Σκηνοθετικές Προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος

Διδάσκουσα Μαρίνα Κοτζαμάνη

Χειμερινό Εξάμηνο 2019

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, κυρίως 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. Εργασίες με αντιγραφές θα μηδενίζονται. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τα θέματα της παρουσίασης σε συνεννόηση με την διδάσκουσα. Στο μάθημα υπάρχει ελάχιστο όριο 4 παρουσιών.

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)

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)

3, 4, 5 Κουν και Αριστοφάνης

Α. Συνολική θεώρηση.

Θέατρο Τέχνης-Μισός Αιώνας Αριστοφάνης, ντοκιμαντέρ της ΕΤ1, στο www.youtube.com/watch?v=PxQu42tQaZg

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

 Στο www.youtube.com/watch?v=ob885ki2lRs

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*. Εκδόσεις. Ελευθεροτυπία.

Γ. *Αχαρνής* του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κ. Κουν

Στο www.youtube.com/watch?v=HGP7ad2a6I4

 Κατερίνα Αρβανίτη, «Οι αριστοφανικές προσεγγίσεις του Καρόλου Κουν. Το παράδειγμα

 των *Ορνίθων* και των *Αχαρνέων*», *Φιλολογική*, 75 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001) 19-28.

Δ. Σαββόπουλος, *Αχαρνής* (1979)

www.youtube.com/watch?v=Ws0qbnDaxao&t=472s

www.youtube.com/watch?v=nYLlJ07shyw

Δ. Σαββόπουλος, *ο αριστοφάνης που γύρισε από τα θυμαράκια*

Δ. Σαββόπουλος, Η Μουσική των λέξεων. Αντιφώνηση. Στο https://www.lit.auth.gr/sites/default/files/5_0.pdf

Αχταρμίξ, παράσταση βασισμένη στους *Αχαρνής* του Σαββόπουλου, από την θεατρική ομάδα Ακτίς Αελίου

www.youtube.com/watch?v=3NAuLOToQJk&t=132s

www.youtube.com/watch?v=4kpUwrakXpc

www.youtube.com/watch?v=lmDAsxnb06o

6. *Ηλέκτρα* του Ευριπίδη (ταινία, 1961), σκηνοθεσία Μ. Κακογιάννη.

 Στο www.youtube.com/watch?v=5crCNgAPvAk

K. MacKinnon, “Cacoyannis’s’ Euripidean Trilogy” στο *Greek Tragedy into Film*, Associated University Presses, 1986, σ. 74-96.

Μ. Κολώνιας, επιμ. «Ηλέκτρα,» στο *Μιχάλης Κακογιάννης*. Καστανιώτης 1995, σ. 144-151.

7. *Πολύτοπον των Μυκηνών* του Ι. Ξενάκη (1978)

Σε κινηματογράφηση του Κ. Φέρρη στο https://www.youtube.com/watch?v=Yzfn_TC9GO0

O. Touloumi, “The Politics of Totality …” στο Sharon Kannach, ed. Xenakis Matters. Pendragon Press.

M. Kotzamani, “Greek History as Environmental Performance: Iannis Xenakis’ *Mycenae*

Polytopon and Beyond” *Gramma*, Vol. 24 (2016): 163-178.

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 και 10. 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.

11. 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

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

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

Ενδέχεται να αντικατασταθεί με παρακολούθηση παράστασης αρχαίου δράματος στην Αθήνα.

12. Προφορικές παρουσιάσεις φοιτητών στην τάξη

13. Ανασκόπηση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΕΠΙΛΟΓΕΣ

🕮Chioles, J. (1993). “TheOresteiaandtheAvant-garde: ThreeDecadesofDiscourse.”,*PAJ* 15.

🕮Decreus, F. & Kolk, M. (2004). *Rereading Classics in ‘East’ and ‘West.’ Post-colonial perspectives on the Tragic.*Documenta Jaargang XXII, 4.

🕮Easterling, P. (2007). *ΟδηγόςγιατηνΑρχαίαΕλληνικήΤραγωδία*. Ηράκλειο: ΠανεπιστημιακέςΕκδόσειςΚρήτης.

🕮Hall, E. andWrigley, A. (2007). *Aristophanes in Performance 421 BC-AD 2007*. London: Legenda, 2007.

🕮Hall, E., Macintosh, F and Wrigley, A. (2004). *Dionysus since ’69*. London: Oxford University Press.

🕮Kolk, M and Decreus, F. (2005).*The Performance of the Comic in Arabic Theater*. DocumentaJaargangXXIII, 3.

🕮Κουν, Κ. (1987). *Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας*. Αθήνα: Καστανιώτης.

🕮McDonald, M. (2003). *The Living Art of Greek Tragedy*. Bloomington: Indiana UniversityPress.

🕮McDonald, M. (2003).*ΑρχαίοςΉλιοςΝέοΦως*. Αθήνα: Εστία.

🕮Patsalidis S.& Sakellaridou, E. (1999).*(Dis) Placing Classical Greek Theatre*.Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

🕮Stuttard, D. (2010). *Looking at Lysistrata*. Bristol: Bristol Classical Press.

🕮Ed. Menta (1997) *The Magic World Behind the Curtain*. *Andrei Serban in the American Theater*. New York, Peter Lang, 1997.

🕮Βαροπούλου, Ε. (2003). *Το ζωντανό θέατρο. Δοκίμιο για τη σύγχρονη σκηνή*, Αθήνα: Άγρα

* Schechner, Richard (2011). *Η θεωρία της επιτέλεσης,* Αθήνα:Τελέθριον.