Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2022

Διδάσκουσα Μαρίνα Κοτζαμάνη

Τετάρτη 6-9 μ.μ.

Αίθουσα Προβολών Πινακοθήκης

Το μάθημα επικεντρώνεται στο σύγχρονο θέατρο και ευαισθητοποιεί τους φοιτητές ως προς το πώς να διαβάζουν μια θεατρική παράσταση. Πώς αφομοιώνει μια πανάρχαια τέχνη όπως το θέατρο τις κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν την εποχή της παγκοσμιοποίησης; Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην πολυμορφία των προσεγγίσεων που διακρίνει το σύγχρονο θέατρο με παραδείγματα από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, που συμπεριλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως ο Robert Wilson, η A. Mnouchkine, η Sophie Calle, και o Σ. Κακάλας. Μια παράσταση μπορεί «υπηρετεί» το κείμενο, να το υπονομεύει ή να 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; 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. Υπάρχουν παραστάσεις όπου οι προσμείξεις αυτές είναι τόσο έντονες ώστε θέτουν ερωτήματα ως προς τα όρια του θεάτρου. Σκοπός του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές να γνωρίσουν καλύτερα και να συμμετάσχουν στο θεατρικό γίγνεσθαι του καιρού μας.

Κανονισμοί του μαθήματος

Στο μάθημα αυτό απαιτούνται δύο εργασίες, έκτασης 2.000-2.500 λέξεις, οι οποίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα. Επίσης, είναι υποχρεωτική μία προφορική παρουσίαση, στην οποία θα βασιστεί η δεύτερη εργασία. Τα θέματα των εργασιών και της παρουσίασης επιλέγονται σε συνεννόηση με την διδάσκουσα. Σημαντική είναι επίσης η εβδομαδιαία συμμετοχή των φοιτητών στην διεξαγωγή του μαθήματος (20% 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 45% 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 και περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην τελική βαθμολογία.

Στο μάθημα απαιτούνται τέσσερις παρουσίες από όλους όσους έχουν εγγραφεί.

Τα αναγνώσματα για το μάθημα θα αναρτώνται στο e-class, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Αντίγραφα από επιλεγμένα βίντεο των παραστάσεων υπάρχουν στην βιβλιοθήκη.

Πρόγραμμα Μαθημάτων[[1]](#footnote-2)

1.**,** 2.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.

Σ. Κακάλας, Golfω 2.3 beta (βασισμένο στο έργο του Σ. Περεσιάδη)

Πρόγραμμα της παράστασης

M. Kotzamani “Athens Ancient and Modern” στο PAJ 92, σ. 26-34.

Κριτικές της παράστασης (επιλογή)

I Pipinia and A. Dimitriadis, “Refashioning Dramaturgy: A Stage Rewriting of a 19th-c Play in 2013 Greece, Gramma 22 (2), 2014, σ. 135-144. (επιλογή)

Τάνια Νεοφύτου, «Η Γκόλφω του Περεσιάδη και οι σκηνικές αναζητήσεις του Σίμου Κακάλα και του Νίκου Καραθάνου: Φύση, φως και σκότος», *Παράβασις*, τμ. 13, τχ.2, Αθήνα, 2015.

3. 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).

4. *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 (2016): 163-178.

5. *Ηλέκτρα* (ταινία, 1962) σκην. του Μ. Κακογιάννη στο <https://www.youtube.com/watch?v=vbfMmEThCqc>

Σεφέρης, Γιώργος, «Ο τόπος μας είναι κλειστός» Μυθιστόρημα Ι <http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5365/extras/activities/indexA_1_metaselida_2/indexa_1_metaselida_2_Seferis.html>

Κωνσταντινάκου, Κ. «Υπάιθριες σκηνές της αναβίωσης του αρχαίου δράματος έως το 1940: (α) η περιπέτεια του χώρου» σκηνή 6 (2014).

Bakogianni, A. (2008). All is well that ends tragically: filming Greek tragedy in modern Greece. *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 119-167. (προαιρετικό)

Επίδαυρος: Συγκρούσεις, Συγκλίσεις και Αποκλίσεις. Επιμέλεια, Μ. Κοτζαμάνη και Γ. Λεοντάρης, αφιέρωμα στο θέατρο της Επιδαύρου, *Θεάτρου Πόλις* (3-4), 2017-2018 <http://ts.uop.gr/images/files/anakoinoseis/3o-theatro-polis.pdf>, εισαγωγή και υποβολές καλλιτεχνών

6, 7 Robert Wilson, *Les Fables de La Fontaine* βασισμένο σε μύθους του Λα

Φοντέν

1. Aronson, “Robert Wilson” στο *American Αvant-garde Τheatre: Α Ηistory*, 122-133
2. Brantley, “On the surface the Moral: Beneath that, the Blood.” *The New York Times* July 12, 2007.

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

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

www.robertwilson.com

8, 9 A. Mnouchkine, *Le Dernier Karavanserail*

Ph. Wehle, “Theatre du Soleil. Dramatic Response to the Global refugee Crisis” PAJ 80, May 2005

1. Mnouchkine, «Το χειρωνάκτιον της τέχνης» στο *Από το Θέατρο Τέχνης στην Τέχνη του Θεάτρου* 108-110.

Arianne Mnouchkine” στο *In Contact with the Gods?* …” ο.π.

M. Shevtsova, “Arianne Mnouchkine” στο *Fifty Key Theater Directors* 160-166.

Στο μάθημα θα συμπεριληφθούν επίσης 1-2 προσκλήσεις σε καλλιτέχνες, οπότε το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί αναλόγως. Επίσης στα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και οι προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών σχετικά με το θέμα της δεύτερης εργασίας.

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)