Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2024

Διδάσκουσα Μαρίνα Κοτζαμάνη

Τρίτη 6-9 μ.μ.

Αίθουσα Ισογείου

Το μάθημα επικεντρώνεται στο σύγχρονο θέατρο και ευαισθητοποιεί τους φοιτητές ως προς το πώς να διαβάζουν μια θεατρική παράσταση ή μια περφόρμανς. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην πολυμορφία των προσεγγίσεων που διακρίνει τη σύγχρονη τέχνη με παραδείγματα από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, που συμπεριλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως ο Robert Wilson, ο Ιάννης Ξενάκης, η Sophie Calle, και η Emily Jacir. Μια παράσταση μπορεί «υπηρετεί» το κείμενο, να το υπονομεύει ή να είναι αυτοσχεδιαστική. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε κλασικές παραστάσεις όπου ο ηθοποιός έχει κεντρικό ρόλο και άλλες όπου ο ηθοποιός αποτελεί τμήμα μιας σχεδόν εικαστικής σύνθεσης, όπως στο θέατρο εικόνων; Ποιος είναι ο ρόλος του κοινού σε μια παράσταση ή περφόρμανς; Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε παραστάσεις όπου το κοινό είναι παθητικός αποδέκτης και σε νέες, συλλογικές μορφές, όπου το κοινό γίνεται συνδημιουργός. Θα μας απασχολήσουν ακόμα ζητήματα που αφορούν στη σχέση του θεάτρου με τη ζωή ή με τις άλλες τέχνες. Σκοπός του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές να γνωρίσουν καλύτερα και να συμμετάσχουν στο θεατρικό γίγνεσθαι του καιρού μας. Στο μάθημα θα ενσωματωθεί και η παρακολούθηση παραστάσεων στην Αθήνα ή και η επίσκεψη σε εκθέσεις.

Κανονισμοί του μαθήματος

Στο μάθημα αυτό απαιτούνται δύο εργασίες, έκτασης 1800-2000 λέξεις, οι οποίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα. Επίσης, είναι υποχρεωτική μία προφορική παρουσίαση, στην οποία θα βασιστεί η δεύτερη εργασία, καθώς και μία τελική εξέταση. Το θέμα της πρώτης εργασίας δίδεται από την διδάσκουσα ενώ το θέμα της δεύτερης εργασίας επιλέγεται από σε ατομική βάση από τους φοιτητές σε συνεννόηση με την διδάσκουσα. Σημαντική είναι επίσης η εβδομαδιαία συμμετοχή των φοιτητών στην διεξαγωγή του μαθήματος (έως 20% επιπλέον επί της βαθμολογίας) Η συμμετοχή στο μάθημα μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την ανάληψη ασκήσεων. Η πρώτη εργασία συμβάλει στο 35% της βαθμολογίας ενώ η δεύτερη εργασία, που συμπεριλαμβάνει και την παρουσίαση συμβάλει στο 50% της βαθμολογίας (από το οποίο, προφορική παρουσίαση 15%). Η τελική εξέταση λαμβάνει 15% της βαθμολογίας.

Δεν θα γίνονται δεκτές καθυστερημένες εργασίες, καθώς και εργασίες των οποίων το θέμα δεν έχω εγκρίνει. Στις εργασίες αναφέρετε τις πηγές σας σε υποσημειώσεις και συμπεριλαμβάνετε βιβλιογραφία. Με ενδιαφέρει κυρίως να διαπιστώσω εάν οι εξεταζόμενες/οι είναι σε θέση να συζητήσουν τις παραστάσεις με κριτική διάθεση. Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρωτοτυπία στην σκέψη και την ικανότητα να κάνουν οι φοιτήτριες/ες γόνιμες συγκρίσεις ανάμεσα σε παραστάσεις.

Εργασίες με αντιγραφές θα μηδενίζονται και η αντιγραφή θα έχει ως συνέπεια το να αποτυγχάνει ο/η φοιτητής/τρια να περάσει το μάθημα συνολικά.

Πρόγραμμα Μαθημάτων[[1]](#footnote-2)

1. 2. 3. Εισαγωγή

P. Pavis, Λεξικό του θεάτρου (επιλογές)

Ε. Βαροπούλου, «Προς μια νέα συνείδηση του χρόνου και του βλέμματος» και «Το λυκόφως των μεγάλων σκηνοθετών» στο *Ζωντανό θέατρο* 17-52.

Robert Wilson, Absolute Wilson και *Les Fables de La Fontaine* βασισμένο σε μύθους του Λα Φοντέν

<https://www.youtube.com/watch?v=yVxDBojxnKA&t=2725s>

Αronson, “Robert Wilson” στο *American Αvant-garde Τheatre: Α Ηistory*, 122-133

Brantley, “On the surface the Moral: Beneath that, the Blood.” *The New York Times* July 12, 2007.

Marranca, “Introduction” στο *The Theatre of Images*

Shomit Mitter, «Robert Wilson” στο *Fifty Key Theater Directors*, 185-190.

Ε. Βαροπούλου, «Ο Ουίλσον της παντομίμας» στο *Ζωντανό θέατρο* 108-112.

www.robertwilson.com

H-Th Lehmann, Wilson or the landscape στο *Postdramatic Theatre*, 77-81

Α. Αρτώ, “Το θέατρο θέατρο και η σκληρότητα” στο *Το θέατρο και το είδωλό του*, 95-114.

4. 5. Sophie Calle, “Prenez Soin de Vous” και Emily Jacir “Where we come from”

 E. Jacir, “Where we come from” *Grand Street* 72 *Detours* (2003), σ. 95-105.

K. Houston, “Remote Control: Distance in Two Works by Emily Jacir and Wafaa Bilal” SECAC Review XVI (2).

Jordan, Sh. “Performance in Sophie Calle’s *Prenez Soin de Vous*” *French Cultural Studies* 2 (4) (2013).

Κοτζαμάνη: “Emily Jacir και Sophie Calle: καταστολή, παράβαση και συλλογικότητα στη σύγχρονη τέχνη” (Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΠΑΠΕΛ).

6. *Πολύτοπον των Μυκηνών* του Ι. Ξενάκη (1978)

Σε κινηματογράφηση του Κ. Φέρρη στο https://www.youtube.com/watch?v=Yzfn_TC9GO0

O. Touloumi, “The Politics of Totality …” στο Sharon Kannach, ed. Xenakis Matters. Pendragon Press.

M. Kotzamani, “Greek History as Environmental Performance: Iannis Xenakis’ *Mycenae Polytopon* and Beyond” *Gramma*, Vol. 24

7. *ExCorpo* και *Λύσις* της Μαίρης Ζυγούρη. Πρόσκληση στην καλλιτέχνιδα στο μάθημα στις 21/5/24

 Rachel Hann, “Πρόλογος. Στα όρια της σκηνογραφίας” στο *Σκηνογραφία και ιστορία της τέχνης*, 23-26.

 Μαρίνα Κοτζαμάνη, “Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου; Σκηνογραφώντας την μεταμόρφωση στο ExCorpo της Μαίρης Ζυγούρη” στο *Σκηνογραφία και ιστορία της τέ;χνης*

 Μ. Ζυγούρη, “Τοπογραφική συνθήκη: Το νερό οδοδείκτης” στο *Inspire Project 2020*.

 <http://www.maryzygouri.art/el>

<https://neon.org.gr/gr/exhibition/%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%83/>

8. Πρόσκληση στην σκηνοθέτιδα και περφόρμερ Άννα Τζάκου στις 28/5/24 για τη διεξαγωγή σεμιναρίου και συζήτηση σχετικά με το έργο της.

Τζάκου, Άννα, «“Στην Αγκαλιά του Φιδιού” (ή πώς μια παραστατική πρακτική τοπίου λειτουργεί ως άσκηση του “είμαι”)», στο *Ανθρωπόκαινος*, περιοδικό ΦΡΜΚ, τχ 17 (2022).

Τζάκου, Άννα, «Προς Αναζήτηση Ορίζοντα: Ο Δημόσιος Χώρος ως Μυθικό Ονείρεμα του Παρόντος» στο *Θέατρο και Παραστατικές τέχνες στον 21ο αιώνα. Η αγωνία και ο αγώνας του επαναπροσδιορισμού*, e-book, σελ. 259 στο pdf.

Τζάκου, Άννα, «The Geopoetics Project: Επιτελώντας το Παραστατικό Συμβάν του Τοπίου» στο *10 χρόνια Performance now*, σελ. 49 στο pdf.

Tzakou, Anna, 'Geopoetics: A Buddhist-inspired site-specific performance practice' in *Dancing with Dharma: Essays on Movement and Dance in Western Buddhism* (Ed. by Harrison Blume), NC: McFarland, σελ. 246-250.

<https://annatzakou-geopoetics.com/portfolio-item/performance-anaparastasi/>

<https://annatzakou-geopoetics.com/portfolio-item/rea-frantzi-exodus/>

<https://annatzakou-geopoetics.com/portfolio-item/the-geopoetics-project/>

<https://thevolaxproject.com/ensomati-empeiria>

1. Παρακολούθηση της παράστασης «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φ. Γκ. Λόρκα, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα, στο Θέατρο Τέχνης (21/4/24).

<https://www.athinorama.gr/theatre/theatre-reviews/3026272/3026272-to-spiti-tis-mpernarnta-almpa/>

<https://www.lifo.gr/culture/theatro/mia-anapofasisti-mpernarnta-almpa>

<https://www.youtube.com/watch?v=anGA6HJNzXE>

<https://www.avgi.gr/tehnes/474015_o-lorka-epistrefei-sto-ypogeio-toy-theatroy-tehnis?amp>

Φ. Γκ Λόρκα, *Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα* (το κείμενο του έργου υπάρχει σε διάφορες μεταφράσεις, όπως της Μαίρης Βιδάλη, εκδ. Δωδώνη, στη βιβλιοθήκη της Σχολής)

Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, σε σκην. Μούλιου, με την Αλέκα Κατσέλη στον ομώνυμο ρόλο.

<https://www.youtube.com/watch?v=9wX2RUEbOGI>

R. Frecknall, director, The House of Bernarda Alba (κριτική παρουσίαση)

<https://www.youtube.com/watch?v=xbZiztTi1gw>

10, 11. Προφορικές παρουσιάσεις στην τάξη που θα σχετίζονται με το θέμα της δεύτερης εργασίας.

Στο παραπάνω πρόγραμμα ενσωματώνονται τα εξής:

1. Παρακακολούθηση του διεθνούς συνεδρίου «Διευρυμένη Σκηνογραφία, Περφόρμανς και Δημόσιος Χώρος», στην Αθήνα, 17-20 Απριλίου (το πρόγραμμα επισυνάπτεται στο e-class). Την Τρίτη 16 Απριλίου δεν θα γίνει μάθημα. Θα δοθούν οδηγίες ως προς τις εργασίες που θα αναλάβετε σε σχέση με τις εργασίες του συνεδρίου.
2. Πιθανόν ομιλία η εργαστήριο του σκηνοθέτη Mat Sweeney, καλλιτεχνικού διευθυντή του θιάσου Four Larks στο Λος Άντζελες

Στο παραπάνω πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Aronson, A. (2000). *American Avant-garde Theater: A History*. London and New York: Routledge.

🕮 Βαροπούλου, Ε. (2002). *Το ζωντανό θέατρο*. Αθήνα: Άγρα.

🕮 Brook, P. (1968). *The Empty Space*. New York: Atheneum.

🕮 Carlson, M. 1996). *Performance: A Critical Introduction*. London and New York: Routledge.

🕮 Delgado, M. & Heritage, P. (1996). *In Contact with the Gods? Directors Talk Theater*. Manchester and New York: Manchester University Press.

🕮 Hirst, D. (1993). *Giorgio Strehler*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

🕮 Kiernander, A. (1993). *Ariane Mnouchkine and the Theatre du Soleil*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

🕮 Kotzamani, M. (2009). *Athens Ancient and Modern*. Special Issue on the Contemporary Arts in Athens. PAJ 92, 2.

🕮 Lehmann, H. T. (2006). *Postdramatic Theater*. London and New York: Routledge.

🕮 Marranca. B. (1977). *The Theater of Images*. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

🕮 Mitter, Sh. & Shevtsova, M. (2005). *Fifty Key Theatre Directors*. London and New York: Routledge.

🕮 Πατσαλίδης, Σ. (2012). *Θέατρο και Παγκοσμιοποίηση*. Αθήνα: Παπαζήσης.

🕮 Πατσαλίδης, Σ. (2004). *Από την αναπαράσταση στην παράσταση*. Αθήνα: Ελληνικά

 Γράμματα.

🕮 Shevtsova, M. (2007). *Robert Wilson*. London and New York: Routledge.

🕮 Τσατσούλης, Δ. (2011). *Διάλογος Εικόνων*. Αθήνα: Παπαζήσης.

1. Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές [↑](#footnote-ref-2)