**Σκηνοθετικές Προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος**

**Διδάσκουσα Μαρίνα Κοτζαμάνη**

**Εαρινό Εξάμηνο 2017**

Δευτέρα 3-6 μ.μ.

Αίθουσα Ισογείου

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 6-7

m.a.kotzamani@gmail.com

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε ερμηνευτικές παραδόσεις του αρχαίου δράματος από το 1970 έως σήμερα. Συμπεριλαμβάνει τόσο παραστάσεις σταθμούς στην ερμηνεία του αρχαίου δράματος διεθνώς, όπως η *Τριλογία* του Andrei Serban ή το *Dionysus 69* του Richard Schechner όσο και σύγχρονες σκηνικές ερμηνείες που συζητούνται σε ιστορική προοπτική. Το μάθημα επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο θέατρο, αλλά αξιοποιεί και κάποια παραδείγματα σκηνοθεσίας αρχαίου δράματος στον κινηματογράφο. Ερευνούμε ένα μεγάλο εύρος προσεγγίσεων του αρχαίου δράματος, από παραστάσεις που δίνουν έμφαση στον λόγο, σε παραστάσεις με επίκεντρο το σώμα η την εικαστική σύνθεση. Ιδεολογικά επίσης τα παραδείγματα που θα συζητηθούν παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και κυμαίνονται από ανθρωπολογικές σε φεμινιστικές ή ακτιβιστικές ερμηνείες. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη σημασία στο πώς σκηνοθέτες αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες του αρχαίου δράματος, όπως ο χορός ή η μάσκα.

Κανονισμοί του μαθήματος

Εκτός από την τελική εξέταση, στο μάθημα απαιτούνται δύο εργασίες, καθώς και μία προφορική παρουσίαση. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τα θέματα της παρουσίασης σε συνεννόηση με την διδάσκουσα. Εργασίες με αντιγραφές θα μηδενίζονται. Όσες φοιτήτριες/ες επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στην προετοιμασία της παράστασης του έργου του Σέλλευ *Ποδάγρας ή Οιδίπους Τύραννος*. Στην περίπτωση αυτή θα έχουν ιδιαίτερα καθήκοντα για το μάθημα.

Η ποσόστωση της βαθμολογίας έχει ως εξής:

1. 1η εργασία: 30%
2. 2η εργασία και προφορική παρουσίαση: 45%
3. Προφορική εξέταση: 25%

Πρόγραμμα μαθημάτων

1. Εισαγωγή

Συνοπτική αναδρομή στην σκηνική ερμηνεία του αρχαίου δράματος (19ος και 20ος αιώνας).

F. Macintosh, «Η τραγωδία επί σκηνής: θεατρικές παραστάσεις τον 19ο και τον 20ο αιώνα» στο P. Easterling, *Οδηγός για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία*. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007

1. Συνοπτική αναδρομή … (συνέχεια)

*Οιδίποδας* (ταινία, 1967) σκην. Π. Π. Παζολίνι σε αντιπαραβολή με τον *Οιδίποδα Τύραννο* του T. Guthrie (ταινία 1957).

*3. Ηλέκτρα* (ταινία) σκην. του Μ. Κακογιάννη

K. MacKinnon, “Films in the Realistic Mode” στο *Greek Tragedy into Film*, (Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press, 1986), 66-96.

Μ. Κακογιάννης, «*Ηλέκτρα*” στο Μιχάλης Κακογιάννης (Αθήνα, Καστανιώτης 1995), 144-150.

4. Ηλέκτρα (1986), σκην. Α. Βιτέζ

Σ. Χαβιάρας, *Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Antoine Vitez*. (επιλογές)

Γ. Κόκκος, *Ο Σκηνογράφος και ο Ερωδιός* (αποσπάσματα)

Γ. Κόκκος, συνέντευξη, Lifo 18/02/2012 www.lifo.gr/mag/features/3067

 5. *Οι Όρνιθες* του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κ. Κουν

M. Kotzamani, "Karolos Koun, Karaghiozis and *The Birds*: Aristophanes as Popular Theater," in David Robb, editor, *Clowns, Fools and Picaros. Popular Forms in Theatre, Fiction and Film*. Rodopi, 2007.

G. Van Steen, “From Scandal to Success Story: Aristophanes’ Birds as Staged by Karolos Koun,”στο Aristophanes in Performance 421 BC-AD 2007: Peace, Birds and Frogs, ed. E. Hall and A. Wrigley, London: Legenda, 2007.

Κ. Κουν, «Το αρχαίο θέατρο» και «Η κοινωνική θέση και η αισθητική γραμμή του *Θεάτρου Τέχνης*» στο *Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας*. Καστανιώτης, 1987.

Π. Μαυρομούστακος, Δ. Σπάθης, Ν. Παπανδρέου, «Το Θέατρο Τέχνης» στο *Κάρολος Κουν*.

6 *King Oedipus* του Tawfiq Al-Hakim.

 Marvin Carlson, «Introduction: The Arab Oedipus»

 *Purgatory* του W. B. Yeats

Παρακολούθηση φοιτητικής παράστασης Οιδίποδα από Marjon και πανεπιστήμιο ΠΑΠΕΛ.

7. The Lysistrata Project (2003)

M. Kotzamani, “Citizen Artists on the Web: The Lysistrata Project” (*Theater* 36.2, 2006, 103-110)

L. Hardwick, “*Lysistratas* on the Modern Stage” στο D. Stuttard, ed. *Looking at Lysistrata*. Bristol: Bristol Classical Press, 2010.

M. Kelly, *Operation Lysistrata* (ταινία)

8.. Brian de Palma, *Dionysus 69*, ταινία βασισμένη στην παράσταση

 *Dionysus 69* του Richard Schechner.

Froma Zeitlin, “Dionysus in 69” στο Edith Hall, F. Macintosh and A. Wrigley, D*ionysus since 69.* London: OUP, 2004.

9. Andrei Serban, *Τριλογία* (Μήδεια, Τρωάδες, Ηλέκτρα)

M. Kotzamani, “Andrei Serban and the Theater of Cruelty: Greek Drama as Primal Expression” στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ΙΧ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Πρακτικά Συμποσίου. Αθήνα, 2003.

Ed. Menta, “Serban and the Greeks” στο *The Magic World Behind the*

*Curtain*. *Andrei Serban in the American Theater*. New York, Peter Land, 1997.

10. Theodora Skipitaris, *The Trojan Women*.

R. Hinojosa, “The Travelling Players Present the *Women of Troy*” nytheatre.com review

A. McDavitt, “Feminist Activism through Greek History” [www.dailycsmpus.com](http://www.dailycsmpus.com)

K. Jaworowski, κριτική της παράστασης στο NY Times, 16/10/2009.

B. Cohen, “Women of Troy” στο <http://newyork.timeout.com>

11. H. Cixous και το Θέατρο του Ήλιου

H. Cixous, “*The Perjured City*” στο Eric Prenowitz, Selected Plays of H. Cixous. London: Routledge, 2004.

E. Prenowitz, “On Theatre. An Interview with H. Cixous” ο.π.

B. Fort, “Theater, History, Ethics. An Interview with H. Cixous on the *Perjured City*…” *New Literary History* 28, 1997.

12. Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών

13. Ανασκόπηση

4 The Lysistrata Project (2003)

M. Kotzamani, “Citizen Artists on the Web: The Lysistrata Project” (*Theater* 36.2, 2006, 103-110)

L. Hardwick, “*Lysistratas* on the Modern Stage” στο D. Stuttard, ed. *Looking at Lysistrata*. Bristol: Bristol Classical Press, 2010.

M. Kelly, *Operation Lysistrata* (ταινία)

5 *Οι Όρνιθες* του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κ. Κουν

M. Kotzamani, "Karolos Koun, Karaghiozis and *The Birds*: Aristophanes as Popular Theater," in David Robb, editor, *Clowns, Fools and Picaros. Popular Forms in Theatre, Fiction and Film*. Rodopi, 2007.

G. Van Steen, “From Scandal to Success Story: Aristophanes’ Birds as Staged by Karolos Koun,”στο Aristophanes in Performance 421 BC-AD 2007: Peace, Birds and Frogs, ed. E. Hall and A. Wrigley, London: Legenda, 2007.

Κ. Κουν, «Το αρχαίο θέατρο» και «Η κοινωνική θέση και η αισθητική γραμμή του *Θεάτρου Τέχνης*» στο *Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας*. Καστανιώτης, 1987.

Π. Μαυρομούστακος, Δ. Σπάθης, Ν. Παπανδρέου, «Το Θέατρο Τέχνης» στο *Κάρολος Κουν*. Τεγόπουλος, Εκδόσεις.

6. Brian de Palma, *Dionysus 69*, ταινία βασισμένη στην παράσταση

 *Dionysus 69* του Richard Schechner.

Froma Zeitlin, “Dionysus in 69” στο Edith Hall, F. Macintosh and A. Wrigley, D*ionysus since 69.* London: OUP, 2004.

7. Andrei Serban, *Τριλογία* (Μήδεια, Τρωάδες, Ηλέκτρα)

M. Kotzamani, “Andrei Serban and the Theater of Cruelty: Greek Drama as Primal Expression” στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ΙΧ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Πρακτικά Συμποσίου. Αθήνα, 2003.

Ed. Menta, “Serban and the Greeks” στο *The Magic World Behind the*

*Curtain*. *Andrei Serban in the American Theater*. New York, Peter Land, 1997.

8. *Ο Προμηθέας* (ταινία) σε σκηνοθεσία του T. Harrison.

 Tony Harrison και αρχαίο δράμα

T. Harrison, “Fire and Poetry” και “*Prometheus*” στο *Prometheus*. London, Faber and Faber, 1998.

Edith Hall, “Tony Harrison’s *Prometheus*: A view from the Left” στο *Arion*, 10

M. McDonald, «Τόνυ Χάρισον: Ιχνευταί. Λαική φυλλάδα» «Η Μήδεια του Τόνυ Χάρισον. Μια όπερα πάνω στον πόλεμο των φύλων» «Συνέντευξη με τον Τόνυ Χάρισον» στο *Αρχαίος Ήλιος Νέο Φως*. Αθήνα, Εστία 1993. (προαιρετικό)

Μ. Κοτζαμάνη, «Tony Harrison και αρχαίο ελληνικό θέατρο: τι λένε τα σημειωματάρια;” Ανέκδοτο κείμενο. (προαιρετικό)

9. Η. H. Cixous και το Θέατρο του Ήλιου

H. Cixous, “*The Perjured City*” στο Eric Prenowitz, Selected Plays of H. Cixous. London: Routledge, 2004.

E. Prenowitz, “On Theatre. An Interview with H. Cixous” ο.π.

B. Fort, “Theater, History, Ethics. An Interview with H. Cixous on the *Perjured City*…” New Literary History 28, 1997.

J. Chioles, “*The Oresteia* and the Avant-Garde: Three Decades of Discourse.

PAJ 15, 1993. (προαιρετικό)

10. Theodora Skipitaris, *The Trojan Women*.

R. Hinojosa, “The Travelling Players Present the *Women of Troy*” nytheatre.com review

A. McDavitt, “Feminist Activism through Greek History” [www.dailycsmpus.com](http://www.dailycsmpus.com)

K. Jaworowski, κριτική της παράστασης στο NY Times, 16/10/2009.

B. Cohen, “Women of Troy” στο <http://newyork.timeout.com>

11. Προφορικές παρουσιάσεις φοιτητών

12. Θα οριστεί

13. Ανασκόπηση