**Ιστορία Παγκόσμιου Θεάτρου IV: 20ος Αιώνας**

**Εαρινό Εξάμηνο 2024**

**Διδάσκουσα: Μαρίνα Κοτζαμάνη**

**Ύλη Εξεταστικής Ιουνίου 2024**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ**

Στο μάθημα απαιτείται γραπτή 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 που θα διεξαχθεί προφορικά.

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)

Για όσους οφείλουν το μάθημα, ο βαθμός βασίζεται αποκλειστικά στην τελική γραπτή εξέταση.

**ΘΕΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Επιλέξτε **ένα** από τα παρακάτω θέματα, 1 και 2:

1. Πώς θα σκηνοθετούσατε το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Λόρκα ως επικό θέατρο;

Προκειμένου να να διεκπεραιώσετε την εργασία αυτή θα πρέπει να μελετήσετε τις σκηνοθεσίες του Μπρεχτ και του Πισκάτορ καθώς και την θεωρία του Μπρεχτ σχετικά με το επικό θέατρο. Στην εργασία θα επισημάνετε και ποιές αλλαγές ενδεχομένως θα ήταν απαραίτητες και ως προς την δραματουργία. Μπορείτε να συμπεριλάβετε στην εργασία σχέδια του σκηνικού ή/και κοστουμιών. Είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας και επίσης να εξηγήσετε την προσέγγιση του Μπρεχτ. Παρακαλώ να αναφέρετε επίσης ποιές παραστάσεις του Μπρεχτ ή και του Πισκάτορ χρησιμοπείτε ως πρότυπα. Μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε υπόψιν ως παράδειγμα επικής προσέγγισης και την ταινία *Δοκιμή* του Z. Ντασέν. Επίσης, εάν είδατε την παράσταση της Μπερνάρντα Άλμπα σε σκηνοθεσία Μ. Πρωτόπαππα στο Θέατρο Τέχνης, μπορείτε να αναφερθείτε και σ’αυτήν, σχολιάζοντας και αξιοποιώντας τις επικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται.

1. Να συγκρίνετε πώς παρουσιάζεται το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας στο *Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα* του Λόρκα και στο σύγχρονο έργο *Real Time* του Καταλανού συγγραφέα Albert Mestres, από την άποψη της μορφής και του περιεχομένου.

Την εργασία μπορείτε να αναλάβετε σε ομάδες των δύο ατόμων. Μέγιστη έκταση εργασίας: 1800 λέξεις. Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και η διάταξη των γραμματοσειρών σε διπλό διάστημα. Εργασίες με αντιγραφές θα μηδενίζονται και η αντιγραφή θα έχει ως συνέπεια να μην περάσει ο/η φοιτητής/τρια το μάθημα.

**ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

**1. 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

Jules Dassin *Η Δοκιμή* (1974) ως παράδειγμα έργου επικού θεάτρου

https://www.youtube.com/watch?v=8UqVYcyJvoE

*Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της* του Μπρεχτ σε σκηνοθεσία του ίδιου σε παράσταση με το Berliner Ensemble (1957)

https://www.youtube.com/watch?v=MWz07HAzKBI&t=5174s

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

1. **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.

Φουτουρισμός

https://www.youtube.com/watch?v=YFPIP9NxU30

Για το Νταντά

https://www.youtube.com/watch?v=U4WlTijUNc0

Για το ready made του Duchamp

<https://www.youtube.com/watch?v=tqySnbbyB2U>

Υπερρεαλισμός

<https://www.youtube.com/watch?v=wtPBOwE0Qn0>

Μπάουχαους

<https://www.youtube.com/watch?v=Y69wOKg6yp4>

Σλέμερ, *Το τριαδικό μπαλέτο*

https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo

A. Artaud

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

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

<https://www.youtube.com/watch?v=NMTKCES1vPk&t=2s>

1. Φεντερίκο Γκ. Λόρκα, *Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα* και η σκηνική ερμηνεία του σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα
2. Α. Mestres, *Real Time*

**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.