

PEGED122 - Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου

Τίτλος Μαθήματος	Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου				
Κωδικός Μαθήματος	PEGED122				
Τύπος μαθήματος	Επιλεγόμενο μάθημα γενικού περιεχομένου				
Επίπεδο	Προπτυχιακό – Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης				
Έτος / Εξάμηνο φοίτησης	1ο ή 2ο / εαρινό				
Όνομα Διδάσκοντα	Άντρη Χ. Κωνσταντίνου				
ECTS	5	Διαλέξεις / εβδομάδα	1 ώρα/ εβδομάδα	Εργαστήρια / εβδομάδα	1 ώρα/ εβδομάδα
Στόχοι Μαθήματος	<p>Η γνωριμία με τις ποικίλες πτυχές της τέχνης του θεάτρου και η καλλιτεχνική έκφραση των φοιτητών/τριών μέσα από τις εργαστηριακές εφαρμογές, καθώς και η αισθητική καλλιέργειά τους ώστε να καταστούν ενημερωμένοι και κριτικοί θεατές.</p>				
Μαθησιακά Αποτελέσματα	<p>Με τη συμπλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να ορίζουν την τέχνη του θεάτρου και τα συστατικά της στοιχεία. 2. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ιστορικές εκδοχές του θεατρικού κτίσματος. 3. Να διακρίνουν και να εξηγούν τα γένη του δράματος. 4. Να ανακαλούν τους βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας. 5. Να εφαρμόζουν δημιουργικά τον αυτοσχεδιασμό. 6. Να διακρίνουν και να περιγράφουν τις πολλαπλές εκδοχές του σύγχρονου θεάτρου. 7. Να απαριθμούν τους βασικούς σταθμούς στην ιστορία του κυπριακού θεάτρου. 8. Να αναλύουν τα συστατικά στοιχεία μιας παράστασης και να κάνουν κριτικές παρατηρήσεις. 9. Να αξιοποιούν στη δική τους εργασία τις μεθόδους ανάλυσης των κριτικών που μελετούν. 10. Να εκφράζονται με ακρίβεια και πλούσιο λεξιλόγιο. 11. Να πειραματίζονται πάνω στους ρόλους που αναλαμβάνουν. 12. Να αναλύουν εμβαθύνοντας τις σκηνές που μελετούν. 13. Να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκομίσει από το μάθημα στην προετοιμασία των σκηνών που ανεβάζουν. 14. Να οργανώνουν τις επιμέρους πτυχές των σκηνών που ανέλαβαν και να παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. 				
Προαπαιτούμενα	Κανένα	Συναπαιτούμενα	Κανένα		

<p>Περιεχόμενο Μαθήματος</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η τέχνη του θεάτρου: Ορισμοί, έννοιες και όροι, οι επαγγελματίες του θεάτρου. 2. Ο θεατρικός χώρος: από τα αρχαία αμφιθέατρα, στην ιταλική σκηνή και στις σύγχρονες πολύμορφες θεατρικές σκηνές. Επίσκεψη στο Θέατρο Ριάλτο. 3. Τα γένη του δράματος: από την αρχαία τραγωδία στο θέατρο επινόησης. Ενδεικτικά παραδείγματα. 4. Αναδρομή στην ιστορία της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας: από τους αρχαίους υποκριτές, στους διασκεδαστές του μεσαίωνα και από τον Κ. Στανισλάφσκι στην κυριαρχία του σκηνοθέτη και στις νεότερες τάσεις της υποκριτικής. 5. Εργαστήρι θεάτρου 1: Βασικές θεατρικές ασκήσεις και αυτοσχεδιασμός. 6. Στοιχεία από την εικόνα του θεάτρου στον σύγχρονο κόσμο: οι πειραματισμοί από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, η διερεύνηση των ορίων της θεατρικής τέχνης, η χρήση της τεχνολογίας. 7. Το θέατρο της Κύπρου 1: Αναδρομή σε σταθμούς, χαρτογράφηση της σημερινής εικόνας και σύγχρονοι θεατρικοί συγγραφείς. 8. Το θέατρο της Κύπρου 2: Επίσκεψη στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου. 9. Ανάλυση θεατρικής παράστασης. 10. Η θεατρική κριτική. Μελέτη παραδειγμάτων. 11. Εργαστήρι θεάτρου 2: Πειραματισμοί με ρόλους και σκηνές από το παγκόσμιο ρεπερτόριο και ζητήματα υποκριτικής και σκηνοθεσίας. 12. Στήσιμο και παρουσίαση σκηνών από σημαντικά θεατρικά έργα.
<p>Μεθοδολογία Διδασκαλίας</p>	<p>Διά ζώσης. Διαλέξεις με παρουσιάσεις power point, διαδραστικό μάθημα, προβολή οπτικοακουστικού υλικού από παραστάσεις και συζήτηση, επισκέψεις σε θεατρικούς χώρους, μικρά πρότζεκτς σε ομάδες, εργαστήρια θεάτρου.</p>
<p>Βιβλιογραφία</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruchner, W. (2014). Η επιστήμη του θεάτρου τον 21ο αιώνα, σύντομος απολογισμός και σκέψεις για τις προοπτικές. Κίχλη, Αθήνα. 2. Κωνσταντίνου, Α. Χ. (επιμ.) (2016). Θεατρικό Μουσείο Κύπρου: Κατάλογος εκθεμάτων. Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Λεμεσός. 3. Balme, Ch. B. (2012). Εισαγωγή στις Θεατρικές Σπουδές (μετ. Ρ. Κοκκινάκης & Β. Λιακοπούλου). Πλέθρον, Αθήνα. 4. Παπανδρέου, Ν. (1989). Περί θεάτρου. University Studio Press, Θεσσαλονίκη. 5. Κωνσταντίνου, Α. Χ. (2007). Το θέατρο στην Κύπρο (1960-1974). Οι θίασοι, η κρατική πολιτική και τα πρώτα χρόνια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Καστανιώτης, Αθήνα. 6. Μπακονικόλα, Χ. (1998). Θέατρο και σχολείο. Ι. Η τέχνη του θεάτρου. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα. 7. Μπρουκ, Π. (1998). Η ανοιχτή πόρτα: σκέψεις πάνω στην τέχνη και την πρακτική του θεάτρου (μετ. Μ. Φραγκουλάκη). Κοάν, Αθήνα 8. Βαροπούλου, Ε. (2002). Το ζωντανό θέατρο: δοκίμιο για τη σύγχρονη σκηνή. Άγρα, Αθήνα. 9. Mitchell, K. (2009). The Director's Craft: A Handbook for the Theatre. Routledge, London & New York. 10. Griffiths, T. R. (ed.). Stagecraft: The Complete Guide to Theatrical Practice. Phaidon Press, London. 11. Θεατρικά έργα από το παγκόσμιο δραματολόγιο (κατάλογος για να επιλέξουν).

Αξιολόγηση	<ol style="list-style-type: none"> 1. Συνεχής αξιολόγηση: Συμμετοχή και απόδοση στα εργαστήρια και τα ομαδικά πρότζεκτς που γίνονται στο μάθημα: 15% 2. Ενδιάμεση εξέταση (στοιχεία θεωρίας και ιστορίας του θεάτρου και δραματουργίας): 25% 3. Τελική αξιολόγηση: 60% <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Θεατρική κριτική: Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο επαγγελματικό θέατρο και σύνταξη κριτικού σημειώματος (25%). 3.2. Ομαδική εργασία πάνω σε θεατρικό έργο (που θα επιλέξει η ομάδα από κατάλογο) <ol style="list-style-type: none"> 3.2.1. Παράσταση μιας σκηνής από το έργο, με λύσεις για τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα σκηνικά αντικείμενα και τη μουσική (διάρκεια 15-20´) (25%). 3.2.2. Παρουσίαση σύντομου εισαγωγικού κειμένου για το έργο συνολικά και τη σκηνή που θα παιχτεί (5%). 3.2.3. Σημείωμα με αποτίμηση της εμπειρίας από κάθε συντελεστή-μέλος της ομάδας (5%).
Γλώσσα	Ελληνικά