ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ι

04ΜΧ030 **(ΥΚ), ECTS 5**

The Garment in Performing Arts I

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

* Ιστορία της ενδυμασίας από το πρωτόγονο κοστούμι έως τις μέρες μας * Θεατρικό κείμενο – ανάλυση και ερμηνεία χαρακτήρων * Μεθοδολογία και έρευνα του ενδυματολόγου * Δημιουργία ενδυματολογικού βιβλίου

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη, το **θεωρητικό** και το **πρακτικό**. Η θεωρία του μαθήματος καλύπτει την ιστορία του κοστουμιού σε μία αναδρομή που σκοπό έχει τη σύγκριση και την κατανόηση των ενδυματολογικών αλλαγών δια μέσου των χρόνων και των τεχνών. Το πρακτικό μέρος του μαθήματος εστιάζει στην **ενδυματολογική απόδοση ρόλων μέσω εναλλακτικών παραστατικών τρόπων έκφρασης**. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ενδυματολογικά χαρακτήρες θεατρικού κειμένου και να δημιουργήσουν **τα περιβάλλοντα** στα οποία ανήκουν. Κάθε παρουσίαση γίνεται με τη μορφή **παραστατικής δράσης, performance, video performance, εγκατάστασης κλπ**. Κάθε καλλιτεχνικό έργο τελικό σκοπό έχει την **έκθεσή** του στο κοινό με στόχο την προβολή του φοιτητή, την ανάδειξή του ως καλλιτέχνη στην καλλιτεχνική κοινότητα και τη δημιουργία μίας δουλειάς portfolio υψηλών προδιαγραφών.

Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών γίνονται ασκήσεις σκίτσου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τα απαραίτητα μαζί τους (sketch book, μολύβια κλπ)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρήση ψηφιακής/οπτικοακουστικής τεχνολογίας, διάλογος, έρευνα και παρουσιάσεις της διδάσκουσας και των φοιτητών, εργαστήριο, έκθεση

Αξιολόγηση φοιτητή: Γραπτές εξετάσεις, ενδυματολογική πρόταση θεατρικού έργου συνοδευόμενη με το βιβλίο του ενδυματολόγου, δημιουργία κοστουμιού διαστάσεων 1:1 κατασκευασμένο με εναλλακτικά υλικά, έκθεση συνοδευόμενη με παραστατική υποστήριξη κοστουμιού

Βαθμολογία: Γραπτά 50%, Project 50%

Παρακολούθηση 2 (**οκτώ** παρουσίες αναγκαίες), έκθεση 2, έργο 6 (κοστούμι, παραστατική υποστήριξη, βιβλίο ενδυματολόγου)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 Payne, Winakor, Farrell, Beck (2004) Ενδυματολογία, Ιστορία της Ενδυμασίας, ΙΩΝ, Αθήνα.

 Περβολιώτου, Μ. (2004) Η Τέχνη του Υφάσματος Ι, ΙΩΝ, Αθήνα.

 Περβολιώτου, Μ. (2004) Η Τέχνη του Υφάσματος ΙΙ, Υφαντική Διαπλεκτική Μπατίκ, ΙΩΝ, Αθήνα.

Σημείωση:

Το Πανεπιστήμιό μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να προβάλει στο κοινό (εκθέσεις, αίθουσες τέχνης, φεστιβάλ) τα καλλιτεχνικά έργα που παράγονται στο πλαίσιο μαθημάτων του.

Έγκαιρη ενημέρωση:

Το μάθημα της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 15.00 – 18.00 στην αίθουσα των υπολογιστών.

The Garment in Performing Arts I

The course is composed of two parts, a **theoretical** one and a **practical** one. The theory covers the history of garments from the prehistoric era to modern times. The practical part of the course puts the **emphasis on the analytical approach to exploring characters as they emerge from theatrical texts.** This starts with the interpretation of characters from the costume point of view and then follows towards the design and making of the actual outfits. At the end of the course students would showcase their work in the form of **a performance, installation, video art etc**. As a part of the teaching process every artwork would be exhibited or shown to the public in galleries and other art places. The ultimate purpose of the course is not only to create a portfolio work to a high standard, but also to promote new artists within the artistic community.

As we are practicing costume drawing during the lectures, students are requested to bring with them the necessary equipment (sketch book, pencils etc.)

Student Assessment: Written exam, costume proposal/design for a play accompanied with the designer’s book, a real size costume created with alternative materials, exhibition and performative interpretation of the costume.

Students may be absent up to 4 times upon request

RECOMMENDED READING

* Payne, Winakor, Farrell, Beck (1977), The history of costumes, Prentice Hall
* Gary Thorne (2001), Designing Stage Costumes, Crowood Press **(recommended for ERASMUS students)**
* Francois Baucher (2004), A History of Costume in the West, Thames & Hudson **(recommended for ERASMUS students)**
* Carl Kohler (1963), A History of Costume, Dover Publications ING **(recommended for ERASMUS students)**

Evaluation: written exams 50%, project 50%

Attendance 2 (attendance of **eight** lectures minimum), exhibition 2, project 6 (costume, performance, designer’s book)

Note:

The University retains every right to exhibit the artworks created by the students as part of their lessons.

As a part of the timeline:

The lecture on the 27th of October will be held on Wednesday the 26th of the month, at 15.00 - 18.00 in the Computer Room.

Συνάντηση 1η / Lecture 1

Εισαγωγή στο μάθημα / Εισαγωγή σε θέματα Ενδύματος

Introduction to the course / Introduction to Costume Design

Συνάντηση 2η / Lecture 2

Ζητήματα Παραγωγής / Production Issues

Συνάντηση 3η / Lecture 3

3000 πΧ – 1095 μΧ / 3000 BC – 1095 AD

(Από τη Μεσοποταμία στο Βυζάντιο / From Mesopotamia to Byzantium)

Συνάντηση 4η / Lecture 4

11ος – 16ος αι. / 11th – 16th century

(Από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση / From Medieval to Renaissance)

(Βασίλσα Μαργκό – Queen Margot)

Συνάντηση 5η / Lecture 5

17ος – 18ος αι. / 17th – 18th century

(Από το Μπαρόκ στη μόδα Ροκοκό / From Baroque to Rococo)

Το κορίτσι με το σκουλαρίκι 2003 (σκηνοθ. Peter Webber, κοστούμια Dien van Straalen) – Άσκηση σκίτσο

Συνάντηση 6η / Lecture 6

19ος – 20ος αι. / 19th – 20th century

Ανάγνωση κειμένου «Η Τρικυμία» του William Shakespeare – Reading the play – “The Tempest” by William Shakespeare

Συνάντηση 7η / Lecture 7

Ανάγνωση Κειμένου / Reading the Play

Συνάντηση 8η / Lecture 8

Έρευνα, Ανάλυση Χαρακτήρων, Break Down / Research, Characters ’s Analysis, Break Down

Συνάντηση 9η / Lecture 9

Πρώτες ιδέες, πρώτα σκίτσα – εξάσκηση / First Ideas, brainstorming, first drawings – practicing drawing

Συνάντηση 10η / Lecture 10

Πρώτες ιδέες, πρώτα σκίτσα – εξάσκηση / First Ideas, first drawings – practicing drawing

Συνάντηση 11η , 12η / Lecture , 11th , 12th

Δημιουργία προς παρουσίαση / Creations towards the final presentation

Συνάντηση 13η / Lecture 13th

Παρουσίαση / Presentation

Το Έργο: Η Τρικυμία του Shakespeare

The Play: The Tempest by Shakespeare

Η περίληψη:

Ο Πρόσπερο, Δούκας του Μιλάνου, που ασχολείτο με μυστικιστικές μελέτες, χάνει τον θρόνο του, καθώς ο αδερφός του, Αντόνιο, με τη βοήθεια του βασιλιά της Νάπολης Αλόνσο, σφετερίστηκε την περιουσία του και την εξουσία του. Έτσι καταλήγει σε ένα ερημονήσι μαζί με τη μικρή του κόρη,

Η θεατρική παρουσίαση των γεγονότων αρχίζει δώδεκα χρόνια αργότερα, περίοδο κατά την οποία ο Πρόσπερο έχει εξελιχθεί σε μεγάλο μάγο, που ελέγχει στοιχεία της φύσης και ξωτικά, όπως το αγαθό πνεύμα Άριελ. Υπηρέτης του Πρόσπερο και της Μιράντα είναι ο Κάλιμπαν, ένας ιθαγενής του νησιού που συμπεριφέρεται χυδαία στο αφεντικό του, που θέλει να τον εκπολιτίσει.

Ωστόσο, η μοίρα ευνοεί τον Πρόσπερο: όσοι συνωμότησαν εναντίον του για το θρόνο του Μιλάνου θα τύχει να ταξιδέψουν με πλοίο στη θάλασσα κοντά στο νησί. Έπειτα από μια τρικυμία που προκαλεί ο Πρόσπερο με τις μαγικές του δυνάμεις, το καράβι του Αλόνσο βουλιάζει κι όλοι ναυαγούν στο νησί, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, πιστεύοντας ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι νεκροί. Εκεί παρασύρονται από τις παραισθήσεις που προκαλεί ο Πρόσπερο και φτάνουν μέχρι την τρέλα, μέχρι που ανακαλύπτουν ότι ο τρόπος που βασανίζονται οφείλεται στο πώς αδίκησαν παλιότερα τον Πρόσπερο,στον οποίο θέλουν να επιστρέψουν το Δουκάτο για να τους συγχωρέσει.

Η Μιράντα αρραβωνιάζεται τον Φερδινάνδο, γιο του Αλόνσο, κι ο Πρόσπερο θα επιστρέψει ως Δούκας στο Μιλάνο, αφού πρώτα αποκηρύξει την υψηλή τέχνη της μαγείας και απελευθερώσει τον Άριελ.

H μαγεία

Η μαγεία είναι κεντρικό θέμα στην Τρικυμία, καθώς είναι το στοιχείο που δένει την πλοκή. Ο Πρόσπερο κατέχει τόσο μεγάλη δύναμη στο έργο λόγω της ικανότητάς του να χειρίζεται τη μαγεία και να ελέγχει το πνεύμα του Άριελ. Εξαιτίας της μαγείας προκλήθηκε η Τρικυμία, τα γεγονότα μεταξύ των ναυαγών στο νησί, καθώς και οι παραισθήσεις και η μαγευτική μουσική του Άριελ. Κατά πολλούς, η μαγεία αναφέρεται στη γραφή του ίδιου του Σαίξπηρ: στο τέλος, όπως ο Πρόσπερο αποκηρύσσει την υψηλή του τέχνη, έτσι κι ο Σαίξπηρ δηλώνει την απόσυρσή του από τη θεατρική συγγραφή.

H εξουσία

Ο Σαίξπηρ μολονότι στα περισσότερα έργα του, τα σχετιζόμενα με το θέμα της εξουσίας, προτείνει την τιμωρία των σφετεριστών, στην Τρικυμία, το τελευταίο του έργο, αντιμετωπίζει τις καταστάσεις περισσότερο ήπια και συγχωρητικά. Προτείνει το καλό παράδειγμα αντί της εκδίκησης ώστε να δοθεί χρόνος στις αξίες της τιμιότητας και της ηθικής, να αναπτυχθούν και να επικρατήσουν (έστω και συμβολικά) στον κόσμο μας.

<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1> 04/10/2013

Synopsis

The magician Prospero, rightful Duke of Milan, and his daughter, Miranda, have been stranded for twelve years on an island after Prospero's jealous brother Antonio (aided by Alonso, the King of Naples) deposed him and set him adrift with the then-3-year-old Miranda. Gonzalo, the King's counsellor, had secretly supplied their boat with plenty of food, water, clothes and the most-prized books from Prospero's library. Possessing magic powers due to his great learning, Prospero is reluctantly served by a spirit, Ariel, whom Prospero had rescued from a tree in which he had been trapped by the witch Sycorax. Prospero maintains Ariel's loyalty by repeatedly promising to release the "airy spirit" from servitude. Sycorax had been banished to the island, and had died before Prospero's arrival. Her son, Caliban, a deformed monster and the only non-spiritual inhabitant before the arrival of Prospero, was initially adopted and raised by him. He taught Prospero how to survive on the island, while Prospero and Miranda taught Caliban religion and their own language. Following Caliban's attempted rape of Miranda, he had been compelled by Prospero to serve as the magician's slave. In slavery, Caliban has come to view Prospero as a usurper and has grown to resent him and his daughter. Prospero and Miranda in turn view Caliban with contempt and disgust.

The play opens as Prospero, having divined that his brother, Antonio, is on a ship passing close by the island, has raised a tempest which causes the ship to run aground. Also on the ship are Antonio's friend and fellow conspirator, King Alonso of Naples, Alonso's brother and son (Sebastian and Ferdinand), and Alonso's advisor, Gonzalo. All these passengers are returning from the wedding of Alonso's daughter Claribel with the King of Tunis. Prospero contrives to separate the shipwreck survivors into several groups by his spells, and so Alonso and Ferdinand are separated, each believing the other to be dead.

Miranda by John William Waterhouse

Three plots then alternate through the play. In one, Caliban falls in with Stephano and Trinculo, two drunkards, who he believes have come from the moon. They attempt to raise a rebellion against Prospero, which ultimately fails. In another, Prospero works to establish a romantic relationship between Ferdinand and Miranda; the two fall immediately in love, but Prospero worries that "too light winning [may] make the prize light," and compels Ferdinand to become his servant, pretending that he regards him as a spy. In the third subplot, Antonio and Sebastian conspire to kill Alonso and Gonzalo so that Sebastian can become King. Ariel thwarts them, at Prospero's command. Ariel appears to the "three men of sin" (Alonso, Antonio and Sebastian) as a harpy, reprimanding them for their betrayal of Prospero. Prospero manipulates the course of his enemies' path through the island, drawing them closer and closer to him.

In the conclusion, all the main characters are brought together before Prospero, who forgives Alonso. He also forgives Antonio and Sebastian, but warns them against further betrayal. Ariel is charged to prepare the proper sailing weather to guide Alonso and his entourage (including Prospero and Miranda) back to the Royal fleet and then to Naples, where Ferdinand and Miranda will be married. After discharging this task, Ariel will finally be free. Prospero pardons Caliban, who is sent to prepare Prospero's cell, to which Alonso and his party are invited for a final night before their departure. Prospero indicates that he intends to entertain them with the story of his life on the island. Prospero has resolved to break and bury his magic staff, and "drown" his book of magic, and in his epilogue, shorn of his magic powers, he invites the audience to set him free from the island with their applause.

[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tempest 04/10/2013](http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tempest%2004/10/2013)