

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ξεκινώντας θα επισημάνω για άλλη μια φορά το πόσο ζωτικής σημασίας είναι να έχετε ορίσει ένα **ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΤΟΧΟ** στη δουλειά σας, έναν στόχο εξαιρετικά φιλόδοξο, ο οποίος θα μπορεί να διατυπωθεί σε μια απλή φράση:

ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ/ΡΕΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ..)

Φροντίστε ο στόχος σας πάντα να είναι υψηλός και φροντίστε να τον γράψτε σε ένα χαρτί, να τον ζωγραφίσετε ή να το χαράξετε με ανεξίτηλα γράμματα στο μυαλό σας (1).

1. «Να είστε προσεκτικοί με τις σκέψεις σας. Είναι η αρχή των πράξεων». Λάο Τσε

Στη συνέχεια θα πρέπει να δώσετε έμφαση στους βραχυπρόθεσμους στόχους, στις στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να πλησιάσετε ή να πραγματοποιήσετε τη φιλοδοξία σας (2).

2. «Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα». Λάο Τσε

Δεν πρέπει να με κανένα τρόπο να σας απασχολήσουν ζητήματα, όπως του αν έχετε ταλέντο ή αν μπορείτε να κάνετε τη συγκεκριμένη δουλειά. Να σας απασχολεί μόνο αν σας αρέσει αυτό που κάνετε.

Θα ανακαλύψετε αν έχετε ταλέντο μόνο στο τέλος της διαδρομής σας. Τότε θα είσαστε πια ή σπουδαίοι καλλιτέχνες ή σπουδαίοι επαγγελματίες ή σπουδαίοι δάσκαλοι. Και οι τρεις ιδιότητες είναι σημαντικές για μια κοινωνία.

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι οργανώνονται γύρω από δύο προτεραιότητες:

1) Η πρώτη προτεραιότητα, σχετίζεται με την ανάγκη να αποκτήσουμε την ικανότητα να αποτυπώνουμε με ακρίβεια τις μορφές που μας αρέσουν στο χαρτί (καμβά, φιλμ, οθόνη του υπολογιστή) μας.

Υπάρχουν δύο «είδη» ακρίβειας: Το πρώτο είδος αφορά την ικανότητα μας να αποτυπώνουμε όλα τα στοιχεία που πέφτουν στην αντίληψη «όπως ακριβώς το βλέπουμε».

<http://tomatocan.net/spring2008/Edgar-Degas-Horses-50270.jpg>

<http://www.anatomicallycorrect.org/wisepose12.jpg>

Το δεύτερο είδος ακρίβειας και σχετίζεται με την ικανότητα μας να αποτυπώνουμε, με επαρκή και οικονομικό τρόπο, δεδομένα πυκνότερης σημασίας από αυτά που εμπεριέχονται σε μια επιφανειακή καταγραφή.

<http://lionkingdom.nl/pntrembr.jpg>

<http://www.jaimetreadwell.com/29Auerbach.jpg>

http://1.bp.blogspot.com/_ONnmmM7KyZE/SLRJgc7R35I/AAAAAAAAACzg/HEw8sRqRFyE/s400/1217335367_davinci_1.jpg

Το δεύτερο είδος είναι ποιοτικά ανώτερο αλλά μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ένας δημιουργός καταφέρει να κατακτήσει το πρώτο είδος ακρίβειας.

Οι προϋποθέσεις για κατακτηθούν τα δύο είδη ακρίβειας είναι οι εξής:

- Προϋπόθεση πρώτη: Εξάσκηση

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο εικαστικός, ο χορευτής, ο μουσικός, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο εμπυχωτής (animator) κλπ δεν διαφέρουν σε τίποτα από ένα αθλητή.

Για να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί, να εκφράζονται, να έχουν τον έλεγχο των μέσων τους (σχέδιο, φωτογραφία, γραπτός λόγος κλπ) θα πρέπει να ασκούνται συνεχώς, επίμονα και επίπινα.

- Προϋπόθεση δεύτερη: Μεθοδολογία:

Μια ηθική εργασίας είναι απαραίτητη τη προϋπόθεση για τη συγκρότηση ενός "τυπικού" επαγγελματία των οπτικών τεχνών ...

http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Ross

<http://www.krjphotography.co.uk/>)

...αλλά δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για την μεταμόρφωση του, σε επαγγελματία ή καλλιτέχνη μεγάλου βεληνεκούς.

Για να μπορέσει να μεταστοιχειώσει κανείς η δουλειά του από απλή δραστηριότητα σε ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας ή έκφρασης, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει και στη συνέχεια να αποκτήσει έλεγχο στα ιδιαίτερα εργαλεία, που συγκροτούν το σώμα του εκφραστικού του μέσου.

Τα εργαλεία αυτά τα ονομάζονται πλαστικά στοιχεία και στην πιο απλή τους μορφή είναι το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, ο τόνος, η υφή και το χρώμα.

Η οργάνωση των πλαστικών στοιχείων με συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να αποδώσει με περισσότερο ή λιγότερο πειστικό τρόπο ένα αισθητηριακό δεδομένο (ένα δέντρο που παρατηρούμε)

<http://www.mncindia.org/img/drawings/tree.jpg>

<http://www.garrykaye.com/Gallery.htm>

ή ακόμη και ένα ψυχολογικό ή φιλοσοφικό ζήτημα.

<http://browse.deviantart.com/?q=abstract%20traditional&order=9&offset=24&offset=72#/d2ostnf>

http://www.albrightknox.org/ArtStart/art/1955_6.jpg

Κάθε ένα από τα πλαστικά στοιχεία μπορεί να διαφοροποιηθεί μορφικά με άπειρους τρόπους.

<http://www.google.gr/images?q=lines&um=1&hl=el&tbs=isch:1&ei=USBGTLovj8qMB9XS6fUG&sa=N&start=90&ndsp=18>

<http://www.google.gr/images?q=shapes+in+painting&um=1&hl=el&tbs=isch:1&ei=vSBGTJWVJJJDQjAfaqaH1Bg&sa=N&start=18&ndsp=18>

Ένα δέντρο

http://www.photooftheday.gr/photos/stolismeno_dentro.jpg

μπορεί να αναπαρασταθεί (σχεδιαστεί, φωτογραφηθεί, περιγραφεί) με παραπάνω από ένα τρόπους.

http://www.baxleystamps.com/litho/ogawa/kokka_gallery_jp51-1.jpg

http://www.lokvani.com/lokvani/a_images/y2006/350801_LoversByATree.jpg

<http://www.paintingall.com/images/P/tree%20of%20life%20p.jpg>

http://www.allartpainting.com/bmz_cache/d/d9d1c30baf7263c4dcef108fe0b3c45f.image.340x402.jpg

Η πολυμορφία των πλαστικών στοιχείων ορίζει ένα ανοικτό πλαίσιο δυνατοτήτων ερμηνείας του κόσμου αλλά και ένα πρόβλημα για τον δημιουργό.

Ποια από τις χιλιάδες λύσεις/δυνατότητες (που υπάρχουν ή που δημιουργεί ο ίδιος) πρέπει να διαλέξει;

Η απάντηση που προτείνω για το συγκεκριμένο πρόβλημα, βρίσκεται στο βιβλίο του Κίμωνα Νικολαΐδη, «The Natural Way to Draw» και είναι αυτή της βιωματικής προσέγγισης της πραγματικότητας.

<http://www.scribd.com/doc/6641659/The-Natural-Way-to-Draw-Kimon-Nicolaides>

Οι ασκήσεις, που θα βρείτε στο συγκεκριμένο βιβλίο, θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μια οργανική σχέση (μια σχέση αναγκαιότητας) ανάμεσα σε αυτό που προσλαμβάνετε/αισθάνεστε και σε αυτό που αποτυπώνετε στο χαρτί ή στο φιλμ σας.

- Προϋπόθεση τρίτη:

Φροντίστε να σχεδιάζετε, να φωτογραφίζετε, να κινηματογραφείτε φόρμες, θέματα, εικόνες, ιστορίες, χαρακτήρες κλπ **που σας συναρπάζουν**.

Ο επόμενος στόχος/ανάγκη τον οποίο θα πρέπει να δουλέψετε είναι η....

2) Ανάγκη να μεταστοιχειώσουμε το μέσο μας **από Διατύπωση** (μέθοδος Νικολαΐδη) σε **Γλώσσα Έκφρασης**.

Το δεύτερο εργαλείο που σας προτείνω για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι το βιβλίο «Design Basics» των David Lauer και Stephen Pentak

<http://www.amazon.com/Design-Basics-David-Lauer/dp/0155083775>

Στο συγκεκριμένο βιβλίο θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα νοητικά εργαλεία (συντακτικό της οπτικής επικοινωνίας) που θα σας δώσουν την δυνατότητα να οργανώσετε το έργο σας σε μια ποιοτικά ανώτερης μορφή.

Θα δουλέψετε τις αρχές που υπάρχουν στο βιβλίο **κάθε μια ξεχωριστά**.

Θα φροντίσετε να τις εφαρμόσετε συνειδητά και συνέχεια στη δουλειά σας μέχρι να γίνουν δεύτερη φύση σας.

Κάποιες τελευταίες συμβουλές...

Φροντίστε να δουλεύετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα κάθε φορά. Το πρόβλημα θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σκέφτεστε όταν ξυπνάτε και το τελευταίο πριν κοιμηθείτε.

Φροντίστε να το δουλεύετε μέχρι να το λύσετε. Στη συνέχεια θα προχωρήσετε στο επόμενο πρόβλημα.

Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα έχοντας μια μέθοδο ή αν δεν έχετε αναζητήστε την κατάλληλη μέχρι

να την βρείτε.

Φροντίζετε να μάθετε να δουλεύετε βάσει προγράμματος. Να παράγετε έναν σταθερό αριθμό από σχέδια , φωτογραφίες και βίντεο κάθε μέρα. Να έχετε ένα μπλοκάκι, μια φωτογραφική μηχανή, ένα βίντεο πάντα μαζί σας. Αν σας ενδιαφέρει το σενάριο φροντίστε να γράφετε συνεχώς.

Φροντίστε να θυμάστε ότι θα έχετε πολλές αποτυχίες και απογοητεύσεις. Σημαίνει ότι κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Οι αποτυχίες θα δώσουν πρόσβαση στο δικαίωμα της επιτυχίας. Δεν θα μπορέσετε να κάνετε ένα καλό σχέδιο αν δεν κάνετε πρώτα 500 κακά.

Φροντίστε να έχετε αναφορές. Να μελετάτε (αναλύετε, αντιγράφετε, αποκωδικοποιείτε) πάντα δουλειές καλλιτεχνών που σας αρέσουν.

"In 1939 I said: when the Renaissance wanted to imitate the immortal Greece, the result was Raffaello. Ingres wanted to imitate Raffaello, the result was Ingres. Cézanne wanted to imitate Poussin, the result was Cézanne. Dali wanted to imitate Meissonnier, the result was Dali. He who does not imitate is destined to become nobody."

Salvador Dali

Φροντίστε να είστε φιλόδοξοι/ες. Μη περιμένετε να τελειώσετε τη Σχολή ή να φτάσετε στα 40 για να αισθανθείτε ότι είστε έτοιμοι/ες να προωθήσετε τη δουλειά σας. Ακόμη και αν η δουλειά είναι κακή η απόρριψη που θα πάρετε θα είναι ένα ζωτικής σημασίας μάθημα για σας.

Για το τέλος σας παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Syd Field «Το Σενάριο»

«Τίποτα στον κόσμο δεν αξίζει όσο η επιμονή.
Ούτε το ταλέντο: παντού βλέπετε αποτυχημένους ταλαντούχους.
Ούτε η ιδιοφυΐα: οι ιδιοφυΐες που δεν
τις αναγνώρισαν είναι κοινός τόπος.
Ούτε η μόρφωση : ο κόσμος είναι γεμάτος
παραπεταμένους μορφωμένους.
Μόνο η επιμονή και η αποφασιστικότητα είναι παντοδύναμες.»

<https://www.youtube.com/watch?v=SMCsXI9SGgY>

<http://www.archive.org/details/pictorialcomposi00pooruoft>

<http://www.amazon.com/Perception-Imaging-Richard-D-Zakia/dp/0240802012>
