ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΘΕΩΡΙΑ, ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

 A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Μάθημα(Υποχρεωτικό / κοινό με την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ	ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	**THSO- 103**	**ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ**	1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	***Ανθρωπολογία, Τελετουργία και Θέατρο: από το ιερό στο κοσμικό***
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	**ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ**
	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 4	**ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6**
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**
Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	32
ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**
Δέσποινα Καρέλλη	4

Σύντομη Περιγραφή ΜαθήματοςΣκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες:• να κατανοήσουν την έννοια της τελετουργίας και τη στενή της σχέση με το θέατρο• να έρθουν σε επαφή με τις σπουδαιότερες ανθρωπολογικές θεωρίες για την τελετουργία μελετώντας σχετικά θεωρητικά κείμενα• να εκτιμήσουν ως ισότιμες μορφές τέχνης τις ανώνυμες συλλογικές τελετουργικές δημιουργίες, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές κοινωνίες• να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν θεωρητικά και σκηνικά τις τελετουργικές σκηνές των θεατρικών κειμένων.Στο μάθημα έμφαση δίνεται στη σχέση τελετουργίας/θεάτρου. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζονται και αναλύονται οι εξής ενότητες: * Οριοθέτηση και διαστάσεις της τελετουργίας
* Ανθρωπολογικές θεωρίες της τελετουργίας
* Τελετουργία και Αρχαίο Δράμα. Το ιερό και το κοσμικό
* Η Τελετουργία στο θέατρο
* Τελεστές και ηθοποιοί: βίοι παράλληλοι αλλά και διαφορετικοί
* Από την τελετουργία στο θέατρο. Σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες και σκηνική πρακτική.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε 9 τετράωρα μαθήματα (36 ώρες)**ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ : 18.00-22.00**

Τίτλος ενότητας	**Διδάσκων/ουσα – Ημερομηνία**	
1.Εισαγωγή/παρουσίαση μαθήματος. Οριοθέτηση και διαστάσεις της τελετουργίας	13/11/2022Μ. Βελιώτη	
2.Ανθρωπολογικές θεωρίες της τελετουργίας	20/11/2022Μ. Βελιώτη	
3.Ανθρωπολογικές θεωρίες της τελετουργίας	27/11/2022διαδικτυακάΜ. Βελιώτη	
4. Ανθρωπολογικές θεωρίες της τελετουργίας	04/12/2022Μ. Βελιώτη	
5. Τελετουργία και Αρχαίο Δράμα. Το ιερό και το κοσμικό.	11/12/2022Δ. Καρέλλη	
6 .Η τελετουργία στο θέατρο	17/12/2022 ΔιαδικτυακάΜ. Βελιώτη	
7. Από την τελετουργία στο θέατρο. Σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες και σκηνική πρακτική	15/01/2023Μ. Βελιώτη	
8. Η τελετουργία στο θέατρο	22/01/2023 διαδικτυακάΜ. Βελιώτη	
9. Από την τελετουργία στο θέατρο. Σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες και σκηνική πρακτική	22/01/2023Μ. Βελιώτη	

 |

2ο Μάθημα(Υποχρεωτικό / κοινό με την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ	ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	**THSO-101**	**ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ**	1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΘΕΑΤΡΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	**ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ**
	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 4	**ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6**
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**
Θανάσης Μπλέσιος - Καθηγητής ΤΘΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου	12
ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**
Ιωάννα Παπαδοπούλου	12
Ειρήνη Μουντράκη	Δευτέρα 14.30-18.30
Σύντομη Περιγραφή ΜαθήματοςΣκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις έννοιες της κοινωνίας και της πολιτικής σε σχέση με το θέατρο. Η εμβάθυνση αυτή περιλαμβάνει δύο κύριες διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο αντανακλώνται στις εκφάνσεις της θεατρικής δραστηριότητας (παραστάσεις, συγγραφή έργων, κριτική, λογοκρισία, σχέση κοινωνίας με θέατρο). Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στην εμφάνιση, αντανάκλαση και επεξεργασία των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, θεσμών, νοοτροπιών, ηθών και ιδεολογιών στην αντίληψη των συγγραφέων και στο περιεχόμενο των ίδιων των θεατρικών έργων.Το μάθημα αναπτύσσεται σε 9 τετράωρα μαθήματα. (36 ώρες)**ΗΜΕΡΑ Δευτέρα 14.30-18.30**

Τίτλος ενότητας	**Διδάσκων/ουσα – Ημερομηνία**	
1. Αρχαίο θέατρο, Κοινωνία και Πολιτική	14/11/2022	Ιωάννα Παπαδοπούλου
2. Αρχαίο θέατρο, Κοινωνία και Πολιτική	21/11/2022	Ιωάννα Παπαδοπούλου
3. Αρχαίο θέατρο, Κοινωνία και Πολιτική	28/11/2022**Διεξάγεται εξ αποστάσεως**	Ιωάννα Παπαδοπούλου
4. Ευρωπαϊκό Θέατρο, Κοινωνία και Πολιτική	05/12/2022	Ειρήνη Μουντράκη
5. Ευρωπαϊκό Θέατρο, Κοινωνία και Πολιτική	12/12/2022	Ειρήνη Μουντράκη
6. Ευρωπαϊκό Θέατρο, Κοινωνία και Πολιτική	18/12/2022**Διεξάγεται εξ αποστάσεως**	Ειρήνη Μουντράκη
7. Νεοελληνικό Θέατρο, Κοινωνία και Πολιτική	16/01/2023	Αθανάσιος Μπλέσιος
8. Νεοελληνικό Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία	23/01/2023 ***Διεξάγεται εξ αποστάσεως***	Αθανάσιος Μπλέσιος
9. Νεοελληνικό Θέατρο, Πολιτική και Κοινωνία	30/01/2023	Αθανάσιος Μπλέσιος

 |

3ο Μάθημα (Επιλογής)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ	ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	**THSO-303**	**ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ**	1Ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΧΟΡΟΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	**ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 4	**ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6**
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**	
ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**	
ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	36	

Σύντομη Περιγραφή ΜαθήματοςΗ παιδαγωγική του Χορού αναφέρεται στην καλλιτεχνική δραστηριότητα που εμπνέεται από παιδαγωγικές απόψεις, δημιουργώντας ένα πεδίο συνεχούς μάθησης.Οι φοιτητές/-τριες μέσω του μαθήματος είναι σε θέση να λειτουργούν με γνώμονα την ηθική σε σχέση με την κοινότητα, το περιβάλλον και την κοινωνία. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του Χορού, οι καλλιτεχνικές διεργασίες αλληλεπιδρούν με αισθητικά, ηθικά και πολιτικά φαινόμενα. Tο μάθημα παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργική και κριτική σκέψη, καθώς και την ανάπτυξη στερεών καλλιτεχνικών-παιδαγωγικών δεξιοτήτων και μέσα από τη χρήση του παιχνιδιού.Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στοιχεία των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων που εφαρμόζονται διεθνώς από παιδαγωγούς του χορού, δίνοντας έμφαση στην βιωματική μαθητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση. Επίσης στόχος είναι η εκπαίδευση μέσω του χορού να συνδυαστεί με άλλα σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως η βία, το φύλο, η επικοινωνία, η θρησκεία κ.α. Αναδεικνύεται μια αναστοχαστική, και εφευρετική στάση απέναντι στην τέχνη και την πρακτική της παιδαγωγικής τέχνης βασισμένη στις αρχές της ισότητας και της διαφορετικότητας.Επιπλέον μέσα από τη βιωματική πρακτική θα δωθεί έμφαση στο κινούμενο σώμα και στην κιναισθητική αντίληψη, για να βελτιωθεί η στάση του σώματος, ο νευρομυϊκός συντονισμός και να μειωθούν χρόνιες εντάσεις, βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητες στο χορό και στις παραστατικές τέχνες γενικότερα. Το μάθημα αναπτύσσεται σε 9 τετράωρα μαθήματα. (36 ωρες)**ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 14.00-18.00**

Τίτλος ενότητας	**Διδάσκων/ουσα – Ημερομηνία**	
1. Εισαγωγή και παρουσίαση μαθήματος. Τα βιωματικά θεμέλια της παιδαγωγικής τέχνης. Η πορεία του χορού ως τέχνης και ως παιδαγωγικής μέσα στο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο: Από το σώμα ως τεχνούργημα στην ενσώματη γνώση.	13/11/2022 Στέλλα Δημητρακοπούλου	
2. Στρατηγικές διδασκαλίας για την αλλαγή της ιεραρχικής σχέσης με σκοπό να δημιουργηθεί ένα υγιές περιβάλλον το οποίο να προωθεί την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών στην ομάδα. Εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τα στοιχεία της κίνησης και του χορού, όπως η δύναμη, η αντοχή, η ευελιξία, η κιναισθητική συνειδητοποίηση και ο νευρομυϊκός συντονισμός. Βιωματικές δράσεις με διαφορετικές ποιότητες σε σχέση με την κίνηση (Laban).	20/11/2022 Στέλλα Δημητρακοπούλου	
3. Η εκφραστικότητα του σώματος: Κατανόηση του σώματος ως φαινομένου και ως μέρους της βιωματικής μάθησης και ενσώματης γνώσης. Ο χορός ως τρόπος αντίληψης του εαυτού και του κόσμου.	27/11/2022 Στέλλα Δημητρακοπούλου **ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ**	
4. Εξοικείωση με την έννοια της σωματικής συνειδητότητας, τόσο εμπειρικά όσο και εννοιολογικά. Κατανόηση του σώματος ως φαινόμενου και ως μέρους του συνόλου της ενσώματης μάθησης. Βελτίωση και εξάσκηση της λειτουργίας της αναπνοής και σύνδεση με την κίνηση του σώματος. Θα δοθούν στοιχεία μεθόδων του σώματος στοχεύοντας στην χαλάρωση, την ανάπτυξη της συγκέντρωσης και την επανεκπαίδευση/αναδιάρθρωση της στάσης και της κίνησης του σώματος, μειώνοντας την υπερβολική ένταση.	04/12/2022 Στέλλα Δημητρακοπούλου	
5. Από την μονάδα στην ομάδα: Η μέθοδος του αυτοσχεδιασμού με επαφή. Εργαλεία για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την εφαρμογή συνειδητής κατεύθυνσης της κίνησης, την πτώση/επαναφορά, την μεταφορά και αποδοχή βάρους.	11/12/2022Στέλλα Δημητρακοπούλου	
6. Τα κινητικά παιχνίδια ως παιδαγωγικά εργαλεία. Κοινωνική λειτουργία των παιχνιδιών. Θεωρητική προσέγγιση του παιχνιδιού ως μέσου κοινωνικοποίησης, καθώς και κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Μέσω του παιχνιδιού αποκτούνται δεξιότητες που τεκμηριώνουν τις ολιστικές πρακτικές στην τέχνη και την παιδαγωγική.	18/12/2022 Στέλλα Δημητρακοπούλου Ε**Ξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ**		
7. Χρήση κινητικών παιχνιδιών. Βιωματική προσέγγιση των διαφορετικών ειδώνπαιχνιδιού. Παιχνίδια ευαισθητοποίησης των αισθήσεων (Κιναισθησία, Αφή, Ακοή, Όραση, Όσφρηση, Γεύση). Αντίληψη του εαυτού και του περιβάλλοντος μέσω της λειτουργίας των αισθήσεων.	15/01/2023 Στέλλα Δημητρακοπούλου	
8. Τα κινητικά scores ως χορογραφικά και παιδαγωγικά εργαλεία. O ρόλος του τυχαίου στην παραστατικότητα των παιχνιδιών στην θεατρική σκηνή.	22/1/2023 Στέλλα Δημητρακοπούλου**ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ**	
9. Παιχνίδια σε εξωτερικούς χώρους. Τα παιχνίδια ως δράσεις σε δημόσιους χώρους. Η αντίληψη της αρχιτεκτονικής του χώρου και του σώματος. Κατανόηση των ορίων του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου. Η έννοια της γειτονιάς ως σύνδεσμος μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου.	29/1/2023Στέλλα Δημητρακοπούλου	

 |

3ο Μάθημα(Επιλογής)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ	ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	**THSO-302**	**ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ**	1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	**ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	**ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**
	4	6
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**
ΖΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- μέλος ΕΕΠ ΤΘΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου	28
ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**
ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΝΑ	4
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ	4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σύντομη Περιγραφή ΜαθήματοςΑπό τη σύζευξη της κριτικής παράδοσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, του παραστασιακού ρεύµατος στις κοινωνικές επιστήµες, των παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση καθώς και των νέων µεταδραµατικών αναζητήσεων στη θεατρική πρακτική, προήλθε το είδος κοινωνικό θέατρο (social theatre) ή εφαρµοσµένο θέατρο (applied theatre). Το κοινωνικό θέατρο αποτελεί µια συµπυκνωµένη κοινωνική δράση αναστοχαστικής φύσης και για αυτό µπορεί να δρα ως αποτελεσµατικός καταλύτης κοινωνικών µετασχηµατισµών. To κοινωνικό θέατρο ως ξεχωριστό θεατρικό φαινόµενο, όπως το έχουν ορίσει οι µελετητές του (Bernardi,Nicholson, Schininà, Thomson, Schechner κ.α.), έχει εγκαθιδρύσει µε την πάροδο του χρόνου διακριτές επιτελεστικές κατευθύνσεις και επιδρά µε τη σειρά του πάνω στη νέα θεατρική πρωτοπορία. Στο µάθηµα ερευνώνται η ποιητική του κοινωνικού θεάτρου (οι ηθικές, αισθητικές, πολιτικές και κοινωνικές συνισταµένες των παραστατικών επιλογών), οι ιδιότητες του "κοινωνικού ηθοποιού" και τα στάδια του training στην εµψύχωση κοινωνικών οµάδων. Δίνεται κυρίως έµφαση στα είδη Θέατρο του Καταπιεσµένου, Θέατρο-ντοκουµέντο καθώς και στα είδη Θέατρο της Επινόησης – Συµµετοχικό Θέατρο (Devised - Collaborative Theatre) και ερευνώνται τα ζητήµατα που προκύπτουν στην παραγωγή επιτελέσεων µε βάση ταείδη αυτά. το μάθημα ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση θεατρικών δράσεων και παρεµβάσεων κοινωνικού θεάτρου.η ποιητική του κοινωνικού θεάτρου (οι ηθικές, αισθητικές, πολιτικές καικοινωνικές συνισταµένες των παραστατικών επιλογών)• "ο κοινωνικός ηθοποιός": τα στάδια του training στην εµψύχωσηκοινωνικών οµάδων Εξερευνηση υποκριτικών τεχνικών από το επικό θέατρο, τοαφηγηµατικό θέατρο, το µετά-δραµατικό θέατρο, το θέατρο της επινόησης, τηνπερφόρµανς• παραγωγή επιτελέσεων Θεάτρου του Κατεπιεσµένου• παραγωγή επιτελέσεων Θεάτρου-ντοκουµέντο• Εισαγωγή στο Θέατρο της επινόησης: ορολογία, θεµατολογία, τεχνικές καιµέθοδοι θεάτρου της επινόησης και του συµµετοχικού θεάτρου.• Εφαρµογές του θεάτρου της επινόησης: χτίσιµο παραστάσεων, events καιhappenings µε στόχο συγκεκριµένο κοινό και θεµατολογία, µε τεχνικές του• Σχεδιασμός, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση παραστάσεων, δρώµενων και προγραμμάτων κοινωνικού θεάτρουΣτόχος του μαθήματος η παροχή εξειδικευμένης γνώσης για τους τρόπους με τους οποίους το θέατρο χρησιμοποιείται σε κοινωνικά, μη θεατρικά περιβάλλοντα και σε οριακούς χώρους, ώστε να ωφελήσει, να ενδυναμώσει, να διαπαιδαγωγήσει ή να εμψυχώσει ένα ευρύ φάσμα ομάδων, κοινοτήτων και ατόμων. Επίσης, η εξερεύνηση των «αυτολεξεί» θεατρικών τρόπων επεξεργασίας της πραγματικότητας και της ιστορίας, των τεκμηρίων και των αφηγήσεων. Επιδιώκει, τέλος, την προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών ως μελλοντικών περφόρμερ, δημιουργών και εμψυχωτών του κοινωνικού / εφαρμοσμένου θεάτρου, που θα συνδυάζουν δεξιότητες από τα πεδία των παραστατικών τεχνών και των κοινωνικών επιστημών: της παιδαγωγικής ενηλίκων, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της κοινωνικής εργασίας, του κοινωνικού ακτιβισμού. Το μάθημα αναπτύσσεται σε 9 τετράωρα μαθήματα (36 ώρες). **ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 9.00-13.00**

Τίτλος ενότητας	**Διδάσκων**	**Βιβλιογραφία**
1. Η χρήση του θεάτρου σε μη θεατρικά περιβάλλοντα -Εισαγωγή στο Εφαρμοσμένο Θέατρο: Θεωρία, δεοντολογία και επιτελέσεις	Χριστίνα Ζώνιου14/11/2022	Nicholson, H. (2005). *Applied Drama: The gift of theatre. Houndmills.* Basingstoke & Hampshire: Pelgrave Macmillan.
2 Από το πραγματικό στο θέατρο της επινόησης: ορολογία, θεµατολογία, τεχνικές και µέθοδοι.	Άννα Τσίχλη21/11/2022	Taylor, P. (2003). *Applied theatre: creating transformative encounters in the community.* Michigan: Heinemann
3. Η ποιητική του κοινωνικού θεάτρου: οι ηθικές, αισθητικές, πολιτικές και κοινωνικές συνισταµένες των παραστατικών επιλογών και της εμψύχωσης ομάδων	Χριστίνα Ζώνιου28/11/2022 **Εξ αποστάσεως**	Prentki, T. & Preston, S. (2008). *The applied theatre reader.* London: Routledge
4. Η δημιουργία επιτελεστικών δράσεων με ηθοποιούς και μη ηθοποιούς: το Θέατρο του Καταπιεσμένου.	Χριστίνα Ζώνιου05/12/2022	Cohen-Cruz & Schutzman Mady (Επιμ.) (2006). A Boal Companion: Dialogues on theatre and cultural politics. New York: Routledge.Boal Augusto (2013). *Θεατρικά παιχνίδια για ηθοποιούς και για μη ηθοποιούς* (Μτφ. Mαρία Παπαδήμα). Θεσσαλονίκη: Σοφία.
5. Η δημιουργία επιτελεστικών δράσεων με ηθοποιούς και μη ηθοποιούς: το Θέατρο του Καταπιεσμένου σε συνδυασμό με άλλες προσεγγίσεις του κοινωνκού θεάτρου.	Χριστίνα Ζώνιου12/12/2022	Denzin, N.K. (2003). *Performance ethnography: Critical pedagogy and the politics of culture.* Thousand Oaks: Sage. Ζώνιου, Χρ. & Μποέμη, Ν. (Επιμ.) (2013). *Αριάδνη. Τέχνες και διαπολιτισμική προσαρμογή: Καλλιτεχνικά εργαστήρια με ομάδες μεταναστών.* Αθήνα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Εκδόσεις Γρηγόρη.
6. Η δραματουργία του εαυτού. Προσωπικές ιστορίες και θέατρο-ντοκουμέντο.	*Τζωρτζίνα Κακουδακη*19/12/2022**Εξ αποστάσεως**	Martin, C. (2010). *Dramaturgy of the Real on the World Stage.* Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.	
7. . Η κριτική εθνογραφία ως παράσταση	Χριστίνα Ζώνιου16/01/2023	Saldana, J. (2011). *Ethnotheatre: Research from page to stage.* Walnut Creek: Left Coast Press.
8. Θεατροπαιδαγωγική και ανθρώπινα δικαιώματα	Χριστίνα Ζώνιου3/01/2023***Εξ αποστάσεως***	Χολέβα, Ν. (2019). *Κι αν ήσουν εσύ; Θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων.* Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.	
9. Υποκριτική και κοινωνικές εφαρμογές: Σχεδιασμός, παρουσιάσεις και αξιολόγηση δράσεων, επιτελέσεων και προγραμμάτων παρέμβασης των φοιτητών/-τριών.	*Χριστίνα Ζώνιου**30/01/2023*	Ackroyd, J. & O'Toole, J. (2010). *Performing Research: Tensions, Triumphs and Trade-offs of Ethnodrama.* Staffordshire: Trentham Books.

 |

5ο Μάθημα(Επιλογής)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ	ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	**THSO- 305**	**ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ**	1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	**Σκηνογραφία: εγκατάσταση και παρέμβαση στον δημόσιο χώρο**
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	**ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	**ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**
	4	6
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ		
ΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ	36	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος συνίσταται στην κριτική παρουσίαση έργων που δημιουργούνται με κεντρικό σημείο αναφοράς τον δημόσιο χώρο και πραγματεύονται την έννοια της δημόσιας σφαίρας. Μελετώνται κυρίως σύγχρονα έργα ως υποδείγματα τάσεων, τα οποία τοποθετούνται σε ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την αναγκαία υποδομή και τα ερεθίσματα για την θεατρική πρακτική των φοιτητών. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση σώματος και χώρου, δηλαδή το πώς το σώμα επιδρά στον χώρο αλλά και το πώς διαμορφώνεται από αυτόν. Ο χώρος νοείται ως υλικός αλλά και ως άυλος τόπος, όπως τα πεδία των ΜΜΕ ή της τηλεματικής. Κεντρικό ρόλο στο μάθημα θα έχει το παραστατικό σώμα και θα συζητηθούν ετερόκλητες μορφές επιτέλεσης στο δημόσιο χώρο, από την τελετουργία, έως μορφές καλλιτεχνικού ακτιβισμού, διαδραστικά ή έργα που δημιουργούνται με την συμμετοχή του κοινού. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα ή πολιτικοποίηση της τέχνης στο δημόσιο χώρο αναφορικά με το κοινό και την κοινότητα. Πώς πραγματεύεται η χωρικά ευαίσθητη τέχνη σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε κυρίαρχες και περιθωριακές κουλτούρες; Τι συνιστά κοινωνική διαμαρτυρία, ή παραβατικότητα μέσω που επιλέγονται στην διαμόρφωση πολιτικής τέχνης για τον δημόσιο χώρο; Με επίκεντρο την σύγχρονη τέχνη που αναφέρεται στην Αθήνα θα συζητηθούν έργα ετερόκλητων μέσων, από περφόρμανς, έως εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφία, αντικείμενα, έντυπο υλικό και ψηφιακή τεχνολογία.

Το πρακτικό μέρος του μαθήματος έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και συνίσταται σε πρακτικές σκηνογραφικές εφαρμογές, με βασικούς θεματικούς άξονες τη σχέση σκηνής και αστικού περιβάλλοντος καθώς και την εισαγωγή των πολυμέσων στη θεατρική πράξη.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε 9 τετράωρα μαθήματα (36 ώρες).

ΗΜΕΡΑ: Κυριακή 10.00-14.00

Τίτλος ενότητας	**Διδάσκων**	**Βιβλιογραφία**
1. Environmental theatre

 /site-specific theatreΖητήματα αρχιτεκτονικής/ΑνοικτώνΘεάτρων/Αμφιθεάτρων | 13/11/2022Αση Δημητρολοπουλου | Fischer-Lichte, E. (2008): *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics* New York and London.Fischer - Lichte, E. (2013): *Θέατρο και μεταμόρφωση: Προς μια νέα μορφή του επιτελεστικού,* Αθήνα. Pearson, Μ. (2010): *Site-Specific Performance***,** London.Pearson, Μ. (2015): *Marking Time: Performance, Archaeology and the City* *(Exeter Performance Studies),* Exeter. |
| 1. Περιβαλλοντικό Θέατρο/Site Specific Theater
 | 20/11/2022Αση Δημητρολοπουλου | E. Ioannidou and N. Siouzouli, “Crisis, Ruptures and Rapture of an Imperceptible Aesthetics: A Recent History of the Hellenic Festival” GRAMMA 22 (2) 2014.E. Ioannidou, “Toward a National Heterotopia: Ancient Theaters and the Cultural Politics of Performing Ancient Drama in Modern Greece” *Comparative Drama* 44/45 (2010/2011).Μ. Κοτζαμάνη και Γ. Λεοντάρης, επιμ. Θεάτρου Πόλις 3-4 <http://ts.uop.gr/images/files/anakoinoseis/3o-theatro-polis.pdf>D. Tziovas, ed. Re-imagining the Past: Antiquity and Modern Greek Culture. OUP 2014.Λ. Παπαστάθης, Παρασκήνιο: Η αναβίωση του αρχαίου δράματος στις Δελφικές Εορτές 1927, ΕΡΤ 1978. Ψηφιακό Αρχείο.Ε. Παπαδάκη, Πίσω από το πέπλο της ωραιότητας: ο μυστικός κόσμος της Εύας και του Άγγελου Σικελιανού, Μουσείο Μπενάκη, 2018.G. Van Steen, “The World’s a Circular Stage:” Aeschylean Tragedy through the Eyes of Eva Palmer-Sikelianou” *International Journal of the Classical Tradition* 8.3 (2002).Pearson, Μ. (2010): *Site-Specific Performance***,** London.Pearson, Μ. (2015):*Marking Time: Performance, Archaeology and the City(Exeter Performance Studies),*Exeter. |
| 3. Μνήμη/Τόπος«Υφαίνοντας» τη χωρική μνήμη* Ιάννης Ξενάκης: *Πολύτοπα*, με έμφαση στο *Πολύτοπον των Μυκηνών* (1978)
* Συγκριτική μελέτη σύγχρονων παραδειγμάτων: Γιώργος Ξένος, Εγκαταστάσεις των *Διερχομένων* (2013-2020). Kiki Smith, *Memory* Εγκατάσταση στο χώρο των σφαγείων της Ύδρας (ΔΕΣΤΕ, 2019). Vilar Rojas, The Theater of Disappearance, Εγκατάσταση στο Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΝΕΟΝ 2017).
27/11/2022 Αση Δημητρολοπουλου**Εξ αποστάσεως**	D. Tziovas, ed. *Re-imagining the Past: Antiquity and Modern Greek Culture. OUP 2014.*M. Kotzamani, “Greek History as Environmental Performance: Iannis Xenakis’ *Mycenae Polytopon* and Beyond” GRAMMA 22 (2) 2014.__________. “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.S. Sterken, “Music as an Art of Space: Interactions between Music and Architecture in the Work of Iannis Xenakis” Resonance: Essays on the Intersection between Art and Architecture, ed. W. Mikesch et al. Culicidae Architectural Press, 2007: 21-52. “Towards a Space-Time Art: Iannis Xenakis’s Polytopes” Perspectives of New Music 39.2 (2001): 262-273Κ. Φέρρης, *Πολύτοπον των Μυκηνών Ξενάκης* ΕΡΤ 1978. Ταινία.Φ. Ψυχράμης *Πολύτοπον των Μυκηνών 1978 – Ιάννης Ξενάκης*, Farko S. A. 1978.
4. Μνήμη / τόπος/ αρχιτεκτονική / χώρος «Υφαίνοντας» τη χωρική μνήμη	4/12/2022Αση Δημητρολοπουλου	Walter, B. (2013): *Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας*, Αθήνα.Miles, M. (1997): *Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures*, London. Pearson, Μ. (2007): *In Comes I: Performance, Memory and Landscape (Exeter Performance Studies),* Exeter.Mason, B. (1992): *Street Theatre and Other Outdoor Performance*, London.
5. Προσέγγιση πρακτικής άσκησηςΠαρουσίαση των καλλιτεχνικών έργων σε εξέλιξη των φοιτητών. Συζήτηση με τις διδάσκουσες, κριτικός σχολιασμός, παρατηρήσεις σχετικά με την βελτίωση των φοιτητικών εργασιών.	11/12/2022 Αση Δημητρολοπουλου	G. Bachelard, *Η ποιητική του χώρου*. Χατζηνικολής, 2014.
6. Σύγχρονη Πόλη και Χωρικότητες. Τα ψηφιακά μέσα και ο δημόσιος χώρος. Συζήτηση των έργων: *Atlas*, του Δημήτρη Καμαρωτού, Dries Verhaoeven, *No Man’s Land*, Επιλογές από το φωτογραφικό έργο του Π. Κοκκινιά.Ομιλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών, Ηλία Χατζηχριστοδούλου αναφορικά με την σχέση των ψηφιακών τεχνών με τον δημόσιο χώρο στην Αθήνα και συζήτηση με τους φοιτητές	18/12/2022 Αση Δημητρολοπουλου **Εξ αποστάσεως**	Ph. Auslander “Humanoid Boogie: Reflections on Robotic Performance” D. Krasner and D. Saltex, ed. *Staging Philosophy*. Michigan University Press, 2006.1. Jones, “The body is not Obsolete (robotics)” in *Self/Image. Technology, Representation and the Contemporary Subject* Routledge 2006.
2. Balsamo, «Μορφές τεχνολογικής σωματοποίησης: διαβάζοντας το σώμα στον σύγχρονο πολιτισμό» στο Δ. Mακρυνιώτη, επ. *Τα όρια του σώματος*. Νήσος, 2004.
7. Σύγχρονη πόλη και χωρικότητες / Πορτραίτα πόλεων – κατώφλια εμπειρίας	15/01/2023 Αση Δημητρολοπούλου	Kaye, N., (2000): *Site specific art*, New York. Fischer - Lichte, E. (2013): *Θέατρο και μεταμόρφωση: Προς μια νέα μορφή του επιτελεστικού,* Αθήνα. Godfrey, T. (2001): *Εννοιολογική τέχνη*, Aθήνα. Etchells, T. Certain Fragments: Contemporary Performance and Forced Entertainment. London: Routledge, 1999. Nights in This City: diverse letters and fragments relating to a performance now past in Kaye, N. Site-Specific Art: Performance, Place and Documentation. London: Routledge, 2000, pp 13-24.Mackintosh, I. (1993): *Architecture, Actor and Audience*, London.
8. Η πόλη/κοινό – κοινότητες* Επιλογή από έργα που παρουσιάστηκαν στην Documenta 14 (Αθήνα, 2017)
* The Arbitcity Group Locus Athens
* Μαρίος Σπηλιόπουλος, «Ανθρώπων Ίχνη» Ελευσίνα, Παλαιό Ελαιουργείο (2008)
* Μαρία Παπαδημητρίου, ΤΑΜΑ 2002
* The Lysistrata Project (2002)
* Michael Landy, Breaking News, Athens, Διπλάρειος Σχολή, 2017.
22/01/2023 Αση Δημητρολοπουλου**Εξ αποστάσεως**	Hans-Thies Lehmann, *Postdramatic Theater* Routledge, 2006.Q. Latimer and A. Szymczyk, eds. *Documenta 14 Reader* (2017)M. Papadimitriou, TAMA (2002), Futura 2004.M. Kotzamani, *Athens Panorama*, PAJ 92, 2009.Kallianos, Yannis. "Agency of the street: Crisis, radical politics and the production of public space in Athens 2008–12." *City* 17.4 (2013): 548-557.D. Diamond, Τheatre for Living: *The Art and Science of Community-based dialogue*. Traffford Publishing, 2007.S. Haedicke and T. Nellhaus, *Performing Democracy*. The University of Michigan Press, 2000.E. Goffman, «Οι σχέσεις δημοσίως» στο Δ. Μακρυνιώτη, *Τα όρια του σώματος*. Νήσος, 2004.G. Simmel, Ατομικότητα και κοινωνική δομή στο Δ. Μακρυνιώτη, *Τα όρια του σώματος*. Νήσος, 2004.
9.«Η πόλη κρύβει έναν κόσμο που παλεύει να γεννηθεί»: η πόλη /κοινό και κοινότητες	29/01/2023Αση Δημητρολοπουλου	Σταυρίδης, Στ. (2002): *Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή,* Αθήνα.Read, A. (1993): *Theatre and Everyday Life*, London. Suderberg, E. (ed) (2000): *Space, Site, Intervention: Situating Installation Art,* Minneapolis. Auge, M. (1995): *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity,* London.