Ιστορία Παγκόσμιου Θεάτρου IV: 20ος Αιώνας

Εαρινό Εξάμηνο 2024

Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοτζαμάνη

Τετάρτη 9-12 π.μ.

Αίθουσα Λήδας Τασοπούλου

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 το επικό θέατρο, τα κινήματα της πρωτοπορίας και ο συμβολισμός. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σημαντικές εξελίξεις ως προς τη σκηνοθεσία κατά τον μεσοπόλεμο, που καθορίζουν το μεταγενέστερο θέατρο. Ως προς την δραματολογία, το μάθημα εστιάζει στις υφολογικές καινοτομίες κορυφαίων συγγραφέων των αρχών του 20ου αιώνα όπως του Τσέχωφ του Μπρεχτ και του Στρίντμπεργκ.

Κανονισμοί του μαθήματος

Στο μάθημα απαιτείται τελική εξέταση, καθώς και μία γραπτή εργασία 4-5 σελίδων. Την εργασία οι φοιτητές/τριες έχουν την επιλογή να αναλάβουν σε ομάδα δύο ατόμων. Στο μάθημα απαιτείται επίσης μία πρόοδος. Επίσης, θα δίδονται και ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου, οι οποίες θα παρουσιάζονται προφορικά στην τάξη.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έρχονται διαβασμένοι στην τάξη, και να συμμετέχουν ενεργά στην διεξαγωγή του μαθήματος.

Η ποσόστωση της βαθμολογίας για το μάθημα έχει ως εξής:

Γραπτή εργασία: 35%

Πρόοδος: 15%

Τελική εξέταση: 50%

Προφορικές εργασίες και συμμετοχή στο μάθημα (έως 20% του βαθμού επιπλέον)

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1, 2, 3, 4, 5 **Πολιτικό θέατρο**

V. Meyerhold μετά την σοβιετική επανάσταση

Jomaron, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας ΙΙ*, 81-124.

Meyerhold, «Το πλανόδιο θέατρο», στο Μέγιερχολντ, Κείμενα για το θέατρο, 121-150.

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

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

6, 7, 8, 9 **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, 57-59.1

Α. Μπρετόν, «Γραπτή υπερρεαλιστική σύνθεσις ή δράσις αυτόματη εξ’ολοκλήρου» 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.

10, 11, 12 **Συμβολισμός και Θέατρο του παραλόγου**

Πολ Φορ και Λυνιε-Πο

Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας Ι*, 49-59.

Αλφρέντ Ζαρύ, *Ουμπού Βασιλιάς* Ίκαρος, 1975.

Άντον Τσέχωφ, Ο θείος Βάνιας

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

Σ. Μπέκετ, *Ευτυχιμένες μέρες*, απόδοση Ρ. Πατεράκη και Κ.

Φουντούκης. Ροδακιό, 1994.

13 Ανασκόπηση

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.