

The Hebrew University of Jerusalem

Syllabus

THEORIES OF DIRECTING AND ACTING - 20419

Last update 05-02-2014

HU Credits: 2

Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor)

Responsible Department: Theatre Studies

Academic year: 2

Semester: 1st Semester

Teaching Languages: Hebrew

Campus: Mt. Scopus

Course/Module Coordinator: I. Bar-Yaacov

Coordinator Email: msbrycv@mssc.huji.ac.il

Coordinator Office Hours: Tuesday 11:00-12:00

Teaching Staff:

Course/Module description:

This course presents an overview of the theatrical languages of the most important European directors from the 19th century to the mid-20th century. The course also deals with the interaction between theoretical approaches and practical work on the stage. The course will combine an historical approach with a comparative analytical approach which will try to see the different theories of directing as options of creating parallel performative languages that function according to different laws of the text. Among the important directors to be discussed in the course: Antoine, Stanislavsky, Wagner, Meyerhold, Brecht and Artaud.

Course/Module aims:

Gaining knowledge of the historical development of modern approaches to directing and acting and the performance languages of the modern stage.

Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to:

By the end of the course the students will be able to: differentiate between different styles of directing and acting and to connect between these styles and the corresponding theoretical approaches that guide them. They will also be able to make learned use of the basic terms of the modern languages of directing and acting.

Attendance requirements(%):

80% - Attendance is required

Teaching arrangement and method of instruction: Lecture and laboratory study course. The teaching will combine frontal classes with examples using video in class. The students will read the listed articles in preparation for the class. Also, occasionally, students will be asked to watch scenes on video as preparation for the class discussion. It will be possible to present a short practical directing exercise as a part of the final assignment (30% of final grade). Details about the practical directing assignment will be presented during the semester. The practical exercise will be presented in the last week of the term.

Course/Module Content:

1) Neo-classical and romantic theatre. 2) The naturalistic theatre. 3) The Stanislavsky system. 4) Wagner and the symbolist theatre. 5) Meyerhold and the

theatrical theatre. 6) Brecht and epic theatre. 7) Artaud and holy theatre. 8) Postmodern theatre and performance art.

Required Reading:

Basic reading list:

1) Neo-classical and romantic theatre:

א' - דני דידרו, פרדוקס השחקן, תר. אביבה ברק, תל-אביב, 1983, (קטעים, עמ' 19-35).
ב' -

Johan Wolfgang von Goethe, "Rules for Actors", in Toby Cole and Helen Krich Chinoy (ed.), *Actors on Acting: The Theories Techniques and Practices of the World's Great Actors Told in Their Own Words*, New York, 1970, 269-276.

2) The naturalistic theatre:

א' - אמיל זולא, "לקראת תיאטרון נטורליסטי", מתי מגד (עורך), הדרמה המודרנית - מבואות ומקורות, רמת גן, 1976, 308.

ב' - אנדרה אנטואן, "אמנות המשחק החדשה ב'תיאטרון החופשי'", מ. מגד (עורך), הדרמה המודרנית - מקורות ומבואות, 309-310.
ג' -

Andre Antoine, "Behind the Fourth Wall", in Toby Cole and Helen Krich Chinoy (ed.), *Directors on Directing: A Sourcebook of the Modern Theatre*, Indianapolis, 1963, 89-102.

3) The Stanislavsky system:

א' - קונסטנטין סטניסלבסקי, עבודת השחקן על עצמו, ת"א, 1966. (2 פרקים ראשונים, "המבחן הראשון" ו"מתי משחק הוא אמיתי" עמ' 7-36)

ב' - קונסטנטין סטניסלבסקי, "הלך הרוח היוצר", בתוך מ. מגד (עורך), הדרמה המודרנית - מקורות ומבואות, 329-332.

4) Stanislavsky's heirs: א' - וכתנגוב יבגני - א' הדרמה (עורך) מגד מ. בתוך, "לפעולה כמניע החוויה", וכתנגוב יבגני - א' הדרמה המודרנית - מקורות ומבואות, 335-337.

ב' -
Michael Chekhov, "The Psychological Gesture", in Toby Cole and Helen Krich Chinoy (ed.), *Actors on Acting: The Theories Techniques and Practices of the World's Great Actors Told in Their Own Words*, New York, 1970, 518-523.

ג' -
Krasner, David, "Strasberg, Adler and Meisner: Method Acting", in Alison Hodge (ed.), *Twentieth Century Actor Training*, London: Routledge, 2000, 129-150.

5) The symbolist theatre:

א' - דן אוריין, "הבמאי", בתוך ד. אוריין, דרמה ותיאטרון, ת"א, אור-עם, 1988, 185-204.
ב' -

Adolphe Appia, "Light and Space", in Cole and Chinoy (ed.), *Directors on Directing*, 138-146.

ג' -

E. Gordon Craig, "The Art of the Theatre, The First Dialogue", in Eric Bentley (ed.), *The Theory of the Modern Stage*, London: 1968, 1976, 113-137.

6) Meyerhold and the theatrical theatre:

א' -

Vsevolod Meyerhold, "The Stylized Theatre", in Meyerhold on Theatre, tr. and ed. E. Braun, London, 1969 (1991), 58-64.

ב' -

Mel Gordon, "Meyerhold's Biomechanics", in Phillip Zarilli (ed.) *Acting (Re)considered*, London, 1995, 85-107.

7) Brecht and epic theatre:

א' - ברטולד ברכט, "אפקט הניכור", בתוך מ. מגד (עורך), *הדרמה המודרנית - מבואות ומקורות*, 340-346.

ב' -

Bertold Brecht, "The Modern Theatre is the Epic Theatre", in Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic, ed. and tr. J. Willett, London, 1964, 33-42.

ג' -

Augusto Boal, "Forum Theatre", in Phillip Zarilli (ed.) *Acting (Re)considered*, London, 1995, 251-261.

8) Artaud and ritual theatre:

א' - אנטוון ארטו, *התיאטרון וכפילו*, ת"א, 1995. (שני פרקים - "הקץ ליצירות המופת", "תיאטרון האכזריות - מניפסט ראשון", עמ' 81-90, 97-110)

ב' - יז'י גרוטובסקי, "לעבר התיאטרון העני", במה, 47, קיץ 1970, 10-15.

ג' - פיטר ברוק, *החלל הריק*, תרג: איתן בלום ויוסף אל-דרור, ת"א, 1991. (קטעים נבחרים)

9) Postmodern theatre and performance art:

א' -

Michael Kirby, "On Acting and Not-Acting", in Phillip Zarilli (ed.) *Acting (Re)considered*, London, 1995, 43-58.

ב' -

Phillip Auslander, "Task and Vision: Willem Defoe in LSD", in Phillip Zarilli (ed.) *Acting (Re)considered*, London, 1995, 305-312.

ג' - הדס עפרת, *מציאות רבה מדי - על אמנות המופע*, ת"א: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2012. (קטעים נבחרים)

Additional Reading Material:

Recommended secondary bibliography:

בלהה בלום, *מחזאי מדבר עם בימאי*, ירושלים: הוצאת מגנס האוניברסיטה העברית, 2006.

פיטר ברוק, החלל הריק, ת"א: אור-עם, 1991.

קונסטנטין סטניסלבסקי, חיי באמנות, ת"א: מסדה, 1954.

בלהה פלדמן, שלוש גישות לאמנות המשחק: סטניסלבסקי, צ'כוב וגרוטובסקי תיאוריות ותרגילים, תל-אביב: ספרא ואסף/מחקרים, 2011.

גדעון פרידלנדר (עפרת), על האסתטיקה של התיאטרון האפי, ת"א: בצלאל צ'ריקובר, 1969.

Phillip Auslander, *From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism*, London, 1997.

Eric Bentley (ed.), *The Theory of the Modern Stage*, London, 1968(1992).

Edward Braun, *The Director and the Stage: From Naturalism to Grotowski*, London, 1982.*

Colin Counsell, *Signs of Performance: An Introduction to Twentieth Century Theatre*, London, 1996.*

Maria M. Delgado & Paul Heritage (ed.), *In Contact With the Gods? Directors Talk Theatre*, Manchester, 1996.

Robert Gordon, *The Purpose of Playing: Modern Acting Theories in Perspective*, Ann Arbor, 2006.*

W.A. Gregory, *The Director: A Guide to Modern Theater Practice*, New York, 1968.

Alison Hodge (ed.), *Twentieth Century Actor Training*, London and New York, 2000.*

Christopher Innes, *Avant-Garde Theatre 1892-1992*, London, 1993.

David Richard Jones, *Great Directors at Work*, Berkeley, 1986.

Kaye, Nick, *Postmodernism and Performance*, Basingstoke, 1994.

E.T. Kirby, *Total Theatre: A Critical Anthology*, New York, 1969.

Samuel Lewis Leiter, *From Stanislavsky to Barrault: Representative Directors of the European Stage*, Westport, 1991.

Shomit Mitter, *Systems of Rehearsal: Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook*, London, 1992.*

James Roose-Evans, *Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook*,

London, 1989.*

Richard Schechner, *Performance Theory*, London, 1988.

Rebecca Schneider and Gabrielle Cody (ed.), *Re:direction – A Theoretical and Practical Guide*, London, 2002.

J.L. Styan, *Modern Drama in Theory and Practice* (3 vol.), Cambridge, 1981.*

Don Taylor, *Directing Plays*, London, 1996.

Phillip Zarilli (ed.), *Acting (Re)considered*, London, 1995.

*ספרים שיש בהם הרחבה חשובה לגבי העבודה המעשית של הבמאים שנלמד בקורס, ולכן יכולים להעשיר במיוחד את התלמידים המתעניינים במעבר בין התיאוריה לפרקטיקה.

ישנם ספרים רבים על במאים בודדים מתוך הרשימה של הבמאים שנדון בהם בקורס בספרייה. ניתן למצוא אותם על ידי חיפוש תחת שם הבמאי (לרוב כנושא ולא כמחבר). במיוחד מומלץ לעיין בספרים מהסדרה *Perspective in Directors* בעריכת Innes Christopher.

Course/Module evaluation:

End of year written/oral examination 90 %

Presentation 0 %

Participation in Tutorials 10 %

Project work 0 %

Assignments 0 %

Reports 0 %

Research project 0 %

Quizzes 0 %

Other 0 %

Additional information:

It will be possible to present a short practical directing exercise as a part of the final assignment (30% of final grade). Details about the practical assignment will be presented during the semester. The practical exercise will be presented in the last week of the term.