

**The COOK
The THIEF
His WIFE
& Her LOVER**

**ΟΙ ΚΑΤΟΨΕΙΣ
ΟΙ ΜΑΚΕΤΕΣ
Τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
& Τα ΕΝΤΥΠΑ**

**ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**

**ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΖΙΑ**

**The Cook,
the Thief,**

**Οι Κατόψεις,
οι Μακέτες,**

χωρικές

μεταγραφές

ερμηνευτικά

αντικείμενα

his Wife
& her Lover

τα Αντικείμενα
& τα Έντυπα

**The Cook,
the Thief,**

**The Plans,
the Models,**

spatial

transcriptions

interpretive

objects

his Wife
& her Lover

the Objects
& the Prints

Thesis
Stavroula Papapostolou
Supervisor
Katerina Kotzia

Διπλωματική εργασία
Σταυρούλα Παπαποστόλου
Επιβλέπουσα
Κατερίνα Κοτζιά

University of Ioannina
Polytechnic School
Department of Architecture
Ioannina, Greece
February 2025

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιωάννινα, Ελλάδα
Φεβρουάριος 2025

ευχαριστώ θερμά

την Κατερίνα Κοτζιά, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση στην ερευνητική και διπλωματική μου εργασία, στην πρακτική μου άσκηση, αλλά και σε όλη ακαδημαϊκή μου πορεία,

τον Φώτη Σαγώνα, που σε ένα μάθημα στο πρώτο έτος, μας πρότεινε να δούμε αυτή την υπέροχη ταινία,

όλα τα άτομα που είδαν την ταινία επειδή τα έπρεξε έπεισα και τη συζήτησαν μαζί μου

& τους γονείς μου.

Disclaimer: Η παρακάτω διπλωματική εργασία περιέχει spoilers για την ταινία *‘The Cook, the Thief, his Wife & her Lover’*.

abstract

This thesis is a love letter to the film *‘The cook, the thief, his wife & her lover’* (Peter Greenaway, 1989). This film is not only one of my personal favourites, but also one of the best works of art that I’ve ever experienced. From the first viewing it captured my interest so much so that I decided to choose it to be the main focus of my thesis. Thus, this study is a result of a careful observation of the film from different perspectives, an examination of the scenographic elements and a collection of information in order to create spatial transcriptions and interpretive objects.

The production of all drawings, models, objects and prints was mainly done by hand. This choice is related to the desire to ‘build’ the film from scratch, using a personal viewpoint, while transforming it into a tangible object, ready to be presented. This process and the extra time that was required for certain aspects of the creations helped to carefully observe and understand *what* was produced and *why*, as well as *how* the objects produced are related to the film.

Through these objects/products, I have tried to, perhaps, come closer to the film, to better present it to other people who have either seen it or not and -eventually- let it go.

An ode to the film, but also to the means of presentation and the materials used.

περίληψη

Η εργασία αποτελεί ένα love letter προς την ταινία *‘The cook, the thief, his wife & her lover’* (Peter Greenaway, 1989). Η ταινία αυτή, είναι όχι μόνο μία από τις αγαπημένες μου, αλλά και ένα από τα καλύτερα έργα τέχνης που έχω παρακολουθήσει ποτέ. Από την πρώτη προβολή μου κέντρισε τόσο το ενδιαφέρον, που αποφάσισα να την επιλέξω ως τον κεντρικό άξονα της διπλωματικής μου εργασίας. Έτσι, αυτή η μελέτη είναι αποτέλεσμα της παρατήρησης της ταινίας από διαφορετικές οπτικές, της εξέτασης των σκηνογραφικών στοιχείων και της συλλογής πληροφοριών, με σκοπό τη δημιουργία χωρικών μεταγραφών και ερμηνευτικών αντικειμένων.

Η παραγωγή όλων των σχεδίων, μακετών, αντικειμένων και εντύπων έγινε, κατά κύριο λόγο, στο χέρι. Αυτή η επιλογή σχετίζεται με την επιθυμία να ‘κατασκευαστεί’ η ταινία από το μηδέν, με προσωπική οπτική, αλλά και να μετατραπεί σε χειροπιαστό αντικείμενο προς παρουσίαση. Η διεργασία και ο επιπλέον χρόνος που χρειάστηκε για να δημιουργηθούν ορισμένα τμήματα της εργασίας, βοήθησε στην προσεκτική παρατήρηση και κατανόηση του *τι* και *γιατί* παράχθηκε και *πώς* σχετίζονται με την ταινία, τα αντικείμενα που παρήχθησαν.

Μέσω αυτών των αντικειμένων/ προϊόντων, προσπάθησα να έρθω, ίσως, πιο κοντά με την ταινία, να την παρουσιάσω καλύτερα σε άλλα άτομα που είτε την έχουν δει, είτε όχι, και τέλος, να καταφέρω να την ξεπεράσω.

Μία ωδή στην ταινία, αλλά και στα μέσα παρουσίασης και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

THURSDAY	SEPARATED LAYERS	0020
FRIDAY	CLAY and other OBJECTS	0026
SATURDAY	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ	0040
SUNDAY	WINDOWS - DOORS	0072
MONDAY	MAKETES	0108
TUESDAY	PRINTS ETC.	0114
WEDNESDAY	KOYZINA - ΦΩΣ	0130
THURSDAY	SUITCASE	0138
FRIDAY	LAST SCENE - CANNIBAL	0150

οι χαρακτήρες της ταινίας

Richard

Georgina

Albert

Michael

intro

Η ταινία *'The Cook, the Thief, his Wife & her Lover'* δημιουργήθηκε το 1989, με κείμενο και σκηνοθεσία του Peter Greenaway. Οι κεντρικοί χαρακτήρες της είναι τα 4 πρόσωπα που αναφέρονται στον τίτλο: ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του κι ο εραστής της και η ταινία ακολουθεί τις διαπλεκόμενες σχέσεις μεταξύ τους. Η δράση εκτυλίσσεται, σε ένα μεγάλο κομμάτι της, μέσα σε ένα πολυτελές εστιατόριο στην Αγγλία, σε διάστημα μίας εβδομάδας περίπου. Συγκεκριμένα, ξεκινάει μια Πέμπτη και τελειώνει την επόμενη Παρασκευή.

Σε όλη την ταινία κυριαρχούν οι τετράδες: 4 βασικοί χαρακτήρες, 4 χώροι του εστιατορίου και 4 χρώματα, με ένα χρώμα να αντιστοιχεί σε κάθε χώρο. Το εξωτερικό του εστιατορίου είναι μπλε, η κουζίνα είναι πράσινη, ο χώρος δείπνου είναι κόκκινος και το WC είναι λευκό. Οι χώροι, πέρα από τις λειτουργίες τους, σηματοδοτούνται από τα διαφορετικά χρώματα, τόσο στα σκηνικά, όσο και στα κοστούμια των χαρακτήρων. Όπως γίνεται φανερό στην ταινία, οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων, αλλά και των χώρων και των χρωμάτων, είναι ρευστές, πολύπλοκες και αλληλένδετες. Ο Peter Greenaway αναφέρει ότι η αλλαγή των χρωμάτων αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο οι χαρακτήρες μετακινούνται και κατοικούν σε κάθε διαφορετικό κόσμο.

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία είναι 4, ακολουθώντας το ρυθμό των τετράδων: η κάτοψη, η μακέτα, το αντικείμενο και το έντυπο. Αυτά είναι και τα 4 μέσα τα οποία έχω ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και χρησιμοποιώ περισσότερο. Επίσης, για την παραγωγή των σχεδίων, μακετών κτλ., εφαρμόστηκε η αντιγραφή και η επανάληψη. Η επαναλαμβανόμενη προβολή της ταινίας και το tracing των στιγμιότυπων της, καθόρισαν τα σημαντικότερα χωρικά σημεία της κάθε σκηνής.

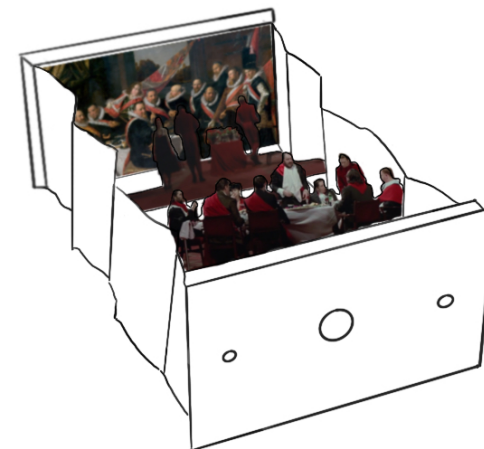
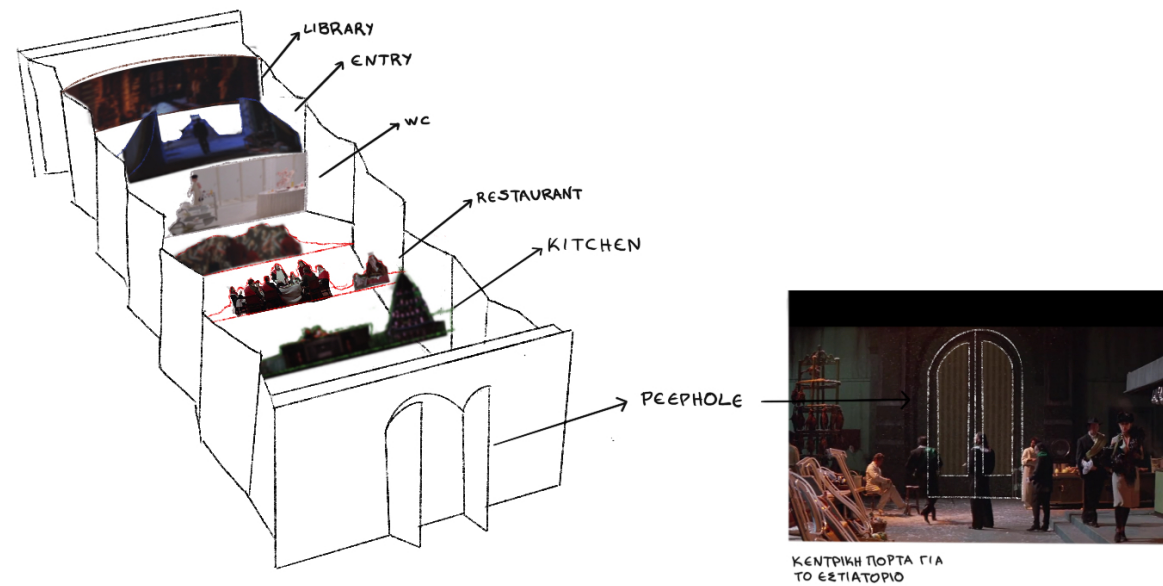
Στόχοι: Αναβίωση της πρώτης προβολής της ταινίας/ Παραγωγή χειροπιαστών αντικειμένων από ένα άυλο έργο τέχνης/ Αρχαιοθήκη πληροφοριών σχετικών με την ταινία/ Μεταγραφή - Ανακατασκευή - Αποκωδικοποίηση - Απομυθοποίηση

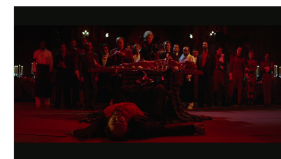
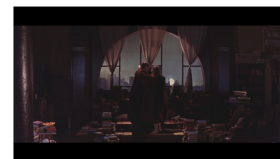
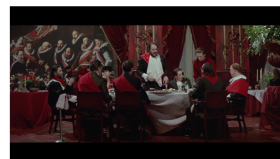
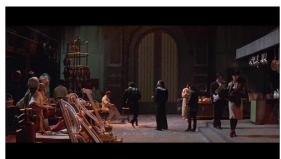
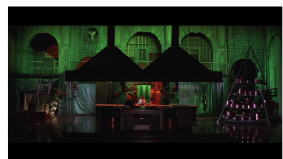
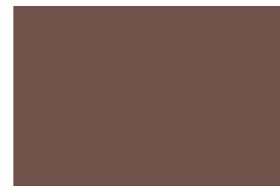
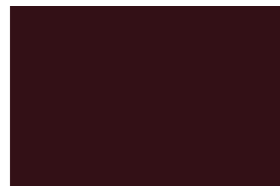
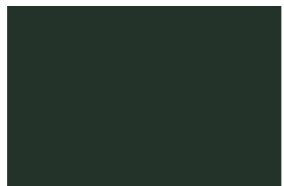
Σχέδιο του Jean Paul Gaultier για τα κοστούμια των σερβιτόρων

Η κίνηση της κάμερας σε μεγάλο κομμάτι της ταινίας είναι κυρίως από τα δεξιά προς τα αριστερά. Αυτή η τεχνική δεν εμβαθύνει τόσο στα επίπεδα, όσο στην κίνηση από χώρο σε χώρο, δίνοντας έμφαση στις μεταβολές των *χώρων, χρωμάτων, σκηνικών και κοστούμιών*.

Επιλέχθηκαν 10 στιγμιότυπα με χαρακτηριστικούς χώρους ή σκηνές της ταινίας και αναλύθηκαν με tracing (ξεπατίκωμα) των stills σε 4 επίπεδα: στο κύριο χρώμα του στιγμιότυπου, σε όλα τα χρώματα του στιγμιότυπου, στα περιγράμματα των βασικών χωρικών στοιχείων και των χαρακτήρων και στη σκίαση των χαρακτήρων.

The COOK The THIEF
His WIFE & Her LOVER

Separated layers, εκτύπωση σε χαρτί velvet, 5 φύλλα A2

FRIDAYFRIDAYFRIDAYFRIDAY

CLAY and other OBJECTS

CLAY and other OBJECTS

CLAY and other OBJECTS

CLAY and other OBJECTS

Στη συνέχεια της μελέτης της ταινίας, έγιναν αντικείμενα από πηλό. Τα αντικείμενα αυτά, αναπαριστούν ορισμένα βασικά σκηνικά αντικείμενα (props) ή χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε χώρου.

Όλα τα αντικείμενα υλοποιήθηκαν από πηλό, εκτός των τσιγάρων που καπνίζει η Georgina κατά τη διάρκεια της ταινίας, τα οποία αλλάζουν χρώμα στις εναλλαγές των χώρων, όπως τα σκηνικά και τα κοστούμια.

Ο πηλός επιλέχθηκε ως ένα εύπλαστο υλικό, που παίρνει την επιθυμητή μορφή και βοηθάει στην άμεση επαφή με το prop που αναπαρίσταται και στη δημιουργία του από το μηδέν.

(Ανα)δημιουργήθηκαν αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται στην ταινία ως όπλα, ή σηματοδοτούν σκηνές στις οποίες ασκείται βία, κυρίως από τον Albert.

Η Georgina πυροβολεί τον Albert.

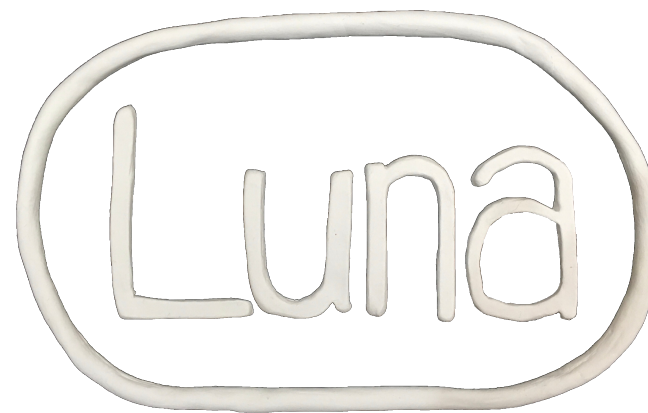
Κουμπιά παιδιού, πηλός, διάμετρος 2,5 εκ.

Ο Albert και τα τσιράκια του κυνηγάνε τον Pop, τον λαντζιέρη του εστιατορίου, τον μεταχειρίζονται βίαια και τον αναγκάζουν να καταπιεί τα κουμπιά της φόρμας που φοράει.

Πιρούνι και μαχαίρι. Ο Albert καρφώνει ένα πιρούνι στο μάγουλο ενός χαρακτήρα που αποκαλύπτει ότι η Georgina και ο Michael έχουν ερωτικό δεσμό. Έπειτα, ο Albert απειλεί ότι θα σκοτώσει κι έπειτα θα φάει τον εραστή της γυναίκας του.

Η επιγραφή 'LUNA' εμφανίζεται σε αρκετές σκηνές του εξωτερικού χώρου. Δημιουργεί έντονη αντίθεση με το θολό και σκοτεινό τοπίο του χώρου parking, στο πίσω μέρος του εστιατορίου.

Η Georgina λέει ψέματα ότι ξέχασε τον αναπτήρα της στο WC, ώστε να βρεθεί με τον εραστή της.

Τσιγάρα, κλίμακα 1:1

Γίνεται διακοπή ρεύματος, καθώς ο Albert εγκαινιάζει μία καινούρια NEON επιγραφή για το εστιατόριο. Έτσι, ανάβουν κεριά και τα στερεώνουν σε πιάτα (σερβίτσιο του εστιατορίου).

34 Πιάτο με κερί, πηλός, διαστάσεις δ. 18 εκ. x 2 εκ. και 10 x δ. 4 εκ.

Το δαχτυλίδι του Albert λειτουργεί ως σύμβολο κύρους. Θα μπορούσε, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο όταν γρονθοκοπεί την γυναίκα του.

Δαχτυλίδι του Albert, πηλός, διάσταση 2x3 εκ.

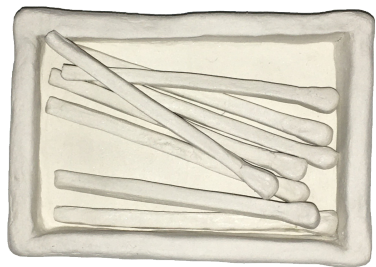
-So, a hot meal for tonight, eh, Richard? Something special, please, eh? How about some... some... 'les hors d' oeuvres, gâteaux au poivres, terrine et fillet lemme, poison au... poi... poi...

-It's poisson.

-What did you say Georgina? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say?

-Poisson.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ

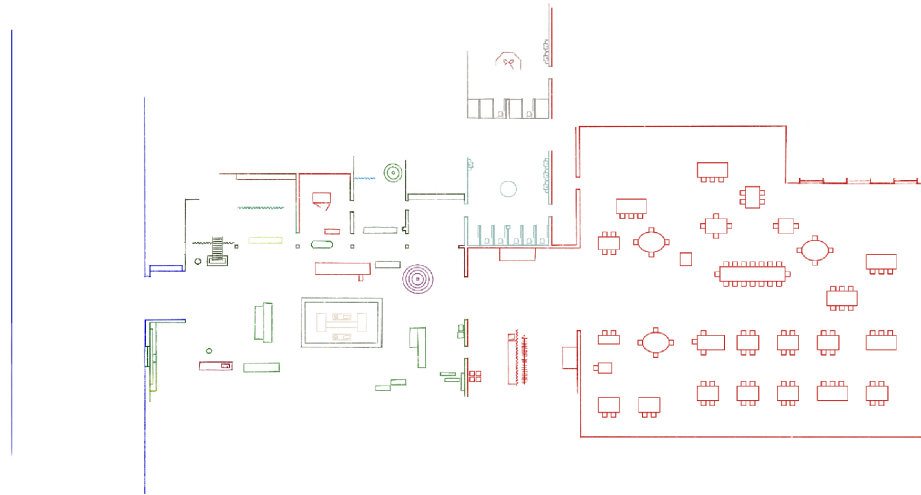
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ

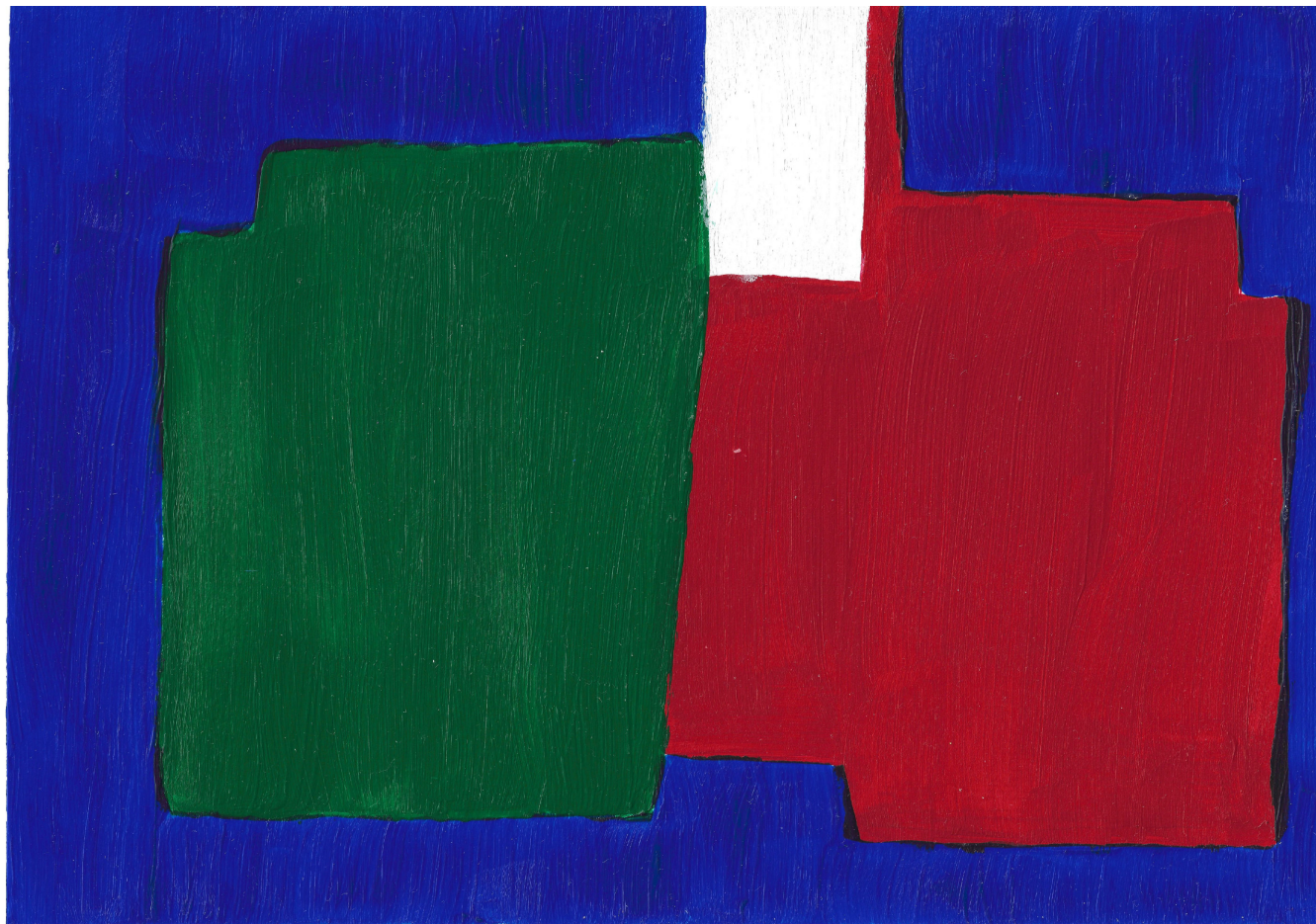
Ένα κομμάτι της εργασίας αποτελείται από μία σειρά διαγραμματικών κατόψεων του χώρου που διαδραματίζεται η ταινία. Ξεκίνησαν κυρίως διερευνητικά και αφαιρετικά, στην προσπάθεια κατανόησης του χώρου και των τεσσάρων βασικών του χρωμάτων (εξωτερικός χώρος-μπλε, κουζίνα-πράσινο, κεντρικός χώρος-κόκκινο, WC-λευκό).

Κάθε διαγραμματική κάτοψη ολοκληρωνόταν και σε κάθε επόμενη δε χρησιμοποιούνταν οι προηγούμενες ως αναφορά. Όλες έγιναν από μνήμης, με διαφορετικό μέσο κάθε φορά, μετά από σημειώσεις που έγιναν στην διάρκεια της επαναλαμβανόμενης παρακολούθησης της ταινίας.

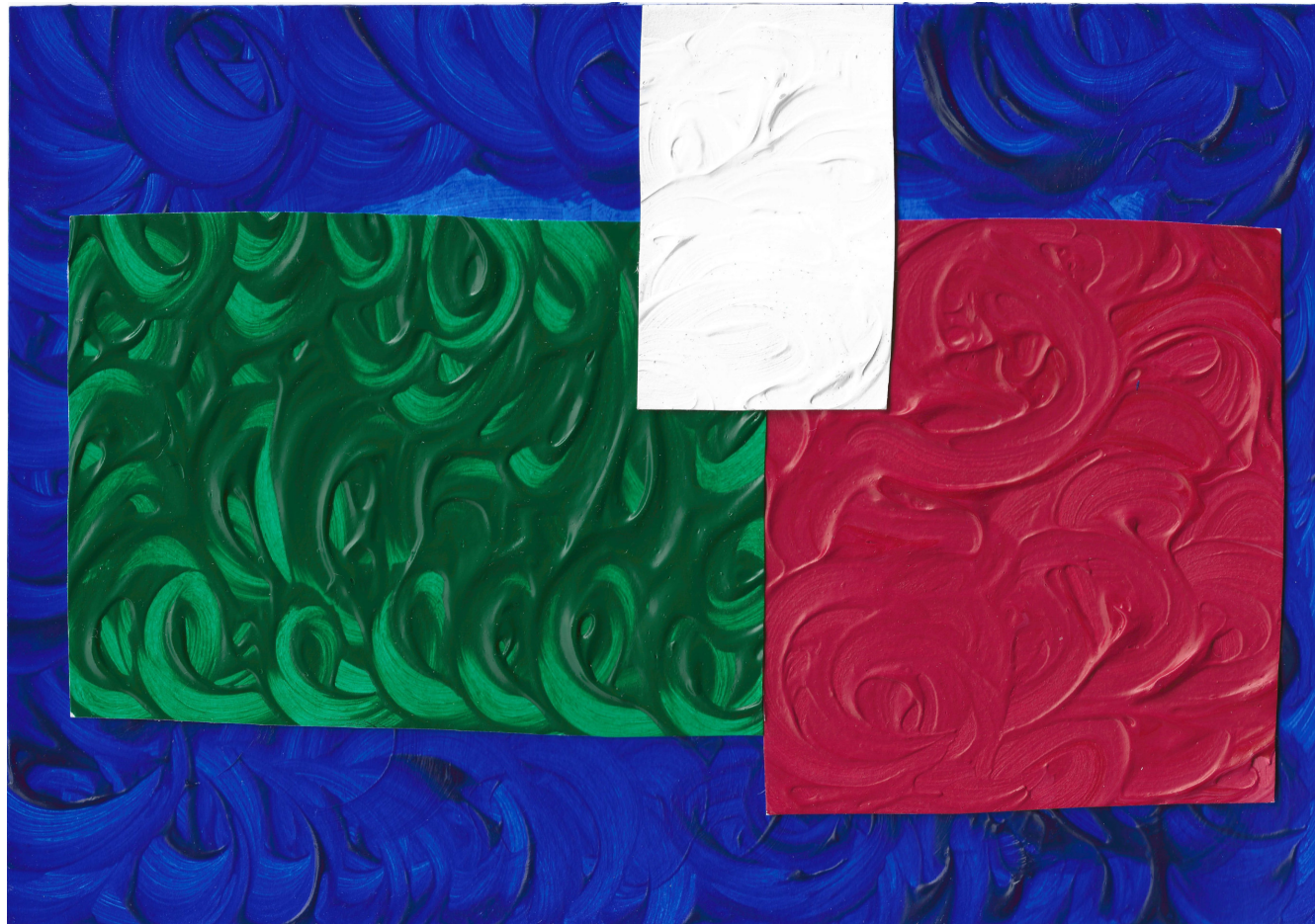
Σχεδιάστηκαν 25 κατόψεις σε διάσταση Α5 και χρησιμοποιήθηκαν 20 διαφορετικά υλικά για την παραγωγή τους. Υπάρχουν δύο κατόψεις σε μεγαλύτερο μέγεθος: η μία σε διάσταση Α2 και η άλλη σε χαρτί 50 επί 70 εκ. Η μεν δημιουργήθηκε με περιτυλίγματα από φαγητά, προϊόντα μπάνιου και μια χρεωστική κάρτα. Η δεύτερη είναι σε μαύρο χαρτί, με λευκό μολύβι και μαρκαδόρο, στην οποία φαίνονται τα σημεία που είναι ορατά με την κάμερα στην ταινία. Όποιο σημείο της ταινίας δεν είναι ορατό, στην κάτοψη παρουσιάζεται ως θολό ή κενό σημείο.

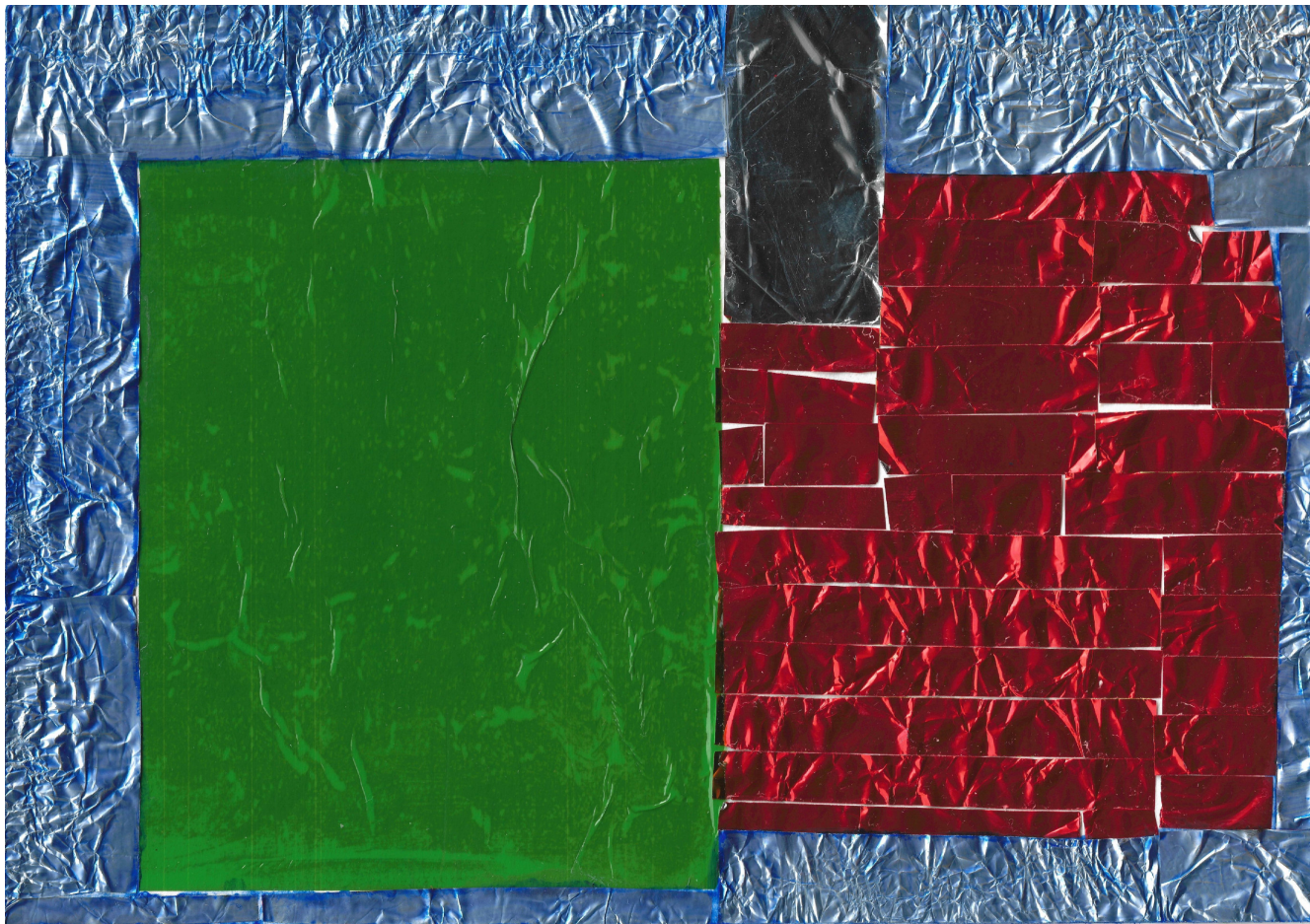
Ψηφιακό σχέδιο κάτοψης

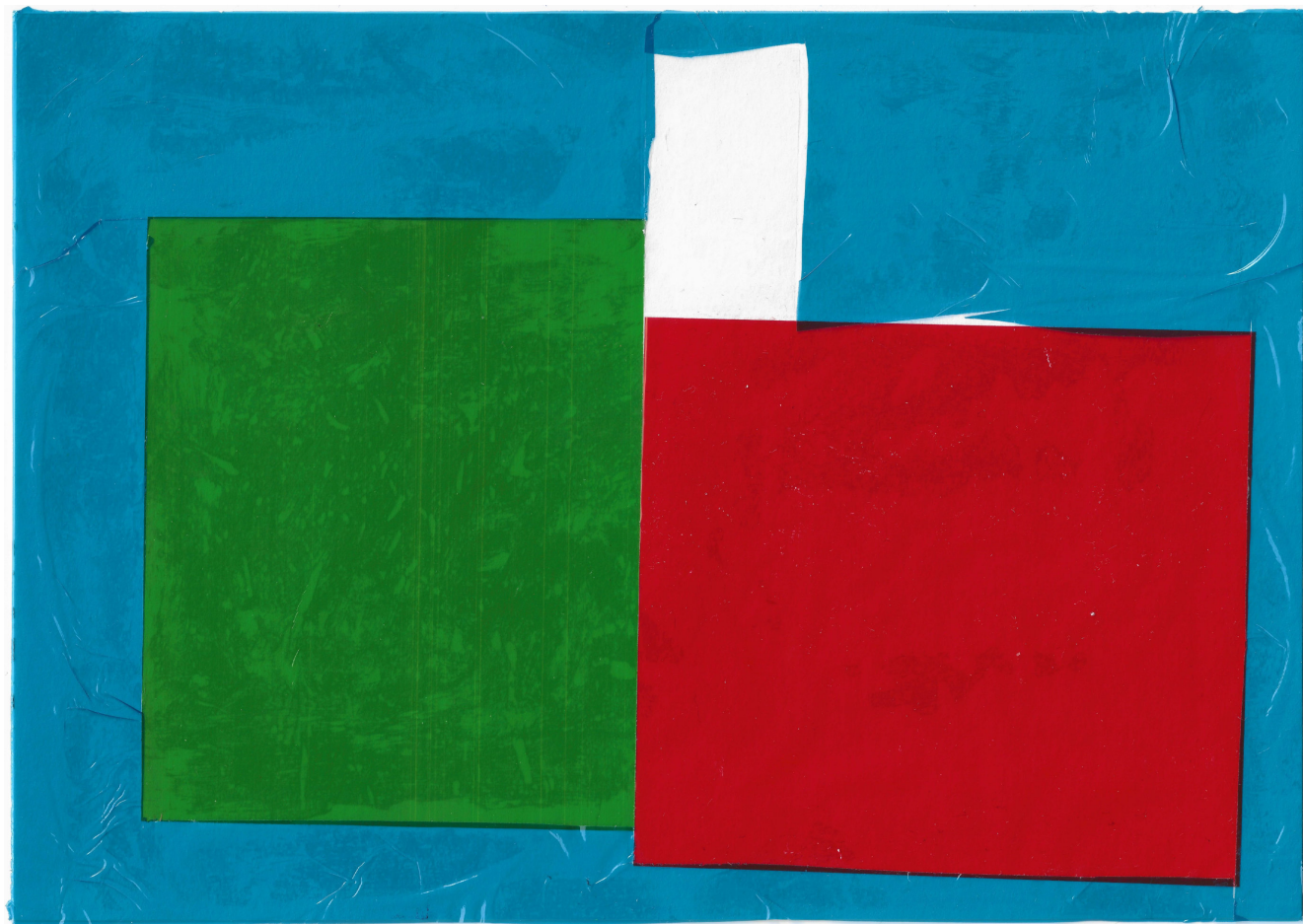
42 Ακρυλικό χρώμα, χαρτί mixed media, διάσταση A5

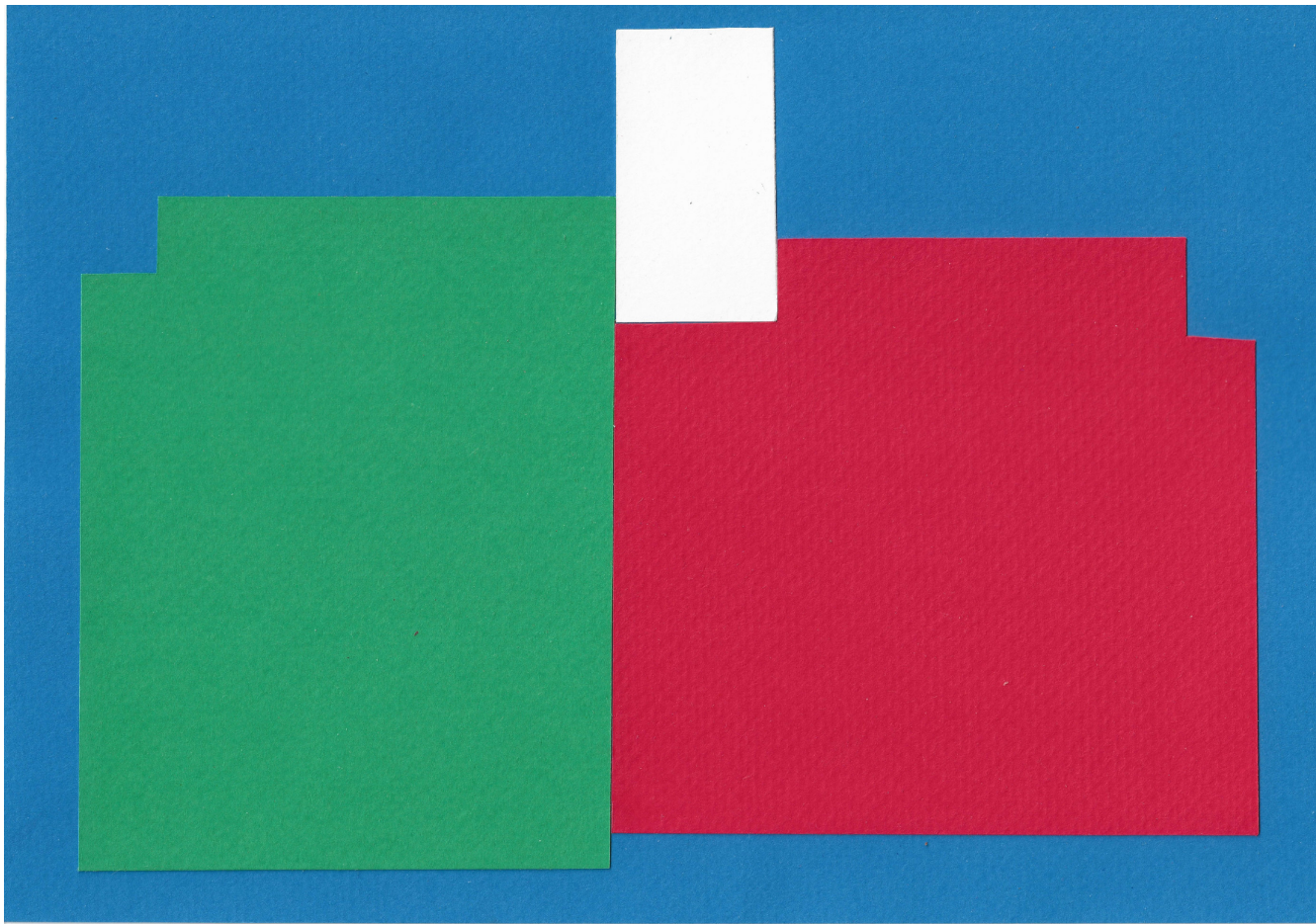
Κολάζ από ανάγλυφο χαρτί, ακρυλικό χρώμα, χαρτί mixed media, διάσταση A5

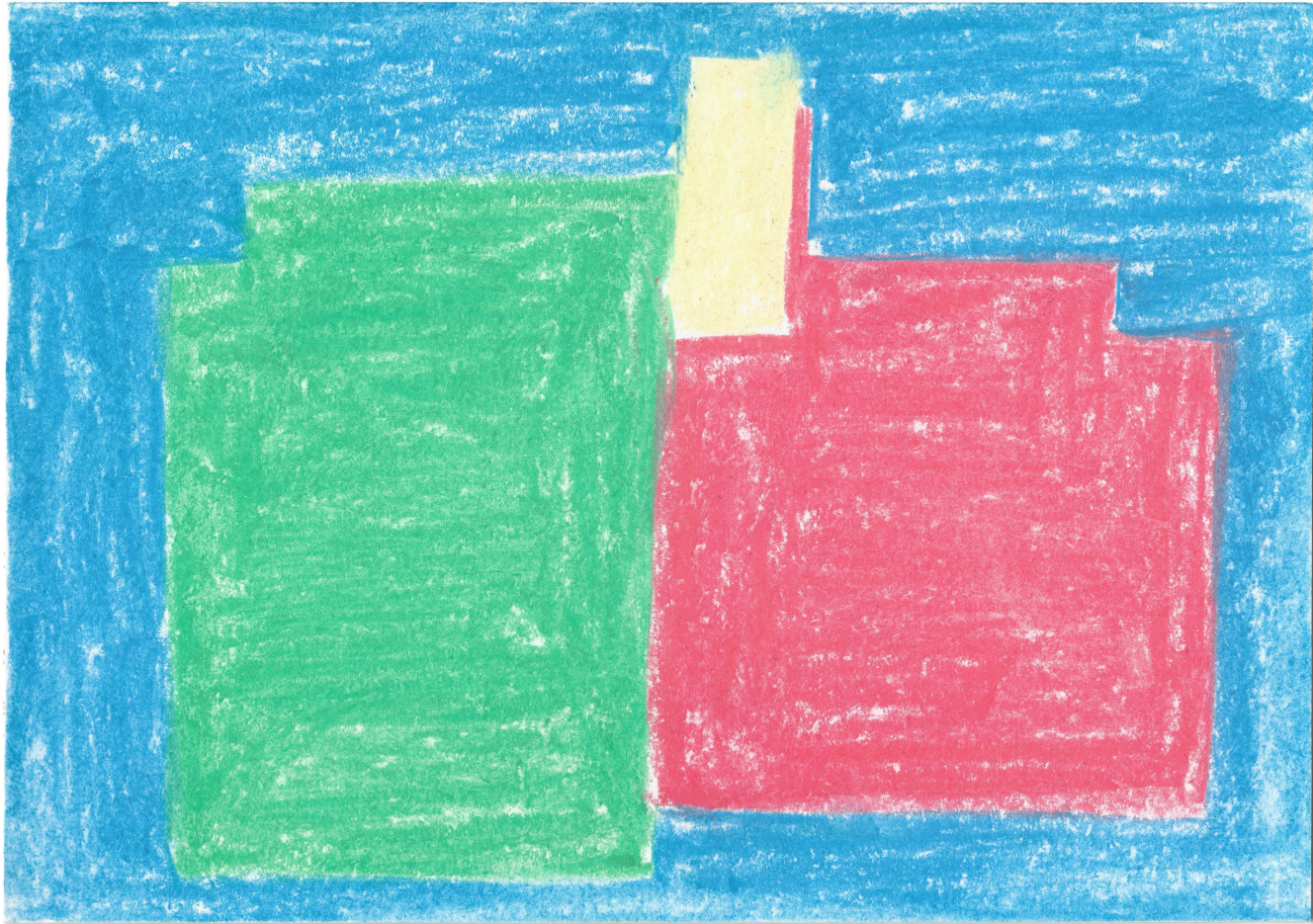
44 Περιτυλίγματα από καραμέλες, ακουαρέλα, κόλλα, χαρτί mixed media, διάσταση A5

45 Σελοφάν, κόλλα, χαρτί mixed media, διάσταση A5

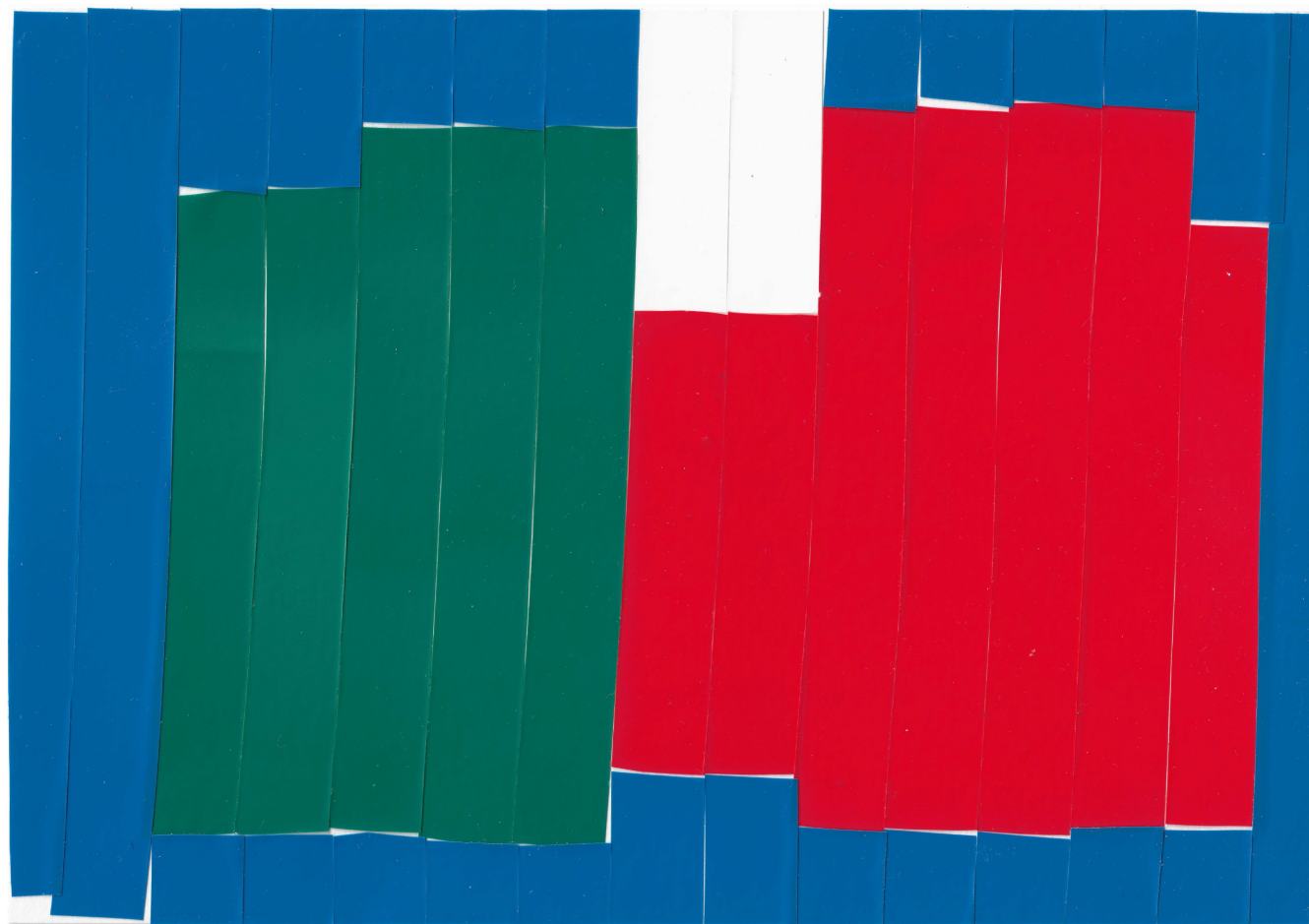
46 Χαρτόνι canson, κόλλα, διάσταση A5

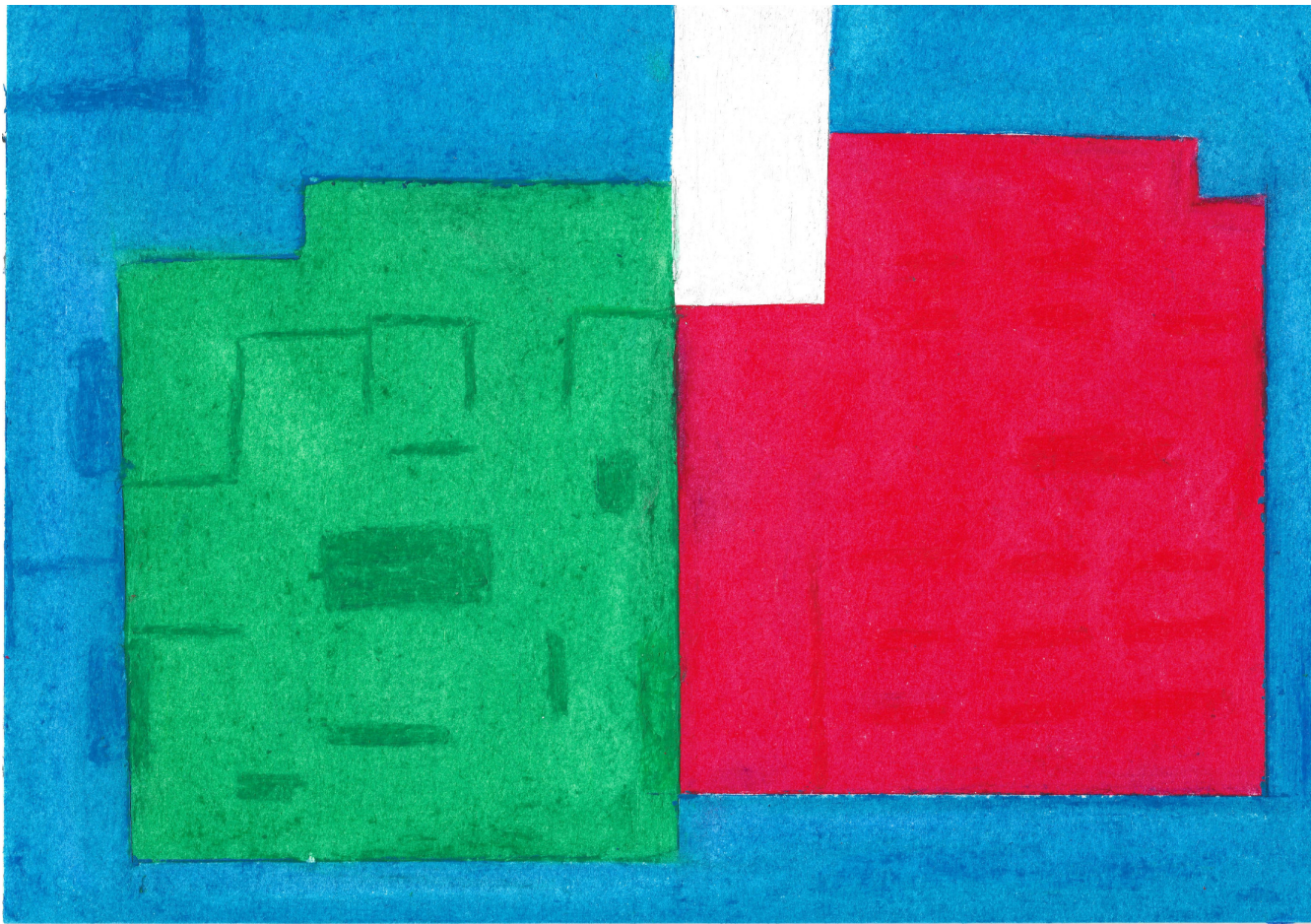
Έγχρωμη κρωλία, χαρτί mixed media, διάσταση A5

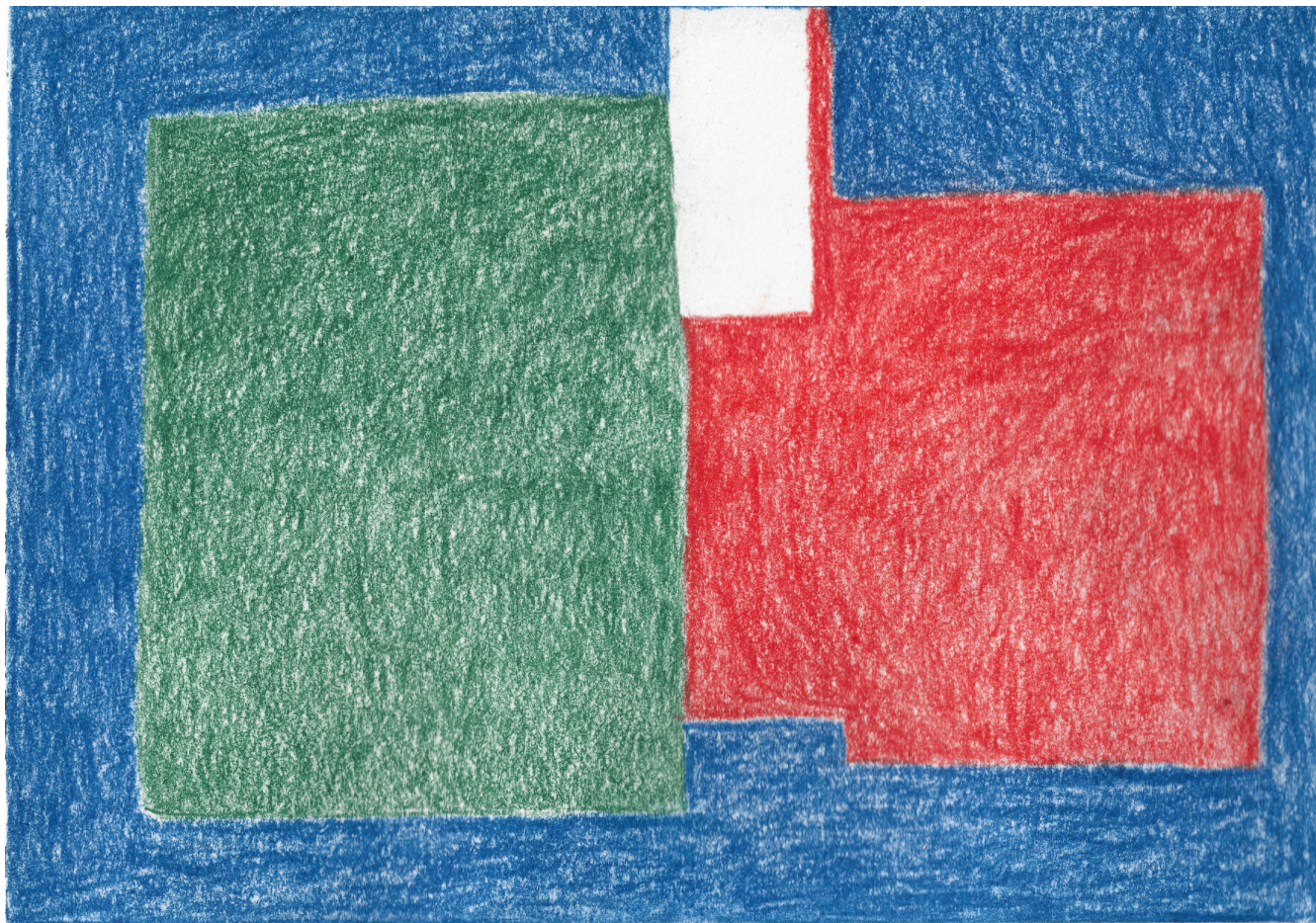
48 Μονωτική ταινία (α), χαρτί mixed media, διάσταση A5

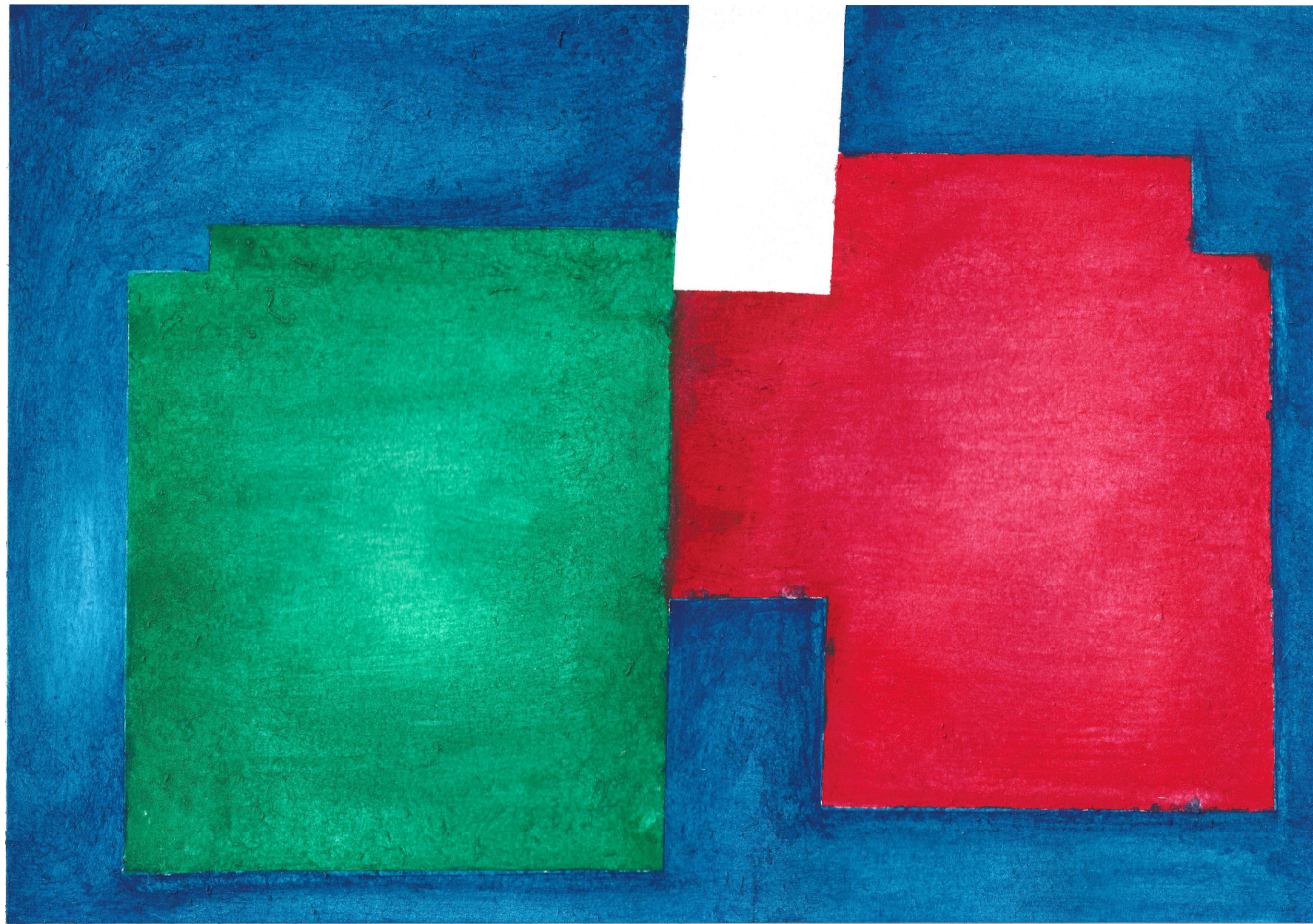
Μονωτική ταινία (β), χαρτί mixed media, διάσταση A5

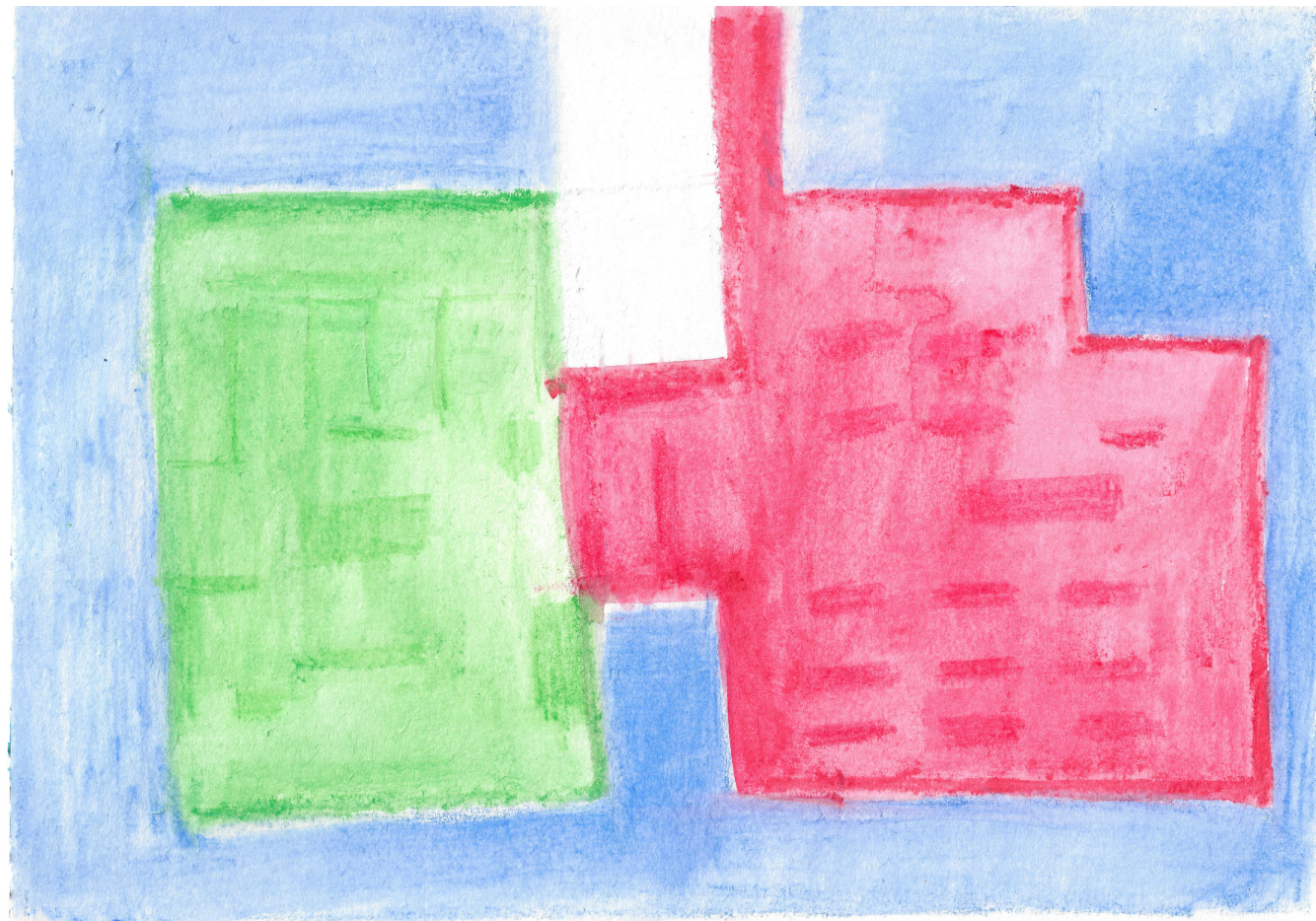
50 Λαδοπαστέλ, χαρτί mixed media, διάσταση A5

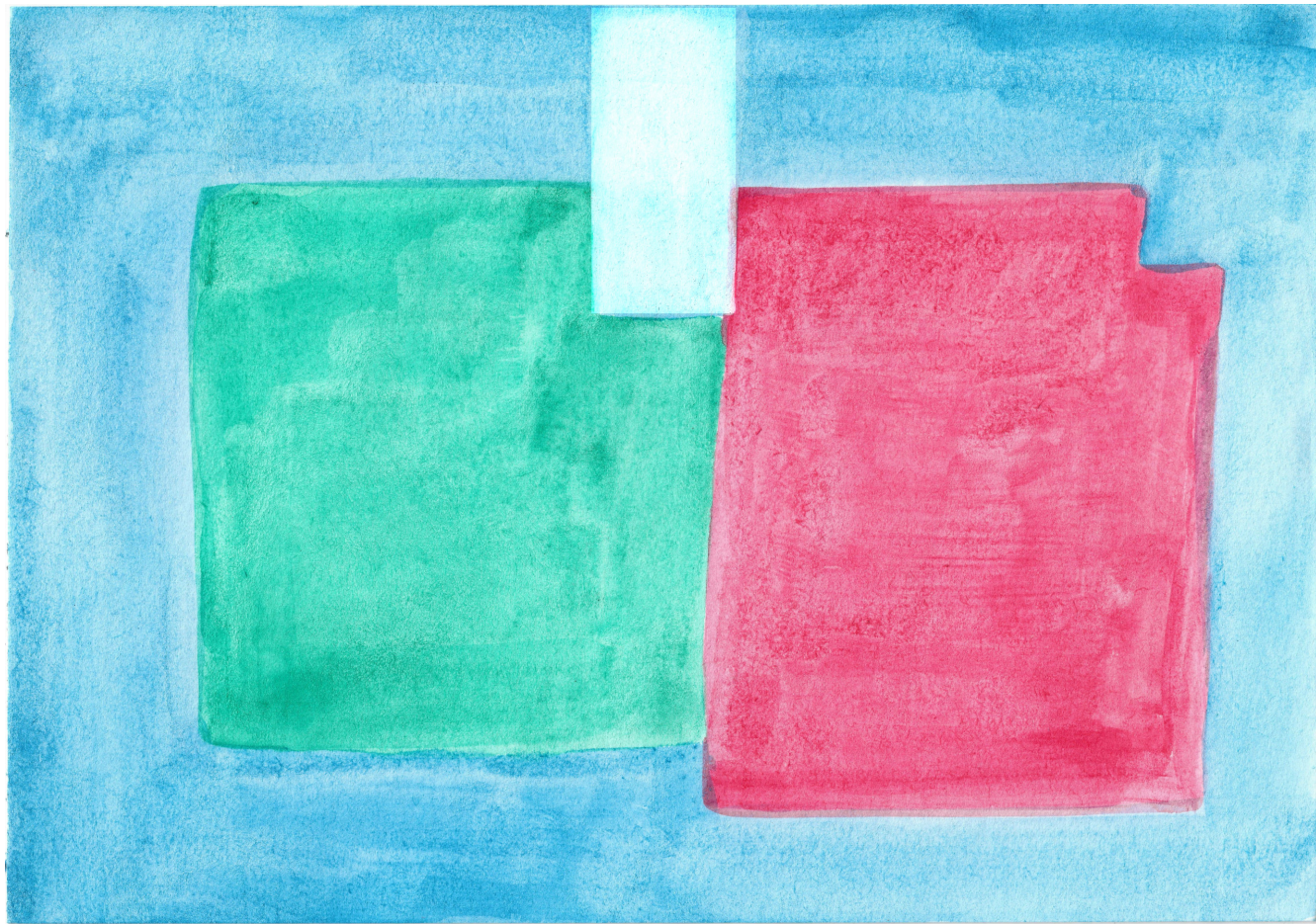
Pitt pastel, χαρτί mixed media, διάσταση A5

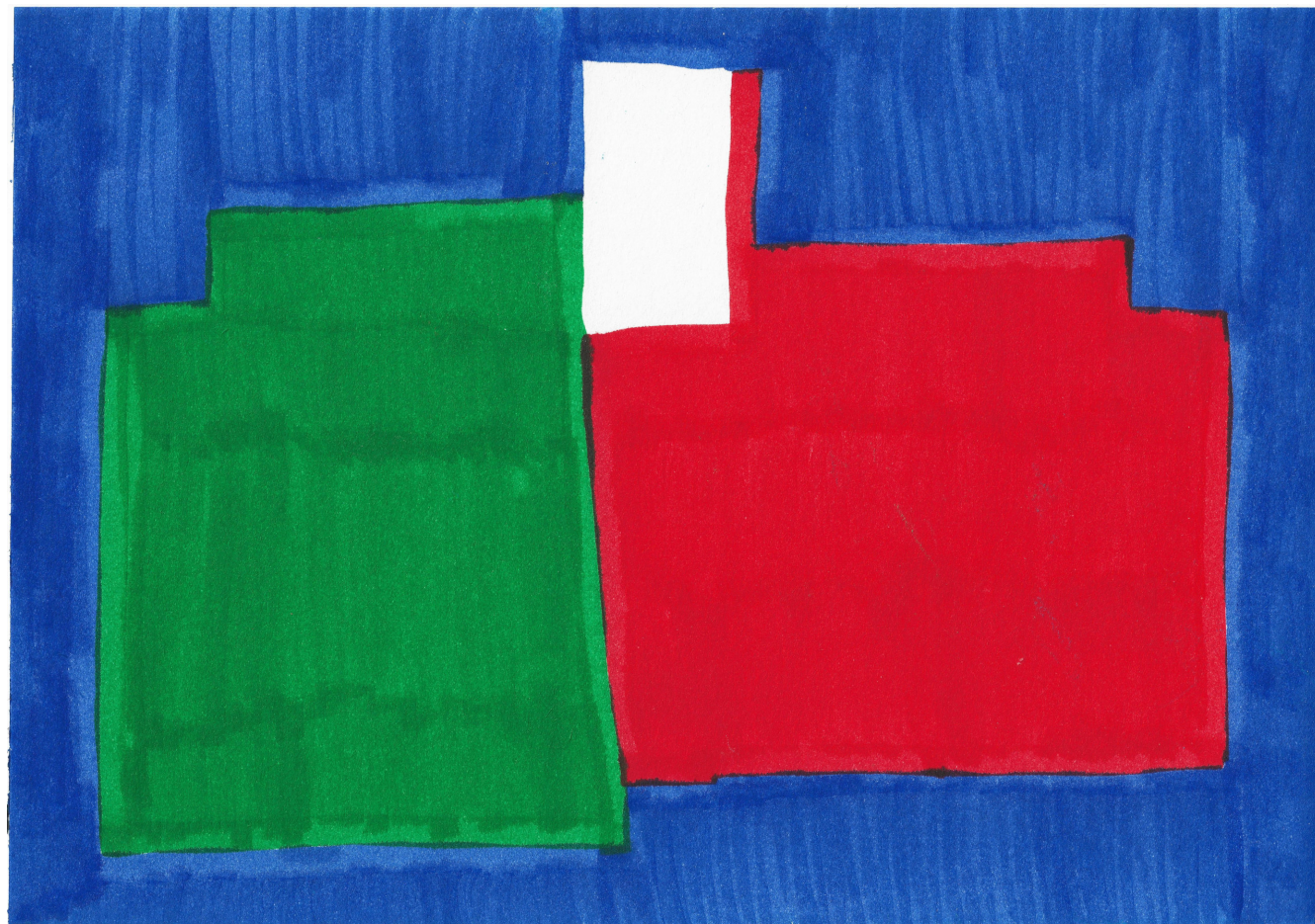
52 Ακουαρέλα, πινέλα, χαρτί mixed media, διάσταση A5

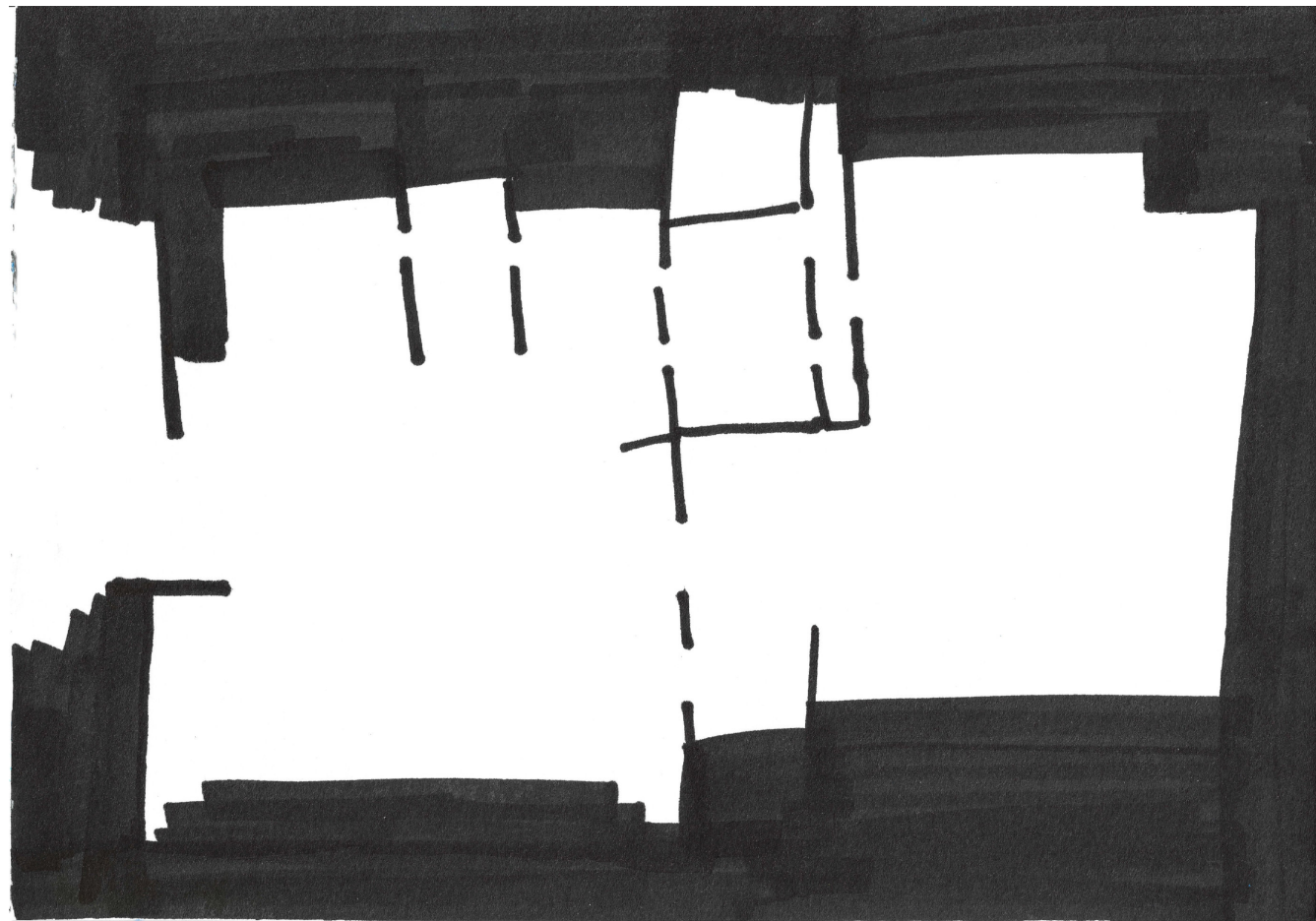
Μολύβι ακουαρέλας, χαρτί mixed media, διάσταση A5

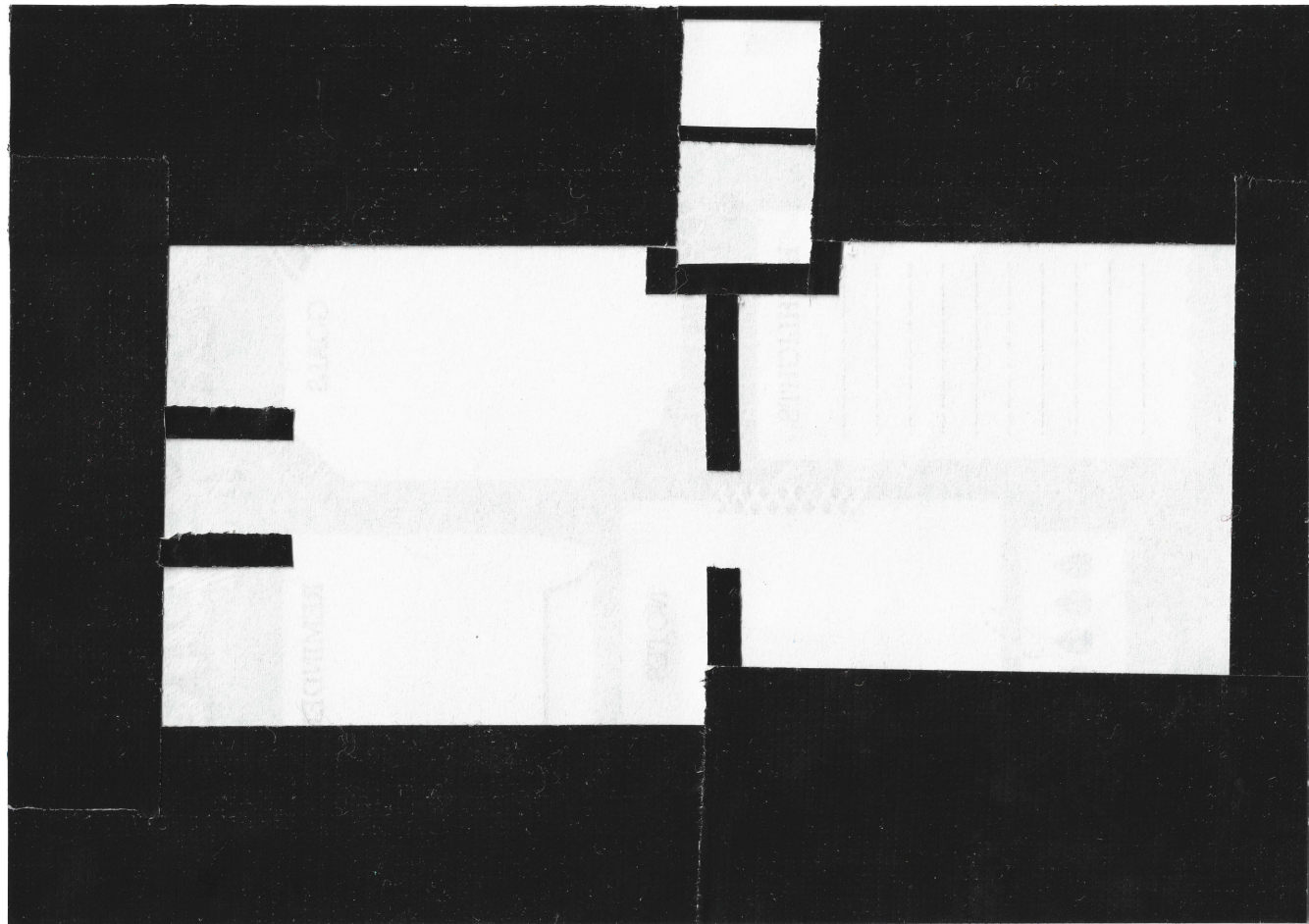
54 Ακουαρέλα, brush pens, χαρτί mixed media, διάσταση A5

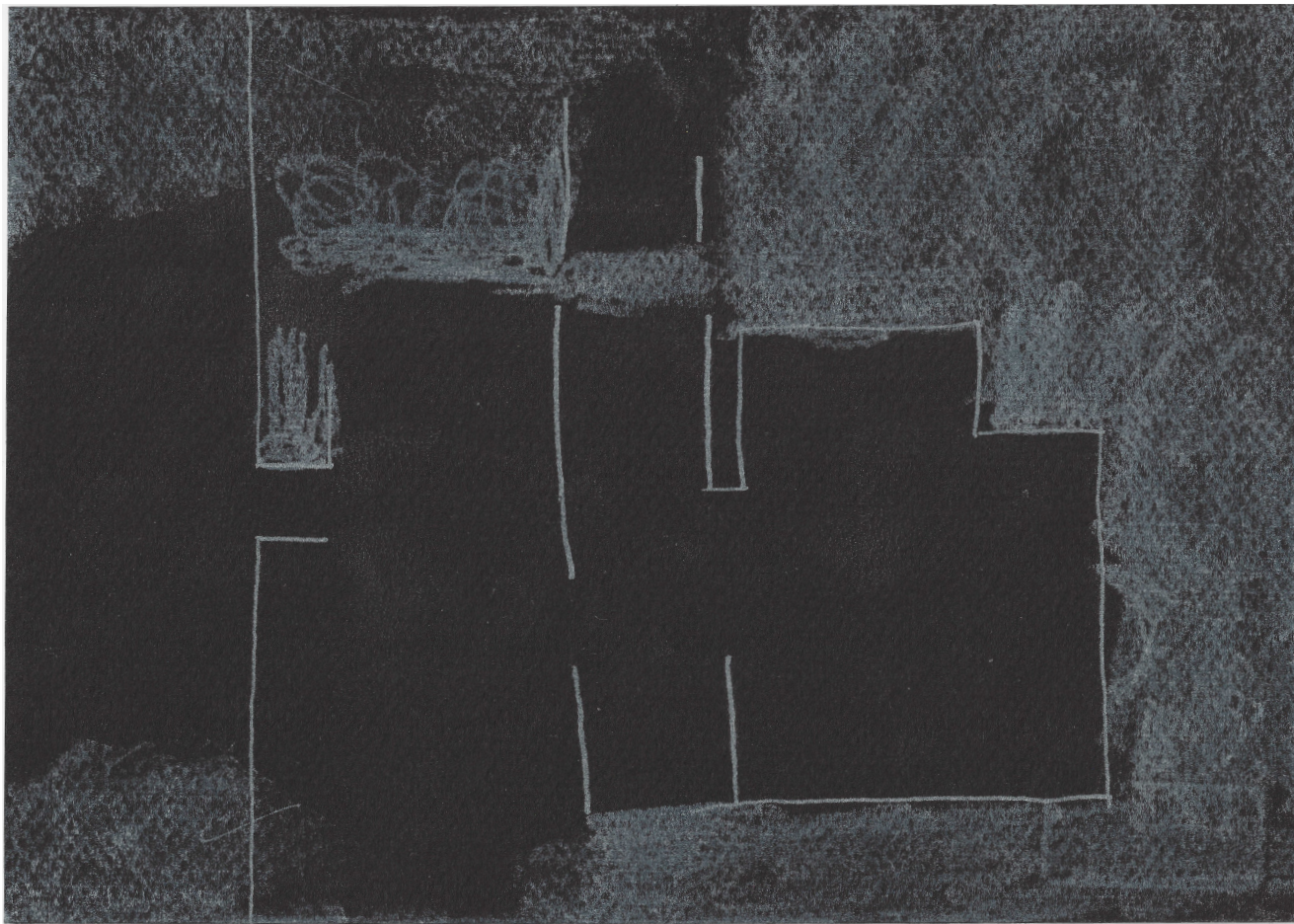
Μαρκαδόρος, χαρτί mixed media, διάσταση A5

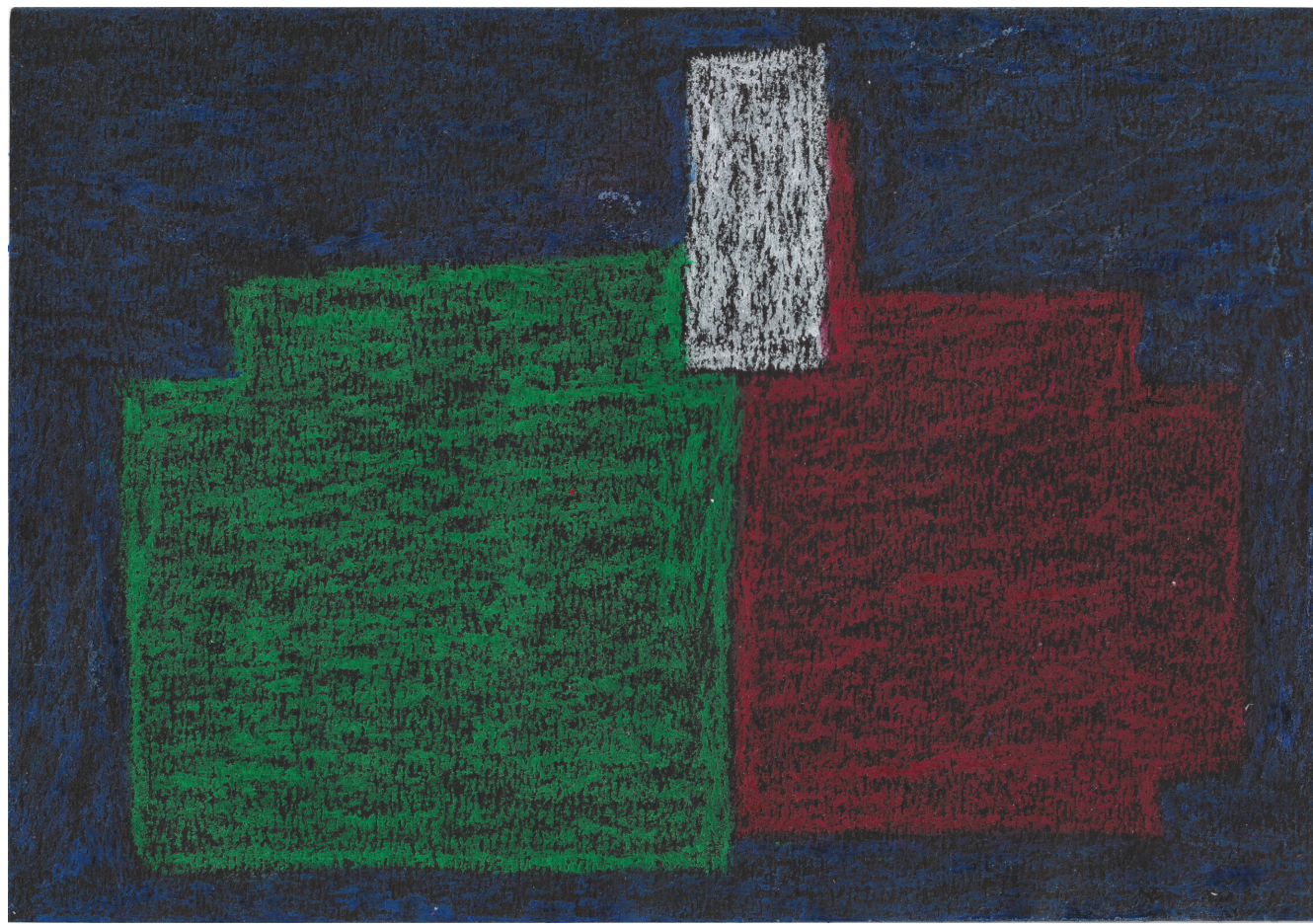
56 Μαύρος μαρκαδόρος, χαρτί mixed media, διάσταση A5

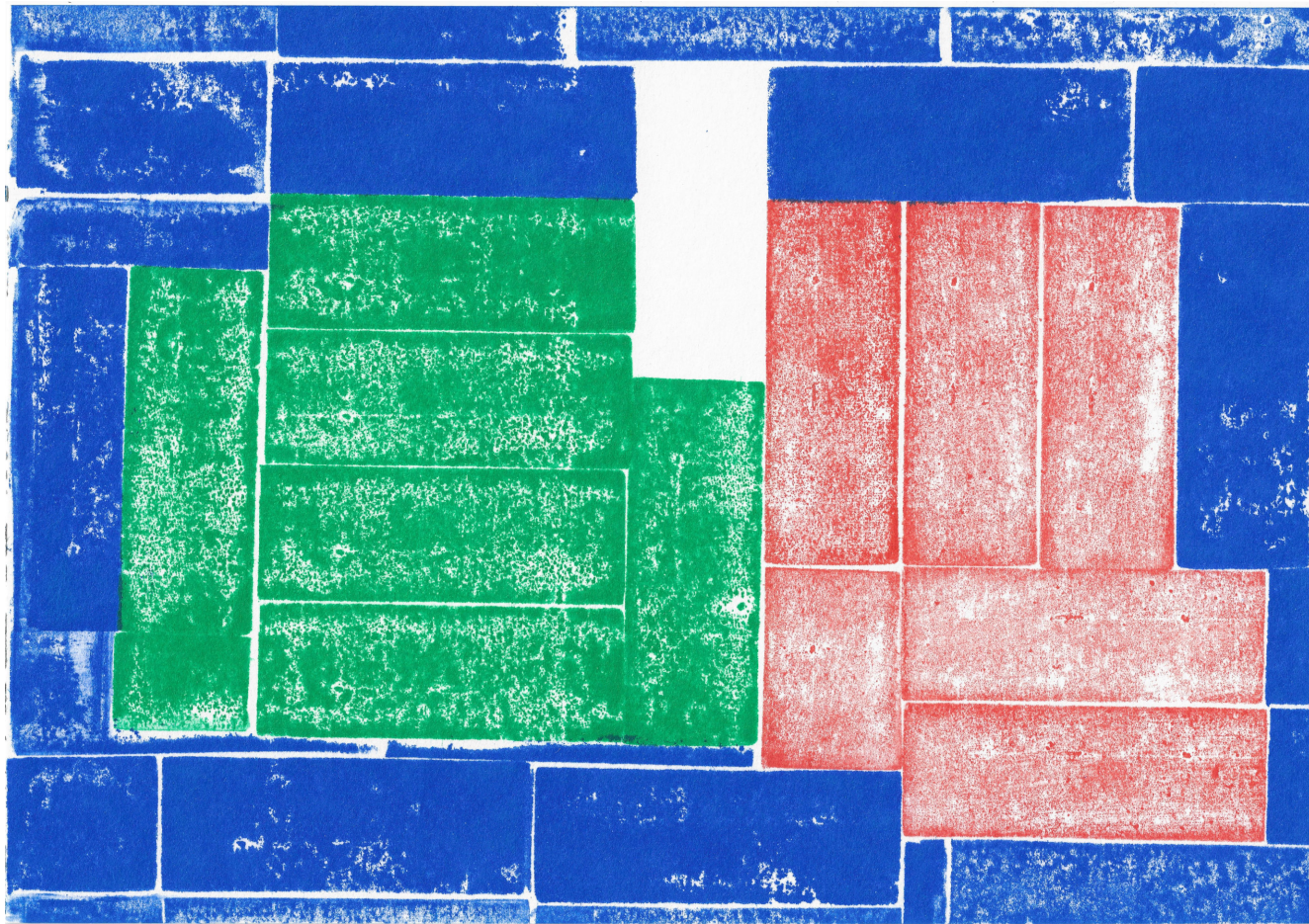
Ταινία gaffer, χαρτί με εκτύπωση στην πίσω μεριά, διάσταση A5

58 Λευκό καρμπόν, μαύρο χαρτόνι, διάσταση A5

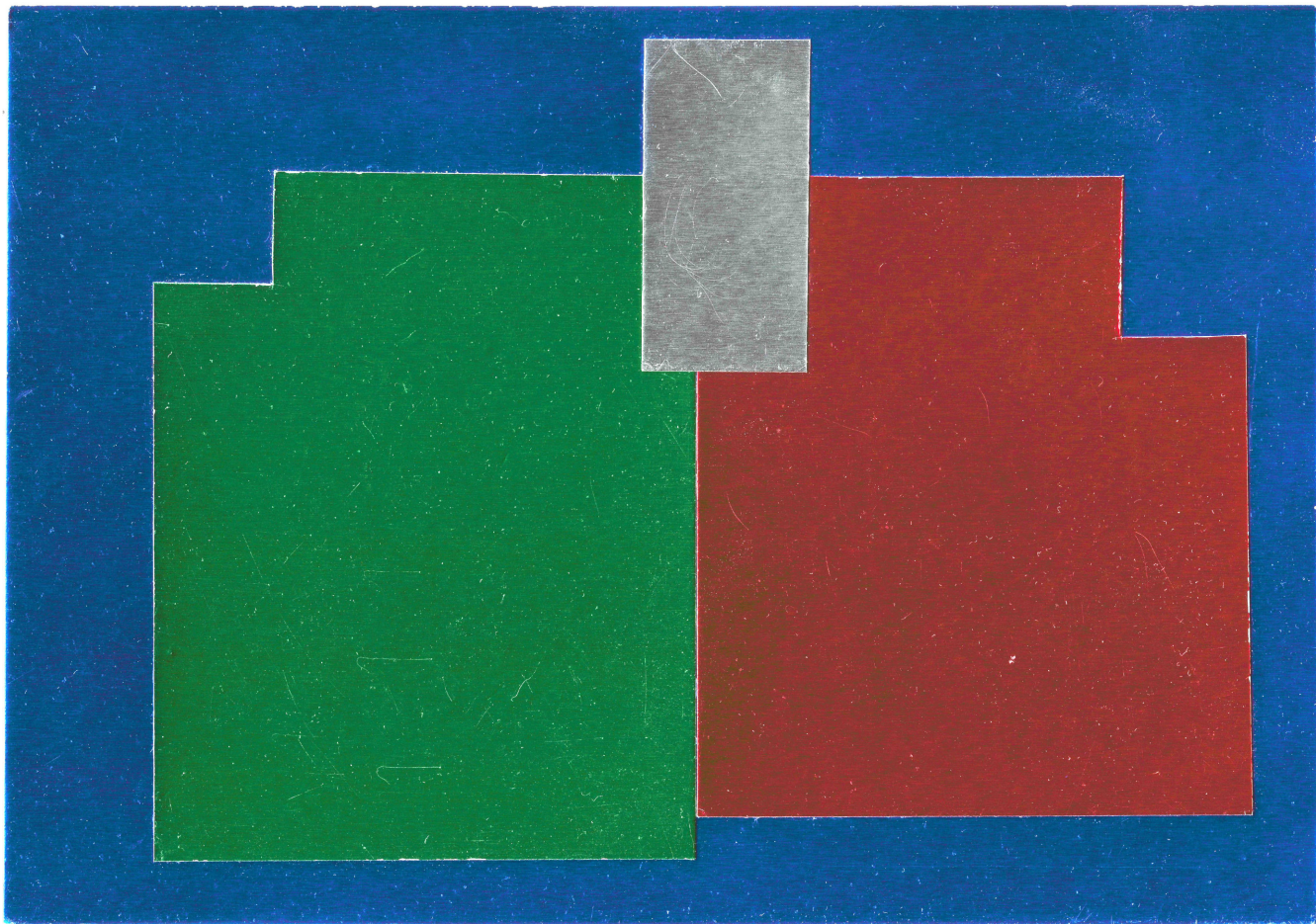
Λαδοπαστέλ, μαύρο χαρτόνι, διάσταση A5

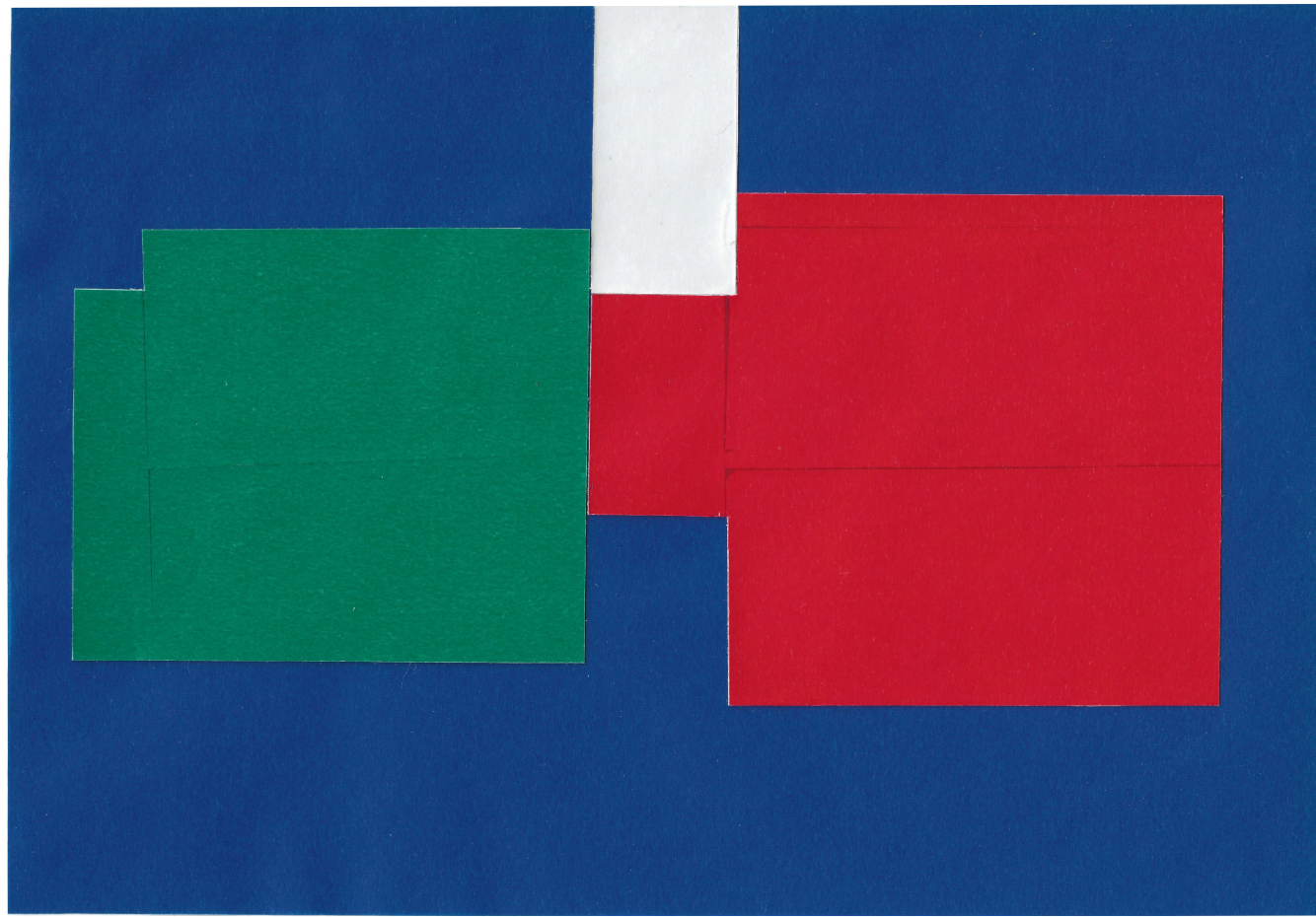
60 Μελάνι σφραγίδας, στάμπα από γόμα, χαρτί mixed media, διάσταση A5

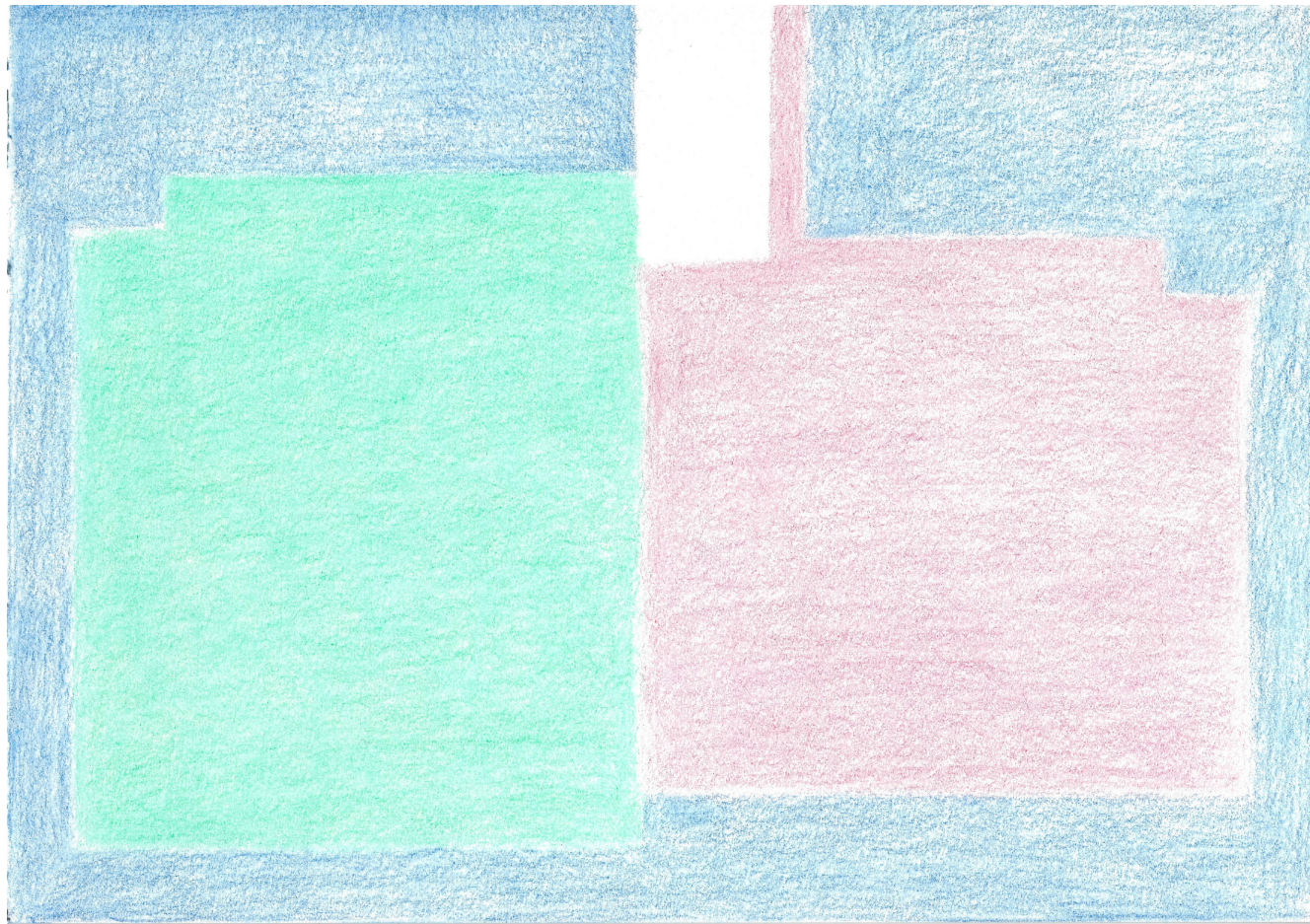
61 Μελάνι σφραγίδας, stencil, σφουγγάρι, χαρτί mixed media, διάσταση A5

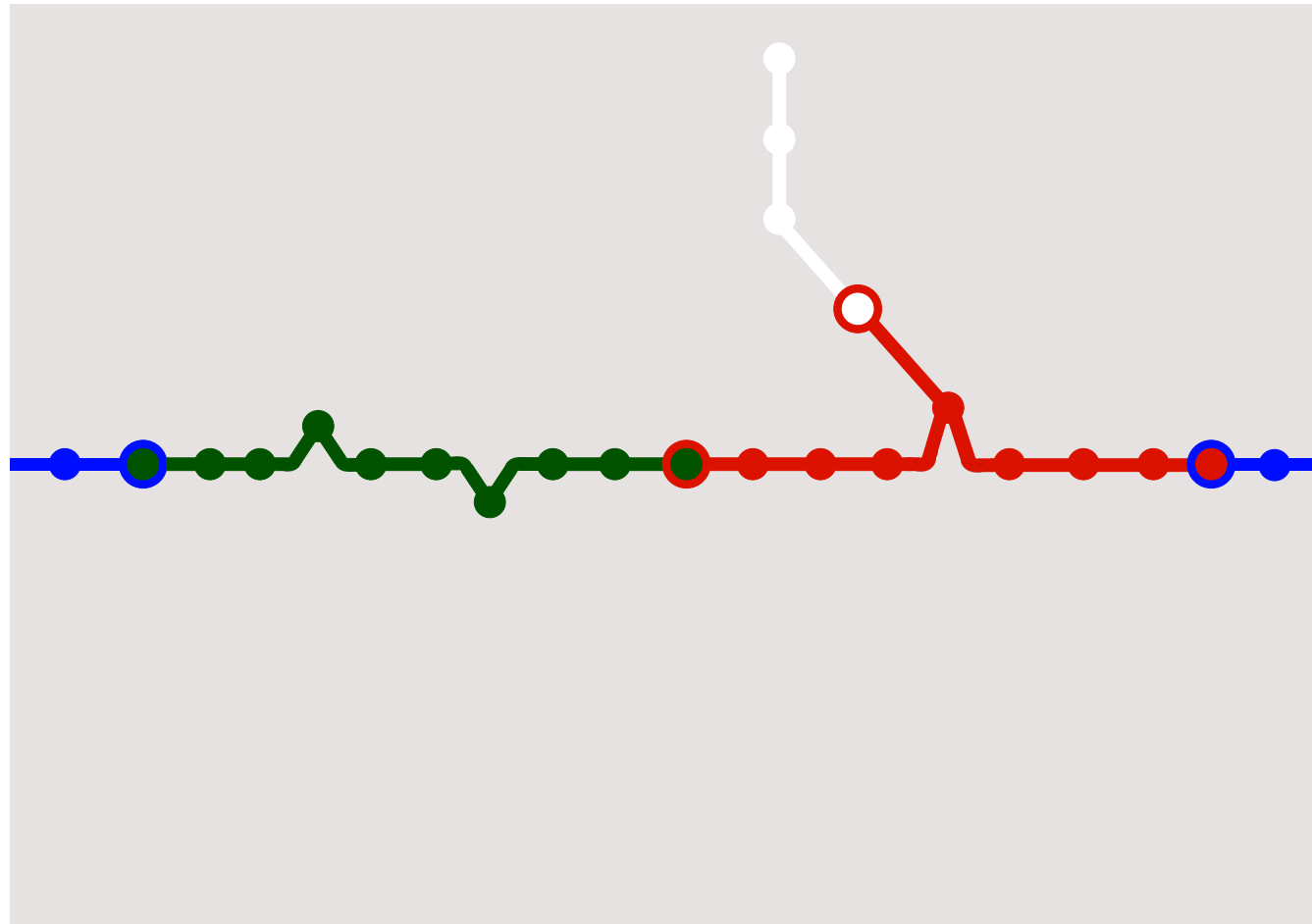
62 Χρυσόχαρτο, κόλλα, διάσταση A5

Ριζόχαρτο, ταινία διπλής όψης, διάσταση A5

64 Ξυλομπογιά, χαρτί mixed media, διάσταση A5

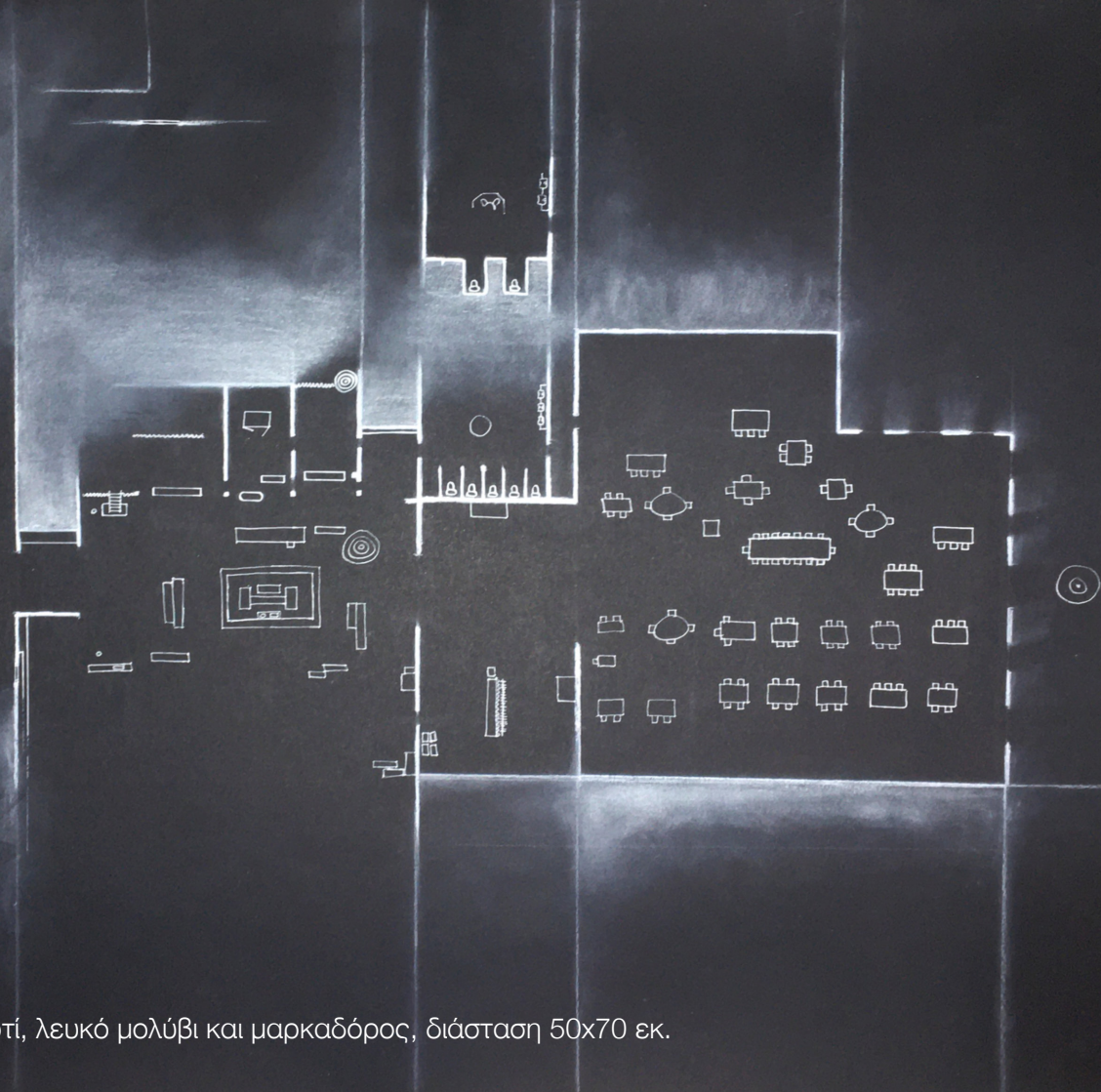
Χάρτης μετρό, ψηφιακή σχεδίαση, εκτύπωση σε χαρτί mixed media, διάσταση A5

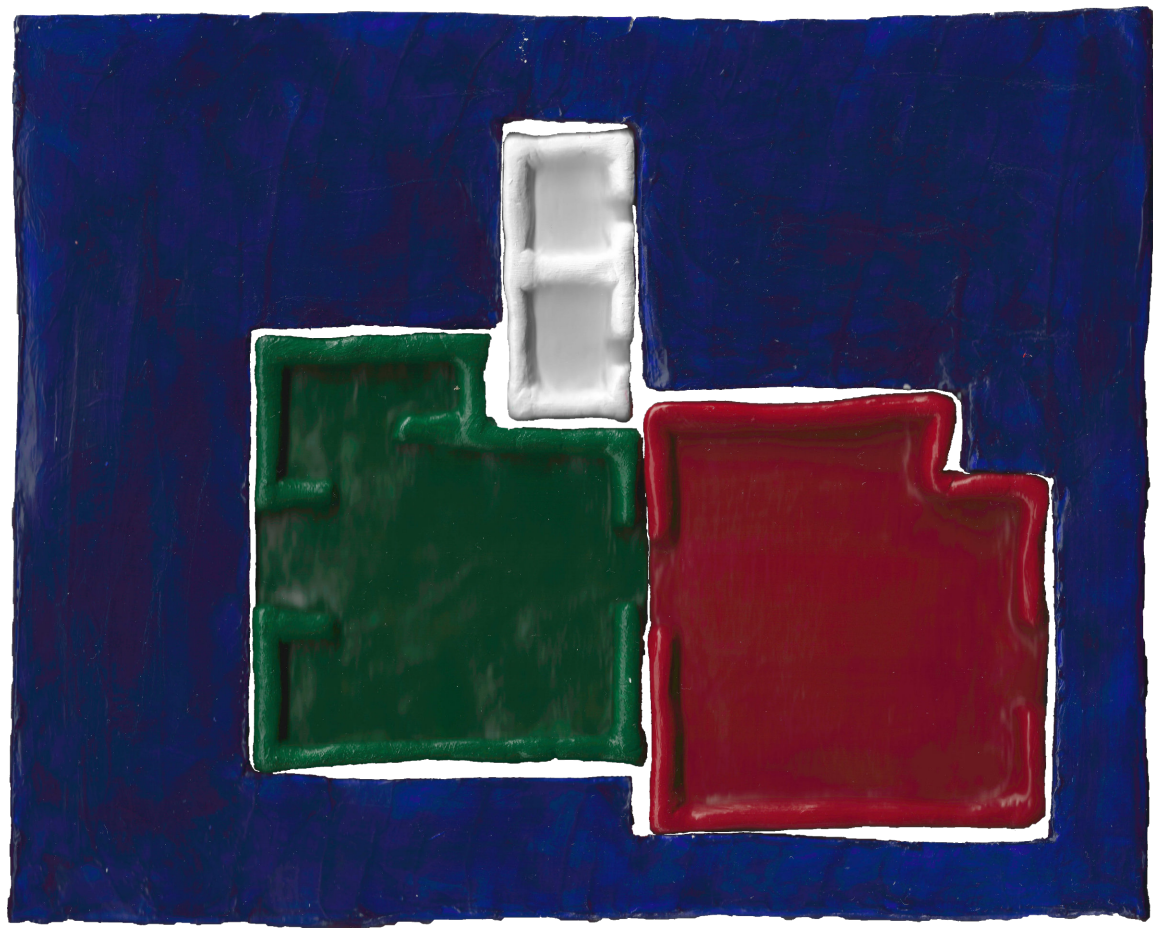

66 Ξυλομπογιά 4 χρωμάτων (LYRA), χαρτί mixed media, διάσταση Α5

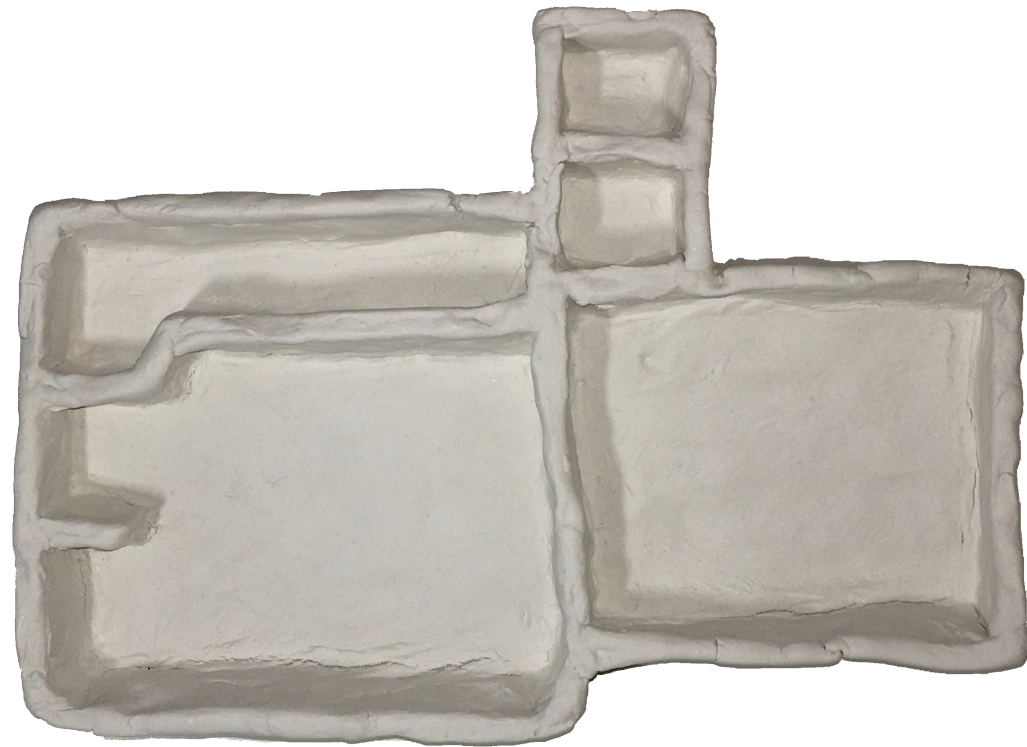

Στένσιλ λέξεων περιγραφής χώρων, χαρτόνι, ύψος γραμμάτων 1 εκ../ Αποτύπωμα στένσιλ, μελάνι

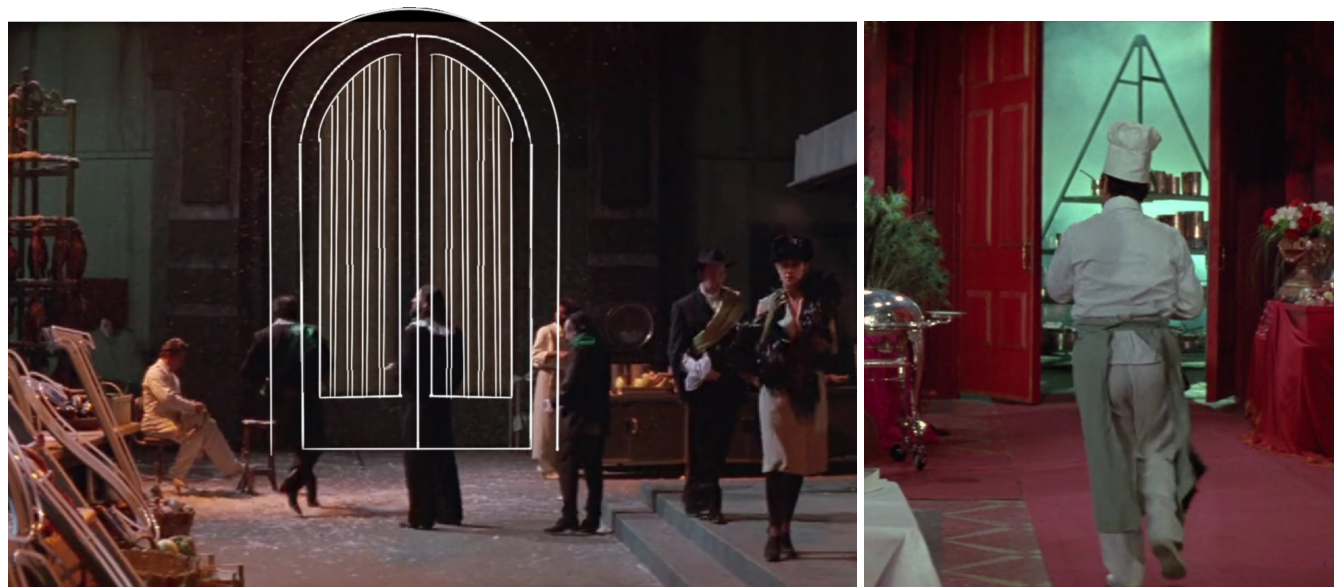
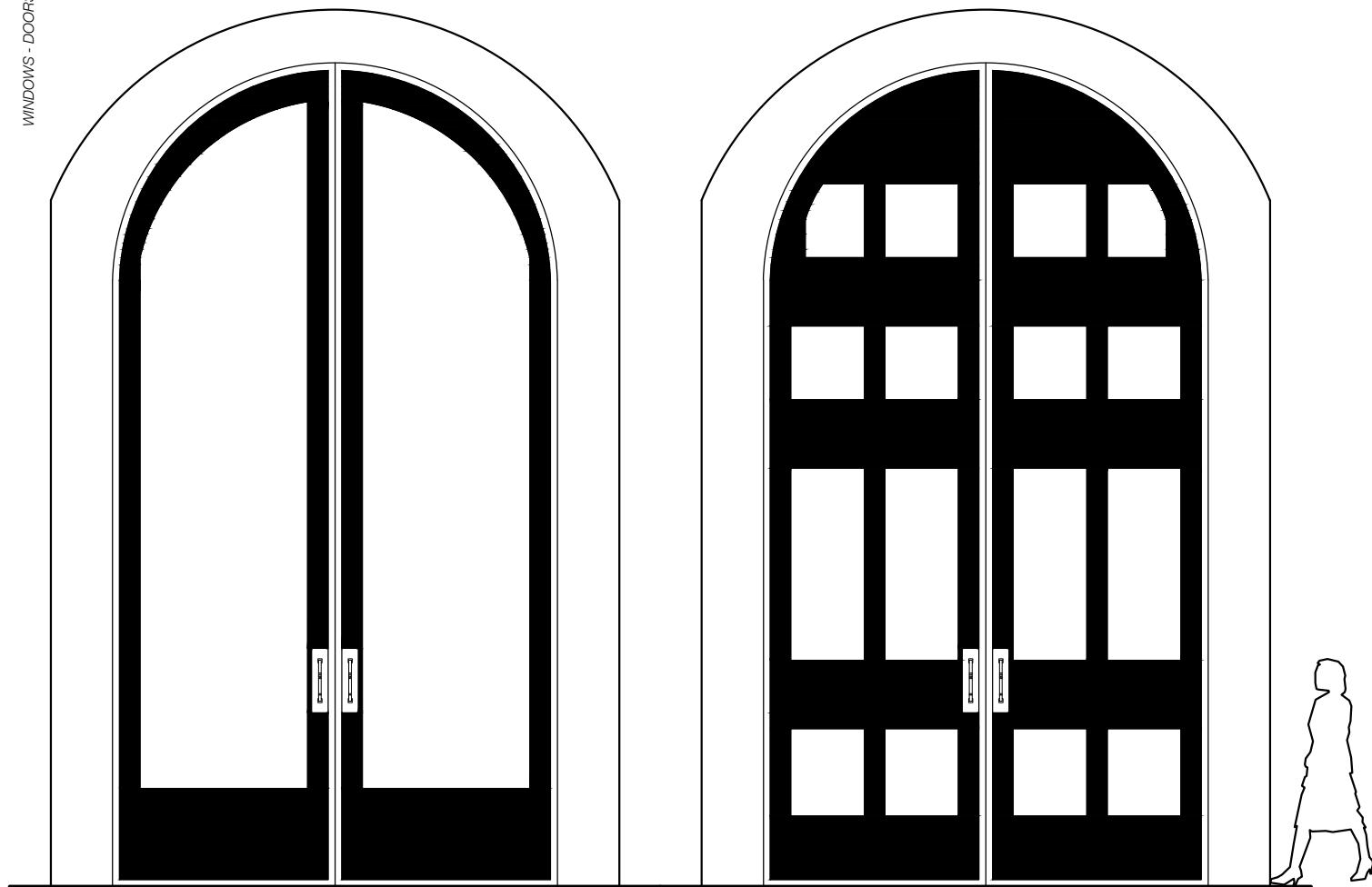
70 Πηλός, ακρυλικό χρώμα, βερνίκι, διάσταση 20x25 εκ.

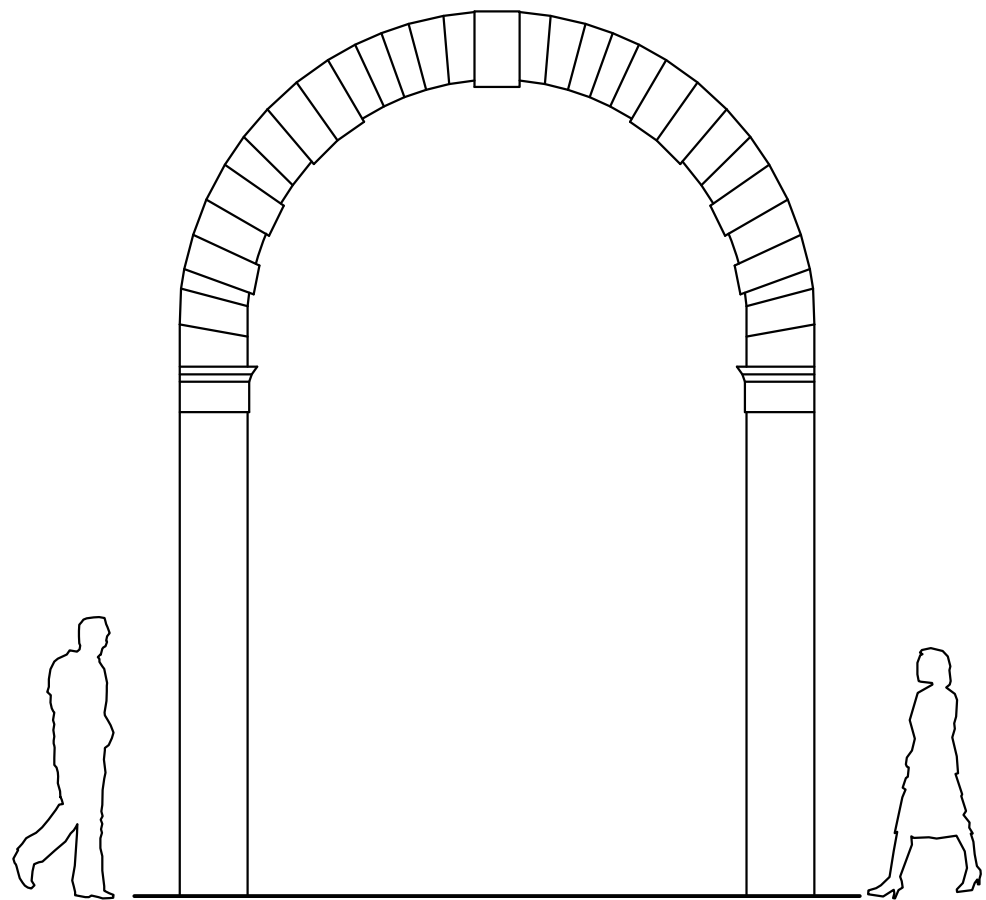
Πηλός, διάσταση 20x15 εκ.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των ανοιγμάτων που εμφανίζονται σε όλη την ταινία και η χωροθέτησή τους.

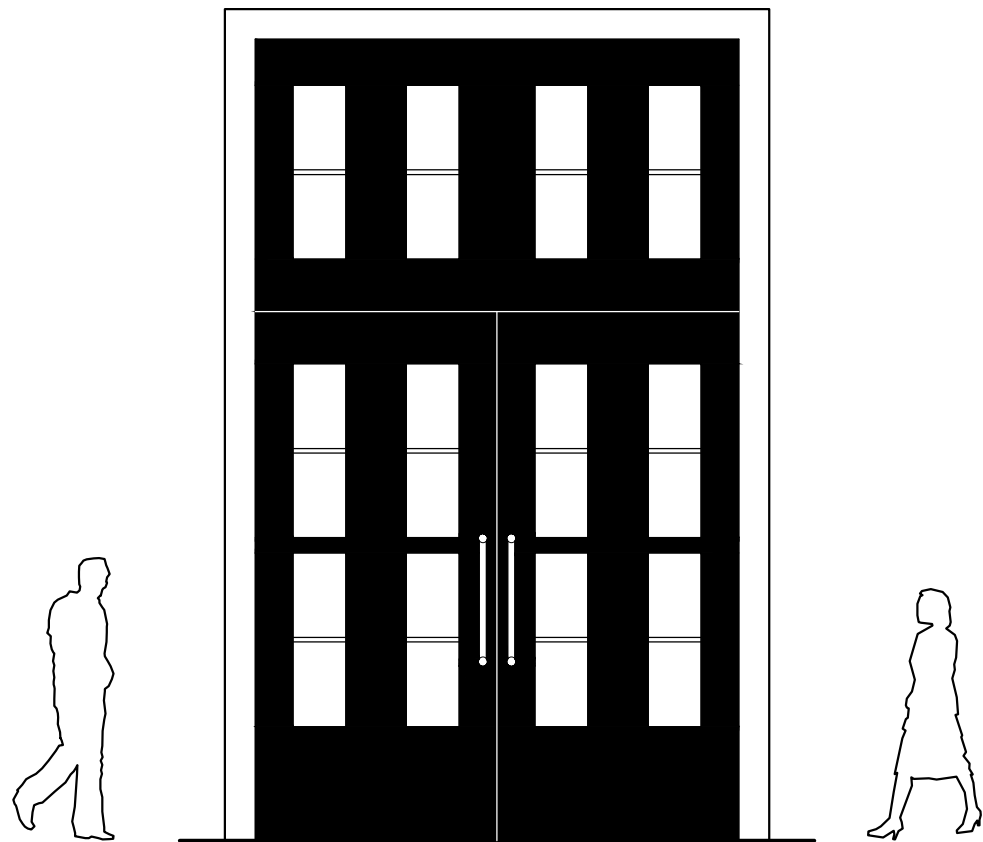

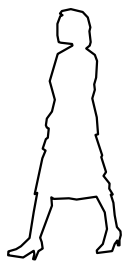
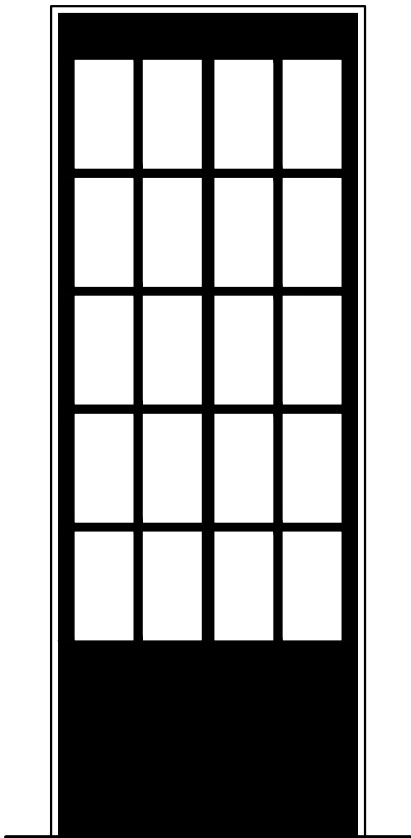
Πόρτα εισόδου στο χώρο δείπνου, δύο πλευρές, κλ. 1:50 (1a/1b)

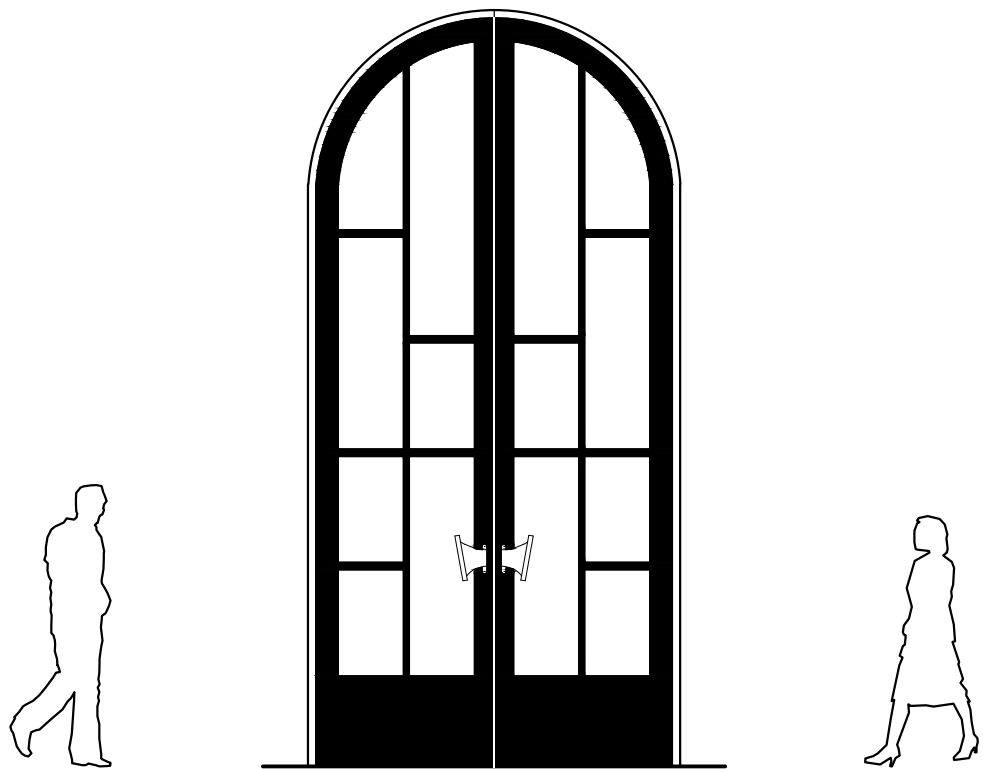
Καμάρα κουζίνας, κλ. 1:50 (2)

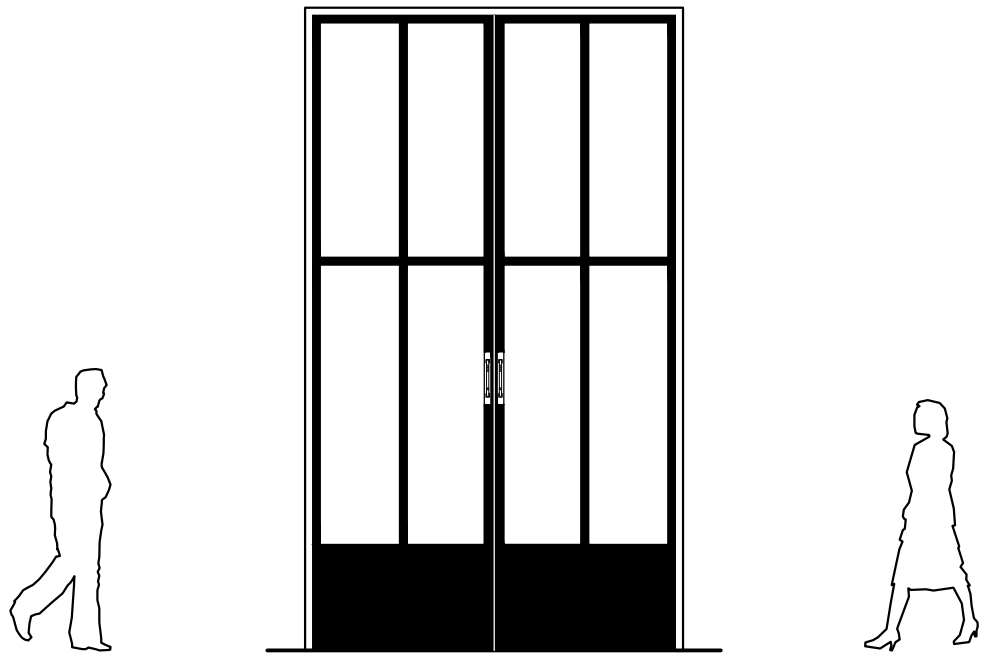
Πίσω πόρτα εισόδου στο εστιατόριο, κλ. 1:50 (3)

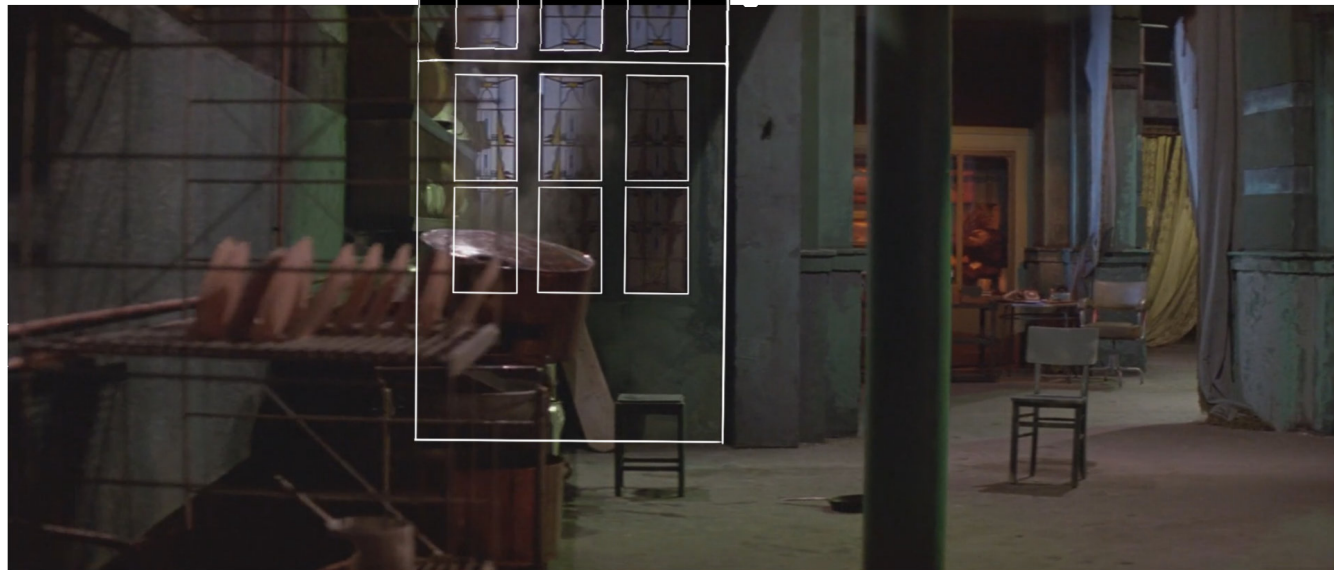
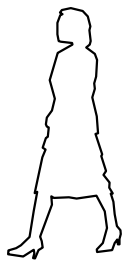
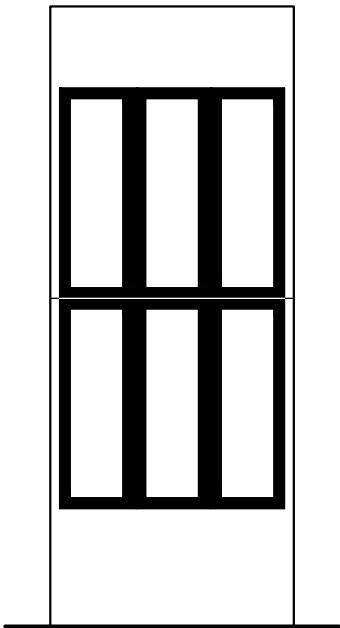
Παράθυρο νοσοκομείου, κλ. 1:50 (4)

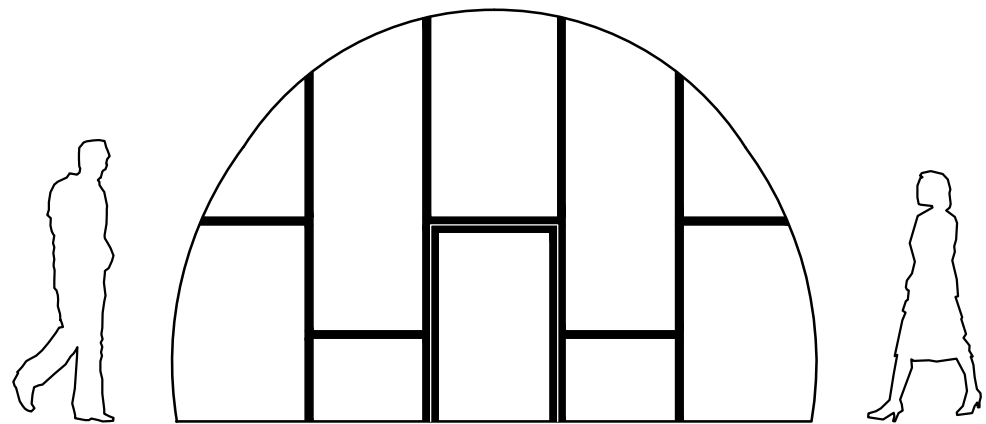
Πόρτα αποθετηρίου βιβλίων, κλ. 1:50 (5)

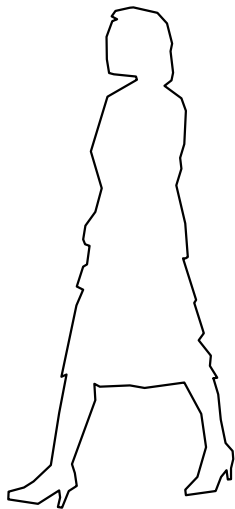
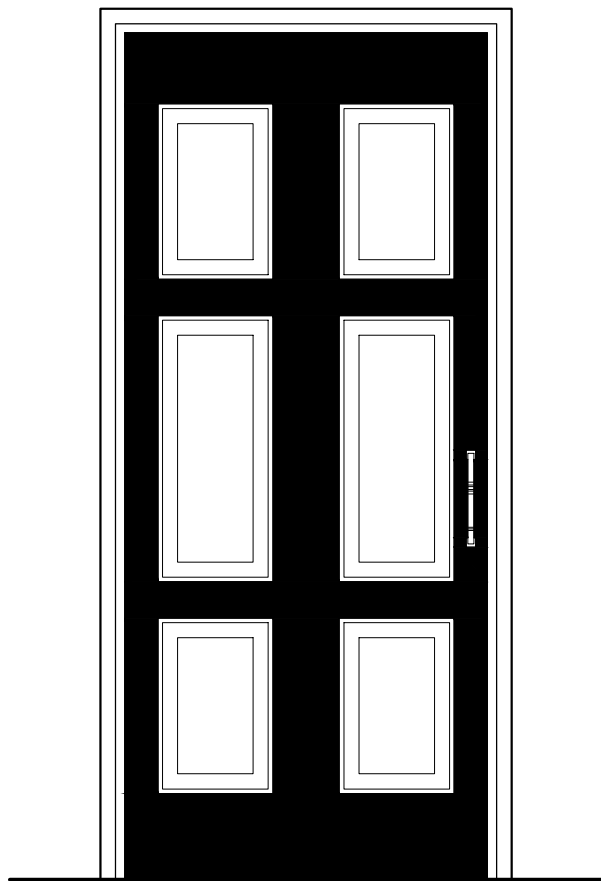
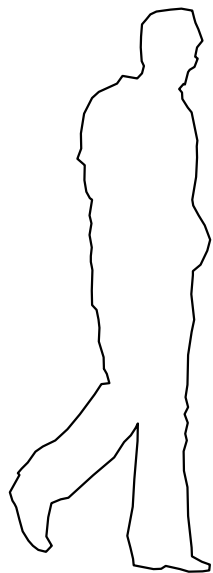
Μπροστινή είσοδος εστιατορίου, κλ. 1:50 (6)

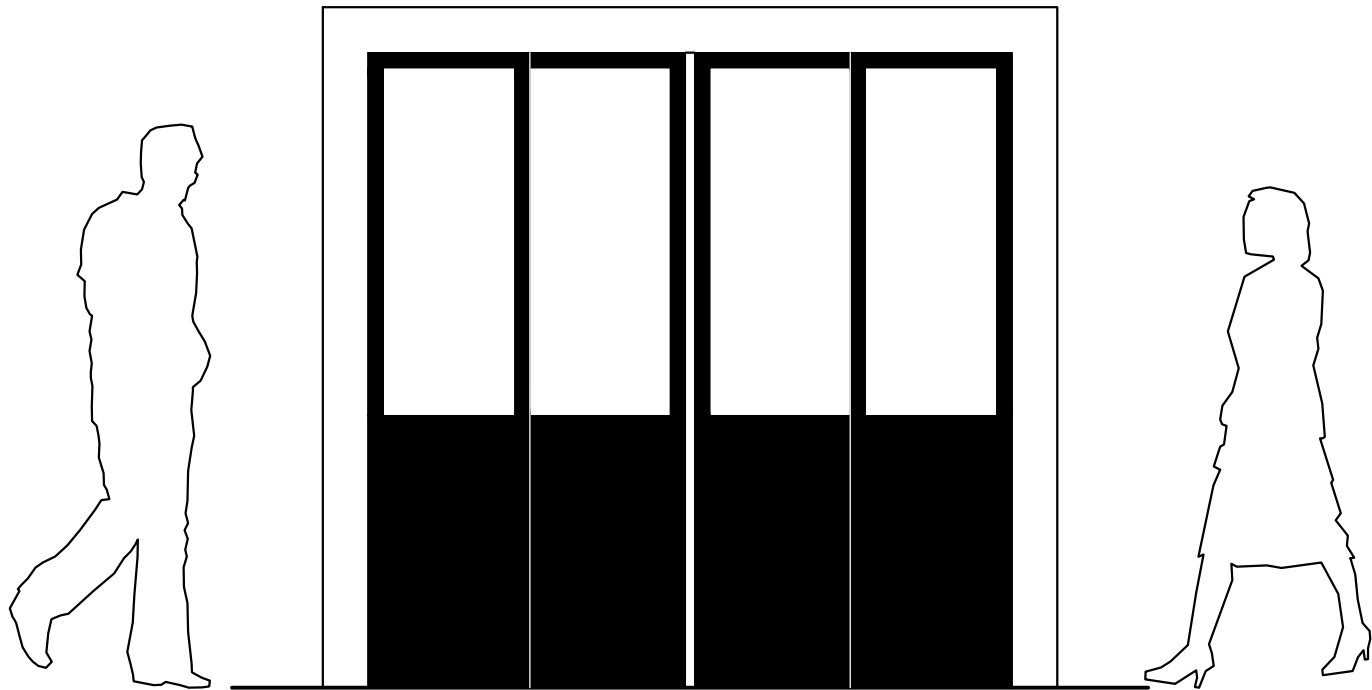
Παράθυρο κουζίνας, κλ. 1:50 (7)

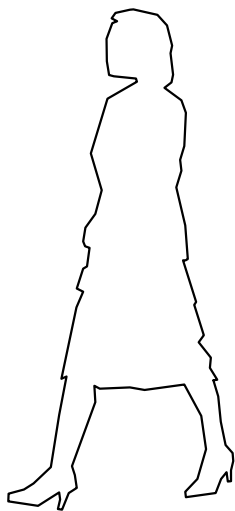
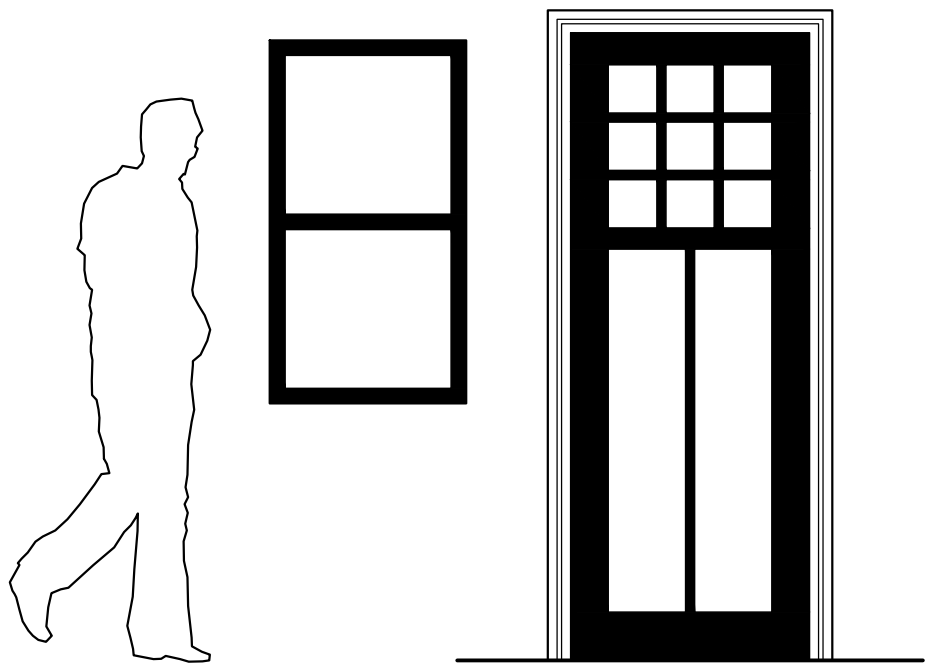
Παράθυρο αποθετηρίου βιβλίων, κλ. 1:50 (8)

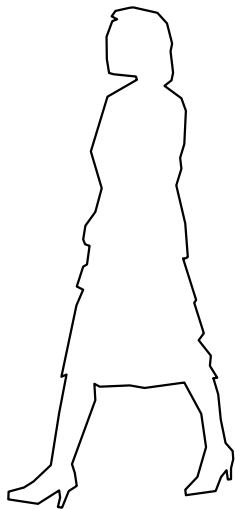
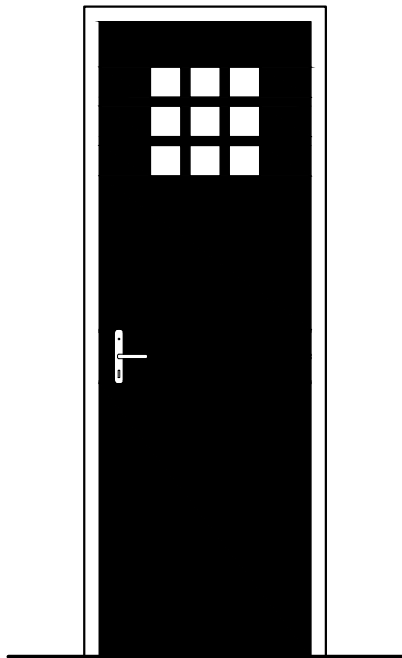
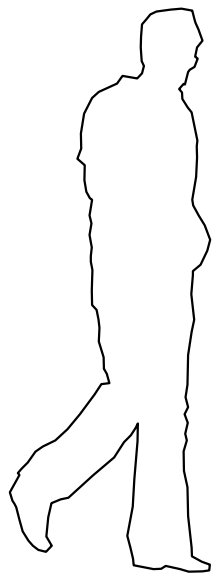
Γλαϊνή πόρτα κουζίνας προς χώρο δείπνου, κλ. 1:25 (9)

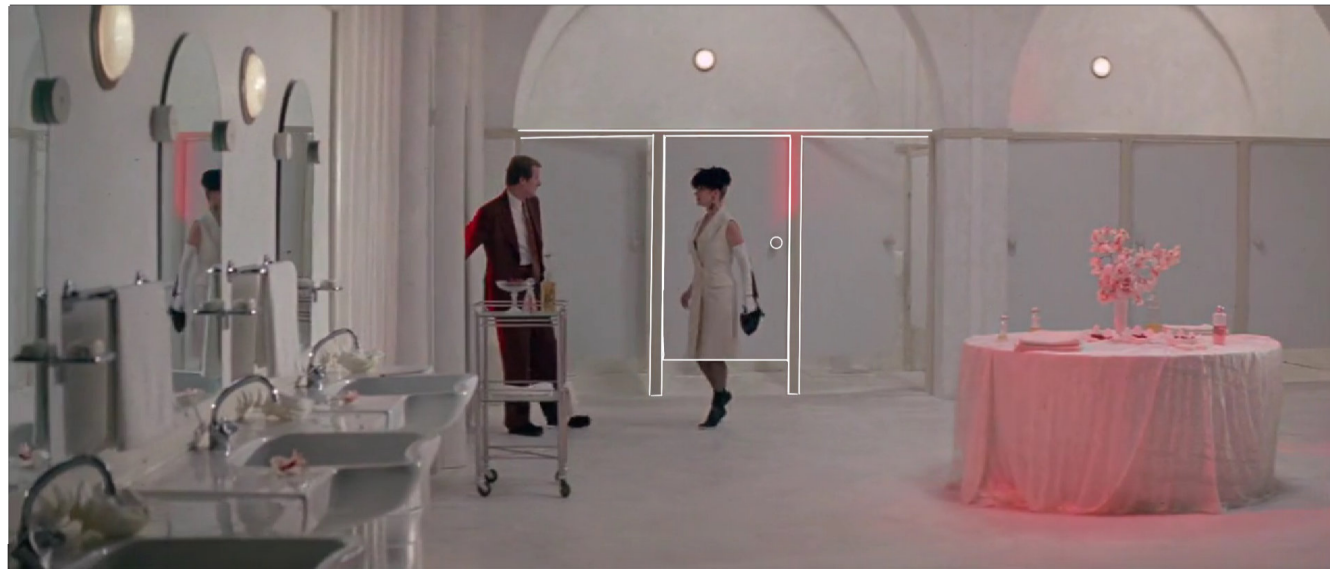
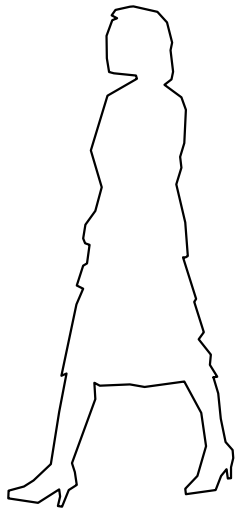
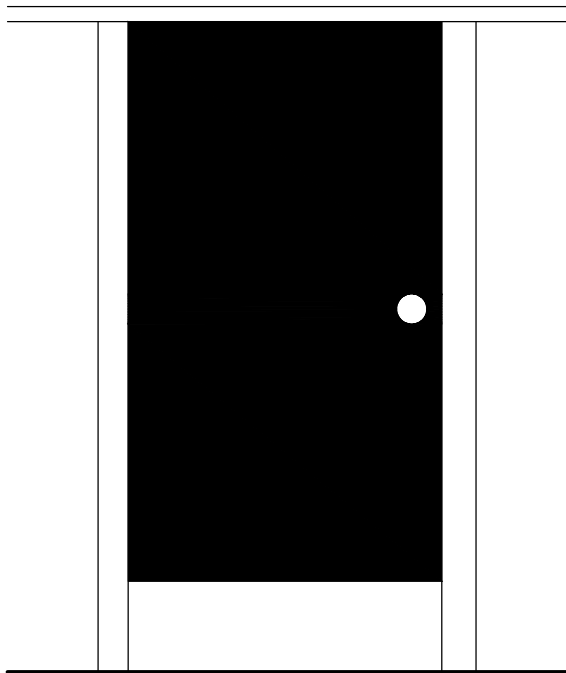
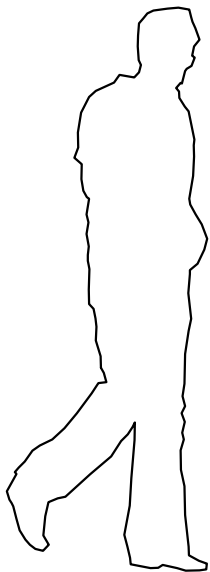
Γυάλινη βιτρίνα, κλ. 1:25 (10)

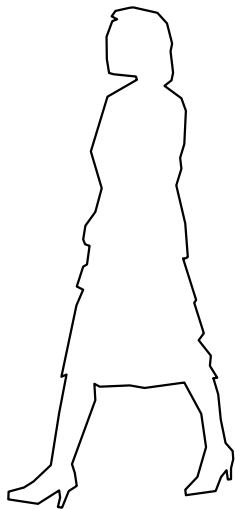
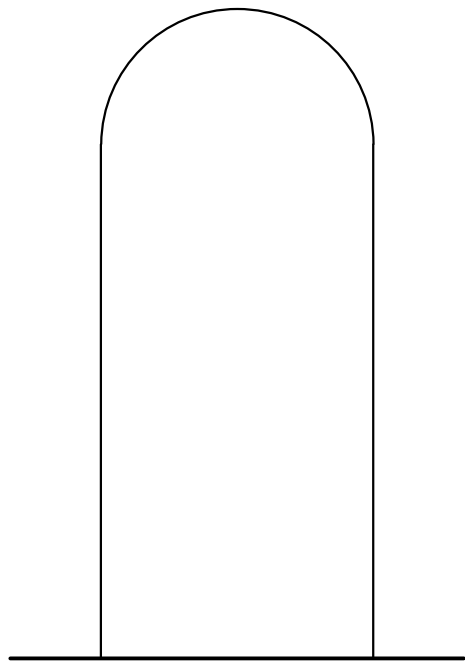
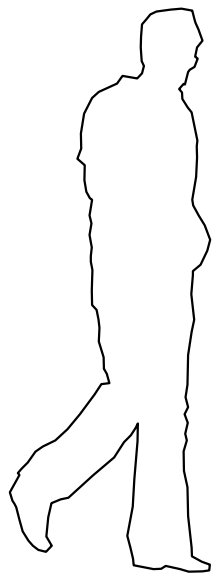
Εξωτερική πόρτα και παράθυρο προς την κουζίνα, κλ. 1:25 (11)

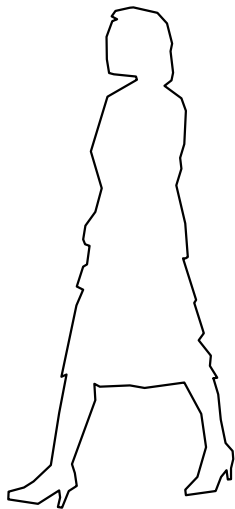
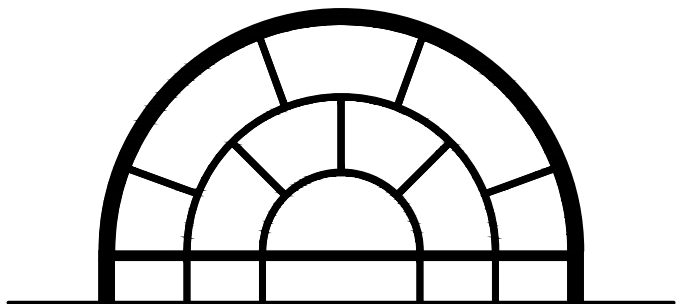
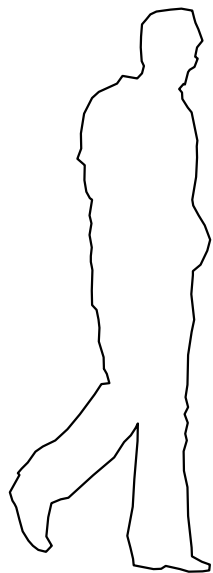
Πόρτα προς διάδρομο των WC, WC και από WC προς κουζίνα, κλ. 1:25 (12)

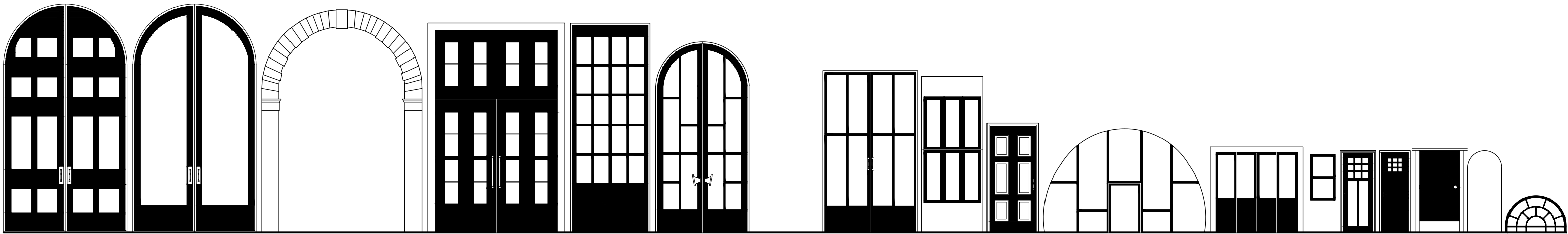
Πόρτα WC, κλ. 1:25 (13)

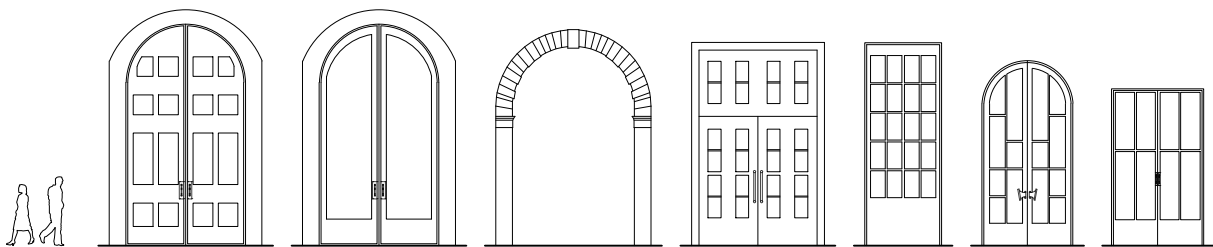

Καμάρα κουζίνας, κλ. 1:25 (14)

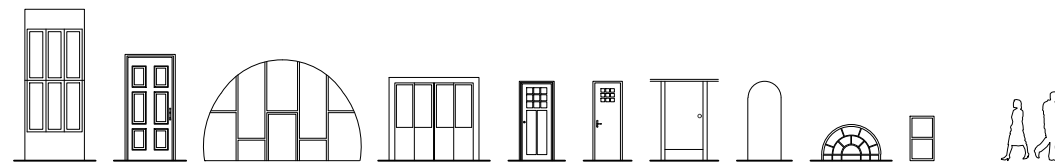

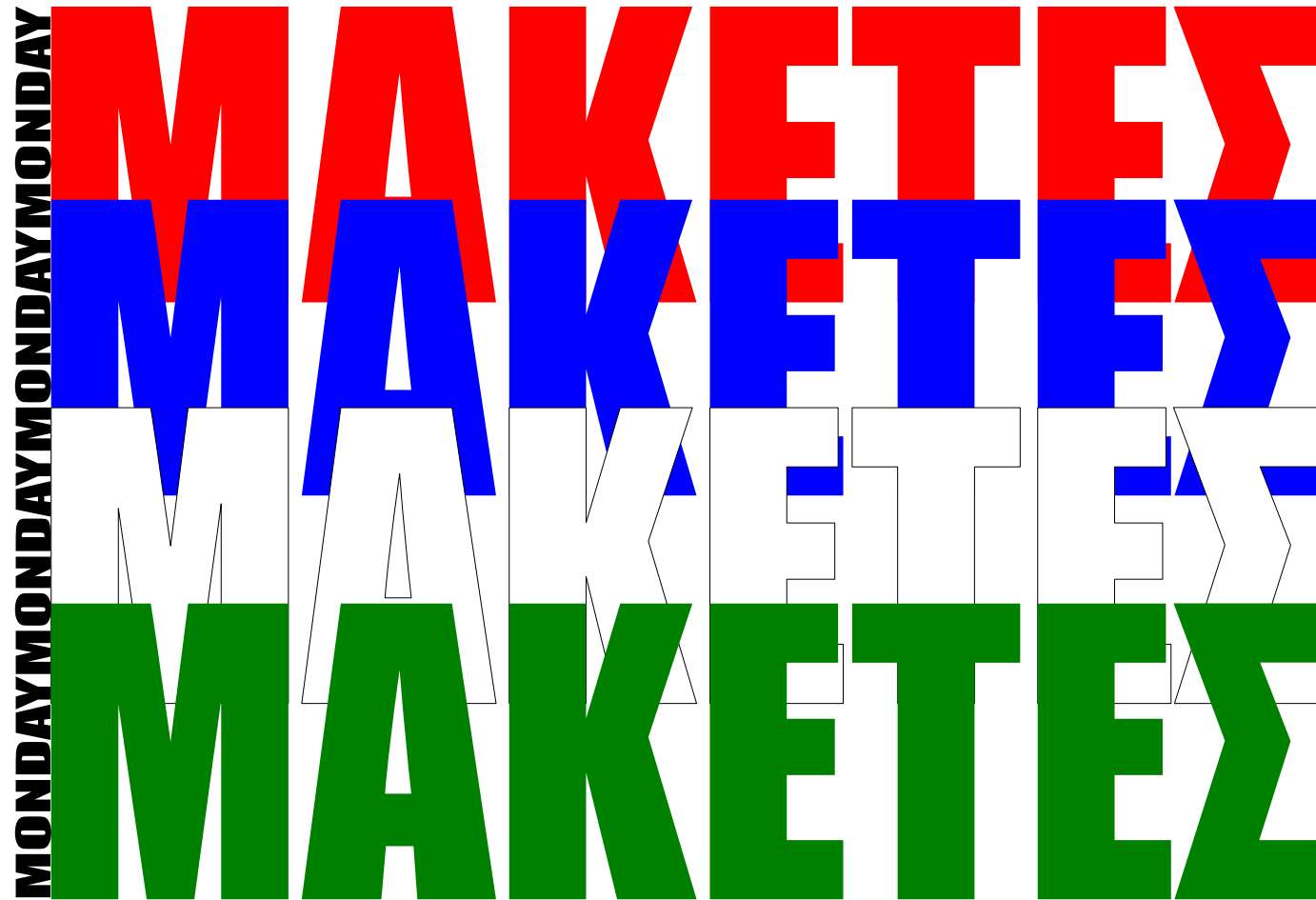
Παράθυρο κουζίνας προς την πίσω όψη του εστιατορίου, κλ. 1:25 (15)

Κλ. 1:200

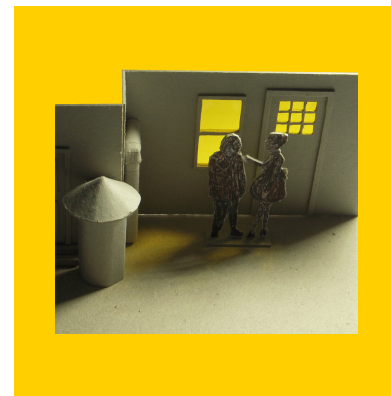
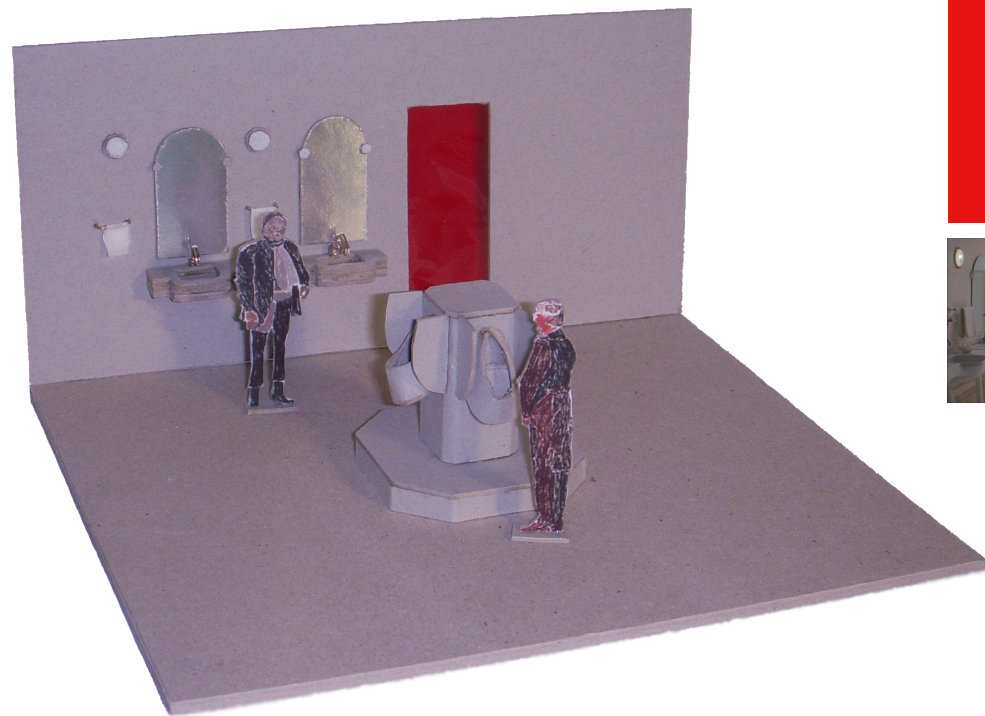
Ένα σημαντικό μέσο της μελέτης είναι οι τρισδιάστατες αναπαραγωγές χώρων, δηλαδή οι μακέτες.

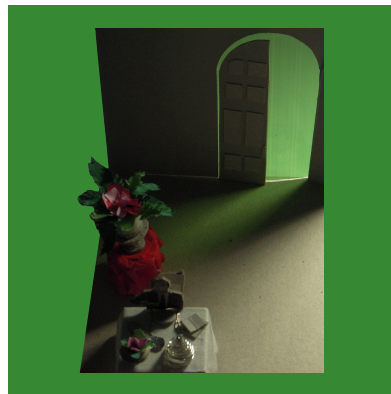
Η κλίμακα 1:33 χρησιμοποιείται συχνότερα στις μακέτες για το σχεδιασμό σκηνικών.

Έτσι, έγιναν μακέτες ορισμένων σημείων του σκηνικού της ταινίας, σε κλίμακα 1:33. Επιλέχθηκαν έπιπλα και αντικείμενα (props) που χρησιμοποιούνται στην ταινία και είτε έχουν κάποια σημασία στην πλοκή, είτε έχουν αναπαραστατικό ενδιαφέρον.

Οι μακέτες δεν περιέχουν το χρώμα του αντίστοιχου χώρου, αλλά ‘φωτίζονται’ από το χώρο που βρίσκεται δίπλα.

Στόχος ήταν η κατασκευή μακετών που θα μπορούσαν πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια δοκιμών στο σχεδιασμό των σκηνικών της ταινίας.

TUESDAY TUESDAY TUESDAY
PRINTS ETC.
PRINTS ETC.
PRINTS ETC.
PRINTS ETC.

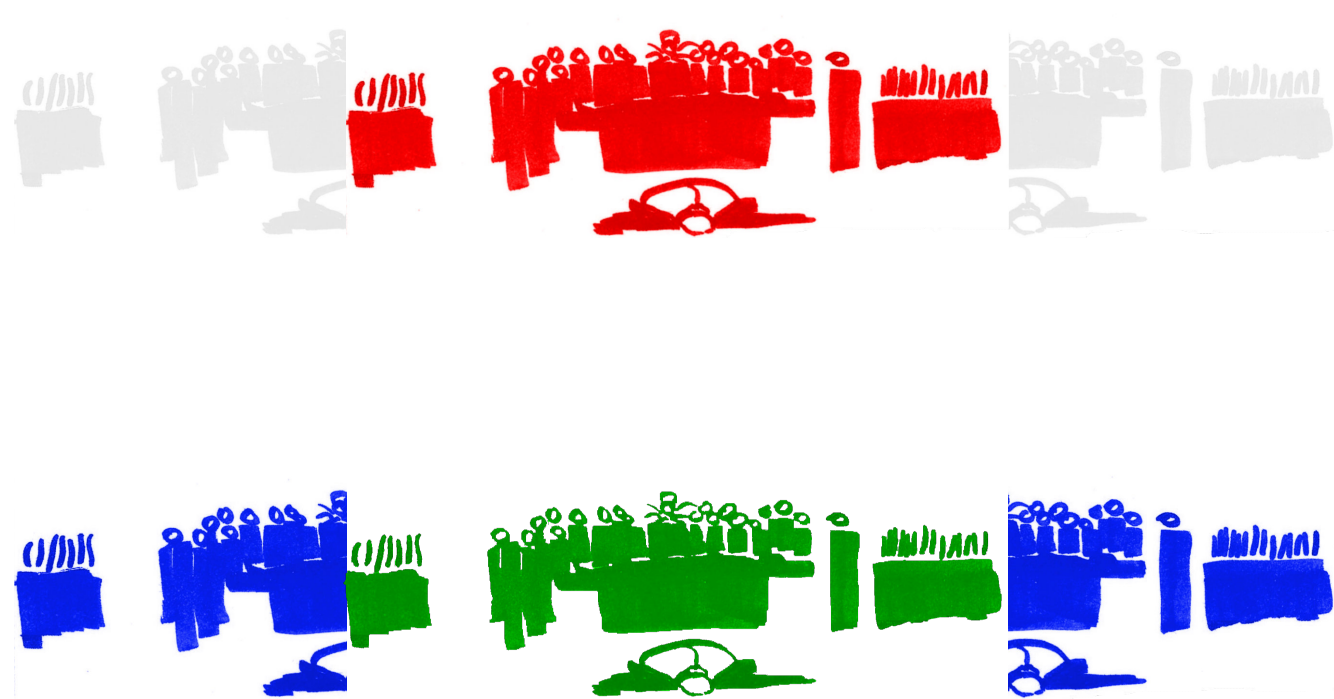
Όταν πηγαίνω σε θεατρικές παραστάσεις/ φεστιβάλ/ εκθέσεις τέχνης κτλ., παίρνω πάντα τα φυλλάδια που πιθανώς να υπάρχουν. Μου αρέσει να τα συλλέγω. Εκτιμώ πολύ τα χειροπιαστά αντικείμενα: την αίσθηση του χαρτιού, την κατασκευή, την φροντίδα, το graphic design, τη εφευρετικότητα. Η παρακάτω προσπάθεια για αναπαραγωγή τέτοιων εντύπων, αποτελεί μία ωδή προς αυτά.

Αρχικά, σχεδιάστηκε ένα zine με τον τίτλο και τους βασικούς συντελεστές της ταινίας στην μία όψη και ένα σκίτσο της τελευταίας σκηνής της ταινίας στην άλλη όψη, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα χρώματα που κυριαρχούν.

Επίσης, σχεδιάστηκαν τέσσερα έντυπα/ zines, ένα για κάθε χώρο-χρώμα, τα οποία παρουσιάζουν συνοπτικά, κάποια βασικά στοιχεία του κάθε χώρου (τι συμβαίνει στην πλοκή, ποιοι χαρακτήρες χρησιμοποιούν το χώρο, ποια είναι η χρωματική παλέτα κ. ά.). Το μπλε βιβλίο δέθηκε στο χέρι, χρησιμοποιώντας μπλε κλωστή.

Τέλος, επιλέχθηκαν δύο συνεχόμενα sequences από έναν χώρο του εστιατορίου σε έναν άλλο και αναδημιουργήθηκαν, χρησιμοποιώντας tracing των βασικών χωρικών στοιχείων και των χαρακτήρων, σε 3 επίπεδα :αντικείμενα μπροστά, στη μέση και πίσω, με διαβαθμίσεις στις αποχρώσεις των γραμμών και χρωματική παλέτα που αντιστοιχεί σε κάθε χώρο.

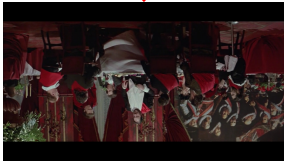
Όπως αναφέρθηκε, στις κινητικές σκηνές της ταινίας, γίνεται χρήση των dolly shots ή long tracking shots, δηλαδή της τεχνικής του κινηματογράφου όπου η κάμερα κινείται στον οριζόντιο άξονα, ακολουθώντας τους χαρακτήρες. Η μετάβαση από χώρο σε χώρο, ακόμα και μέσα στο wc, δίνει την αίσθηση της εισχώρησης στον προσωπικό χώρο των χαρακτήρων. Στις μεταφορές από χώρο σε χώρο παρατηρούνται πιο εύκολα οι αλλαγές των χρωμάτων στα σκηνικά, αλλά και στα κοστούμια, καθώς και το ποιοι χαρακτήρες διατηρούν τη χρωματική τους παλέτα κατά τη διάρκεια της ταινίας και ποιοι όχι. Στην πορεία της ταινίας γίνεται αντιληπτό ότι κάποιοι χαρακτήρες ‘ανήκουν’ σε κάποιους χώρους, ενώ άλλοι απλά τους επισκέπτονται. Έτσι, τα άτομα που σερβίρουν το φαγητό, ‘ανήκουν’ στο χώρο του φαγητού, επομένως, όταν βρίσκονται στην κουζίνα, διατηρούν το κόκκινο χρώμα της στολής τους. Ομοίως, όσα άτομα εργάζονται στην κουζίνα, διατηρούν το χρώμα του χώρου τους. Ο μάγειρας φοράει κυρίως λευκά, με ποδιά σε πράσινη απόχρωση. Ο Albert και οι φίλοι του είναι ντυμένοι με κλασικά κουστούμια, αλλά ενσωματώνουν τα χρώματα στα πουκάμισα, τις γραβάτες. Στην αρχή της ταινίας, είναι όλοι ντυμένοι με κορδέλα (sash) που παίρνει το χρώμα του κάθε χώρου που επισκέπτονται. Στην πρώτη μέρα της ταινίας, ο Albert και οι φίλοι του είναι ντυμένοι όμοια με τον πίνακα ζωγραφικής που καλύπτει τον ένα τοίχο του εστιατορίου.

Title print, χαρτί, μπροστινή όψη (αριστερά) και πίσω όψη (δεξιά), διάσταση A4

100

DINING ROOM

The dining room is a place where you can eat, there, you can abuse people. You could murder your abusive husband.

INTENSE FIRE IMPACT
IMPULSE COMPETITION
STRESS APPETITE
ATTENTION PASSION
WARMTH LOVE SEX
ANGER RISK DESIRE
DANGER VIOLENCE
AGGRESSION POWER
CONFIDENCE ENREGY
ATTRACTION DOMINANT
PERSUASION
PERFORMANCE IMPULSE

#FF0000

RED

The Cook, the Thief,
his Wife & her Lover

by Peter Greenaway

the red book
#2

RED

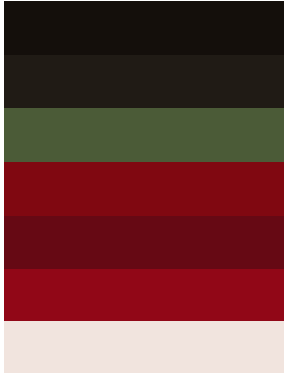
The Cook, the Thief,
his Wife & her Lover

by Peter Greenaway

DINING ROOM

NEGATIVES

COLOUR PALETTE

-The thief consumes
-The waiters serve
-The wife longs
-The wife endures
-The lovers meet
-The lover speaks
-The thief abuses everyone
-The restaurant is
closed for a private
function
-The wife exacts her revenge
-Albert is a cannibal
-He dies

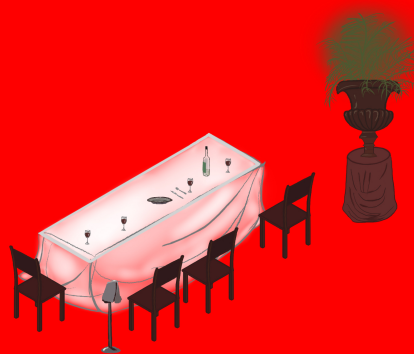
PLOT

*These characters maintain their colour palette in all spaces

-ALBERT
-ALBERT'S GANG
-CUSTOMERS
-WAITERS*
-RICHARD*
-GEORGINA
-MICHAEL*
-THE CHILD

CHARACTERS

'It all ends as shit in the end'
'The only thing you're allowed to read
is the menu'
'Knowing how you like to gorge
yourself.'

'Who are all these people? -Small
time crooks and pimps, gigolos,
busted boxers, cheap whores, bullies,
hairdressers, f*ggots, Robin Hoods,
no, just hoods...

The Cook, the Thief,
his Wife & her Lover

by Peter Greenaway

the blue book
#1

BLUE

The Cook, the Thief,
his Wife & her Lover

by Peter Greenaway

THE OUTDOORS

BLUE

#0000FF

CALMNESS PEACE
NON-AGGRESSIVE
SERENITY ORDERLINESS
TRANQUILITY SOOTHING
RELAXING STIMULATING
AUTHORITATIVE
CONFIDENT SAD LOSS
PAINFUL CONFIDENT
HONEST LOYAL
SENSITIVE STUBBORN
ANXIOUS TRUST

OUTDOORS

90°

180°

PLOT

- The owner is humiliated
- The thief consumes
- The wife suffers
- The wife is impatient
- The thief drives off
- The lovers get caught
- The thief abuses everyone
- The child is being chased

CHARACTERS

-ALBERT

-GEORGINA

-ALBERT'S GANG

-CUSTOMERS?

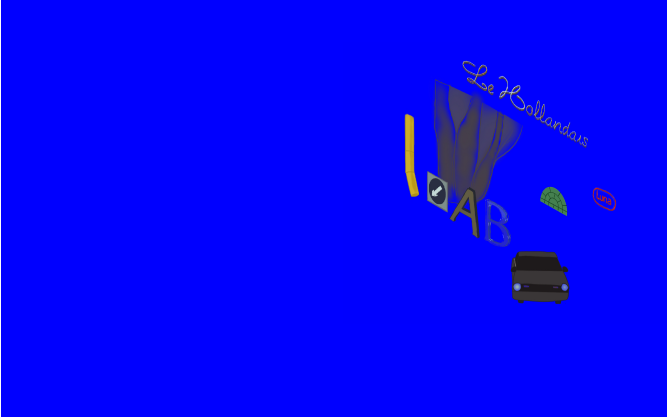
-MICHAEL*

-THE CHILD*

*these characters maintain their colour palette in all spaces

'When are you gonna learn, smartarse?'

'...you are humiliated in front of a lady...'

NEGATIVES

The space outside of the restaurant is a place to park your car. You can also abuse people there. You could catch two people having sex.

'Real ladies don't go to the toilet; they go to the bathroom!'

WHITE

The Cook, the Thief, his Wife & her Lover

by Peter Greenaway

WC

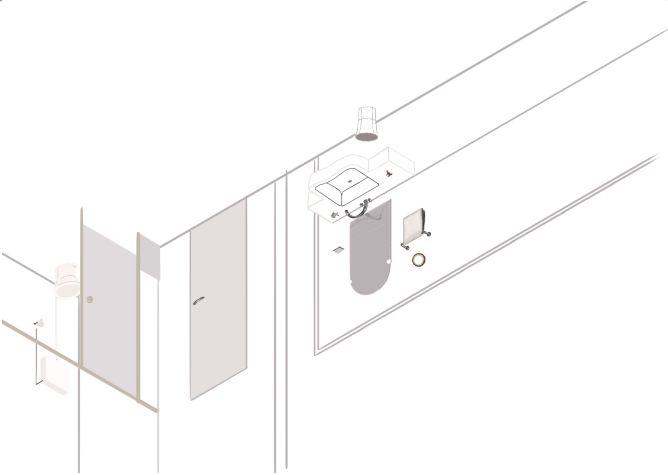
The Cook, the Thief, his Wife & her Lover

by Peter Greenaway

the white book #1

PLOT

- The customers pee
- The wife consumes
- The wife fears
- The lovers consummate
- Georgina has a quiet smoke
- The wife endures
- The thief grabs Georgina
- The thief abuses everyone
- The thief throws a tantrum

CHARACTERS

- GEORGINA
- MICHAEL*
- ALBERT
- CUSTOMERS

*these characters maintain their colour palette in all spaces

COLOUR PALETTE

WHITE

#FFFFFF

PURE INNOCENT
INTEGRITY PERFECTION
OPEN FREE
INDEPENDENT IMPARTIAL
NEUTRAL CALMNESS
AWAKENING COMFORT
HOPE EMPTY ISOLATION
STERILE IGNORANT
CLEAN SIMPLICITY
EQUALITY DISTANT
BORING COLD EMPTY
CRITICAL

06

WM

The WC is the place where you pee. You can also abuse everyone. You can have sex there.

'I charge a lot for anything black. [...] Eating black food is like consuming death.'

- The wife consumes
- The wife fears
- The lovers consume
- The lovers consummate
- The wife endures
- The thief pushes
- The thief abuses everyone

*These characters maintain their colour palette in all spaces

The Cook, the Thief, his Wife & her Lover

by Peter Greenaway

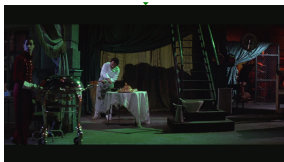
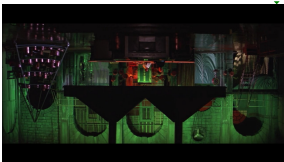
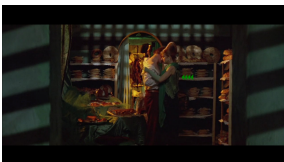
KITCHEN

#1
the green book

by Peter Greenaway

The Cook, the Thief,
his Wife & her Lover

KITCHEN

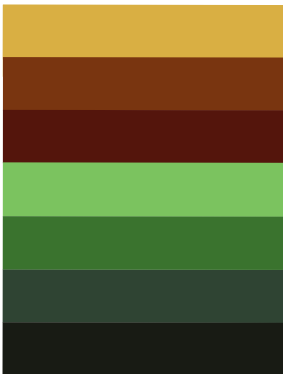
The kitchen is a place where you can cook food. You can also have sex there. You could beg someone to cook your dead lover for your abusive husband to eat.

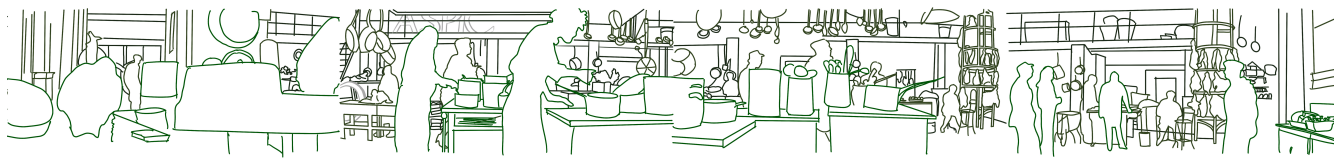
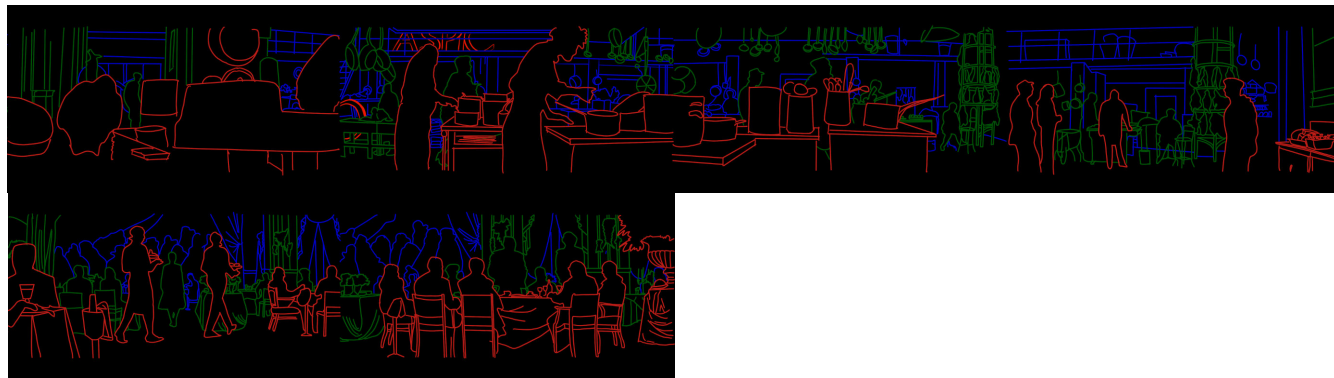
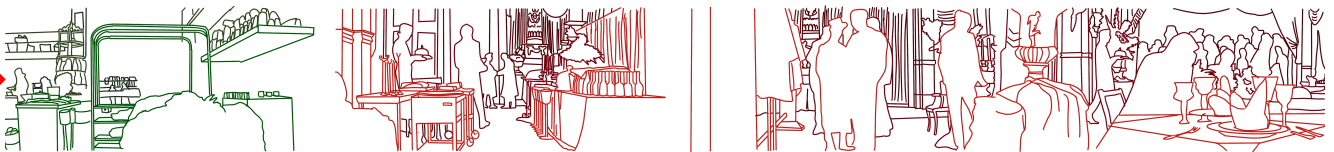
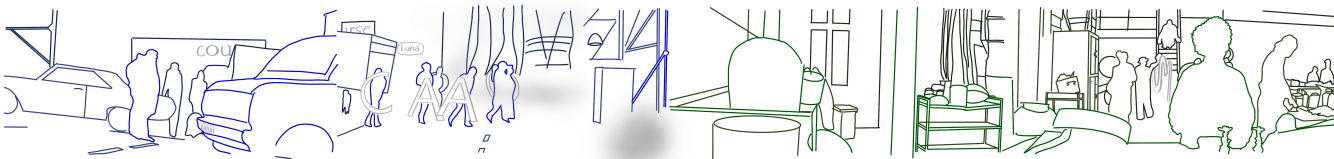
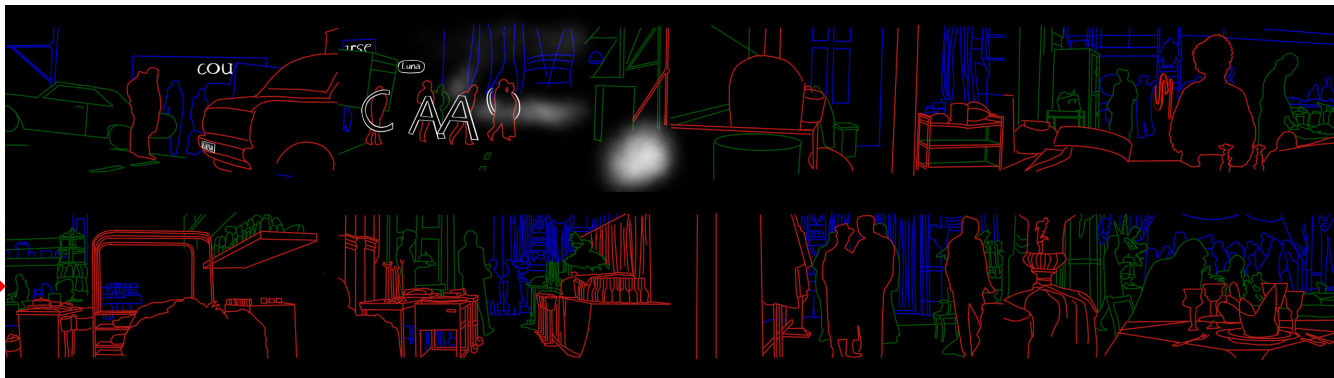
GREEN

000800#

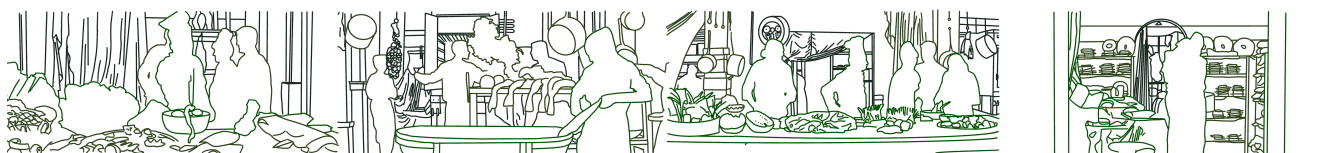
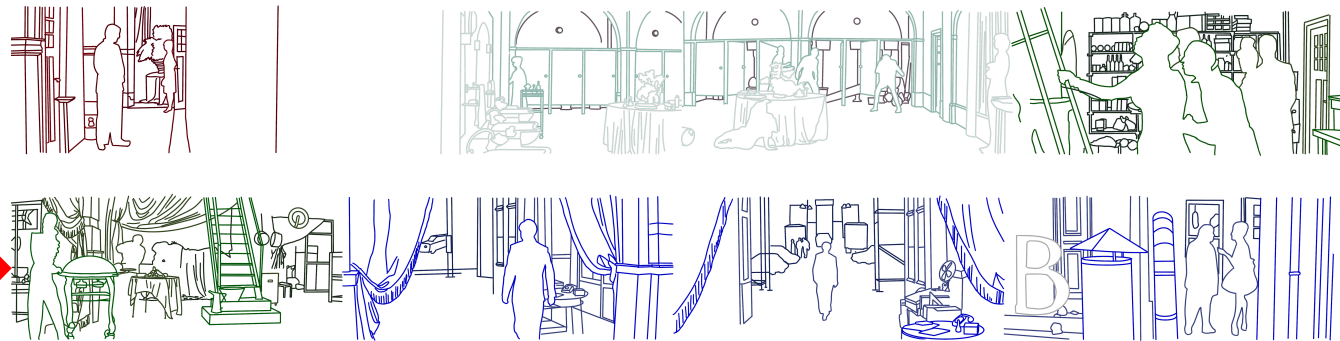
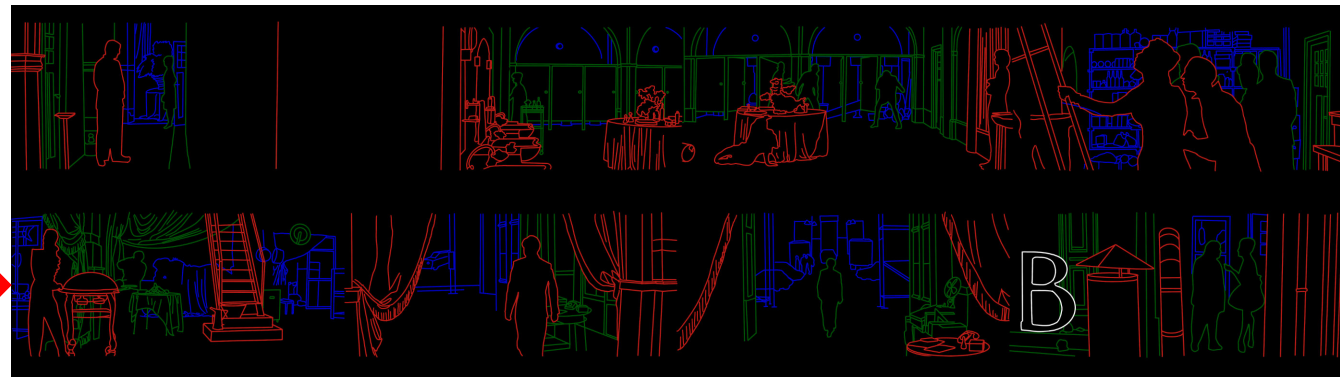
USINESS RICHNESS
ENVIRONMENTAL
POSITIONAL BEING CALMING
SEREN FOCUSED MEMORY
PROBLEM-SOLVING CLARITY
CREATIVITY ANALYTICAL
LOGICAL STRATEGIC
KNOWLEDGE STAGNATION
ISOLATION SKISS ENVY
SELFISH IMMATURE
INEXPERIENCED
POSSESSIVENESS GREED
BOREDOM INDEPENDENCE

COLOUR PALETTE

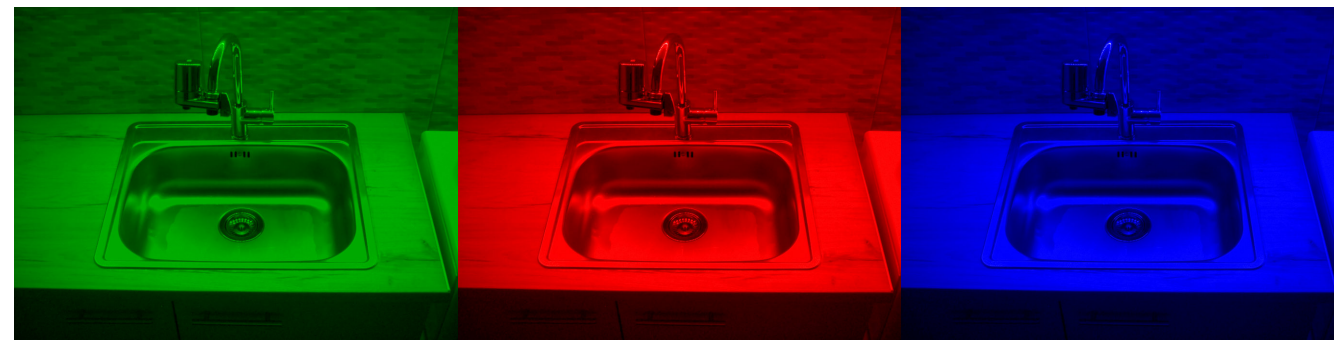
Sequence 1: εξωτερικός χώρος - κουζίνα - χώρος δείπνου, εκτύπωση σε χαρτί, 9,5x20 εκ./ still

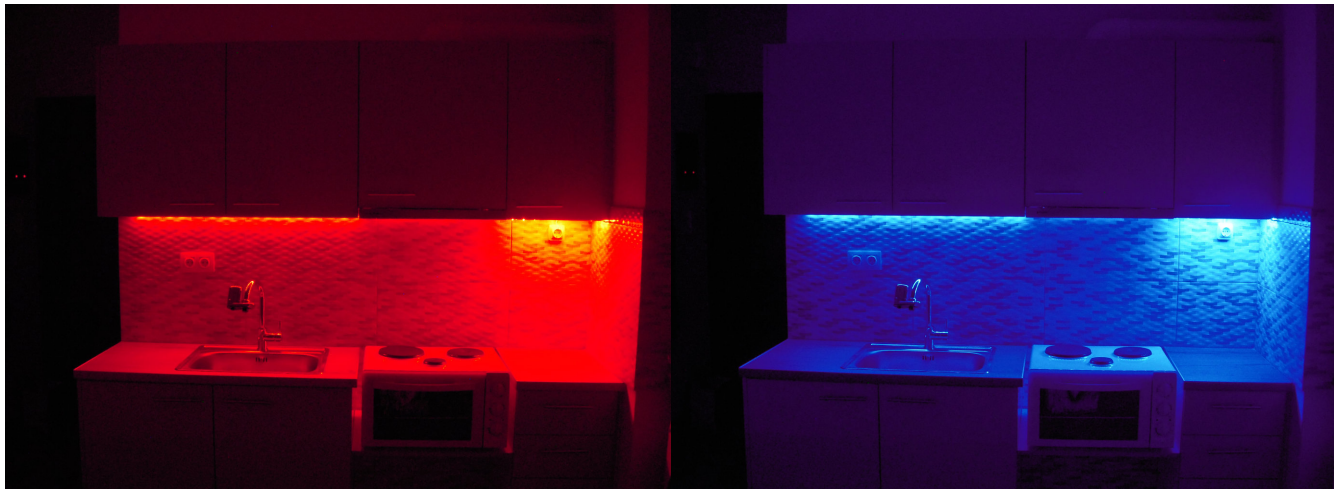
Sequence 2: WC - χώρος δείπνου - εξωτερικός χώρος, εκτύπωση σε χαρτί, 9,5x20 εκ./ still

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΦΩΣ

Οι σελίδες εκτυπώθηκαν σε χαρτόνι mixed media και κόπηκαν στο χέρι, ενώ βιβλιοδετήθηκαν στο βιβλιοδετείο Ιωάννη Μαντζάνου (Αθήνα).

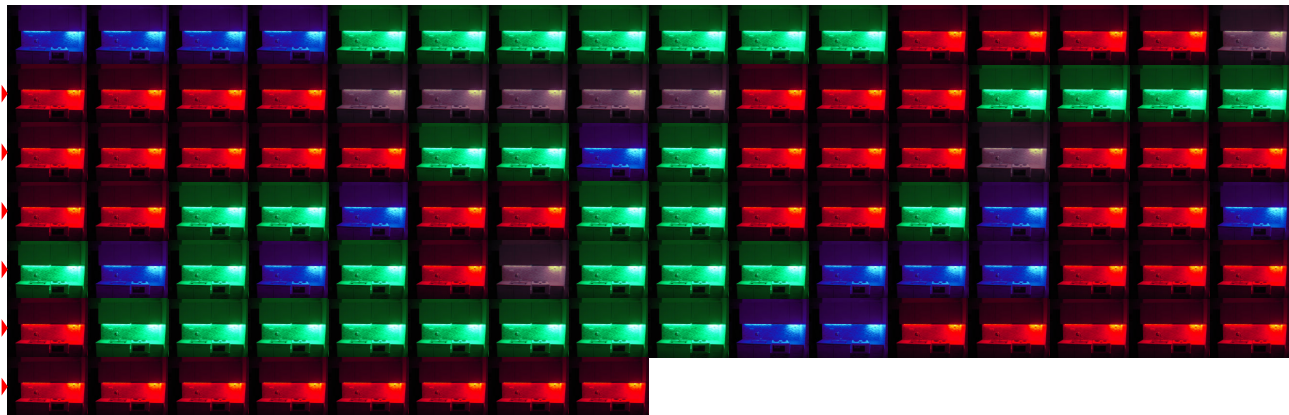
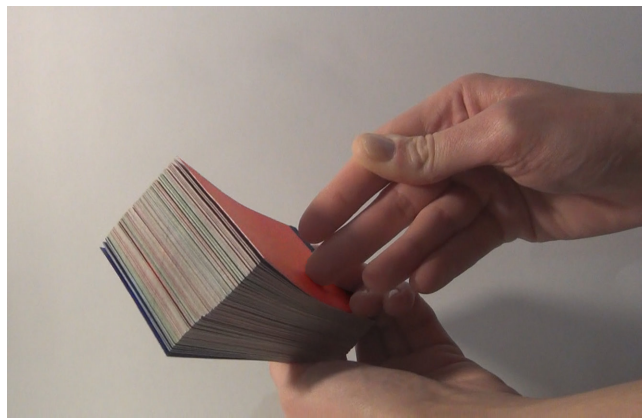
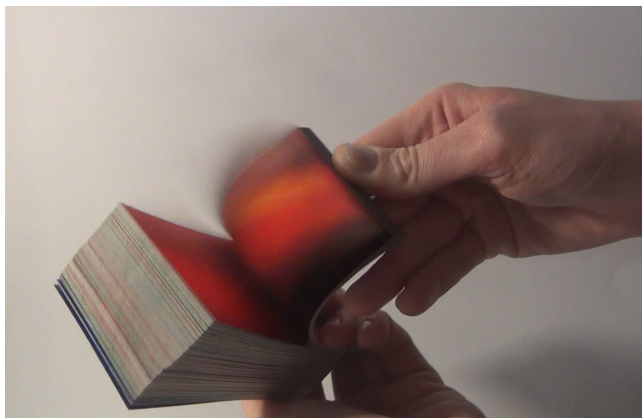
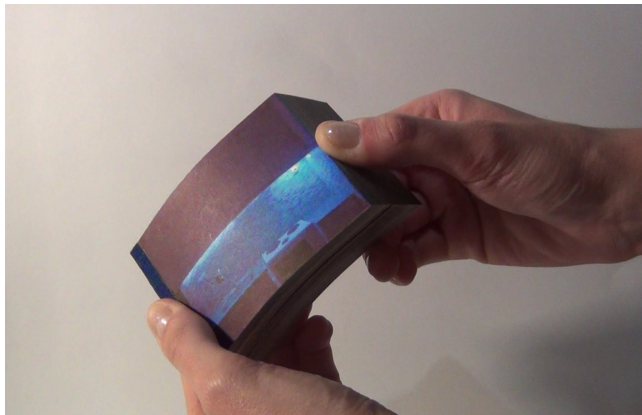
Φωτογραφία του νεροχύτη της κουζίνας μου, Πράσινο/ Κόκκινο/ Μπλε φως, ψηφιακή επεξεργασία

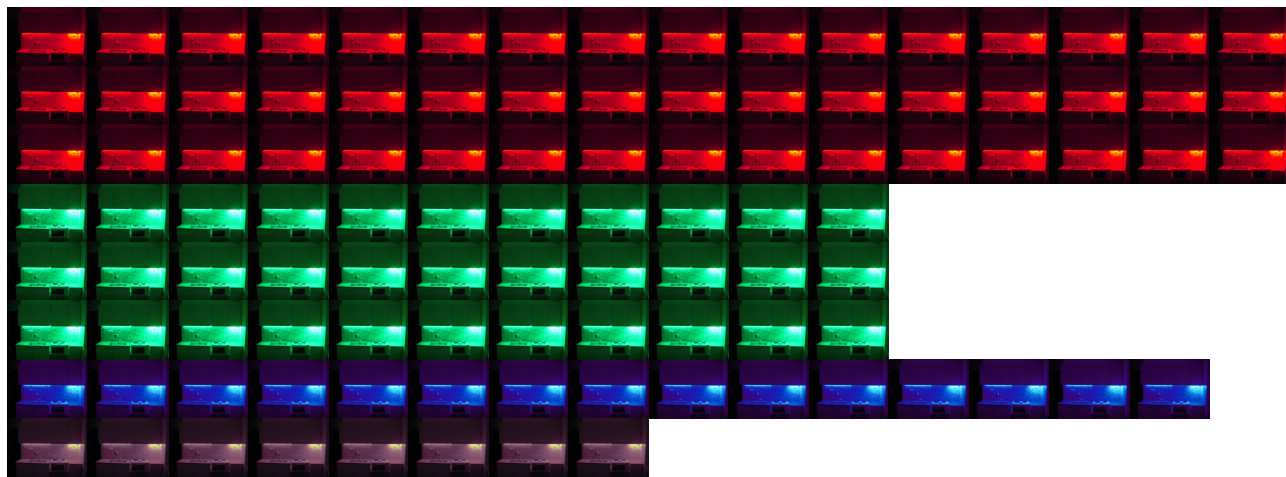

132 Φωτογραφία της κουζίνας μου, Κόκκινο/ Μπλε φως, εκτύπωση σε χαρτί, διάσταση Α3

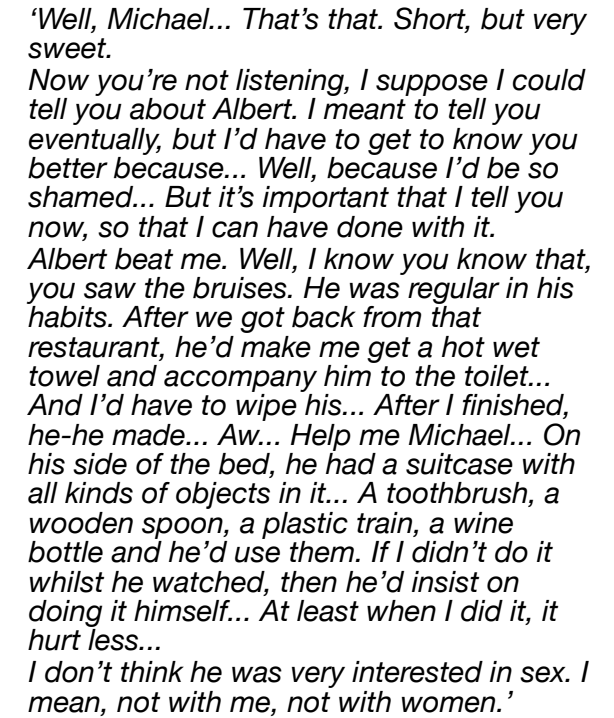
Φωτογραφία της κουζίνας μου, Πράσινο/ Λευκό φως, εκτύπωση σε χαρτί, διάσταση Α3

Ποσοτικά διαγράμματα των χρωμάτων που εμφανίζονται στην ταινία

139

Η ταινία περιέχει ένα μεγάλο κομμάτι βίας σε όλες τις μορφές, η οποία ασκείται κυρίως από τον Albert, από την πρώτη κιόλας σκηνή. Τη βία που ασκεί ο Albert σε όλα τα άτομα γύρω του, την παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, σε ένα σημείο της όμως, υπάρχει και λεκτική περιγραφή της. Μετά την άγρια δολοφονία του Michael, η Georgina ξαπλώνει δίπλα στον νεκρό εραστή της και του περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους την κακοποιούσε ο σύζυγός της. Αναφέρει ότι ο Albert είχε, στο κομοδίνο του, μία βαλίτσα με αβλαβή, ουσιαστικά, αντικείμενα (μία οδοντόβουρτσα, μία ξύλινη κουτάλα, ένα τρενάκι κι ένα μπουκάλι κρασιού), τα οποία όμως χρησιμοποιούσε για να κακοποιεί σεξουαλικά την Georgina. Η αφήγηση των περίπου δύο λεπτών, δημιουργεί μερικές από τις πιο έντονες και σκληρές εικόνες, σε μία ταινία κατά τ' άλλα γεμάτη με τέτοιες εικόνες.

Σχεδιάστηκε η πιθανή μορφή αυτής της βαλίτσας, που περιέχει τα τέσσερα αντικείμενα που αναφέρονται, αλλά και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην ταινία ως όπλα. Έγινε μεταφορά του σχεδίου σε μακέτα από πηλό, σε κλίμακα 1:5 και ορισμένα αντικείμενα έγιναν σε κλίμακα 1:1. Μετά από προσχέδια και μακέτες από πηλό, δημιουργήθηκε ένα αντικείμενο από λαμαρίνα, η βαλίτσα του Albert.

Τα αβλαβή αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε όπλα, όταν χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένους τρόπους. Εδώ, τα ακίνδυνα, καθημερινά αντικείμενα, κατασκευασμένα από ένα ψυχρό κι εχθρικό υλικό, γίνονται δυνητικά απειλητικά.

Wine bottle: (Albert's supposed) alcoholism

Plastic (toy) train: (Albert's) child-like innocence

Wooden spoon: (Georgina's) wifely 'duties'/ expectations

Toothbrush: false sense of decorum/ an imbecile (Albert) showing off

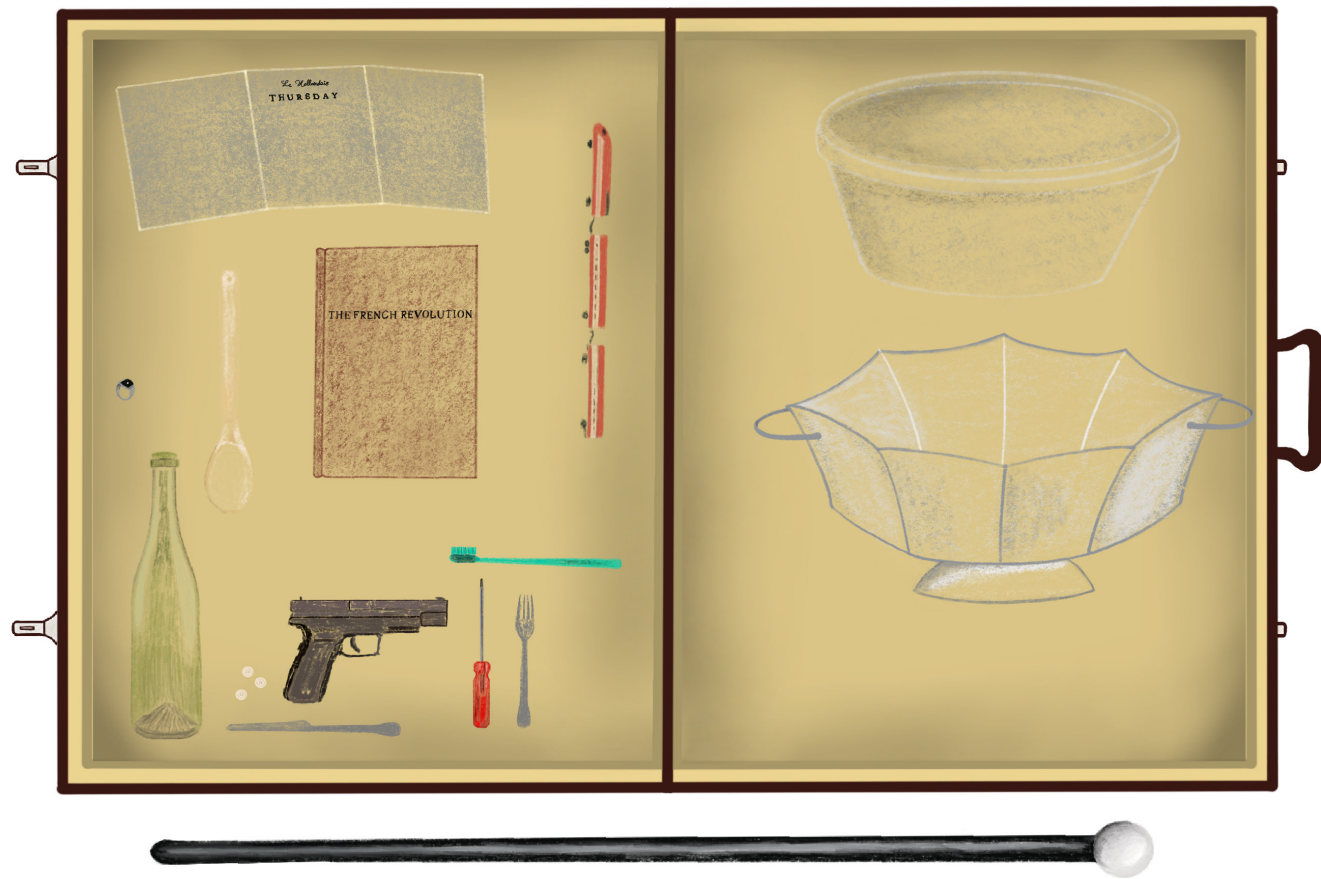
‘Ρεαλιστικές’ χρήσεις των αντικειμένων, digital drawing

142 Ξύλινη κουτάλα/ οδοντόβουρτσα, πηλός, κλ. 1:1

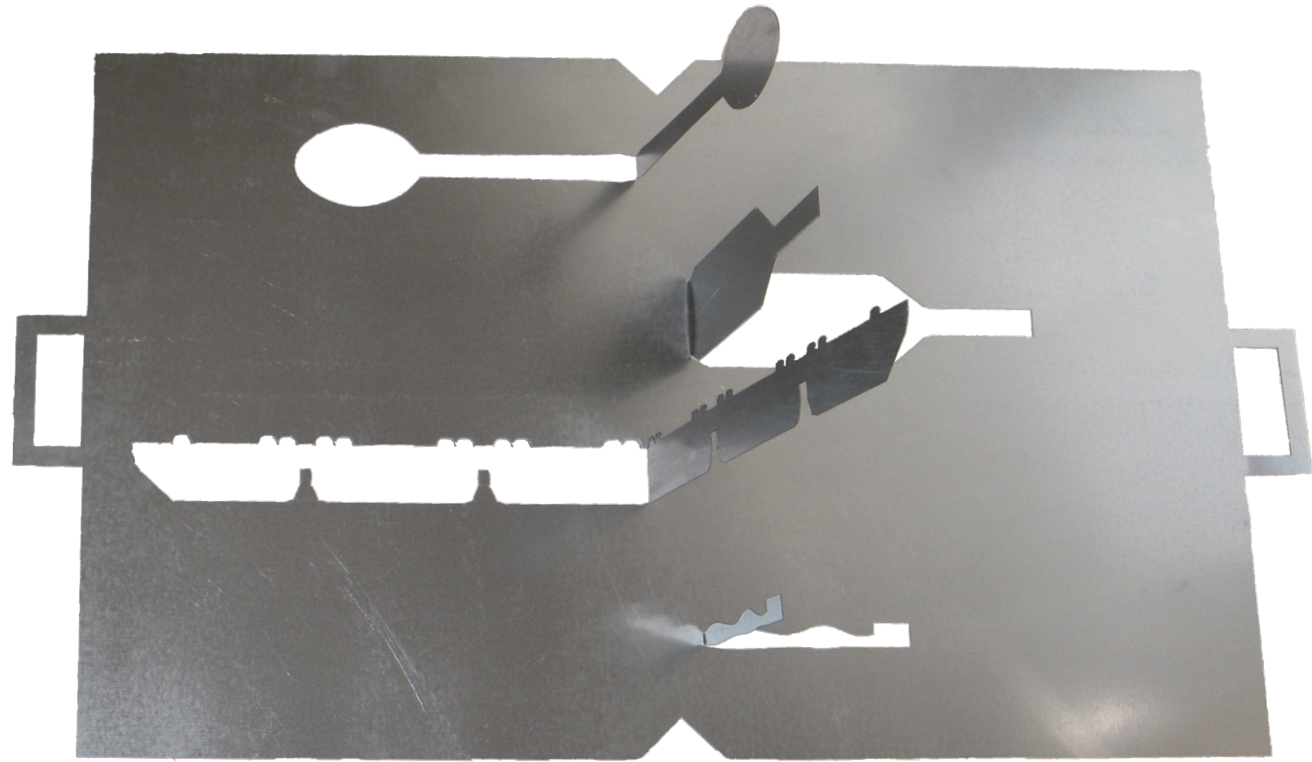
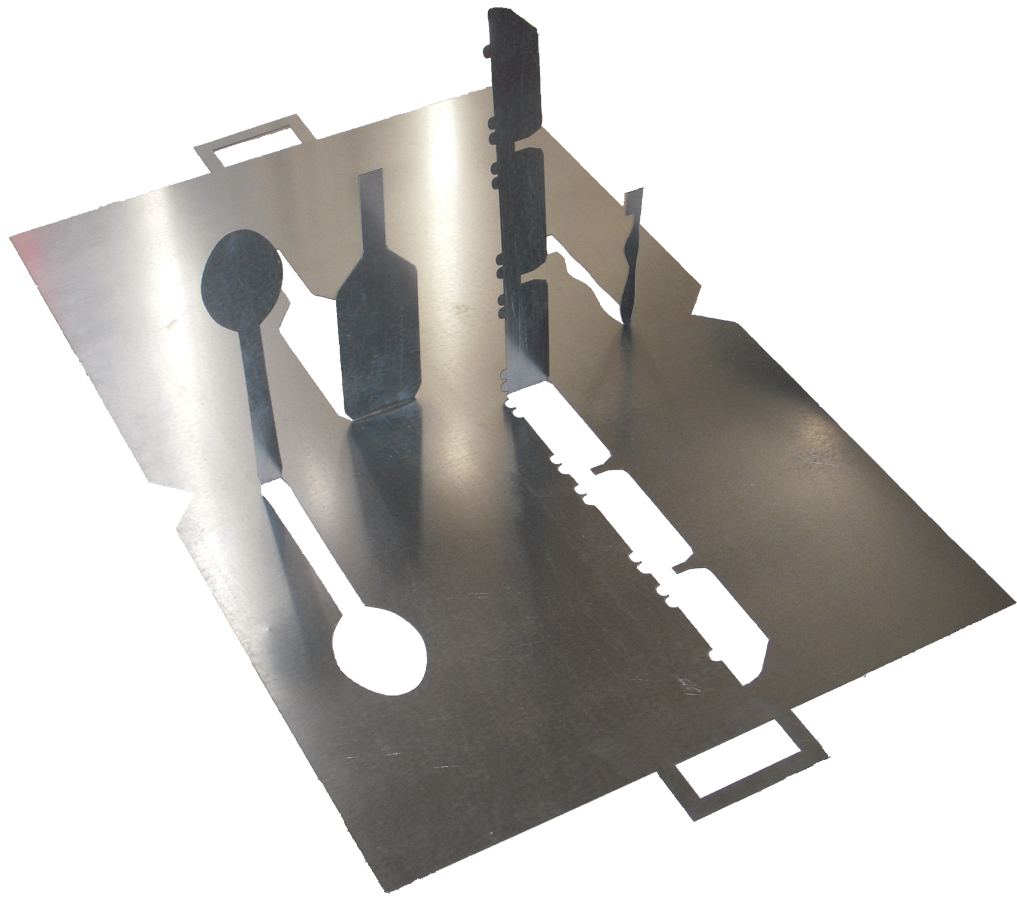
Μπουκάλι κρασιού, πηλός, κλ. 1:1/ τρενάκι, πηλός, κλ. 1:2

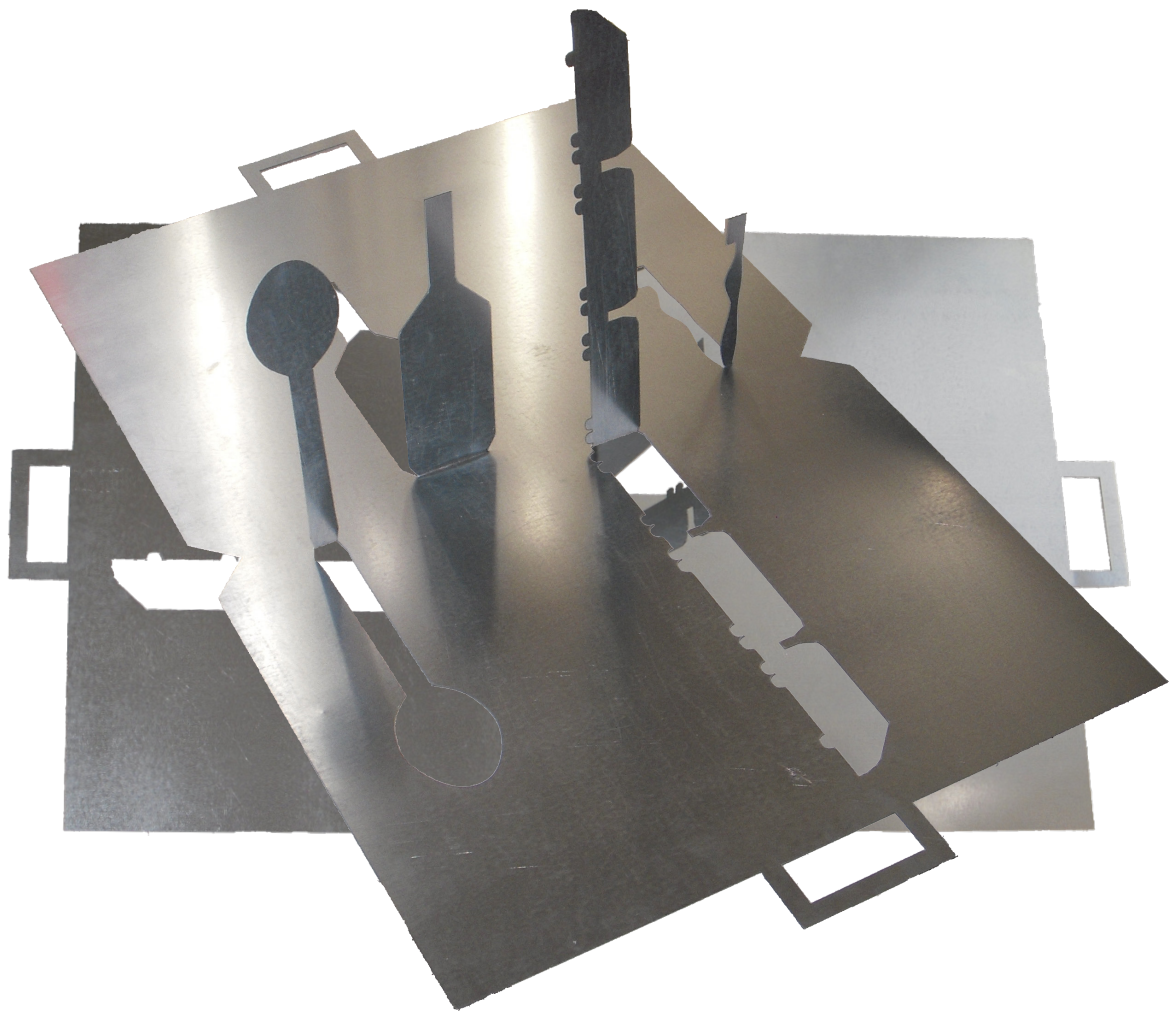
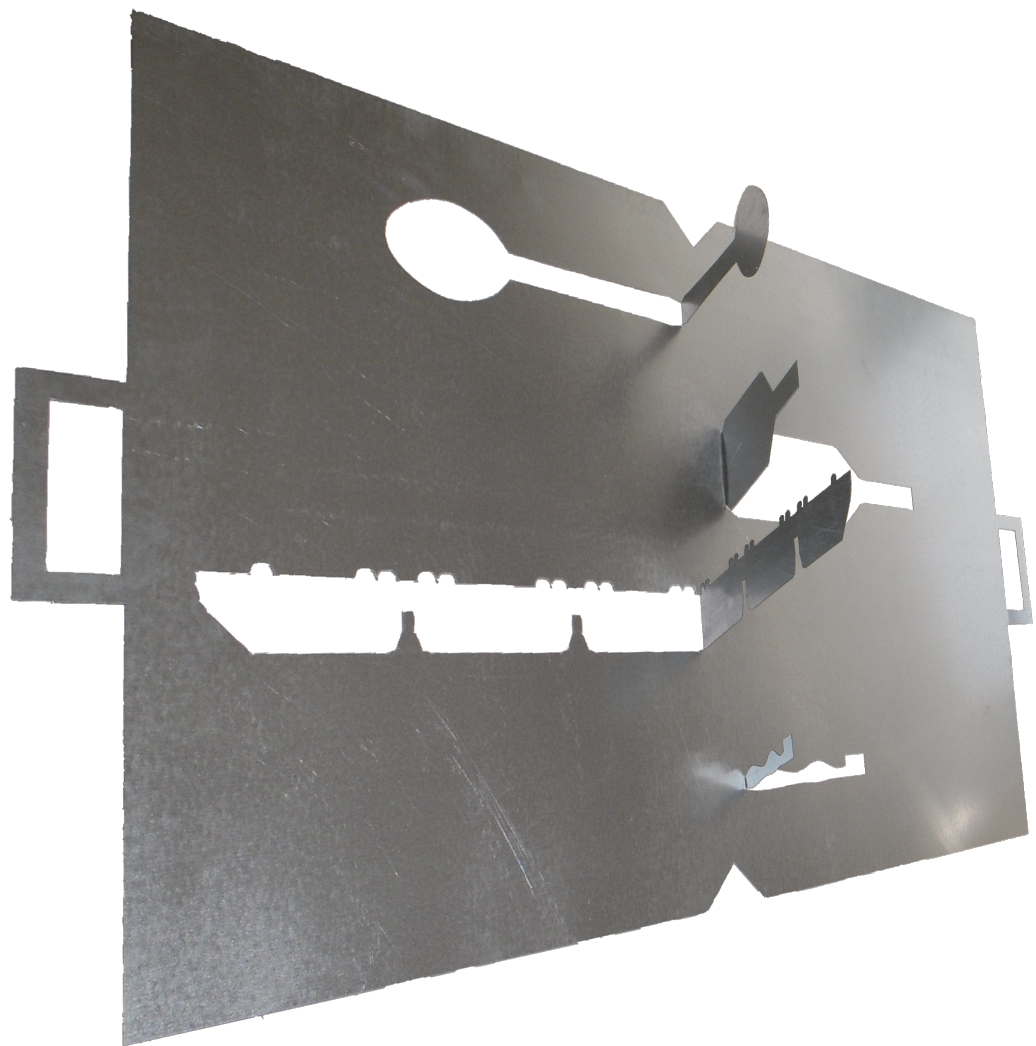

144 Βαλίτσα με όπλα, digital drawing

Βαλίτσα με όπλα, πηλός, διάσταση 16,5x9 εκ.

LAST SCENE - CANNIBAL

LAST SCENE - CANNIBAL

LAST SCENE - CANNIBAL

LAST SCENE - CANNIBAL

-Happy anniversary, Albert.
[...]
-Since it is your anniversary, I brought you a present... And Richard has cooked it for you, under my instructions. Knowing how you like to eat. Knowing how you like to gorge yourself... And we've brought a few of your friends around. [...] This is Albert's special treat.
-Jesus! God!
-It's not God, Albert. It's Michael, my lover. You vowed you would kill him... And you did. And you vowed you would eat him. Now, eat him.
[...]
-Eat, Albert.
Try the cock, Albert. It's a delicacy... And you know where it's been.
Go on Albert! Eat!
Bon appetite. It's French!

Cannibal.

Le Hollandais
FRIDAY

The Restaurant is closed
for a
Private Function

Το τέλος της ταινίας: ένα απόλυτα φαντασμαγορικό, συγκλονιστικό, σιχαμερό φινάλε.

Η στιγμή της εκδίκησης.

Ο Albert ορκίστηκε ότι θα σκοτώσει τον εραστή της γυναίκας του και το έκανε.

Επίσης, ορκίστηκε ότι θα τον φάει.

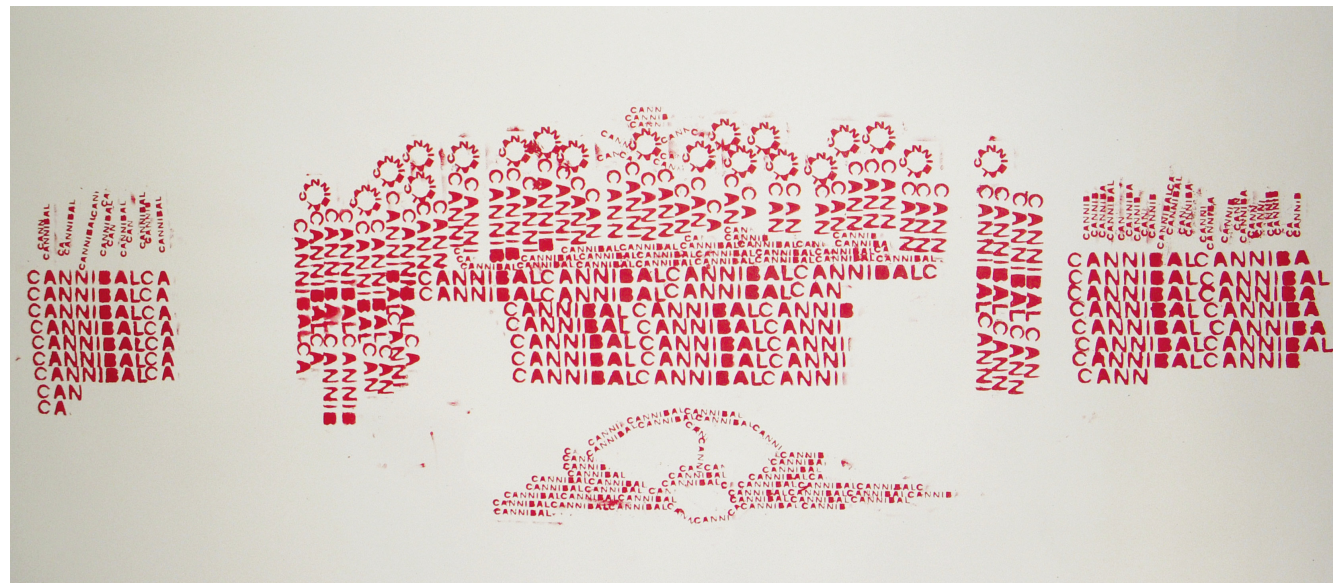
Και το κάνει.

Ο Albert είναι κανίβαλος.

Last scene - Cannibal, πηλός, διάσταση 27x13x2 εκ.

CANNIBAL

CANNIBAL

CANNIBAL

CANNIBAL

CANNIBAL

CANNIBAL

Βιβλιογραφία

Έργα

Campi, Vincenzo, *The Ricotta Eaters*, 1585

Ho Suh, Do, *Fallen Star* 1/5, 2008–11

Ho Suh, Do, *Secret Garden*, 2012

Εργασίες

Γκανιάτσας, Νίκος, *εικόνα για την ταινία The Cook, the Thief, his Wife & her Lover*, από μάθημα επιλογής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής: Πάνος Δραγώνας, διαθέσιμο στο dragonas.studio.gr

Τσεκούρα, Χριστίνα, *εικόνα για την ταινία The Cook, the Thief, his Wife & her Lover*, από μάθημα επιλογής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής: Πάνος Δραγώνας, διαθέσιμο στο dragonas.studio.gr

Εκθέσεις

Flores & Prats, *Venice 2018 - Liquid Light*, Arsenale, Βενετία, 26 Μαΐου με 25 Νοεμβρίου 2018, πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Flores & Prats: floresprats.com

Βίντεο

Prats, Eva, Flores, Ricardo, *Biennale Architettura 2018*, BiennaleChannel, 1 Ιουνίου 2018, διαθέσιμο στο youtube.com

Ημερίδες

Κέντρο έρευνας και πρακτικών εφαρμογών του αρχαίου ελληνικού δράματος «ΔΕΣΜΟΙ», *Σκηνογραφία και Ενδυματολογία στο αρχαίο ελληνικό δράμα*, elefsinaculture.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Άρθρα

Τζανετουλάκου, Φαίη, Στέφανος Λαζαρίδης, *Το Σκηνογραφικό Υψηλό*, culturenow.gr, 29 Μαΐου 2018, διαθέσιμο στο culturenow.gr

Hoban, Phoebe, Do Ho Suh, *Art in America*, November 3, 2011, διαθέσιμο στο artnews.com

Ηλεκτρονικές πηγές

Καλοκύρης, Δημήτρης, *Αφιέρωμα: Γιώργος Πάτσας*, χάρτης 73, χάρτης 13, Ιανουάριος 2020, διαθέσιμο στο hartismag.gr

Λοϊζίδη, Νίκη, *Η όπερα των ψευδαισθήσεων*, ΤΟ ΒΗΜΑ, 24 Νοεμβρίου 2008, διαθέσιμο στο tovima.gr

Σχέδια Βασίλη Φωτόπουλου, ψηφιακή συλλογή, από την ιστοσελίδα του iset (ινστιτούτο σύγχρονης ελληνικής τέχνης), διαθέσιμο στο dp.iset.gr

Eastern Arizona College, *Film and Media Studies Film and Media*, τελευταία ενημέρωση Jul 20, 2023, διαθέσιμο στο eac.libguides.com

FLUX office, *παραστάσεις Mara Sade, Don Giovanni και Στρέλλα*, διαθέσιμα στο flux-office.com

Sinnerbrink Robert, *The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover: a discourse on disgust*, Continuum: The Australian Journal of Media and Culture, 1990, διαθέσιμο στο freetopia.org

Qicai, Zhejiang, *Ορισμός Του Κουκλόσπιτου*, Ξύλινο Χειροτεχνία Co., 10 Απριλίου 2023, διαθέσιμο στο e-cooltoy.com

Έντυπα

Niedermayr, Walter, *COMME des GARÇONS*, 1999-2000 Fall Winter folded Poster, 'Vedretta Piana', 1996, 60 x 84 cm

de Kluyver, Thomas, *flipbook for PRINT. Publications*, May 13 2024

Lines, Eleanor, *Doors of Kypseli - Πόρτες της Κυψέλης*, Hyper Hypo, 2024

Potato Bread Press (από το Instagram), *'Inside my Cabinets, Vol. 1'* (zine), Charlotte, NC, 4 Μαρτίου 2023

Φιλμογραφία

The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, Peter Greenaway, 1989

Dogville, Lars von Trier, 2003

The Life Aquatic with Steve Zissou, Wes Anderson, 2004

The Science of Sleep, Michel Gondry, 2006

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, 2004

The menu, Mark Mylod, 2022

Triangle of Sadness, Ruben Östlund, 2022

Μουσικογραφία

Nyman, Michael, *The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover*, μουσικό άλμπουμ, 1989

Ελληνική βιβλιογραφία

Πάτσας, Γιώργος, *Ο ήχος του άδειου χώρου: σκηνογραφίες 1965-2005*, Αθήνα Ergo, 2006

Πάτσας, Γιώργος, *Σκηνικά κοστούμια*, Αθήνα, Ergo, 1995

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Alemany-Galway, Mary, Willoquet-Maricondi, Paula, *Peter Greenaway's postmodern/poststructuralist cinema*, Scarecrow Press, 2008

Gombrich, E. H., *Το χρονικό της τέχνης*, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1994

Honour, Hugh, Fleming, John, *Ιστορία της τέχνης*, Υποδομή, Αθήνα, 1998

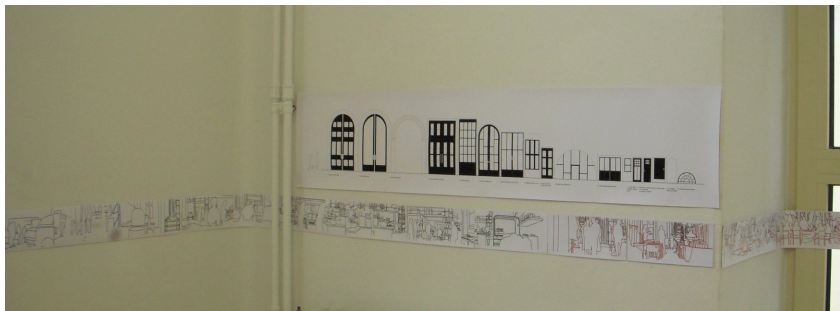
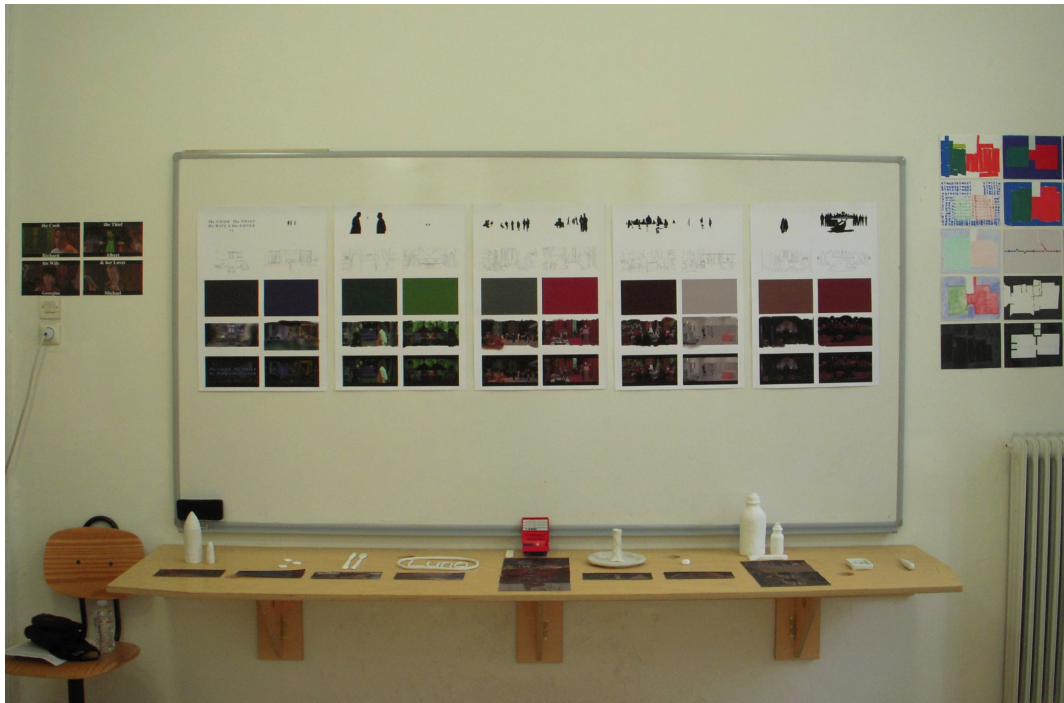
Kaplan, J. H., Stowell, S., *Theatre and Fashion: Oscar Wilde to the Suffragettes*, Cambridge University Press, 1994

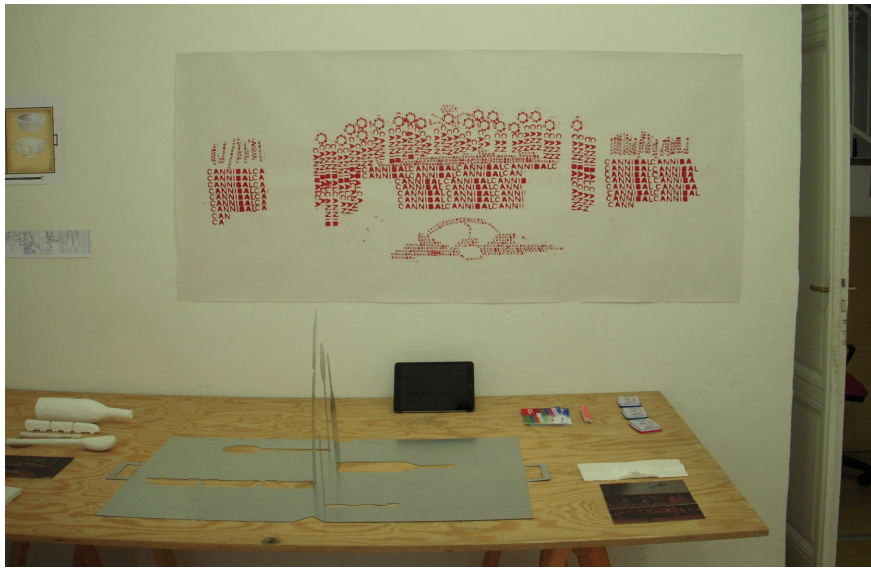
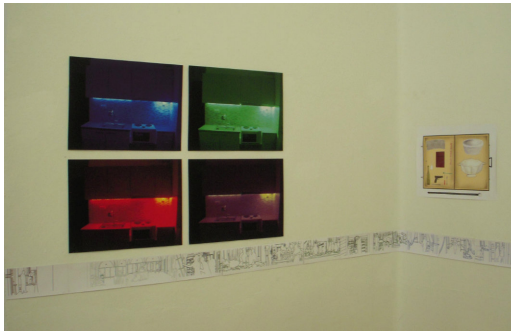
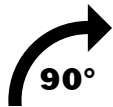
Winkler, Martin M., *Classical myth & culture in the cinema*, Oxford University Press, New York, 2001

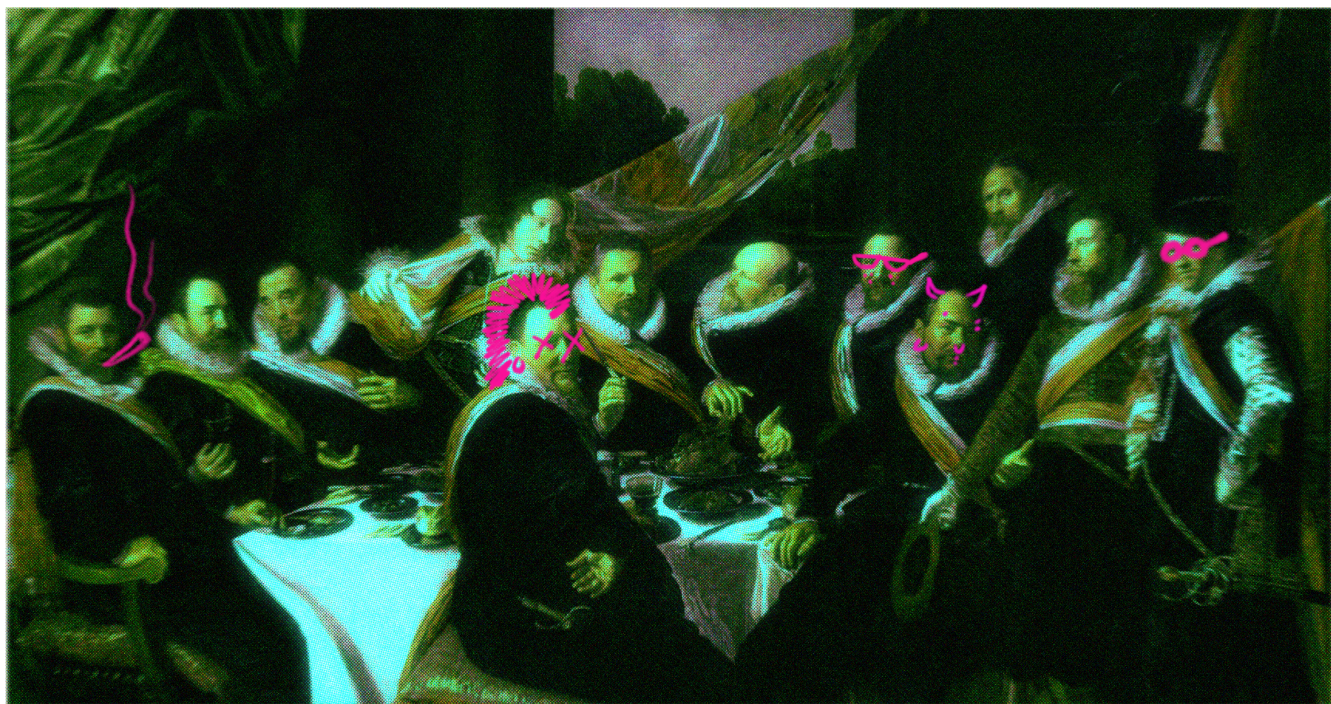
Πηγές εικόνων

Σελ.18-19: fadafilm.blogspot.com

Στιγμιότυπα από την ταινία *'The Cook, the Thief, his Wife & her Lover'*

168 Frans Hals, *The Banquet of the Officers of the St George Militia Company*, 1616, ψηφιακή επεξεργασία

Μελάνι σφραγίδας, stencil, σφουγγάρι, χαρτί mixed media, διάσταση Α5, ασπρόμαυρο

Η εργασία αποτελεί ένα love letter προς την ταινία *'The cook, the thief, his wife & her lover'* (Peter Greenaway, 1989). Η ταινία αυτή, είναι όχι μόνο μία από τις αγαπημένες μου, αλλά και ένα από τα καλύτερα έργα τέχνης που έχω παρακολουθήσει ποτέ. Από την πρώτη προβολή μου κέντρισε τόσο το ενδιαφέρον, που αποφάσισα να την επιλέξω ως τον κεντρικό άξονα της διπλωματικής μου εργασίας.

Έτσι, αυτή η μελέτη είναι αποτέλεσμα της παρατήρησης της ταινίας από διαφορετικές οπτικές, της εξέτασης των σκηνογραφικών στοιχείων και της συλλογής πληροφοριών, με σκοπό τη δημιουργία χωρικών μεταγραφών και ερμηνευτικών αντικειμένων.

Μέσω αυτών των αντικειμένων/ προϊόντων, προσπάθησα να έρθω, ίσως, πιο κοντά με την ταινία, να την παρουσιάσω καλύτερα σε άλλα άτομα που είτε την έχουν δει, είτε όχι, και τέλος, να καταφέρω να την ξεπεράσω.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πολυτεχνική Σχολή
Ιωάννινα, 2025