****

id:Mythologies of (un)-consciousness

Aλέξανδρος Μαγκανιώτης

Eπιμελήτρια: Εύα Κέκου

Ηχητική/ Μουσική επεξεργασία έκθεσης: Βασίλης-Οδυσσέας Τζαβάρας

Ο*Αλέξανδρος Μαγκανιώτης* στην έκθεσή του με τίτλο **id: mythologies of (un)-consciousness** διατυπώνει μία εικαστική εξίσωση μαθηματικού τύπου. Η γραμμικού τύπου αφήγηση στο εικαστικό έργο του Μαγκανιώτη αναδεικνύει το **"ασύνηθες"** μέσα από ένα ζεύγος αντιθέσεων που παντρεύει το **"παράδοξο"** με το **"κανονικό"** σε ένα σχήμα ευνοϊκής σύζευξης. Η ίδια η έννοια της εξίσωσης αποτελεί ένα **οξύμωρο σχήμα** για την τέχνη. Αυτό το παράδοξο θέλει να αναδείξει και ο τίτλος της έκθεσης που υπαινίσσεται μέσα από τη δομημένη εικαστική δουλειά του την αποδόμηση των εννοιών και των κοινωνικών συμβάσεων.

Η έννοια της **ταυτότητας** **(ΙD)** ως πολιτισμικής κατασκευής στο δυτικό πολιτισμό συντίθεται μέσα από αντιθέσεις και ανασυνθέσεις, αλλά και ιστορικές και κοινωνικές επιδράσεις. Τη συνθετότητα της ταυτότητας σε ατομικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο καλείται αρχικά να ερμηνεύσει άλλοτε η συνείδηση και άλλοτε το υποσυνείδητό μας ανακαλώντας στη μνήμη μας μηχανισμούς λογικής, αλλά και φαντασίας.

Συνείδηση θεωρούμε την αναλυτική ικανότητα της εμπειρίας. Είναι ο χώρος, μέσα στον οποίο ενεργοποιείται η ονειρώδης φαντασία και μέσα στον οποίο σχηματίζονται οι αισθήσεις και οι σκέψεις. Tα πάντα λαμβάνουν μορφή αποκλειστικά στη συνείδηση και μόνο μέσα από αυτή γίνονται αντιληπτά. Οτιδήποτε μπορούμε να κατανοήσουμε είναι **προβολές** μέσα στο νου και ό,τι γνωρίζουμε είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας στο νου. Η εμπειρία του περιβάλλοντος ή του εαυτού μας προκύπτει στη συνείδηση ως μια μορφή που εμφανίζεται μέσα σε αυτήν **(in-forming)**, και μέσα από την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα στο νου και παράγει την πληροφορία **(in-formation).** Η απουσία συνείδησης. όπως υπαινίσσεται και ο τίτλος της έκθεσης, οδηγεί σε αποποίηση της ερμηνείας του κόσμου. Ως **υποσυνείδητο** ορίζεται το σύνολο των ψυχικών στοιχείων στην περιφέρεια της συνείδησης και παρουσιάζεται μέσα από τα όνειρα και τις αναμνήσεις. Ο **Freud** είναι ο πρώτος, ο οποίος εξέτασε την ανάλυση των ονείρων, καθώς πίστευε ότι κάθε ανθρώπινη πράξη και αντίδραση δε συμβαίνει τυχαία, αλλά υποκινείται από το υποσυνείδητο. Ο **Freud** τονίζει ότι ο άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία τείνει να καταστέλλει τις επιθυμίες και τα ένστικτά του, τα οποία εκδηλώνονται στη διάρκεια των ονείρων και ότι το υποσυνείδητο χρησιμοποιεί μία συμβολική γλώσσα, για να εκφραστεί.

O Μύθος από την άλλη αποτελεί ένα διαχρονικό **πολιτισμικό "μέσο"** ερμηνείας του κόσμου. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι οι μύθοι διατηρούν τον επίκαιρο χαρακτήρα τους διαγράφοντας μία κυκλική τροχιά που επιτρέπει ανεξάρτητα από το πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο δημιουργούνται, αλλά και στη χρονική σφαίρα, στην οποία ανάγονται, να γίνουν κατανοητοί και διαχρονικοί. Ο **James Fraser** στο έργο του **«ο Χρυσός Κλώνος»** (1890) θεωρεί πως ο μύθος γεννιέται από πολιτισμικές ανάγκες. Ο μύθοι ενεργοποιούν τις πολιτισμικές δομές ή την ταυτότητα μιας κοινότητας ή και μιας κοινωνίας συνδέοντάς τες με συμπαντικές αλήθειες. Η μυθολογία στο σύνολό της αποτελεί έναν τρόπο ερμηνείας του κόσμου, ο οποίος, ενώ προϋπήρχε της ιστορίας, συμπορεύεται μαζί της μέσα από το **φανταστικό χαρακτήρα** της μυθοπλασίας της διατηρώντας ακόμα και σήμερα την ισχύ της παρά την υποκειμενικότητά της. Οι μυθολογίες **(mythologies),** στον πληθυντικό, αποτελούν την αναγωγή των προσωπικών ιστοριών και της ερμηνευτικής που υπόκεινται σε ένα **open-ended discourse** μέσα από τη σημειολογία, στην οποία παραπέμπουν.

Η **Εικαστική Έκθεση** αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο εκτίθεται και μία θεματική ενότητα ανά όροφο.

Η σειρά **«Αλφάβητος»** στο πρώτο επίπεδο συνδέεται με τη **φωνή του Λόγου,** η οποία αποτυπώνεται μέσα από τα γράμματα. Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός ορίζεται από τη **Λογική** και το **Λόγο** και την καταγεγραμμένη **προφορική** αλλά και τη **γραπτή** **παράδοση**. Έχει ενδιαφέρον ότι οι ανθρωπομορφικές φιγούρες ζώων του **Αισώπου** με παιγνιώδη τρόπο συνδιαλέγονται μαζί του. Το έλλογο ταυτόχρονα μαζί με το ά-λογο φαίνονται να στηλιτεύουν το παράλογο χαρακτήρα του σύγχρονου πολιτισμού. Η σειρά **Αλφάβητος** "φιλοξενείται" στην πρώτη κοινωνική σύμβαση, στην οποία συγκατατίθεται κανείς, αυτή των σχολικών ενδεικτικών, ακυρώνοντας ταυτόχρονα το ρόλο και τη βαρύτητά τους.

Η σειρά **«Διαταραχή της Μνήμης»** αποτελεί μία μνεία στα **"ευρεθέντα"** και **"απωλεσθέντα"** στοιχεία, μέσα από τα οποία συντίθεται η έννοιά της ταυτότητας μέσα από την **Ετερότητα** και το **Άλλο** λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Ελλάδα και τη Γερμανία. Σε αυτή τη σειρά προβάλλεται η έννοια της **Ταυτότητας** σε εθνικό επίπεδο μέσα από στοιχεία και σύμβολα **διαμόρφωσης ταυτότητας** και **ετεροκαθορισμού**, μύθου πολιτιστικού αλλά και προϊόν **branding** από την άλλη. Έτσι βλέπουμε τον πύργο **Neuschwanstein** μαζί με στίχους του **Καζαντζίδη**, τη **ΝΙVEA** και τη **BMW** (*μύθοι μίας άκρατης καταναλωτικής κοινωνίας*) να συνυπάρχουν με την εμβληματική **Ακρόπολη**. Ο **Roland Barthes,** στο δοκίμιό του για τον **«Μύθο σήμερα»** (1957) προσπαθεί να συμβιβάσει την πραγματικότητα με τους ανθρώπους, την περιγραφή με την εξήγηση, το αντικείμενο και τη γνώση. Γράφει σχετικά με το μύθο και τα αντικείμενα στο δυτικό πολιτισμό: «Ταξιδεύουμε χωρίς σταματημό ανάμεσα στο αντικείμενο και στην απομυθοποίησή του, ανίκανοι να πιάσουμε την ολότητά του: γιατί αν εισχωρήσουμε στο αντικείμενο, θα το ελευθερώσουμε, αλλά και θα το συντρίψουμε. Κι αν του αφήσουμε τη βαρύτητά του, το σεβόμαστε, αλλά το μυθοποιούμε ακόμα περισσότερο…….».

Σε μία δαιδαλώδη σύνθεση στερεοτυπικών και ιδεοληπτικών εικόνων, μέσω των οποίων γίνεται αντιληπτή η πραγματικότητα, μπορεί να "*εντοπίσει και να ανακαλύψει*" κανείς τον εαυτό του, να προσδιορισθεί μέσα σε κάθε πολιτισμικό χώρο, αλλά και να τον "*χάσει*". Η σειρά των **ludic oil** αποτελούν έναν υπαινιγμό, μέσω του οποίου ο ίδιος ο **Freud** θέλει να "*γλιστρήσει*" σε ένα νέο περιβάλλον ερμηνειών και ανασύνθεσης της πραγματικότητας χωρίς στεγανά και προκαθορισμένα. Η έννοια της κατάταξης και της καταχώρισης μέσα από τη συνείδηση, αλλά και τη μνήμη, λειτουργίες που και ο ίδιος ο **Freud** ανακαλεί, όταν στο ταξίδι του στην Ελλάδα πρέπει τα όσα έχει διαβάσει να συνδεθούν από αυτόν χωρικά και κατ’ αντιστοιχία στα μέρη που επισκέπτεται. Η έννοια της αντιστοιχίας και της καταχώρισης διακατέχεται από μία αμφίθυμη διάθεση. Όσο μας βοηθά να ταξινομήσουμε και να κατανοήσουμε τον κόσμο, άλλο τόσο μας εγκλωβίζει και μας κρατά δέσμιους της. Οι έννοιες αυτές δεν είναι "*μέτρα*" και "*σταθμά*" απόλυτα. Είναι **έννοιες σε συνδιαλλαγή και διαπραγμάτευση**, όπως υπαινίσσεται και το **"Φροϋδικό τηλέφωνο¨** της Έκθεσης.

Η κλιμάκωση της Έκθεσης ολοκληρώνεται με τη θεματική ενότητα **Βέρθερος,** η οποία εστιάζει στον άνθρωπο τονίζοντας την κεντρικότητά του. Ο **Βέρθερος** (1777) του **Goethe, ο οποίος** αποτέλεσε την έμπνευση για το έργο, είναι ένα *επιστολογραφικό μυθιστόρημα*, γεμάτο λυρισμό και αποτέλεσε ένα ψυχογράφημα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Αποτελεί ένα σύμβολο του κινήματος **Sturm und Drang**, προάγγελου του ρομαντισμού που πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία του έρωτα και του θανάτου, γύρω από την οποία περιστρέφεται η ανθρώπινη ύπαρξη ανά τους αιώνες. Η εγκατάσταση που δημιουργεί το έργο του **Βέρθερου** παραπέμπει στη μνήμη, αλλά και στο ατέρμονο παιχνίδι της *συγκυρίας* και του *τυχαίου*. Η θεματική ενότητα κλείνει την Έκθεση στο τρίτο επίπεδο της Έκθεσης δημιουργώντας ένα συμβολισμό γύρω από τον άνθρωπο, την υπαρξιακή αγωνία αλλά και το μάταιο χαρακτήρα των επιθυμιών και πόθων που συνάδουν με το πεπερασμένο της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η πρωτοκαθεδρία του **οπτικού πολιτισμού** εν γένει είναι δεδομένη. Δεδομένου ότι πρόκειται για μία **Εικαστική** στην προκειμένη περίπτωση **Έκθεση** επιλέχθηκε σκόπιμα να επενδυθεί ηχητικά/μουσικά δημιουργώντας ένα νέο ζεύγος αντίθεσης που λειτουργεί αλληλοσυμπληρωματικά. Οι αντιθετικές εικόνες της έκθεσης συμπληρώνονται από το οξύμωρο ηχητικό τοπίο που φέρνει μαζί τη σιωπή με τον ήχο. Ο **δομημένος ήχος** του **γερμανικού αλφαβήτου και** η μουσική **του Τριστάνου και Ιζόλδης** του **Wagner** έρχονται σε αντίθεση με τη **μουσική του Καζαντζίδη** και τέλος ο **Βέρθερος** επενδύεται μουσικά **από τη διαφήμιση** των "**Werther’s Originals"** αναμιγνύοντας δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, τόσο ηχητικά, όσο και εννοιολογικά.

Πολλά από τα σημειολογικά στοιχεία της Έκθεσης αποτελούν έναυσμα διαλόγου και συζήτησης και θέτουν σε διαπραγμάτευση "*το δεδομένο*" και "*ταξινομημένο*¨ ως **political correct**. Το δίπτυχο έργο **«Παρουσία-Απουσία»** συμπληρώνεται από το **First Love,** ένα έργο που αποτελεί εικαστική μεταγραφή στο λογοτεχνικό κείμενο του **Beckett**, που αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζωντανεύει εικαστικά μέσα από εικόνες το κείμενο. Η *παρουσία-απουσία* ως ένα ζεύγος αντίθεσης υποδηλώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, της οποίας το περιεχόμενο αποκτά αξία μέσα από τον έρωτα. Στις διάφορες διαδρομές που χαράζει ο καθένας από εμάς άλλοτε σε ένα παιχνίδι άλλοτε καθορισμού και άλλοτε σε ένα παιχνίδι ετεροπροσδιορισμού λαμβάνουμε υπόψη ότι κινούμαστε εγκλωβισμένοι σε διάφορα κοινωνικά πρότυπα, αλλά και ιδεοληψίες, όπως παραπέμπουν τα **κλουβιά της εισόδου**. Μέσα από διάφορες διαδρομές άλλοτε εσωτερικές, άλλοτε εξωτερικές καλούμαστε να ιχνηλατήσουμε το νόημα της ύπαρξής μας, όπως συμβαίνει στο βιβλίο για τον **Ιωάννη** **Γεννάδειο**, το οποίο μεταφέρει την αφήγηση της ζωής του που αποτυπώνεται μέσα από τις εύσχημες εικόνες του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη.

Σε όλο το έργο του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη είναι εμφανής η σύνδεσή του με την Αρχιτεκτονική. Η Ζωγραφική του έχει μία εγγενή σχέση με το δομημένο χαρακτήρα της επιστήμης που έχει σπουδάσει και φέρει τις καταβολές της. Τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι **βασικά χρώματα**, ενώ ζωγραφίζει έχοντας ως μέσο αποτύπωσης την τελεία, όχι για να δώσει ένα τέλος, αλλά για να αποδώσει την τελειότητα των μορφών που αποτυπώνει με ακρίβεια. Τα έργα του συνδιαλέγονται με το**πραγματικό** και το **φαντασιακό**, με τη δομή και την αποδόμηση χρησιμοποιώντας στοιχεία, άλλοτε ρεαλιστικά και άλλοτε σουρεαλιστικά στο ίδιο κάδρο χτίζοντας δίπολα και αντιθέσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία που οδηγούν στην ανάπλαση της μυθοπλασίας και συμβάλλουν στην αναθεώρηση της **Ταυτότητας** με κοινωνικούς όρους παραθέτει μέσα από την παρούσα ζωγραφική του Έκθεση ο Αλέξανδρος Μαγκανιώτης απευθύνοντας περισσότερο από ποτέ επίκαιρα ερωτήματα.

Εύα Κέκου, PhD

Ιστορικός Τέχνης / Επιμελήτρια