Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2024

Διδάσκουσα Μαρίνα Κοτζαμάνη

Ύλη Εξεταστικής Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αυτό απαιτούνται δύο εργασίες, έκτασης 1500-1800 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 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.

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.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημερομηνία παράδοσης γραπτής εργασίας: 21 Μαίου

Μέγιστη έκταση εργασίας: 1.800 λέξεις. Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και η διάταξη των γραμματοσειρών σε διπλό διάστημα.

Επιλέξτε **ένα** από τα παρακάτω θέματα:

Θέμα Α

Να συγκρίνεις την παράσταση *Οι μύθοι του Λαφονταίν* του Ρ. Ουίλσον με δύο ακόμα παραστάσεις του. Συστήνεται να εστιάσετε, μεταξύ άλλων στην ανάλυση επιλεγμένων σκηνών όπου αναλύετε την προσέγγιση του έργου του σκηνοθέτη ως μεταδραματικό θέατρο (Hans Thies Lehmann) και ως θεάτρο εικόνων (Bonnie Marranca), σύμφωνα με τα αποσπάσματα θεωρητικών που έχουν αναρτηθεί στο e-class.

Θέμα Β

Με αφετηρία τα έργα “Προσέχετε τον εαυτό σας” της Σόφι Κάλ (Sophie Calle) και το “Από πού καταγόμαστε” της Έμιλυ Ζασίρ (Emily Zacir) αναλύστε **συγκριτικά** ακόμα τρία έργα τα οποία ενεργοποιούν ή δημιουργούνται με τη συμμετοχή του κοινού ή και απευθύνονται σε θέματα που αφορούν σε κοινότητες ή στο κοινωνικό σύνολο. Οι επιλογές σας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν άλλα έργα της Καλ ή της Ζασίρ. Στην εργασία περιγράφετε με ακρίβεια τα έργα, το κοινωνικό τους περιεχόμενο, καθώς και τις αισθητικές επιλογές που το διαμορφώνουν, χρησιμοποιώντας και οπτικο-ακουστικό υλικό όπου είναι δυνατόν. Ποιος είναι ο ρόλος των συμμετεχόντων και του κοινού καθώς και των καλλιτεχνών; Πού και πώς παρουσιάζεται το έργο; Πώς επιδρά ο χώρος στην διαμόρφωσή του;

Στην εργασία συμπεριλαμβάνετε τις πηγές που χρησιμοποιήσατε σε βιβλιογραφία και υποσημειώσεις, όπου χρειάζεται. Οι αναφορές αυτές δεν προσμετρώνται στο όριο λέξεων που έχει τεθεί.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις έχουν διάρκεια 12 λεπτά, επικεντρώνονται σε ένα έργο (παράσταση ή performance) και βασίζονται σε σημειώσεις (και όχι σε γραπτό κείμενο). Μπορούν να συμπεριλαμβάνουν φωτογραφίες και μικρά αποσπάσματα από video (μέγιστη διάρκεια 2-3 λεπτά). Ενημερώνετε και παίρνετε έγκριση για την επιλογή του θέματος από την διδάσκουσα, μέσω e-mail.

Η παρουσίαση είναι υποχρεωτική και θα αποτελέσει την βάση για την δεύτερη γραπτή εργασία, την οποία παραδίδετε την ημερομηνία της εξέτασης του μαθήματος.

Θέματα παρουσιάσεων

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράσταση ή περφόρμανς ενός από τους καλλιτέχνες που έχουμε μελετήσει στο μάθημα (διαφορετική από αυτές που έχουν ήδη παρουσιαστεί).

Επιπλέον, μπορείτε να παρουσιάσετε κάποιο έργο των:

* Peter Brook, A. Mnouchkine, Peter Stein, The Wooster Group, Lee Breuer, Th. Ostermeier, Theatre de Complicite, T. Suzuki, Y. Ninagawa, Peter Sellars, Anne Bogart, Luca Ronconi κ.α.
* Κάρολου Κουν, Σ. Ευαγγελάτου, Λεφτέρη Βογιατζή, Γ. Χουβαρδά, Γ. Κακλέα, Μ. Μαρμαρινού, Θ. Τερζόπουλου. Β. Θεοδωρόπουλου, Λ. Κονιόρδου κ.α.
* Λήδα Παπακωνσταντίνου, Ε. Μπασδέκη, Μαρία Παπαδημητρίου, Rimini Protokoll, Blitz, Angelus Novus, Forced Entertainment κ.α.
* Μπορείτε να παρουσιάσετε μια παράσταση ή περφόρμανς που είδατε πρόσφατα

Ημερομηνία παρουσιάσεων: 4, 11 και 18 Ιουνίου

Για όσους οφείλουν το μάθημα, η προφορική παρουσίαση στην τάξη είναι προαιρετική

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

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

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).

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

ExCorpo 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 τέχνης*

 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>

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.