Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων

Διδάσκουσα Μαρίνα Κοτζαμάνη

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο μάθημα απαιτούνται 3 εργασίες και μία πρόοδος, που έγινε κατά την διάρκεια του εξαμήνου (20% της βαθμολογίας). Στέλνετε τις εργασίες ηλεκτρονικά μέσω e-mail (m.a.kotzamani@gmail.com) με την ένδειξη στον τίτλο: Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων Εξέταση. Προθεσμία: 3 Ιουλίου 2020, 11.59 μ.μ.

Θέματα εργασιών

1.

Να συγκρίνεις την παράσταση της *Γκόλφως* σε σκηνοθεσία Σ. Κακκάλα με μια άλλη ερμηνεία της *Γκόλφως* (ή του *Αγαπητικού της Βοσκοπούλας*) στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Προτιμότερο είναι να έχετε δει ή να μπορείτε να δείτε στο youtube την παράσταση με την οποία θα συγκρίνετε την *Γκόλφω* του Κακκάλα. Έκταση εργασίας έως 8 σελίδες, δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα (40% της βαθμολογίας)

2.

Αναζητείστε και περιγράψτε σε 300 λέξεις ένα έργο, θεατρικό ή περφόρμανς που δημιουργείται με την συμμετοχή του κοινού ή με διαδραστικό τρόπο. Συμπεριλάβετε έως 3 φωτογραφίες. Ανεβάζετε την απάντησή σας στο e-class και την συμπεριλαμβάνουμε στην συζήτηση στο μάθημα στις 31/3 (20% της βαθμολογίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και προφορική παρουσίαση στην τάξη)

3.

Περιγράψτε γραπτώς σε 300 λέξεις ένα έργο το οποίο ορίζεται με βάση το χώρο ή ένα έργο όπου ο χώρος έχει σημαίνοντα ρόλο στην ερμηνεία του. Για παράδειγμα, η ταινία *Ηλέκτρα* του Κακογιάννη καθώς και το *Από πού καταγόμαστε* της Emily Jacir συνιστούν έργα όπου κεντρικό σημείο αναφοράς είναι ο χώρος. Το έργο μπορεί να είναι θεατρικό, περφόρμανς, εικαστικό, κινηματογραφική ταινία, γλυπτό, ψηφιακό κ.α. Συμπεριλάβετε στην εργασία και 2-3 φωτογραφίες (20% της βαθμολογίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και προφορική παρουσίαση την τάξη)

Συμμετοχή στην διεξαγωγή του μαθήματος: έως 20% επιδότηση επί της συνολικής βαθμολογίας.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Στο μάθημα απαιτούνται δύο εργασίες, έκτασης έως 8 σελίδες, δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα. Στέλνετε τις εργασίες ηλεκτρονικά μέσω e-mail (m.a.kotzamani@gmail.com) με την ένδειξη στον τίτλο: Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων Εξέταση. Προθεσμία: 3 Ιουλίου 2020, 11.59 μ.μ.

Θέματα εργασιών

1.

Να συγκρίνεις την παράσταση της *Γκόλφως* σε σκηνοθεσία Σ. Κακκάλα με μια άλλη ερμηνεία της *Γκόλφως* (ή του *Αγαπητικού της Βοσκοπούλας*) στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Προτιμότερο είναι να έχετε δει ή να μπορείτε να δείτε στο youtube την παράσταση με την οποία θα συγκρίνετε την *Γκόλφω* του Κακκάλα. Έκταση εργασίας έως 8 σελίδες, δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα (50% της βαθμολογίας).

2.

Να συγκρίνεις το *Πολύτοπον των Μυκηνών* του Ιάννη Ξενάκη με ένα άλλο έργο το οποίο ορίζεται με βάση το χώρο ή ένα έργο που ο χώρος έχει σημαίνοντα ρόλο στην ερμηνεία του. Έκταση εργασίας έως 8 σελίδες, δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα (50% της βαθμολογίας).

Ύλη μαθήματος

1. Εισαγωγή

P. Pavis, Λεξικό του θεάτρου (επιλογές)

Ε. Βαροπούλου, «Προς μια νέα συνείδηση του χρόνου και του βλέμματος» και «Το λυκόφως των μεγάλων σκηνοθετών» στο *Ζωντανό θέατρο* 17-52.

2. Σ. Κακκάλας, Golfω 2.3 beta (βασισμένο στο έργο του Σ. Περεσιάδη)

Πρόγραμμα της παράστασης

M. Kotzamani “Athens Ancient and Modern” στο PAJ 92, σ. 26-34.

Κριτικές της παράστασης (επιλογή)

I Pipinia and A. Dimitriadis, “Refashioning Dramaturgy: A Stage Rewriting of a 19th-c Play in 2013 Greece, Gramma 22 (2), 2014, σ. 135-144. (επιλογή)

3. Sophie Calle, “Prenez Soin de Vous” και Emily Jacir “Where we come from”

Μαρίνα Κοτζαμάνη, «Emily Jacir και Sophie Calle: Καταστολή, παράβαση και συλλογικότητα στη σύγχρονη τέχνη» στο *Θέατρο και Ετερότητα. Πρακτικά του Έκτου Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου* (Ναύπλιο 2017), Ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (υπό έκδοσιν).

 E. Jacir, “Where we come from” *Grand Street* 72 *Detours* (2003), σ. 95-105.

K. Houston, “Remote Control: Distance in Two Works by Emily Jacir and Wafaa Bilal” SECAC Review XVI (2).

Jordan, Sh. “Performance in Sophie Calle’s *Prenez Soin de Vous*” *French Cultural Studies* 2 (4) (2013).

4. Τένεσι Ουίλιαμς, *Γυάλινος Κόσμος*, σκην. Δ. Καρατζάς, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, βίντεο της παράστασης διαθέσιμο στο διαδίκτυο στο <https://www.theatrokefallinias.gr/>

Από 8/4 11.00 π.μ. έως 9/4 11.00 π.μ.

Μελέτη κριτικών της παράστασης του Δ. Καρατζά στα:

[https://www.elculture.gr/blog/article/%ce%bf-%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%85%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b3%cf%85%ce%ac%ce%bb%ce%/](https://www.elculture.gr/blog/article/%CE%BF-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%AC%CE%BB%EF%BF%BD%25/)

<https://www.lifo.gr/guide/theater_reviews/188/enas-xeiropoiitos-tryferos-gyalinos-kosmos>

<https://www.clickatlife.gr/theatro/story/138956>

<https://www.iapopsi.gr/kritiki-theatroy-tenesi-oyiliams-o-gyalinos-kosmos-krystallines-lampseis-poiisis-kai-lyrismo/>

<https://www.efsyn.gr/tehnes/theatro/174319_amerikaniko-oneiro-gemato-gyali-kai-thiria>

T. Williams, “Production Notes”

5. *Ηλέκτρα* (ταινία, 1962) σκην. του Μ. Κακογιάννη στο <https://www.youtube.com/watch?v=vbfMmEThCqc>

Σεφέρης, Γιώργος, «Ο τόπος μας είναι κλειστός» Μυθιστόρημα Ι [http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5365/extras/activities/indexA_1_metaselida_2/indexa_1_metaselida_2_Seferis.html](http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683%2C5365/extras/activities/indexA_1_metaselida_2/indexa_1_metaselida_2_Seferis.html)

Κωνσταντινάκου, Κ. «Υπάιθριες σκηνές της αναβίωσης του αρχαίου δράματος έως το 1940: (α) η περιπέτεια του χώρου» σκηνή 6 (2014).

Bakogianni, A. (2008). All is well that ends tragically: filming Greek tragedy in modern Greece. *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 119-167. (προαιρετικό)

6. Επίδαυρος: Συγκρούσεις, Συγκλίσεις και Αποκλίσεις. Επιμέλεια, Μ. Κοτζαμάνη και Γ. Λεοντάρης, αφιέρωμα στο θέατρο της Επιδαύρου, *Θεάτρου Πόλις* (3-4), 2017-2018 <http://ts.uop.gr/images/files/anakoinoseis/3o-theatro-polis.pdf>, εισαγωγή και υποβολές καλλιτεχνών.

7. Ιάννης Ξενάκης, Πολύτοπον των Μυκηνών (1978)

Marina Kotzamani, “Under the starry night: Darkness, Community and Theatricality in Iannis Xenakis's *Mycenae Polytopon*” in*Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre,* edited by Martin Welton and Adam Alston. London: Bloomsbury, 2017.

Κ. Φέρρης, Πολύτοπον των Μυκηνών ΕΡΤ 1978. Ταινία.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yzfn_TC9GO0&t=10s>

Φ. Ψυχράμης Πολύτοπον των Μυκηνών 1978 – Ιάννης Ξενάκης, Farko S. A. 1978. (Απαραίτητο να δείτε μόνο τις λήψεις από το Πολύτοπον των Μυκηνών (διάσπαρτα στην ταινία) και όχι τα υπόλοιπα.

<https://www.youtube.com/watch?v=C2o224WhJF4>

Ξενάκης, Ι. *Ορέστεια, Ευμενίδες*

<https://www.youtube.com/watch?v=y8ggiyFvQX8>

Κοτζαμάνη, Μ. «Ιάννης Ξενάκης κατά Γιάννη Κόκκο. Μια καταγραφή των αναμνήσεων του σκηνοθέτη» *Θεάτρου Πόλις*, 2 (2015): 140-152.

<http://ts.uop.gr/images/files/Theatre_Polis_Issue_2_FINAL_2016.pdf>

Alberto Burri, Gibellina (εικόνες στο διαδίκτυο)

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02fCwjBj_mYBbmw7FHRMBVqD346fA%3A1587488318724&ei=PiafXs3kK-HjkgWxrZOQAw&q=alberto+burri+gibellina&oq=alberto+burri+gibellina&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQywEyBggAEBYQHjoECAAQQzoCCAA6CAgAEBYQChAeUPcnWKU2YMo5aABwAHgAgAGtAYgBnw6SAQQwLjEymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjN-8nq_vnoAhXhsaQKHbHWBDIQ4dUDCAs&uact=5>

8. Συνάντηση με τις καλλιτέχνιδες Αιμιλία Μπουρίτη και Άννα Τζάκου

Υλικό για μελέτη:

Αιμιλία Μπουρίτη

<https://synergasia.wixsite.com/synergasia>

 <http://www.emiliabouriti.com/>

Άννα Τζάκου

<https://annatzakou-geopoetics.com/>

 <https://walkingart.interartive.org/>

9. Συνάντηση με τον καλλιτέχνη και διδάσκοντα των νέων μέσων Βασίλη Ψαρρά.

Υλικό για μελέτη:

Άννα Τζάκου, *Αναπαράσταση*

 [https://annatzakou-geopoetics.com/portfolio-item/performance-anaparastasi/#](https://annatzakou-geopoetics.com/portfolio-item/performance-anaparastasi/)

Δημήτρης Καμαρωτός, *Atlas* (2019)

<https://www.youtube.com/watch?v=tyxZO4p7LYA>

<https://popaganda.gr/art/dimitris-kamarotos-2/>

<https://www.athensvoice.gr/culture/music/604155_o-dimitris-kamarotos-mila-gia-ton-iho-tis-polis>

Dries Verhoeven, *No Man’s Land*

Chatziprokopiou, Marios. "Hosting the lament (s) of Others? Tensions and antinomies in Dries Verhoeven’s No Man’s Land." *Journal of Greek Media & Culture* 3.2 (2017): 161-176.

<https://vimeo.com/117904108>

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Aronson, A. (2000). *American Avant-garde Theater: A History*. London and New York: Routledge.

🕮 Βαροπούλου, Ε. (2002). *Το ζωντανό θέατρο*. Αθήνα: Άγρα.

🕮 Brook, P. (1968). *The Empty Space*. New York: Atheneum.

🕮 Carlson, M. 1996). *Performance: A Critical Introduction*. London and New York: Routledge.

🕮 Delgado, M. & Heritage, P. (1996). *In Contact with the Gods? Directors Talk Theater*. Manchester and New York: Manchester University Press.

🕮 Hirst, D. (1993). *Giorgio Strehler*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

🕮 Kiernander, A. (1993). *Ariane Mnouchkine and the Theatre du Soleil*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

🕮 Kotzamani, M. (2009). *Athens Ancient and Modern*. Special Issue on the Contemporary Arts in Athens. PAJ 92, 2.

🕮 Lehmann, H. T. (2006). *Postdramatic Theater*. London and New York: Routledge.

🕮 Marranca. B. (1977). *The Theater of Images*. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

🕮 Mitter, Sh. & Shevtsova, M. (2005). *Fifty Key Theatre Directors*. London and New York: Routledge.

🕮 Πατσαλίδης, Σ. (2012). *Θέατρο και Παγκοσμιοποίηση*. Αθήνα: Παπαζήσης.

🕮 Πατσαλίδης, Σ. (2004). *Από την αναπαράσταση στην παράσταση*. Αθήνα: Ελληνικά

 Γράμματα.

🕮 Shevtsova, M. (2007). *Robert Wilson*. London and New York: Routledge.

🕮 Τσατσούλης, Δ. (2011). Διάλογος Εικόνων. Αθήνα: Παπαζήσης.