

Stergios Stamos

Reconstructions

A solo exhibition in two spaces

ALMA Gallery Athens | Trikala

Curated by Bia Papadopoulou

Ένα ιδιότυπο αφηρημένο πορτρέτο του Τειρεσία, του φημισμένου τυφλού μάντη της αρχαιότητας, σηματοδοτεί την απαρχή της καινούργιας ενότητας έργων του Στέργιου Στάμου. Πολύπλοκα συμπλέγματα από εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες εγκλωβίζουν σε νέον αποκομμένους στίχους από το ποίημα «Τειρεσίας» του T.S. Eliot. Το πλαστικό υλικό λυγίζεται και περιπλέκεται σαν μπερδεμένο κουβάρι, συμβολικά παραπέμποντας σε γόρδιο δεσμό.

An uncommon, abstract portrait of Tiresias, the famous blind prophet of antiquity, serves as the starting point for a new series of works by Stergios Stamos. Intricate clusters of flexible, plastic tubes enclose verses from T. S. Eliot's *The Waste Land*, written in neon. The plastic bends and twists like a tangled ball of yarn, symbolically referencing the Gordian Knot.

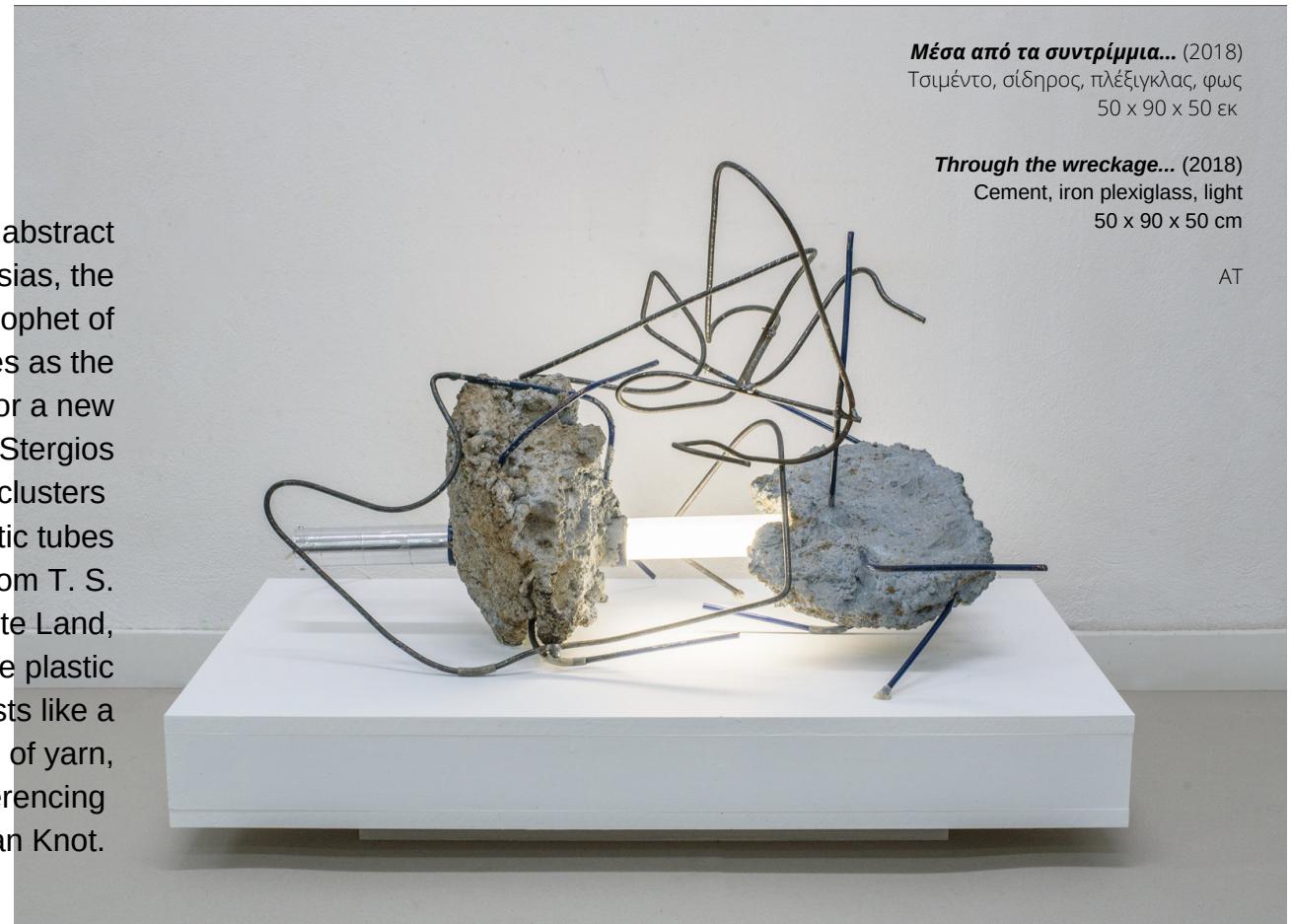
"The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities."

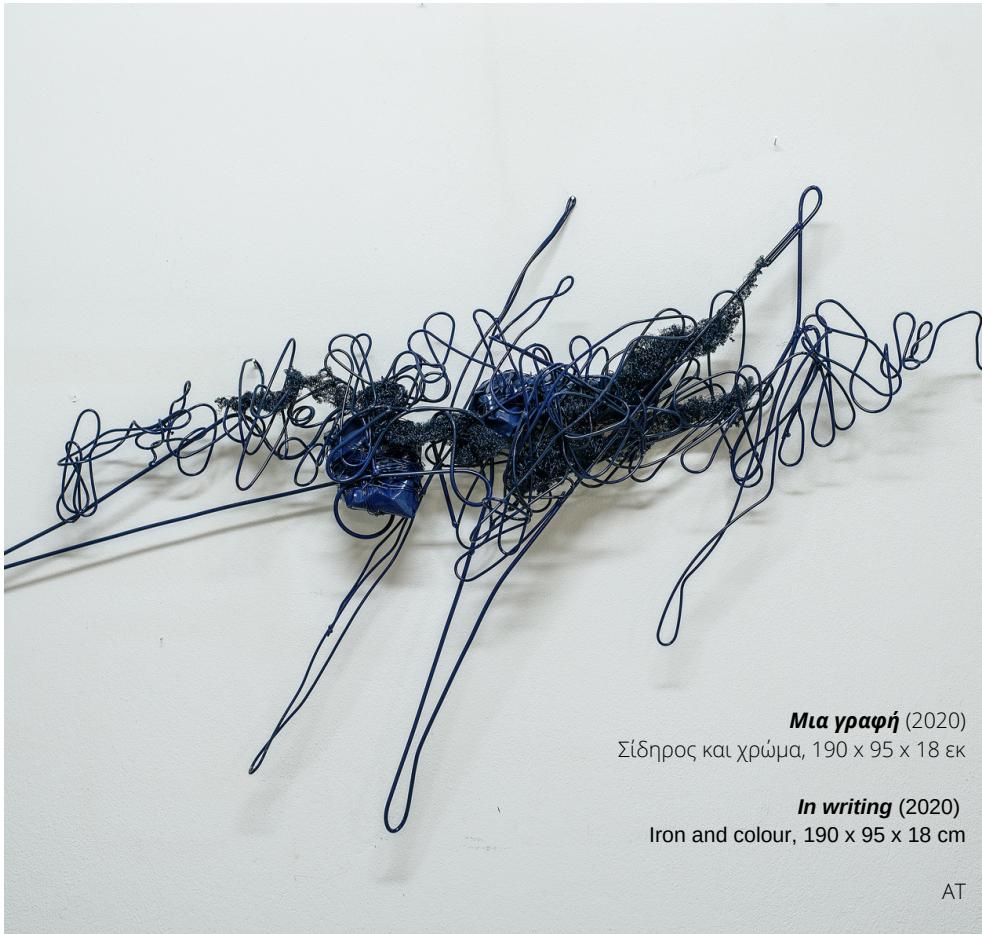
S. Hawking

Μέσα από τα συντρίμμια... (2018)
Τοιμέντο, σίδηρος, πλέξιγκλας, φως
50 x 90 x 50 εκ

Through the wreckage... (2018)
Cement, iron plexiglass, light
50 x 90 x 50 cm

AT

Μια γραφή (2020)
Σίδηρος και χρώμα, 190 x 95 x 18 εκ

In writing (2020)
Iron and colour, 190 x 95 x 18 cm

AT

Η αναφορά συνθέτει μια νύξη. Ο Στάμος, που επί σειρά ετών εντρυφούσε σε καυτά πολιτικά θέματα, μετατρέπεται σε είδος προφήτη για να συνδέσει το παρελθόν με το δικό του όραμα για το μέλλον. Ο τίτλος ενός γλυπτού του, απόσπασμα από το κείμενο του αγαπημένου του αστροφυσικού Stephen Hawking, υποδηλώνει ότι ο καλλιτέχνης συνειδητοποιεί πως η δική του ανάγνωση δημιουργεί ένα συμπαντικό αφήγημα ως πιθανή εκδοχή της Ιστορίας: «Το παρελθόν και το μέλλον είναι άπειρα και απροσδιόριστα και υπάρχουν μόνο στο φάσμα των πιθανοτήτων».

Χωρίς τίτλο (2019)
Σίδηρος, πλαστικός σωλήνας, φως, χρώμα
115 x 60 x 43 εκ

Untitled (2019)
iron, pliable tube, light, colour
115 x 60 x 43 cm

AT

The reference is a clue. Stamos, who for many years has been active in political matters, now becomes a prophet himself, bridging the past with his own vision for the future. The title of one of his sculptures, taken from a text by his favourite astrophysicist Stephen Hawking, suggests that the artist realises his own interpretation creates a universal narrative as a possible account of History: "The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities."

Τειρεσίας (2017-18)

Εύκαμπτος σωλήνας αλουμινίου, εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας,
πλεξιγκλας, φως, κέιμενο (Τ.Σ.Έλιοτ)
207 x 85 x 85 εκ

Tiresias (2017-18)

Pliable aluminium tube, pliable plastic tube
plexiglass, light, text (T.S.Eliot),
207 x 85 x 85 cm

TR

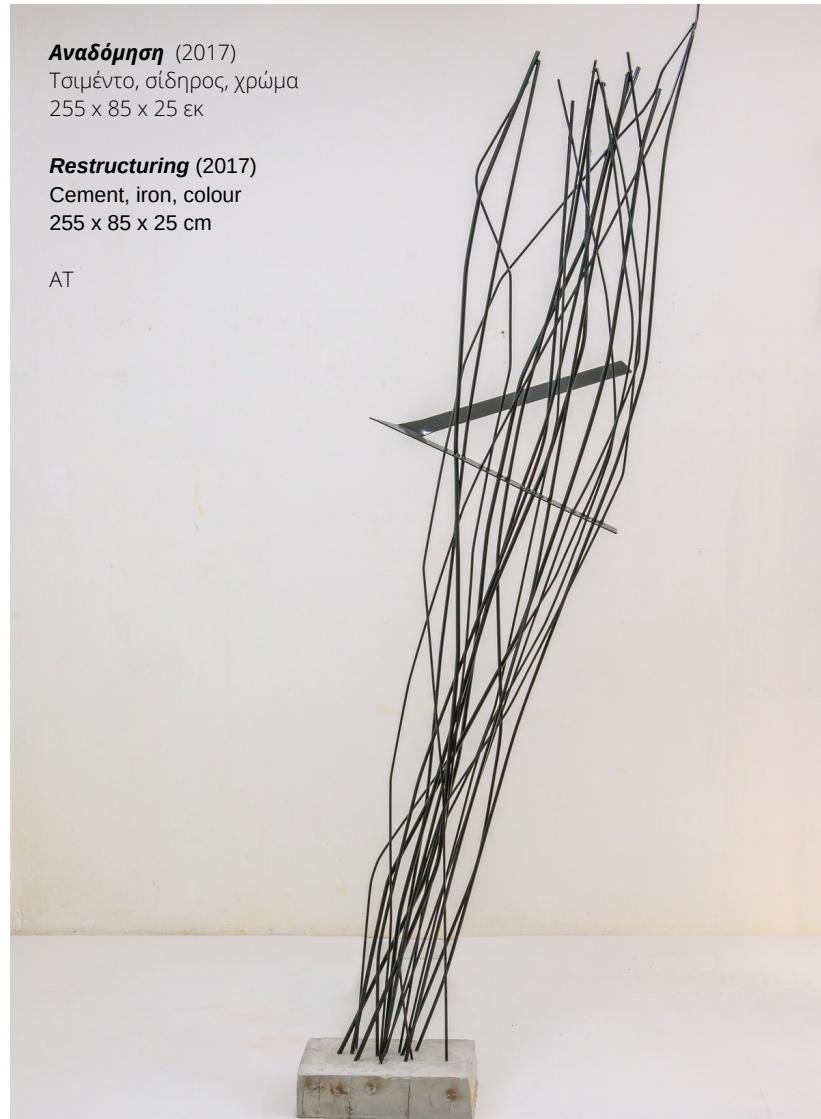
The quote is visibly written on the projecting illuminated tubes next to dark iron bars through geometric cement slabs posing as horizontal lines in space. Raw cement and iron bars constitute the two dominant materials of this new series of sculptures. They dominated the photographs used by the artist in his work Aleppo (2016), an exact replica of the bombarded city of the same name. Debris from a city in ruins, echoes and images of a brutal civil war, are alchemically metamorphosed into symbols of reconstruction. This new series of works, while deriving from his previous ones on the subject of immigration, radiates a very different aura and communicates a clear message of hopefulness.

The past, like the future, is... (2018)
Cement, iron, plexiglass, sponge, light, text, colour
34 x 190 x 42 cm

AT

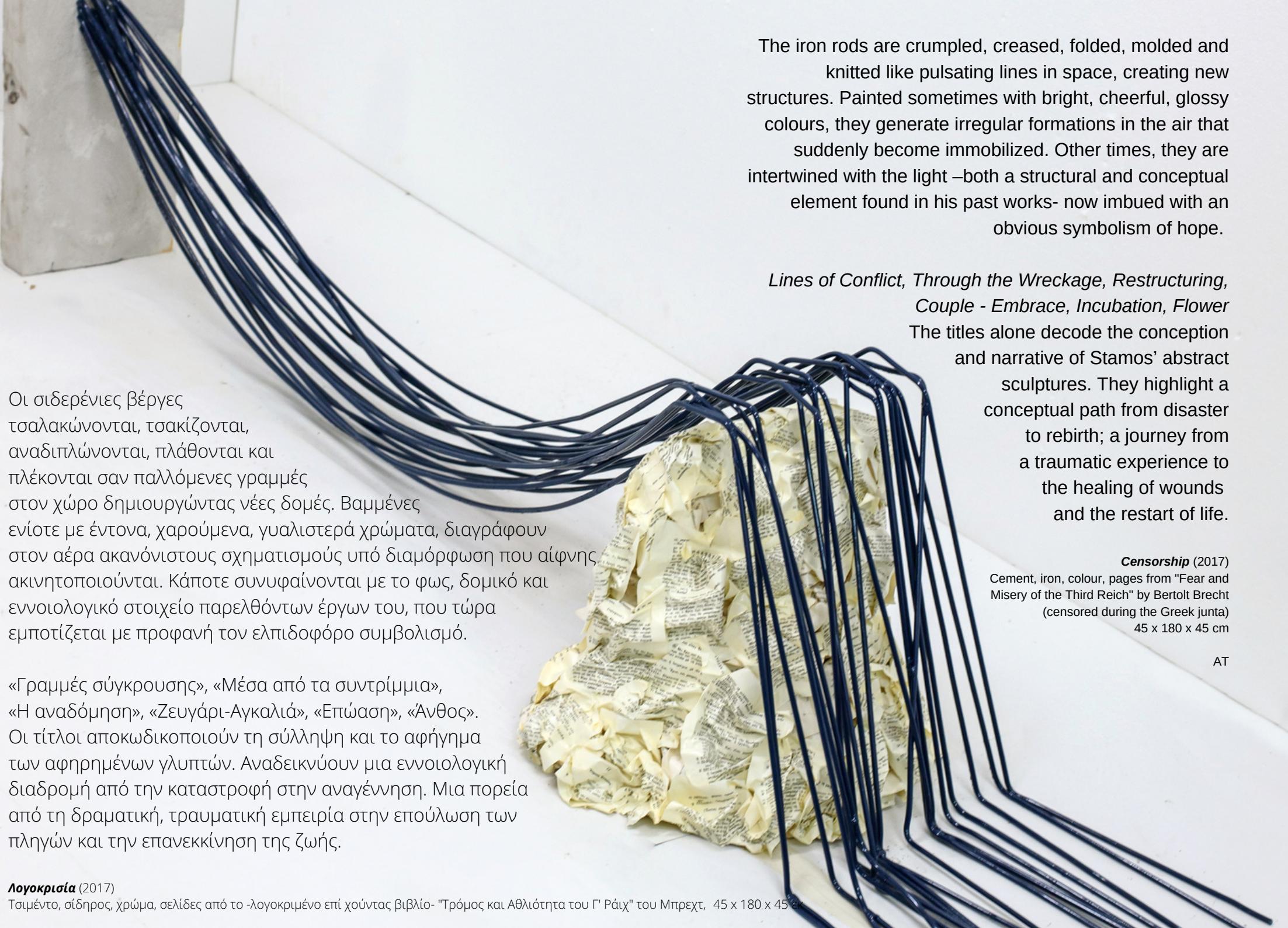
Η φράση αναγράφεται ευκρινώς στους φωτεινούς σωλήνες που προβάλλουν δίπλα σε μαύρες σιδερόβεργες μέσα από γεωμετρικές πλάκες τσιμέντου ως οριζόντιες γραμμές στον χώρο. Το ακατέργαστο τσιμέντο και οι σιδερόβεργες αποτελούν τα νέα, κυρίαρχα υλικά στην πλειοψηφία των γλυπτών αυτής της ενότητας. Πρωτοστατούσαν σε φωτογραφίες που χρησιμοποιήσε ο καλλιτέχνης για το έργο «Χαλέπι» ένα γλυπτό του 2016 με τη μορφή ακριβούς αρχιτεκτονικής μακέτας της βομβαρδισμένης πόλης. Τα συντρίμμια από τα κατεστραμμένα κτίρια, απόχοι των εικόνων ενός βάναυσου εμφυλίου πολέμου, αλχημικά μετατρέπονται σε σύμβολα αναδόμησης. Η καινούργια αυτή δουλειά, ενώ απορρέει από την προηγούμενη με θέμα το μεταναστευτικό, αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα και μια αύρα που εκπέμπει σαφές μήνυμα αισιοδοξίας.

Το παρελθόν και το μέλλον... (2018), Τσιμέντο, σίδηρος, πλέξιγκλας, σφουγγάρι, φως, κείμενο, χρώμα, 34 x 190 x 42 εκ

Ο Στάμος χρησιμοποιεί τις βασικές ύλες από τις εικόνες αστικής καταστροφής του Συριακού πολέμου για να κατασκευάσει συνθέσεις που εμφανώς σκοπεύουν να ξορκίσουν το κακό. Η έκδηλη γεωμετρία των παλιότερων έργων αντικαθίσταται εδώ από εξπρεσιονιστικές χειρονομίες που εκτονώνουν τον ψυχισμό και λειτουργούν θεραπευτικά.

Stamos' compositions, using images and materials inspired by the disastrous civil war in Syria, intend to banish and exorcise all evil. The obvious geometrical symmetry found in his previous works is replaced here by expressionistic gestures that work therapeutically on the psyche.

Οι σιδερένιες βέργες
τσαλακώνονται, τσακίζονται,
αναδιπλώνονται, πλάθονται και
πλέκονται σαν παλλόμενες γραμμές
στον χώρο δημιουργώντας νέες δομές. Βαμμένες
ενίστε με έντονα, χαρούμενα, γυαλιστερά χρώματα, διαγράφουν
στον αέρα ακανόνιστους σχηματισμούς υπό διαμόρφωση που αύφνης
ακινητοποιούνται. Κάποτε συνυφαίνονται με το φως, δομικό και
εννοιολογικό στοιχείο παρελθόντων έργων του, που τώρα
εμποτίζεται με προφανή τον ελπιδοφόρο συμβολισμό.

«Γραμμές σύγκρουσης», «Μέσα από τα συντρίμμια»,
«Η αναδόμηση», «Ζευγάρι-Αγκαλιά», «Επώαση», «Άνθος».
Οι τίτλοι αποκωδικοποιούν τη σύλληψη και το αφήγημα
των αφηρημένων γλυπτών. Αναδεικνύουν μια εννοιολογική
διαδρομή από την καταστροφή στην αναγέννηση. Μια πορεία
από τη δραματική, τραυματική εμπειρία στην επούλωση των
πληγών και την επανεκκίνηση της ζωής.

Λογοκρισία (2017)

Τσιμέντο, σίδηρος, χρώμα, σελίδες από το -λογοκριμένο επί χούντας βιβλίο- "Τρόμος και Αθλιότητα του Γ' Ράιχ" του Μπρεχτ, 45 x 180 x 45 εκ

The iron rods are crumpled, creased, folded, molded and knitted like pulsating lines in space, creating new structures. Painted sometimes with bright, cheerful, glossy colours, they generate irregular formations in the air that suddenly become immobilized. Other times, they are intertwined with the light –both a structural and conceptual element found in his past works- now imbued with an obvious symbolism of hope.

Lines of Conflict, Through the Wreckage, Restructuring, Couple - Embrace, Incubation, Flower

The titles alone decode the conception and narrative of Stamos' abstract sculptures. They highlight a conceptual path from disaster to rebirth; a journey from a traumatic experience to the healing of wounds and the restart of life.

Censorship (2017)

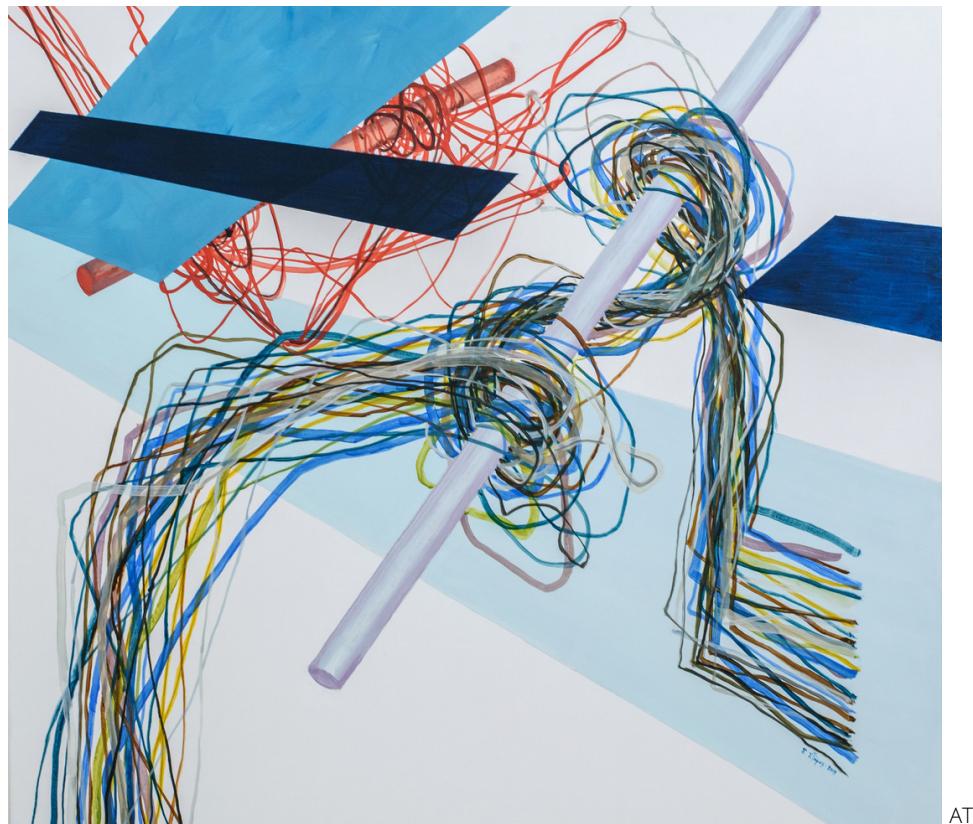
Cement, iron, colour, pages from "Fear and Misery of the Third Reich" by Bertolt Brecht
(censored during the Greek junta)
45 x 180 x 45 cm

AT

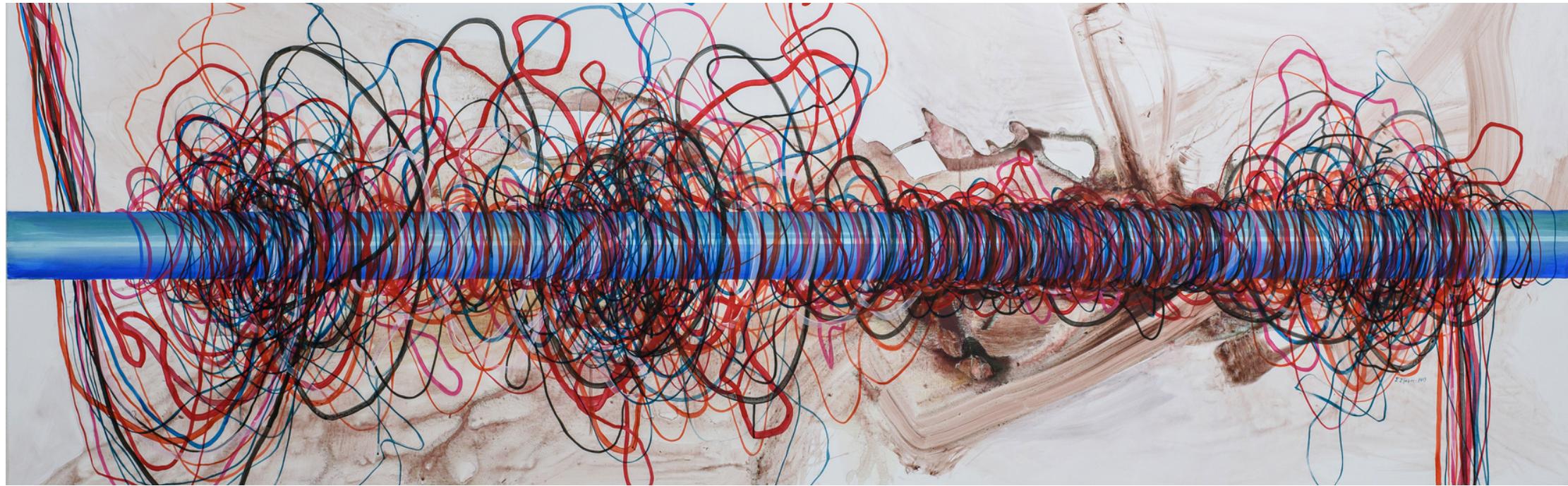
Σε πλήρη μορφολογική συνάφεια με τα γλυπτά είναι οι πίνακες ζωγραφικής, κάποιοι από τους οποίους εμπνέονται από αυτά. Αυτοσχέδιες μονοκονδυλιές σαν μπλεγμένα καλώδια ή νήματα αντιπαρατίθενται με χρωματικά πεδία γεμάτα τυχαία επεισόδια της ύλης. Οι αφηρημένες γραφές μοιάζουν να ίπτανται σε απροσδιόριστους χώρους, κτισμένους σε αλλεπάλληλα επίπεδα σαν παλίμψηστα. Περιτυλίγουν γεωμετρικές σωληνοειδείς φόρμες ή δένονται σαν κόμποι γύρω από ακανόνιστες δομές που παρα- πέμπουν στα γλυπτά. Ο καλλιτέχνης ζωγραφίζει χώρους μέσα στον χώρο, εισάγοντας πολλές φορές δεξιοτεχνικά τη ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης στα δισδιάστατα έργα του.

Χωρίς τίτλο (2019), ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 100 εκ

The morphology of his paintings follows a similar pattern; some are even inspired by his sculptures. Improvised single strands, like tangled wires or threads, are contrasted with colourful fields full of random episodes of matter. Abstract scriptures seemingly float in the air, in unidentified spaces superimposed upon each other like palimpsests. The scriptures are wrapped around geometric tubular shapes or are tied like knots around irregular structures reminiscent of sculptures. The artist essentially paints spaces within a space, and very often he skilfully introduces the illusion of a third dimension in his two-dimensional works.

Untitled (2019), acrylics on canvas, 100 x 100 cm

Οι ελεύθερες χειρονομίες παραπέμπουν σε αυτόματη γραφή. Διαμορφώνουν αυθόρμητα παραληρήματα που αντικατοπτρίζουν τον παραλογισμό της εποχής. Με το έργο «Εγκλωβισμός» γίνεται σαφές ότι ο Στάμος αναφέρεται και στην παρούσα συνθήκη της πανδημίας και του εγκλεισμού. Χρησιμοποιεί στο υπόστρωμα του συγκεκριμένου πίνακα χειρόγραφα από τα αρχεία των φυλακών Τρικάλων. Τα επικαλύπτει με αλλεπάλληλες στρώσεις μπογιάς για να κτίσει ένα ασφυκτικό δωμάτιο όπου κατοικεί ένα σύμπλεγμα σωληνωειδών σχημάτων που απηχεί το πορτρέτο του Τειρεσία. Στο βάθος του δωματίου, όμως, προβάλλει φως. Με την πρόσφατη δουλειά του, ο καλλιτέχνης εγκαθιστά την ελπίδα στην επισφαλή ανθρώπινη ύπαρξη.

Ξανά και ξανά (2019), ακρυλικό σε μουσαμά, 120 x 280 εκ

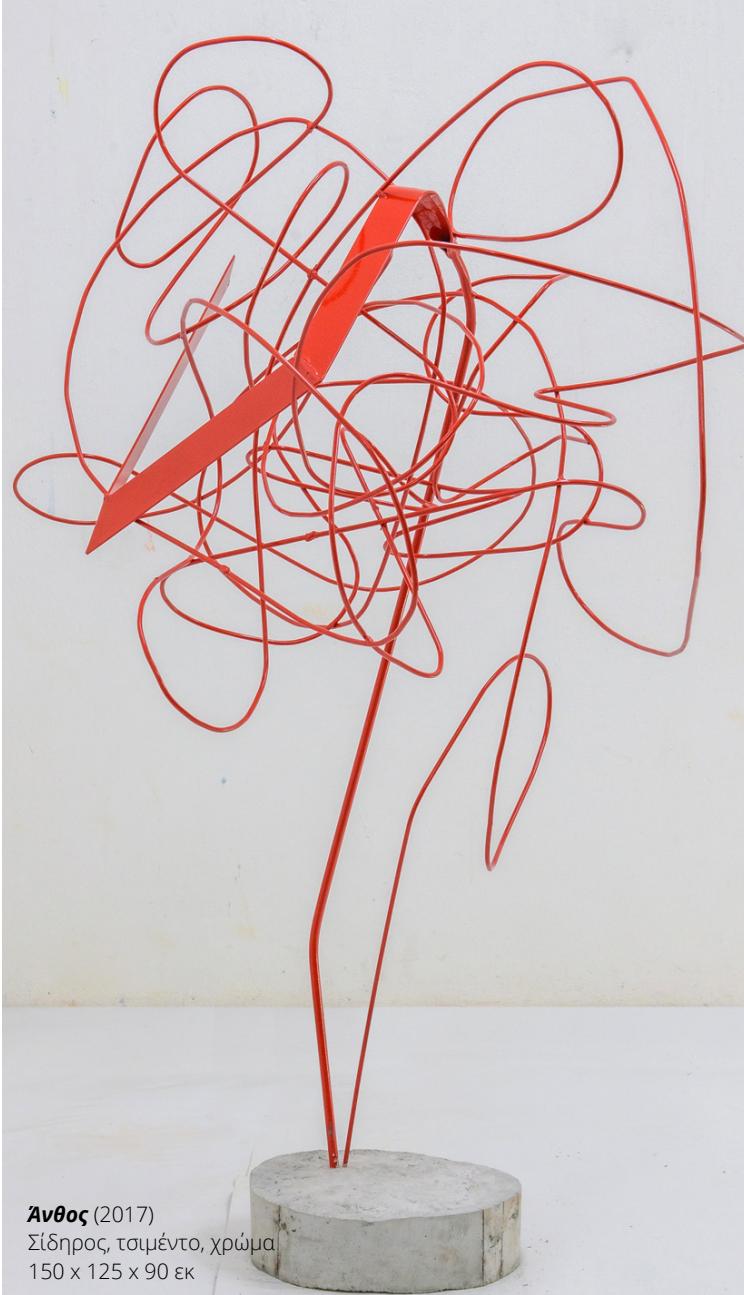
His gestures bring to mind the process of automatic writing; they generate spontaneous delusions that reflect the irrationality of our time. His work *Cage* is a clear reference to the current condition of confinement during the pandemic. The work is built upon manuscripts from the archives of the prison in Trikala. Stamos covers them with successive coats of paint in order to build a suffocating space, inhabited by an assemblage of tubular shapes recalling the portrait of Tiresias. Light can be seen, however, in the background. Stamos' latest work reinstates hope within the precarious human existence.

Again and again (2019), acrylics on canvas, 120 x 280 cm

Γραμμές σύγκρουσης (2020)
Σίδηρος, τσιμέντο, χρώμα
82 x 60 x 55 εκ

Lines of conflict (2020)
Iron, cement, colour
82 x 60 x 55 cm

Άνθος (2017)
Σίδηρος, τσιμέντο, χρώμα
150 x 125 x 90 εκ

Flower (2017)
Iron, cement, colour
150 x 125 x 90 cm

Επαφή (2020)
Σίδηρος, τσιμέντο, χρώμα
68 x 45 x 45 εκ

Contact (2020)
Iron, cement, colour
68 x 45 x 45 cm

AT

AT

Ζευγάρι - αγκαλιά (2017-21)
Σίδηρος, πλέξιγκλας, σφουγγάρι, φως, χρώμα
165 x 150 x 100 εκ

Couple - embrace (2017-21)
Iron, plexiglass, sponge, light, colour
165 x 150 x 100 cm

TR

Χωρίς τίτλο (2013-20)

Ακρυλικό, μολύβι, παστέλ σε χαρτί
30 x 48 εκ

Untitled (2013-20)

Acrylic, pencil, pastels on paper
30 x 48 cm

AT

Η Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (2018)

Αλουμίνιο, τυπωμένο κείμενο, φως

85 x 80 x 45 εκ

Declaration of Human Rights (2018)

Aluminium, printed text, light

85 x 80 x 45 cm

Χωρίς τίτλο (2013)
Ακρυλικό, μολύβι, παστέλ σε χαρτί
48 x 30 εκ

Untitled (2013)
Acrylic, pencil, pastels on paper
48 x 30 cm

Χωρίς τίτλο (2019-21)

Ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 100 εκ

Untitled (2019-21)

Acrylics on canvas, 100 x 100 cm

Εγκλωβισμός (2020)

Ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 80 εκ

Entrapment (2020)

Acrylics on canvas, 100 x 80 cm

Χωρίς τίτλο (2020)

Ακρυλικό σε μουσαμά, 50 x 100 εκ

Untitled (2020)

Acrylics on canvas, 50 x 100 cm

Χωρίς τίτλο (2020)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 80 x 120 εκ

Untitled (2020)
Acrylics on canvas, 80 x 120 cm

TR

Χωρίς τίτλο (2020)

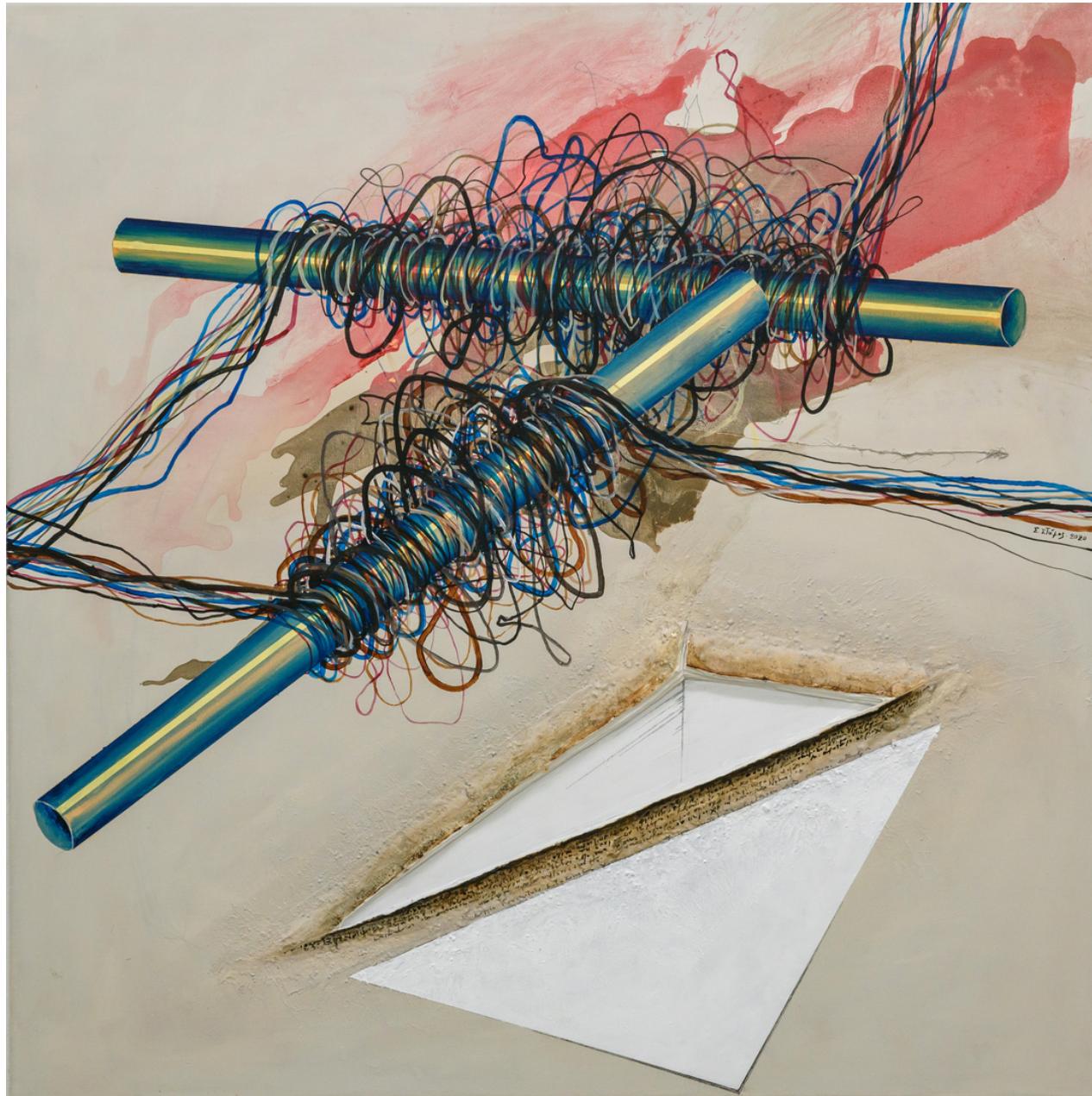
Ακρυλικό σε μουσαμά, 80 x 120 εκ

Untitled (2020)

Acrylics on canvas, 80 x 120 cm

AT

Χωρίς τίτλο (2019)

Ακρυλικό, πανί, πορσελάνη σε μουσαμά, 100 x 100 εκ

Untitled (2019)

Acrylics, cloth, porcelain on canvas, 100 x 100 cm

TR

Χωρίς τίτλο (2020)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 80 εκ

Untitled (2020)
Acrylics on canvas, 100 x 80 cm

TR

Χωρίς τίτλο (2020)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 80 x 80 εκ

Untitled (2020)
Acrylics on canvas, 80 x 80 cm

AT

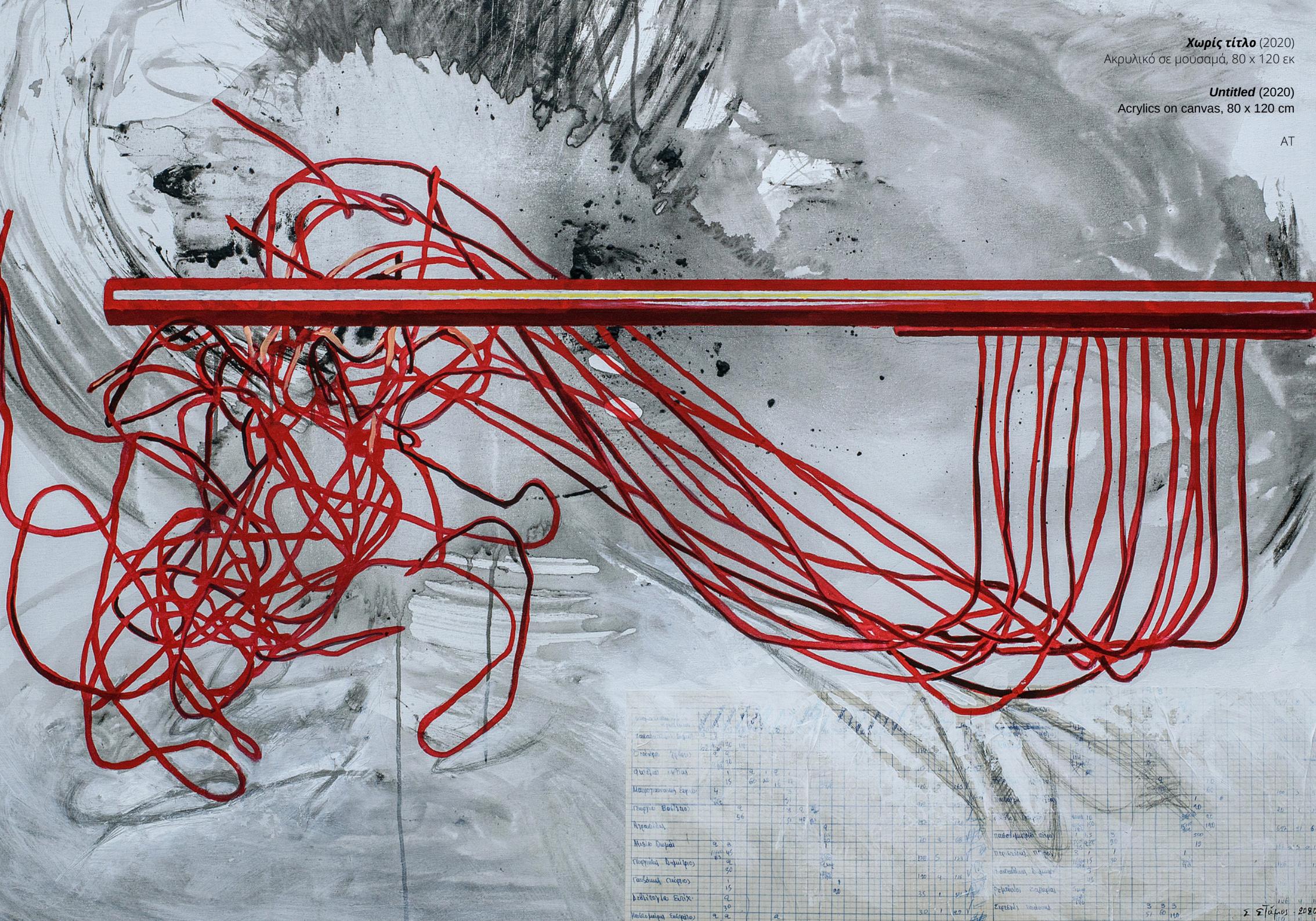
Χωρίς τίτλο (2020)

Ακρυλικό σε μουσαμά, 80 x 120 εκ

Untitled (2020)

Acrylics on canvas, 80 x 120 cm

AT

Κατάλογος για την ατομική έκθεση **Αναδομήσεις** του Στέργιου Στάμου
Γκαλερί ΑΛΜΑ Αθήνα - Τρίκαλα

Διάρκεια έκθεσης

ΑΛΜΑ Τρικάλων: 12 Ιουνίου - 31 Ιουλίου 2021

ΑΛΜΑ Αθήνας: 17 Ιουνίου - 17 Ιουλίου 2021

Επιμέλεια έκθεσης: Μπία Παπαδοπούλου

Οργάνωση-συντονισμός: Μαρία Αλμπάνη

Μετάφραση & σχεδιασμός καταλόγου: Γιώτα Δημητρίου

The catalogue was created for the solo exhibition of Stergios Stamos

Reconstructions

ALMA Contemporary Art Gallery Athens - Trikala

Exhibition duration

ALMA Trikala: 12 June - 31 July 2021

ALMA Athens: 17 June - 17 July

Curated by: Bia Papadopoulou

Coordinator: Maria Alpani

Translation & catalogue design: Yota Dimitriou