Σκηνοθετικά Ρεύματα

Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοτζαμάνη

Ύλη εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024

Περιγραφή μαθήματος

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 V. Meyerhold

Κανονισμοί του μαθήματος

Η διδακτική ώρα του μαθήματος ανά εβδομάδα κατανέμεται σε διαλέξεις και εργαστήρια, στα οποία είναι απαραίτητη η συμμετοχή των φοιτητών/τριών μέσω προφορικών ασκήσεων που θα δίδονται στην τάξη. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην διεξαγωγή του μαθήματος προσμετράται στην γενική βαθμολογία.

Εκτός από ασκήσεις, στο μάθημα αυτό απαιτείται μία μικρής έκτασης γραπτή εργασία (έως 5 σελίδες) σε θέμα που έχει αναρτηθεί στο e-class του μαθήματος. Η γραπτή εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε διπλό διάστημα. 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.

Η ποσόστωση της βαθμολογίας έχει ως εξής: Γραπτή εργασία (45%), εξέταση (55%), συμμετοχή στην διεξαγωγή του μαθήματος μέσω ασκήσεων και συμμετοχής στην συζήτηση στην τάξη (10%-30%).

Όσοι οφείλουν το μάθημα υποχρεούνται μόνο να δώσουν την τελική εξέταση (100% του βαθμού). Η εργασία είναι προαιρετική, και εάν είναι καλή, προσμετράται θετικά στην τελική βαθμολογία.

Η ύλη του μαθημάτων βασίζεται κυρίως στα εξής βιβλία, από τα οποία επιλέγετε το ένα ως σύγγραμμα:

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

Το σύνολο της ύλης που αναφέρεται στο πρόγραμμα μαθημάτων παρέχεται σε ψηφιακή μορφή στο e-class του μαθήματος. Οι εικόνες σκηνοθετικών υφών και ενδεικτικών σκηνοθεσιών των σκηνοθετών υπό μελέτη συμπεριλαμβάνονται επίσης στην ύλη του μαθήματος.

Ύλη της γραπτής εξέτασης

* 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*

* 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 *Μέγερχολντ, Κείμενα για το θέατρο*, 51-64.

* A. Appia καιE. G. Craig

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

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.

* 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.*

* V. Meyerhold

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας I*, 99-103

Edward Braun, “Meyerhold, the first five years” στο *The Director and the Stage* 109-129.

Ερωτήσεις για μελέτη

1. Πώς προέκυψε η ανάγκη για την λειτουργία του σκηνοθέτη στο θέατρο;
2. Εξήγησε τί είναι το Gesamtkunstwerk (συνολικό έργο τέχνης). Ποιος εμπνεύστηκε την σύλληψη αυτή; Τί επίδραση είχε το Gesamtkunstwerk στην εξέλιξη της σκηνικής τέχνης;
3. Πώς υλοποιούν την σύλληψη του συνολικού έργου τέχνης οι σκηνοθέτες που υπηρετούν τον νατουραλισμό (Αντουάν και Στανισλάφσκι) και πώς οι σκηνοθέτες που καλλιεργούν το ποιητικό θέατρο (Άππια, Κραιγκ και πρώιμος Μέγερχολντ); Απάντησε το ερώτημα με αναφορές στα στοιχεία της σκηνικής σύνθεσης (π.χ. σκηνικό, φωτισμός, υπόκριση, μουσική) και δώσε παραδείγματα από σκηνοθεσίες έργων των συγκεκριμένων σκηνοθετών. Πρόσεξε να ορίζεις με σαφήνεια τις διαφορές ανάμεσα στην νατουραλιστική και στην προσέγγιση του ποιητικού θεάτρου
4. Γιατί έχει υπάρξει σημαντικός ο Ράινχαρντ στην ιστορία του θεάτρου;
5. Πώς προσεγγίζουν την υποκριτική τέχνη οι σκηνοθέτες υπό μελέτη;
6. Πώς προσεγγίζουν την οργάνωση του σκηνικού χώρου οι σκηνοθέτες υπό μελέτη;
7. Ποιους σκηνοθέτες ενδιαφέρει το ποιητικό θέατρο και πώς το υλοποιούν; Πώς διαφέρει η προσέγγιση του Μέγερχολντ από αυτές του Άππια και του Κραίγκ;
8. Τί είδους έργα ενδιαφέρουν τους σκηνοθέτες υπό μελέτη και πώς προσεγγίζουν την σκηνική τους ερμηνεία;
9. Ποιος είναι ο ρόλος του κοινού στις σκηνοθετικές προσεγγίσεις υπό μελέτη;
10. Πώς προσεγγίζουν την σκηνοθεσία πλήθους επί σκηνής οι σκηνοθέτες υπό μελέτη;
11. Πώς ενδιαφέρει το πολιτικό θέατρο τους σκηνοθέτες της νατουραλιστικής προσέγγισης;
12. Πώς διαμορφώνεται η σχέση θεάτρου και ζωής στα σκηνοθετικά ρεύματα υπό μελέτη;
13. Ποιες είναι οι παραστάσεις-σταθμοί στην περίοδο υπό μελέτη και γιατί;
14. Πώς επικρίνει ο Μέγερχολντ τον νατουραλισμό;
15. Εξήγησε τους παρακάτω όρους: τέταρτος τοίχος, milieu (περιβάλλον), αληθοφάνεια, αυθεντικότητα, υπερμαριονέτα, παίξιμο συνόλου
16. Πώς προσεγγίζει την τέχνη και ειδικότερα την σκηνική τέχνη ο νατουραλισμός;
17. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον νατουραλισμό και τον ρεαλισμό;
18. Πώς απαντά ο Άππια στο ερώτημα, «Τί ακριβώς ερχόμαστε να δούμε στο θέατρο;» στο *Από το θέατρο Τέχνης στην Τέχνη του θεάτρου*, σ. 32. Με αφετηρία αυτό το ερώτημα, πώς οργανώνει την σκηνική ερμηνεία;
19. Πώς αποκρίνεται ο Άππια στο ερώτημα, «Πώς παριστάνεται σκηνικά ένα δάσος; Πριν από όλα διευκρινίζουμε: πρόκειται για ένα δάσος με πρόσωπα ή για πρόσωπα μέσα σε ένα δάσος;” στο *Από το θέατρο Τέχνης στην Τέχνη του θεάτρου*, σ. 32. Πώς φαντάζεσαι ότι θα αποκρινόταν στο ίδιο ερώτημα ο Αντουάν;
20. Πώς απαντά ο Κραιγκ στο ερώτημα, «ξέρετε ποιος είναι ο γενήτορας του δραματουργού;” στο «Η τέχνη του θεάτρου» στο *Αρχιτέκτονες* …, σελ. 107 και γιατί;

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

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