

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

Πτυχιακή/ Διπλωματική Εργασία

Τίτλος εργασίας

ΚΥΚΛΟΙ

Συγγραφέας/είς

Ανδρέας Γκόρος
ΑΜ:521140350228

Επιβλέπων/ουσα:

Καποκάκη Νίκη

Αθήνα, 3/2024

**UNIVERSITY OF WEST ATTICA
SCHOOL
DEPARTMENT**

Diploma Thesis

CIRCLES

Student name and surname:

Andreas Goros

Registration Number:

521140350228

Supervisor name and surname:

Kapokaki Niki

Athens, 3/2024

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

Τίτλος εργασίας

ΚΥΚΛΟΙ

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Εισηγητή

Η πτυχιακή/διπλωματική εργασία εξετάστηκε επιτυχώς από την κάτωθι Εξεταστική Επιτροπή:

A/a	ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΝΙΚΗ ΚΑΠΟΚΑΚΗ	
	ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ	
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ	

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ανδρέας Γκόρος του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου 521140350228 φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής “Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού” του Τμήματος “Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας”, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

«Είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς είτε παραφρασμένες, αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από μένα αποκλειστικά και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος.

Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μου ευθύνης αποτελεί ουσιώδη λόγο για την ανάκληση του πτυχίου μου».

Ο Δηλών

Ανδρέας Γκόρος

Πτυχιακή Εργασία: Δημιουργία Εικονογραφημένης Νουβέλας

Ανδρέας Γκόρος
ΑΜ 521140350228

Επιβλέπουσα καθηγήτρια:
Νίκη Καποκάκη

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας

Μάρτιος 2024

Τίτλος πτυχιακής:

Περιεχόμενα

- Περίληψη
- Κεντρικός άξονας και ιδέα
- Αποτελέσματα έρευνας
- Παρουσίαση πρωταγωνιστών/Ιστορία
- Επιρροές στην αισθητική και ατμόσφαιρα
- Σχεδιασμός
- Πρωθητικό υλικό
- Παρουσίαση Νουβέλας
- Βιβλιογραφία

• Περίληψη:

Η εκπόνηση της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας έχει ως στόχο την περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού και δημιουργίας μιας εικονογραφημένης νουβέλας με τίτλο “Κύκλοι” καθώς και την παρουσίαση του τελικού προϊόντος και του αντίστοιχου προωθητικού υλικού.

Το σενάριο της νουβέλας αφορά την ψυχική αποσύνδεση ως αποτέλεσμα ψυχολογικών τραυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αφορά την αφήγηση των τραυματικών εμπειριών του ανώνυμου πρωταγωνιστή και της πορείας του προς την αντιμετώπιση τους.

Από σχεδιαστικής άποψης επιχειρείται η οπτικοποίηση της ψυχικής αποσύνδεσης του πρωταγωνιστή με την βοήθεια της τερατόμορφης “σκιάς” του, καθώς και η χρήση διαφορετικών τεχνοτροπιών ανά ενότητα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το ενδιαφέρον και η επικοινωνία μηνυμάτων και συναισθημάτων στον αναγνώστη.

Abstract

The purpose of this Thesis is to describe the process of planning and creating an illustrated novel entitled "Circles" as well as the presentation of the final product and the corresponding promotional material.

The scenario of the novel is about mental disconnection as a result of psychological traumas. More specifically, it tells the story of the anonymous protagonist's traumatic experiences and his path to dealing with them.

From a design point of view, an attempt is made to visualize the mental disconnection of the protagonist with the help of his monstrous "shadow", as well as the use of different techniques per unit in order to maximize interest, the communication of messages and emotions to the reader.

Κεντρικός άξονας:

Ψυχολογικό τραύμα, ψυχική αποσύνδεση και θεραπεία.

Η ιδέα για την ιστορία:

Η ιδέα για την ιστορία αυτή προέκυψε μετά από πολλές συζητήσεις με πολλούς ανθρώπους κυρίως της ηλικίας μου και από την διαπίστωσή ότι όλοι λίγο ή πολύ έχουμε περάσει τραυματικές καταστάσεις ή εμπειρίες καθώς επίσης, πόσο σημαντική για την ψυχική μας υγεία είναι η αντιμετώπισή τους. Προκειμένου να συλλέξω περισσότερες πληροφορίες και να κατανοήσω καλύτερα το φαινόμενο, έκανα βιβλιογραφική έρευνα .

Αποτελέσματα έρευνας:

Ως ψυχολογικό τραύμα ορίζεται η ψυχολογική, συναισθηματική αντίδραση σε ένα βαθιά οδυνηρό γεγονός ή εμπειρία. Μεταξύ των γεγονότων που μπορούν να θεωρηθούν τραυματικά είναι η λεκτική και σωματική ενδοοικογενειακή βία, ο σχολικός εκφοβισμός, η συναισθηματική απόρριψη, η απώλεια κάποιου σημαντικού προσώπου, άλλα ακόμα και καταστάσεις βασανιστηρίων, βιασμού και μετανάστευσης κ.α.

Η ψυχική αποσύνδεση είναι μια φυσική και υγιής άμυνα που ενεργοποιείται όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με στρεσογόνες καταστάσεις που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ή απειλούν την ασφάλεια μας. Συχνά βιώνουμε ήπια συμπτώματα ψυχικής αποσύνδεσης ως αντίδραση σε γεγονότα ή καταστάσεις που οι ίδιοι δεν συνειδητοποιούμε ότι μας πιέζουν και μας αποσυνδέουν από τον εαυτό μας όπως κούραση ή στρες.

Μετά όμως από μια τραυματική εμπειρία ο αμυντικός αυτός μηχανισμός μπορεί να “κλειδώσει”, αφήνοντάς μας σε μια μόνιμη ψυχική αποσύνδεση, επηρεάζοντας την καθημερινή

λειτουργικότητα μας και κάνοντάς μας να υποφέρουμε, καταλήγοντας στην κλινική διάγνωση των Αποσυνδεδειγμένων Διαταραχών, όπως καταγράφονται επίσημα στο διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM 5 – Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, 1). Το «κλείδωμα» γίνεται με σκοπό να αποφευχθεί την εσωτερική κατάρρευση, δηλαδή αφού το άτομο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ή να ξεφύγει από το αίτιο του τραύματος του, καταφεύγει σε ένα είδος «εσωτερικής φυγής» (Van Der Kolk, 1994).

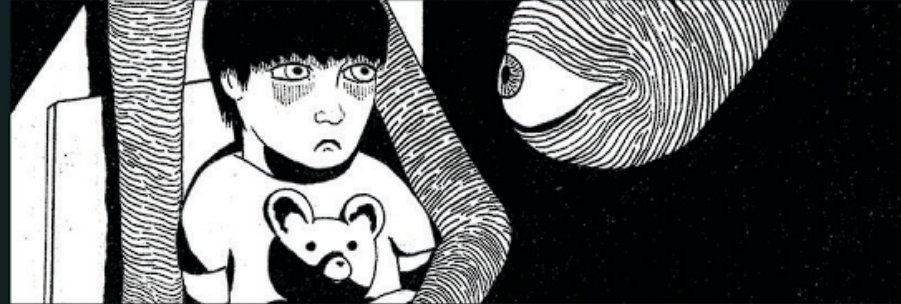
Σύμφωνα με τον Peter Levine για το ξεμπλοκάρισμα του τραύματος και το «ξεκλείδωμα» του ατόμου, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός τουλάχιστον ατόμου/θεραπευτή που να εμπνέει την αίσθηση ασφάλειας. Σύμφωνα δε, με τον Goleman (1995) για να έχει κάποιος την αίσθηση ασφάλειας, πρέπει να νιώθει πως τον νιώθουν (“feeling felt”).

•Ιστορία/Παρουσίαση πρωταγωνιστών

Ο πρωταγωνιστής:

Ο πρωταγωνιστής έχοντας μεγαλώσει σε ένα τοξικό οικογενειακό περιβάλλον βρίσκεται σε μια μόνιμη ψυχική αποσύνδεση από πολύ μικρή ηλικία με αποτέλεσμα να είναι απομονωμένος, κοινωνικά δυσλειτουργικός, εύκολος στόχος εκφοβισμού σε κάθε περιβάλλον και δυστυχισμένος.

•Ιστορία/Παρουσίαση πρωταγωνιστών

Η σκιά:

Η ψυχική αποσύνδεση οπτικοποιείται με την βοήθεια της "σκιάς", η οποία ζωντανεύει στο μυαλό του πρωταγωνιστή και αναλαμβάνει τον ρόλο του παρηγορητή και της ασφαλούς αγκαλιάς στην οποία καταφεύγει κάθε φορά που ο πραγματικός κόσμος τον πληγώνει.

Η "σκιά" του όμως ταυτόχρονα έχει την μορφή τέρατος, αφού η ύπαρξή της, μέσα στο μυαλό του πρωταγωνιστή, τον εμποδίζει να αντιμετωπίσει τον πραγματικό κόσμο.

•Ιστορία/Παρουσίαση πρωταγωνιστών

Η μητέρα και πατέρας:

Η μητέρα είναι ανώριμη και ανίκανη να διαχειριστεί τα προβλήματα της σχέσης της με τον άνδρα της, έχει ακραία συναισθηματικά ξεσπάσματα που γεννούν τρόμο και ανασφάλεια στο παιδί της.

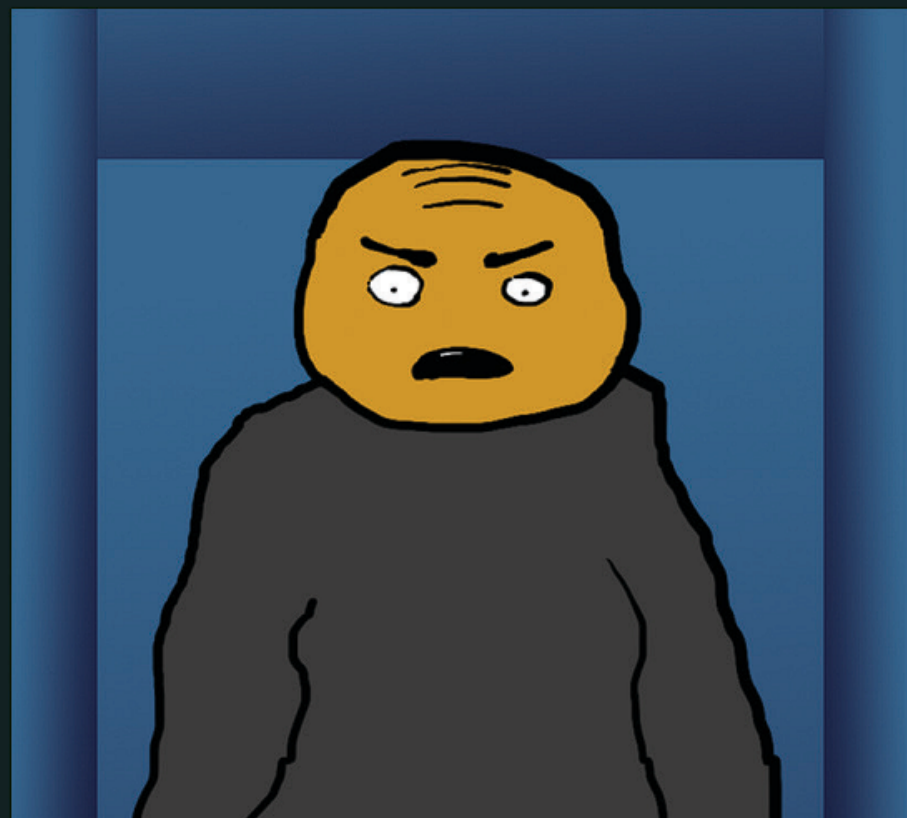
Ο πατέρας είναι πρακτικά απών από την ζωή της οικογένειάς του.

•Ιστορία/Παρουσίαση πρωταγωνιστών

Οι έφηβοι, οι εργαζόμενοι, ο προϊστάμενος:

Είναι πρόσωπα που είτε παίζουν το ρόλο του θύτη είτε του αδιάφορου παρατηρητή στον εκφοβισμό που βιώνει ο πρωταγωνιστής.

•Ιστορία/Παρουσίαση πρωταγωνιστών

Η κοπέλα:

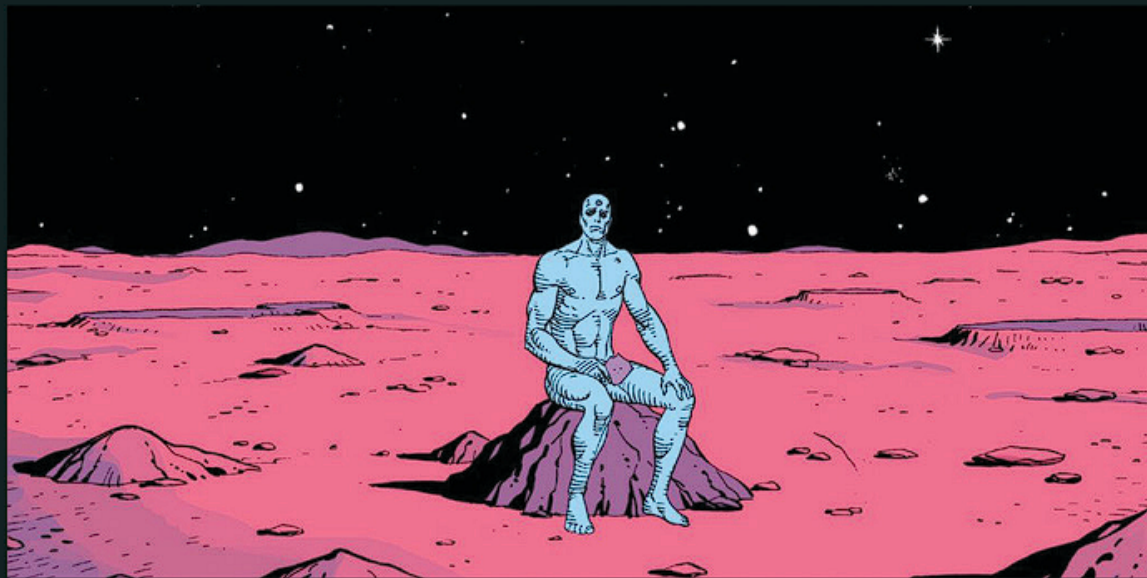
Είναι το πρόσωπο που πλησιάζει τον πρωταγωνιστή. Του συμπεριφέρεται φιλικά και με σεβασμό και ενσυναίσθηση. Είναι η αφορμή για να βγει ο πρωταγωνιστής από την ψυχική του αποσύνδεση και να αντιδράσει, για πρώτη φορά στην ζωή του, απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις που τον πληγώνουν.

Γενικές επιρροές για τον σχεδιασμό:

Δομή σελίδας / σύνθεση σελίδας / φόντο

Dave Gibbons:

Πάνελ από το comic: Watchmen 2

Εσωτερική σελίδα του comic: Watchmen 2

Γενικές επιρροές για τον σχεδιασμό:

Επιρροές από εξπρεσιονιστές ζωγράφους:

Η κραυγή, Edvard Munch

Έναστρο νύχτα, Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Αμντέο Κλεμέντε Μοντιλιάνι

David Hockney

Γενικές επιρροές για τον σχεδιασμό:

Η σκιά στον γερμανικό εξπρεσιονιστικό κινηματογράφο

«Εργαστήρι του Δρος Καλιγκάρ»(1920) του Ρόμπερτ Πίνε,

«Νοσφεράτου» (1922), Φρίντριχ Μουρνάου

«Sunrise» (1927) του Φ. Μουρνάου

**Επιρροές σχεδιασμού εισαγωγής, 1ης και
4ης ενότητας:**

Junji Ito

Χρήση γραμμών / απόδοση ατμόσφαιρας μέσω της
σουρεαλιστικής σχεδίασης

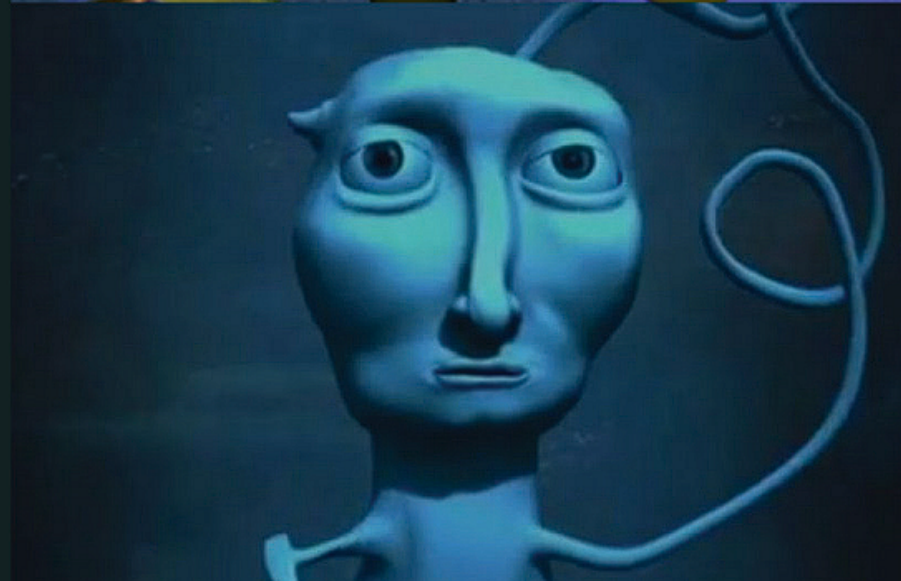

Επηρεές σχεδιασμού 2ης ενότητας:

Courage the cowardly dog

Αισθητική στην ατμόσφαιρα και στον σχεδιασμό χαρακτήρων

Επηρεές σχεδιασμού 3ης ενότητας:

Midnight gospel
και
Μικροί κύριοι μικρές κυρίες

Αισθητική στην ατμόσφαιρα και στον σχεδιασμό
χαρακτήρων.

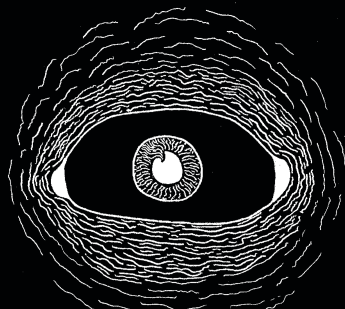

Σχεδιασιμός / Προσχέδια:

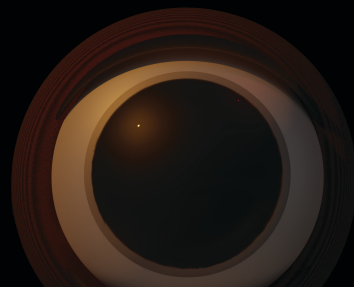
Αρχικά η έμπνευση του σεναρίου προέκυψε από προσωπικές εμπειρίες και εμπειρίες φίλων. Στη συνέχεια και μετά από την έρευνα που έκανα, κατέληξα στην ιδέα του πρωταγωνιστή και της σκιάς του.

Ο τρόπος διαίρεσης της νουβέλας σε 3 Κύκλους και την τελευταία ενότητα με τίτλο "το Bar", είναι εμπνευσμένος από το τρόπο διαίρεσης του έργου του Δάντη, Θεία Κωμωδία (1321), το οποίο διαιρείται σε Κύκλους και Κάθαρση.

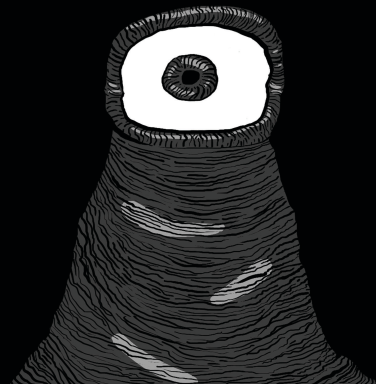
ΚΥΚΛΟΣ 1ος

ΚΥΚΛΟΣ 2ος

ΚΥΚΛΟΣ 3ος

**Το
Bar**

Σχεδιασιμός / Προσχέδια:

Επίσης αποφάσισα ότι στο μεγαλύτερο μέρος της νουβέλας δε θα υπάρχουν διάλογοι, ώστε ο πρωταγωνιστής να παρουσιάζεται ως παθητικός δέκτης όσων του συμβαίνουν. Διάλογοι υπάρχουν μόνο στην τελευταία ενότητα στην οποία ο πρωταγωνιστής φαίνεται πλέον να αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά την ταυτότητα της Σκιάς του, και να αντιδρά. Έτσι δημιουργείται η αίσθηση πως ο πρωταγωνιστής θα καταφέρει τελικά να αντιμετωπίσει τα τραύματά του και να βρει την ισορροπία που έλειπε από την ζωή του, χωρίς όμως αυτό να δηλώνεται ως δεδομένο. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρώ να δώσω στον αναγνώστη το κίνητρο για σκέψη και συζήτηση.

Τέλος, μετά από σκέψη για την επιλογή της μεθόδου σχεδιασμού, κατέληξα στο ότι για κάθε ενότητα θα χρησιμοποιήσω διαφορετική μέθοδο προκειμένου να δοθεί έμφαση στο ότι η κάθε μια από αυτές αφορά εμπειρίες του πρωταγωνιστή από διαφορετικές περιόδους της ζωής του

Μέθοδος σχεδιασμού, προσχέδια και δείγμα τελικού αποτελέσματος

Κύκλος 1ος:

Χρήση πέννας με μελάνη πάνω σε προσχέδια που έγιναν με μολύβι και ψηφιακή επεξεργασία για το τελικό φινίρισμα της εικόνας.

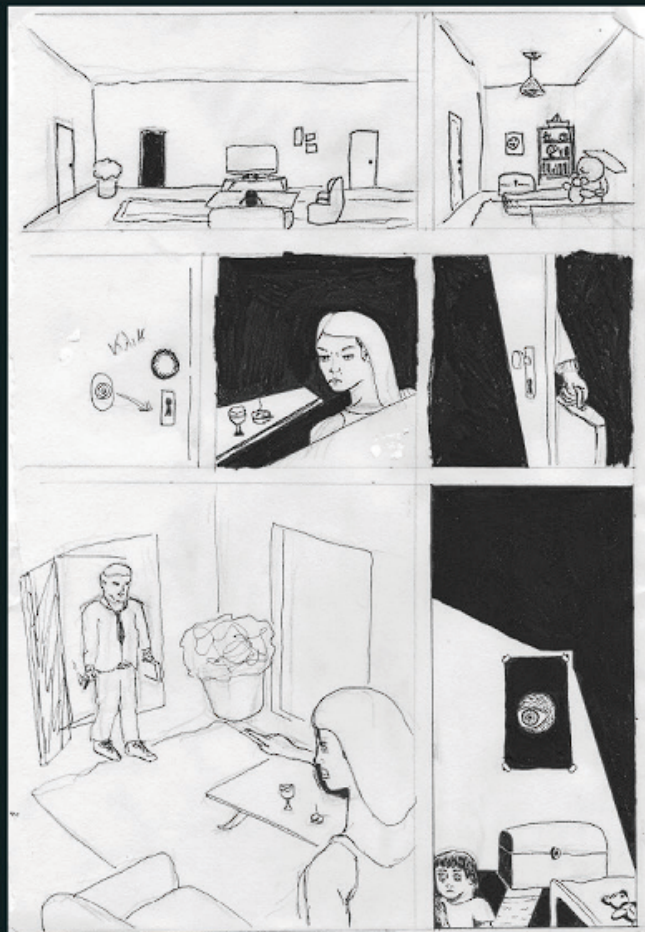

Προσχέδια χαρακτήρων

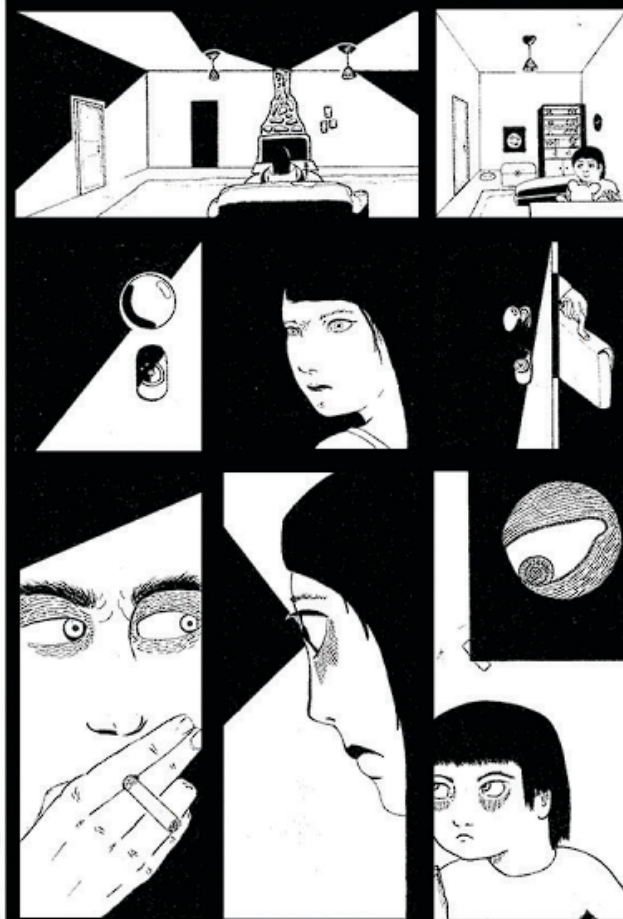
Μέθοδος σχεδιασμού, προσχέδια και δείγμα τελικού αποτελέσματος.

Κύκλος 1ος:

Χρήση πέννας με μελάνη πάνω σε προσχέδια που έγιναν με μολύβι και ψηφιακή επεξεργασία για το τελικό φινίρισμα της εικόνας.

Storyboard

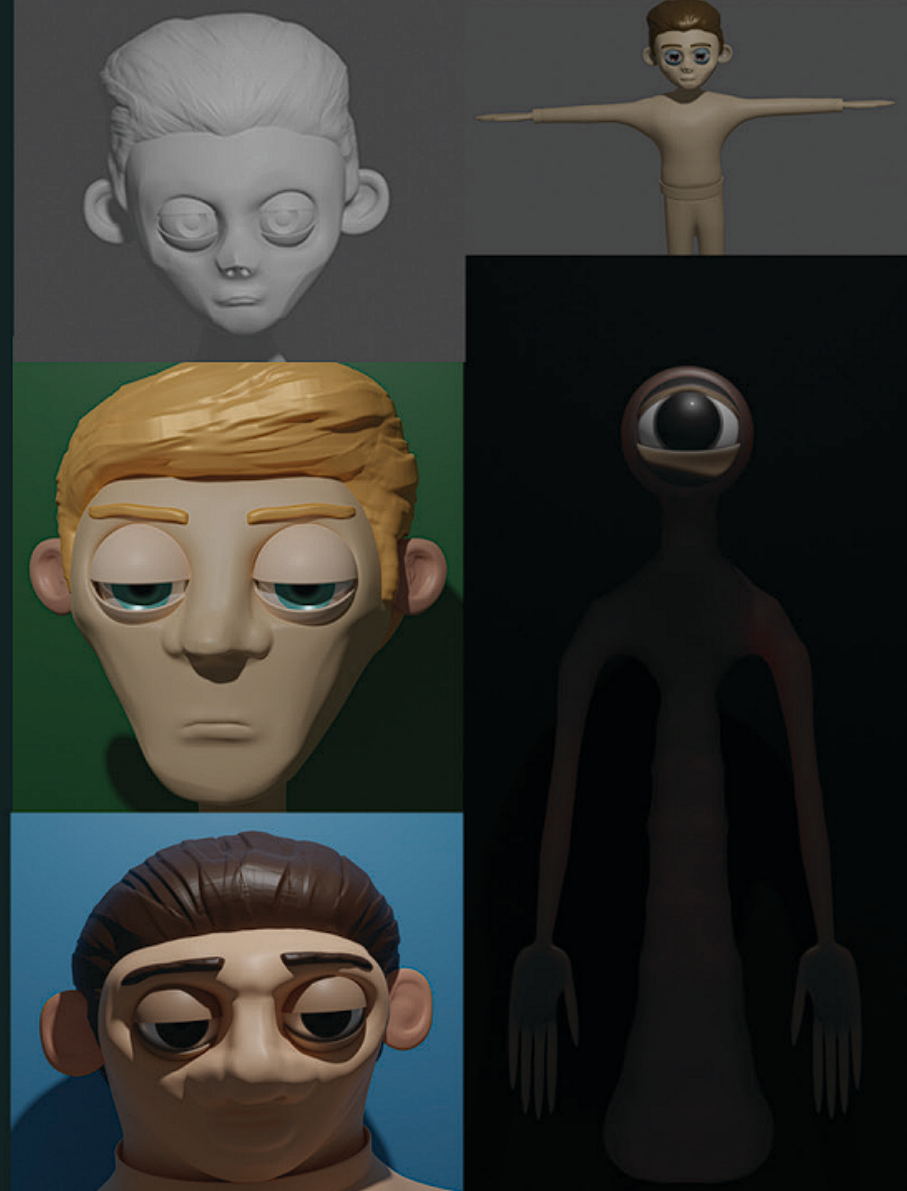
Τελικό αποτέλεσμα

Μέθοδος σχεδιασμού, προσχέδια και δείγμα τελικού αποτελέσματος

Κύκλος 2ος:

Χρήση του λογισμικού Blender για δημιουργία 3D χώρων και χαρακτήρων. Στο ίδιο λογισμικό δημιουργήσα και τα κάδρα της ενότητας.

Προσχέδια χαρακτήρων

Μέθοδος σχεδιασμού, προσχέδια και δείγμα τελικού αποτελέσματος.

Κύκλος 2ος:

Χρήση του λογισμικού Blender για δημιουργία 3D χώρων και χαρακτήρων. Στο ίδιο λογισμικό δημιουργήσα και τα κάδρα της ενότητας.

Χώροι

Μέθοδος σχεδιασμού, προσχέδια και δείγμα τελικού αποτελέσματος.

Κύκλος 3ος:

Χρήση του Photoshop για ψηφιακό σχεδιασμό,
χρώμα και κάδρα.

Προσχέδια χαρακτήρων

Τελικό αποτέλεσμα

Μέθοδος σχεδιασμού, προσχέδια και δείγμα τελικού αποτελέσματος.

Κύκλος 3ος:

Χρήση του Photoshop για ψηφιακό σχεδιασμό,
χρώμα και κάδρα.

Storyboard

Τελικό αποτέλεσμα

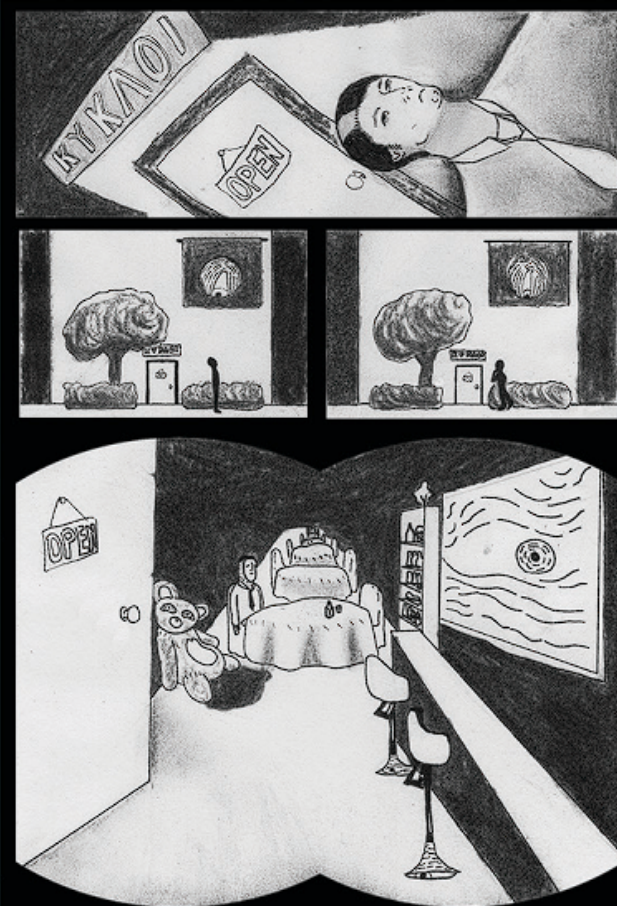
Μέθοδος σχεδιασμού, προσχέδια και δείγμα τελικού αποτελέσματος

Το Bar:

Χρήση πέννας με μελάνη και ενίσχυση των σκιών με κάρβουνο και ψηφιακή επεξεργασία για το τελικό φινίρισμα της εικόνας.

Storyboard/προσχέδια

Τελικό αποτέλεσμα

Γραμματοσειρές:

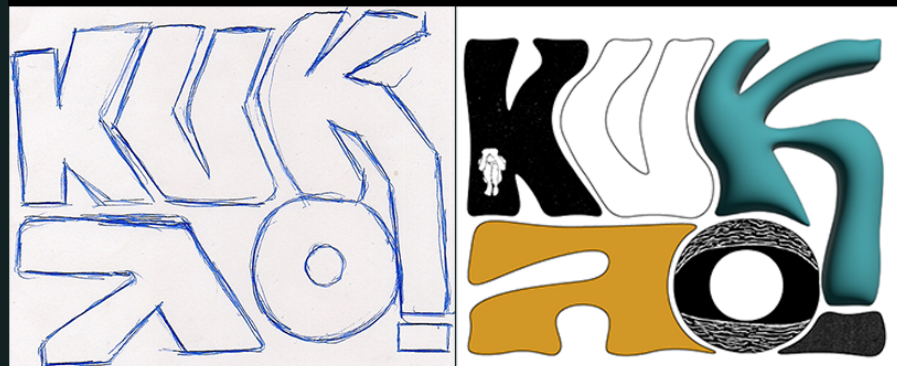
Για τη δημιουργία του τίτλου και των opening κάθε κεφαλαίου πειραματίστηκα με τις γραμματοσειρές **Impact** και **Courier New bold** αλλά κατέληξα στην δημιουργία λογοτύπου τύπου γκραφίτι στο οποίο συνδιάζονται οι διαφορετικές τεχνικές του κάθε κεφαλαίου με εξαίρεση το τελευταίο κεφάλαιο (**ToBar**) στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι προαναφερόμενες γραμματοσειρές.

**To
Bar**

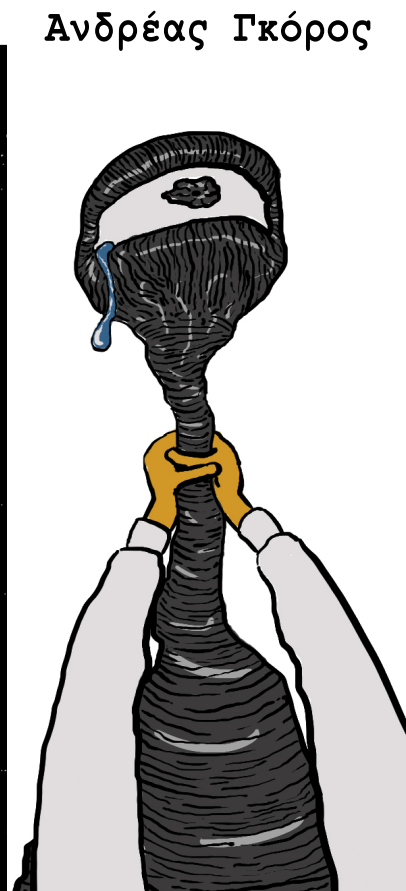
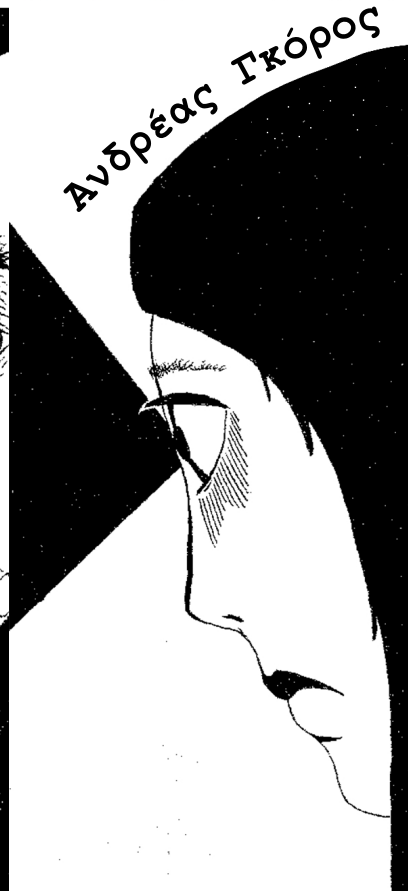
Στη δημιουργία των διαλόγων
χρησιμοποίησα:
Comic sans (Regular/Bold)

Κύκλοι

Προωθητικό υλικό:

Σελιδοδείκτες:

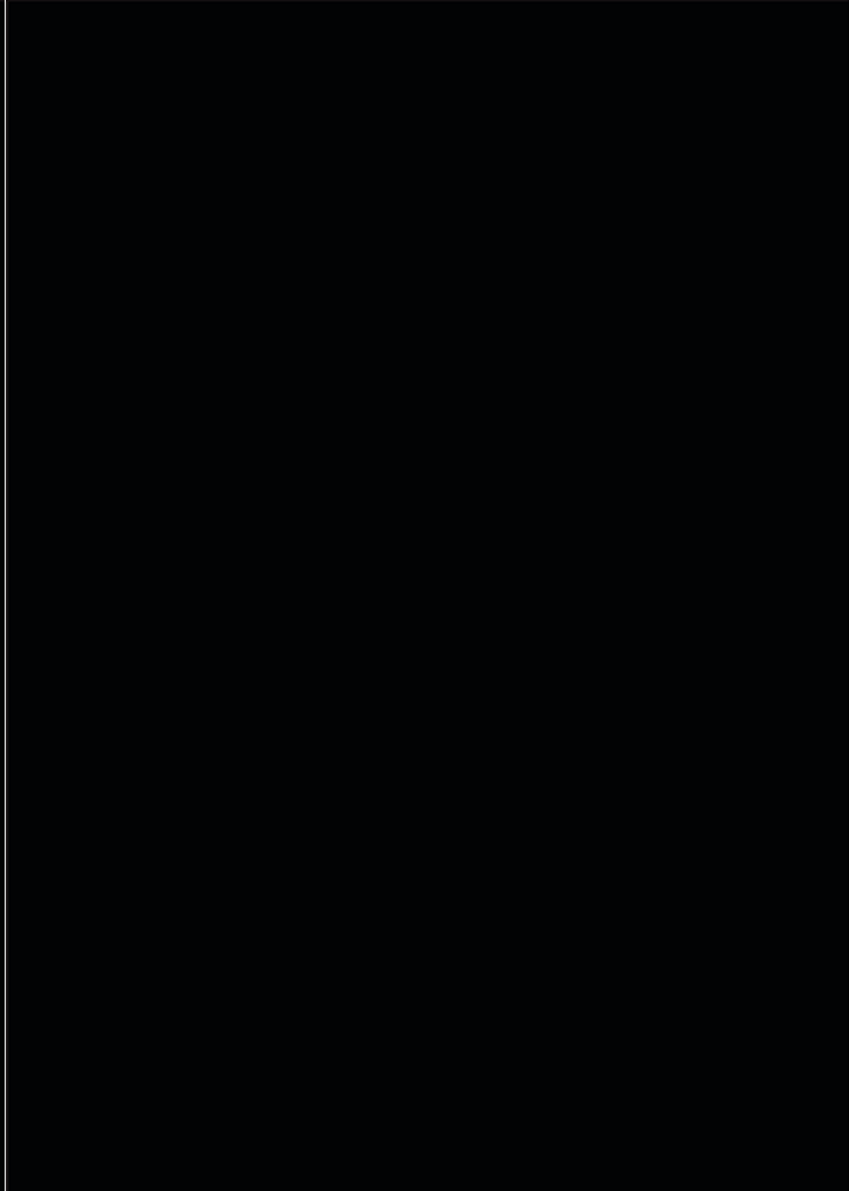
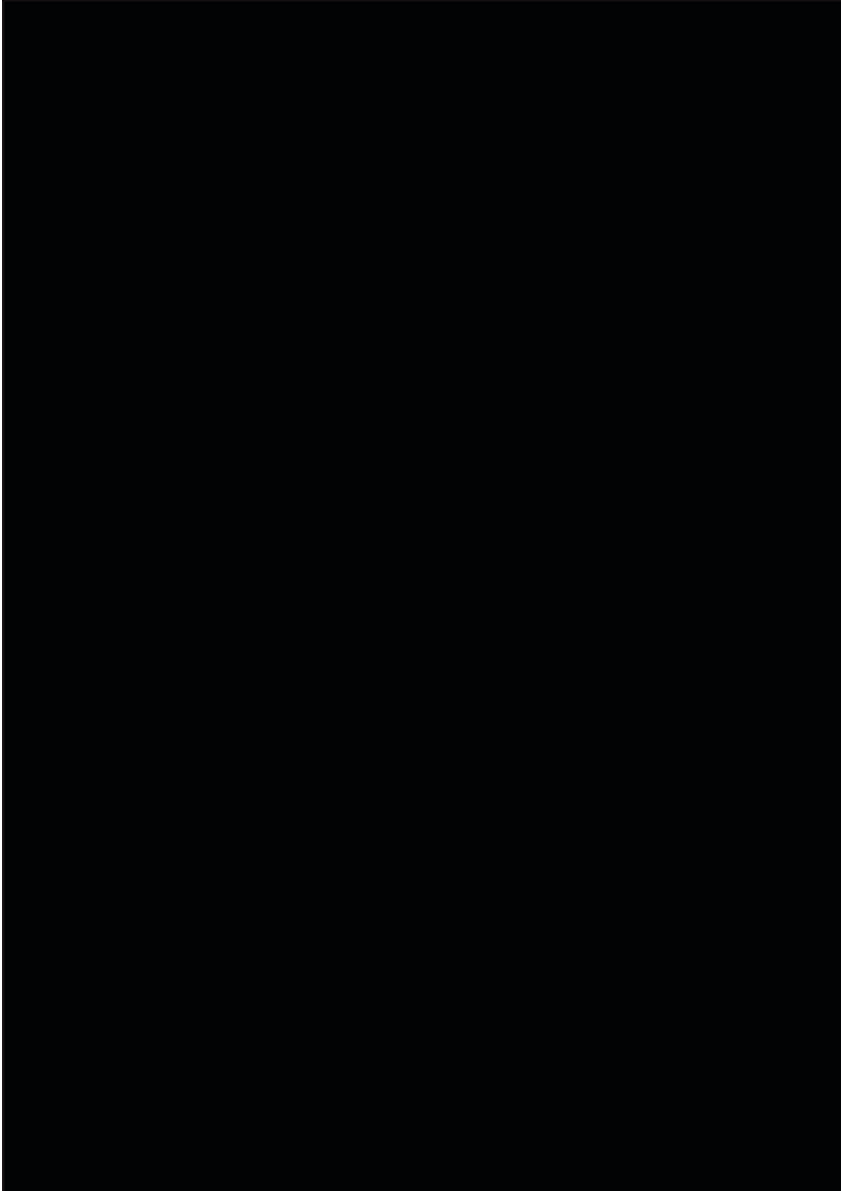
Πρωτοβητικό υλικό:

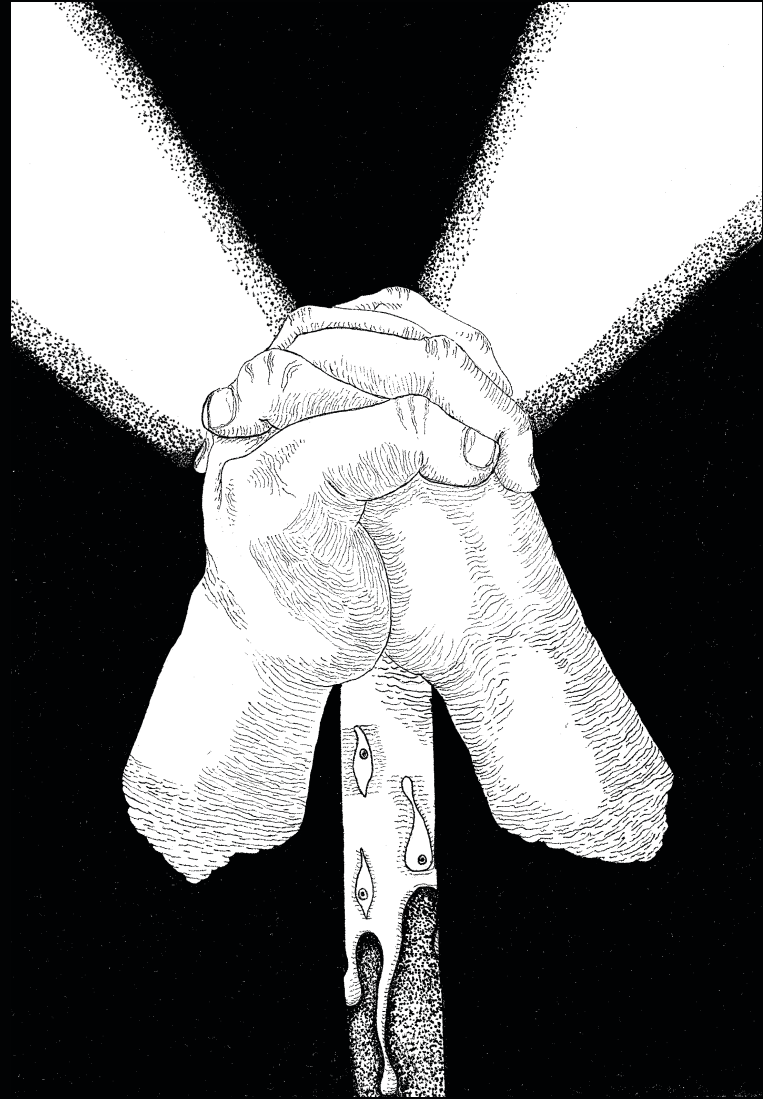
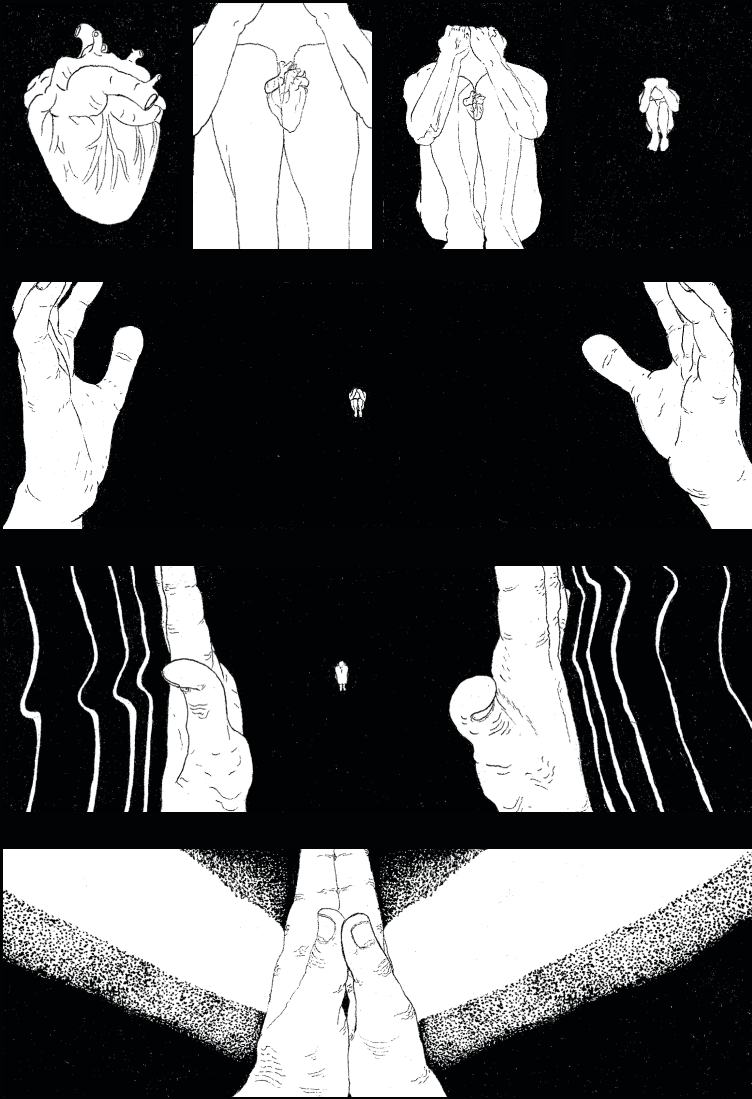
Αφίσα

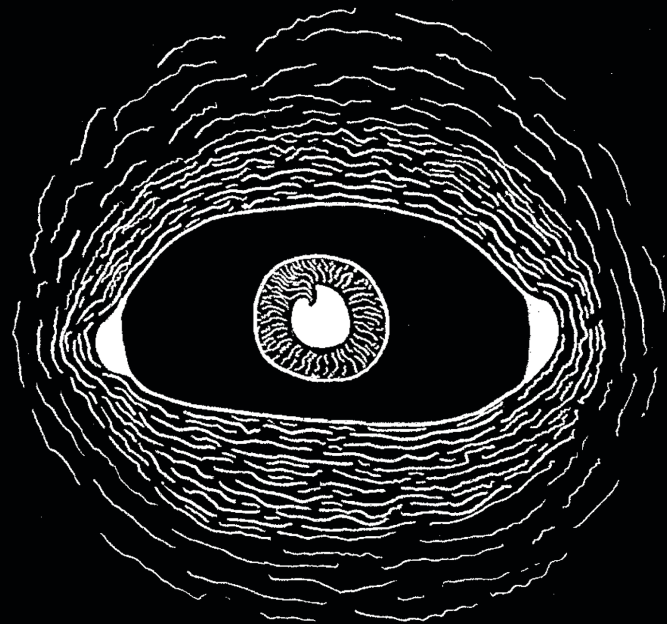
Πτυχιική Εργασία
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΡΟΣ

Επιβλέπουσα καθηγήτρια
ΝΙΚΗ ΚΑΠΟΚΑΚΗ

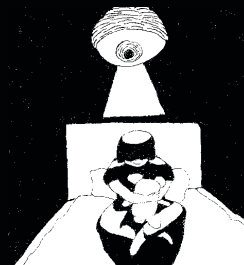
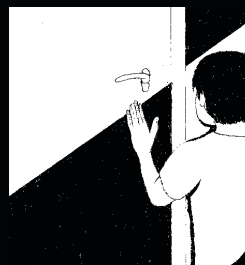
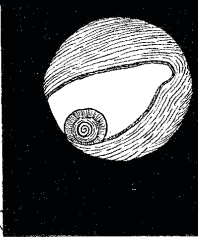
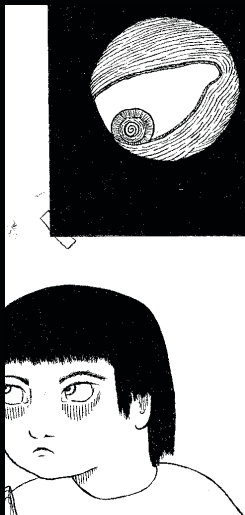
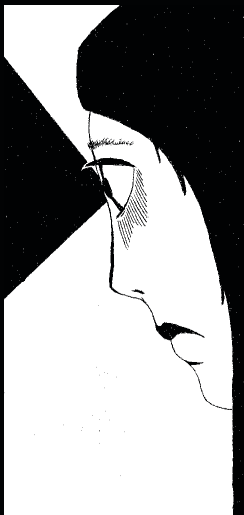
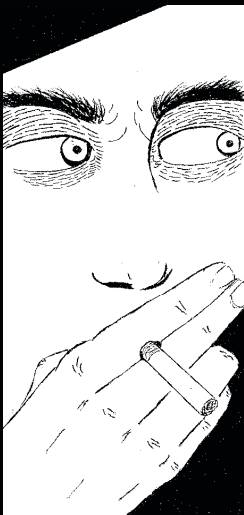
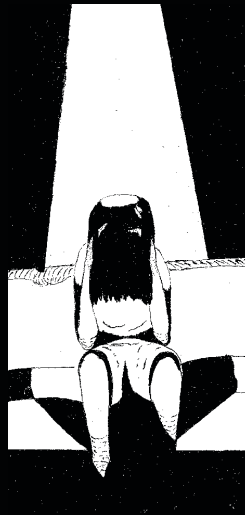
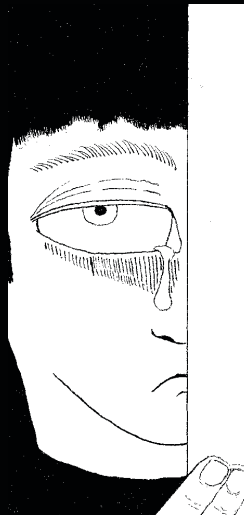
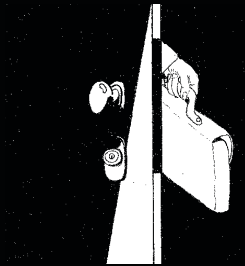
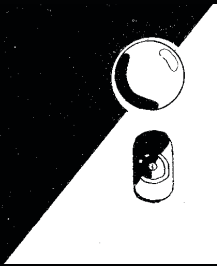
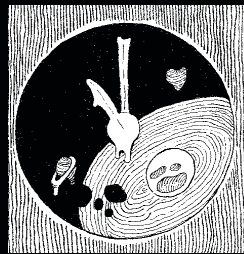
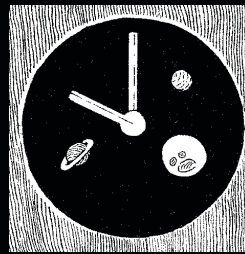
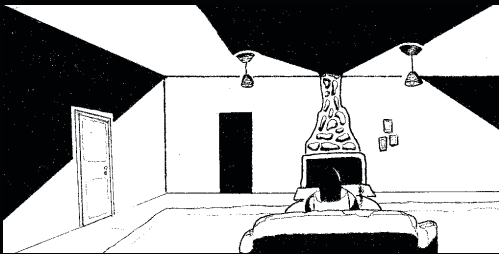

ΚΥΚΛΟΣ 1ος

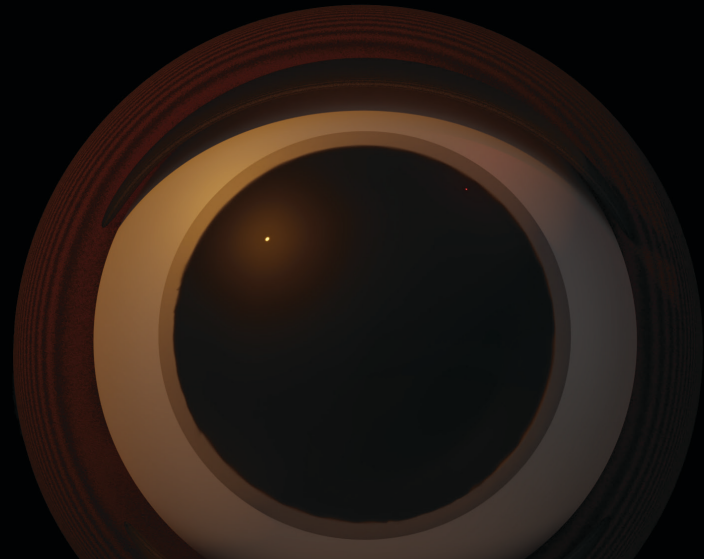
“ Η κατανόηση του κακού δεν το θεραπεύει, κάνει όμως την αντιμετώπισή του ευκολότερη ”

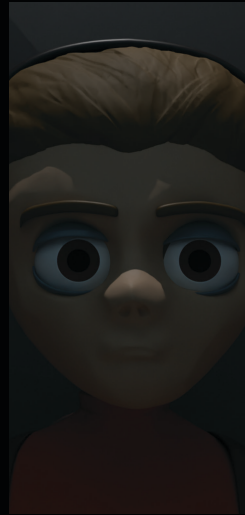
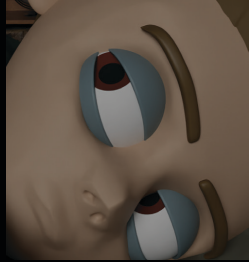
Carl Jung

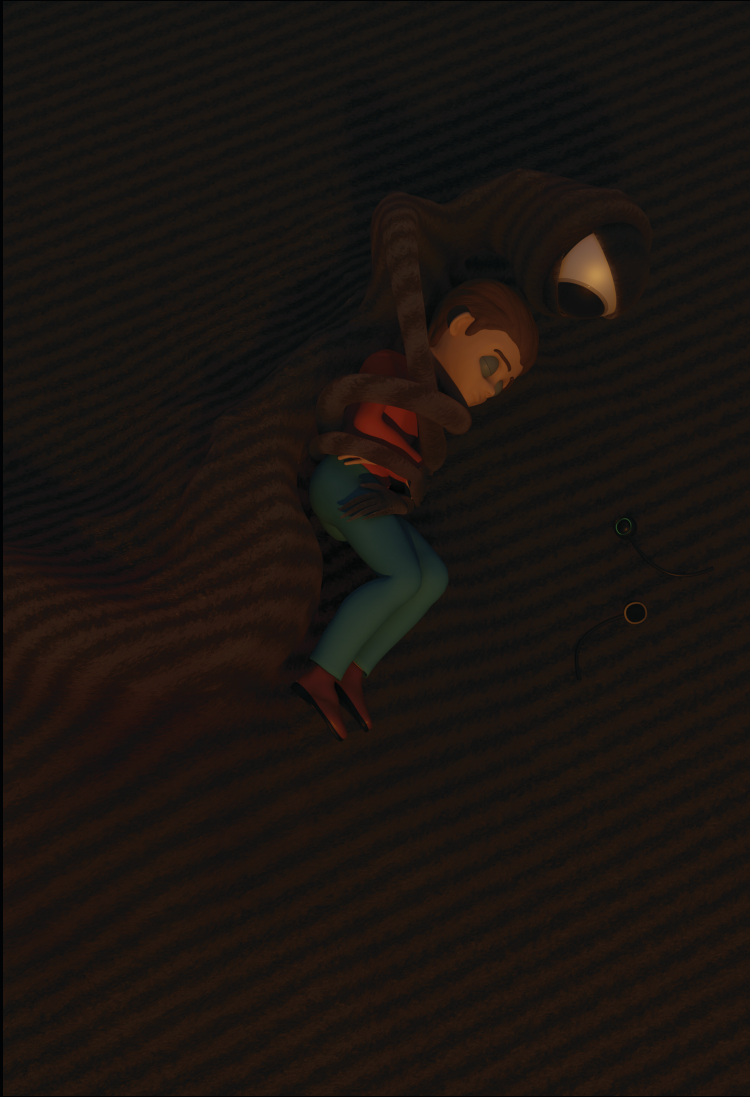

KUK HOΣ 205

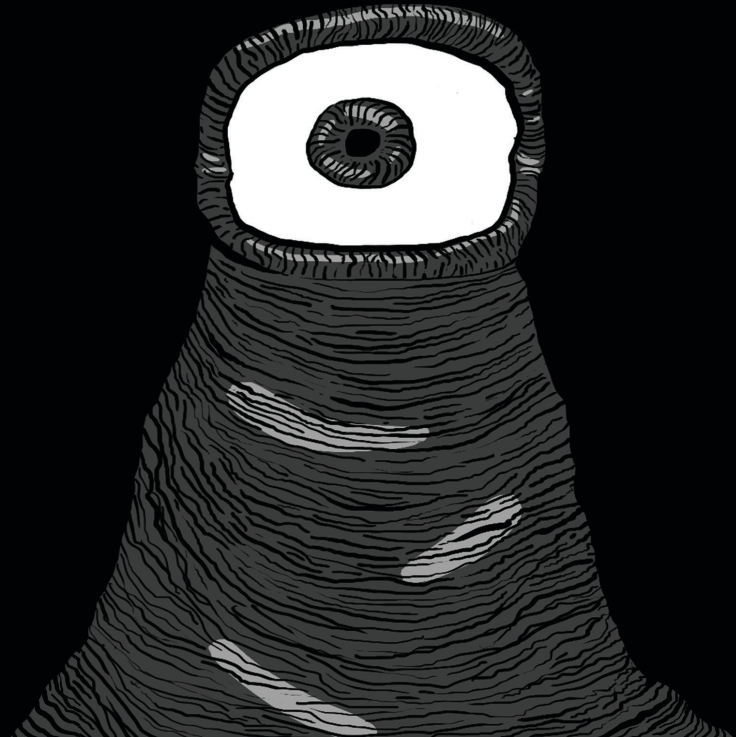

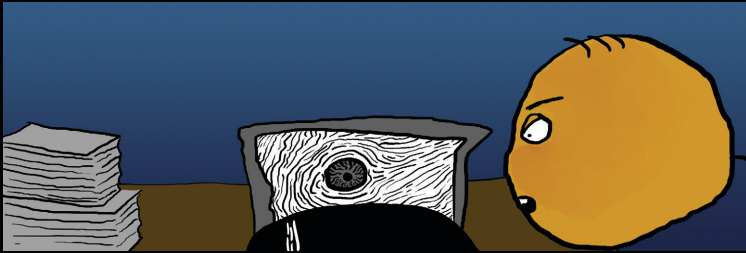
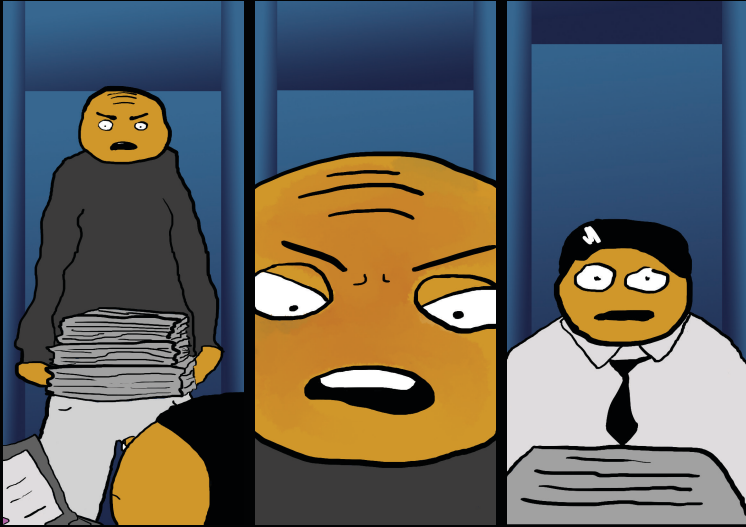

ΚΥΚΛΟΣ

2023

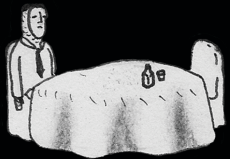
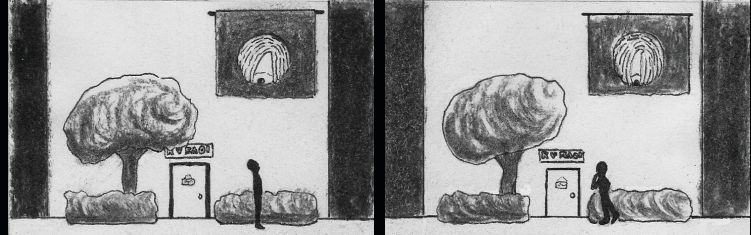
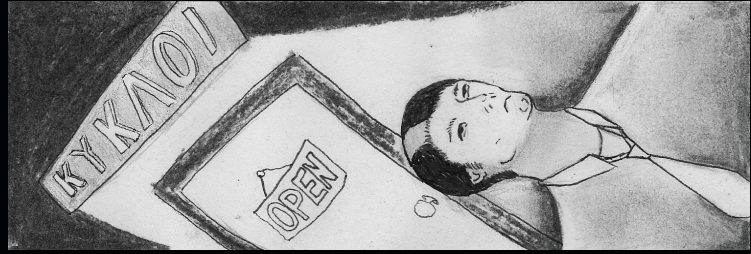
3ος

To Bar

"Δεν υπάρχει συνείδηση χωρίς πόνο"

Carl Jung

Για να αποφύγει τον πόνο που του προκαλούν οι τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας του, ο ανώνυμος πρωταγωνιστής μας θα βρεθεί σε κατάσταση μόνιμης ψυχικής αποσύνδεσης. Βρίσκει καταφύγιο από τον κόσμο που τον πληγώνει στην "Σκιά", ζώντας την ζωή του απομονωμένος, και δυστυχισμένος. Μέχρι τότε όμως;

Βιβλιογραφία

Carl Jung,(1968). Analytical Psychology: Its Theory and Practise(a.k.a. "The Tavistock Lectures")

Colman, AM (2006). Oxford λεξικό της ψυχολογίας. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη: Press University of Oxford.

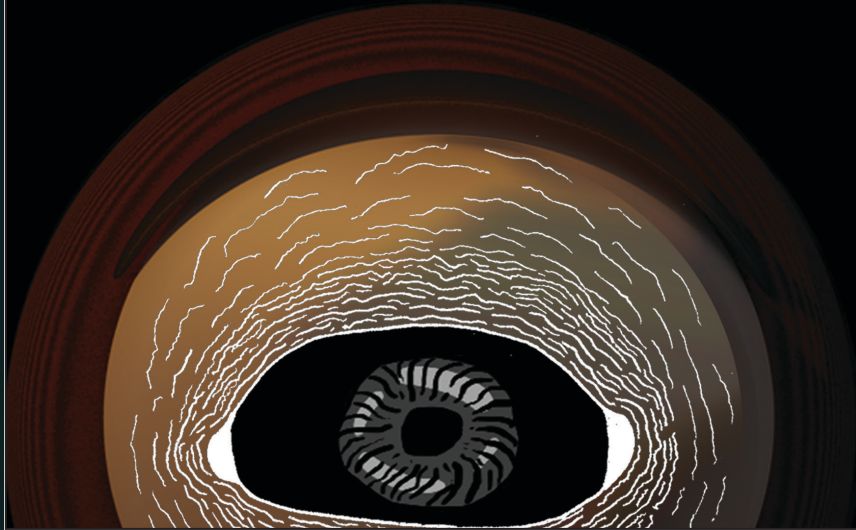
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam.

Peter Levine, (1999). Healing Trauma: A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body. Paperback

Van der Kolk, B. A., Herron, N., & Hostetler, A. (1994). The history of trauma in psychiatry. Psychiatric Clinics of North America.

Ανδρέας Γκόρος

**Ευχαριστώ πολύ για
την προσοχή σας**