτικό. Η καμπύλη που θα διαμορφώνει θα είναι οβάλ με απόσταση 1 cm αρκετό ώστε να κρατάει. Και στις δύο πλευρές υπάρχει κείμενο με μαύρο background έτσι ώστε να δείξω πως καμία πλευρά δεν έχει προτεραιότητα. Το κείμενο που θα έχουν θα είναι φράσεις από το κείμενο που θα περιέχεται στο βιβλίο και συγκεκριμένα θα είναι:

"Μείνε ελεύθερος και ο κύριος του εαυτού σου

Μην αφήσεις τις φωνές των έξω να μολύνουν το νου σου

Στα σάπια λόγια τους να μην δώσεις σημασία

Οικογένεια και φίλοι σου δίνουν κάθε ελευθερία"

Η ζωή όμορφη ή άσχημη κάποια στιγμή τελειώνει

Το αναπόφευκτο του τέλους μας την αξία της φανερώνει

Ο θάνατος είναι του ανθρώπου ο μισητός φίλος

Να ζήσεις περισσότερο όσο πλησιάζει εκείνος

Τέλος, το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι πιο σκληρό λόγω της χρήσης του.

6.2.6.6 Μπλούζα

Η μπλούζα και τα ήδη ρουχισμού δεν είναι συνήθη αξεσουάρ που συνοδεύουν ένα βιβλίο αλλά ταιριάζουν με το στυλ και το θέμα του βιβλίου καθώς ο Σουπρεματισμός χρησιμοποιήθηκε ως διακόσμηση πολλές φορές στην τέχνη. Η μπλούζα θα είναι απλή σε σχεδιασμό με ένα μικρό μαύρο τετράγωνο μεγέθους 9x9 cm να είναι στο αριστερό σημείο της μπλούζας εκεί που είναι η καρδιά. Το συγκεκριμένο τετράγωνο θα είναι αυτό που η ματιέρα του κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Πέρα από αυτό το απλό σχέδιο σκέφτηκα και πιο πολύπλοκες συνθέσεις αλλά υπήρχε κίνδυνος να μην ανταποκριθούν αποκλειστικά στο θέμα του βιβλίου οπότε αυτές οι ιδέες εγκαταλείφθηκαν.

6.2.6.7 Θήκες κινητού τηλεφώνου και PlayStation

Το τελευταίο αξεσουάρ στη λίστα του βιβλίου είναι και οι θήκες κινητού τηλεφώνου και για κονσόλες PlayStation και αποτελούν από τα στοιχεία που συνδέσουν ένα κλασικό έργο τέχνης διάρκειας ζωής πάνω από έναν αιώνα με μία σύγχρονη και ψηφιακή εποχή. Οι θήκες θα προσαρμόζονται στα μεγέθη των κινητών και στην κονσόλα και θα έχουν πάλι για διακόσμηση του εξώφυλλο του βιβλίου.

7.1 Θέμα και περιεχόμενο κειμένου

Το θέμα και το περιεχόμενο του κειμένου αποτελείται από ένα είδος σύγκρισης της σημερινής εποχής με την εποχή του ολοκληρώθηκε το έργο του “Μαύρου τετραγώνου” μέσα από τέσσερα κεφάλαια με μονολεκτικούς τίτλους, το Σκοτάδι, την κοινωνία, τον πόλεμο και τη ζωή. Στα τέσσερα αυτά κεφάλαια θα περιέχονται στιχάκια μιλώντας αποκλειστικά για το θέμα τους. Ο τρόπος που γράφονται είναι ανά τέσσερις στίχους με ομοιοκαταληξίες, εμπνευσμένο από το στυλ ποιήματος του Κώστα Καρυωτάκη. Με αυτό τον τρόπο το κείμενο θα κάνει ένα μικρό ταξίδι στα χρόνια ανάμεσα του 2015 και του 2022 δίνοντας την αίσθηση ότι από την αρχή καταλήξαμε πάλι στην αρχική κατάσταση αντιπροσωπεύοντας έτσι και τον τίτλο του βιβλίου. Το βιβλίο θα περιέχει πέρα από τα στιχάκια και τα βασικά συστατικά του όπως τα περιεχόμενα και η εισαγωγή αλλά και η ταυτότητά του όπως τα δικαιώματα και το ISBN.

7.2 Θέμα βιβλίου και νόημα

Το θέμα του βιβλίου και το νόημά του είναι το γεγονός πως το παρελθόν και η ιστορία θα επαναληφθούν με έναν πιο εύκολο και πιο επώδυνο τρόπο εάν η πλειοψηφία των ανθρώπων κοινωνιών τις ξεχάσει ή ξεγελαστεί. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι επειδή ένα άσχημο γεγονός που θα στιγματίσει την ανθρωπότητα είναι πιθανό να ξανασυμβεί ακόμα και αν οι γενιές που θα το βιώσουν θα είναι οι ίδιες μαζί με τις νέες οι οποίες θα το βιώσουν ίσως με ακόμα χειρότερο τρόπο. Πρέπει ως άνθρωποι να θρέψουμε κυρίως τον εσωτερικό και πνευματικό μας κόσμο με σωστή κριτική και επιστημονική σκέψη ώστε να αντιλαμβανόμαστε ολοκληρωμένα κάθε ζήτημα που προκύπτει συλλογικά και ατομικά να αντιμετωπίσουμε. Η γνώση από μόνη της αποτελεί δύναμη και αυτή και η σκληρή προσπάθεια αξίζουν πιο πολύ από όλα.

7.3 Τελικό Κείμενο

Το τελικό κείμενο του βιβλίου όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω αποτελείται από τετράστιχα στιχάκια με ομοιοκαταληξίες. Κάθε στίχος έχει τη δική του σημασία και εκφράζει μία κατάσταση ή συναίσθημα με έναν τρόπο παρομοίωσης. Όλα αυτά τα κείμενα εμπνευστήκαν από προσωπικά βιώματα, ιστορική έρευνα και βαθύτερη κατανόηση της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας αλλά και από διάβασμα παρόμοιων έργων όπως ποιήματα Ελλήνων ποιητών. Τέλος, μερικές λέξεις ή φράσεις είναι σε bold έκδοση έτσι ώστε να εννοείται ένα διπλό νόημα.

1915-2022: Ένας φαύλος κύκλος

Περιεχόμενα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η	12
Κ ε φ ά λ α ι ο 1 ο :	
Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι	17
Κ ε φ ά λ α ι ο 2 ο :	
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α	23
Κ ε φ ά λ α ι ο 3 ο :	
Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ	29
Κ ε φ ά λ α ι ο 4 ο :	
Ζ Ω Η	35

Εισαγωγή

1915-2022 ένα τσιγάρο δρόμος..

Δύο χρονολογίες οι οποίες καθορίζουν αρκετά την εποχή που ζούμε σήμερα αλλά και το μέλλον της το οποίο για πολλούς θεωρείται αβέβαιο. Πόλεμοι, αρρώστιες, πανδημίες, ανεπτυγμένη τεχνολογία, οικονομική κρίση και φρενήρης προπαγάνδα είναι ομοιότητες τρομακτικά ίδιες και κοινές στις δυο αυτές χρονολογίες που άλλαξαν και αλλάζουν ριζικά την ιστορία.

Την τότε εποχή και συγκεκριμένα το 1915 ένα έργο διαφορετικό από τα άλλα από ένα ιδιαίτερο καλλιτέχνη με πρωτότυπη σκέψη, κάνει την εμφάνισή του στις καλλιτεχνικές εκθέσεις το "Μαύρο Τετράγωνο". Δημιουργός του έργου αυτού ήταν ο Καζίμηρ Μάλεβιτς, ο οποίος με αυτό το τετράγωνο οριοθέτησε και ξεκίνησε το κίνημα του Σουπρεματισμού. Το έργο από μόνο του αποτελεί εξαίρεση της τότε Ρωσικής τέχνης η οποία ήταν στα καλύτερα της, καθώς παρουσιάζει ένα κάδρο στο οποίο είναι ένα μαύρο τετράγωνο με μαύρο χρώμα σε λάδι. Πολλά σχόλια και πολλά μηνύματα είναι κρυμμένα πάνω σε αυτό το έργο που ακόμα και σήμερα πολλές μελέτες του έχει μυστικά τα οποία δεν έχει αποκαλύψει.

Εκτεθειμένο πάνω σε κάθε άποψη και κριτική το έργο έχει πολλές κριτικές, από καθιέρωση ως διαχρονικό έργο τέχνης μέχρι και τα σχόλια ως κάτι ασήμαντο με πολλές σκέψεις και συναισθήματα να περιβάλλονται γύρω από αυτό το έργο. Μέσα από την κατάσταση της εποχής και το μυστήριο αλλά και την αβεβαιότητα που υπάρχει στο έργο και στην εποχή που δημιουργήθηκε αλλά και στην παρόμοια κατάσταση της σημερινής εποχής υπάρχει ένα κείμενο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αλλά και πως εμείς οι σκεπτόμενοι άνθρωποι να είμαστε πνευματικά και σωματικά.

Κεφάλαιο 1 Σκοτάδι

Σκοτάδι τη νύχτα και στο φως.

Μέσω της πανδημίας έρχεται ο ολοκληρωτισμός

Σκοτάδι στο δρόμο, στο σπίτι, στο μπαλκόνι

Στην τηλεόραση όταν είναι αναμμένη και
“μορφώνει”

Δημοσιογράφοι λένε το μαύρο άσπρο και αντίθετο

Και το χρήμα ρέει από τον κάθε ανεπιθύμητο

δήθεν για καμπάνια, δήθεν για ενημέρωση

Τρόμος στο λαό χωρίς καμία συναίνεση

Σπίτι μέσα μέινετε να μην σας έρθει ο ιός

Αν κολλήσετε θα σας βοηθήσει ο θεός

Νοσοκομεία που με πρωτόκολλα γίνονται σφαγεία

Το πρώτο θύμα των πολιτών είναι η υγεία

Κάντε ότι σας λένε οι “ειδικοί”

Που προτιμούν το γυαλί όλο και πιο πολύ

Κλείσανε το ιατρείο και πήγαν στην Τιβί

Να τρομοκρατούν την μάνα να μην βγει έξω το παιδί

Η Εκπαίδευση πλέον γίνεται από έναν υπολογιστή

Μυαλά να χτίζονται με βάση την διαστροφή

Αστυνομία σε πανεπιστήμια κλειστά και αλυσοδεμένα

Φοιτητές ζητούν να γυρίσουν απεγνωσμένα

Η κυβέρνηση στην εκπαίδευση να μην δίνει μία

Ανοιχτή όμως η βουλή να εκλέγουν την κάθε αλημεία

Νομοσχέδια παράλογα και καλά για το καλό μας

για τους κολλητούς στην πλάτη μας να τρώνε το μερίδιό μας.

Ευθύνη πάντα εμείς έχουμε και όχι εκείνοι,
Μία πόλεμος μια ιός, έ τι θέλετε να γίνει.?
Αρκεί να είμαστε της Δύσης τα καλά παιδιά
Που δεδομένους μας έχουνε για κάθε λογής βρομοδουλειά.

Ένας λαός στα δύο, οι μισοί σημαδεμένοι και οι άλλοι χωρισμένοι
Μέρα νύχτα τσακώνονται με απειλές και μένη
Ελευθερία μας τάξανε όλοι αυτοί οι ραγιαδες
τελικά δεν ήρθε ποτέ και τώρα την κλαίνε και οι παπάδες.

“Μα δεν την περιμέναμε αυτή την ανατροπή.
Με το ελιξίριο να μην υπάρχει αποτροπή”
στην τέταρτη ή την Πέμπτη προσπάθεια ίσως γίνει κάτι
Όσοι συνεχίσετε να μέινετε σε αυτό το μονοπάτι.

Τα λεφτά είναι πολλά ηθική όμως καμία..
Οι μετοχές να ανέβουνε και εσείς κάντε ησυχία
Και όσοι λένε το αντίθετο είναι απλά τρελοί
Να τα λένε μόνοι τους όλοι αυτοί οι πληβείοι.

Κάθε μέρα η προπαγάνδα μας έρχεται στο πιάτο
Η πραγματική ενημέρωση έχει φτάσει πάτο
Καταπνίγεται στη βία η κάθε είδους αντίσταση
Σε μία εποχή ψεύδους η αλήθεια θεωρείται επανάσταση

Μέσα στην άγνοια και το σκοτάδι που υπάρχει
Τα ίδια γεγονότα επαναλαμβάνονται με διαφορετικό εθνάρχη
Όταν η ιστορία μένει στο σκοτάδι γίνονται τα ίδια λάθη
και αργά οδηγούμαστε στο ίδιο αιχμηρό αγκάθι

Κεφάλαιο 2 Κοινωνία

**Απαιτούμε κοινωνία με ισότητα, ελευθερία και δημοκρατία
Η οποία στα κρυφά μετατρέπεται σε δικτατορία
Μηνύματα ενότητας όλοι οι γνωστοί σκορπάνε.
Αλλά στο παρασκήνιο εκατομμύρια οικονομάνε**

**Άνθρωποι σημαδεμένοι κρατούσαν σκοτεινά μυστικά
Μέχρι που τα φανερώσαν αποκαλυπτικά
Πρότυπα με μυαλά κενά χωρίς ουσία
Να τα θεωρούνε θεούς χωρίς λόγο και αιτία**

**Όλα τους τα "κατορθώματα" βγαίνουνε στη φόρα
Και Της φυλακής τρέμουνε την σύντομη ώρα
Το πνεύμα και η συνείδηση τα πρώτα που πάνε στράφι
Προτίμηση σε κούφια λόγια με ξεχασμένο τον Καβάφη**

**Δολοφονίες πάνε και έρχονται με αιτία απροσδόκητα
Πτώματα ανθρώπων να βρίσκονται κάτω αιμόφυρτά
Κυρίως Μητέρες κόρες, αδερφές... που δεν δέχονται εντολές
Με μία αντίρρηση πέφτουν κάτω νεκρές**

**Η βία ουδέποτε δεν είχε χρώμα ούτε φύλο.
Κάποιοι όμως χαίρονται να πάρουν κόσμο από τριγύρω,
Όχλο να δημιουργήσουνε και να τον στείλουν όπου θέλουν
Καλό μεσαίωνα να ευχόμαστε σε αυτούς που τον πρεσβεύουν**

**Τα κινητά οι νέοι πυρσοί, τα πάντα στο φακό να πιάσουν
Ένα χέρι βοήθειας ούτε να το σηκώσουν
Όλο δικαιολογίες έτοιμες να τις ξεστομίσουν
Για τους ανήμπορους που δεν τολμούν να μιλήσουν**

Όλα αυτά τα θύματα ζητούν δικαίωση
με τους θήτες να περνάνε και στην θέωση
Η δικαιοσύνη κάποτε ήταν τυφλή
Αλλά τώρα βλέπει χρήμα, κύρος και φυλή

Όλα θέλουν να τα μάθουνε για το "καλό" του άλλου
Άλλα το χρήμα συγκεντρώνεται στις τσέπες του "μεγάλου"
Μάτια έχουνε παντού ακόμα και μέσα στους τυφλούς
Τα πάντα ακούνε μέσα από τους κουφούς

Άνθρωποι ισχυρότεροι έχουν τα σχέδιά τους
Πάνω στην πλάτη των λαών να βγάλουν τα μερτικά τους
Έναν κόσμο "τέλειο" φαντάζονται για το "καλό" μας
Άλλα δίχως συμβιβασμό και τη συναίνεσή μας

"ελεύθεροι" να είμαστε χωρίς στόμα μάτια και συνείδηση
Για να κάνουμε ένα διάλειμμά θα ζητάμε και έγκριση
Μην πας εδώ έχει ζέστη, μην βγαίνεις έξω θα έχει κρύο
Μέσα μην πάθεις τίποτα κακό, διακοπές από τη δουλειά ούτε για αστείο

Η δουλειά είναι σημαντική όχι η ψυχαγωγία και το πνεύμα
Θα σε ενημερώνουν τα μέσα μας βουτηγμένα μες στο ψέμα
Πόσο "ωραία" είναι η ζωή μέσα στην "ασφάλεια"
Που τα πάντα δώσαμε μέσα στην ασάφεια

Κεφάλαιο 3 Πόλεμος

Ο πόλεμος είναι του ανθρώπου η μαύρη τέχνη
Κινεί σύνορα, εξαυλώνει πληθυσμούς και καταστρέφει έθνη
Κάποιοι πόλεμοι είναι θερμοί , άλλοι πιο ψυχροί
Αλλά με τη φλόγα της ανάφλεξης να είναι πάντα ηχηρή

Καινούργια όπλα κατασκευάζονται κάθε μέρα με μανία
Κάθε μέρα εκατομμύρια εισπράττει η βιομηχανία
Σφαίρες, μαχαίρια, τσεκούρια, πυρηνικά και χημικά
Που σε λίγη ώρα αφανίζουν πόλεις μαζικά

Και αν όλα αυτά στη συνέχεια φανούν ακριβά
Έχουν τη λύση να βρουν άλλα μέτρα εξοντωτικά
Τους ανθρώπους να στοιβάζουν σε τραίνα σαν τα ποντίκια
Σε στρατόπεδα τους πάνε και τους σφάζουν σαν τα γίδια

Λαός περιορισμένος, φοβισμένοι άνθρωποι και αλυσοδεμένοι
Τιμωρούνται δίχως να είναι υπεύθυνοι για μια χώρα διαλυμένη
Ηγέτες λίγοι και μικροί περνούν τα όπλα για παιχνίδια
Με κίνδυνο οι χώρες τους να μετατραπούν σε αποκαΐδια

Φέρνουν κρύο, φτώχεια και πείνα μαζεμένα
Και επιβάλλουν στους λαούς τους να μαζέψουν τα σπασμένα
Φωνάζουν για δύναμη με απειλές που σκούζουν και λαλούν
Αλλά στα αντίποινα απευθείας βοήθεια καλούν

Όλοι οι σύμμαχοι που τους έλεγαν θα βάλουν πλάτη
Τους λένε πλέον αδιάκριτα να κάνουν λίγο κράτη...
Στον λαό τους λένε για τυχόν εχθρούς και συμμαχίες
Ενώ στο παρασκήνιο φίλοι και εχθροί, όλοι κάνουν χειραψίες

Όλοι έτοιμοι να τσακωθούν μεταξύ τους ξαφνικά
Όλα όμως κανονισμένα τα έχουν στα μουλωχτά
Φανατίζουν και προετοιμάζουν την κοινωνία να προβεί σε ακρότητες
Σε μειοψηφείς και μεσάζοντες να ασκήσουν αθλιότητες

η πλειοψηφία από μόνη της να κινήσει τα νήματα
Μέσω αυτής διαπράχθηκαν τα μεγαλύτερα εγκλήματα
Ολόκληροι στρατοί προελαύνουν με τανκς πλοία και αεροπλάνα
Και τελικά εκδιώχνονται από αγρότες με τσουγκράνα

Δισεκατομμύρια δίνονται για κάποιων μηνών εκστρατεία
Ούτε συζήτηση για εκπαίδευση, υγεία και παιδεία
Νέοι άνθρωποι παίρνουν τα όπλα ευτυχισμένοι
Με θάρρος να υπηρετήσουν πατρίδα απειλημένη

Έτοιμοι για μία νέα περιπέτεια και ενθουσιασμένοι
επιστρέφουν νεκροί ή όρθιοι μα όλοι προδομένοι
Χωρίς ελπίδα και αισιοδοξία για τη ζωή
Απορρίπτουν κάθε δεύτερη ευκαιρία ή ευχή

Όσοι δεν πολέμησαν θεωρούνται πλέον προδότες
Νέοι αμόρφωτοι και αναίσθητοι με κατηγορίες ατέλειωτες
Βγαίνουν έξω, τρέχουν, μιλούν, να τραγουδήσουν
Τον κόσμο τον ανυποψίαστο να κινητοποιήσουν

Σύσσωμοι όλοι μαζί για μία νέα πατρίδα
Γιατί αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει ακόμα ελπίδα
Να χτιστεί μία χώρα από την αρχή με μέλλον
Με σύνολο πολιτών δραστήριων και όχι κατεσταλμένων

Κεφάλαιο 4: Ζωή

Όλοι ζωή έχουμε ο καθένας από μία
Που οι περισσότεροι άνθρωποι την περνάνε σαν θητεία
Στο φαύλο κύκλο της μιζέριας μην πέσεις να προσπαθείς
αν το κάνεις από εκεί δύσκολα θα βγεις

Άτομα βρες να πορευτείς, να έχεις αναμνήσεις
Εμπειρίες και περιπέτειες παντού να αναζητήσεις
Δυστυχώς άσχημα γεγονότα να τα αποφύγεις δεν μπορείς
Θάνατος απώλεια και στεναχώρια να μάθεις να τα διαχειριστείς

Αλλά να θυμάσαι πριν σαπίσεις να μην χάσεις την δική σου ανθρωπιά.
Πολλοί από κοντά σου θα φύγουνε ίσως για πάντα και μακριά
να τους αναπολείς σαν τα μικρά παιδιά
να τους δείχνεις την αγάπη σου όσο πιο φανερά

Θα κλάψεις, θα πέσεις, θα σπάσεις, θα αγχωθείς
μην ξεχάσεις να μαζέψεις τα κομμάτια σου πριν σηκωθείς
Να τα βάλεις στη σε άλλη θέση να κάνεις μία νέα αρχή
Για να μην σε αφήσει πίσω της η ίδια η ζωή

όποιος έχει ελλιπή μνήμη δεν έχει ούτε προορισμό
σε ένα ταξίδι σε μία θάλασσα χωρίς σταματημό
Ακυβέρνητο καράβι άδειο και τυφλό
Άγνωστο το τι μπορεί να κρύβεται σε αυτό εν πλω

Θα το πάρει η θάλασσα από του ήλιου το φως
σε έναν τάφο απέραντο μόνιμα σκοτεινός
Στις σκέψεις και την μετάνοια απορροφημένο
Με μέλλον δίχως άνθιση εξασφαλισμένο

Βυθίστηκε γιατί παρασύρθηκε σε δόλιους σκοπούς
Διάλεξε ακόλουθους λανθασμένα ως πιστούς
Δεν πήρε στο ταξίδι αυτό το ιδανικό φορτίο
Που βαθιά τον σημάδεψε στου λιμενικού το αρχείο

Η συγχώρεση και η αυτοβελτίωση δείχνουν αυτογνωσία
Το να ζητήσεις βοήθεια δεν θεωρείται αδυναμία
Πάντα στην ζωή σου δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία
Κανέναν δεν ωφέλησε η αυτοτιμωρία

Σκοπός του ανθρώπου είναι να ζήσει
Όχι μόνο να υπάρξει αλλά και να δημιουργήσει
να έχει οικογένεια, τέχνη, δύναμη και φωνή
Με την επιρροή του να την κρατάει ζωντανή

Να το θυμάται αυτό σε όλη του την πορεία
Και όχι μόνο να το λέει ανοιχτά σε μία κηδεία...
Αναμνήσεις στη ζωή σου να έχεις αρκετές
Γιατί στο τέλος αυτές θα σου μείνουν καλές και κακές

Ποτέ μην αφήσεις την προσπάθεια στη μέση
Το ταξίδι θα είναι σκληρό αλλά το τέλος θα σου αρέσει
Ο κόπος και ο ιδρώτας σου το ηθικό θα ανυψώσει
Μία νέα ζωή προς το καλύτερο θα στρώσει

Σε αυτό να βασίζεσαι να γίνεις καλύτερος στο μέλλον
Και μην αφήσεις το φόβο να σε κρατά εσαεί δεμένο
Ο τρόμος τους ανθρώπους τους βγάζει από τη σωστή πορεία
Δίχως να το καταλάβουν τους φεύγει η κάθε ελευθερία

Στάσιμοι σε ένα σημείο χωρίς βούληση και πυγμή
Ένα βήμα μπροστά να κάνουν δεν τολμούν ούτε σπιθαμή
Περιορισμός παντού ακόμα και στα πιο ιδεώδη
Κοινωνία κλειστή στο σπίτι της να θεωρεί την έκφραση βλακώδη

**Οι εντολές και οι ευχές από τα στόματα των βολεμένων
ακούγονται περισσότερο από τις φωνές των χιλιάδων πεινασμένων
που μετατρέπονται σταδιακά σε ομάδες τελειωμένων
Ανθρώπους προγραμματισμένους και εξαρτώμενους δίχως μέλλον**

**Μείνε ελεύθερος και ο κύριος του εαυτού σου
Μην αφήσεις τις φωνές των έξω να μολύνουν το νου σου
Στα σάπια λόγια τους να μην δώσεις σημασία
Οικογένεια και φίλοι σου δίνουν κάθε ελευθερία**

**Η ζωή όμορφη ή άσχημη κάποια στιγμή τελειώνει
Το αναπόφευκτο του τέλους μας την αξία της φανερώνει
Ο θάνατος είναι του ανθρώπου ο μισητός φίλος
Να ζήσεις περισσότερο όσο πλησιάζει εκείνος**

8.Βιβλιογραφία και πηγές

Βιβλία.

1. Χαραλαμπίδης Α. 2018, Η τέχνη του 20^{ου} αιώνα, Αθήνα University Studio Press
2. Φραγκόπουλος Μ. 2006, Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του Graphic Design, μία μικρή ανθολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Futura.
3. Bringhurst R. 2019, Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης, μετάφραση από τον Γεώργιο Δ. Ματθιόπουλο, Ηράκλειο.
4. octavo An international journal of typography.1986-1988 Editors: Simon Johnston Mark Holt Michael Burke Hamish Muir

Ηλεκτρονικό βιβλίο.

1.Aleksandra Shatskikh and Marian Schwartz, 2012, Black Square : Malevich and the Origin of Suprematism (e-book), Yale University Press. Διαθέσιμο στο <https://www.proquest.com/docview/2148306938/DD7F2273E65E462DPQ/1?parentSessionId=yu7jCYwdzk4Dbnm4DyJBgwa8DrInMxQ%2F7v1P09dRR0%3D> downloaded (5/2022).

2. Irina Sakhno 2021 Kazimir Malevich's Negative Theology and Mystical Suprematism ,Department of Theory and History of Culture, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), 117198 Moscow, Russia (downloaded 5/2022) <https://www.mdpi.com/2077-1444/12/7/542>

Άρθρα και ιστοσελίδες

- 1.Five ways to look at Malevich's Black Square, Tate (ONLINE) <https://www.tate.org.uk/art/artists/kazimir-malevich-1561/five-ways-look-malevichs-black-square>
2. Kazimir Malevich's Black Square Philip Shaw, Tate <https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/philip-shaw-kasimir-malevichs-black-square-r1141459>
3. Art in Context, Kazimir Malevich "Black Square" – Analyzing the Famous Square Painting, 5/2022 <https://artincontext.org/kazimir-malevich-black-square/>
4. The Art Collector **Kazimir Malevich: Understanding Suprematism Art**, *Dea Cvetković*, BA and MA in Art History, 1.4.2021 <https://www.thecollector.com/kazimir-malevich-understanding-suprematism-art/>
5. [Christina Lr](#) Malevich, 1/2015, Suprematism and Aerial Photography pages 25-40 <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/03087298.2004.10441285?needAccess=true&role=button> (downloaded: 5/2022)
6. MoMA, Kazimir Malevich, Suprematist Composition : White on White, 1918 <https://www.moma.org/collection/works/80385>
7. Thehistoryofart.org, White on White <https://www.thehistoryofart.org/kazimir-malevich/white-on-white/>

8. TheHistoryOfArt.org, Suprematism Composition Airplane Flying
<https://www.thehistoryofart.org/kazimir-malevich/suprematist-composition-airplane-flying/>
9. MoMA [Kazimir Malevich](#) Suprematist Composition: Airplane Flying 1915 (dated on reverse 1914), <https://www.moma.org/collection/works/79269>

Ηχογραφήσεις και βίντεο

1. Stephens J., 12/2014 "Nothing Really Interests me"
2. HENI talks, 2019, "The Revolution of the black square"
3. Little Art Talks, 2015, "Why this Black Square is Art! Kazimir Malevich's Suprematism"
4. Profmgasperhulvat, 2016, "Malevich, Black Square, 1915"
5. ArtFundUK, 2015, "Malevich at Tate Modern"
6. ARTFORINTROVERT, 2021, "what's the meaning behind Malevich's Black Square?"

Διδακτορικά

1. Papanikolopoulou M.Dr ,(2015) *Staging the alphabet: text, performance and the feminine*, roal.uel.ac.uk 1.

Commented [HP1]: