Σκηνοθετικά Ρεύματα

Εξεταστική Ιουνίου 2020

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 E. Piscator.

Το μάθημα θα εξεταστεί με δύο εργασίες, από 50% έκαστη ως προς την τελική βαθμολογία.

Θέματα εργασιών

1. Να αναπτύξεις πώς θα σκηνοθετούσες ένα έργο της επιλογής σου (η κάποια σημαντική σκηνή του έργου αυτού) με τον τρόπο ενός από τους σκηνοθέτες που έχουμε συζητήσει στο μάθημα. Μπορείς να συμπεριλάβεις στην εργασία σχέδια του σκηνικού ή/και κοστουμιών.
2. Συζήτησε συγκριτικά πώς διακρίνεται το έργο των σκηνοθετών του Μεσοπολέμου από αυτών που έδρασαν κυρίως πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με αναφορές σε 3-4 σκηνοθέτες. Λάβε υπ΄όψιν την σύνθεση των σκηνικών στοιχείων, την υπόκριση, την σύλληψη του χώρου, το ύφος, το ρεπερτόριο αλλά και ιδεολογικά ζητήματα ως προς τους στόχους του θεάτρου και κάνε αναφορές σε παραδείγματα από παραστάσεις. Η εργασία αυτή απαιτεί την προσέγγιση της ύλης με κριτικό πνεύμα. Προσοχή: η απάντηση να επικεντρώνεται σε αυτό ακριβώς που ρωτώ. Η υπερβολική προσκόλληση στα βιβλία έχει τον κίνδυνο οδηγήσει εκτός θέματος.

Εργασίες με αντιγραφές θα μηδενίζονται και η αντιγραφή θα έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην τελική βαθμολογία.

Στέλνετε τις εργασίες ηλεκτρονικά μέσω e-mail (m.a.kotzamani@gmail.com) με την ένδειξη στον τίτλο: **Σκηνοθετικά Ρεύματα Εξέταση**.

Ύλη μαθήματος

1. Ρεαλισμός και ανεξάρτητα θέατρα Ι
2. 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*

Strindberg, Πρόλογος στην Δεσποινίδα Τζούλια (απόσπασμα).

1. 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 *Μέγιερχολντ, Κείμενα για το θέατρο*, 51-64.

1. A. AppiaκαιE. G. Craig

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

L. Simonson, « Οι ιδέες του ΑδόλφουΆππια» στο *Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου*, 165-190.

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.

1. 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.*

5. V. Meyerhold

D. Bablet, *Ιστορία της Σύγχρονης Σκηνοθεσίας I*, 99-104

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

Meyerhold, Νατουραλιστικό θέατρο και Θέατρο ατμόσφαιρας, στο Μέγιερχολντ, Κείμενα για το θέατρο, 40-51 και 121-150.

6. Το πολιτικό θέατρο στη Γερμανία

E. Piscator

Jomaron, *Ιστορία της Σύγχρονης σκηνοθεσίας ΙΙ*, 30-42

E. Piscator, «Το θέατρο έχει την δυνατότητα να ανήκει στον αιώνα μας» στο Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου 77-80

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.