

***Continuitate și ruptură
în mișcarea teatrală din prima jumătate a secolului XX
-curente, tendințe, oameni de teatru-***

Universitatea de Arte „George Enescu”-Iași

Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie muzicală și Teatru

Domeniul:Teatru

Titular: prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu

Specializarea: Doctorat

Tipul de doctorat: științific și profesional

Programul de pregătire universitară avansată: semestrul I (două ore săptămânal).

Numărul total al orelor de curs: 14 săptămâni x 2 ore=28 ore

Forme de evaluare: colocviu la sfârșitul sem. I.

Tematica prelegerilor

I. Începuturile regiei moderne. Școala din Meiningen (1870-1890) sau noua știință a spectacolului. (2h)

II. „Teatrul liber” al lui André Antoine (1h)

III. Reacții față de principiile „Teatrului liber”: Lugné-Poë și „teatrul idealist” (1h)

IV. Arta regizorală la începutul secolului al XX-lea, ca sinteză a tendințelor anterioare (realist-naturalist-simboliste) (4h)

Konstantin Stanislavski și „Teatrul de artă” din Moscova; primatul european al școlii de regie ruse.

V. Direcții și confruntări în arta regiei europene la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea. Arta spectacolului ca artă a totalității, artă autonomă și specifică. (4h)

1. Ed. Gordon Craig. Concepție revoluționară; împotriva realismului în teatru; adept al convenției; opinii defavorabile actorului; viața imită arta; supramarioneta va înlocui actorul; eliberarea teatrului de tirania textului; statutul spectatorului chemat să vadă, nu să audă; teatrul ca artă independentă, ca

mișcare, ca năzuință spre absolut; necesitatea măștii; funcția de factotum a regizorului.

2. Adolphe Appia. Redimensionarea spațiului de joc; decoruri tridimensionale; lumina-efecte nelimitate.

VI. Alți regizori ai școlii ruse de teatru: N. Evreinov, Ev. Vahtangov, Vs. Meyerhold, Al. Tairov, G. Tovstonogov ș.a. (4h)

VII. Școala germană de regie: Ernst Fuchs, Otto Brahm, Max Reinhardt, Erwin Piscator și teatrul politic. (4h)

VIII. Bertolt Brecht. Teatrul epic; teoria distanțării; paralelă Stanislavski-Brecht: forma dramatică și forma epică a teatrului; teatrul trăirii-teatrul reprezentării. (4h)

IX. Școala franceză de regie (4h)

1. **Firmin Gémier.** Funcția socială și caracterul popular al teatrului; teatrul de mase;
2. **Jacques Copeau,** reformator al artei spectacolului în teatrul francez; teatrul Vieux-Colombier;
3. „Cartelul”: **Ch. Dullin, Louis Jouvet, Gaston Baty, Georges Pitoëff.** Lupta împotriva academismului, pe de o parte, și a degradării bulevardiere, pe de altă parte; căutarea unor forme subtile de teatralizare a teatrului.

Bibliografie

- 1.Appia, Adolphe, **Opera de artă vie**, Ed. Unitext, București, 2000
- 2.Artaud, Antonin, **Teatrul și dublul său**, Ed. Echinox, 1997
- 3.**Arta teatrului**, de Michaela Tonitza-Iordache și George Banu, Ed. Nemira, București, 2004
4. B. Elvin, **Teatrul și interogația tragică**, ELU, București, 1969
5. B. Elvin (ed.), **Dialogul neîntrerupt al teatrului în sec.XX**, Ed. Minerva, București, 1973
- 6.Banu, George, **Teatrul memoriei**, Ed. Univers, București, 1993
- 7.Banu, George, **Repetițiile și teatrul reînnoit**, Ed. Nemira, 2009
- 8.Barrault, Jean-Louis, **Sînt om de teatru**, Ed. Meridiane, București, 1965
- 9.Baty, Gaston și Chavance, René, **Viața artei teatrale de la începuturi până în zilele noastre**, Ed. Meridiane, București, 1969

10. Berlogea, Ileana, **Teatrul și societatea contemporană**, Ed. Meridiane, București, 1985
11. Borie, Monique, **Antonin Artaud. Teatrul și întoarcerea la origini**, Unitext/Polirom, 2004
12. Braulich, Heinrich, **Max Reinhardt. Teatrul între vis și realitate**, Ed. Meridiane, București, 1972
13. Brecht, Bertolt, **Scrieri despre teatru**, Ed. Univers, București, 1977
14. Cauffman-Blumenfeld, Odette **Teatrul european, teatrul american. Influențe**, Ed. Univ. „Al.I. Cuza”, Iași, 1998
15. Cîntec, Oltița, **Estetica impurului. Sincretismul în arta spectacolului teatral postbelic**, Princeps Edit, Iași, 2005
16. Corvin, Michel, **Dictionnaire encyclopédique du théâtre**, Bordas, Paris, 1991
17. Cucu, Silvia, **Teatrul european în secolul al XIX-lea**, Ed. Meridiane, București, 1974
18. Deleanu, Horia, **Modernitatea teatrului**, Ed. Dacia, Cluj, 1983
19. Deleanu, Horia, **Arta regiei teatrale**, Ed. Litera, București, 1987
20. Deshoulière, Chr., **Le Théâtre au XX siècle en toutes lettres**, Paris, Bordas, 1990
21. Drimba, Ovidiu, **Istoria teatrului universal**, Ed. Vestala, 2008
22. Gassner, John, **Formă și idee în teatrul modern**, Ed. Meridiane, București, 1972
23. Meyerhold, Vs., **Ecrits sur le théâtre**, Lausanne, La Cité, 1973
24. Mignon, Paul-Louis, **Panorama du théâtre au XX siècle**, Paris, Gallimard, 1978
25. Petrescu, Camil, **Comentarii și delimitări în teatru**, Ed. Eminescu, București, 1983
26. Petrovici, Virgil, **Lumină și culoare în spectacol**, Ed. Albatros, 1974
27. Piscator, Erwin, **Teatrul politic**, Ed. Politică, București, 1966
28. Popa, Victor Ion, **Scrieri despre teatru**, Ed. Meridiane, București, 1969
29. Popa, Victor Ion, **Mic îndreptar de teatru**, Ed. Eminescu, București, 1977
30. Saiu, Octavian, **In căutarea spațiului pierdut**, Ed. Nemira, 2008
31. Sava, Ion, **Teatralitatea teatrului**, Ed. Eminescu, București, 1981
32. Savona, J (ed.), **Théâtre et théâtralité**, Paris, Minard, 1980
33. Stanislavski, K.S., **Viața mea în artă**, Ed. Cartea rusă, 1958
34. Stanislavski, K.S., **Munca actorului cu sine-însuși**, ESPLA, București, 1955
35. Toboșaru, Ion, **Introducere în estetica teatrului contemporan**, ATM, 1981
36. Veinstein, André, **La Mise en scène théâtrale et sa condition esthétique**, Paris, Flammarion, 1955
37. **Teatrul de artă, o tradiție modernă**, volum coordonat de George Banu, Nemira, București, 2010

Consiliul Școlii doctorale
Domeniul Teatru

- Prof. univ. dr. Bogdan Ulmu
- Prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu
- Student-doctorand Călin Ciobotari

Școala doctorală
Domeniul Teatru
Comisii de îndrumare

-Ciobotari Călin:

-prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu, prof. univ. dr. Sorina Bălănescu, prof. univ. dr. Bogdan Ulmu, prof. univ. dr. Constantin Paiu

-Crețu Cosmin Mircea:

-prof. univ. dr. Bogdan Ulmu, prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu, conf. univ. dr. Aurelian Bălăiță, conf. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru

-Buliga Adrian:

-prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu, prof. univ. dr. Bogdan Ulmu, prof. univ. dr. Florin Faifer, conf. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru

-Bilic Laura:

-prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu, prof. univ. dr. Florin Faifer, prof. univ. dr. Bogdan Ulmu, prof. univ. dr. Constantin Paiu

-Todi Cristina:

-prof. univ. dr. Bogdan Ulmu, prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu, conf. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru, conf. univ. dr. Aurelian Bălăiță

-Câmpean Maria Elena (cu taxă):

-prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu, prof. univ. dr. Bogdan Ulmu, conf. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru, conf. univ. dr. Raluca Bujoreanu