

Φωτιστικό εμπνευσμένο από τη φορεσιά του Τσολιά.
Διάλογος παράδοσης και σύγχρονου design.

Τσορμπατζούδη Αθανασία
Δομή Σοφικού

Διαμόρφωση και σύλληψη της ιδέας

Το μακροχρόνιο πάθος για την κατασκευή φωτιστικών αποτέλεσε τη βάση αυτού του έργου, που γεννήθηκε ως φυσική συνέχεια μιας δημιουργικής πορείας, συνδέοντας το σύγχρονο design με την πολιτιστική παράδοση. Το έργο συνδυάζει τον φωτιστικό σχεδιασμό με την παραδοσιακή υφαντική τέχνη καθιστού αργαλειού, μετατρέποντας την ύφανση σε μέσο σύγχρονης έκφρασης. Εμπνευσμένο από τη φορεσιά του τσολιά, αξιοποιεί τα γεωμετρικά μοτίβα, τα χρώματα και τα διακοσμητικά στοιχεία της, αποδίδοντάς τα με αφαιρετική αισθητική. Το υφαντό «περίβλημα φωτός» αναδεικνύει τη δομή και τον ρυθμό των μοτίβων, συνδέοντας την παράδοση με το παρόν. Έτσι, το φωτιστικό λειτουργεί ως φορέας μνήμης και πολιτιστικής ταυτότητας, επαναπροσδιορίζοντας τα παραδοσιακά σύμβολα μέσα από την έκφραση του σύγχρονου design.

Σχεδιαστική φιλοσοφία & αισθητική προσέγγιση

Το φωτιστικό ακολουθεί μινιμαλιστική σχεδιαστική λογική, η οποία σέβεται την παράδοση χωρίς να την αντιγράφει. Η σύνθεση εστιάζει στην ουσία της, επιλέγοντας συμβολικά στοιχεία. Η απλότητα της φόρμας κι η καθαρότητα των γραμμών τιμούν την παράδοση, συνδυάζοντας το παλιό με το σύγχρονο. Το φως λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, συμβολίζοντας την αρμονική συνύπαρξη παρελθόντος και παρόντος.

Μορφολογική προσέγγιση

Η μορφή του φωτιστικού προέκυψε μέσα από τον πειραματισμό, καθώς αναζητήθηκαν οι κατάλληλες διαστάσεις της φόρμας σε ένα κομμάτι χαρτιού αποκομμένο από έναν ρολό. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το χαρτί διατηρούσε τη φυσική του καμπυλότητα, και στην προσπάθεια να αποτραπεί αυτή η κίνηση, συγκρατήθηκε από τις δύο μικρότερες πλευρές. Έτσι γεννήθηκε το χαρακτηριστικό σχήμα του φωτιστικού, μια απλή, οργανική καμπύλη που ισορροπεί ανάμεσα στη τάση της επανατύλιξης και στη διάθεση για διάνοιξη και φως. Η μορφή αυτή συμβολίζει τη μετάβαση, ένα άνοιγμα προς το φως, όπου η παράδοση συναντά το σύγχρονο design.

Υλικά, μοτίβα, χρώματα και τεχνική ύφανσης

Η επιλογή υλικών, χρωμάτων και τεχνικών ύφανσης αποδίδει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της φορεσιάς του τσολιά σε σύγχρονο πλαίσιο, διατηρώντας τον συμβολισμό και τη γνησιότητα της παράδοσης, ενώ η αφαιρετική προσέγγιση εκφράζει έναν μινιμαλιστικό χαρακτήρα συνδυάζοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη αισθητική.

- Τα νήματα είναι βαμβακερά, το σύρμα είναι επιχρυσωμένο, η χρυσή τρέσα αποτελείται από 70% βαμβάκι και 30% πολυεστέρα.
- Το υπολευκό νήμα επιλέχθηκε ως βάση, παραπέμποντας στο λευκό της φουστανέλας, επιτρέποντας το φως να διαχέεται μέσα από το ύφασμα.
- Το κόκκινο νήμα δύο αποχρώσεων δημιουργεί βάθος κι ένταση, παραπέμποντας στα παραδοσιακά στοιχεία της φορεσιάς κι ενισχύοντας τον δεσμό με την εθνική ταυτότητα.
- Η χρυσή τρέσα, εμπνευσμένη από τις διακοσμητικές λεπτομέρειες του γιλέκου, προσθέτει λάμψη και ισορροπία στη σύνθεση, λειτουργώντας ως οπτική μετάβαση ανάμεσα στις περιοχές του υφαντού.
- Τα ρομβοειδή κεντήματα είναι εμπνευσμένα από μοτίβα της φορεσιάς, ενώ η μαύρη φούντα, αναφορά στο φέσι του τσολιά, ολοκληρώνει το έργο, συνδέοντας το λειτουργικό αντικείμενο με την παραδοσιακή στολή.

Για το βασικό φόντο επιλέχθηκε τεχνική αλλής ύφανσης με ανάγλυφο κέντημα, δημιουργώντας δομή και τρισδιάστατη αίσθηση χωρίς να επιβαρύνεται η καθαρότητα του σχεδίου. Το κόκκινο στοιχείο υφάνθηκε με τεχνική σύνθετης ύφανσης χρησιμοποιώντας νήμα δύο αποχρώσεων, σκούρο για το σημειώνι κι ανοιχτό για το υφάδι δημιουργώντας χρωματικές αντιθέσεις κι οπτική ροή. Η χρυσή τρέσα ενσωματώθηκε στο υφαντό κατά τη διάρκεια της ύφανσης με τεχνική αιωρούμενων νημάτων (floats).

Αξίες, Νοήματα & Καινοτομία του Έργου

Σημείο συνάντησης παράδοσης και σύγχρονου design, το οποίο εκφράζει τόσο προσωπική όσο και συλλογική ταυτότητα. Μέσα από το φως, την ύφανση και τη μορφή, φωτίζεται η σχέση παρελθόντος και παρόντος με σύγχρονους εκφραστικούς όρους.

- **Σύζευξη παράδοσης και σύγχρονου design:** Η υφαντική τέχνη ενώνεται με τον φωτιστικό σχεδιασμό, μεταφέροντας πολιτισμικά σύμβολα σε νέο πλαίσιο και αξιοποιώντας το φως ως μέσο ανάδειξης της ύφανσης, της δομής και της υφής.
- **Μνήμη και ταυτότητα:** Η φορεσιά του τσολιά λειτουργεί ως ζωντανό σύμβολο ελληνικότητας και πολιτιστικής συνέχειας, εμπνέοντας σύγχρονη δημιουργική ερμηνεία.
- **Χειροποίητη αξία:** Η χρήση αργαλειού κι η δεξιοτεχνία της ύφανσης προσδίδουν αυθεντικότητα και μοναδικότητα.
- **Πολιτισμική καινοτομία:** Η σύνδεση μνήμης, ύλης και φωτός επαναπροσδιορίζει ένα παραδοσιακό σύμβολο της ελληνικής ταυτότητας με σύγχρονο τρόπο.
- **Προσαρμογή στη σύγχρονη αισθητική:** Η λιτή φόρμα, οι καθαρές γραμμές και η επιλεγμένη χρωματική παλέτα επιτρέπουν στο έργο να λειτουργεί ως φορέας πολιτιστικής μνήμης και ταυτόχρονα ως σύγχρονο αντικείμενο design, αποδίδοντας την κληρονομιά με αφαιρετικότητα και ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το νέο.
- **Προσωπική δημιουργική πορεία:** Αντικατοπτρίζει την εξέλιξη και το πάθος για τον φωτισμό και την ύφανση, μέσα από πειραματισμό και καλλιτεχνική ωρίμανση.

Η αποτύπωση των αξιών στο υφαντό φωτιστικό εκφράζεται μέσα από τον μετασχηματισμό της παράδοσης σε σύγχρονη αισθητική εμπειρία. Το φως, η ύφανση κι η μορφή αναδεικνύουν μνήμη, ταυτότητα και δεξιοτεχνία, ενώ τα παραδοσιακά μοτίβα και χρώματα ζωντανεύουν σε μινιμαλιστική φόρμα. Το έργο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου design, αποδίδοντας αξίες συνέχειας, μνήμης και δημιουργικής αναγέννησης.

Εικόνα αργαλειού από την εμπορική ιστοσελίδα
<https://www.icaruslooms.com/argaleioi/rea.php>