Ιστορία Παγκόσμιου Θεάτρου IV: 20ος Αιώνας

Εαρινό Εξάμηνο 2021

Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοτζαμάνη

Δευτέρα 6-9 π.μ.

m.a.kotzamani@gmail.com

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου τον 20ο αιώνα, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έως το 1968. Επικεντρώνεται σε ό,τι αφορά στη θεατρική παραγωγή, από την αρχιτεκτονική των θεάτρων και την σύσταση των θιάσων έως την οργάνωση των παραστάσεων και το ύφος της υπόκρισης. Παράλληλα, ερευνάται η σχέση της θεατρικής παραγωγής με σημαντικά αισθητικά ρεύματα της περιόδου όπως ο νατουραλισμός, ο συμβολισμός και ο εξπρεσιονισμός. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γένεση του θεάτρου των σκηνοθετών τον ύστερο 19ο αιώνα, που καθορίζει όλο το μεταγενέστερο θέατρο. Ως προς την δραματολογία, το μάθημα εστιάζει στις υφολογικές καινοτομίες κορυφαίων συγγραφέων των αρχών του 20ου αιώνα όπως του Ίψεν, του Τσέχωφ και του Στρίντμπεργκ.

Κανονισμοί του μαθήματος

Στο μάθημα απαιτείται μία εργασία 4-5 σελίδων, την οποία οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν σε ομάδα δύο ατόμων. Η τελική εξέταση θα γίνει επίσης με εργασία. Στο μάθημα δίδονται επίσης μικρές ασκήσεις σε προαιρετική βάση.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έρχονται διαβασμένοι στην τάξη, και να συμμετέχουν ενεργά στην διεξαγωγή του μαθήματος. Στο μάθημα είναι υποχρεωτικές επτά παρουσίες.

Η ποσόστωση της βαθμολογίας για το μάθημα έχει ως εξής:

Εργασία (30%)

Συμμετοχή στο μάθημα (20%)

Τελική Εξέταση (50%)

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1, 2, 3, 4 **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

Το πολιτικό θέατρο στη Ρωσία

Μέγιερχολντ

Jomaron, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας ΙΙ*, 81-101

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

5, 6, 7, 8 **Πρωτοπορίες και θέατρο: φουτουρισμός, νταντά, υπερρεαλισμός, Μπαουχάους**

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

1. Bigsby, «Ορισμοί, δηλώσεις, μανιφέστα 1 και 4» στο *Νταντά και Σουρεαλισμός*, 11-17, 57-59.

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

A. Artaud

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

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

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

9, 10 **Το θέατρο του παραλόγου**

Μ. Έσλιν, *Το θέατρο του παραλόγου* (επιλογές)

Σ. Μπέκετ, Οι Ευτυχισμένες Μέρες, απόδοση Ρ. Πατεράκη και Κ.

Φουντούκης. Ροδακιό, 1994.

11, 12, 13 **Ρεαλισμός, Νατουραλισμός και Ανεξάρτητα Θέατρα**

Το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας. Στανισλάφσκι

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας* Ι 28-48

Α. Τσέχωφ, Ο Θείος Βάνιας, Μτφ. Χρύσα Προκοπάκη, Εκδόσεις Άγρα

Ίψεν, Το Κουκλόσπιτο, Μτφ. Λέων Κουκούλας, Εκδόσεις Γκοβόστη

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.