

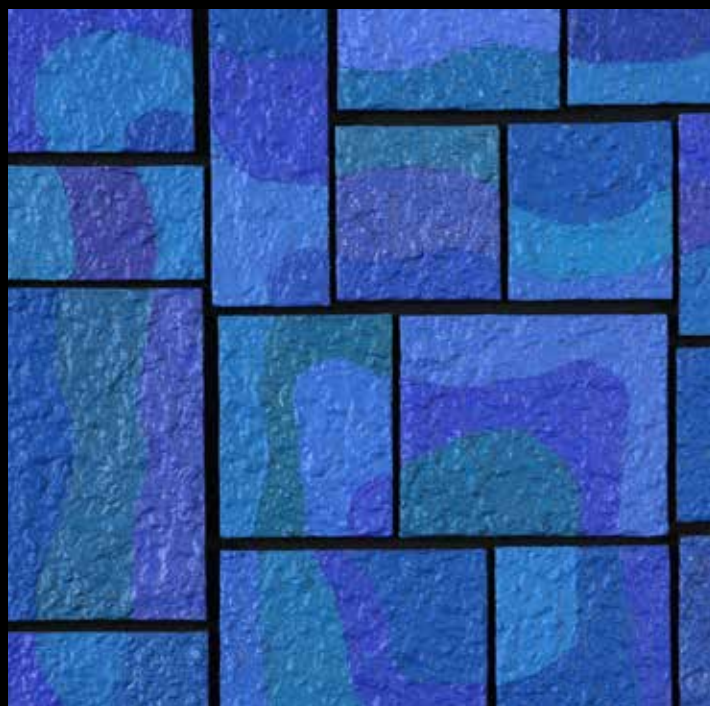

YIANNIS STYLIANIDES

YIANNIS STYLIANIDES

“ENDLESS DREAMS”

NICOSIA, CYPRUS

DECEMBER 2021

Endless Dreams

Αέναα Όνειρα

Ο Γιάννης Στυλιανίδης, συν το ότι είναι ένας καταξιωμένος αρχιτέκτονας, έχει αναγνωριστεί στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα ως πρωτοποριακός εικαστικός και έχει εισπράξει διθυραμβικές κριτικές από ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, μετά από τις ατομικές του εκθέσεις σε Κύπρο, Monte Carlo, Seattle και Doha.

Υπερβαίνοντας κοινότυπες «συνταγές» σίγουρης επιτυχίας και παραμένοντας ανεπηρέαστος από τα καλλιτεχνικά ρεύματα της σύγχρονης εποχής και της «εύκολης τέχνης», ο Στυλιανίδης παραμένει πιστός στην ανάγκη του για μια διαρκή αναζήτηση δημιουργικής πράξης, η οποία πηγάζει από τον ανήσυχο και μοναδικά πλούσιο εσωτερισμό του. Ο καλλιτέχνης, για να αφηγηθεί το έργο του, αποκλίνει από τις τεχνοτροπίες, την εικονογραφία και τα σύμβολα της pop culture και στρέφεται σε μια αρχέγονη επιθυμία εξερεύνησης της ανθρώπινης υπόστασης, ως σώμα – μορφή και κίνηση, την οποία διαπραγματεύεται μέσα από ονειρικές ερμηνείες. Για τον Στυλιανίδη, η έμπνευση αντλείται από τα όνειρά του, γεγονός που δημιουργεί νοερές σουρεαλιστικές διασυνδέσεις με τον μυστηριώδη κόσμο του υποσυνείδητου. Ο θεατής – αναγνώστης καλείται να ανακαλύψει τα κρυμμένα μηνύματα μέσα από τα έργα του, τα οποία εξερευνούν το ανθρώπινο σώμα σε ένα αφαιρετικό, σουρεαλιστικό και ενίοτε μεταφυσικό επίπεδο, το οποίο υπερβαίνει την οικεία φόρμα.

Μέσα από την πρόσφατή του δουλειά ENDLESS DREAMS, ο Στυλιανίδης πέρα από τις πρώτες πιθανές οπτικές αναγνώσεις, μας προσκαλεί να «βιώσουμε» τα έργα του μέσα στο χώρο, ο οποίος με τη σειρά του μεταμορφώνεται μέσα από αυτά σε ένα αυτόνομο, ωσάν αυτοδημιούργητο έργο μέσα στην ολότητα της εικαστικής του πρότασης. Χώρος και δημιουργία, έργα σε ξύλινες πλάκες και γλυπτά που μελετούν την ανθρώπινη μορφή ως κίνηση και έκφραση, γίνονται ένα. Η μοναδική, δημιουργική τεχνική του Στυλιανίδη, συνυφασμένη με τη ζωγραφική *tromp l'oeil*, επιτρέπει στον θεατή – αναγνώστη να παρατηρεί τα έργα του να παραμένουν αναλλοίωτα, ανεξαρτήτως του σημείου στον χώρο από το οποίο ο θεατής τα παρατηρεί. Σύμφωνα με καταξιωμένους ειδικούς τέχνης, αυτή η τεχνική έχει αναγνωριστεί ως αποκλειστικά δική του, εφόσον κάτι παρόμοιο δεν έχει συναντηθεί ξανά στον εικαστικό κόσμο. Το «constructive torching», όπως ο καλλιτέχνης το ονομάζει, ή αλλιώς η «δημιουργική πυρόλυση», εξυπακούει το λιώσιμο των μειγμάτων μπογιάς που ο ίδιος δημιουργεί, σαν την πρώτη ύλη, απαραίτητη για την περάτωση των έργων του. Η καλλιτεχνική ιδιοφυία του Στυλιανίδη διαφαίνεται ακριβώς μέσα από αυτό το οξύμωρο, δίπολο σχήμα της «δημιουργικής πυρόλυσης». Μέσα από την καταστροφή, το λιώσιμο της μπογιάς, τα χρώματα αναγεννιόνται και μετουσιώνονται σε μια νεοσυσταθείσα χρωματική ύλη, η οποία καθιστά δυνατή τη σύζευξη χώρου – έργου και αναλλοίωτης προοπτικής.

Η τεχνική δημιουργικής πυρόλυσης που χρησιμοποιεί ο Στυλιανίδης προέκυψε μέσα από έμφυτη γνώση και συναισθαντική μελέτη της εξέλιξης της τέχνης σε πολλαπλά επίπεδα. Βαθιά ριζωμένη στον αρχαίο πολιτισμό, συνδέει τον σύγχρονο εικαστικό με την ιστορία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθιστώντας εμφανή το πολύπλευρο ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Στυλιανίδη και την επίπονη προσπάθειά του για μετουσίωση της αρχαίας γνώσης σε μοντέρνα πράξη. Η «δημιουργική πυρόλυση» παραπέμπει στην «ενκαυστική ζωγραφική» (*encaustic painting*) των Βυζαντινών αγιογραφιών του 5ου – 7ου μ.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία του Ρωμαίου ακαδημαϊκού Πλίνιου του Πρεσβύτερου (23 – 79 μ.Χ.), στοιχεία της «ενκαυστικής ζωγραφικής» υπήρξαν στην αρχιτεκτονική, σε πίνακες με μυθολογικές απεικονίσεις και μαρμάρινα γλυπτά της ελληνικής αρχαιότητας κατά την Κλασική Περίοδο.

Ο Γιάννης Στυλιανίδης εισχώρησε στο εικαστικό στερέωμα με τη σειρά έργων «City Series». Τα «Cities», που χαρακτηρίζονται από αυστηρές γραμμές που σχηματίζουν ανισομεγέθη πλέγματα, αποτελούν έμπνευση του 1990, από την πρώτη πόλη που ήταν οργανωμένη σε grid system, την πόλη Savannah – Georgia, USA. Οι κατόψεις των σύγχρονων, χαοτικών πόλεων απεικονίζονται αφαιρετικά, σε πλήρη όμως, μαθηματική σοφία και γεωμετρική ισορροπία. Σε ορισμένα από τα έργα αυτά, ο θεατής μπορεί να εντοπίσει μια μικρή, κόκκινη λεπτομέρεια, ένα μικρό, κόκκινο τετράγωνο.

Η ανάγνωση αυτού του στοιχείου πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη. Η κόκκινη λεπτομέρεια κάθε άλλο παρά διακοσμητικό στοιχείο είναι στη φαινομενικά λιτή μονοχρωμία της πόλης. Αποτελεί αφενός αναφορά και αφετέρου διασφάλιση ενός προστατευτικού καταφυγίου απόδρασης από το χαοτικό, αστικό περιβάλλον, το καταφύγιο της οικογένειας, που άλλοτε αυτονόητα αποτελούσε τον πυρήνα της κοινωνίας. Ο Στυλιανίδης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σταθερός στις αξίες και ιδεώδη του, διαφυλάττει ευλαβικά την αξία της οικογένειας, η οποία λειτουργεί σημειολογικά στα έργα του.

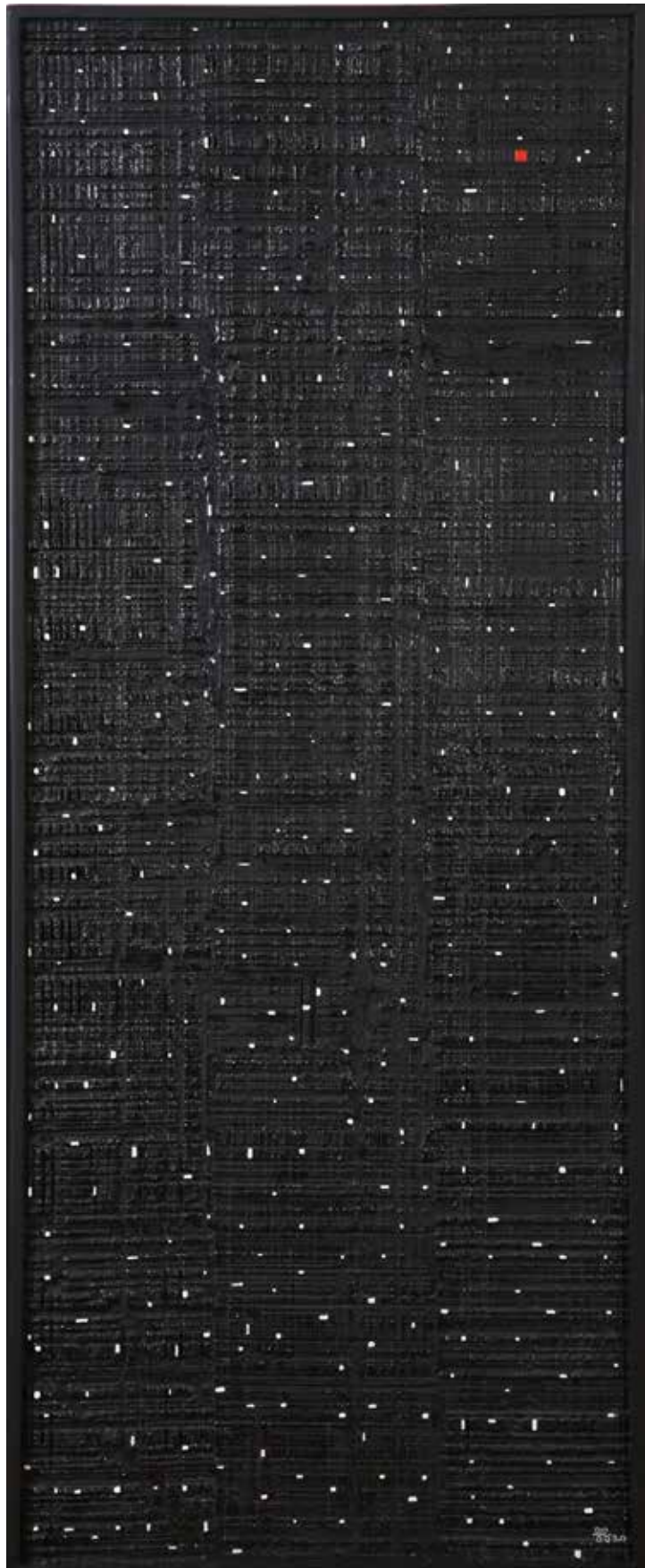
Η νέα του εικαστική πρόταση, πολυδιάστατη και πολυσύνθετη, πραγματώνεται μέσα από τη μελέτη διαχρονικών δίπολων, τα οποία ο καλλιτέχνης καταφέρνει να ωθήσει σε σύζευξη παρά σε διάσταση. Στα γλυπτά του, δημιουργική πυρόλυση σε fiberglass, ο Στυλιανίδης μετεξελίσσει την έμπνευση που απορροφά από αιώνες παράδοσης και κυπριακής κουλτούρας και δημιουργεί ένα σύγχρονο αφήγημα, βασισμένο στα περίτεχνα μοτίβα των Λευκαρίτικων κεντημάτων και των κυπριακών κασέλων (μπασούλα). Τα άκαμπτα γεωμετρικά αρχαιοελληνικά και επαναλαμβανόμενα μοτίβα των κεντημάτων, καθώς και η ναΐφ έκφραση, οι ρόδακες, τα νατουραλιστικά μοτίβα και η πλαστικότητα των σχεδίων των κυπριακών κασελών ρευστοποιούνται και αναγεννιούνται μέσα από τις αέρινες, διάτρητες γλυπτές μορφές του καλλιτέχνη, που αφηφούν τους κανόνες ρεαλιστικής μορφοποίησης της ανθρώπινης φιγούρας και τους στερεοτυπικούς σχηματισμούς. Το δίπολο της γυναικείας κοινωνικής πρακτικής του κεντήματος και του λαϊκού άντρα τεχνίτη μετουσιώνεται σε αυτόνομη νοηματική και γλυπτική ολότητα. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης με ένα αθέατο ρομαντισμό, αγγίζει το διαχρονικό θέμα της γυναικείας ταυτότητας, αφού οι δαντέλες των Λευκάρων αποτελούσαν περήφανο σύμβολο της ταυτότητας των γυναικών της περιοχής, τόσο σε πρακτικό όσο και σε νοηματικό επίπεδο.

Στη σειρά Unwrapping Happiness ο θεατής συνδιαλέγεται με εμβληματικές μορφές σε φαινομενικά μονοχρωματικές βάσεις που κινούνται ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη διαστατικότητα, ξεφεύγοντας από κάθε επιφανειακή ομαλότητα. Με το «ξετύλιγμα» των έργων, ο Στυλιανίδης, θίγει το ζήτημα των ανθρώπινων αξιών στη σύγχρονη κοινωνία, χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο για συζήτηση το χαρτί περιτυλίγματος ως έννοια, που αν και συχνά φανταχτερό και ακριβό, χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει το ευτελές και την ασχήμια. Ανακαλώντας γνώριμες αλλά ξεχασμένες νοθεσίες, ο καλλιτέχνης επιζητά να μας υπενθυμίσει ότι η ουσία βρίσκεται στην πρόθεση, στην πράξη αγάπης – όπως θα έπρεπε να θεωρείται ένα δώρο, στην ενδότερη ψυχική ποιότητα του ατόμου και όχι σε φευγαλέους εντυπωσιασμούς.

Η δουλειά του Στυλιανίδη εξελίσσεται γεμάτη νόημα μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και την ενδελεχή παρατήρηση της σύγχρονης κοινωνίας. Στη σειρά Flowing Dreams ρέουσες οριζόντιες λωρίδες και κάθετες, ρευστές γραμμές τέμνονται για να δημιουργήσουν την ισορροπία ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Η τολμηρή χρήση υλικών στη δουλειά του Στυλιανίδη, για ακόμα μια φορά, μεταμορφώνει το φορμαλιστικό λεξιλόγιο της αφαιρετικής ζωγραφικής σε πολλαπλές συμβολικές πιθανότητες. Παράλληλα, η τρισδιάστατη μορφή των έργων λειτουργεί ως εγερτήριο κάλεσμα για να ξεφύγουμε από το μονοδιάστατο προσωπικό μας όνειρο – αφήγημα, αφού ο καλλιτέχνης παρατηρεί και νιώθει πως η σημερινή κοινωνία οδηγεί τον άνθρωπο να σκέφτεται και ονειρεύεται φορώντας παρωπίδες, να μην έχει όραμα και να αυτό-εγκλωβίζεται σε μια μονότονη, κουραστική μετριοτήτα.

Πολύπλευρος, πολυτάλαντος, ανήσυχος και βαθιά στραμμένος σε εσωτερικές αναζητήσεις παρά σε εφήμερα ερεθίσματα, ο Γιάννης Στυλιανίδης είναι καλλιτέχνης – δημιουργός που έχει την ικανότητα, σε μια εποχή που δύσκολα μπορεί να μας προσφέρει ευχάριστες ανάπαυλες από τα δεινά του κόσμου και πνευματική τέρψη, να μας συγκινεί και να μας προσκαλεί σε μυστικιστικές εξερευνήσεις πανανθρώπινων εννοιών, χωρίς να προκαλεί, χωρίς να σοκάρει, αλλά με τον σεβασμό του στην τέχνη, στο πνεύμα και στον πολιτισμό.

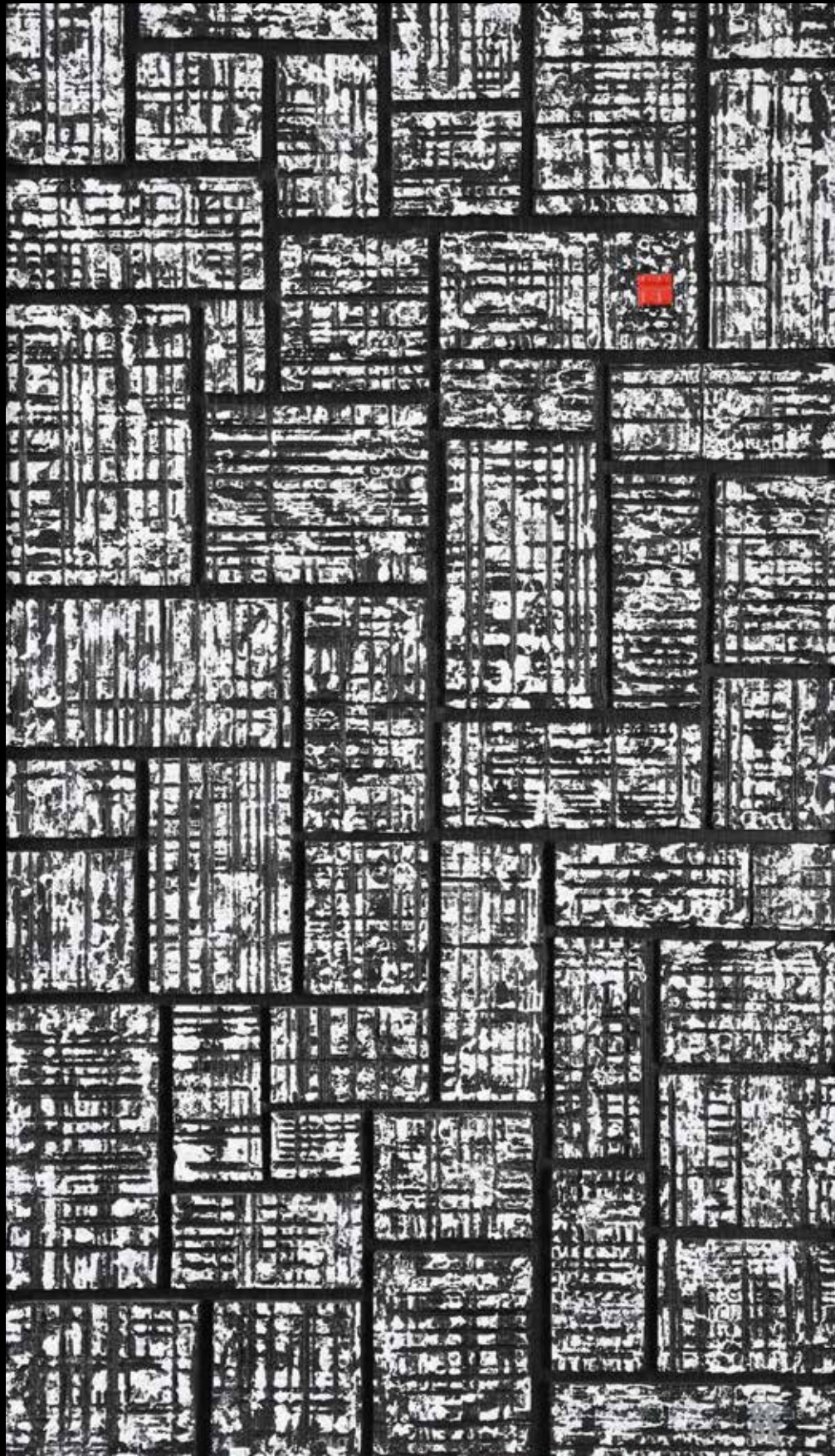
Το έργο του, αφαιρετικό, φαντασιακό και ενίοτε θεατρικά απεικονιστικό ανοίγει τον χώρο για εικασία και περισυλλογή, ένα χώρο για ενδοσκοπική αναθεώρηση, εκπέμποντας πριν από κάθε τι άλλο, τη θετικότητα με την οποία ο ίδιος εμποτίζει τη δουλειά του, παρά τα διαχρονικά προβληματικά δίπολα τα οποία πραγματεύεται.

CITY 23

61X151cm - ACRYLICS ON WOOD

CITY 24

44X128cm - ACRYLICS ON WOOD

UNWRAPPING HAPPINESS 1

132X132cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

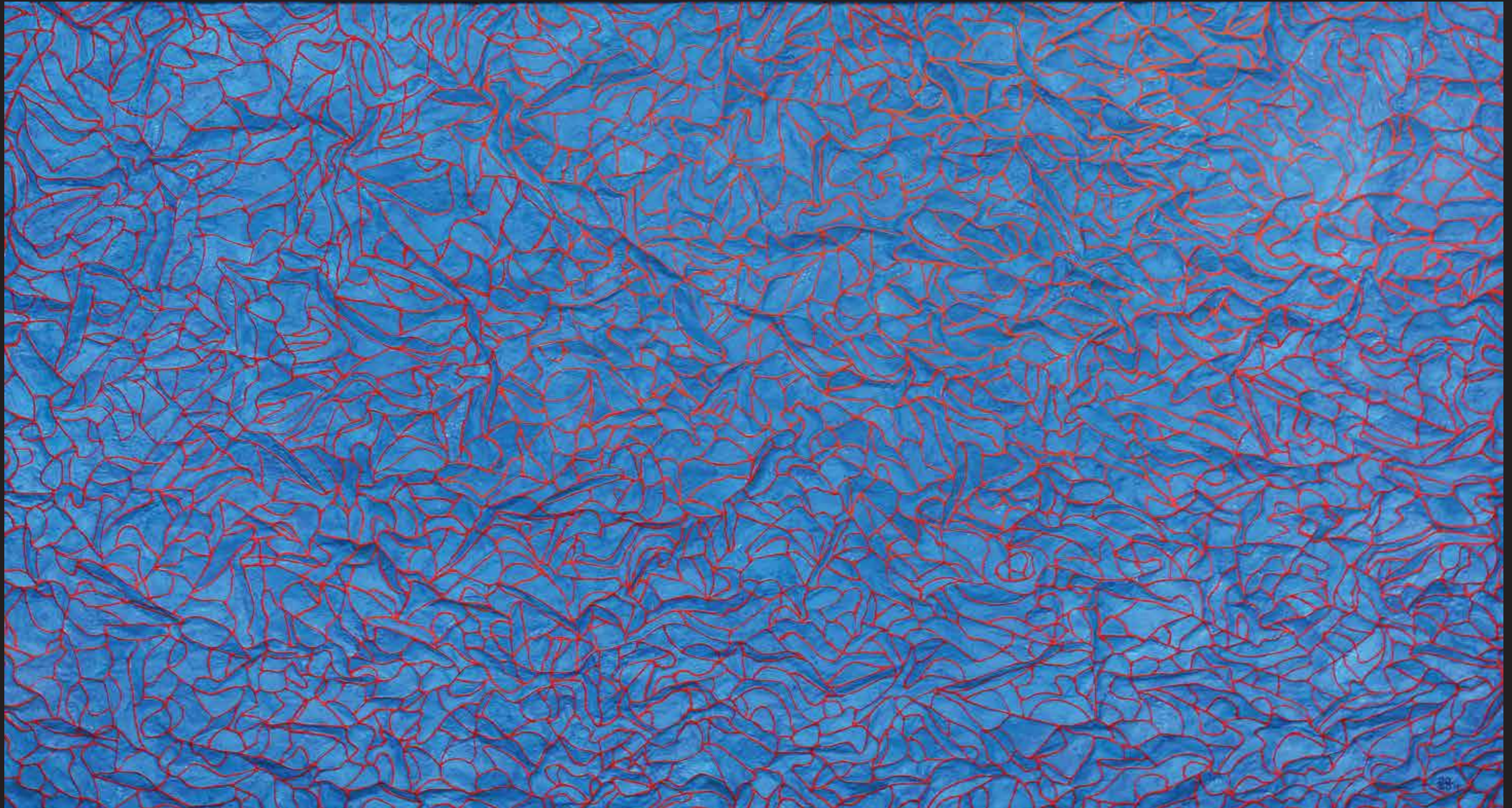

UNWRAPPING HAPPINESS 2

132X132cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

UNWRAPPING HAPPINESS 3

121X220cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

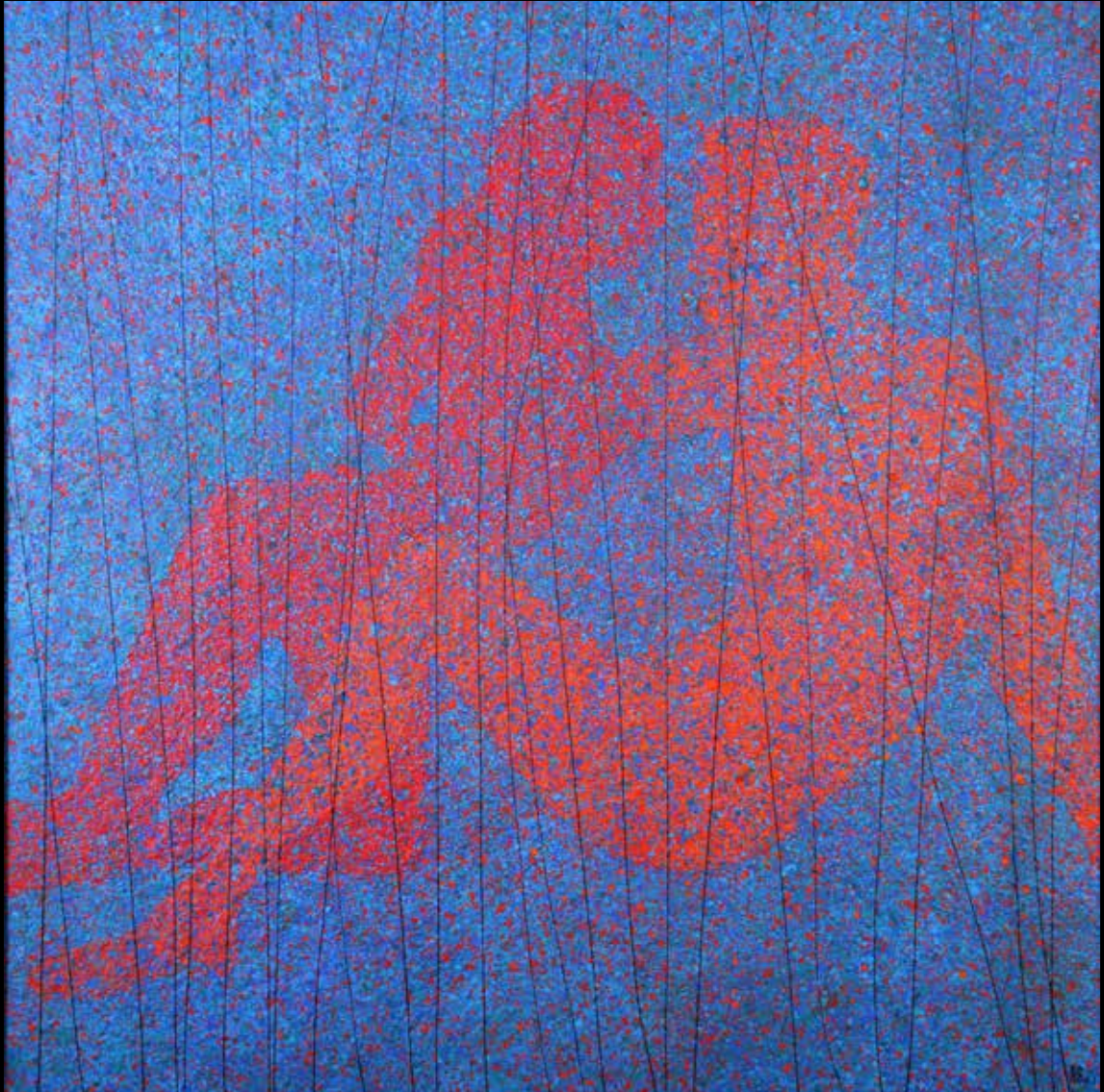

Craving Deep Love 5

130x130 - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Craving Deep Love 6

130x130 - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Feelings of Ecstasy 1

42x182cm - ACRYLIC PAINTS

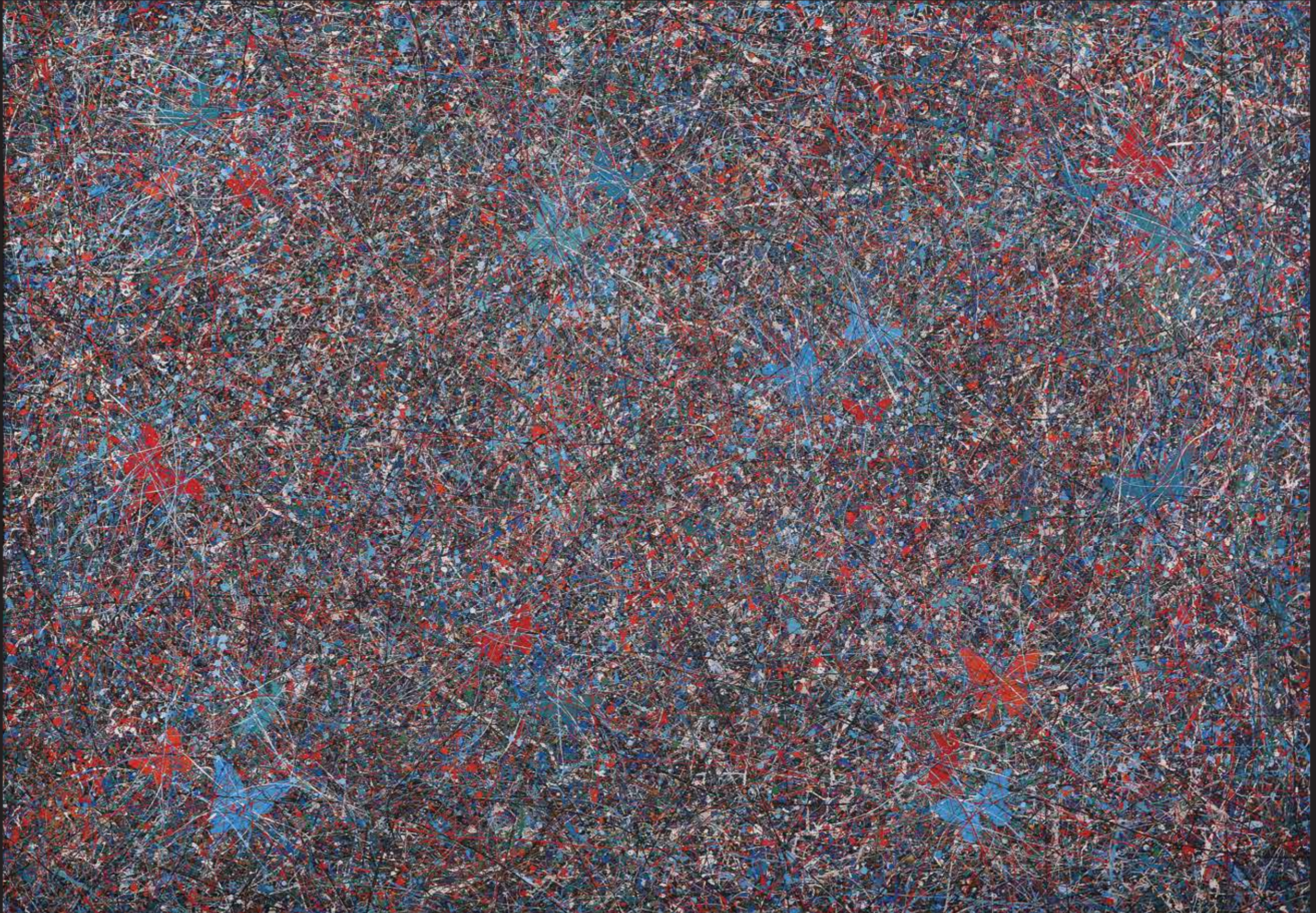

Feelings of Ecstasy 2

119X193cm - ACRYLIC PAINTS

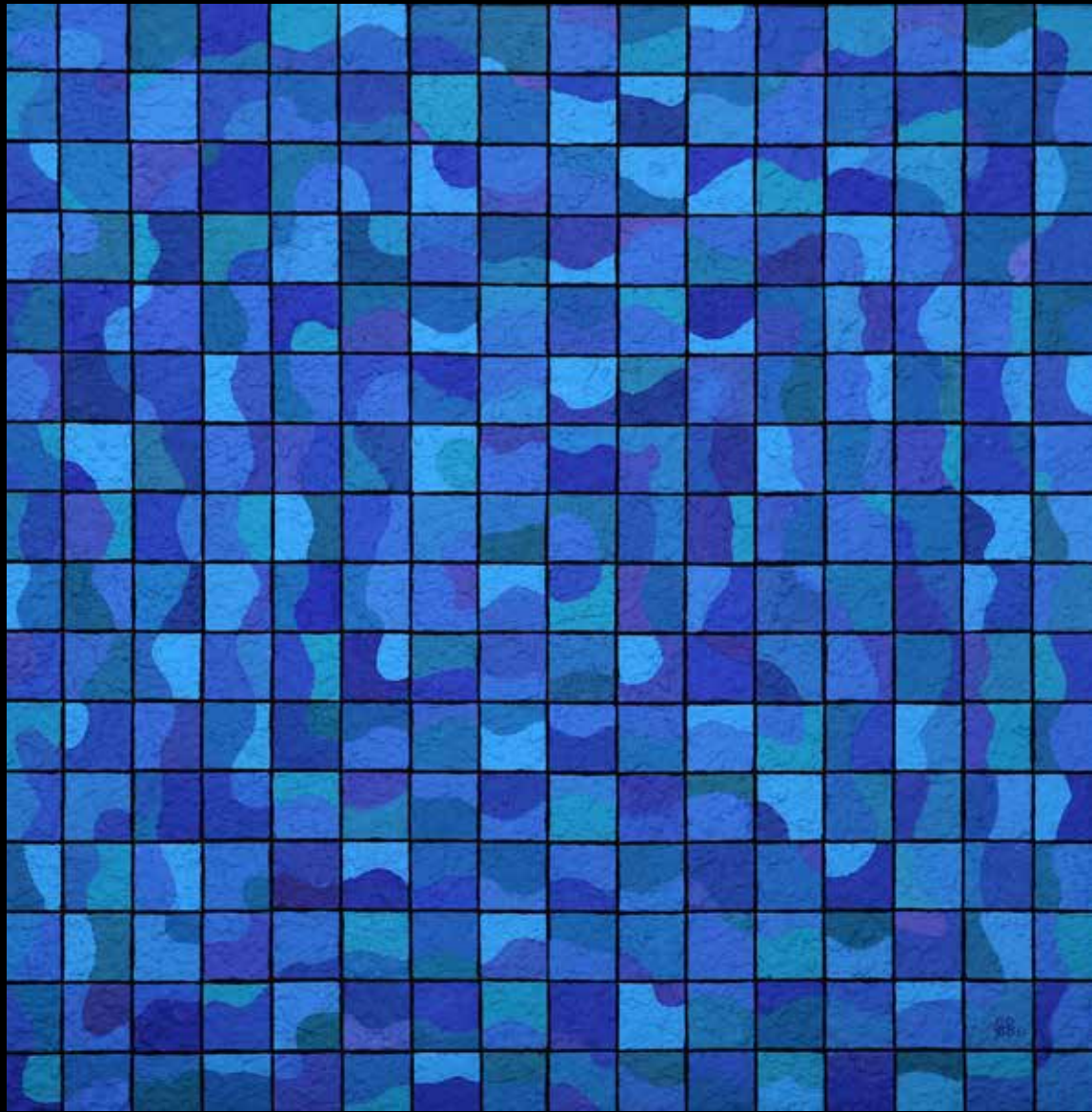

Feelings of Ecstasy 3

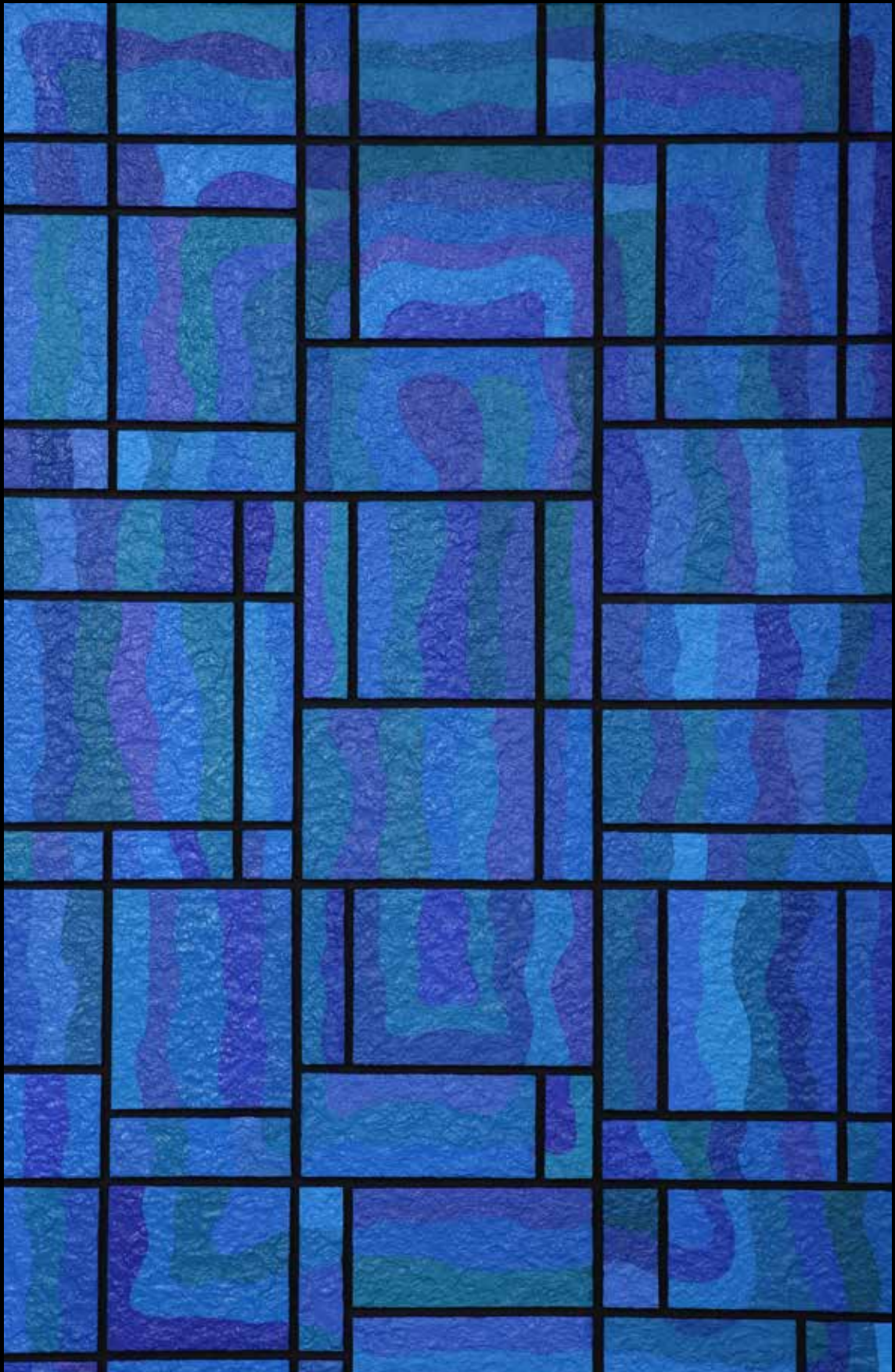
220X156cm - ACRYLIC PAINTS

Dreamy Landscape 2

105X105cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Dreamy Landscape 3

102X162cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

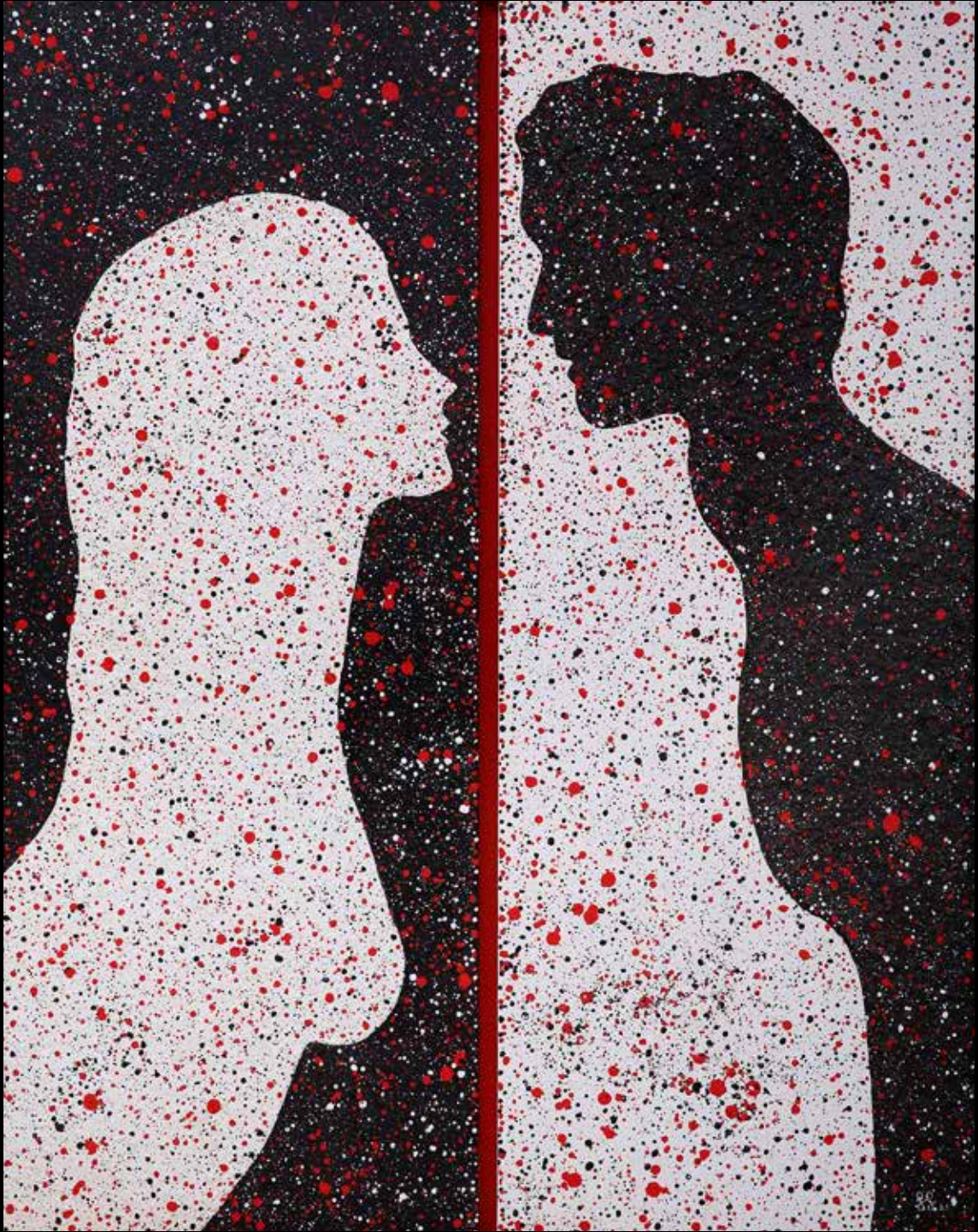

Wedding Day

50X50cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

In Love

86X86cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

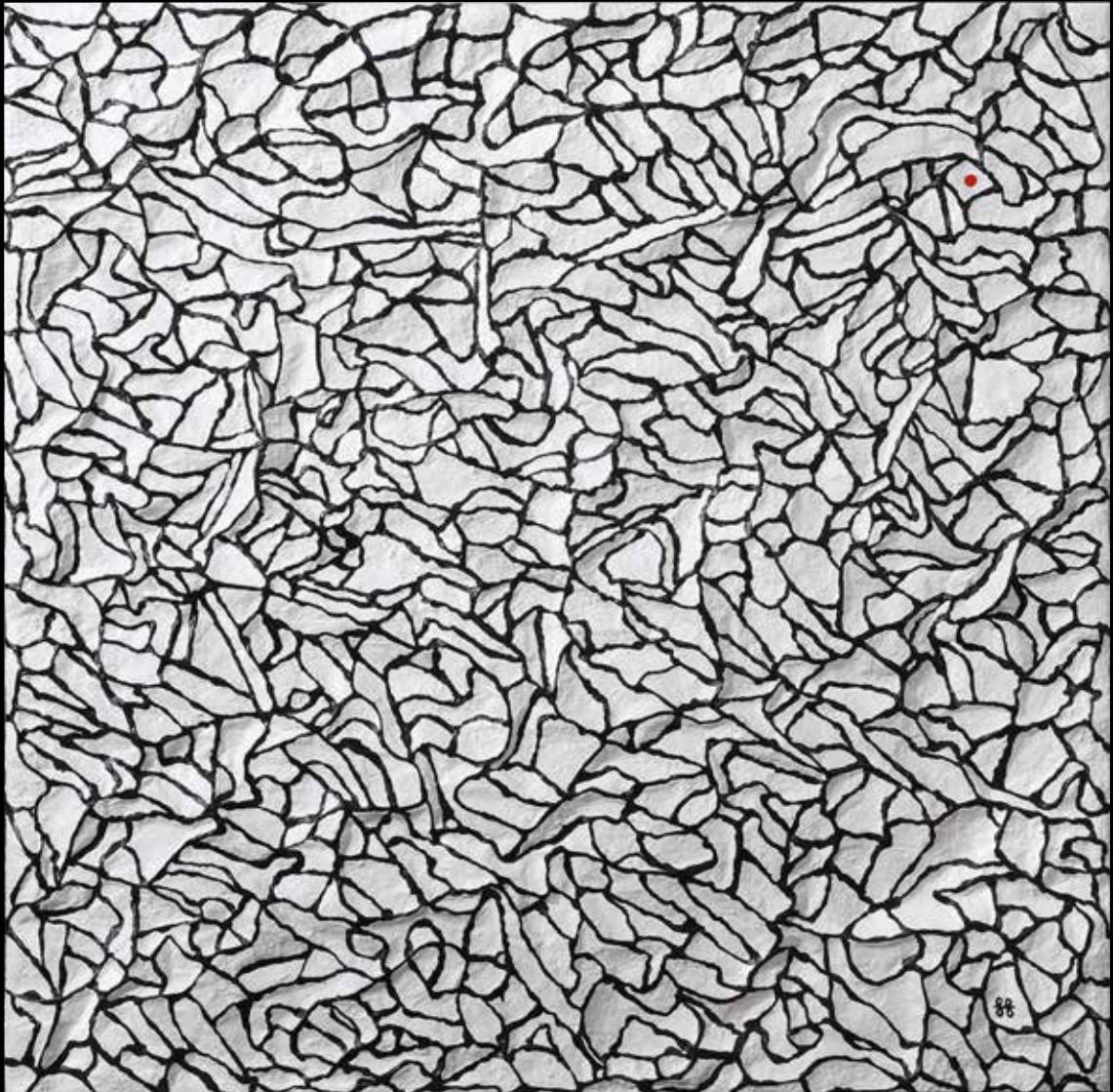

Unwrapping Happiness 4

103x103cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

Unwrapping Happiness 5

103x103cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

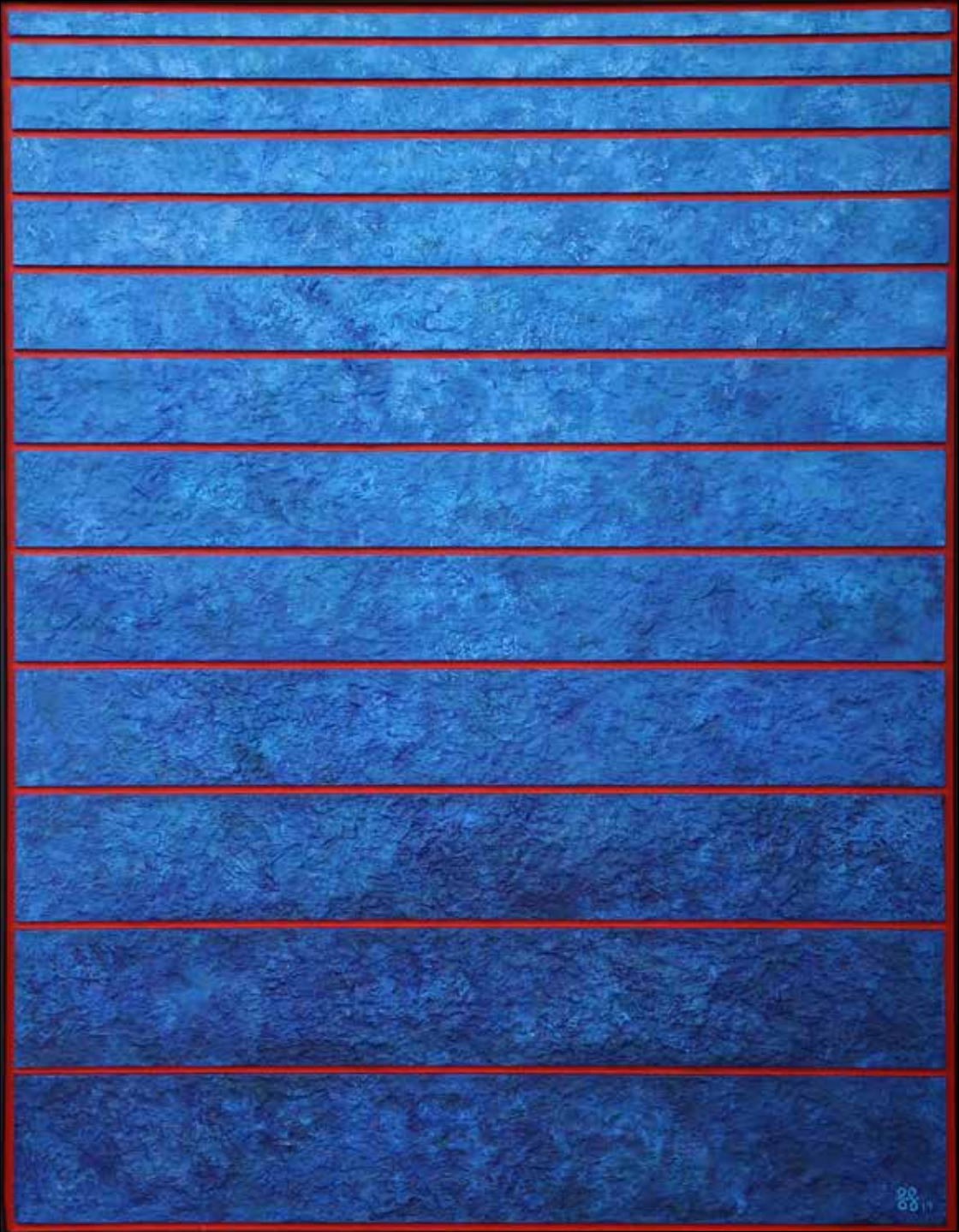

Unreal Reality 2

98x114cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Landscape 12

91x119cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

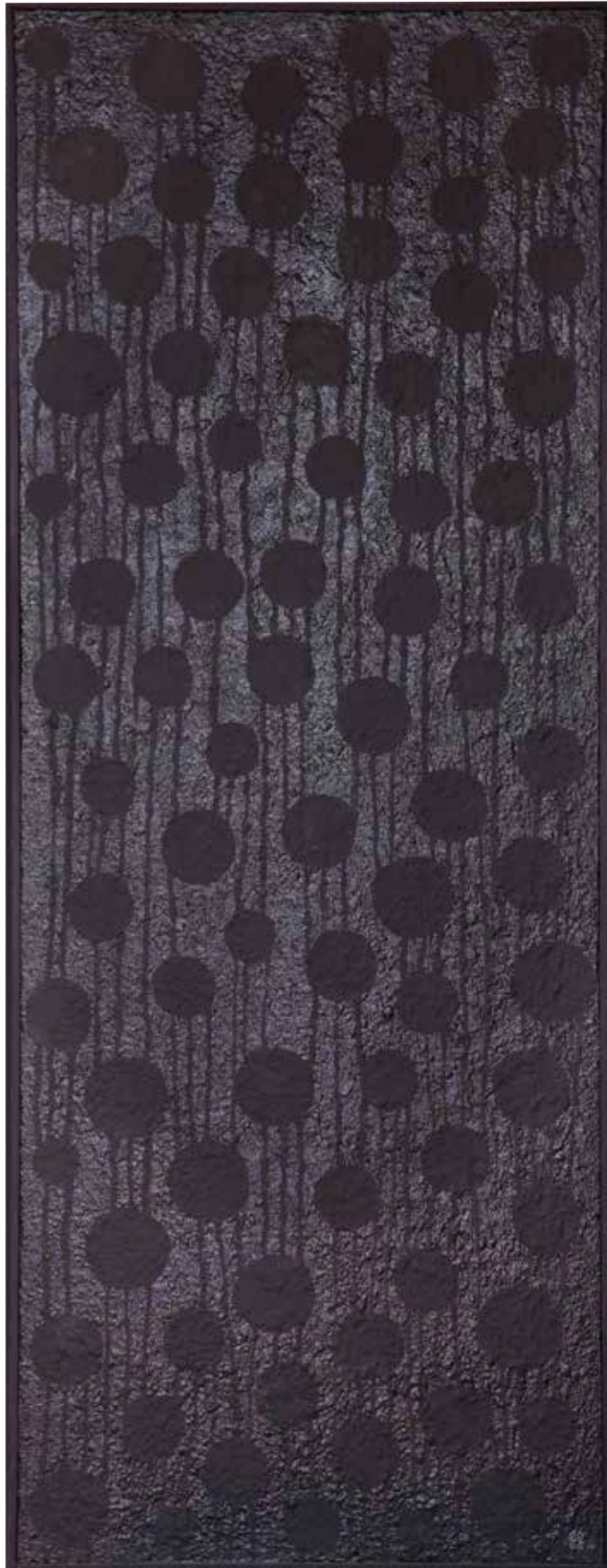

Treasures in Nature 20

44X128cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

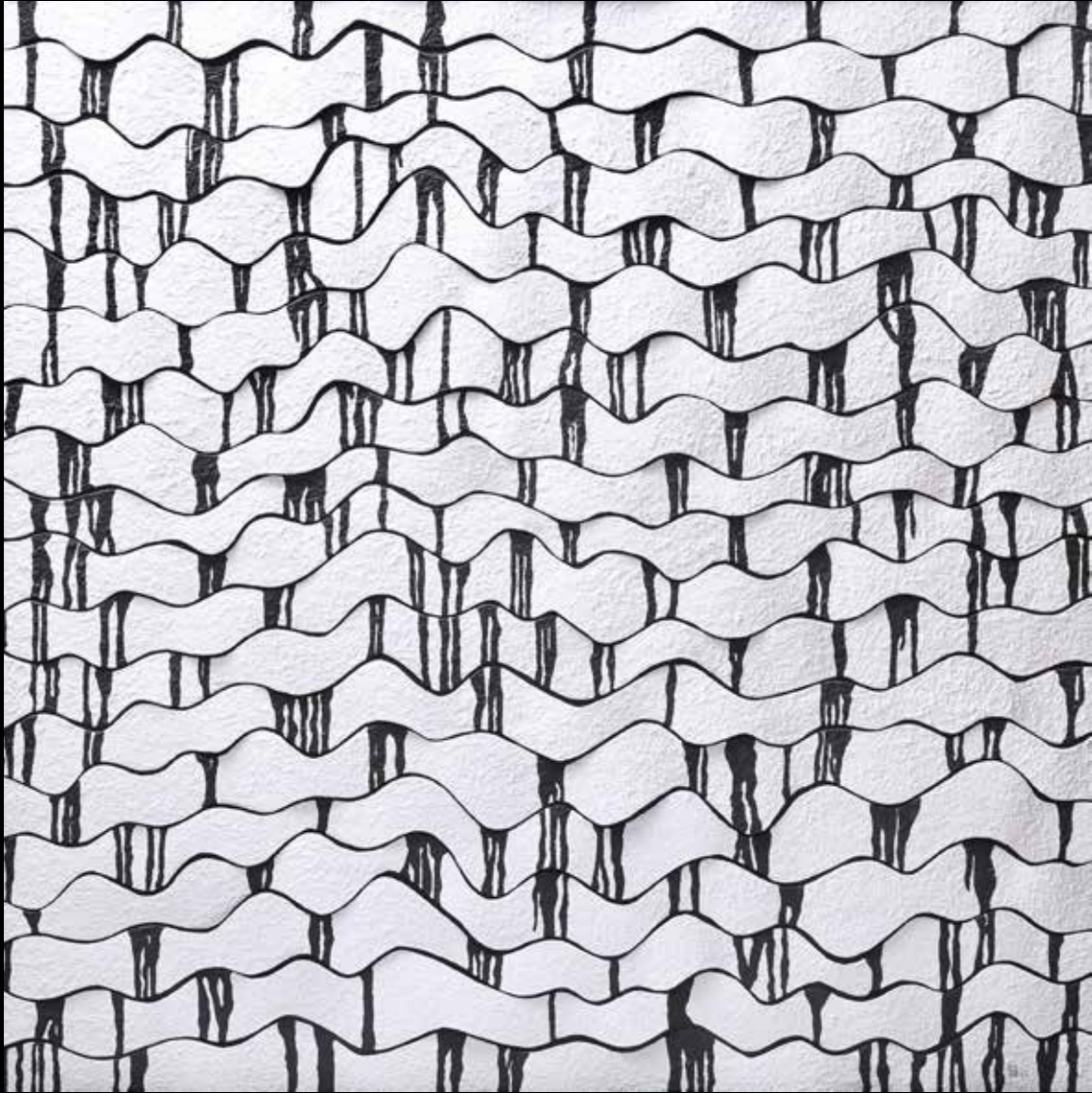

Treasures in Nature 21

61X161cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Flowing Dreams 2

152X152cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

Flowing Dreams 3

162X162cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

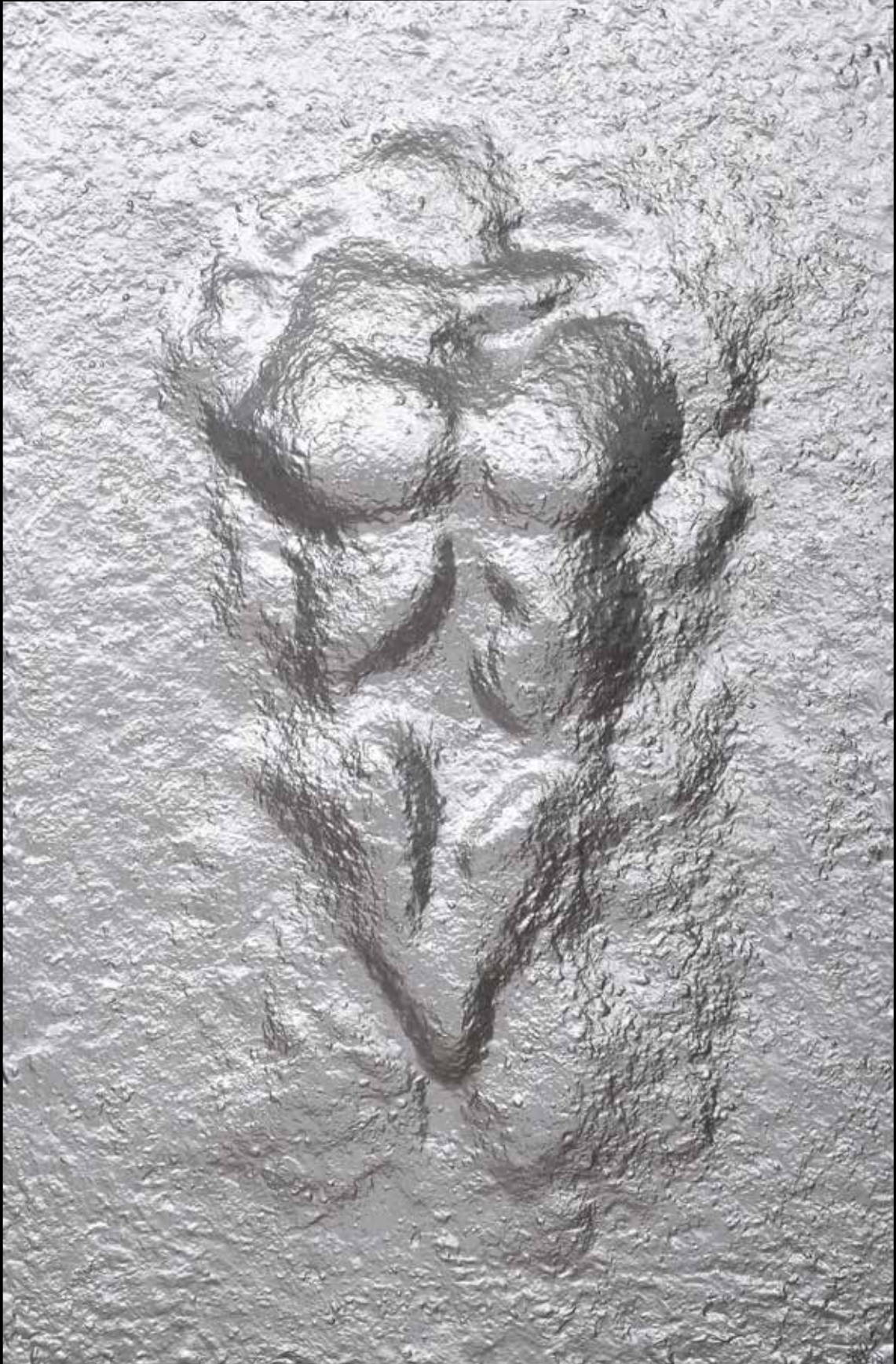

Organized Chaos

92X92cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Beauty of the Soul

74X114cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

Birds in Nature 1

42x122cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

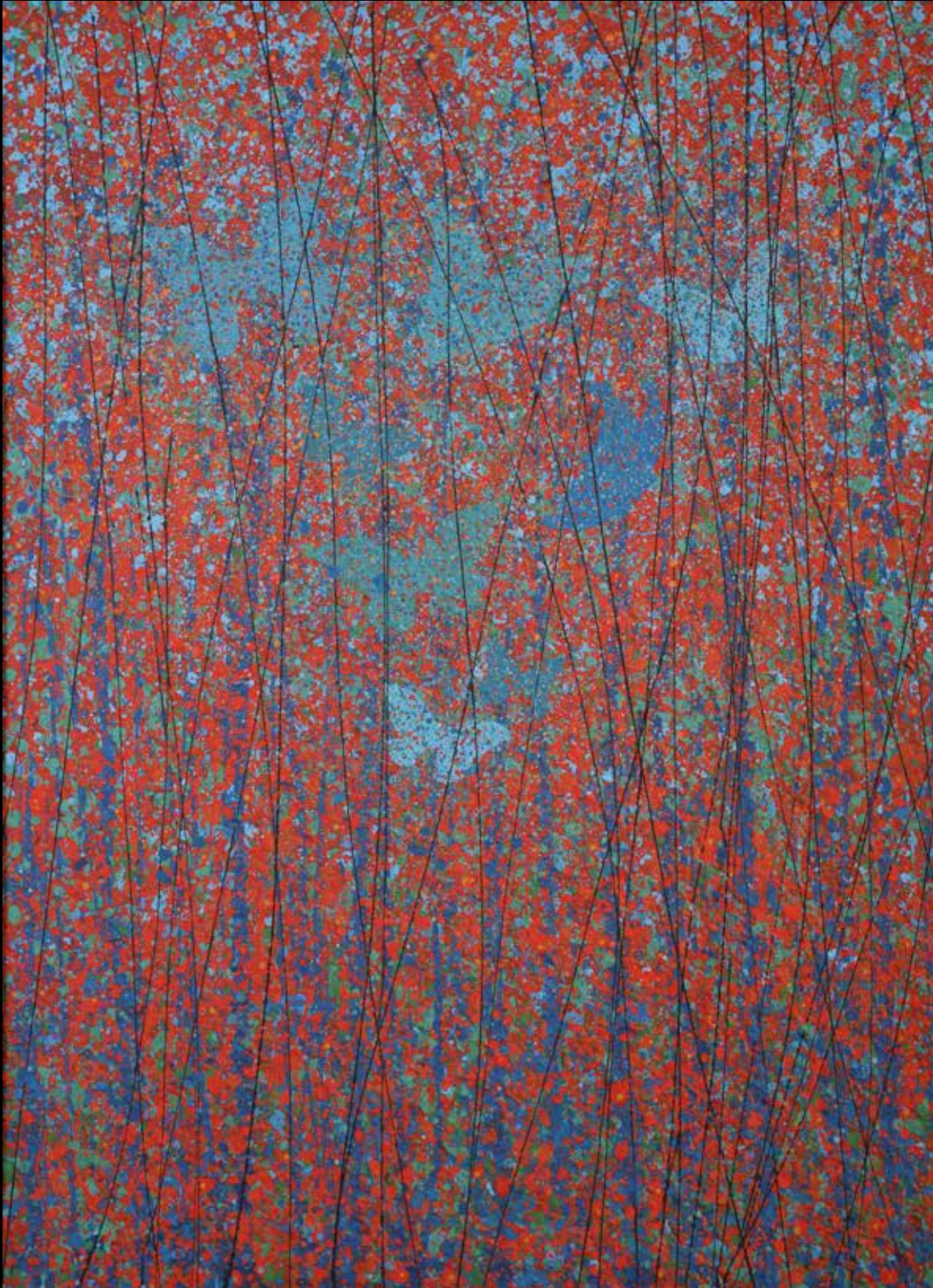

Birds in Nature 2

62x162cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Butterflies in Nature 1

77X104cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

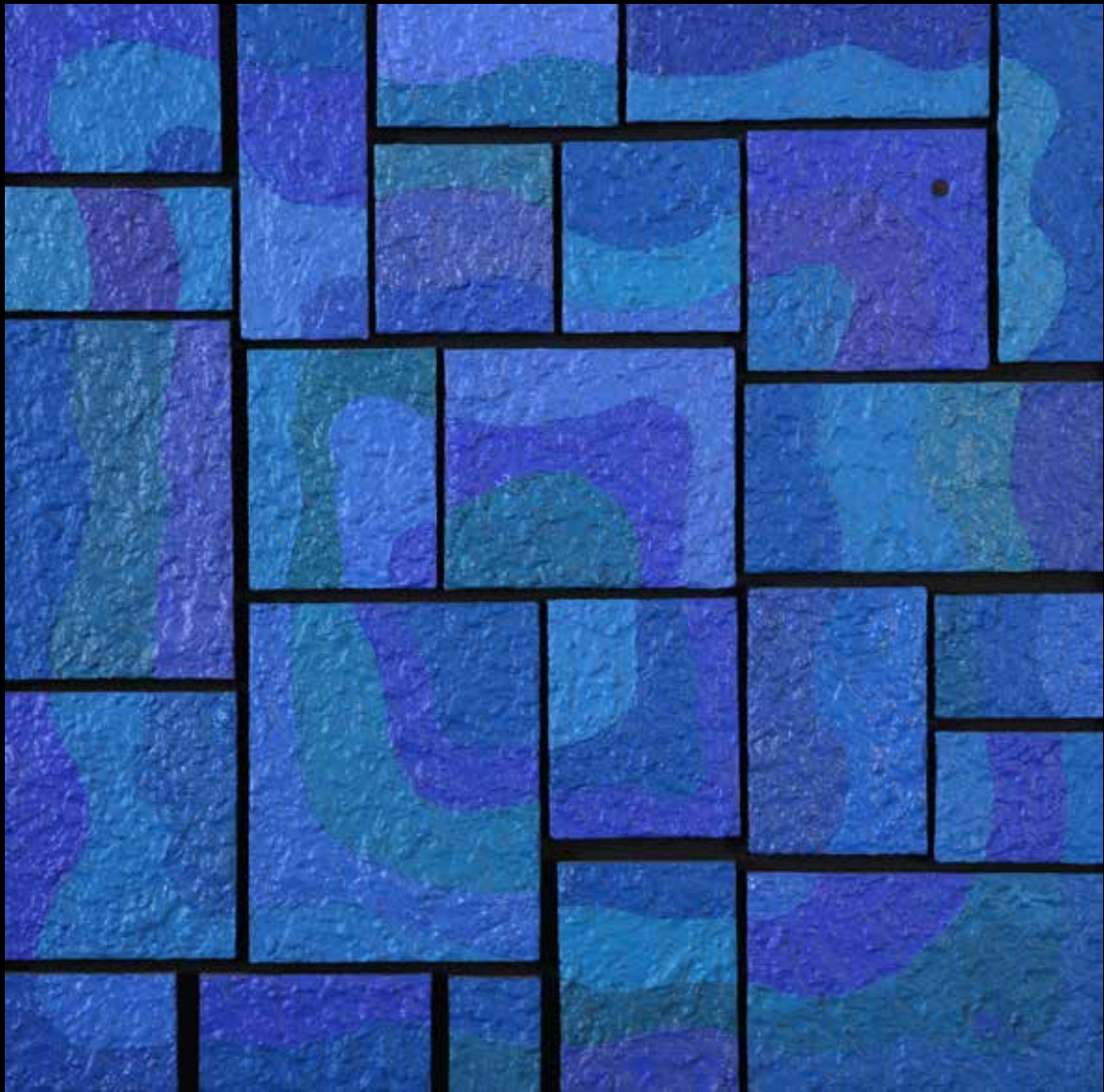

Butterflies in Nature 1

62X162cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Dreamy landscape 1

60X60cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

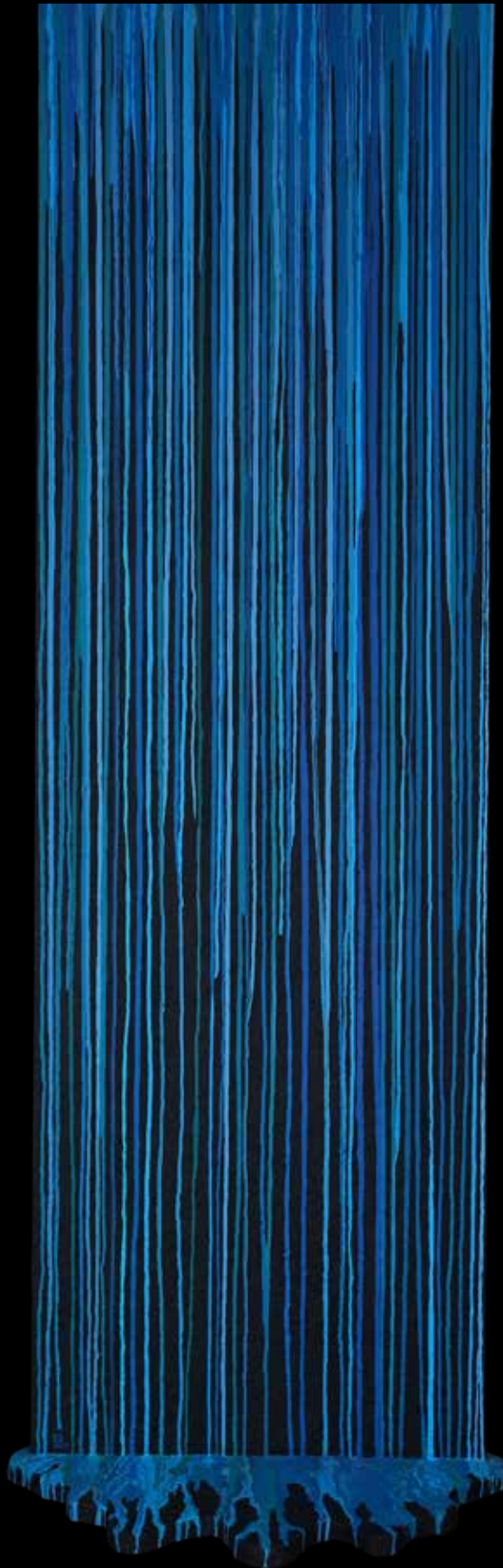

Dreamy landscape 4

82X152cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Flowing Dreams 4

75x242cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

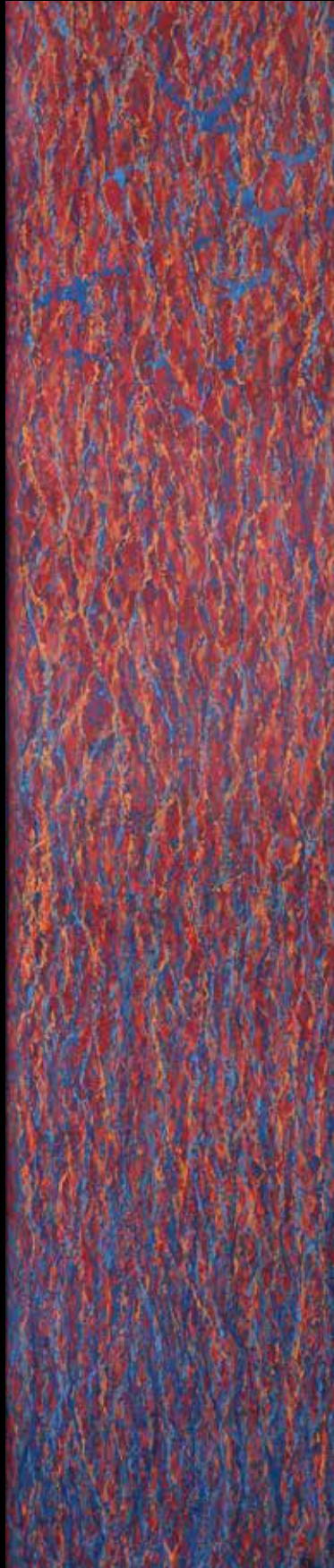

Flowing Dreams 1

152x182cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

Birds in Nature 3

37x182cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

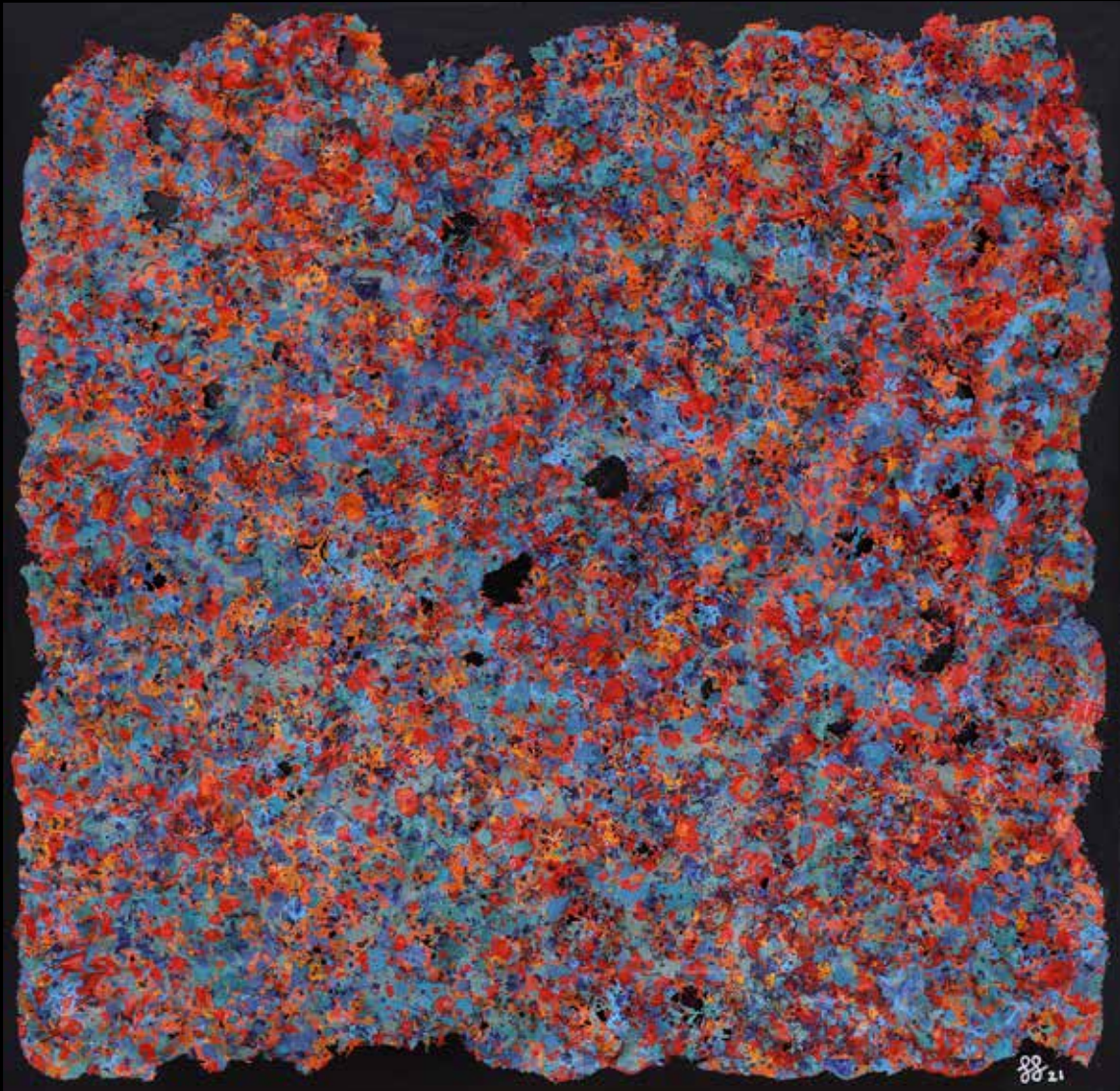

Birds in Nature 4

65x188cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

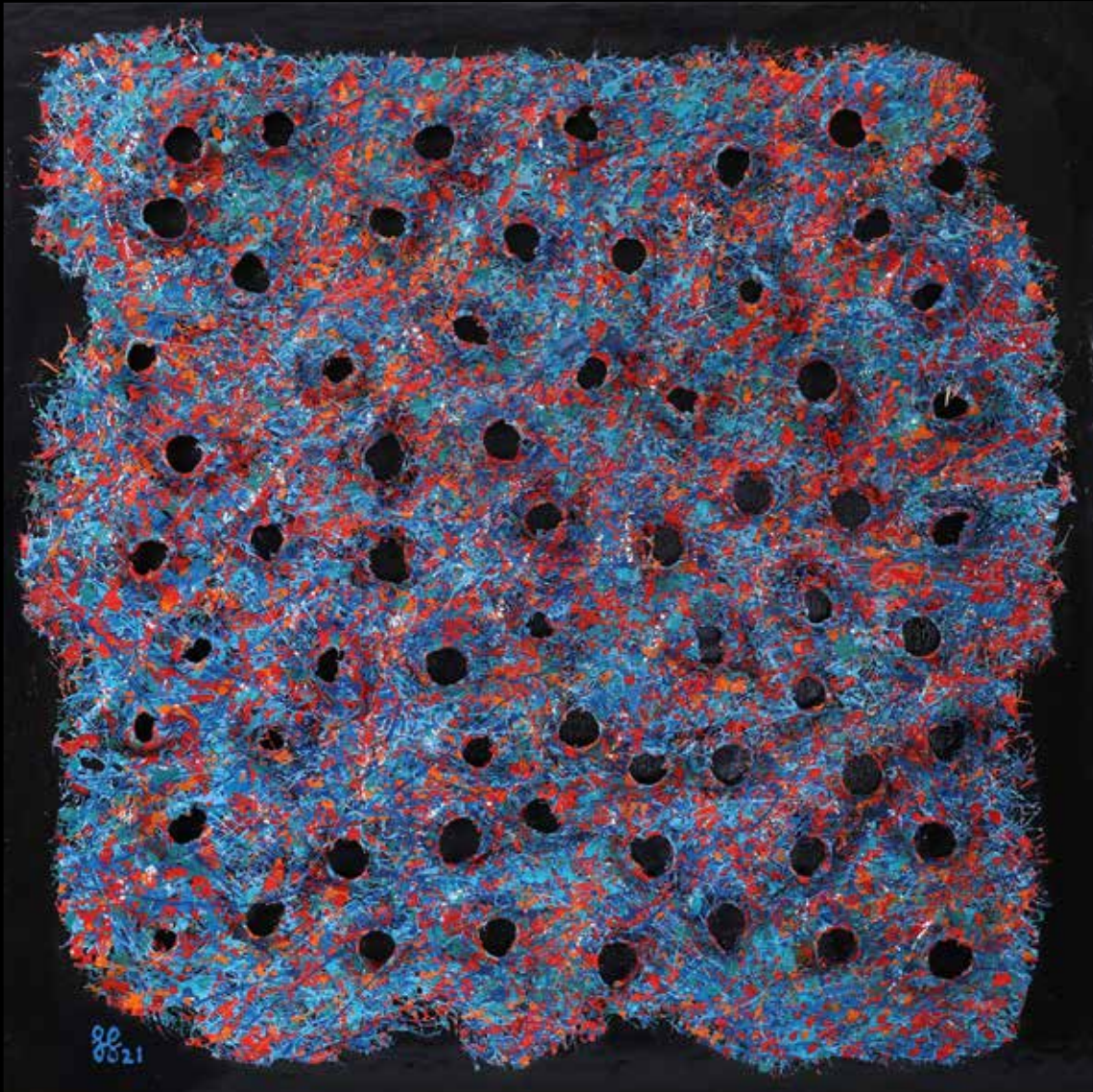

Dreamy Landscape 5

68x68cm - ENAMEL PAINTS ON FIBERGLASS

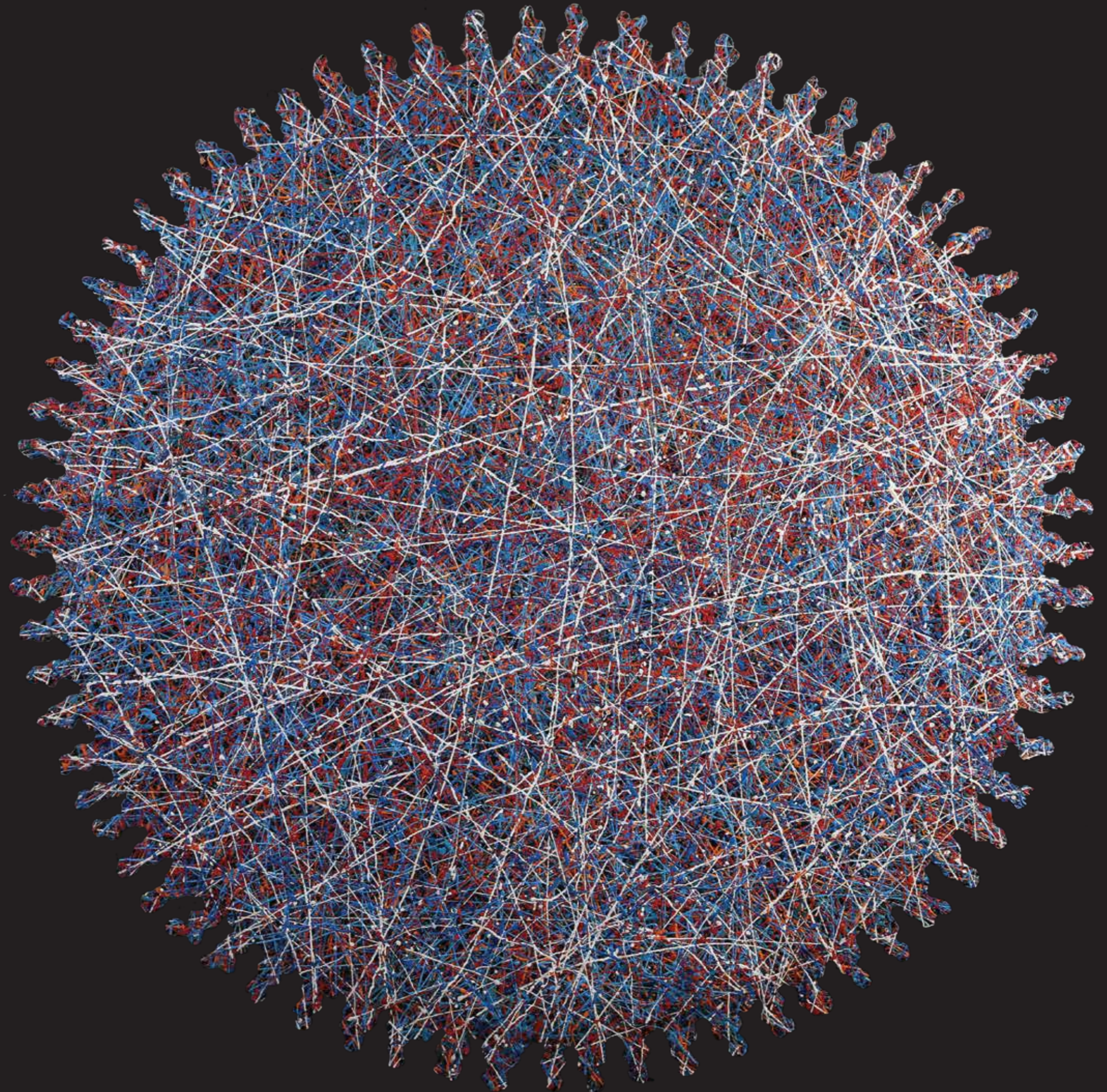

Dreamy Landscape 6

70x70cm - ENAMEL PAINTS ON FIBERGLASS

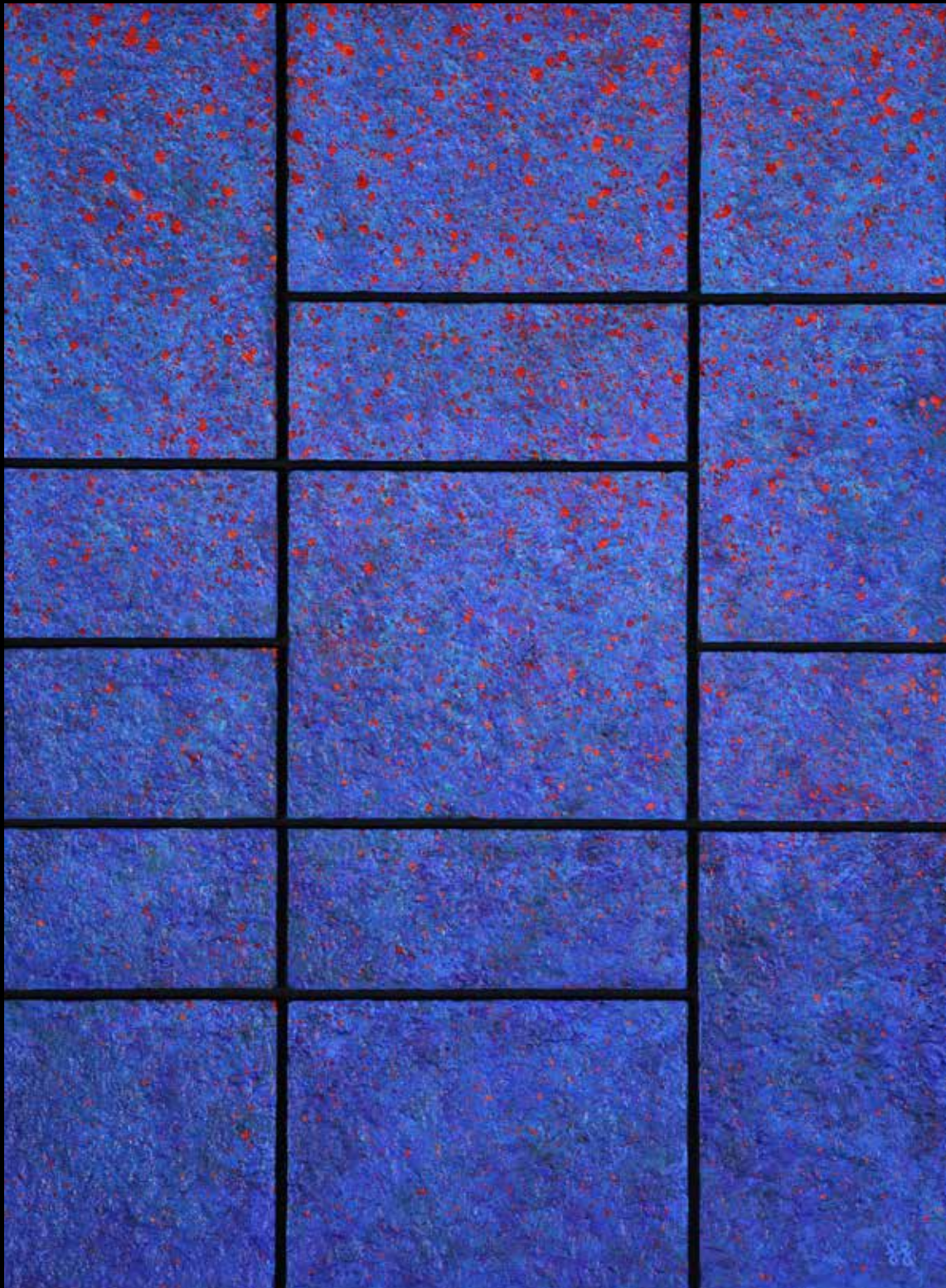

Feelings of Ecstasy 4

150cm diameter - EPOXY PAINTS ON WOOD

Landscape 13

67x91cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Protecting Nature

70x167cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Man Posing 7

41x120cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

S C U L P T U R E S

Man posing 5

55x86x17cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

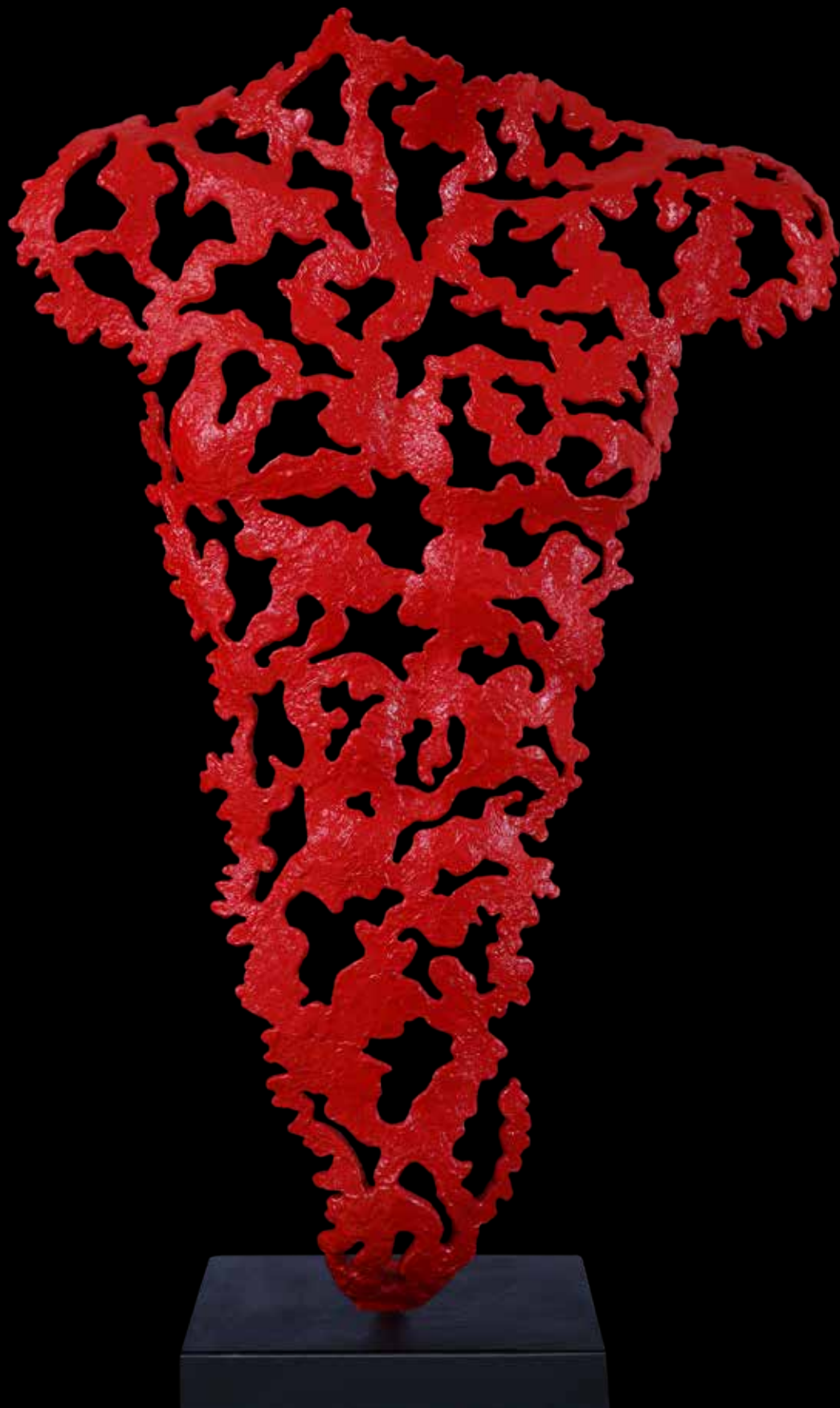

Woman posing 15

43x79x60cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

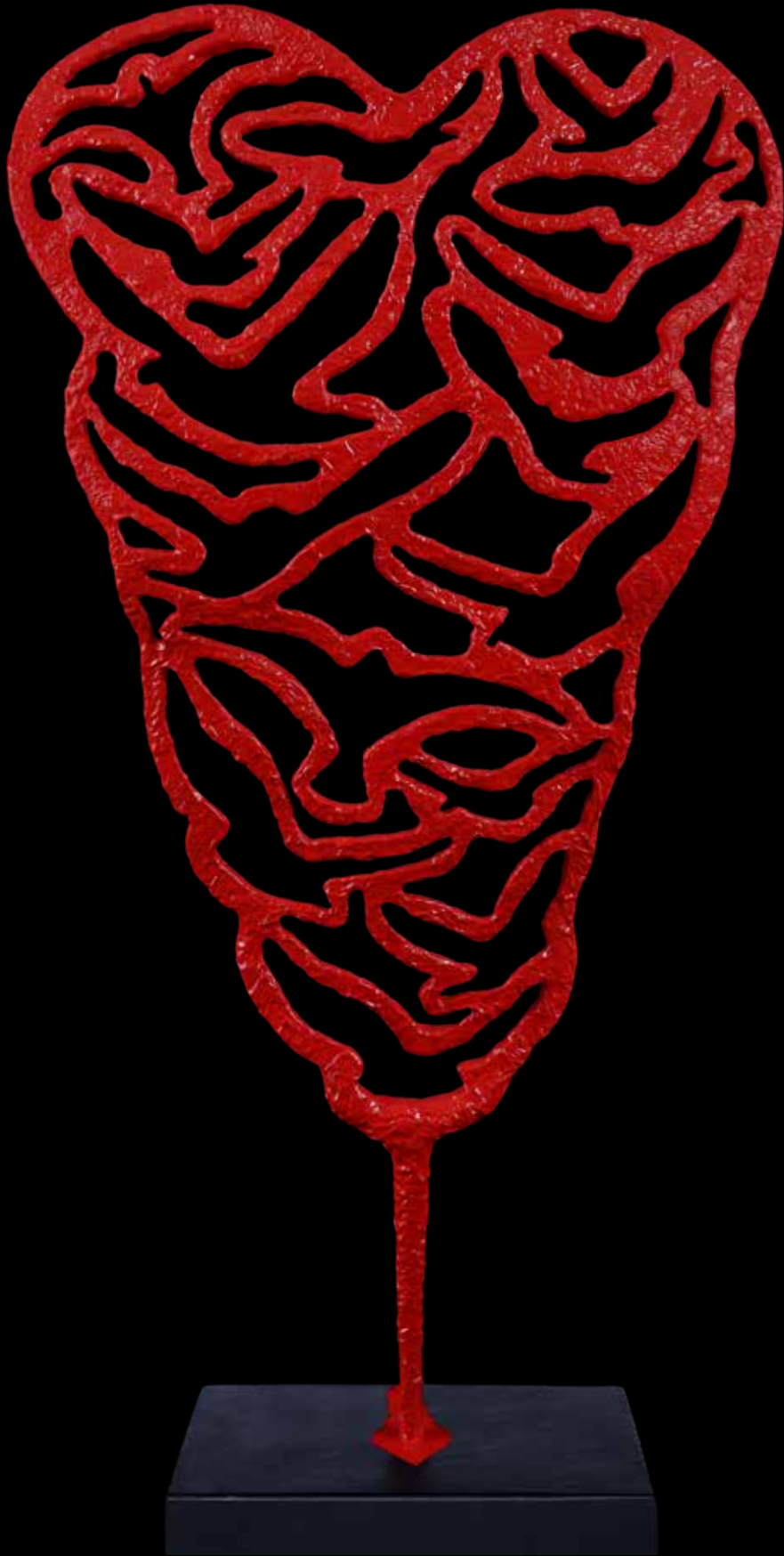

Man posing 6

50x80x17cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

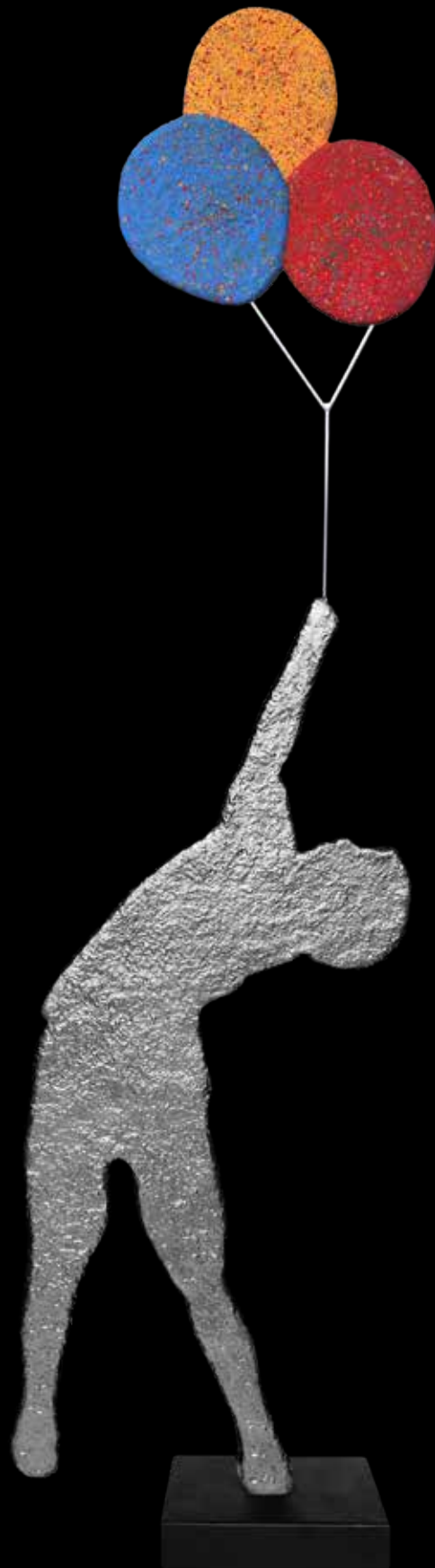

Woman posing 16

31x64x5cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

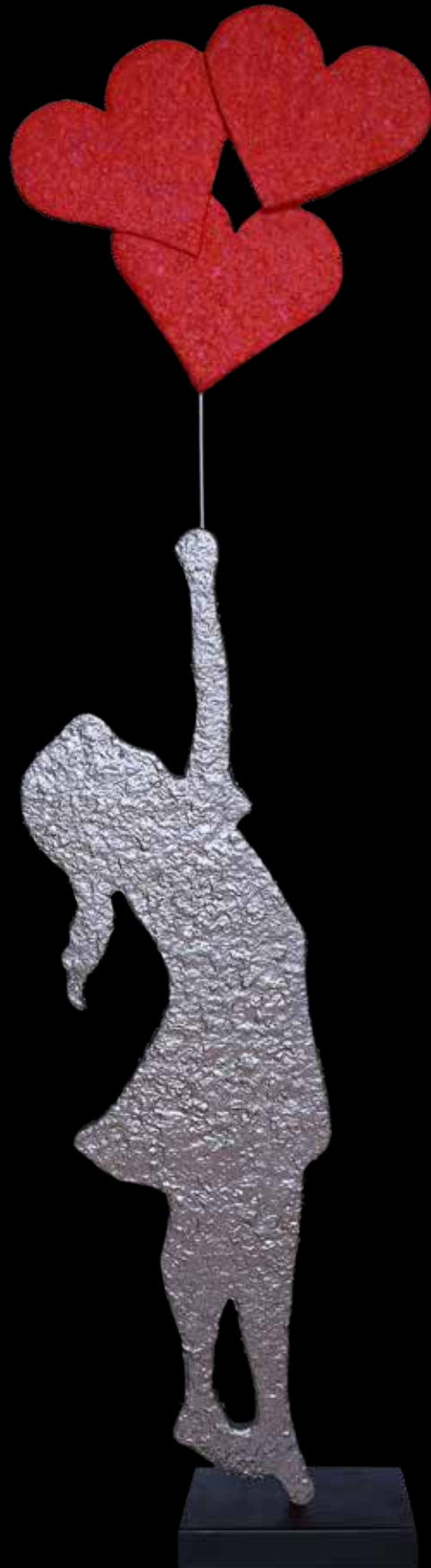

Boy with balloons

46x195x5cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Girl with balloons

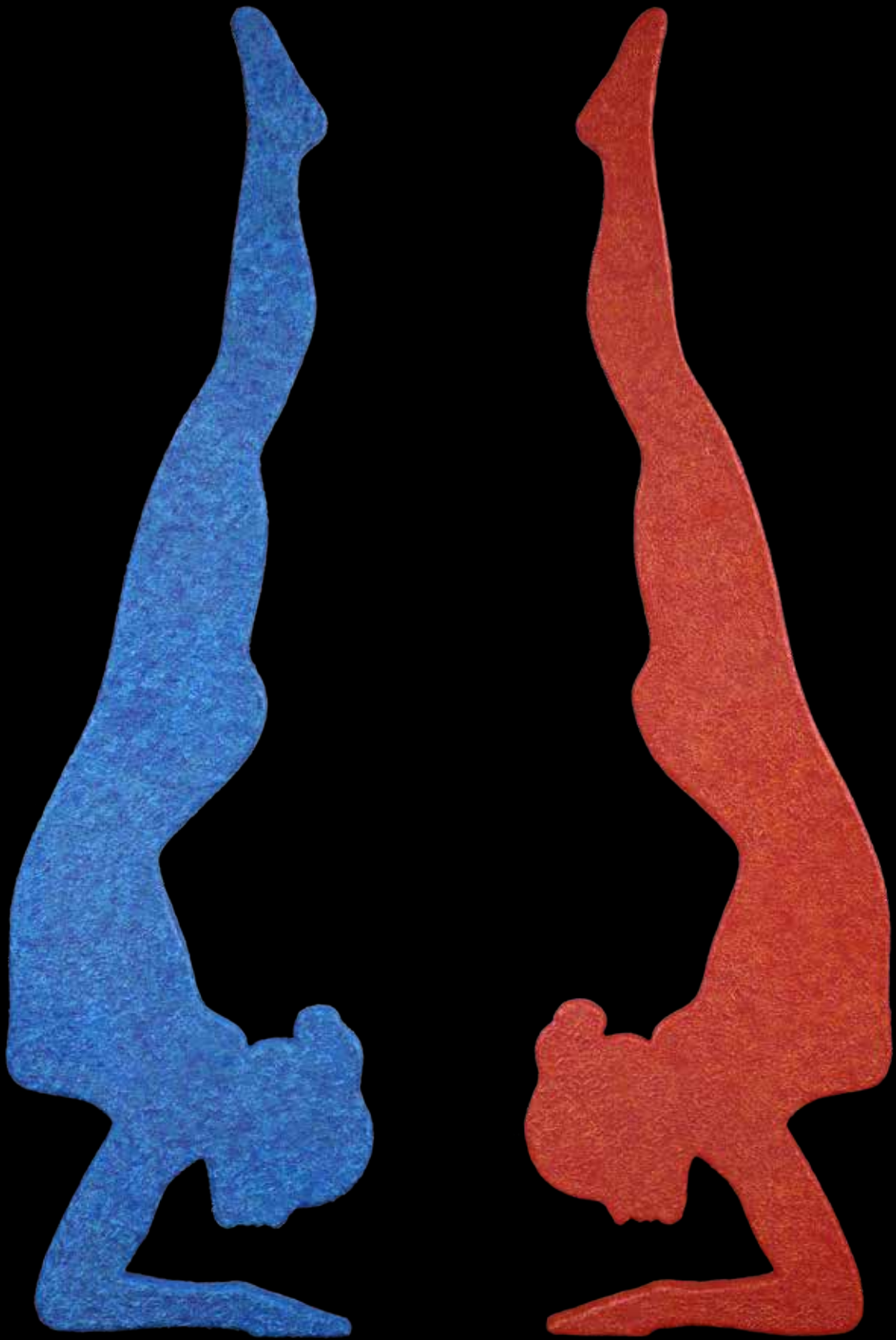
50x185x5cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Dog talking a stroll

75x185x5cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Woman posing 17

145x212x6cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Natural beauty 5

48 x 38 x 65 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Natural beauty 6

60 x 45 x 146 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

The beauty of the skull

26 x 57 x 5 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

Butterfly

28 x 58 x 5 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

Eagland 2

75 x 110 x 102 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON FIBERGLASS

Flow of love

16 x 16 x 115 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Danny 2

74 x 35 x 11 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Father and daughter

33 x 24 x 12 cm - CONSTRUCTIVE TORCHING ON WOOD

Yiannis Stylianides was born in Cyprus in 1969. Upon completion of his architectural studies in the United States in 1995, he returned to Cyprus and has worked as a self-employed architect. In 1999, he started again to intensely create works of art to express his dreams, feeling, thoughts and experiences.

He has an equal passion for sculpting and painting. The whole process of creating a painting or a sculpture takes him out of the daily routine into a beautiful and positive world that he wants to share with everyone through his art. The whole process begins as a visual concept that he works on mentally until he is ready to execute the piece. He finds very fascinating to explore the use of new techniques and materials in the creative process. One of his main goals is to create art using original methods and unique combinations of materials

not applied before. One of the methods he created is a groundbreaking process he developed and calls "Constructive Torching". He creates his own composition of paints and then uses a blow torch to apply the paint on wood. This method creates a fascinating texture and gives the paintings a three-dimensional quality that allows the viewer to see the painting the same way from all angles. Another series is his signature sculpted wood panels depicting plan views of cities influenced from his architectural background. His latest creation is a series of 3D paintings using fiberglass and the constructive torching technique. For the sculptures he uses fiberglass and wood, combined with several types of paints. His main inspiration for the sculptures comes from the human body expressing different feelings and nature. He also has a series of painted wood sculptures inspired by nature. The artist uses reclaimed wood and completely transforms it into beautiful works of art.

His artwork is in many private and public collections in Cyprus, United States of America, United Kingdom, Dubai, Italy, Monaco, France, Qatar, and Greece. A painting of his City series has been featured in Saatchi Gallery in London and another one is in the collection of the CBC. His latest solo exhibition in Seattle USA was called by the prestigious Artnet Worldwide Corporation as a "must see exhibition".

Recent Exhibitions:

- 2021 – Golden Gallery by Kapatays – Cyprus
- 2018 – Golden Gallery by Kapatays – Cyprus
- 2017 – Carre Dore Gallery & Kapatays Galleries - Monte Carlo, Monaco
- 2017 – Bluu, Doha – Qatar
- 2016 – Gallery of the Grand Hyatt Doha – Qatar
- 2016 – Frederick Holmes and Co Gallery – Seattle, USA
- 2015 – Golden Gallery by Kapatays – Cyprus
- 2015 - Sticks and Stones Gallery at Surface Theory – Seattle, USA
- 2014 – Golden Gallery by Kapatays – Cyprus

