

**Teatervetenskap VT24
Institutionen för kultur och estetik
Stockholms universitet**

**Samtida scenkonst/profilkurs Teatervetenskap II
(TVSATE/TVVET2)
Samtida scenkonst mellan fiktion och verklighet
Kurs PM**

Kursbeskrivning; Kursen fokuserar på scenkonst som är baserad på verkliga händelser och personer. På så sätt tematiseras relationen mellan scenkonst och det omgivande samhälle. Ett speciellt fokus är användningen av amatörer och andra icke professionella aktörer på scen. Internationella och svenska exempel som Mattias Andersson, Augusto Boal, Lars Norén, Anna Odell, Poste Restante, Milo Rau, Rimini Protokoll, kommer tas upp. Med utgångspunkt från konkreta föreställningar analyseras hur scenkonsten aktivt deltar i aktuella samhälleliga debatter, och tar ställning i frågor som rör demokrati, representation, jämställdhet och jämlikhet. När scenkonsten en högre samhällelig och mänsklig relevans genom att överskrida gränsen till det omgivande samhället?

Undervisande lärare: Rikard Hoogland, Sandra Grehn.

Kursansvarig lärare och examinator: Rikard Hoogland, rikard.hoogland@teater.su.se E-post besvaras vanligtvis inom 48 timmar, dock inte på kvällar och helger. Mottagningstider efter överenskommelse.

Undervisningslokal: Sal 119, Frescativägen 24F förutom 10 april, Sal 144.

Närvaro Kursen kräver 50% närvaro samt aktiv medverkan i grupparbete och redovisning.

För godkänt kursresultat ska studenten kunna:

- reflektera över relationen samhälle-scenkonst
- diskutera olika genrer i den samtida scenkonsten

Undervisningsform: Föreläsningar, seminarier och grupparbete samt -redovisning.

Examinationsform:

Hemtentamen: inlämning via Athena senast 30 april kl. 18.00

Omtenta: 31 maj 2024.

Detaljschema:

Samtlig litteratur kommer antingen läggas ut på Athena eller länkas till e-böcker, -tidskrifter.

Torsdag 4 april kl. 11.00-13.00 sal 119

Introduktion Det dokumentära inom scenkonsten

Barthes, Roland (1969), "The Reality Effect", *The rustle of Language*, (ed.) Francois Wahl, Berkeley: University of California Press, s140-148 (Athena)

Cornish, Matt (2019), "Migration: common and uncommon grounds at Berlin's Gorki theater", in *Postdramatic Theatre and Form*, Boyle, Michael Shane, Matt Cornish and Brandon Woolf (eds.), London: Bloomsbury, s. 179-185 (e-bok, universitetsbiblioteket)

Hoogland, Rikard (2013), "Real Reality on Stage? Lolo Arias, Alecky Blyte, Rimini Protokoll and She She Pop works with Reality on Stage", *Text in Contemporary Theatre: The Baltic within the Context of World Experience*, (ed.) Guna Zeltina, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. (Athena)

Martin, Carol, "Theatre of the real" I *Theatre of the Real*, s. 1-21 (Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2012), e-bok via universitetsbiblioteket.

Weiss, Peter, "Anteckningar om den dokumentära teatern", i *Rapporter* (Staffanstorps: Cavefors 1968)

Måndag 08 april kl. 13.00-15.00 sal 119

Dold teater, forum teater och andra former

Augusto Boal och Anna Odell

Boal, Augusto, *För en frigörande teatern: 200 övningar och lekar för skådespelare och icke-skådespelare som vill uttrycka sig med teater* (Stockholm: Gidlund, 1978) (Athena, urval 15 sidor)

Boal, Augusto, *De förtrycktas teater* (Stockholm: Trinambai, 2023) (Athena, urval 15 sidor)

Jönsson, Dan., "Känd, konstnär. Liljeholmsbron, januari", i *Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige* (Stockholm: 10tal bok, 2012) s.103-114 (Athena).

Sauter, Willmar, "Unknown Woman by Anna Odell: the event, the trial, the work – reflections on the mediality of performance", I *Theatre Research International* 37:3, s. 249-264 (e-tidskrift via universitetsbiblioteket).

Onsdag 10 april kl. 11.00-13.00 sal 144

Immersive theatre & Lars Norén

Adam, Alston, *Beyond Immersive Theatre. Aesthetics, Politics and Productive Participation*, (London: Palgrave Macmillan, 2016). (urval 15 sidor, Athena)

Barrett, Felix, ”Punhdrunk: interview with Josephine Machon”, *The Twenty-First Century Performance Reader* (London/New York: Routledge. 2020), s. 308-403 (Athena).

Machnon, Josephine, *Immersive Theatres : Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance* (Basingtoke: Palgrave, 2013) (urval, 15 sidor, Athena).

Zetterfalk, Per: *Inter esse: det skapande subjektet, Norén och reality* (Hedemora: Gidlunds, 2013) (Athena, urval 15 sidor)

Fredag 12 april kl. 11.00-13.00 sal 119

Rimini protokoll

Boenisch, Peter M. ”Rimini Protokoll, interview), in *The Twenty-First Century Performance Reader* (London/New York: Routledge. 2020), s. 434-442 (Athena)

Malzacher, Florian, ”The Scripted Realities of Rimini Protokoll.” I *Dramaturgy of the Real on the World Stage*, ed. Carol Marin, s. 80-87 (Basingtoke: Palgrave MacMillan, 2010).

Sjöström, Kent: ”Skådespelaren som kroppsligt dokument, amatören blir expert”, *Jakten på det autentiska*, red. Staffan Julén och Marit Kapla (Luleå: Teg Publishing, 2023) s. 127-144.

Tisdag 16 april kl. 13.00-15.00 sal 119

Regissören och dramatikern Mattias Andersson

Föreläsare: Sandra Grehn

Grehn, Sandra: *Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5 boys.com* (Göteborg Diss: Göteborgs universitet, 2020) (Urval 40 sidor, e-bok)
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/63034/gupea_2077_63034_3.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Fredag 19 april kl. 11.00-13.00 sal 119

Milo Rau

Bleeker, Maaïke, ”The Ghent Altarpiece – Milo Rau”, I Maaïke Bleeker, *Doing Dramaturgy, thinking through practice*, s 103-113 (Athena)

Boenisch, Peter M. ”Milo Rau“, in *The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance*, ed. Ralf Remshardt & Aneta Mancewicz (London/New York: Routledge, 2023), s. 602-607.

Groot Nibbelink, Liesbeth, ”Documentary Theatre”, *The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance*, ed. Ralf Remshardt & Aneta Mancewicz (London/New York: Routledge, 2023), s. 374-379.

Martin, Carol, "Holding a Mirror Up to Theatre: Milo Rau's *La Reprise*: Histoire (s) du théâtre (I)" in *TDR* Volume 65:1, s. 54-61 (Athena)

"Milo Rau", *Theater*, 51:2 (e-tidskrift via universitetsbiblioteket
<https://read.dukeupress.edu/theater/issue/51/2>)

Sasse, Sylvia, "Milo Rau / International Institute of Political Murder: When the Director Becomes a Spectator" i *Not just a mirror. Looking for the political theatre of today*, red. Florian Malzacher, (Berlin: Alexander Verlag, 2015), s. 151-155 (Athena)

Måndag 22 april kl. 13.00-15.00 sal 119

Poste-Restante

Gäst: Lin Hilda Lamberg.

Malm, Magdalena, "Alvaro, Alvaro", i *Den andra vägen. En bok om konsten att bygga luftslott samt om de ögonblick då det verkliga händer*, red. Ernst Billgren & Jan Åman (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011)

Onsdag 24 april kl. 11.00-14.00 sal 119

Grupparbetspresentationer.

Tisdag 30 april kl. 18.00 inlämning hemtenta.

Litteraturlista:

- Barrett, Felix, ” Punhdrunk: interview with Josephine Machon”, *The Twenty-First Century Performance Reader* (London/New York: Routledge. 2020), s. 308-403 (Athena).
- Barthes, Roland (1969), ”The Reality Effect”, *The rustle of Language*, (ed.) Francois Wahl, Berkeley: University of California Press, s140-148 (Athena)
- Bleeker, Maaike, ”The Ghent Altarpiece – Milo Rau”, I Maaike Bleeker, *Doing Dramaturgy, thinking through practice*, s 103-113 (Athena)
- Boal, Augusto, *De förtrycktas teater* (Stockholm: Trinambai, 2023) (Athena, urval 15 sidor)
- Boal, Augusto, *För en frigörande teatern: 200 övningar och lekar för skådespelare och icke-skådespelare som vill uttrycka sig med teater* (Stockholm: Gidlund, 1978) (Athena, urval 15 sidor)
- Boenisch, Peter M. ”Milo Rau“, in *The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance*, ed. Ralf Remshardt & Aneta Mancewicz (London/New York: Routledge, 2023).
- Boenisch, Peter M. ”Rimini Protokoll, interview), in *The Twenty-First Century Performance Reader* (London/New York: Routledge. 2020), s. 434-442 (Athena)
- Cornish, Matt (2019), ”Migration: common and uncommon grounds at Berlin's Gorki theater”, in *Postdramatic Theatre and Form*, Boyle, Michael Shane, Matt Cornish and Brandon Woolf (eds.), London: Bloomsbury, s. 179-185 (e-bok, universitetsbiblioteket)
- Dramaturgy of the Real on the World Stage*, red. Martin, Carol, (Basingtoke/New York: Palgrave Macmillan: 2010) (Athena, urval 15 sidor)
- Grehn, Sandra: *Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5 boys.com* (Göteborg Diss: Göteborgs universitet, 2020) (Urval 40 sidor, e-bok)
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/63034/gupea_2077_63034_3.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Groot Nibbelink, Liesbeth, ”Documentary Theatre”, *The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance*, ed. Ralf Remshardt & Aneta Mancewicz (London/New York: Routledge, 2023).
- Hoogland, Rikard (2013), ”Real Reality on Stage? Lolo Arias, Alecky Blyte, Rimini Protokoll and She She Pop works with Reality on Stage”, *Text in Contemporary Theatre: The Baltic within the Context of World Experience*, (ed.) Guna Zeltina, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. (Athena)
- Jakten på det autentiska*, red. Staffan Julén och Marit Kapla (Luleå: Teg Publishing, 2023) (Athena, urval 15 sidor)
- Josephine Machnon, *Immersive Theatres : Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance* (Basingtoke: Palgrave, 2013) (urval, 15 sidor)
- Jönsson, Dan:, *Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige* (Stockholm:10tal bok, 2012) (Athena, urval 15 sidor)

Machnon, Josephine, *Immersive Theatres : Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance* (Basingtoke: Palgrave, 2013) (urval, 15 sidor, Athena).

Malm, Magdalena, ”Alvaro, Alvaro”, i *Den andra vägen. En bok om konsten att bygga luftslott samt om de ögonblick då det verkliga händer*, red. Ernst Billgren & Jan Åman (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011)

Malzacher, Florian, ”The Scripted Realities of Rimini Protokoll.” I *Dramaturgy of the Real on the World Stage*, ed. Carol Marin, s. 80-87 (Basingtoke: Palgrave MacMillan, 2010).

Martin, Carol, ”Holding a Mirror Up to Theatre: Milo Rau’s La Reprise: Histoire (s) du théâtre (I)” in *TDR* Volume 65:1, s. 54-61 (Athena)

Martin, Carol, ”Theatre of the real” I *Theatre of the Real*, s. 1-21 (Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2012).

Sasse, Sylvia, ”Milo Rau / International Institute of Political Murder: When the Director Becomes a Spectator” i *Not just a mirror. Looking for the political theatre of today*, red. Florian Malzacher, (Berlin: Alexander Verlag, 2015), s. 151-155 (Athena)

Sauter, Willmar, ”Unknown Woman by Anna Odell: the event, the trial, the work – reflections on the mediality of performance”, I *Theatre Research International* 37:3, s. 249-264 (e-tidskrift via universitetsbiblioteket).

The Twenty-first century performance reader, red. Teresa Brayshaw, Anna Fenemore och Noel Witts (Abingdon, Routledge: 2020) (urval cirka 30 sidor, e-bok universitetsbiblioteket)

”Milo Rau”, *Theater*, 51:2 (e-tidskrift via universitetsbiblioteket
<https://read.dukeupress.edu/theater/issue/51/2>)

Zetterfalk, Per: *Inter esse: det skapande subjektet, Norén och reality* (Hedemora: Gidlunds, 2013) (Athena, urval 15 sidor)

(fler texter kan tillkomma)