**Ιστορία Παγκόσμιου Θεάτρου IV: 20ος Αιώνας**

**Εξεταστική Φεβρουαρίου 2023**

**Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοτζαμάνη**

**m.a.kotzamani@gmail.com**

**ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ**

**Πολιτικό θέατρο**

Το πολιτικό θέατρο στη Γερμανία

Εξπρεσιονισμός, E. Piscator και B. Brecht

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

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

Ζυλ Ντασέν *Η δοκιμή* στο <https://www.youtube.com/watch?v=8UqVYcyJvoE>

Μπ. Μπρεχτ, *Η Όπερα της Πεντάρας*, Μτφ. Σ. Ματζίρη, Δωδώνη, 1995.

**Πρωτοπορίες και θέατρο: φουτουρισμός, νταντά, υπερρεαλισμός, Μπαουχάους**

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

Α. Bigsby, «Ορισμοί, δηλώσεις, μανιφέστα 1 και 4» στο *Νταντά και Σουρεαλισμός*, 11-17, 57-59.1

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

A. Artaud

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

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

Brian de Palma, *Dionysus 69* σε σκηνοθεσία Richard Schechner <https://www.youtube.com/watch?v=YSyFIBRJakc&t=3978s>

Στρίντμπεγκ, *Η σονάτα των φαντασμάτων*. Αθήνα, Δωδώνη 1986.

*Η σονάτα των φαντασμάτων* σε σκηνοθεσία του I. Bergman <https://www.youtube.com/watch?v=HJ3tvOni270>

**Προτεινόμενη Βιβλιογραφία**

Αλλαρντάυς, Ν. (χ.χ.) *Παγκόσμια ιστορία του θεάτρου*, μετάφραση Μαρία

Οικονόμου, Αθήνα, Πνοή.

Bablet, D (2008). *Ιστορία Σύγχρονης Σκηνοθεσίας*, 1ος Τόμος: 1887-1914, μετάφραση:

Δαμιανός Κωνσταντινίδης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

\_\_\_\_\_\_ & Jomaron, *Ιστορία Σύγχρονης Σκηνοθεσίας*, 2ος Τόμος. Μετάφραση:

Δαμιανός Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη,University Studio Press

Brockett Oscar and Hildy Franklin J. (2007). *History of the Theatre*, 10η έκδ.,

Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Allyn and Bacon.

Brockett, O. (2004). *The Essential Theatre,* Νέα Υόρκη, Harcourt Brace

College Publishers.

Brockett Oscar και Hildy Franklin J. (2017). Ιστορία του Θεάτρου. Εκδόσεις

Κοάν, Αθήνα.

Brown John-Russell (επιμ.) (2001). *The Oxford Illustrated History of Theatre*,

Oxford, Oxford University Press.

Fischer-Lichte Erika (2002) *History of European Drama and Theatre*. London

and New York, Routledge.

Καραΐσκου, B. (2009). *Εικαστικές και Σκηνικές Πρωτοπορίες στο πρώτο μισό*

*του 20ού αιώνα*. Αθήνα, Παπασωτηρίου.

Μποζίζιο Πάολο (2006) *Ιστορία του θεάτρου*, 2 τ., μετάφραση Ελίνα

Νταρακλίτσα. Αθήνα, Αιγόκερως.

Pavis,*P. (2006) Λεξικό του Θεάτρου*, επιμέλεια: Κώστας Γεωργουσόπουλος,

Μετάφραση: Αγνή  Στρουμπούλη, Αθήνα, Gutenberg.

Χάρτνολ Φύλλις, (1980) *Ιστορία του θεάτρου*, μετάφραση Ρούλα Πατεράκη,

Αθήνα, Υποδομή.

Zarilli Phillip B. κ. ά., (2008) *Theatre Histories: An Introduction*, Νέα Υόρκη,

Λονδίνο, Routledge.

**Ερωτήσεις για μελέτη**

1. Ποια στοιχεία επικού θεάτρου διακρίνεις στην *Όπερα της Πεντάρας* του Μπρεχτ;
2. Πώς επεξηγεί το τί σημαίνει «επικό θέατρο» το παράδειγμα της *Σκηνής του δρόμου* του Μπρεχτ;
3. Ποια στοιχεία επικού θεάτρου διακρίνεις στην ταινία η *Δοκιμή* του Ζυλ Ντασέν;
4. Πώς έχει επεξεργαστεί τεχνικές επικού θεάτρου ο Μπρεχτ σε παραστάσεις του; Δώσε συγκεκριμένα παραδείγματα
5. Πώς προσεγγίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη ο Πισκάτορ, το κίνημα του εξπρεσιονισμού και ο φουτουρισμός; Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα.
6. Εξήγησε με παραδείγματα πώς ο Πισκάτορ επεξεργάζεται τεχνικές επικού θεάτρου στις παραστάσεις του. Ποια είναι η πιο χαρακτηριστική καινοτομία με την οποία συνδέθηκε ο Πισκάτορ;
7. Ποια άποψη φαντάζεσαι πως θα είχαν ο Μπρεχτ και ο Πισκάτορ για τον εξπρεσιονισμό;
8. Πώς εξηγείτε το ακόλουθο παράθεμα του Μπρεχτ (*Διάλογοι από την αγορά του χαλκού*). Γιατί ο θεατής δεν διδάσκεται όταν βλέπει απλά να συμβαίνει ένα γεγονός στην σκηνή; :

«Ο φιλόσοφος: Ο θεατής δεν πρόκειται να διδαχτεί βλέποντας απλά να συμβαίνει ένα γεγονός –δεν γίνεται κατανοητό όταν απλά και μόνον το βλέπει.

Ο δραματολόγος: Εννοείς ότι θέλεις κάποιου είδους σχόλιο;

Ο φιλόσοφος: Ή κάτι σαν παρουσίαση του γεγονότος που μπορεί να είναι ισοδύναμο με σχόλιο. Ναι.»

1. Πώς διαφοροποιείται το επικό από το δραματικό θέατρο κατά τον Μπρεχτ;
2. Ποιες ομοιότητες βρίσκεις ανάμεσα στο θέατρο του Μπρεχτ και του Αρτώ και ποιες διαφορές ως προς τον στόχο του θεάτρου, τις απόψεις τους ως προς το ψευδαισθητικό θέατρο, την λειτουργία του λόγου, το σωματικό θέατρο, τον ηθοποιό/περφόρμερ και την συμπεριφορά του κοινού; Δώσε παραδείγματα που να υποστηρίζουν τις απόψεις σου. Πώς θα έκρινε ο Μπρεχτ μια παράσταση του Αρτώ; Πώς θα έκρινε ο Αρτώ μια παράσταση του Μπρεχτ;
3. Τί είναι το θέατρο της σκληρότητας;
4. Φαντάσου ότι ο Αρτώ λαβαίνει από τον Ίψεν το *Σπίτι της Κούκλας*, που του ζητά να το σκηνοθετήσει. Τι του απαντά;
5. Πώς εκφράζει προσεγγίσεις του Αρτώ το *Dionysus 69* του Richard Schechner;
6. Ποια είναι η ιστορική αξία των κινημάτων της πρωτοπορίας των αρχών του 20ου αιώνα;
7. Πώς θα ξεχώριζες το ύφος των εξής κινημάτων μεταξύ τους με αναφορές σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά και σε παραδείγματα; Εξπρεσιονισμός, φουτουρισμός, νταντά, υπερρεαλισμός, μπάουχαους

Πώς θα χαρακτήριζες με μία λέξη τα παραπάνω κινήματα;

1. Πώς διαφοροποιείται η προσέγγιση του Σρέγιερ στο θεατρικό τμήμα του Μπάουχαους από αυτήν του Σλέμερ;
2. Δώστε παραδείγματα από το έργο του Σλέμερ που να δείχνουν πώς υλοποιεί ό,τι αναφέρει στο παράθεμα σελ. 73-74 της Jomaron.
3. Πώς συγκρίνεται η προσέγγιση του Σλέμερ με αυτή του Ντεπέρο;
4. Τι είναι η αυτόματη γραφή και ποιοι την αξιοποίησαν ως εργαλείο;
5. Για ποιο λόγο έχει υπάρξει ιστορικά σημαντικό το έργο του Marcel Duchamp Κρήνη ή Ουρητήριο; (το ουρητήριο).
6. Πώς προσεγγίζουν την σύνθεση των τεχνών οι καλλιτέχνες των κινημάτων του φουτουρισμού και του υπερρεαλισμού καθώς και ο Μπρεχτ;
7. Ποιοι από τους καλλιτέχνες/κινήματα στην ύλη δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο σωματικό θέατρο; Με ποιους τρόπους;
8. Ποια από τα έργα των κινημάτων της πρωτοπορίας σου έχουν κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση; (ανάφερε τρία)
9. Ποιοι έχουν ασχοληθεί με την θεατροποίησα αντικειμένων ή του σώματος ως αντικειμένου στην σκηνή και πώς;
10. Ποιοι από τους καλλιτέχνες/κινήματα καλλιέργησαν το μη ψευδαισθητικό θέατρο; Με ποιους στόχους και τρόπους;
11. Ποιους από τους καλλιτέχνες ενδιαφέρει η τεχνική του κολάζ; Με ποιο στόχο και τρόπο;

Ερωτήσεις ως προς την *Όπερα της Πεντάρας* και την *Σονάτα των Φαντασμάτων*:

1. Ως προς την *Σονάτα των φαντασμάτων*, θα μπορούσε ο Χούμελ και ο νέος καθώς και η μούμια και η νέα να παίζονται από το ίδιο πρόσωπο; Πώς θα συνέβαλε αυτή η επιλογή στην ερμηνεία του έργου;
2. Ποια είναι η σχέση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον στην *Σονάτα των Φαντασμάτων*;
3. Πώς ερμηνεύεις το τέλος *στην Όπερα της Πεντάρας* και πώς στην *Σονάτα των Φαντασμάτων*; Ποια είναι η τύχη του πρωταγωνιστή του έργου;
4. Πώς θα περιέγραφες την ατμόσφαιρα/ύφος στην *Σονάτα των Φαντασμάτων* και στην *Όπερα της Πεντάρας*; Σε ποιο από τα δύο έργα έχει μεγαλύτερη σημασία τη δημιουργία ατμόσφαιρας;
5. Πώς συγκρίνονται τα δύο έργα αναφορικά με την σχέση του φαίνεσθαι και του είναι;
6. Υπάρχει εξέλιξη των χαρακτήρων στα δύο έργα;
7. Πώς θα περιέγραφες την πλοκή στα δύο έργα;
8. Πώς αντιμετωπίζονται στοιχεία σήψης/φθοράς/διαφθοράς στα δύο έργα;

Υπάρχουν πολιτικά/κοινωνικά ενδιαφέροντα στα δύο έργα; Ποια είναι αυτά; Μπορούν να θεωρηθούν έργα κοινωνικού προβληματισμού;

1. Πώς εξηγείς το ενδιαφέρον του Αρτώ για την *Σονάτα των φαντασμάτων*; Πώς θα έκρινε το έργο ο Μπρεχτ;
2. Πώς κρίνεις την επιλογή του τίτλου στην *Σονάτα των Φαντασμάτων* και στην *Όπερα της Πεντάρας*; Πώς αντανακλά ο τίτλος στο περιεχόμενο των έργων;