Σκηνοθετικά Ρεύματα

Χειμερινό Εξάμηνο 2020

Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοτζαμάνη

Τρίτη 6-9 π.μ.

m.a.kotzamani@gmail.com

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, A. Appia, V. Meyerhold και M. Reinhardt.

Κανονισμοί του μαθήματος

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

Το μάθημα εξετάζεται με εργασία και το θέμα θα αναρτηθεί στο e-class στις **8 Φεβρουαρίου**. Οι εργασίες αποστέλλονται στις **10 Φεβρουαρίου** ηλεκτρονικά στο m.a.kotzamani@gmail.com έως τις 11.59 μ.μ. Ως τίτλο στο μήνυμα εισάγετε: (Το όνομά σας με κεφαλαία) ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

1. Όσοι οφείλουν το μάθημα, παρακαλώ να το αναφέρουν στην τελική εργασία. Οι φοιτητές αυτοί βαθμολογούνται με βάση την τελική εργασία και μόνο. Μπορούν όμως προαιρετικά να υποβάλλουν και κάποια/ες από τις εργασίες που έχουν δοθεί στους δευτεροετείς κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου προκειμένου να ενισχύσουν τον βαθμό τους. Εάν παρακολούθησαν το μάθημα αυτό το εξάμηνο ή/και παρέδωσαν κάποια εργασία, παρακαλώ να το δηλώσουν στην τελική εργασία που θα παραδώσουν.
2. Οι δευτεροετείς, εκτός από την τελική εργασία, έχουν παραδώσει επίσης κατά την διάρκεια του μαθήματος τα εξής:

Α. Ομαδική εργασία (βλ. περιγραφή στο e-class). Παρακαλώ να αναφέρετε στην τελική εξέταση το όνομα του συναδέλφου με τον/την οποία έχετε υποβάλει την ομαδική εργασία.

Β. Τις εξής 4 προαιρετικές ασκήσεις: 1. Ρεαλισμός και νατουραλισμός 2. Φωτογραφία δωματίου 3. Παράσταση στο ύφος του Άππια 4. Το γκροτέσκο. Επιπλέον, δόθηκε άσκηση σχετικά με τα επικά στοιχεία της ταινίας *Δοκιμή* του Jules Dassin η οποία συζητήθηκε στην τάξη. (βλ. περιγραφές στο e-class). Παρακαλώ να αναφέρετε επίσης στην τελική εργασία που θα παραδώσετε τις ασκήσεις που ετοιμάσατε κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Η ποσόστωση της βαθμολογίας έχει ως εξής:

Ομαδική εργασία: 40%

Τελική εργασία: 50%

Συμμετοχή στο μάθημα (ασκήσεις): 10% έως 20% (με το επιπλέον 10% ως επιβράβευση της συμμετοχής).

Ύλη της εξεταστικής:

1. Νατουραλισμός και ανεξάρτητα θέατρα
2. 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*

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.

E. G. Craig, «Η τέχνη του θεάτρου» στο *Αρχιτέκτονες* …, 105-128.

1. Max Reinhardt

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

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

4 και 5 V. Meyerhold (πριν και μετά την Ρωσική επανάσταση)

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.

6. Εισαγωγή στο επικό θέατρο μέσω του παραδείγματος της ταινίας η *Δοκιμή* (1973) του Jules Dassin, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ύλη του μαθήματος (διαθέσιμη στο e-class).

Προπαρασκευαστικές ερωτήσεις σχετικά με τα επικά στοιχεία της ταινίας:

Πώς επιτυγχάνει η ταινία αυτή τον στόχο της να ενημερώσει και να κινητοποιήσει σε δράση την διεθνή κοινότητα της εποχής της στην οποία απευθύνεται σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα την εποχή της χούντας;

Προσέξτε ιδιαίτερα και βρείτε παραδείγματα για τα εξής:

1. Μη ψευδαισθητική τέχνη που δηλώνει ότι είναι τέχνη.

2. Τεχνική μοντάζ. Μείξη πολλών μέσων (π.χ. αφήγησης, δραματοποίησης, τραγουδιού, προβολών, υλικό ντοκυμαντέρ κλπ)

3. Επεισοδιακή δομή (πλοκή δομημένη σε σειρά από αυτόνομα επεισόδια)

4. Πρόκειται για ταινία με θέση; Πώς προκύπτει αυτό;

Τα αναγνώσματα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στο e-class.

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα

* Bablet, D. (2008). *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας Ι* (1887-1914), μετάφραση: Δ. Κωνσταντινίδης. Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress.
* Jomaron, J. (2009*). Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας ΙI* (1887-1914), μετάφραση Δ. Κωνσταντινίδης. Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress.

Τα κείμενα των καλλιτεχνών που αναφέρονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τα βρίσκετε στο e-class στο αρχείο με τίτλο «Κοτζαμάνη σκηνοθεσία».

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

* 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). *ΑπότοΘέατροΤέχνηςστηντέχνητουθεάτρου*. Επιλογή και απόδοση: Μάγια Λυμπεροπούλου. Πάτρα: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
* Jomaron, J. (2009*). Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας ΙI* (1887-1914), μετάφραση Δ. Κωνσταντινίδης. Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress.
* 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*. ReaktionBooks.
* Καραΐσκου, B. (2009). *Εικαστικές και Σκηνικές Πρωτοπορίες στο πρώτο μισό*

του 20ού αιώνα. Αθήνα, Παπασωτηρίου.