

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ
ILIAS PARALIAKIS

ΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
THE ARCHAIC PARTS

Αθήνα - Athens 2019

CRUX GALERIE
[kruhks]

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ
ILIAS PAPAIIAKIS

ΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
THE ARCHAIC PARTS

Στους γονείς μου - To my parents

Αθήνα - Athens 2019

Η έκθεση του Ηλία Παπαηλιάκη, με τίτλο *Τα αρχαϊκά μέλη*, περιλαμβάνει μια σειρά αποτελούμενη από ζωγραφικά έργα με λάδι σε καμβά, καθώς και σχέδια μολυβιού σε χαρτί. Σε αυτή την καινούργια δουλειά, ο Παπαηλιάκης προτείνει μια ζωγραφική γλώσσα που καθορίζεται από την απόλυτη απλότητα σε ότι αφορά τη χρήση των υλικών του και την ευαίσθητη απόδοση του αντικειμένου του. Η σειρά αποτελείται από πορτρέτα, στιγμές καθημερινότητας και νεκρές φύσεις.

Ο Παπαηλιάκης ταυτίζεται με τα θέματά του, ανεξάρτητα από την οικειότητα που μοιράζεται μαζί τους. Δημιουργεί μια εσωτερική σύνδεση με κάθε εικόνα, προκειμένου να διαπραγματευτεί τα θεμελιώδη ζητήματα της φόρμας.

Ο διάλογος ξεκινάει με τους δύο πρώτους πίνακες της σειράς, την αρχαϊκή μητέρα και τον αρχαϊκό πατέρα.

Η αρχαϊκή μητέρα. Το πορτρέτο της κυρίας Παγουλάτου

Το πρώτο αυτό έργο, γίνεται η μήτρα για την εντατική ενδοσκόπηση του καλλιτέχνη και τη προσπάθειά του να ορίσει και να εξερευνήσει περαιτέρω το μέσο του. Με τα βαθουλώματα και τους κυματισμούς στον καμβά του, θα σταθεί ορόσημο για τον καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας τον καθοριστικό ρόλο της πρώτης ύλης στη δημιουργία της εικόνας, γεννώντας την άμεση μορφή έκφρασης που αναζητά.

Ο αρχαϊκός πατέρας. Μελέτη στο φυσικό μέγεθος του κυρίου Τσίγκου

Η επιλογή του καλλιτέχνη να χρησιμοποιήσει το πραγματικό ύψος του μοντέλου (164 εκ.) για τις διαστάσεις του καμβά, ως συμβολική χειρονομία, υποδηλώνει τη σταθερή απόφαση του να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο ως άξονα. Σε αυτό το ανθρωποκεντρικό σύμπαν, ο Παπαηλιάκης δίνει μνημειακό χαρακτήρα σε εικόνες μεγαλύτερες από τη ζωή αλλά και εικόνες της καθημερινότητας. Τα παπούτσια του καλλιτέχνη στο πάτωμα, μια ιπποδρομία, το πορτρέτο του Μάρκου Βαμβακάρη, μια παράσταση τσίρκου με ελέφαντα, ένα παιδί που προσπαθεί να ισορροπήσει.

Ο Παπαηλιάκης απλώνει την ύλη του (όπως προτιμά να ονομάζει τα χρωματιστά λάδια) στον καμβά όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται. Χρησιμοποιώντας ελάχιστη ποσότητα χρώματος, επιτρέπει στις υφές του καμβά να είναι ορατές, απόλυτα εμφανείς από μικρή απόσταση, αναπόσπαστο μέρος του έργου. Μετά από αυτή την προετοιμασία, αποδίδει το θέμα χαράσσοντας επιλεγμένες γραμμές με ένα λεπτό πινέλο. Δεν χρησιμοποιεί οδηγούς· αντ' αυτού ζωγραφίζει αποφασιστικά και απευθείας πάνω στην επιφάνειά του, χωρίς να κάνει διορθώσεις. Μια σίγουρη, αυτοματοποιημένη προσέγγιση στο σχέδιο, που υπονομεύει την παραδοσιακή διαστρωμάτωση της ζωγραφικής.

Στέφανος Γιαννούλης

«Ελάχιστο χρώμα απλωμένο ομοιόμορφα στον καμβά.

Σχέδιο με μια γραμμή χωρίς διορθώσεις.

Αυτά είναι όσα χρειάζομαι για να ζωγραφίσω.

Αυτά είναι η πιο λιτή και ουσιαστική έκφραση του εαυτού μου».

Ηλίας Παπαηλιάκης

Ilias Papailiakis' solo show *The archaic parts* includes works from a series of oil paintings, as well as pencil drawings on paper. In this latest work, his visual language is defined by the simplicity of his material usage and the sensitive rendering of his subject matter. The series is comprised of portraits, moments of everyday life, and still lifes.

The artist manages to familiarize himself with all of his topics equally, regardless of the actual intimacy he shares with them. He creates an internalized connection with each image, in order to discuss the fundamental issues of form.

The dialogue initially occurs with the two first paintings of the series, the archaic mother and father:

The archaic mother. The portrait of Mrs. Pagoulatou

This first work becomes the womb for the artist's intense introspection and his continuous effort to further define and explore his medium. With its wavy canvas, it stands as a landmark for the artist, revealing the crucial role of matter and giving birth to the direct form of expression he sought.

The archaic father. Study on the real size of Mr. Tsingos

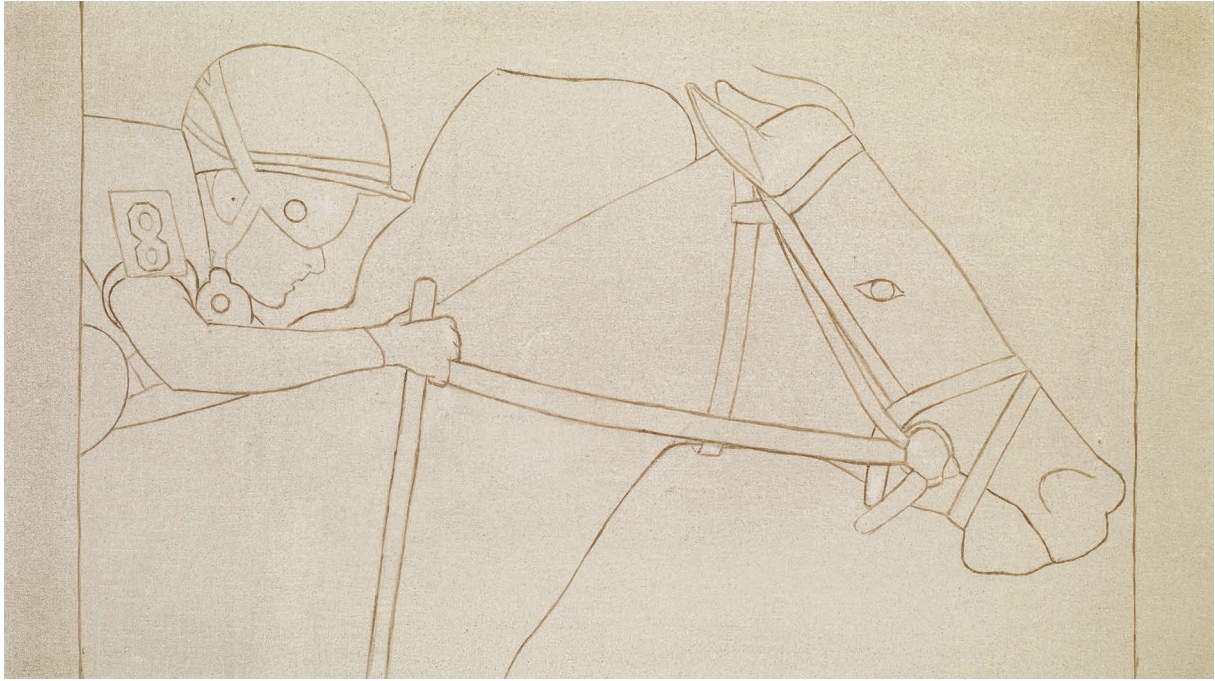
The artist's choice in using the actual height of his model (164 cm) for the measurement of the canvas, as a symbolic gesture, signifies his steady decision to use "anthropos" as an axis. In this anthropocentric universe, Papailiakis monumentalizes images both larger than life and mundane. The artist's shoes on the floor; a horse race, a portrait of Markos Vamvakaris, a circus performance with an elephant, a child trying to balance.

Papailiakis spreads his matter (as he prefers to call his colored oil paints) on the canvas as evenly as possible. He uses minimal paint which allows for the canvas' textures to be visible and thus part of the work, noticeable with a closer look. After this treatment he begins to render the subject matter by drawing selected lines with a thin paint brush. He doesn't use outlines or guides; instead, he paints decisively and directly on his surfaces, without corrections. A confident, automated approach towards drawing, undermining the traditional layering in painting.

Stefanos Yiannoulis

"A minimum amount of paint evenly spread on the canvas.
Drawing with one line without making corrections.
This is all I need in order to paint.
This is the simplest and most essential expression of myself."

Ilias Papailiakis

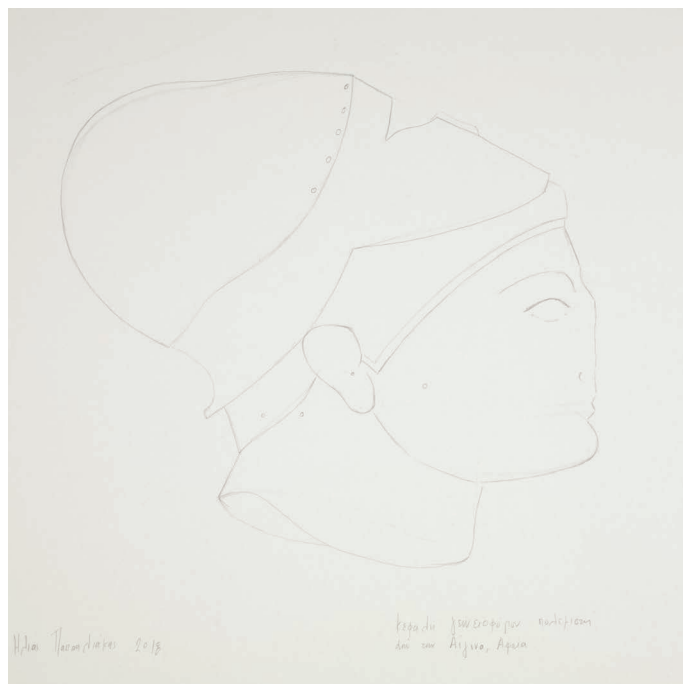
Άλογο και αναβάτης – Λάδι σε καμβά
Horse and rider – Oil on canvas
40 x 70 cm – 2018

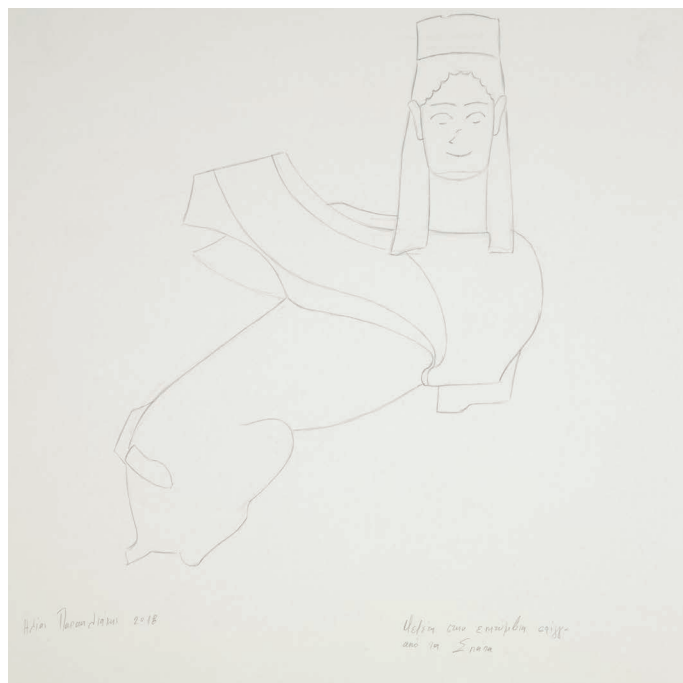
Πρώτη μελέτη για την πρωτοχρονιά του 2018 – Μολύβι σε χαρτί
First study on the New Year's Day of 2018 – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

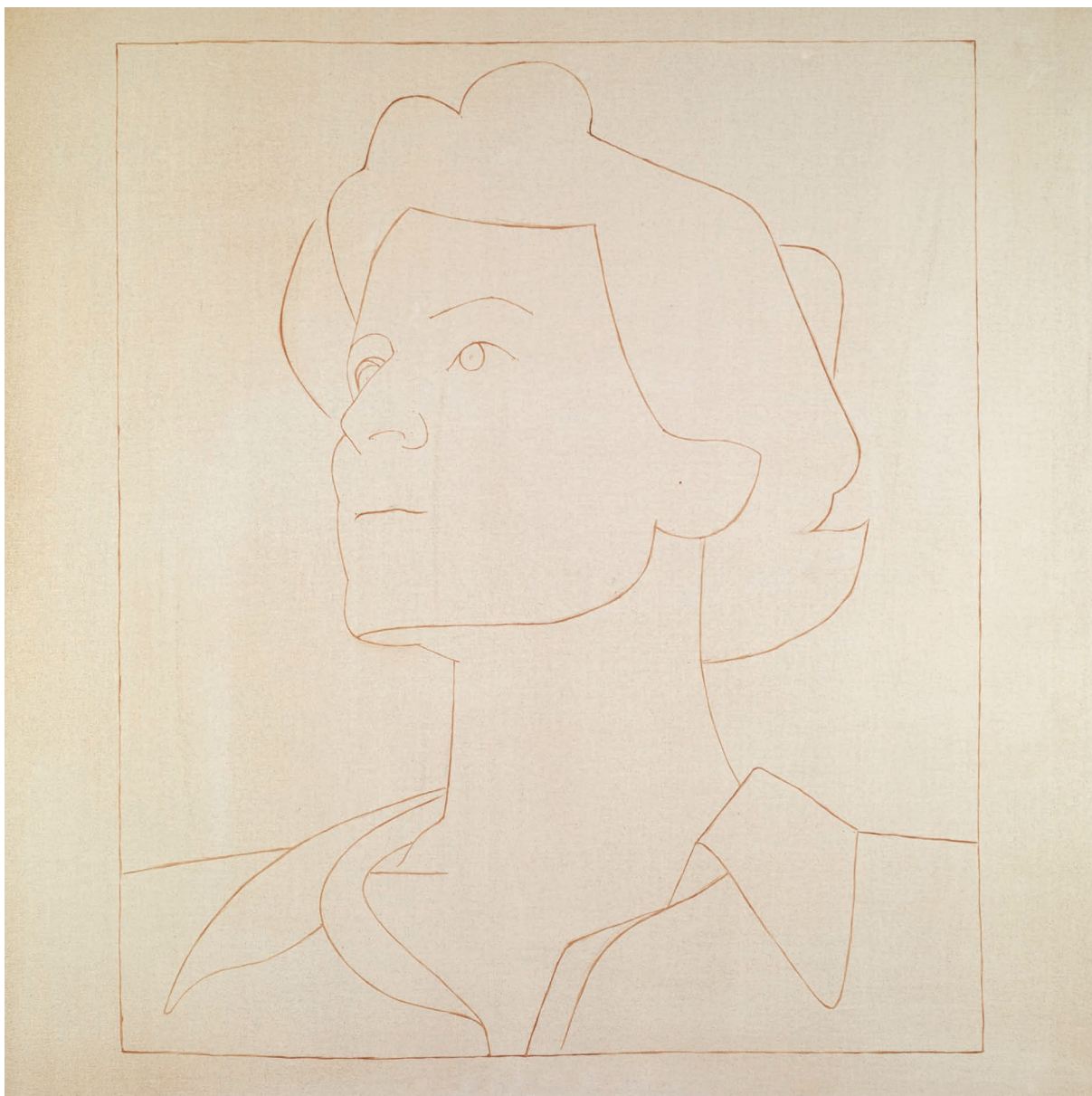
Ο αρχαϊκός πατέρας. Μελέτη στο φυσικό μέγεθος του κυρίου Τσίγκου – Λάδι σε καμβά
The archaic father. Study on the real size of Mr. Tsingos – Oil on canvas
164 x 100 cm – 2018

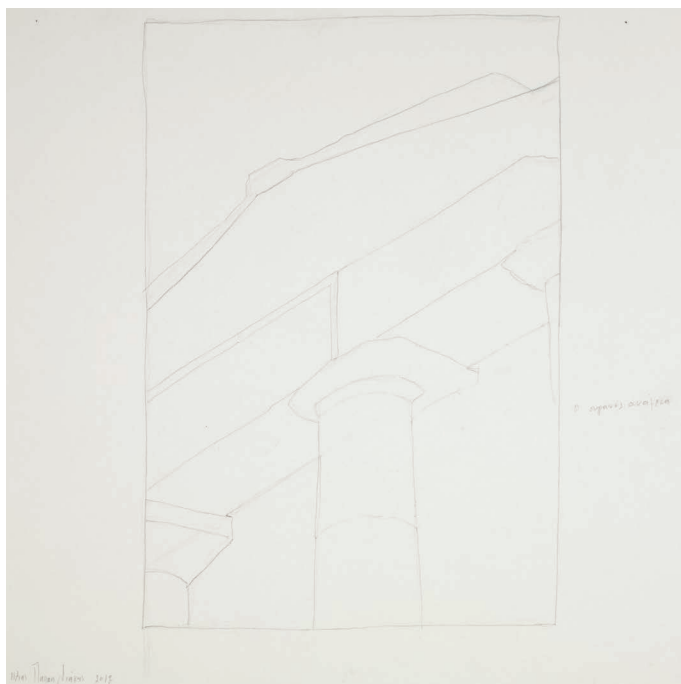
Κεφαλή γενειοφόρου πολεμιστή από την Αίγινα, Αφαιά
Μολύβι σε χαρτί
Head of a bearded warrior from Aegina, Aphaia
Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

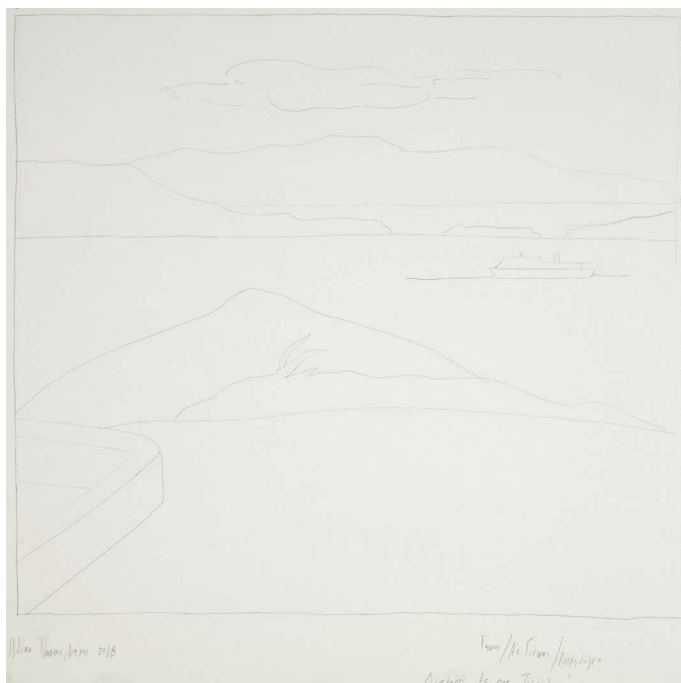
Μελέτη στην επιτύμβια Σφίγγα από τα Σπάτα – Μολύβι σε χαρτί
Study on a tombstone's Sphinx from Spata – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Το πορτρέτο της Τζ. Φασουλιώτη – Λάδι σε καμβά
The portrait of G. Fasoulioti – Oil on canvas
100 x 100 cm – 2018

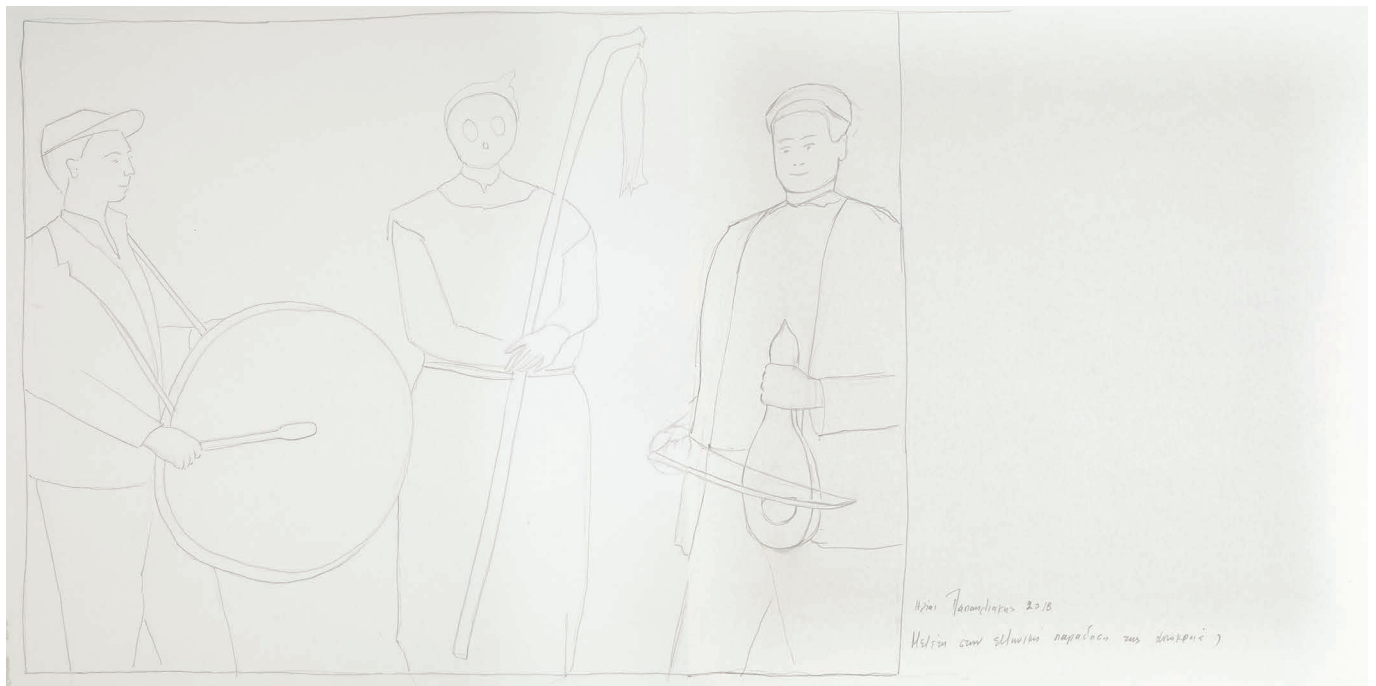
Ο ουρανός ανάμεσα – Μολύβι σε χαρτί
The sky in-between – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

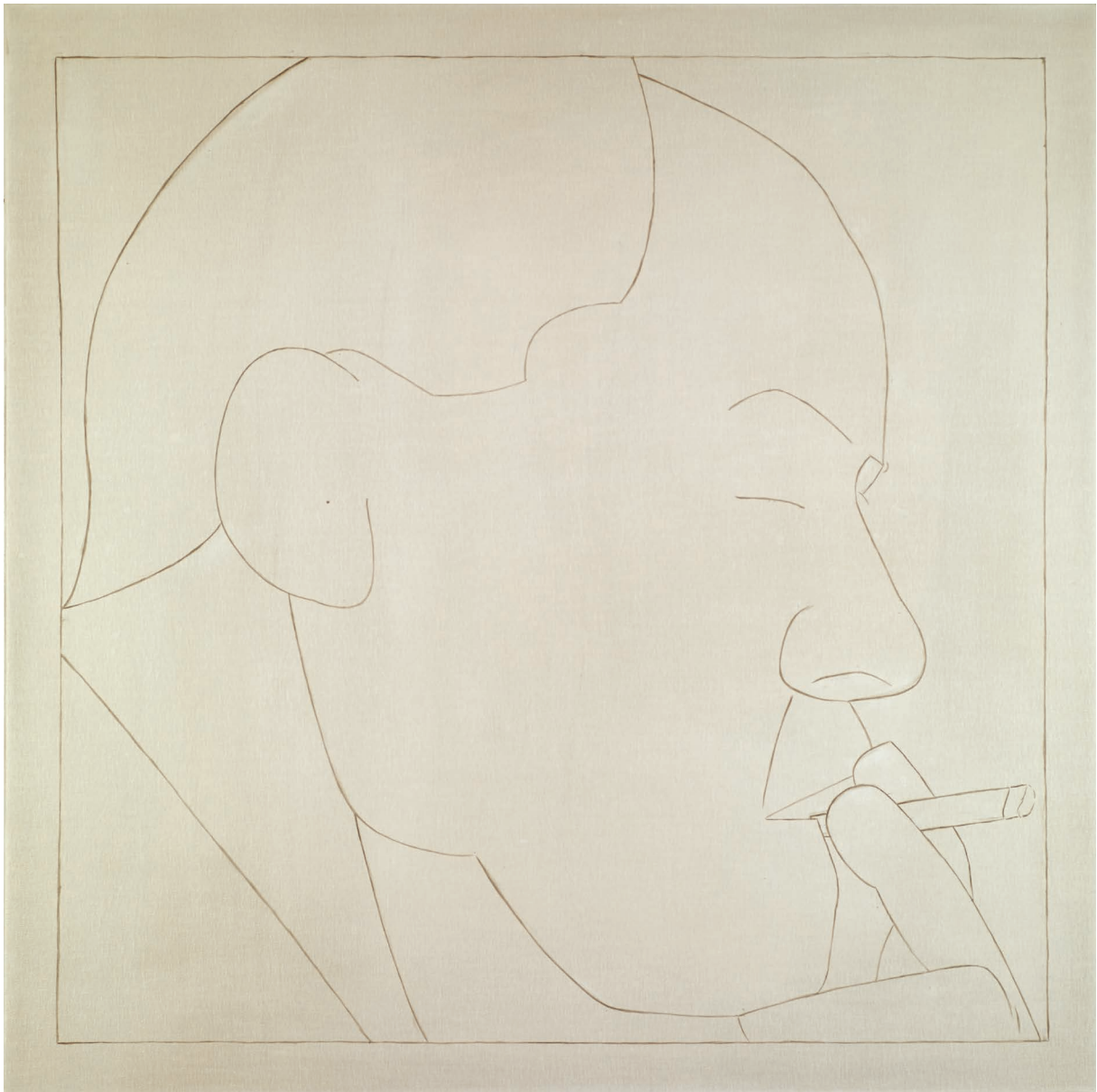
Τήνος / Αϊ Γιάννης / Ανεμολόγιο – Μολύβι σε χαρτί
Tinos / Ag. Ioannis / Anemologio – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Μελέτη για την έγκυο Ναταλία Γκόνου – Λάδι σε καμβά
Study for the pregnant Natalia Gonou – Oil on canvas
150 x 120 cm – 2018

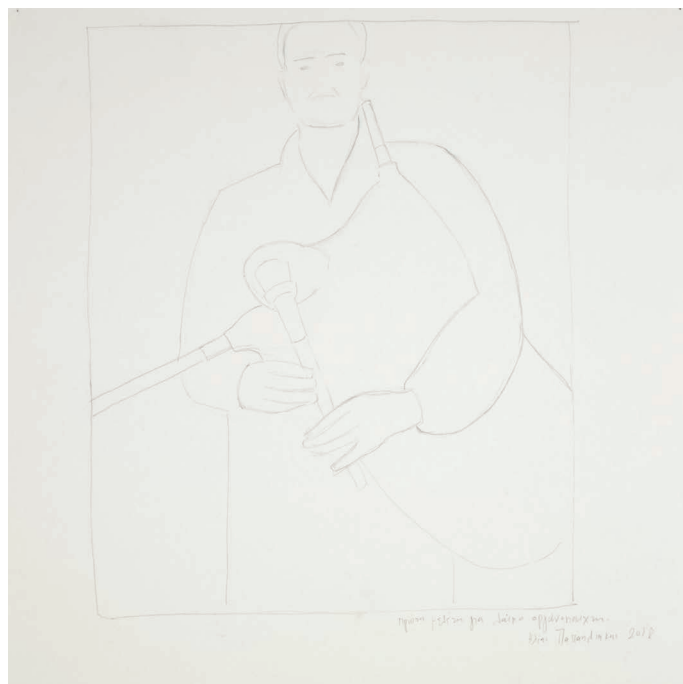
Μελέτη στην Ελληνική παράδοση της αποκριάς – Μολύβι σε χαρτί
Study on the Greek Carnival – Pencil on paper
40 x 80 cm (δύο φύλλα / two sheets, 40 x 40 cm) – 2018

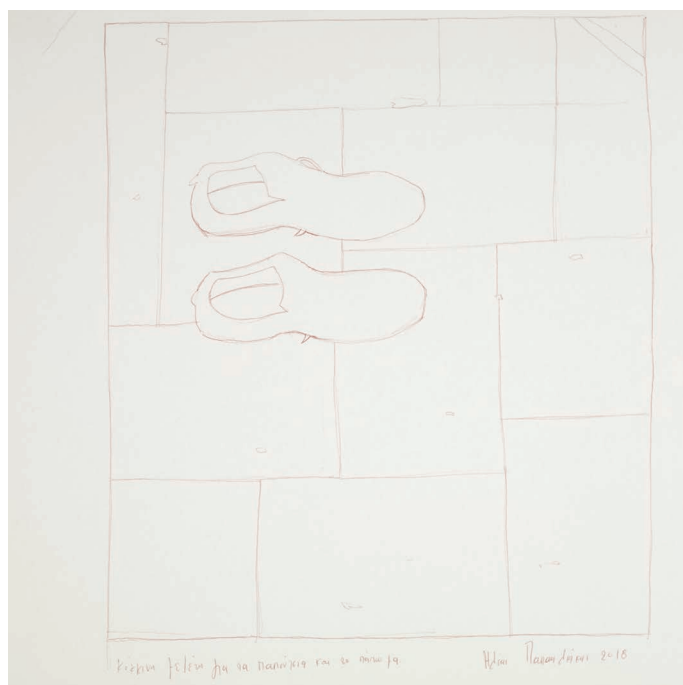
Το πορτρέτο του Μ. Βαμβακάρη – Λάδι σε καμβά
The portrait of M. Vamvakaris – Oil on canvas
100 x 100 cm – 2018

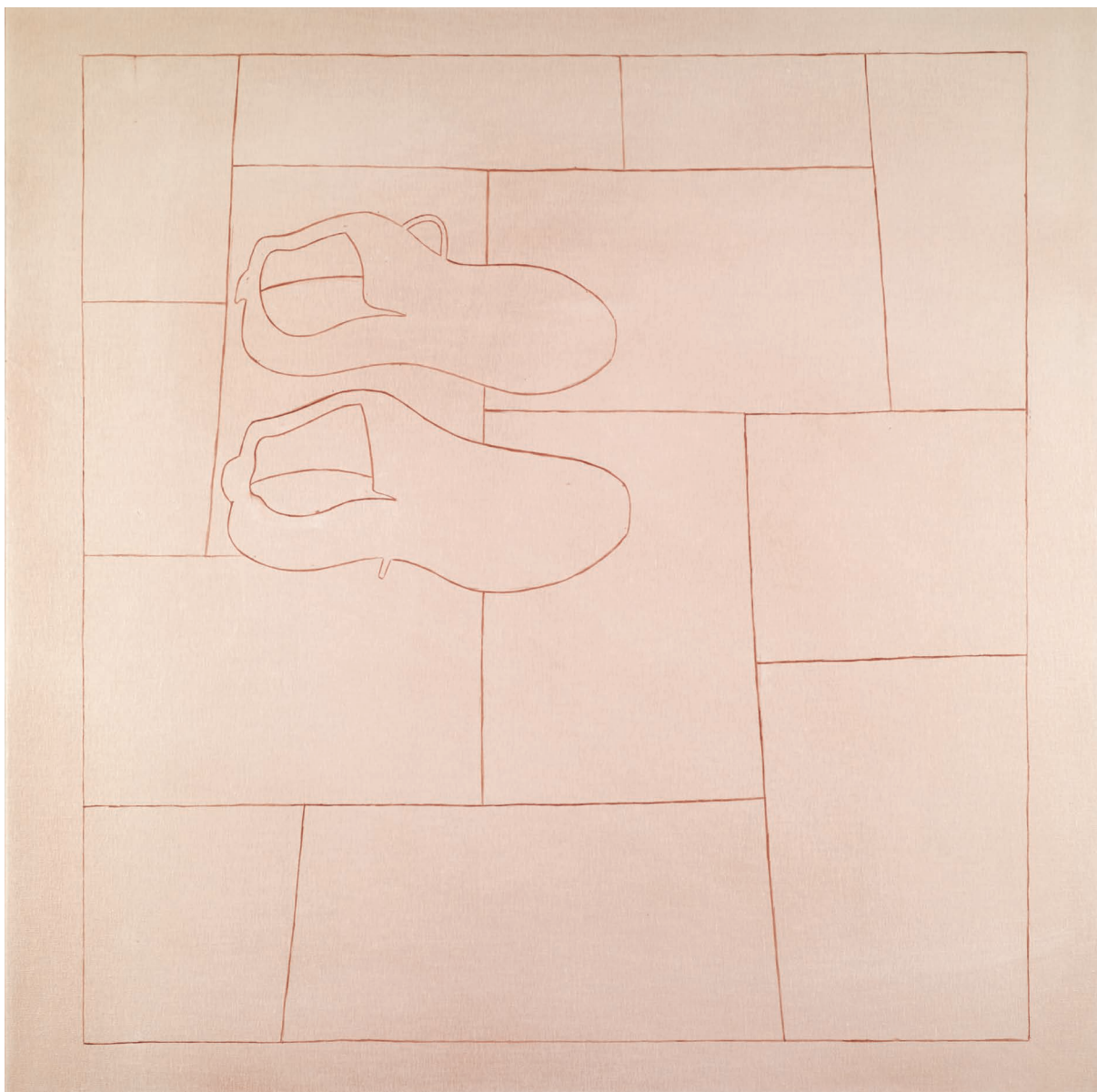
Χωρίς τίτλο – Λάδι σε καμβά
Untitled – Oil on canvas
150 x 120 cm – 2018

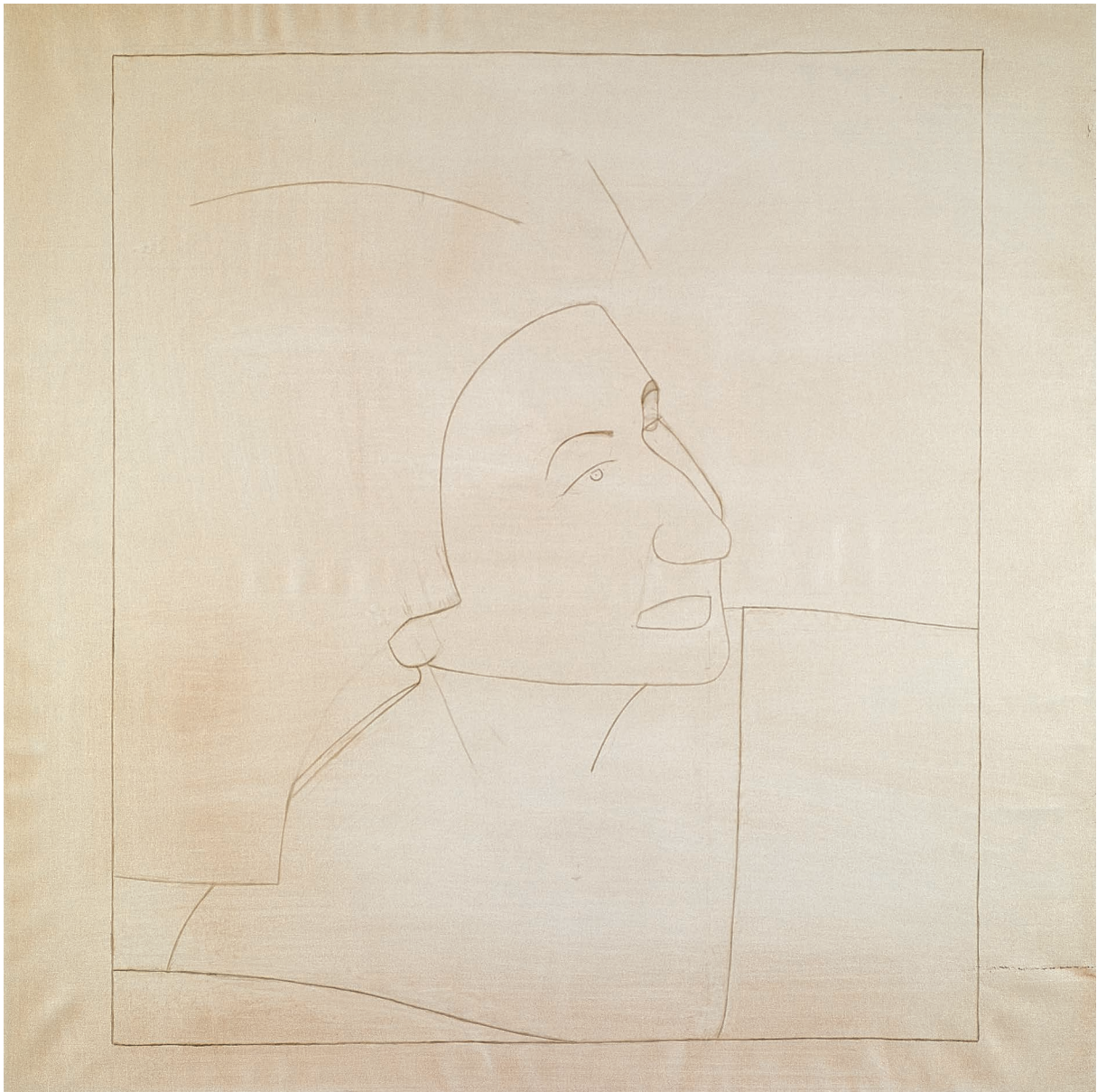
Πρώτη μελέτη για λαϊκό οργανοπαίκτη – Μολύβι σε χαρτί
First study of a folk musician – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Κόκκινη μελέτη για τα παπούτσια και το πάτωμα – Στυλό σε χαρτί
Red study for the shoes and the floor – Pen on paper
40 x 40 cm – 2018

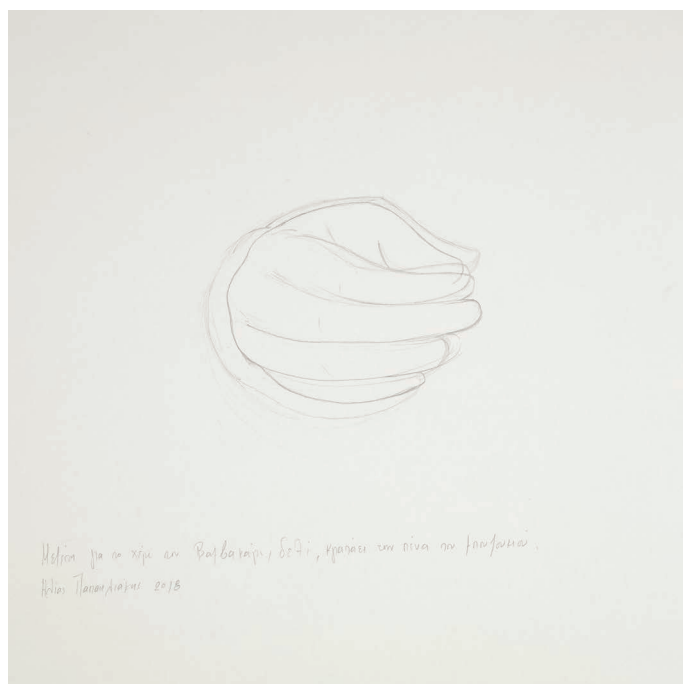
Το πάτωμα και τα παπούτσια – Λάδι σε καμβά
The floor and the shoes – Oil on canvas
100 x 100 cm – 2018

Η αρχαϊκή μητέρα. Το πορτρέτο της κυρίας Παγουλάτου – Λάδι σε καμβά
The archaic mother: The portrait of Mrs. Pagoulatou – Oil on canvas
100 x 100 cm – 2018

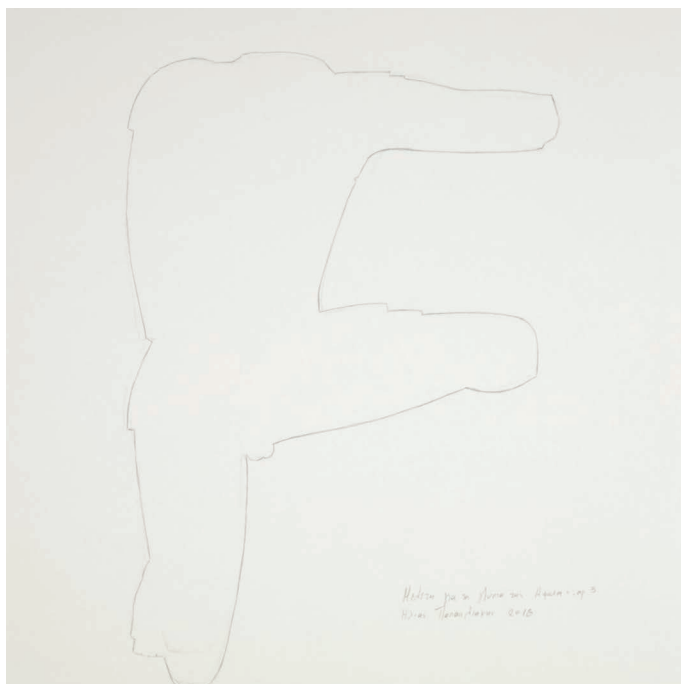
Το πορτρέτο της Δ. Καραμούζη – Λάδι σε καμβά
The portrait of D. Karamouzi – Oil on canvas
80 x 70 cm – 2018

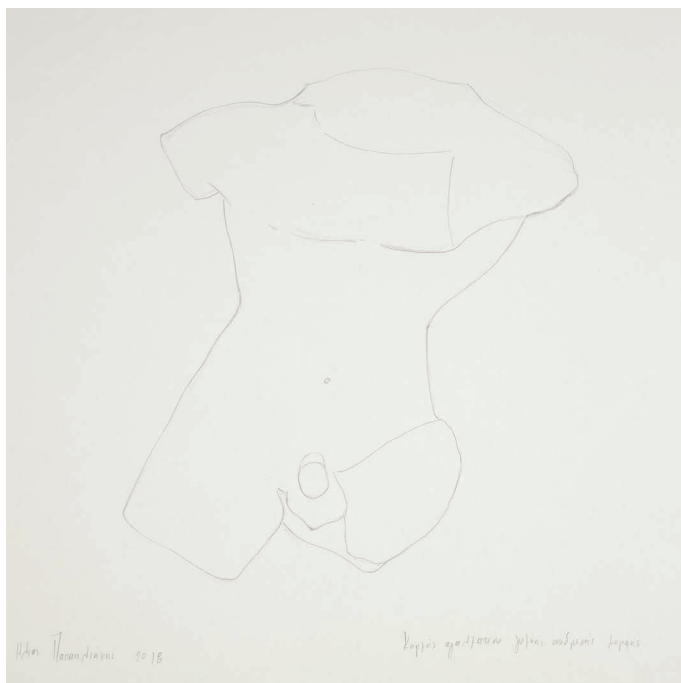
Μελέτη για το χέρι του Βαμβακάρη, δεξί, κρατάει την πένα του βουζουκιού – Μολύβι σε χαρτί
Study on Vamvakaris' hand, right, holding the bouzouki plectrum – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

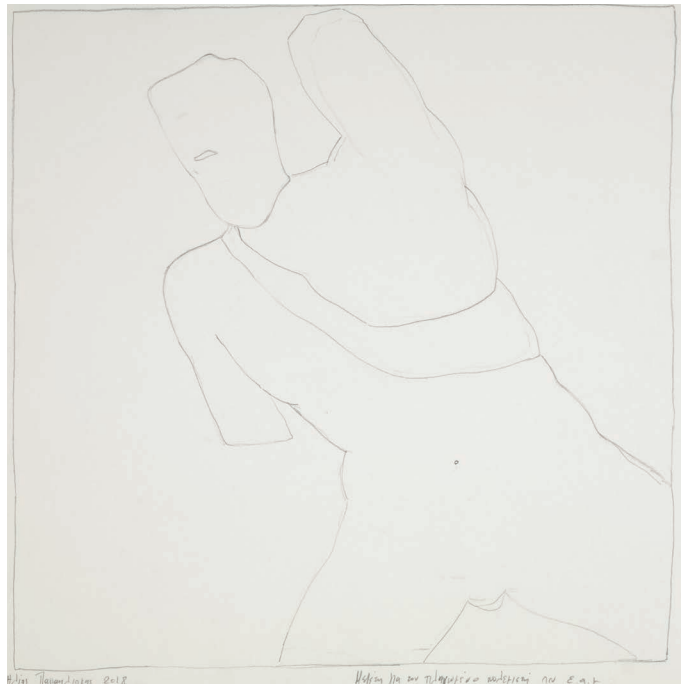
Ο γλύπτης και η κοιμωμένη – Μολύβι σε χαρτί
The sculptor and the sleeping female figure – Pencil on paper
40 x 80 cm (δύο φύλλα / two sheets, 40 x 40 cm) – 2018

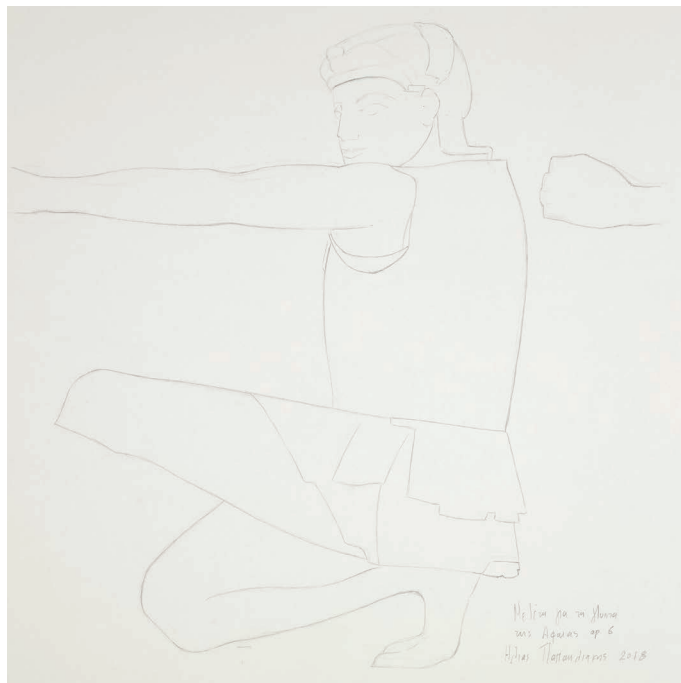
Μελέτη για τα γλυπτά της Αφαίας αρ. 3 – Μολύβι σε χαρτί
Study on the sculptures of Aphaia no.3 – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Κορμός αγάλματος γυμνής ανδρικής μορφής – Μολύβι σε χαρτί
Statue torso of a naked male figure – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

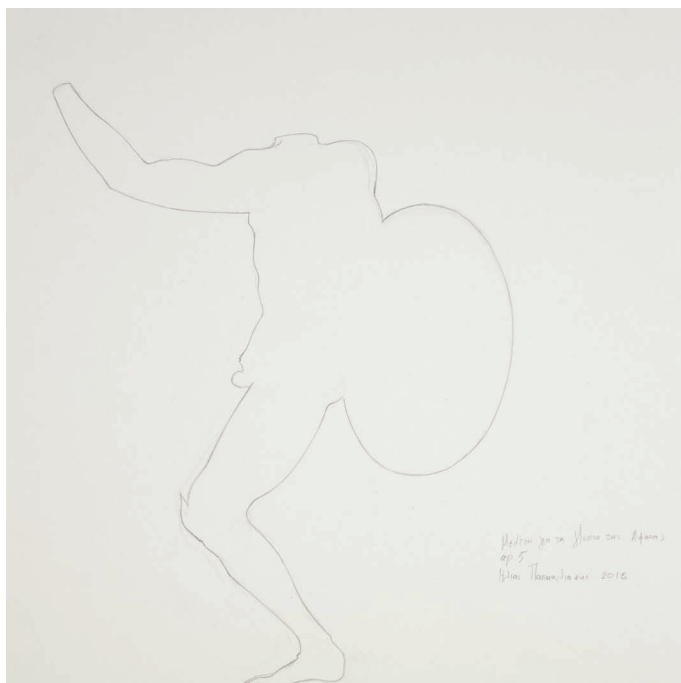
Μελέτη για τον πληγωμένο πολεμιστή του ΕΑΜ – Μολύβι σε χαρτί
Study on the wounded warrior of NAM – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

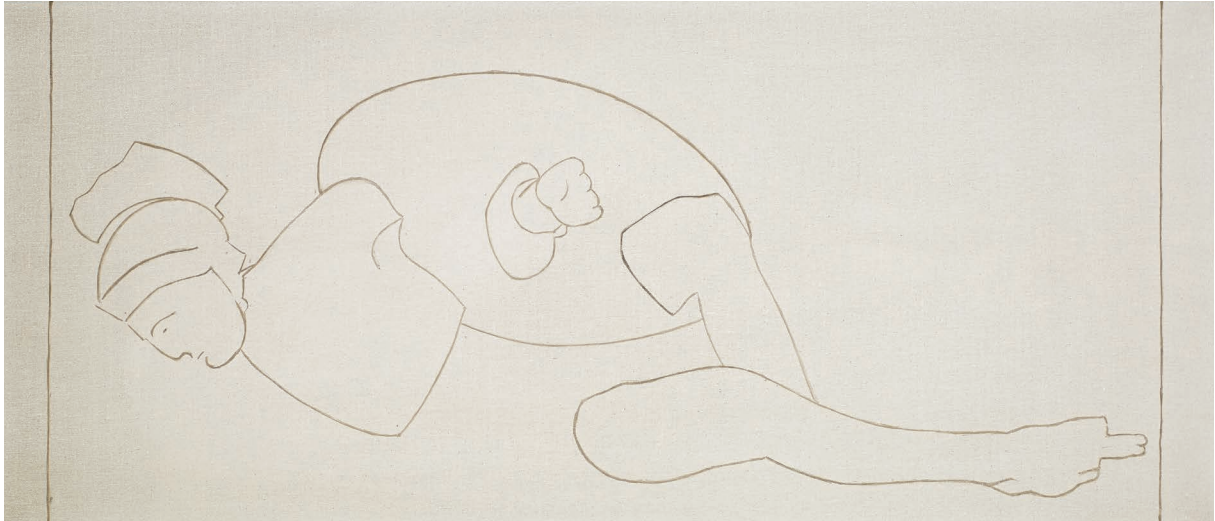
Μελέτη για τα γλυπτά της Αφαιάς αρ. 6 – Μολύβι σε χαρτί
Study on the sculptures of Aphaia no.6 – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Μελέτη για τα γλυπτά της Αφαίας αρ. 4 – Μολύβι σε χαρτί
Study on the sculptures of Aphaia no. 4 – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Μελέτη για τα γλυπτά της Αφαίας αρ. 5 – Μολύβι σε χαρτί
Study on the sculptures of Aphaia no.5 – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Θνήσκων πολεμιστής – Λάδι σε καμβά
Dying warrior – Oil on canvas
30 x 70 cm – 2018

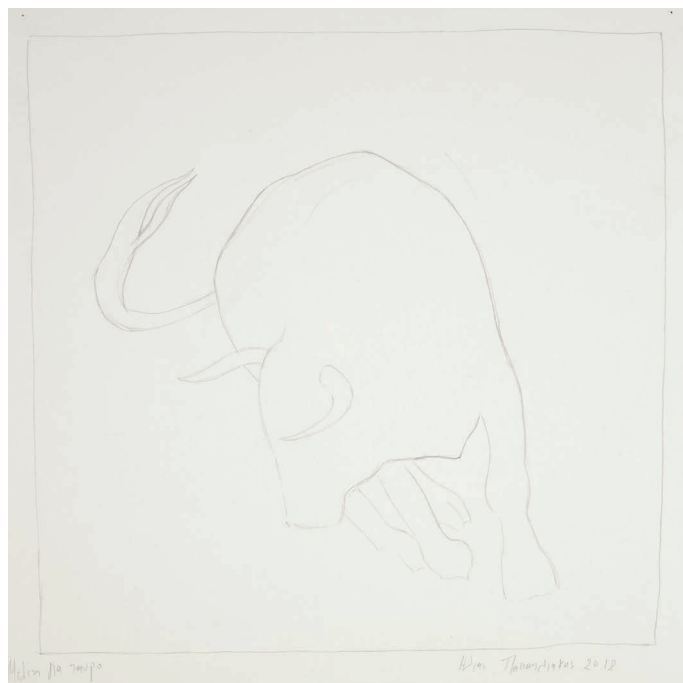
Το φιλί – Λάδι σε καμβά
The kiss – Oil on canvas
100 x 100 cm – 2019

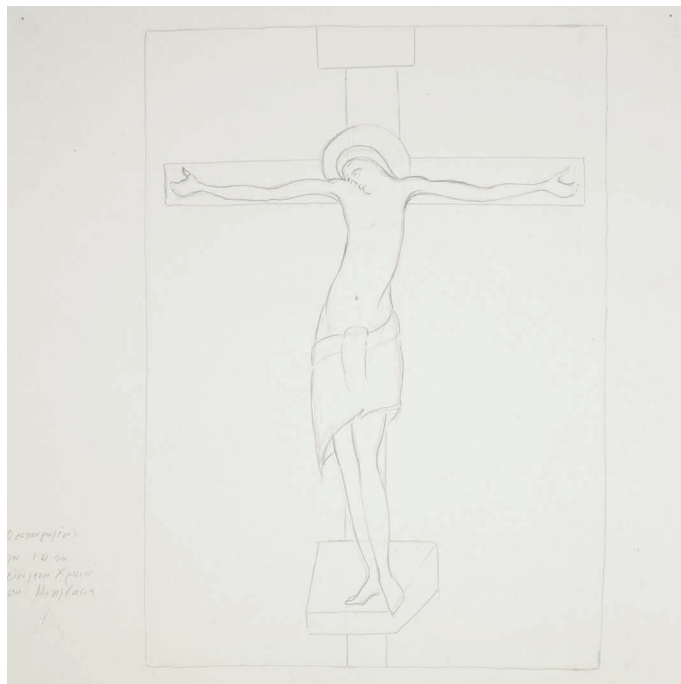
Ο καλλιτέχνης του τσίρκου – Λάδι σε καμβά
The circus artist – Oil on canvas
120 x 150 cm – 2019

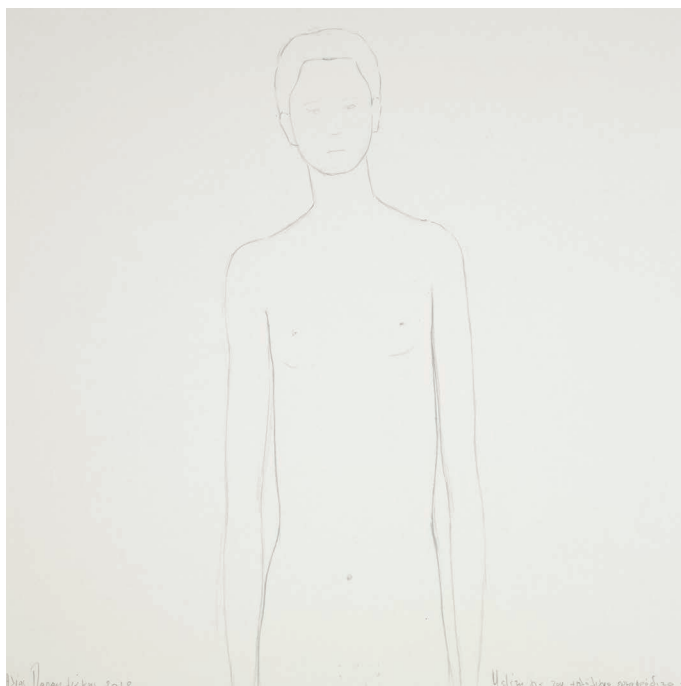
Μελέτη για τον μεγάλο κουκουλιά – Μολύβι σε χαρτί
Study for the large traditional masquerader – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Μελέτη για ταύρο – Μολύβι σε χαρτί
Study of a bull – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

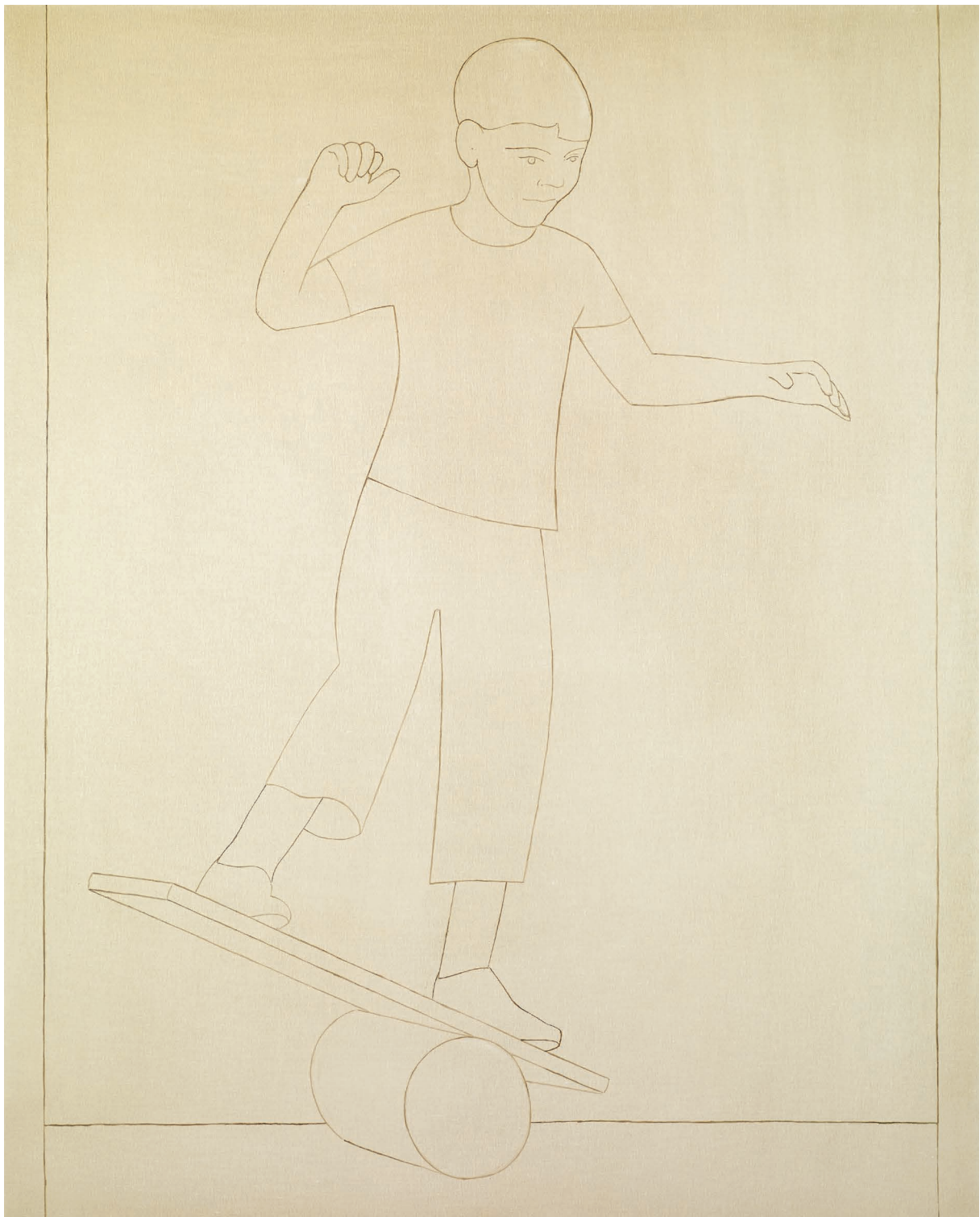
Ο σταυρωμένος του Ι.Ν του ελκόμενου Χριστού
στην Μονεμβασιά – Μολύβι σε χαρτί
The crucifix of the church of Christ in chains
in Monemvasia – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Μελέτη για τον ψηλόλιγνο ερμαφρόδιτο – Μολύβι σε χαρτί
Study of a tall and thin hermaphrodite – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Η απογοήτευση του αιγυπτιακού κόνδορα – Μολύβι σε χαρτί
The disappointment of the egyptian condor – Pencil on paper
40 x 40 cm – 2018

Μικρός ισορροπιστής – Λάδι σε καμβά
Young balancer – Oil on canvas
150 x 120 cm – 2018

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1970. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (Α.Σ.Κ.Τ.) 1990-1996. Το 1998, βραβεύτηκε με το 1ο βραβείο του Ιδρύματος Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου. Το 2001, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 49η Μπιενάλε της Βενετίας. Το 2001, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Μ.Μ.Σ.Τ.) οργάνωσε αναδρομική έκθεση με έργα από την περίοδο 1998-2001. Το 2009, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (παράρτημα Βερολίνου) οργάνωσε αναδρομική έκθεση με έργα που ανήκουν σε γερμανικές συλλογές από την περίοδο 2005-2009. Το 2013 ήταν υποψήφιος για το βραβείο ΔΕΣΤΕ. Το 2017 συμμετείχε στην documenta 14 στο Fridericianum, Kassel. Το 2018 συμμετείχε στην Μπιενάλε της Αθήνας, με τίτλο ANTI. Διδάσκει στο τμήμα αρχιτεκτόνων του πανεπιστημίου της Πάτρας σαν εντεταλμένος διδάσκων από το 2009 έως σήμερα.

ILIAS PAPAIIAKIS

Was born in 1970 in Crete, Greece. Lives and works in Athens, Greece. Studied painting at Athens School of Fine Arts, Athens, 1990-1996. In 1998 he was awarded the 1st Prize of the Yannis and Zoe Spiropoulos Foundation. In 2001 he represented Greece at La Biennale di Venezia, 49th International Exhibition of Art. In 2001 the Macedonian Museum of Contemporary Art organized a retrospective exhibition with works from the period 1996-2001. In 2009 the Hellenic Foundation for Culture (Berlin branch) organized a retrospective exhibition with works that belong to German collections from the period 2005-2009. In 2013 he was a candidate for the DESTTE Prize. In 2017 he participated in documenta 14 in Fridericianum, Kassel. In 2018 he participated in Athens Biennale 2018: ANTI. He is a visitor tutor at the architectural department of Patra's university from 2009 to present.

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Στέφανος Γιαννούλης
Επιμέλεια έκθεσης: Stage Design Office, Σταύρος Παπαγιάννης
Crux Galerie: Σάκης Παπακωνσταντίνου
Φωτογραφίες: Γιώργης Γερόλυμπος
Σχεδιασμός καταλόγου: Stage Design Office, Μαριάννα Βούζα

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Δημήτρης Τσίγκος
Ευχαριστίες: Μάρθα Παγουλάτου, Ναταλία Γκόνου, Τζωρτζίνα Φασουλιώτη,
Χαράλαμπος Κουρκούλης

Crux Galerie
Σέκερη 4 Κολωνάκι, 106 74 Αθήνα, Τ +30 2130458911, Μ +30 6955620203, cruxgalerie@gmail.com

Studio manager: Stefanos Yiannoulis
Exhibition curation: Stage Design Office, Stavros Papagiannis
Crux Galerie: Sakis Papakonstantinou
Photography: Yiorgis Yerolymbos
Catalogue design: Stage Design Office, Marianna Vouza

Special thanks: Dimitris Tsingos
Thanks: Martha Pagoulatou, Natalia Gonou, Georgina Fasoulioti,
Haralambos Kourkoulis

Crux Galerie
Seker 4 Kolonaki, 106 74 Athens, Τ +30 2130458911, Μ +30 6955620203, cruxgalerie@gmail.com

CRUX GALERIE
[kruhks]