

Η ψηφιακή εικόνα

εισαγωγή

MEDIUM
IS THE
MESSAGE

THE MEDIUM
IS THE
MESSAGE

MEDIUM
IS THE
MESSAGE

THE MEDIUM
IS THE
MESSAGE

THE MEDIUM
IS THE
MESSAGE

THE MEDIUM
IS THE
MESSAGE

Marshall McLuhan (1911-1980)

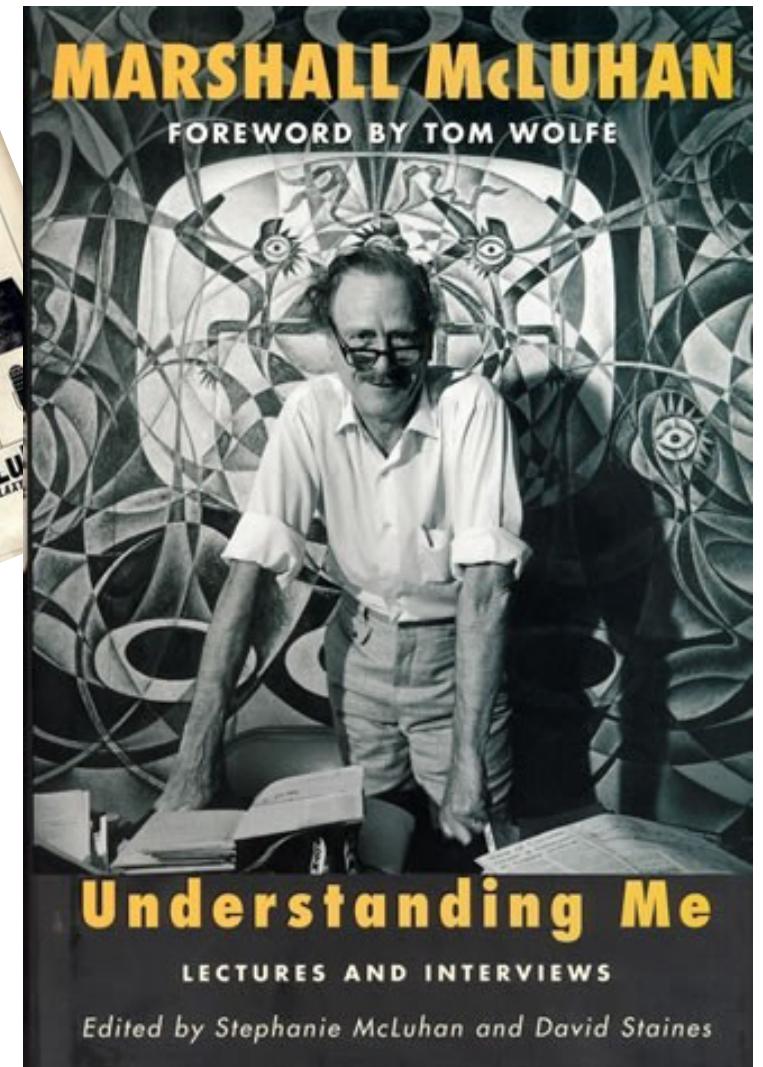
O Marshall McLuhan (1911-1980), θεωρητικός της επικοινωνίας, θεωρούσε ότι «το μέσο είναι το μήνυμα», δηλαδή ότι το περιεχόμενο καθορίζεται από την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή και διάδοσή του.

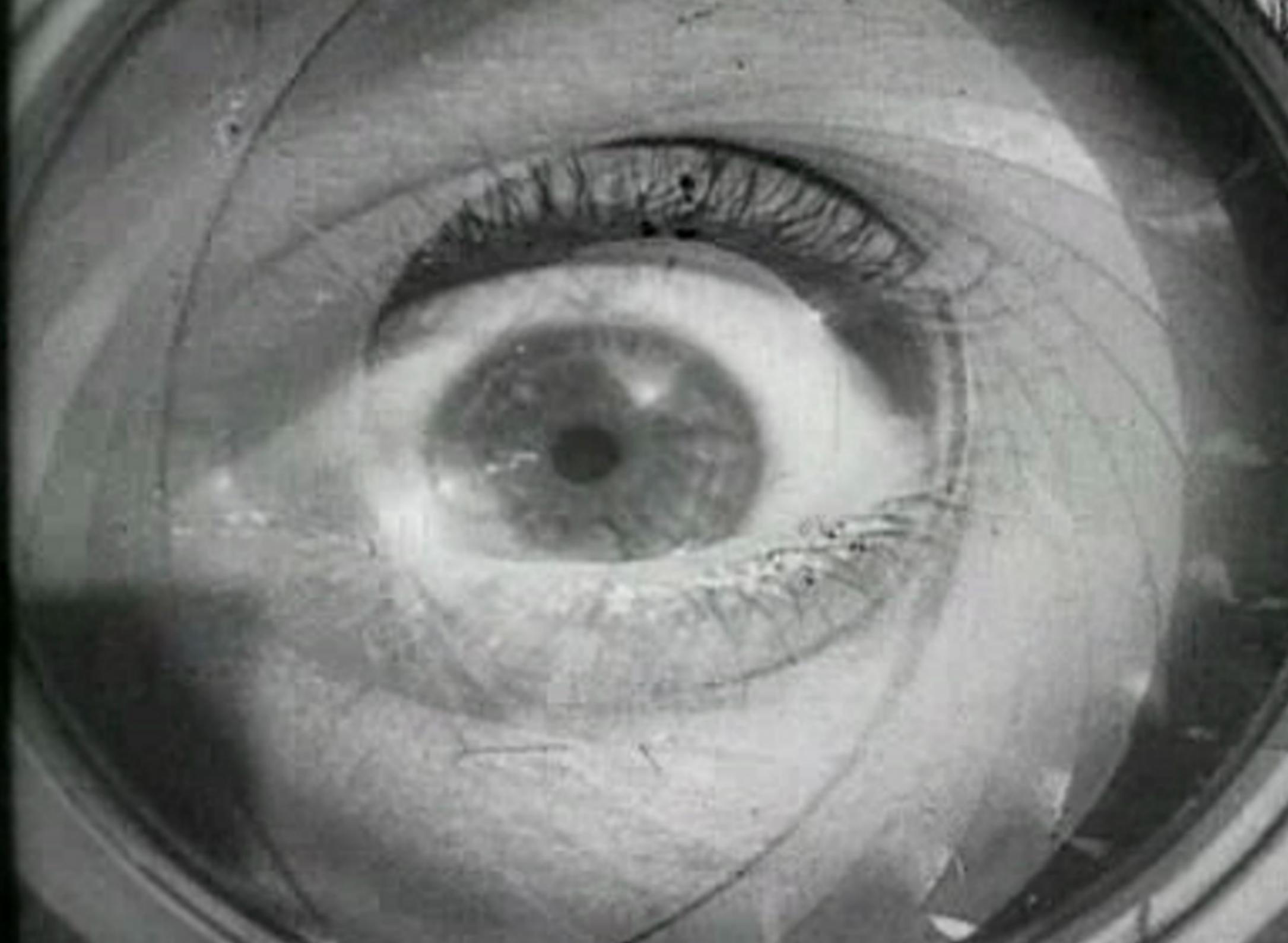
Πασίγνωστος είναι ο αφορισμός του «**Το Μέσο είναι το Μήνυμα**», που συνοψίζει την επιστημονική άποψη για την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Η κριτική του θεώρησε για το μετασχηματισμό της κοινωνίας του 20ού αιώνα, τον έκανε έναν από τους δημοφιλείς προφήτες της εποχής του.

Ο Μάρσαλ ΜακΛούαν θεωρούσε το έντυπο βιβλίο ως ένα θεσμό προορισμένο να εξαφανιστεί, ενώ προέβλεψε το ίντερνετ, τριάντα χρόνια πριν από την δημιουργία του. Δικός του είναι ο όρος **«παγκόσμιο χωριό»**, με το οποίο περιγράφει πως ο πλανήτης μετατρέπεται σε ένα χωριό, εξαιτίας της πλεκτρονικής τεχνολογίας και της ταχύτατης διάχυσης της πληροφορίας.

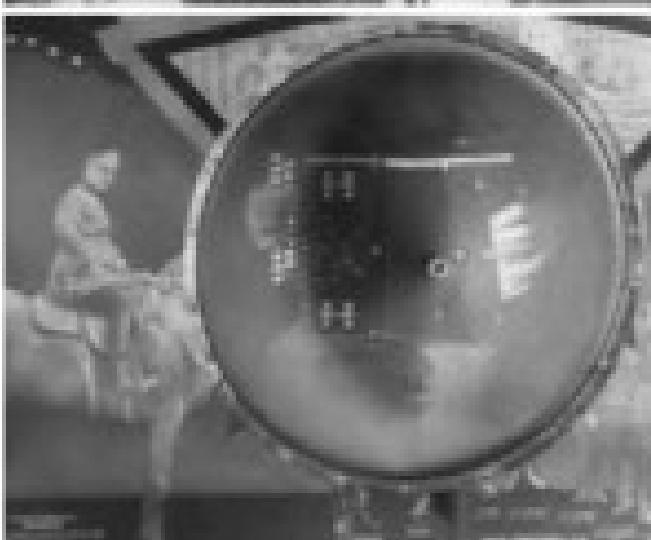
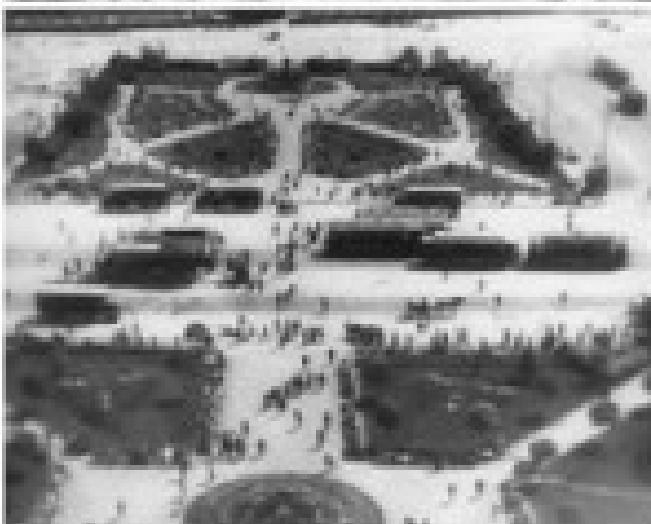
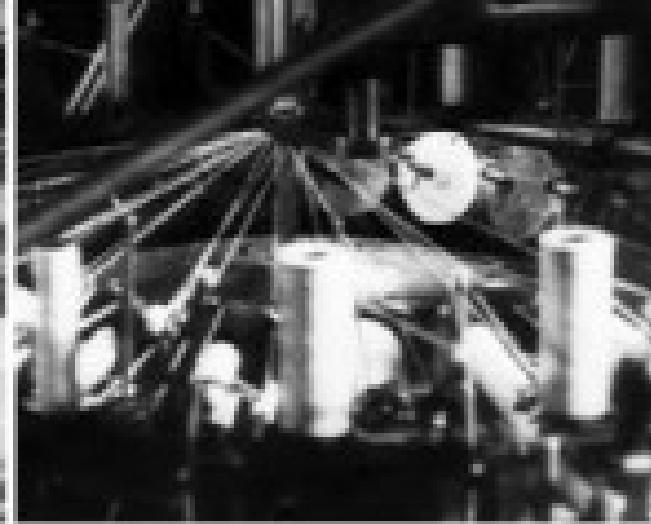
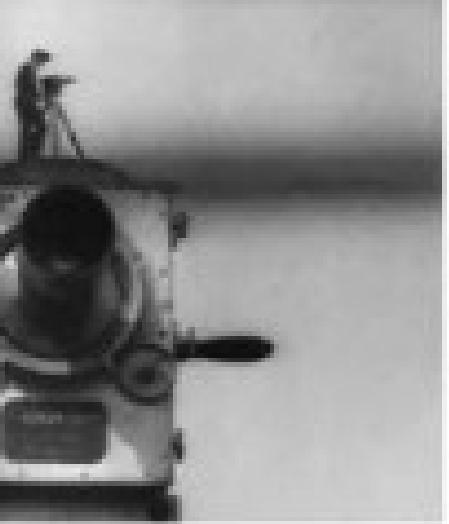
Understanding Media: The Extensions of Man is a 1964 book by Marshall McLuhan

Dziga Vertov (1896 -1954)

ΚΙΝΟ-ΠΡΑΒΔΑ (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ) και το ΚΙΝΟ-ΓΚΛΑΖ (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΑΤΙ). Ο Κουλέσοφ και ο Βερτόφ, με οπερατέρ τον Κάουφμαν, γυρίζουν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, επίκαιρα από το μέτωπο. Στην ταινία **Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή (1929)**, ο Βερτόφ για πρώτη φορά βάζει μια δεύτερη κάμερα να καταγράφει την πρώτη, με στόχο την απόλυτη αλήθεια. Ένα εφέ ανοίγει την ταινία. Ο γνωστός διευθυντής φωτογραφίας του βωβού κινηματογράφου Κάουφμαν με μια κινηματογραφική μηχανή στον ώμο σκαρφαλώνει πάνω σε μια τεράστια κάμερα και κοιτάζει τους θεατές από εκεί. Ο κινηματογράφος αποκαλύπτει το ίδιο του το μέσο. Ο Βερτόφ θέλει να καταδείξει την πραγματικότητα όπως είναι. Το ντοκιμαντέρ αρχίζει να αποκτά διαφορετική άρθρωση στο κινηματογραφικό στερέωμα.

Ο Νταβίντ Αμπέλεβίτς Κάουφμαν (1896 – 1954), γνωστός και ως Ντένις Κάουφμαν ή με το ψευδώνυμο (Ν)τζίγκα Βερτόφ, ήταν Σοβιετικός πρωτοπόρος κινηματογραφιστής και θεωρητικός του κινηματογράφου. Οι κινηματογραφικές πρακτικές του επηρέασαν το σινεμά-βεριτέ ντοκιμαντέρ και την ομάδα Τζίγκα Βερτόφ (1968-1972).

Σε ψηφοφορία του Sight and Sound το 2012,
η ταινία του Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή ψηφίστηκε ως η 8η καλύτερη όλων των εποχών[10] και το 2014 το καλύτερο ντοκιμαντέρ όλων των εποχών.

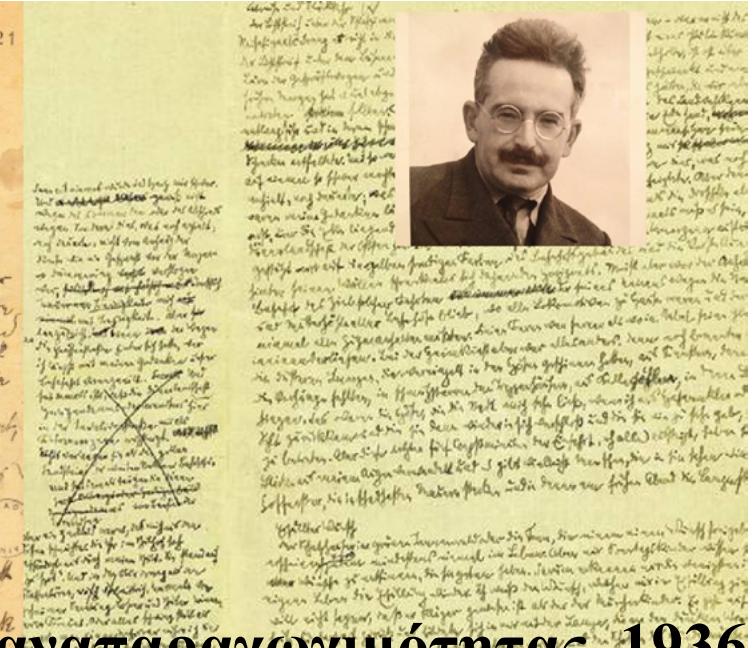
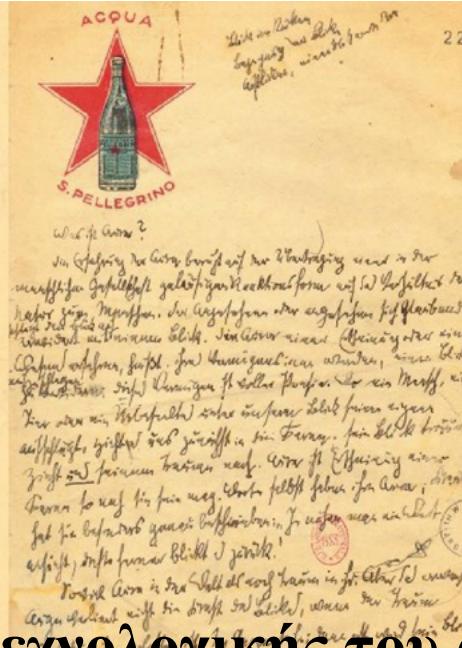
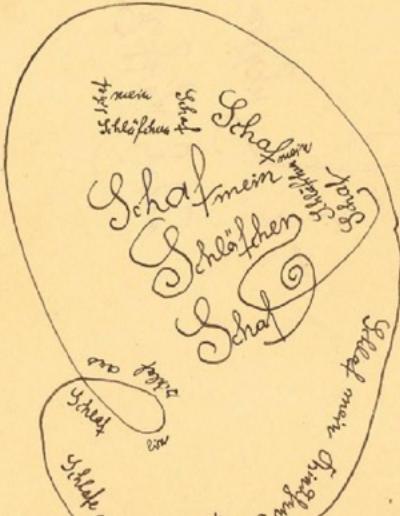
Κατά τον Βερτόφ, που ήταν κι ένας θαυμάσιος θεωρητικός, ο κινηματογράφος δεν έχει ανάγκη από το μύθο για να υπάρξει. Δεν έχει ανάγκη ούτε καν από τη σκηνοθεσία. Έτσι καταργεί με μια μονοκονδυλιά και το σεναρίστα και το σκηνοθέτη και προάγει στην πρώτη θέση το φωτογράφο και το μοντέρ. Τα υπόλοιπα τα κάνει μόνο του το “μηχανικό μάτι της κάμερας”, αρκεί βέβαια να υπάρχει κάποιος να τη βάλει μπροστά.

Στον κινηματογράφο κατά τον Βερτόφ, η μόνη πραγματική δημιουργική δουλειά είναι αυτή του μοντάζ (ο Ονέλς θα επαναλάβει τον ίδιο αφορισμό), όπου ο κινηματογραφικός χρόνος και ο κινηματογραφικός χώρος βρίσκονται κυριολεκτικά στη χούφτα του δημιουργού.

Αφού τα πάντα γίνονται στο μοντάζ, η ταινία δεν είναι παρά ένα “εργαστηριακό προϊόν”, μια “ανθρώπινη κατασκευή” στην απόλυτη σημασία του όρου. (Περίπου ίδιες ήταν και οι απόψεις για την τέχνη των Ρώσων κονστρουκτιβιστών και φουτουριστών της δεκαετίας του 20).

Walter Benjamin (1892 – 1940)

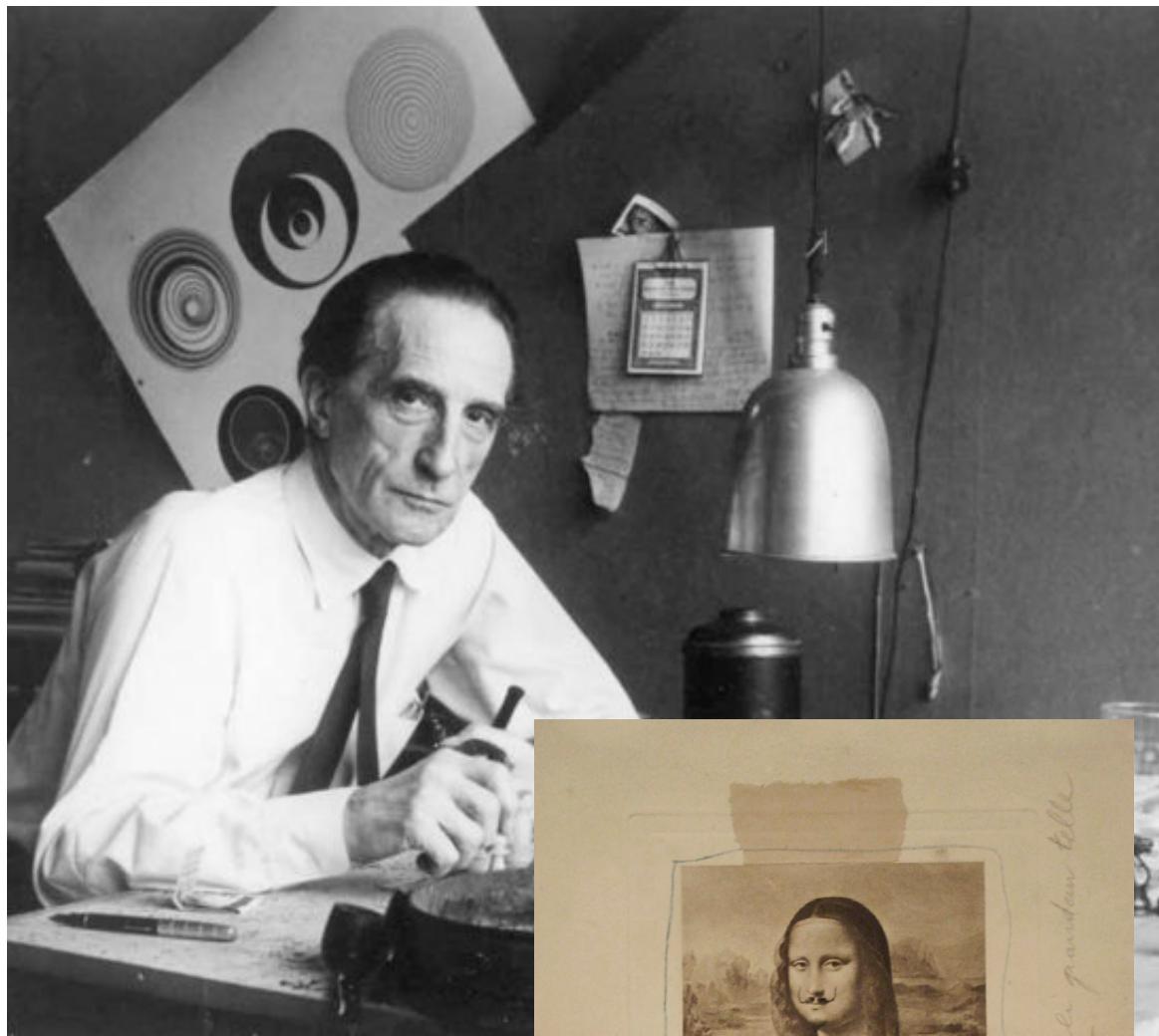

Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας, 1936

Το έργο τέχνης, σημειώνει ο Μπένγιαμιν (1892-1940), μπορούσε πάντοτε, του λάχιστον καταρχήν, να αναπαραχθεί. Τίποτα δεν εμποδίζει έναν επιδέξιο καλλιτέχνη να μιμηθεί το έργο ενός άλλου τόσο καλά ώστε οποιαδήποτε επιφανειακή διαφορά να είναι ανεπαίσθητη. Οπωσδήποτε, όμως, δεν πάμε στα μουσεία για να δούμε αντίγραφα, και εάν αποκαλυπτόταν ότι η Μόνα Λίζα που κρέμεται στο Λούβρο είναι απομίμηση, θα ξεσκωνόταν μια θύελλα αντιδράσεων. Υπάρχει μια ονομασία για αυτά τα πράγματα – πλαστό. Πώς γίνεται, όμως, αυτή η διάκριση; Τι κάνει την πρωτότυπη Μόνα Λίζα ανεκτίμητα πιο πολύτιμη από ένα τέλειο αντίγραφό της; Η αξία της πρωτότυπης Μόνα Λίζα έγκειται, σύμφωνα με τον Μπένγιαμιν, στη μοναδικότητα και την πρωτοτυπία της, στην αυθεντικότητά της, που ο Μπένγιαμιν αποκαλεί αύρα.

Τι είναι, λοιπόν, η αύρα; Ένας παράξενος ιστός χώρου και χρόνου: η μοναδική οπτασία μιας απόστασης, όσο κοντινή κι αν είναι αυτή. Η αύρα ενός έργου τέχνης είναι, επομένως, η ιδιομορφία του, η βαθιά ριζωμένη μοναδικότητα και αναντικατάστατη ύπαρξή του. Ο Μπένγιαμιν γράφει: ‘Ακόμη και στο πιο τέλειο αντίγραφο, ένα πράγμα λείπει: το εδώ και τώρα του έργου τέχνης- η μοναδικότητα της ύπαρξής του σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Η αύρα, με τη σειρά της, παρέχει μια εξήγηση για την παράξενη ευλάβεια που έχουν οι άνθρωποι για τα μεγάλα έργα τέχνης- την ανάγκη να βρίσκονται κοντά τους, να τα βλέπουν με σάρκα και οστά.

Marcel Duchamp (1887 – 1968)

ready made

Ο **Μαρσέλ Ντυσάν** (Marcel Duchamp, 28 Ιουλίου 1887 - 2 Οκτωβρίου 1968), ήταν Γάλλος καλλιτέχνης και θεωρητικός, που επηρέασε σημαντικά την μεταπολεμική τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική. Το κύριο μέρος της καλλιτεχνικής του παραγωγής αποτελείται από ready-made, έτοιμα, κοινά αντικείμενα που διάλεγε ο καλλιτέχνης, τα τιτλοφορούσε και τα ονόμαζε “τέχνη”. Ο όρος “ready-made” δημιουργήθηκε από τον ίδιο για να περιγράψει το έργο του Ρόδα ποδολάτου και σκαμνί (1913), μια ρόδα που στερέωσε σε ένα σκαμνί και διασκέδαζε στριφογυρίζοντάς την.

Το γνωστότερο ready-made του Ντυσάν είναι το έργο του Fountain, μία λεκάνη αποχωρητηρίου που φέρει την υπογραφή “R. Mutt 1917”. Το έργο δεν παρουσιάστηκε στην έκθεση όπου το είχε αρχικά αποστείλει ο Ντυσάν, παρά την υπόσχεση των διοργανωτών ότι θα παρουσιάζονταν όλα τα έργα αρκεί ο δημιουργός τους να πλήρωνε συνδρομή 6 δολάρια. Το έργο τελικά φωτογραφήθηκε από τον Άλ Στίγκλιτς και η φωτογραφία του δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “The Blind Man”, μαζί με σημείωμα της εκδότριας που υπεραμυνόταν της αισθητικής του αξίας. Έκτοτε δημιουργήθηκε δημόσια συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο, το οποίο μάλιστα εξαφανίστηκε λίγο μετά τη φωτογράφησή του.

Το Δεκέμβριο του 2004 το έργο του Fountain, ανακρύχθηκε το πλέον επιδραστικό έργο του 20ού αιώνα από 500 σημαντικούς ανθρώπους της βρετανικής τέχνης.

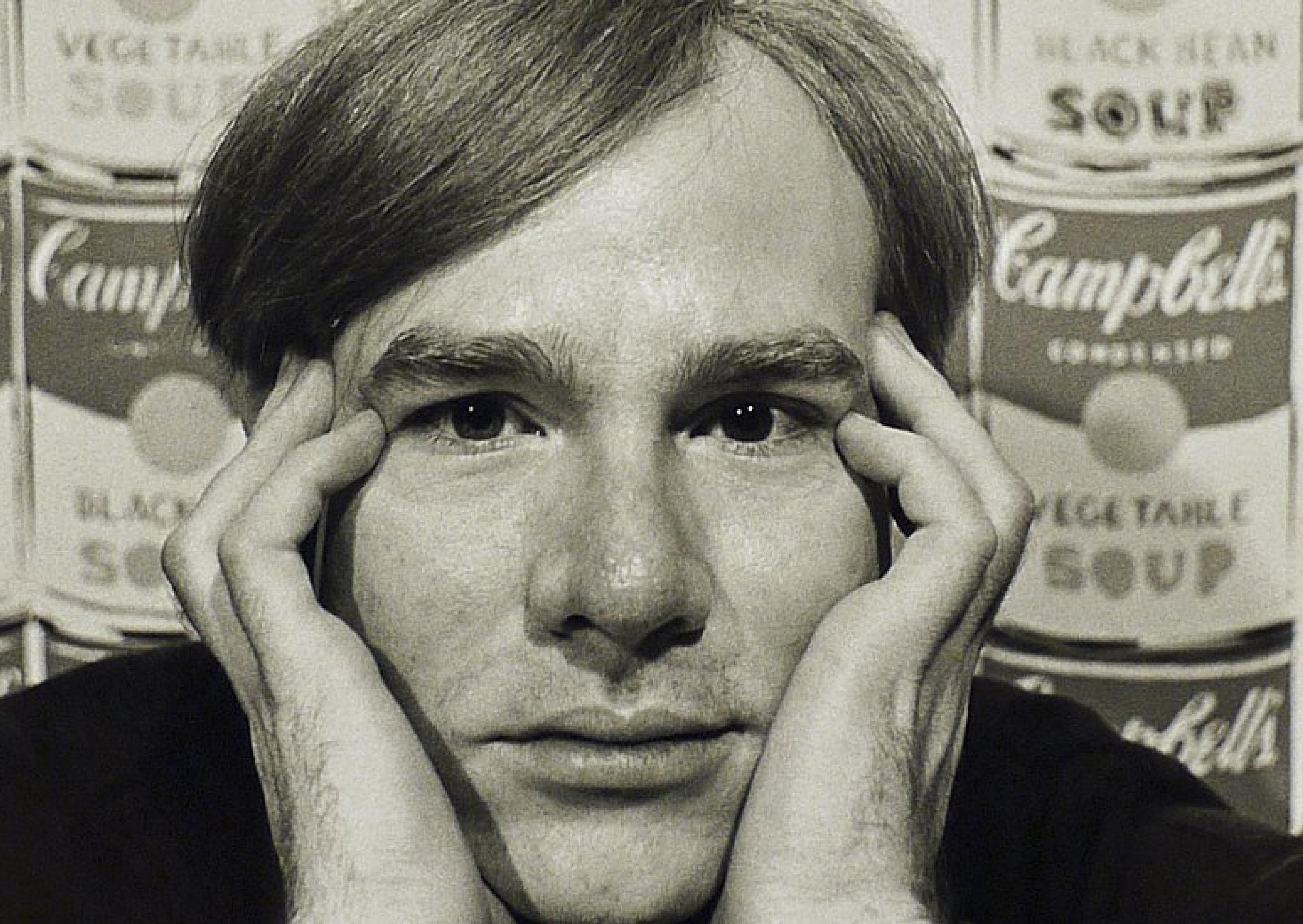
L.H.O.O.Q. is a work of art by Marcel Duchamp. First conceived in 1919, the work is one of what Duchamp referred to as readymades. The readymade involves taking mundane, often utilitarian objects not generally considered to be art and transforming them, by adding to them, changing them, or (as in the case of his most famous work Fountain) simply renaming and reorienting them and placing them in an appropriate setting. In L.H.O.O.Q. the objet trouvé (“found object”) is a cheap postcard reproduction of Leonardo da Vinci’s Mona Lisa onto which Duchamp drew a moustache and beard in pencil and appended the title.

Andy Warhol (1928 – 1987)

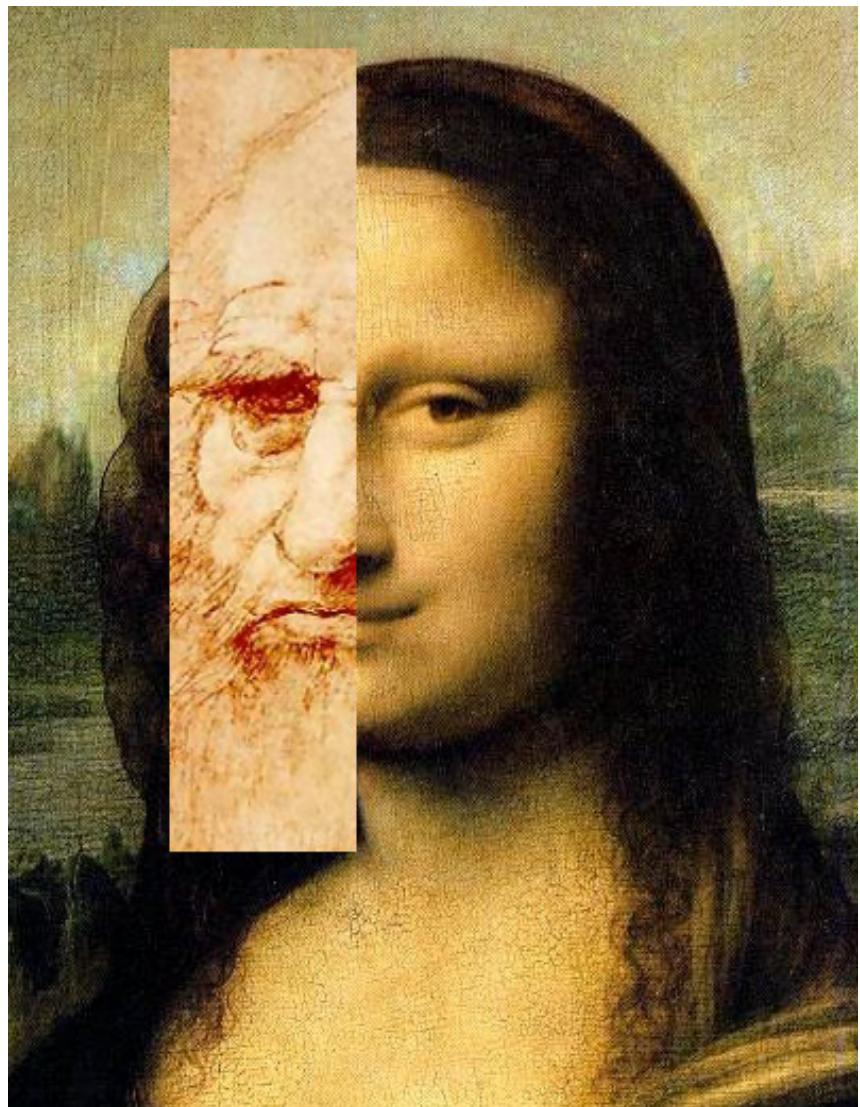
Andy Warhol Campbell's Soup Cans 1962

Lillian F. Schwartz (1927)

the Mona/Leo (1987), Lillian Schwartz

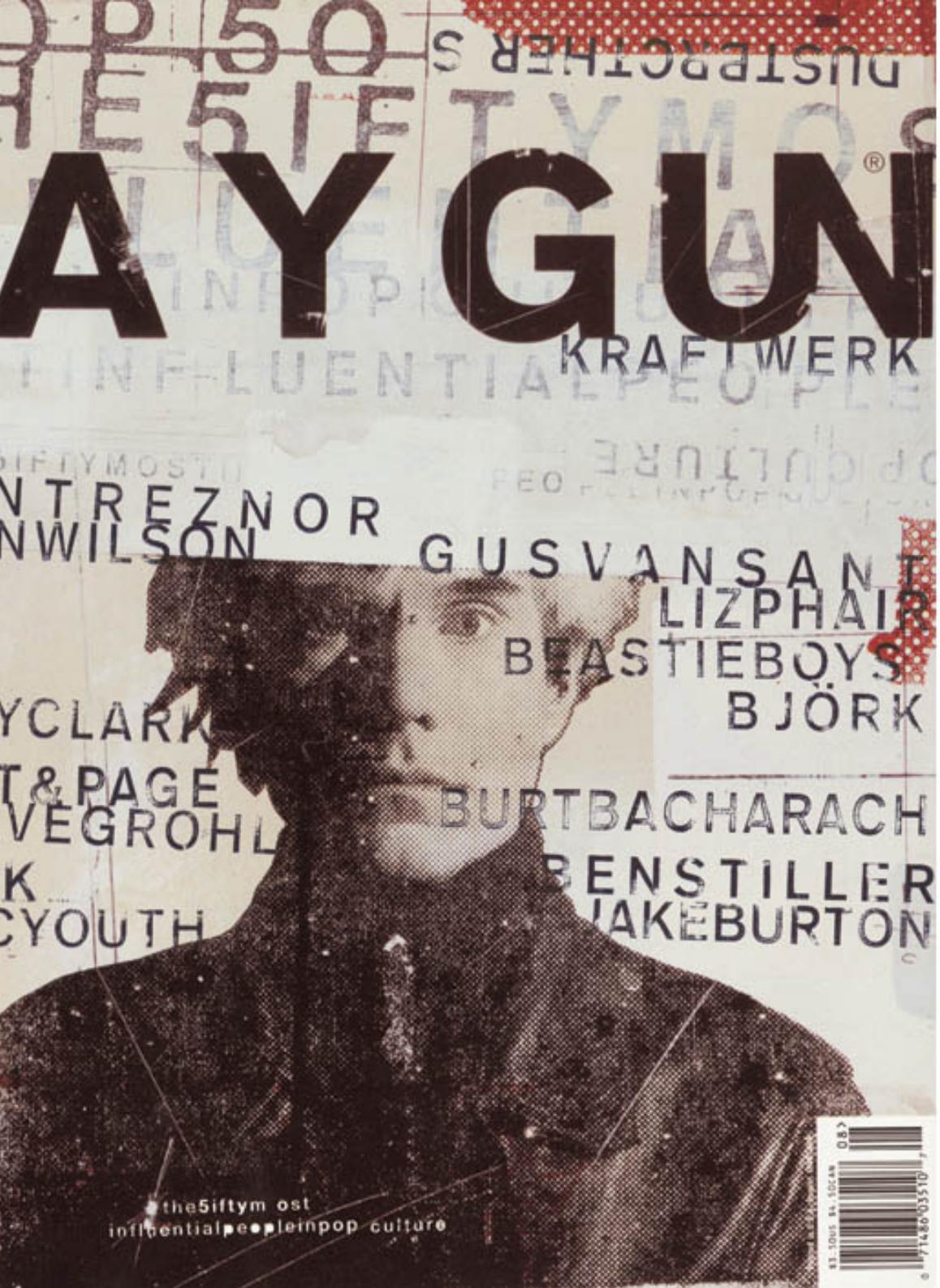
Copyright © 1987-2011 Lillian Schwartz. All Rights Reserved

Copyright © 1987-2011 Lillian Schwartz. All Rights Reserved

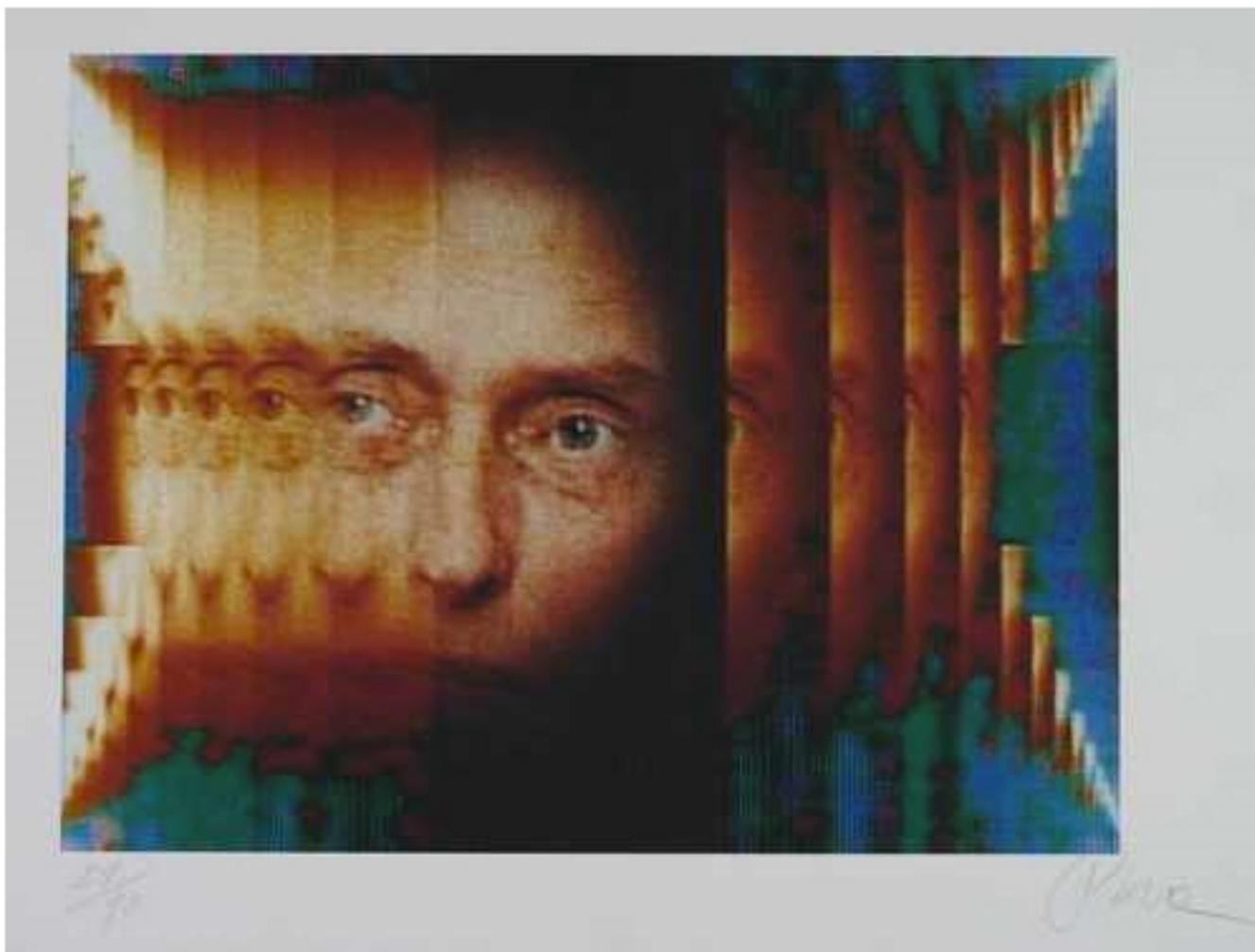

David Carson (1955)

Nam June Paik (American/Korean, 1932–2006)

Mona Lisa TV , 1992

John Maeda (1966)

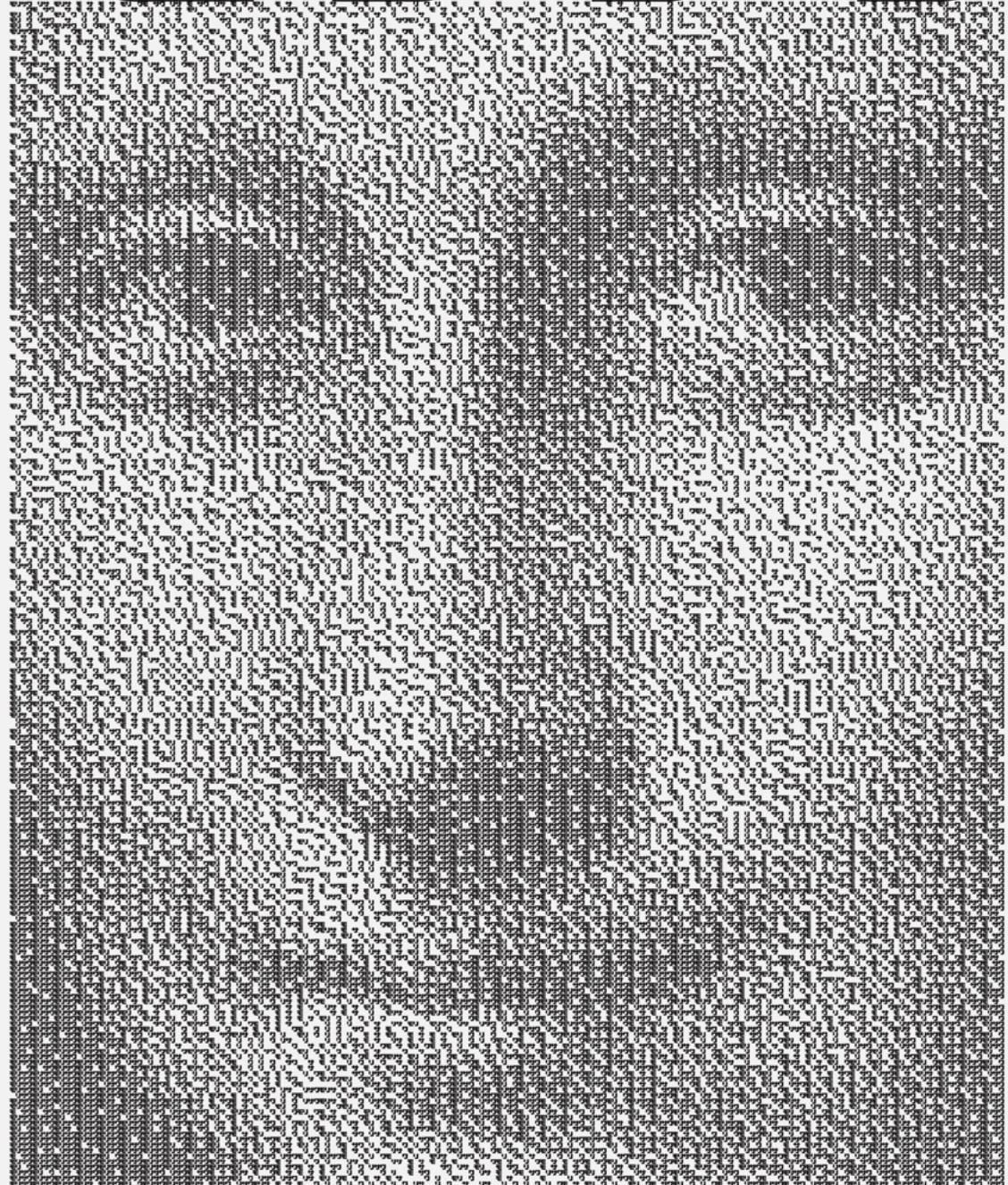
Morisawa 10 (1996)

The Morisawa 10 series was inspired by a visit to a Shikō Munakata exhibition in Japan, and also having been fascinated by emerging methods to work with letterforms on the computer. This set of pieces won the honor of the Tokyo Type Director's Club Gold Prize and were later accessioned into the permanent collection of the Museum of Modern Art in New York.

They were all composed in the Adobe PostScript language (the predecessor to ScalableVectorGraphics) and were a little difficult to create because it was so expensive to make these images in the 90s. I needed to pay an exorbitant amount to render test images at scale through a repro service in Tokyo — which turned out okay because I bartered their printing of my images in exchange for my doing work for them for free.

Artist and educator Zach Lieberman recently had his students re-interpret these images dynamically and with much more powerful computers. It made me think how far we've come in computing capabilities thanks to Moore's Law.

モトヤマ

Mona Lisa: Beyond the Glass

The Musée du Louvre

October 24, 2019 to February 24, 2020

Mona Lisa NFT art

A non-fungible token (NFT) is a unit of data stored on a digital ledger, called a blockchain, that certifies a digital asset to be unique and therefore not interchangeable.

NFTs can be used to represent items such as photos, videos, audio, and other types of digital files.

<https://arts.vive.com/us/>

Amir Baradaran (1977)

<http://amirbaradaran.com/2019/works-pages/fml.html>

<https://grandpalais-immersif.fr/en/mona-lisa-immersive-exhibition>

<https://www.youtube.com/watch?v=kxUBgD6ZOmE>

The smile of the *Mona Lisa* (detail photograph from the Louvre Laboratory).

By Salvador Dali

Why they attack the *Mona Lisa*

The mysterious attraction of Leonardo's masterpiece

for aggressions of all kinds is explained

for the first time—with an assist from Sigmund Freud

It was inevitable that Salvador Dali should reveal publicly why the *Mona Lisa*—a “simple portrait” painted by the most complicated and ambiguous of all artists—has had a power, unique in all art history, to provoke the most violent and different kinds of aggressions.

The *Mona Lisa* has undergone two main species of typical attacks upon her archetypal presence:

1. The ultra-intellectual aggression, perpetrated by the Dada movement. Marcel Duchamp, in 1919, draws a mustache and goatee on a photograph of the *Mona Lisa*, and at the bottom he letters the famous inscription “L.H.O.O.Q” (*Elle a chaud au cul*).

2. The primitive or naïve type of aggression, perpetrated by anonymous more-or-less Bolivians. It consists either of

Duchamp's *L.H.O.O.Q.*: the intellectual's attack on idealized femininity.

throwing a pebble at the picture or temporarily stealing it.

The first is a case of aggression by an artist against a masterpiece that embodies the maximum artistic idealization. It is explained by an insight of Freud whose sublime definition of the Hero is: “The man who revolts against the authority of the father and finally overcomes it.” This definition is the antithesis of Dada which represented a culmination of the anti-heroic, anti-Nietzschean attitude to life. Dada seeks the anal, erogenous zone of the *Mona Lisa*, and while accepting the “thermic agitation” of the Mother as a Work-of-Art, rebels against its idealization by masculinizing it. Dada paints the mustaches of the father on the *Mona Lisa* to enlist his aid in the denigration of the Art. In this gesture, the anti-artistic, anti-heroic, anti-glorification [Continued on page 63]

VISUAL COMMUNICATION

I NY

In 1977, designer Milton Glaser created what has now become ubiquitous on the streets of New York City – the famous ‘I Love NY’ logo.

I Love NY

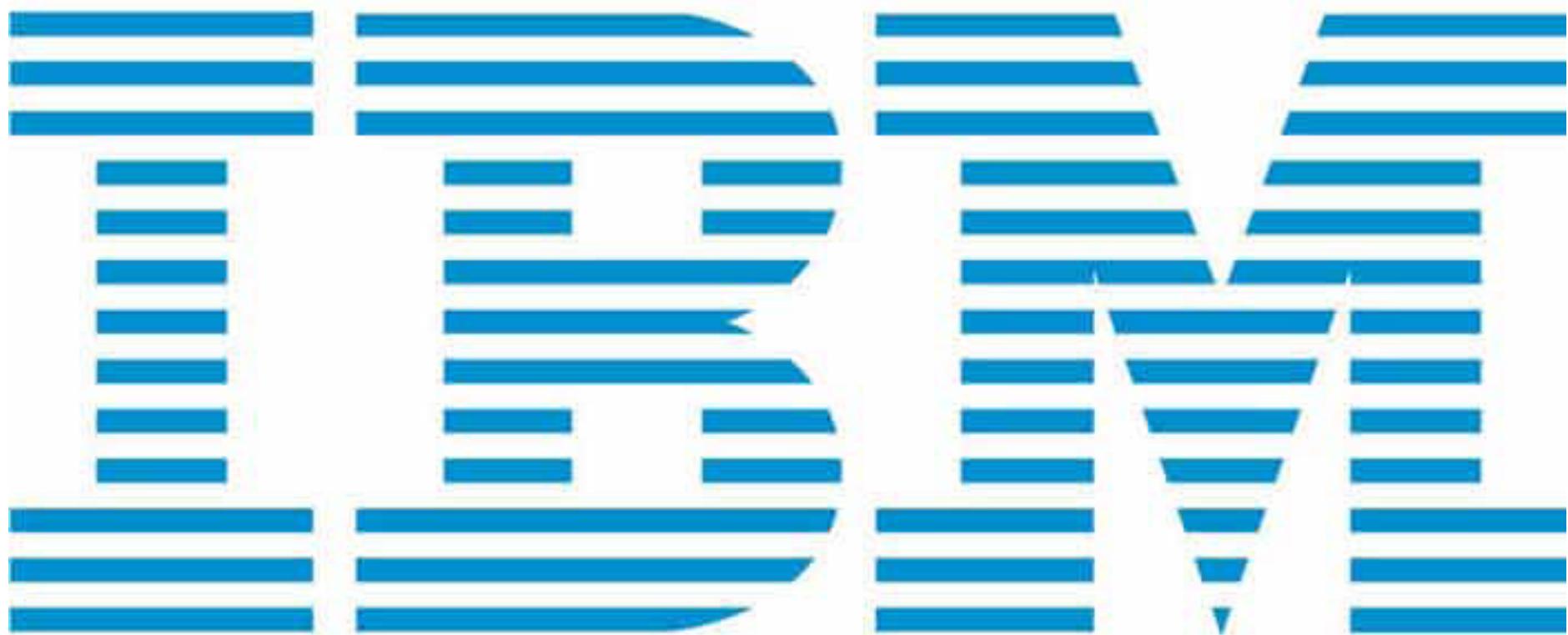
The logo, which was part of an ad campaign for the city to increase tourism, was designed by Glaser in the back of a taxi cab. The original scrap of paper he drew the design on is now at the Museum of Modern Art.

Paul Rand (1914 – 1996) was an American art director and graphic designer, best known for his corporate logo designs, including the logos for IBM, UPS, Enron, Morningstar, Inc., Westinghouse, ABC, and NeXT. He was one of the first American commercial artists to embrace and practice the Swiss Style of graphic design.

IBM

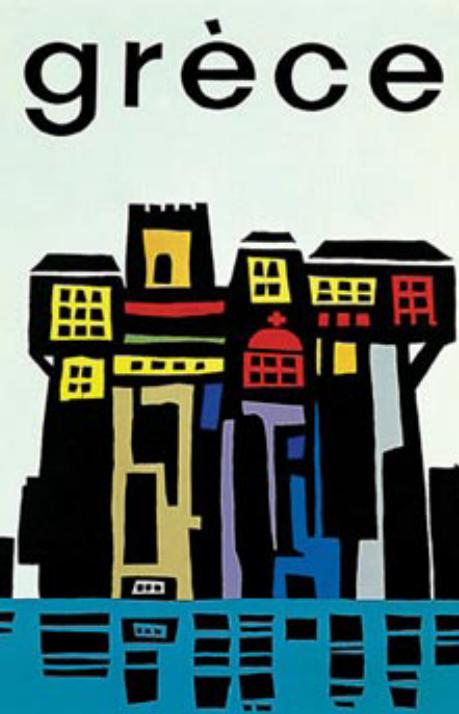
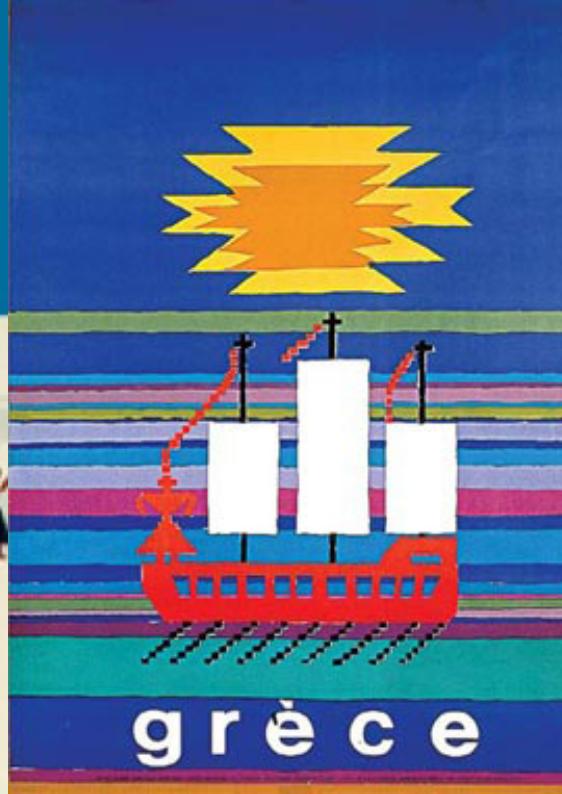

enjoy yourslef

ACHILLEUS·AGAMEMNON
OLYMPIC CRUISES S.A.

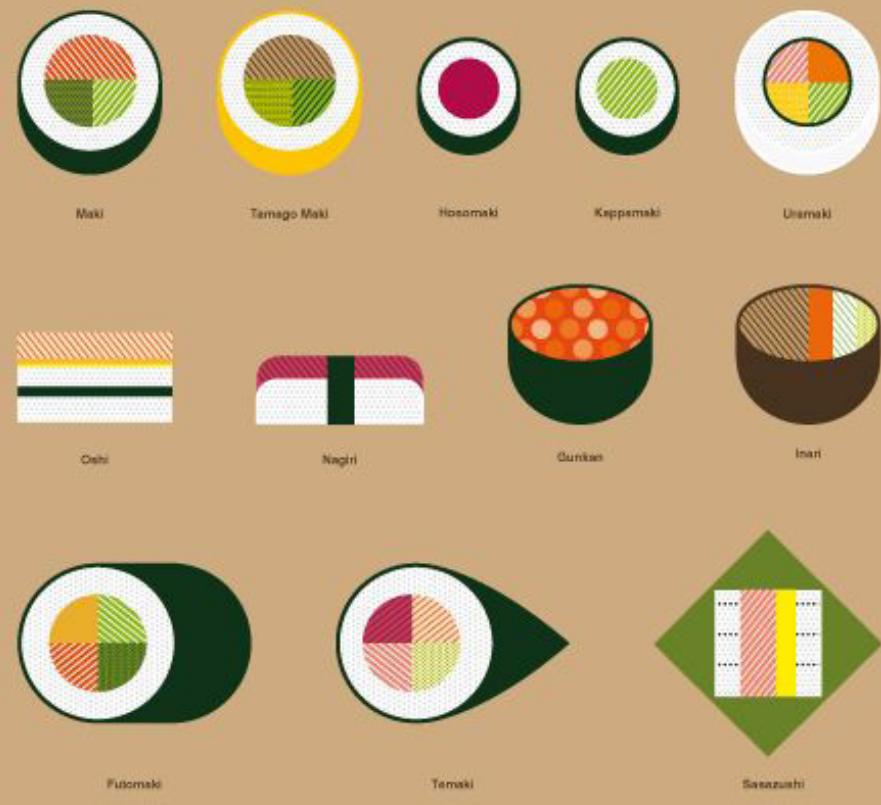

TYPES OF WINE GLASSES

TOKYO

Infografía Alimentaria Básica: Sushi

Leyenda

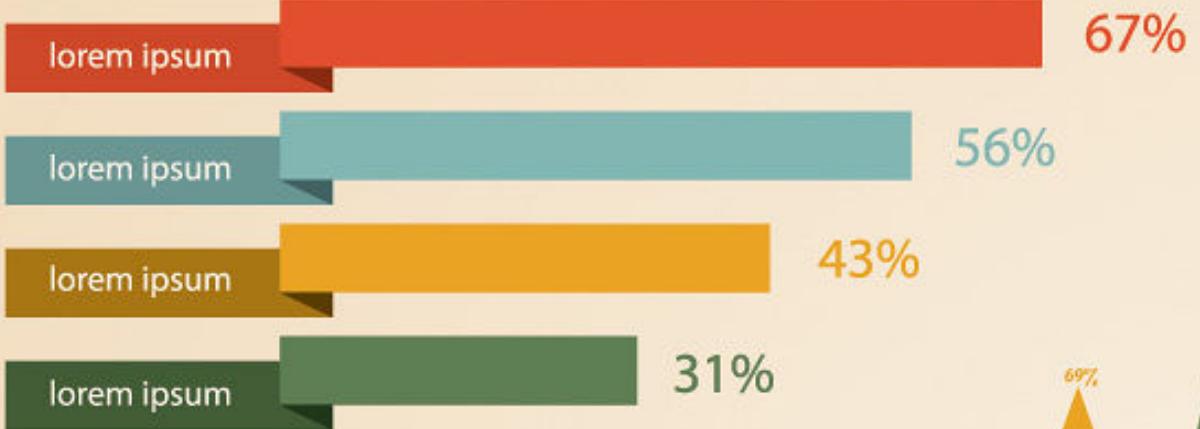
■ Agua Nieve	■ Usteké	■ Salmón
■ Tofu	■ Zanahoria	■ Atún
■ Hierba de Salmón	■ Nigro	■ Sardinas
■ Pescado	■ Tamagoyaki	■ Langostino
■ Usteké	■ Leche	■ Gambas
■ Agarrate	■ Pollo	■ Huevos de Salmón
■ Escurriales	■ Semillas de Sésamo	■ Huevos de Atún
■ Coliflor	■ Arroz	■ Bonito
■ Coladitas	■ Anguila	■ Caballa

El Wasabi

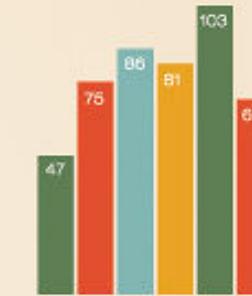
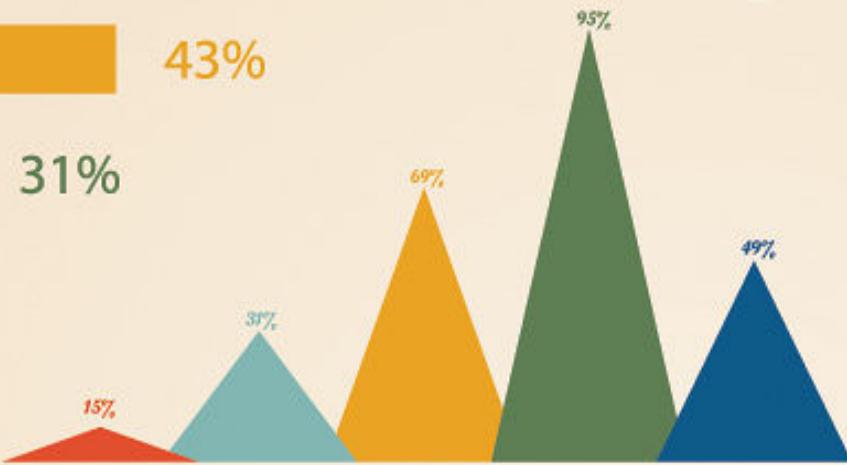
Tiene un sabor extremadamente fuerte y se utiliza principalmente mezclado con la salsa de soja para mojar al sushi. Es extraído de una raíz de la planta horseradish, denominada con su nombre científico Wasabi japonica. Coshhoris wasabi, o también Eutrema japonica, de la familia del repollo.

Utensilios de Preparación

Lore
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Lore
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

Lore
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

Lore
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

Lore
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

POPULATION

Lore
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

Lore
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

Design isn't just about beauty; it's about market relevance and meaningful results.

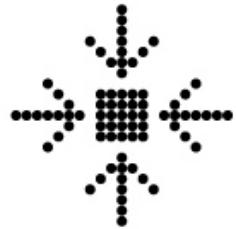
There are three kinds of design. We need to be specific when we use the word “design” because it’s a poorly designed word.

Classical design there’s a right way to make what is perfect, crafted, and complete. Driver/ the Industrial Revolution, and prior to that at least a few millennia of ferment.

Design thinking because execution has outpaced innovation, and experience matters. Driver/ the need to innovate in relation to individual customer needs requires empathy.

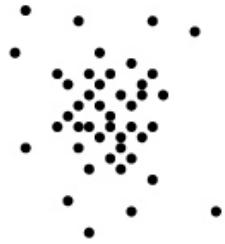
Computational design designing for billions of people and in realtime, is at scale and TBD. Driver/ the impact of Moore’s Law, mobile computing, and the latest tech paradigms.

John Maeda is an American executive, designer, technologist. His work explores the area where business, design, and technology merge to make space for the “humanist technologist.”

REDUCE

THE SIMPLEST WAY TO ACHIEVE
SIMPLICITY IS THROUGH
THOUGHTFUL REDUCTION.

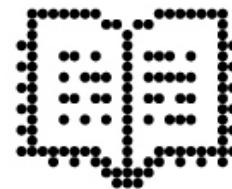
ORGANIZE

ORGANIZATION MAKES A SYSTEM OF MANY APPEAR FEWER.

TIME

SAVINGS IN TIME FEEL
LIKE SIMPLICITY.

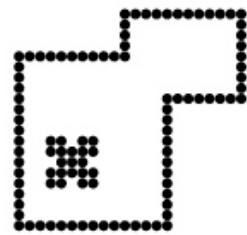
LEARN

KNOWLEDGE MAKES
EVERYTHING SIMPLER.

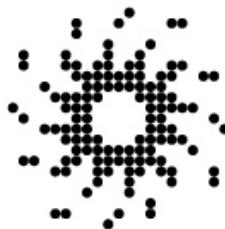
DIFFERENCES

SIMPLICITY AND COMPLEXITY NEED EACH OTHER.

CONTEXT

WHAT LIES IN THE PERIPHERY
OF SIMPLICITY IS DEFINITELY
NOT PERIPHERAL.

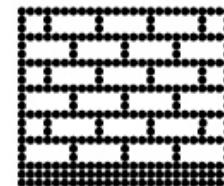
EMOTION

MORE EMOTIONS ARE BETTER THAN LESS.

TRUST

IN SIMPLICITY WE TRUST.

FAILURE

SOME THINGS CAN NEVER BE
MADE SIMPLE.

THE ONE

SIMPLICITY IS ABOUT
SUBTRACTING THE OBVIOUS,
AND ADDING THE MEANINGFUL.

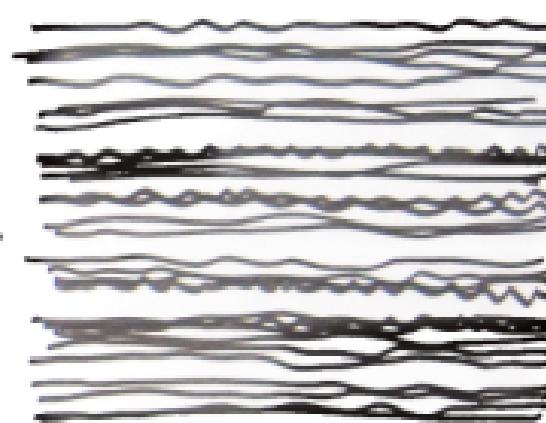
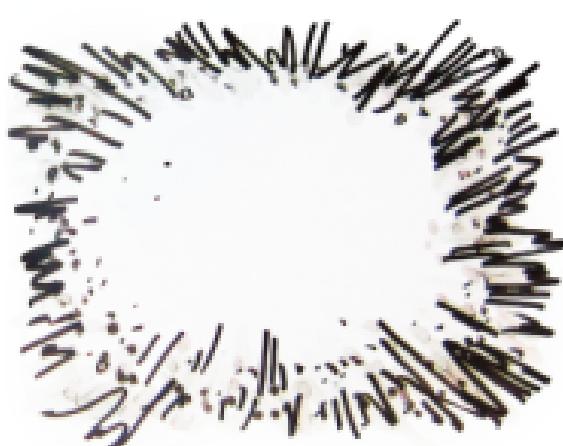
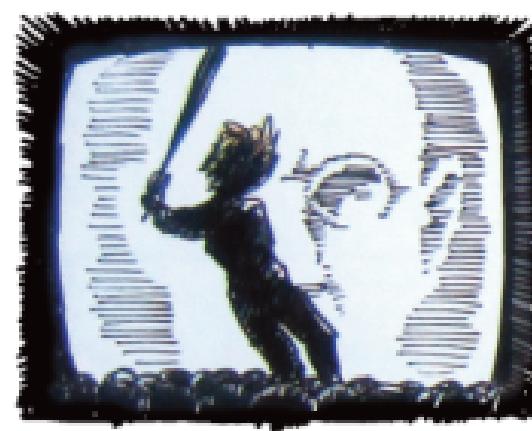
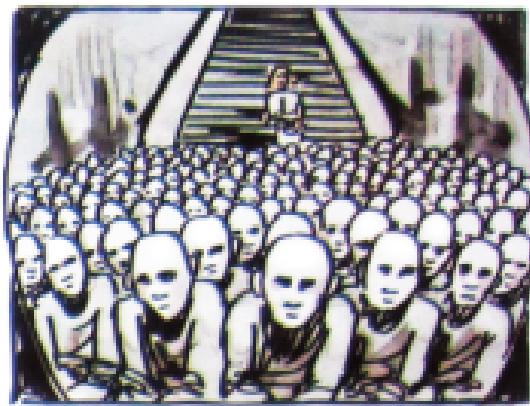
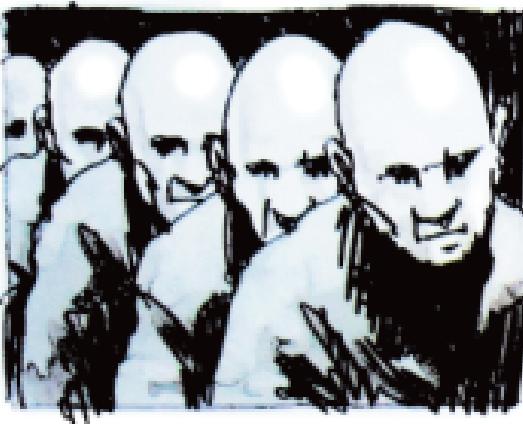
A WAY MORE APPEARS LIKE LESS BY SIMPLY MOVING IT FAR, FAR AWAY.

OPENNESS SIMPLIFIES COMPLEXITY.

POWER USE LESS, GAIN MORE.

• • • • • • • • • • THE LAWS OF SIMPLICITY / JOHN MAEDA

while great art makes you wonder, great design makes things clear.

On January 19th,
Apple Computer will
introduce Macintosh.
And you'll see
why 1984 won't
be like "1984"

Introducing Macintosh. For the rest of us.

In the older days, before 1984,
not very many people used computers.
For a very good reason.

Not very many people knew how
to use them, and not very many people wanted
to learn.

After all, in those days, it meant
learning to use a mouse, going through
complicated software. Telling story over
complicated menus. And trying to decide
what to remember concerning the

complicated code you have to be a computer
to understand them.

Then, on a particularly bright day
in Cupertino, California, some
particularly bright engineers
had a particularly bright idea:
since computers are so smart,
why didn't they make them
teach computers about
people, instead of teaching people about
computers?

So it was that these very engineers
worked long days and late nights and
a few legal holidays, reading files
about chips all about people, how they
make money and change their minds,
how they refer to the bottom and see
old phone numbers. How they labor for
their livelihood, and doodle in their
spare time.

For the first time in recorded
human history, hardware engineers

actually talked to software engineers
in technical terms of code, and both
were united by a common goal: to build
the most powerful, most portable, most
flexible, most-wanted computer not-so-
much-money could buy.

And when the engineers were
finally finished, they introduced us to
a personal computer so powerful,
it can practically shake hands.

And so easy to use, that people
already knew how.

They didn't call it the Q200, or
the Zapple 1991.

They called it Macintosh.
And now we'll let it introduce
it to you.

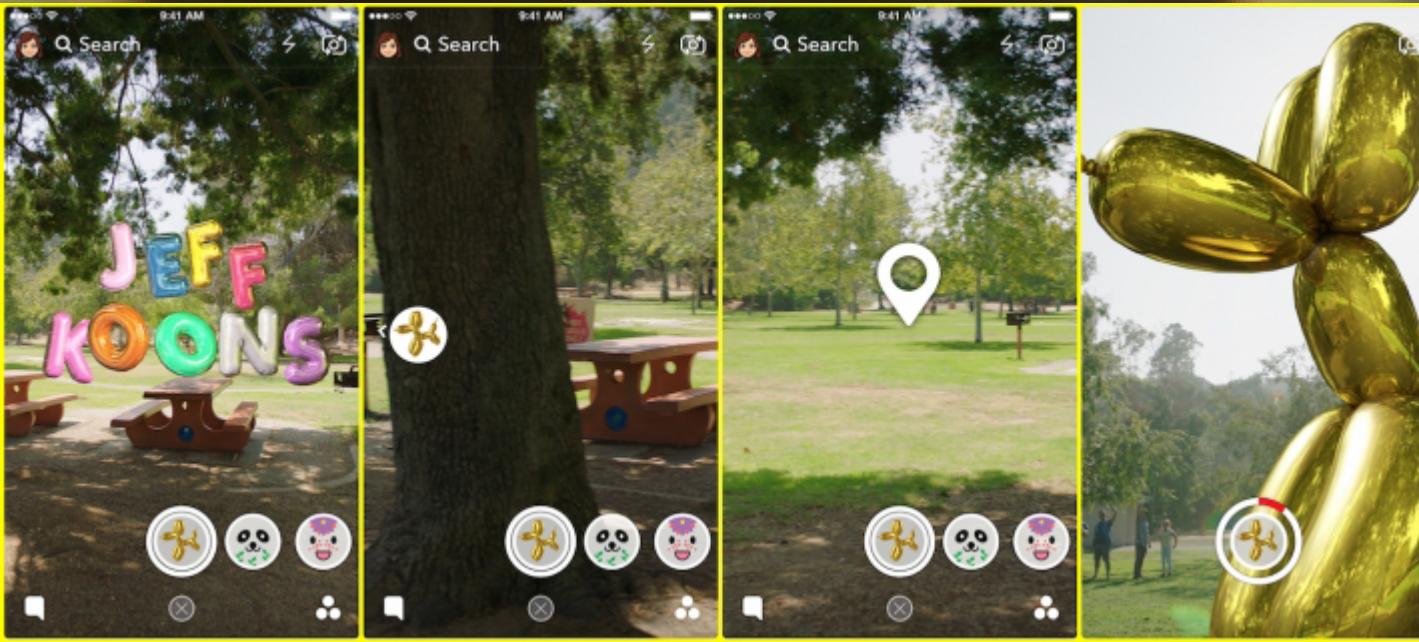

ARTIFICIAL ENVIRONMENTS

Jeff Koons (1955)

<https://www.dezeen.com/2017/10/06/sebastian-errazuriz-uses-augmented-reality-to-vandalise-jeff-koons-balloon-dog-sculpture/>

<https://seeingtheinvisible.art/>

Yayoi Kusama (1929)

