Σκηνοθετικά Ρεύματα

Χειμερινό Εξάμηνο 2023

Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοτζαμάνη

Τετάρτη 9-12

Αίθουσα: Τασοπούλου

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12-2 μ.μ.

kotzaman@uop.gr

Το μάθημα αυτό εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της τέχνης της σκηνοθεσίας με ιδιαίτερη έμφαση στους δημιουργούς του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Παράλληλα, ευαισθητοποιεί τους φοιτητές ως προς την φύση της τέχνης της σκηνοθεσίας, παρουσιάζοντας τους μια πολυμορφία προσεγγίσεων ως προς το τι συνιστά σκηνική τέχνη. Θα ερευνήσουμε σκηνικά ρεύματα όπως η αληθοφάνεια, ο συμβολισμός, ο εξπρεσιονισμός, το θέατρο με εικαστικές καταβολές, καθώς και το πολιτικό θέατρο. Η μελέτη σκηνοθετών εστιάζει στην μελέτη χαρακτηριστικών παραστάσεων και υποστηρίζεται από οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και κείμενα των σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες που θα μας απασχολήσουν συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους Α. Antoine, C. Stanislavsky, A. Appia, M. Reinhardt και E. Piscator.

Κανονισμοί του μαθήματος

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην διεξαγωγή του μαθήματος προσμετράται στην γενική βαθμολογία.

Εκτός από την τελική εξέταση, στο μάθημα αυτό απαιτείται μία μικρής έκτασης εργασία σε θέμα που θα καθοριστεί από την διδάσκουσα, καθώς και προφορικές ασκήσεις που θα διεξάγονται στην τάξη. Η γραπτή εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε διπλό διάστημα και η καθυστέρηση στην παράδοσή της θα έχει επίπτωση στην βαθμολογία. Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες των οποίων το θέμα δεν έχει εγκριθεί από την διδάσκουσα. Οι εργασίες βασίζονται στην βιβλιογραφία του μαθήματος. Εφόσον χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές, αυτές αναφέρονται στις υποσημειώσεις. Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρωτοτυπία στην σκέψη, την φαντασία και την κριτική ικανότητα.

Εργασίες με αντιγραφές θα μηδενίζονται και η αντιγραφή θα αποκλείει τον φοιτητή/τρια από την τελική εξέταση. Αντιγραφή της εργασίας που θα παραδοθεί στην τελική εξέταση θα έχει ως αποτέλεσμα μηδενική βαθμολογία στο μάθημα συνολικά.

Η ποσόστωση της βαθμολογίας έχει ως εξής: Γραπτή εργασία (40%), εξέταση (60%), συμμετοχή στην διεξαγωγή του μαθήματος (20%).

Βασικά συγγράμματα για το μάθημα:

Bablet, D. (2008). *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας Ι* (1887-1914), μετάφραση: Δ. Κωνσταντινίδης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Jomaron, J. (2009*). Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας ΙI* (1887-1914), μετάφραση Δ. Κωνσταντινίδης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Πρόγραμμα μαθημάτων

1. 2. Εισαγωγή

Ρεαλισμός και ανεξάρτητα θέατρα Ι

1. Antoine

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας* Ι 13-27

Antoine, “Το ελεύθερο θέατρο» στο *Από το θέατρο Τέχνης στην Τέχνη του θεάτρου*, 17-19

E. Zola, “Ο νατουραλισμός» στο *Κείμενα για την κριτική και το θέατρο*

Strindberg, Πρόλογος στην Δεσποινίδα Τζούλια (απόσπασμα).

1. Ρεαλισμός και ανεξάρτητα θέατρα ΙΙ

Το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας* Ι 28-48

Stanislavsky, *Η Ζωή μου στην τέχνη*, τ. Α, 274-282

_______, «Στο θέατρο δεν αρκεί μόνο το ταλέντο» στο *Από το θέατρο Τέχνης* … 22-23.

Meyerhold, «Νατουραλιστικό θέατρο και θέατρο ατμόσφαιρας» στο *Μέγιερχολντ, Κείμενα για το θέατρο*, 51-64.

1. A. Appia και E. G. Craig

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας* Ι 61-94

L. Simonson, « Οι ιδέες του ΑδόλφουΆππια» στο *Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου*, 165-190.

A. Appia, «Για μια αναθεώρηση της σκηνοθεσίας» στο *Από το θέατρο Τέχνης στην Τέχνη του θεάτρου*, 29-33.

Craig, «Μερικές δυσάρεστες τάσεις του σύγχρονου θεάτρου» στο *Από το θέατρο Τέχνης* …, 39-43.

________. «Η τέχνη του θεάτρου» στο *Αρχιτέκτονες* …, 105-128.

_______. «The actor and the Uber Marionette” *Theatre, Theory, Theatre* (selections), 390-398.

1. Max Reinhardt

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας I*, 111-118.

Reinhardt, «Περί ηθοποιού» στο *Από το θέατρο Τέχνης* …, 70-75.

________, «Of actors” στο*Max Reinhardt 1873-1973: A Centennial Festschrift.*

1. Πρωτοπορίες και θέατρο: φουτουρισμός, νταντά, υπερρεαλισμός, Μπαουχάους

Jomaron, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας ΙΙ*, 67-80 και 180-196.

Marinetti, “The variety theater” στο*Theatre Theory, Theatre*, 419-426.

Ε. Πραμπολινι, “From Futurist Scenography” στο*Twentieth Century Theatre: A Sourcebook*, 23-24.

Ch. Tzara, “Speech from the First Celestial Adventure of Mr. Antipyrine. The secret of the Handkerchief of Clouds” στο*Twentieth Century Theater*, 25-27.

1. Bigsby, «Ορισμοί, δηλώσεις, μανιφέστα 1 και 4» στο *Νταντά και Σουρρεαλισμός*, 11-17, 57-59.

G. Apollinaire, “From the Prologue to the Breasts of Tiresias” στο*Twentieth Century Theater* …, 28-30.

Α. Μπρετόν, «Γραπτή υπερρεαλιστική σύνθεσις ή δράσις αυτόματη εξολοκλήρου» στο *Ανθολογία Υπερρεαλισμού*, 345-346.

O. Schlemmer, “From New Stage Forms” στο*Twentieth Century Theater* …, 46-47.

7, 8 V. Meyerhold

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας I*, 99-104

Jomaron, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας ΙΙ*, 81-124.

Meyerhold, Νατουραλιστικό θέατρο και Θέατρο ατμόσφαιρας, στο Μέγιερχολντ, Κείμενα για το θέατρο, 40-51 και 121-150.

9, 10 Το πολιτικό θέατρο στη Γερμανία

Εξπρεσιονισμός, E. Piscatorκαι B. Brecht

Jomaron, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας ΙΙ*, 13-67

W. Hasenclever, “The Task of Drama” Twentieth Century Theater: A Sourcebook, 95-97

E. Piscator, «Το θέατρο έχει την δυνατότητα να ανήκει στον αιώνα μας» στο Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου 77-80

B. Brecht, «Σκηνή του δρόμου» στο *Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου* 83-93

11 A. Artaud

Jomaron, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας ΙΙ*, 180-196

1. Artaud, «Το θέατρο της σκληρότητας» στο *Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου* 141-161.

12, 13 Ανασκόπηση

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

* Bablet, D. (2008). *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας Ι* (1887-1914), μετάφραση: Δ. Κωνσταντινίδης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
* Beardsley, Μonroe (1989). *Ιστορία των αισθητικών θεωριών.* Αθήνα: Νεφέλη.
* Braun, E. (1982). The *Director and the Stage*. London: Methuen.
* Braun, Ed. (1995) Meyerhold: A Revolution in the Theater. London: Methuen.
* Braun, Ed. (2016) Meyerhold on Theater. London: Methuen.
* Clothia, J. and Ch. Innes (1991) A. Antoine. Cambridge: Cambridge University Press.
* Drain, R. ed. (1995). *Twentieth-Century Theatre: A Sourcebook*. London and New York: Routledge.
* Dusigne, J-F. (2002). *Από το Θέατρο Τέχνης στην τέχνη του θεάτρου*. Επιλογή και απόδοση: Μάγια Λυμπεροπούλου. Πάτρα: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
* Jomaron, J. (2009*). Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας ΙI* (1887-1914), μετάφραση Δ. Κωνσταντινίδης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
* Μάτεσις, Παύλος, επιμ. (χ.χ.). *Αρχιτέκτονες του Σύγχρονου Θεάτρου*. Αθήνα: Δωδώνη.
* Zola,Emile(1991). *Κείμενα για την κριτική και το θέατρο* (εισ. & μετ. Χαρά Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Ξένια Γεωργοπούλου). Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
* Έσσλιν, Μάρτιν(1984). *Μπρεχτ: Ο άνθρωπος και το έργο του* (μετ. Φώντας Κονδύλης). Αθήνα: Θεωρία.
* Μέγιερχολντ, Β. Ε.(1982). *Κείμενα για το θέατρο* (μετάφραση, επιμέλεια: Αντώνης Βογιάζος). Αθήνα: Ιθάκη.
* Μουρ, Σόνια(2001). *Το σύστημα Στανισλάβσκι: Η επαγγελματική εκπαίδευση του ηθοποιού* (μετ. Ανδρέας Τσάκας). Αθήνα: Παρασκήνιο.
* Ριπελλίνο, Άντζελο-Μαρία(1977). *Ο Μαγιακόφσκη και το Ρωσικό Πρωτοποριακό Θέατρο* (μετ. Άρης Αλεξάνδρου). Αθήνα: Κέδρος.
* Στανισλάβσκι, Κωνσταντίν (1977). *Πλάθοντας ένα ρόλο* (μετ. Άγγελος Νίκας). Αθήνα: Γκόνης.
* Στανισλάβσκι,Κωνσταντίν (1980). *Η ζωή μου στην τέχνη*, 2 τόμοι (μετ. Άγγελος Νίκας). Αθήνα: Γκόνης.
* Hodge, A. (2000). *Twentieth Century Actor Training*, London: Routledge.
* Styan, J. L. *Max Reinhardt* (1982) Cambridge: Cambridge University Press.
* Thomson, Peter and G. Sacks (2006*). The Cambridge Companion to Brecht*. Cambridge: Cambridge University Press.
* Shafer, D. A. (2016). *Antonin Artaud*. Reaktion Books.
* Καραΐσκου, B. (2009). *Εικαστικές και Σκηνικές Πρωτοπορίες στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα*. Αθήνα, Παπασωτηρίου.