

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ | KATERINA STEFANIDAKI

Η Κατερίνα Στεφανιδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, ενώ το 2006 πήρε πτυχίο με άριστα από το έκτο εργαστήριο ζωγραφικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το καλλιτεχνικό της έργο περιλαμβάνει σχέδια μεγάλων διαστάσεων, εγκαταστάσεις και υπαίθριες παρεμβάσεις.

Το 2008, στην πρώτη ατομική της έκθεση στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη με τίτλο «Πατησίων 179» παρουσίασε δύο μεγάλα σχέδια/κατασκευές διαστάσεων 300 x 1050 εκ. και αντίστοιχα 300 x 1150 εκ. Τα έργα αυτά αποτελούνται από σειρά μικρότερων σχεδίων από κάρβουνο σε χαρτί, τα οποία ακουμπούν σε έναν ξύλινο τρισδιάστατο σκελετό οργανώνοντας δύο ευρύτερες εικόνες. Η πρώτη από τις δύο εικόνες απεικονίζει περιμετρικά τον εσωτερικό χώρο του εργαστηρίου, ενώ η δεύτερη είναι το μπαλκόνι και η θέα του εργαστηρίου της Στεφανιδάκη προς την οδό Πατησίων και την πλατεία Αμερικής. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η θέση του καλλιτέχνη/θεατή παραμένει σταθερή, ενώ παράλληλα στον εκθεσιακό χώρο οι επισκέπτες συμπληρώνουν τα δύο έργα, καθώς μοιάζουν να στέκονται κοιτώντας γύρω τους στο διαμέρισμα ή στο μπαλκόνι.

Στην επόμενη ατομική έκθεση (Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2015) με τίτλο δανεισμένο από στίχο του Γιώργου Σεφέρη "This is the Place, Gentlemen!", η Στεφανιδάκη παρουσιάζει την έρευνα με στόχο την επεξεργασία των ίδιων ιδεών από τις οποίες προέκυψαν τα παραπάνω έργα, αλλά από διαφορετική αφετηρία. Ενώ οι ύλες παραμένουν σταθερές (κάρβουνο, χαρτί, ύφασμα και ξύλινος σκελετός), αυτή τη φορά η εγκατάσταση εκτείνεται σε όλο τον εκθεσιακό χώρο. Οι εικόνες του εργαστηρίου ή του περιβάλλοντος χώρου μοιάζουν να διαλύονται και τα θραύσματα των κτισμάτων αιωρούνται από την οροφή. Οι επιφάνειες των σχεδίων αφήνουν ανοίγματα, ανάμεσα από τα οποία μπορεί κανείς να δει την υπόλοιπη εγκατάσταση, ενώ οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να κυκλοφορούν ανάμεσα στο κομματιασμένο τοπίο.

Τα επόμενα δύο χρόνια η Στεφανιδάκη επεξεργάζεται περαιτέρω την ιδέα ενός τοπίου υπό διάλυση, μιας ακινητοποιημένης έκρηξης δηλαδή, πραγματοποιώντας την εγκατάσταση με τίτλο «Νάρκη», τμήμα της οποίας παρουσίασε σε μία από τις διάφορες ομαδικές εκθέσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει ("Pause", Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2017).

Από το 2014 έως το 2016 της ανατίθεται η υλοποίηση το εγχειρήματος με τίτλο «Θαμμένο Κτίσμα» σε υπαίθριο χώρο της Ιστιαίας, στην Εύβοια. Η επέμβαση και επεξεργασία αυτή μιας σειράς μονοπατιών, λοφίσκων ή μιας γέφυρας μέσα σε έναν ιδιωτικό χώρο δίνει στην Στεφανιδάκη την ευκαιρία επεξεργασίας των ιδεών της σε μεγαλύτερη από το συνηθισμένο κλίμακα. Χρησιμοποιώντας χώμα, τσιμέντο, φυτά, ξύλα ή πέτρες μεγάλων διαστάσεων/βράχια, διαμορφώνει ένα μικρό, πλασματικό τοπίο, το οποίο ο επισκέπτης παρατηρεί ταυτόχρονα με το πραγματικό.

Μία ακόμα διάσταση του έργου της Κατερίνας Στεφανιδάκη είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς προθηκών, οι οποίες αποτελούν αυτόνομες εικαστικές προτάσεις ή φιλοξενούν έργα άλλων καλλιτεχνών (παράδειγμα αποτελεί το τμήμα της εγκατάστασης στον εσωτερικό χώρο του ελληνικού περιπτέρου της Βενετίας με τίτλο «Η Παραχώρηση», Ζάφος Ξαγοράρης, 2019). Οι κατασκευές αυτές αρθρώνονται με τη χρήση υλικών γνώριμων στα έργα της (ξύλο, διαφάνειες, φως), αποτελώντας φορητά, συναρμολογούμενα δοχεία. Επίσης, σε συνεργασία με τον Ζάφο Ξαγοράρη έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει κατασκευές που περιέχουν καλούπια και ξύλινα γράμματα και έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιτόπια εργαστήρια («Εφήμερες Επιγραφές», Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση, Δάφνη, 2017 – 18, "Constructing Public Sentences", ACC Galerie, Weimar, 2021 – 22). Το 2023 συμμετείχε στην ομαδική έκθεση με τον τίτλο "Burr", στην οποία παρουσίασε το τύπωμα από ξύλινη μήτρα, «Στήλη» (750 x 52 εκ., Koren, Αθήνα). Το 2024 έλαβε μέρος στην έκθεση "Presse Mobile", Vence, Γαλλία (σε συνεργασία με τον Ζάφο Ξαγοράρη).

Στην τρίτη ατομική της έκθεση με τίτλο "Safe Ground" (Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Νοέμβριο, 2024), παρουσιάζει την εγκατάσταση που αποτελείται από τρισδιάστατες επιφάνειες κατασκευασμένες από υλικά, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται στα ζωγραφικά της έργα, όπως χαρτί, κάρβουνο και ξύλο. Οι επιφάνειες αυτές έχουν το ύψος της γκαλερί, ενώ δημιουργούν σύντομες, δαιδαλώδεις διαδρομές, τις οποίες καλούνται οι επισκέπτες να ακολουθήσουν. Τα δύο διαστάσεων σχέδια βρίσκονται σε διαφορετικές μεταξύ τους γωνίες και θέσεις στον χώρο, αλλά η κίνηση των θεατών επιτρέπει τη σύνθεσή τους σε μια ενιαία εικόνα που παραπέμπει σε ένα τοπίο που ανατινάζεται. Εμφανίζονται δηλαδή αιωρούμενες, κομματιασμένες εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν θραύσματα εκρήξεων, δημιουργώντας μια στιγμιαία γεωμετρία. Η εγκατάσταση συνοδεύεται από σχέδια, μακέτες και οπτικοακουστικό υλικό.

Για το έργο της έχουν δημοσιευθεί διάφορα κείμενα (Κώστας Γουζέλης, Θεόφιλος Τραμπούλης και άλλα), ενώ το σύνολο της εργασίας της παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μαθημάτων του Καθηγητή Jim Cogswell στο Πανεπιστήμιο του Michigan (Ann Arbor, 2018).

Katerina Stefanidaki (b. 1980, Athens) has studied at the Athens School of Fine Arts and her artwork comprises large-scale drawings, installations, and outdoor interventions.

She presented her first solo show at the Zoumboulakis Gallery in Athens (2008), which included two large constructions/drawings (dimensions: 300 x 1050cm and 300 x 1150cm). These works are consisted of a series of smaller drawings (charcoal on paper), attached on a wooden structure, and depicting accordingly a 360-degree panoramic image of the Stefanidaki's studio and the related view of Patisision Street. This way, the artist/viewer stayed immobilized, while in the exhibition's space the visitors staring at the drawings of the apartment or the view from the balcony completed the final images of the two artworks.

Her next solo show ("This is the Place, Gentlemen!", Zoumboulakis Gallery, 2015) was an installation developing the same topic and expanding over the whole exhibition space. Using the same materials (charcoal, paper, canvas, and wooden structure), Stefanidaki creates an environment that falls apart. Fragments of the buildings seem to float, while the surfaces of the drawings allow the visitors to walk through the collapsed urbanscape.

During the next two years, the artist works on the same subject of a fragmented environment - a frozen explosion that was the theme of the installation with the title "Mine". Part of this work in progress was presented at the show "Pause" (Zoumboulakis Gallery, 2017), one of the various group exhibitions Stefanidaki has participated in.

From 2014 to 2016, Stefanidaki works on the outdoor project called "Buried Building" in Istiaia, Euboea. She is able to create large-scale interventions, using rocks, plants, wooden planks, soil or concrete. Imitating the surrounding landscape, the result is an artificial hill or other reduced versions of details of Istiaia's natural environment.

Another dimension of Katerina Stefanidaki's work is the design and materialization of a series of movable display cases. She presents them as parts of her own installations or vessels hosting other artists' works (such as "The Procession", Zafos Xagoraris, 58th Venice Biennale, 2019). These objects are made by the materials that the artist uses and could be easily dismantled and reassembled. Together with Xagoraris, Stefanidaki has designed two toolboxes containing wooden letters and related molds that could be used by children during workshops ("Temporary Inscriptions", Onassis Education, Athens, 2017-18, "Constructing Public Sentences", ACC Galerie, Weimar, 2021-22).

In 2023, she participated in the group show with the title "Burr", where she presented the print from wooden mold "Column" (750 x 52 cm, Koren, Athens). In 2024 she participated at the group exhibition "Presse Mobile", Vence, France (in collaboration with Zafos Xagoraris).

At her third solo exhibition "Safe Ground", (Zoumboulakis Gallery, November, 2024), Katerina Stefanidaki presents the installation that consists of three-dimensional surfaces made of materials often used in her paintings, such as paper, charcoal and wood. These surfaces are the height of the gallery and create short, winding paths that visitors are invited to follow. The two-dimensional designs are at different angles and positions to each other, but the movement of the viewers allows them to be composed into a single image that evokes a landscape that is being blown up. That is, fragmented images appear, depicting fragments of explosions, creating an instant geometry. The installation is accompanied by drawings, models and audiovisual material.

Several writers have elaborated into her drawings and installations (K. Gouzelis, T. Tramboulis and others), while her full artwork has been presented at the University of Michigan, during one of the courses of the Professor Jim Cogswell (Ann Arbor, 2018).

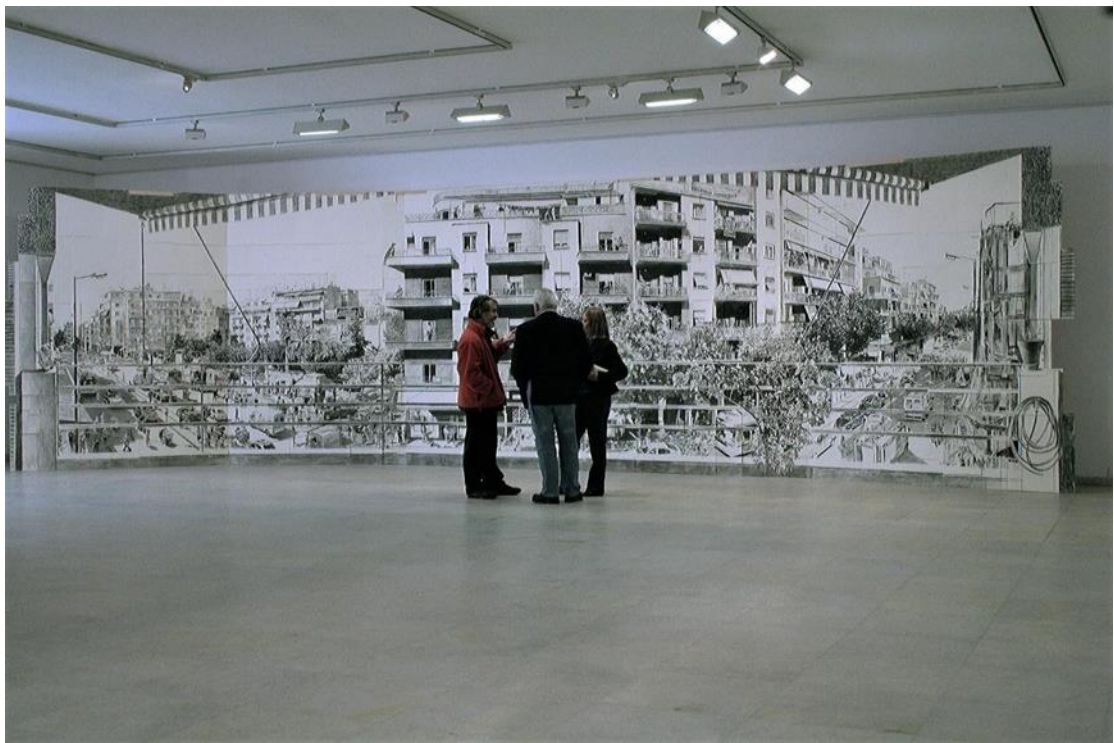
«Πατησίων 179 Ι», 300 x 1050 εκ., κάρβουνο, χαρτί και ξύλο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2006
"Patission 179 I", 300 x 1050 cm, charcoal, paper and wooden parts, Zoumboulakis Gallery, Athens
2006

«Πατησίων 179 Ι», 300 x 1050 εκ., κάρβουνο, χαρτί και ξύλο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2006
"Patission 179 I", 300 x 1050 cm, charcoal, paper and wooden parts, Zoumboulakis Gallery, Athens 2006

«Πατησίων 179 II», 300 x 1150 εκ., κάρβουνο, χαρτί και ξύλο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2006
"Patision 179 II", 300 x 1150 cm, charcoal, paper and wooden parts, Zoumboulaki Gallery, Athens 2006

«Πατησίων 179 II», 300 x 1150 εκ., κάρβουνο, χαρτί και ξύλο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2006
"Patisson 179 II", 300 x 1150 cm, charcoal, paper, and wooden parts, Zoumboulakis Gallery, Athens 2006

“This is the Place, Gentlemen!”, εγκατάσταση με μεταβλητές διαστάσεις, ξύλο, χαρτί, ύφασμα και κάρβουνο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2015

“This is the Place, Gentlemen!”, installation, variable dimensions, wooden parts, paper, canvas and charcoal, Zoumboulakis Gallery, Athens, 2015

“This is the Place, Gentlemen!”, εγκατάσταση με μεταβλητές διαστάσεις, ξύλο, χαρτί, ύφασμα και κάρβουνο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2015

“This is the Place, Gentlemen!”, installation, variable dimensions, wooden parts, paper, canvas and charcoal, Zoumboulakis Gallery, Athens, 2015

“This is the Place, Gentlemen!”, εγκατάσταση με μεταβλητές διαστάσεις, ξύλο, χαρτί, ύφασμα και κάρβουνο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2015

“This is the Place, Gentlemen!”, installation, variable dimensions, wooden parts, paper, canvas and charcoal, Zoumboulakis Gallery, Athens, 2015

«Θαμμένο Κτίσμα», υπαίθρια διαμόρφωση, Ιστιαία, Εύβοια, 2014-16
“Buried Building”, outdoor intervention, Istiaia, Euboea, 2014-16

«Θαμμένο Κτίσμα», υπαίθρια διαμόρφωση, Ιστιαία, Εύβοια, 2014-16
"Buried Building", outdoor intervention, Istiaia, Euboea, 2014-16

«Νάρκη», σχέδιο με κάρβουνο, 80 x 90 εκ., 2017
"Mine", drawing, charcoal, 80 x 90 cm, 2017

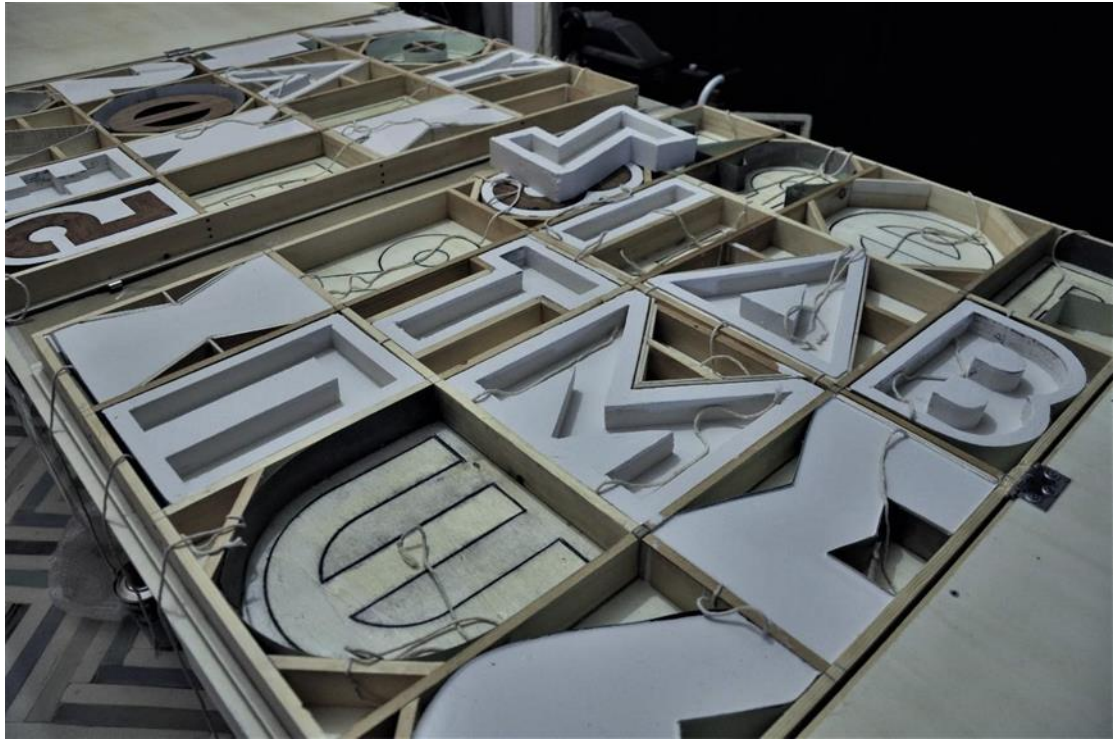
«Νάρκη», εγκατάσταση με μεταβλητές διαστάσεις, κάρβουνο, χαρτί και ξύλο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, 2017

"Mine", installation, variable dimensions, charcoal, paper, and wooden parts, Zoumboulakis Gallery, Athens, 2017

«Νάρκη», εγκατάσταση με μεταβλητές διαστάσεις, κάρβουνο, χαρτί και ξύλο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, 2017

"Mine", installation, variable dimensions, charcoal, paper and wooden parts, Zoumboulakis Gallery, Athens, 2017

«Εφήμερες Επιγραφές», κατασκευή με ξύλινα γράμματα και καλούπια σιλικόνης που χρησιμοποιήθηκε σε επιτόπια εργαστήρια (σε συνεργασία με τον Ζάφο Ξαγοράρη, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα, 2017-18)

"Temporary Inscriptions", construction containing wooden letters and silicone molds used during workshops (together with Zafos Xagoraris, Onassis Education, Athens, 2017-18)

«Κατασκευάζοντας Υπαίθριες Φράσεις», κατασκευή με ξύλινα γράμματα και καλούπια σιλικόνης που χρησιμοποιήθηκε σε επιτόπια εργαστήρια (σε συνεργασία με τον Ζάφο Ξαγοράρη, Γκαλερί ACC, Βαϊμάρη, 2021-22)

“Constructing Public Sentences”, construction containing wooden letters and silicone molds used during workshops (together with Zafos Xagoraris, ACC Galerie, Weimar, 2021-22)

«Κατασκευάζοντας Υπαίθριες Φράσεις», κατασκευή με ξύλινα γράμματα και καλούπια σιλικόνης που χρησιμοποιήθηκε σε επιτόπια εργαστήρια (σε συνεργασία με τον Ζάφο Ξαγοράρη, Γκαλερί ACC, Βαϊμάρη, 2021-22)

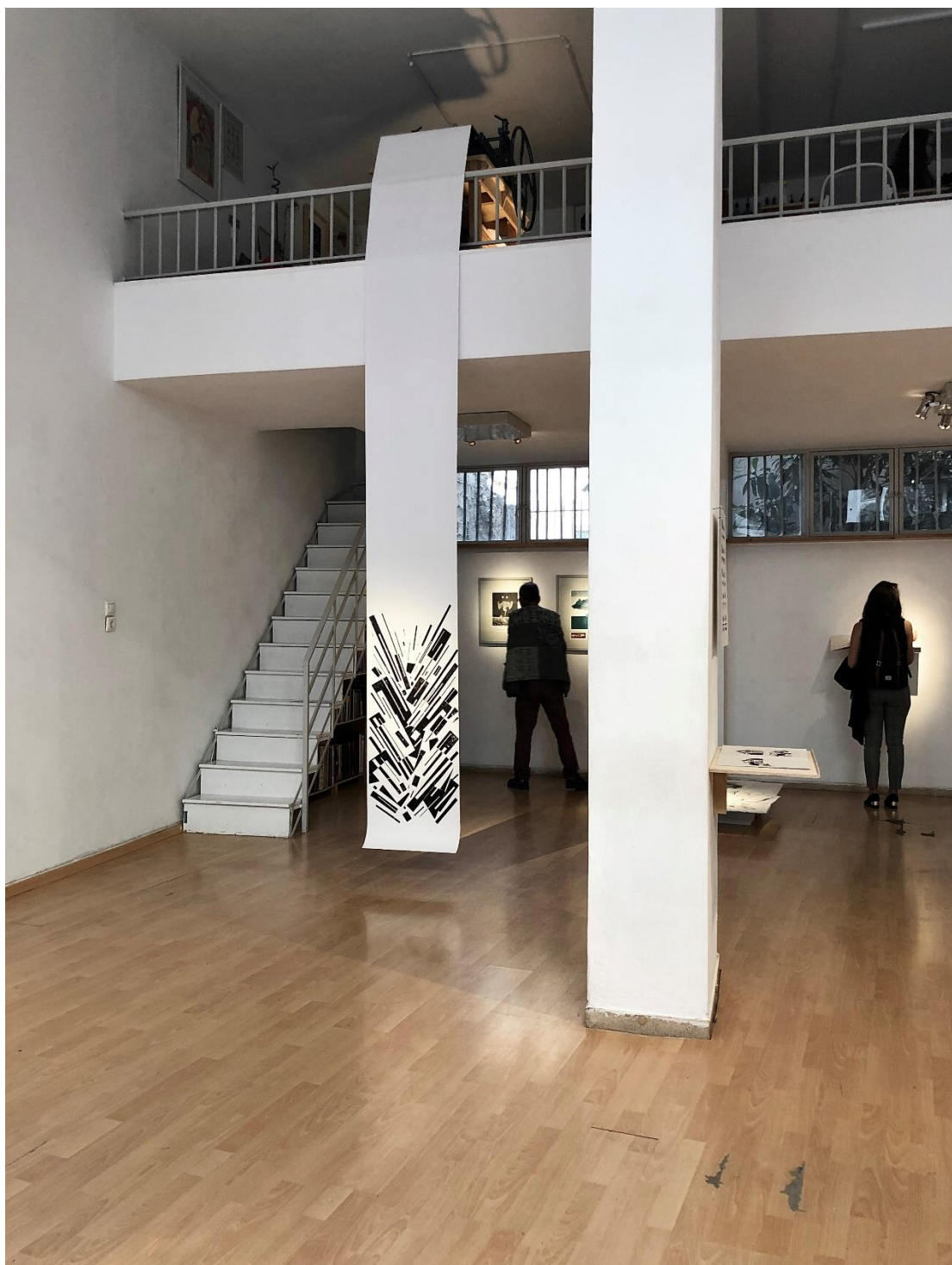
“Constructing Public Sentences”, construction containing wooden letters and silicone molds used during workshops (together with Zafos Xagoraris, ACC Galerie, Weimar, 2021-22)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προθηκών με ιστορικές πληροφορίες (για την συμμετοχή του Ζάφου Ξαγοράρη στην 58^η Μπιενάλε Βενετίας, «Η Παραχώρηση», 2019)
Design and materialization of display show cases containing historical information (for Zafos Xagoraris participation in the 58th Venice Biennale, “The Concession”, 2019)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προθηκών με ιστορικές πληροφορίες (για την συμμετοχή του Ζάφου Ξαγοράρη στην 58^η Μπιενάλε Βενετίας, «Η Παραχώρηση», 2019)
Design and materialization of display show cases containing historical information (for Zafos Xagoraris participation in the 58th Venice Biennale, “The Concession”, 2019)

«Στήλη», τύπωμα 750 x 52 εκ., ομαδική έκθεση "Burr", Koren, Αθήνα, 2023
"Column", print, 750 x 52cm, group exhibition "Burr", Koren, Athens, 2023

«Στήλη», ξύλινη μήτρα 120 x 52 εκ., ομαδική έκθεση "Burr", Koren, Αθήνα, 2023
"Column", wood printing mold, 120 x 52 cm, group exhibition "Burr", Koren, Athens, 2023

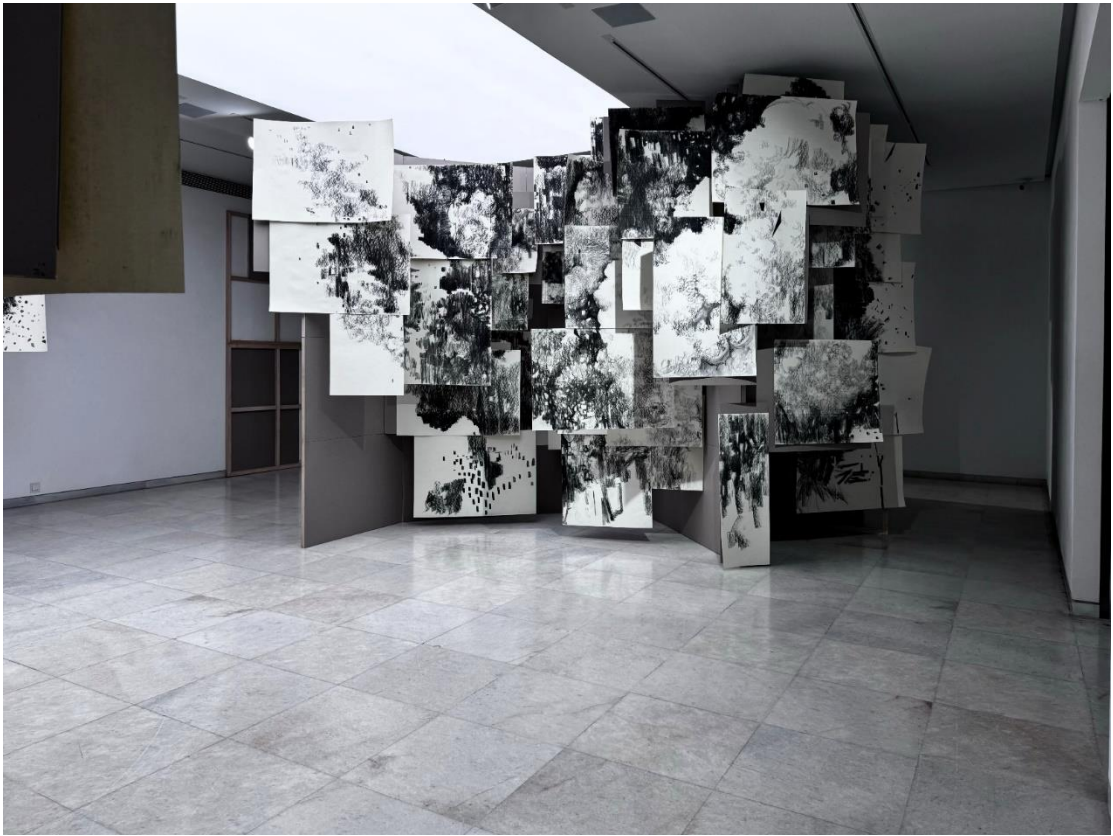

Νάρκη Ι, Κάρβουνο σε χαρτί, 90 x 70 εκ., 2024
Mine I, Charcoal on paper, 90 x 70 cm, 2024

Safe Ground , εγκατάσταση με μεταβλητές διαστάσεις, κάρβουνο, χαρτί και ξύλο, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2024
Safe Ground, installation, variable dimensions, charcoal, paper, and wooden parts, Zoumboulakis Gallery, Athens, 2024

Safe Ground, Μακέτα της Εγκατάστασης (1:20), 2024

Safe Ground, Installation Mockup (1:20), 2024

Νάρκη V, Κάρβουνο σε χαρτί, 90 x 70 εκ., 2024
Mine V, Charcoal on paper, 90 x 70 cm, 2024