

The Hebrew University of Jerusalem

Syllabus

Community theatre - 20731

Last update 19-08-2021

HU Credits: 2

Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor)

Responsible Department: Theatre Studies

Academic year: 0

Semester: 2nd Semester

Teaching Languages: Hebrew

Campus: Mt. Scopus

Course/Module Coordinator: Nira Moser

Coordinator Email: nira.moser@mail.huji.ac.il

Coordinator Office Hours: By appointment

Teaching Staff:

Ms. Idit Kischinovsky

Course/Module description:

The course offers a study of basic concepts and work processes in community theatre. It consists of a theoretical component and workshop exercises: The theoretical part will explore manifestations of community-based theatre and performance, in Israel and abroad, in light of critical theories dealing with body, identity and disability. The workshop exercises will focus on theatre games fit for working with non-actors, and on the manner in which 'life stories' can be dramaturgically transformed into a community performance that articulates the story of a group-community-society. The course will also include, as much as possible, encounters with activists and practitioners whose work demonstrates art as a tailwind for personal and social processes.

*The course will also include off-campus encounters [subject to change]

Course/Module aims:

- Acquaintance with community theatre as a practice that combines art with social action
- Associating processes of theatre and performance in the community with its inherent socio-cultural narratives.
- Introduction to basic concepts in critical thinking about disability
- Experiencing theatre exercises/performative actions suitable for working with non-actors

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

- Critically analyze a theatrical community-based performance
- Submit a short theatrical/performative exercise based on the course topics

Attendance requirements(%):

Attendance and active participation in at least 80% of the lessons [any absence must be justified]

Teaching arrangement and method of instruction: - Lecture, observation, and class discussion

- Theatre games and exercises
- Encounters with social activists and practitioners [if possible]
- Off-campus meetings [subject to change]

Course/Module Content:

- a. Introduction: Community theatre and performance
- b. Selected examples of community theatre in Israel and abroad,
- c. Basic concepts in disability studies related to Disability Performance
- d. Challenges and issues in work processes in Community theatre and performance
- e. Theatrical work with non-actors
- f. From performance of everyday life to a theatrical performance in the community

Required Reading:

- הררי, דרור, "הכל פרפורמנס", תיאוריה וביקורת 50 (חורף 2018), עמ' 531-551.
- לב-אלג'ים, שולמית, ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי (חיפה: אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור, 2010), עמ' 17-52.
- לב-אלג'ים, שולמית, "תיאטרון נגד: מחאה סמלית ופעולה חברתית בירושלים", תיאוריה וביקורת 30 (2007), עמ' 111-134.
- מור, שגית, "לקראת רדיקליזציה של קצבת נכות כללית: דילמות של מאבק לשינוי חברתי", העצמה במשפט 91 (2008), עמ' 91-157.
- עפרת, גדעון, "קיצור תולדות המשחקיות", משקפים 8, 1990.
- פוקו, מישל, הטרוטופיה: על מרחבים אחרים, (תל-אביב: רסלינג, 2010).
- רוזמרי, מירי, "הקדמה - בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר והפרפורמטיביות של הזהות" בתוך: באטלר, ג'ודית, קוויר באופן ביקורתי (תל-אביב: רסלינג, 2007), עמ' 7-20.
- שייקספיר, טום, "המודל החברתי של המוגבלות" בתוך: לימודי מוגבלות: מקראה, עורכים: אדוה איכנגרין שגית מור, ניסים מזרחי וארלן קנטר (תל-אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2016), עמ' 91-102.
- Boal, Augusto, *Games for Actors and Non-Actors [Second Edition]*, Trans.: Adrian Jackson (London and New York: Routledge, 2003), pp. 277-287.
- Cameron, Colin. "Chapter 2: Further Towards an Affirmation Model" in: *Disability Studies: Emerging insights and perspectives*, Thomas Campbell, Fernando Fontes, Laura Hemingway, Armineh Soorenian and Chris Till, eds. (Leeds: University of Leeds Press, 2008).
- Hadley, Bree, *Disability, Public Space Performance and Spectatorship: Unconscious performers* (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2014), pp. 1-33.
- Linton, Simi, *Claiming Disability: Knowledge and identity* (New York and London: New York University Press, 1998), pp. 77-92.
- Prentki, Tim and Preston, Sheila, "Applied Theatre: An introduction" in: *The Applied Theatre Reader* (London and New York: Routledge, 2009), Tim Prentki and Sheila Preston eds., pp. 9-15.
- Sandahl Carrie, "From the streets to the stage: disability and the performing arts", *PMLA* 120 (2) (2005), pp. 620-624.
- Sandahl, Carrie, "Disability Arts" in: *Encyclopedia of Disability* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2006), pp. 406-407.

- Schechner, Richard, *Performance Studies: An introduction* (London and New York, 2002), pp. 124-129, 151-156.
- Thompson, James and Schechner, Richard, "Why social theatre?" *The Drama Review (TDR)* 48(3) 2004, pp. 11-16.
- Van Erven, Eugene, *Community Theatre: Global perspectives* (London and New York: Routledge, 2001), pp. 1-13, 243-260.

Additional Reading Material:

- אלון, חן, הריס, פיטר וטסלר, איריס, "תיאטרון אסירים וסטודנטים בבתי הסוהר: תהליך תיאטרון וקבוצתי כטיפול עקיף", צוהר לבית הסוהר 10 (נוב' 2006), עמ' 41-51.
- אלפי, יוסי, תיאטרון וקהילה (ירושלים: הסוכנות היהודית, 1986), עמ' 15-23.
- אלפי, יוסי, התיאטרון הקהילתי (ירושלים: דומינו, 1983).
- ברסלר, שלומית, עדיף להיות צרודה מאשר אילמת (חיפה: פרדס הוצאה לאור, 2006).
- גופמן, ארווין, סטיגמה (תל-אביב: רשפים, 1983).
- זהבי, אהד, "מינוריות", מפתח 1 (2010), עמ' 91-103.
- זיו, עמליה, "הצרות המגדרית של ג'ודית באטלר", מכאן (2001), עמ' 191-201.
- יונה, יוסי ושנהב, יהודה, רב-תרבותיות מהי? על הפוליטיקה של השונות בישראל (תל-אביב: בבל, 2005).
- לב-אלג'ם, שולמית, "של מי המחזה הזה?", תיאטרון 9 (2002), עמ' 26-30.
- לוי, שמעון, שעת ביקור: תיאטרון קהילתי – בית שמש (תל-אביב: אופיר, 1992).
- מזרחי-שפירא אושרת ושם טוב, נפתלי, "לעזאזל, איך מסתכלים על זה? משקפיים לצפייה בתיאטרון קהילתי", תיאטרון 9 (2002), עמ' 34-37.
- מילר, לואיס, "תיאטרון וקהילה: 'אוהל יוסף'", במה 64-65 (1975), עמ' 69-77.
- פוקו, מישל, "הזכות להמית והכוח על החיים", תולדות המיניות I: הרצון לדעת, תרגום: גבריאל אש (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996), עמ' 91-108.
- פריירה, פאולו, פדגוגיה של מדוכאים, (ירושלים: מפרש, 1981).
- קיפניס, מיכאל, בימה יצירתית: תיאטרון ככלי חינוכי-חברתי, תרגום: בלה מורגנשטרן ואנה גנדמן (ללא ציון מקום הוצאה, מסדה, 2003).
- קמה, עמית ופירסט, ענת, על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של 'אחרים' (תל-אביב: רסלינג, 2015), עמ' 195-216.
- רוטלינגר-ריינר, רינה, עזות שבקדושה: תיאטרון נשים דתיות בישראל (ירושלים: כרמל, 2007).
- Barba, Eugenio and Savarese, Nicola, *A Dictionary of Theatre Anthropology: The secret art of the performer* (New York and London: Routledge, 1991).
- Barker, Clive, *Theater Games* (New York: Drama Book Specialists, 1977).
- Boal, Augusto, *Games for Actors and Non-Actors [Second Edition]*, Trans.: Adrian Jackson (London and New York: Routledge, 2003).
- Boal, Augusto, *Theatre of the Oppressed*, Trans.: Charles A. and Maria-Odilia Leal McBride and Emily Fryer (London: Pluto Press, 1979 [2008]).
- Butler, Judith, "Performative Acts and Gender Constitution: An essay in phenomenology and feminist theory", *Theatre Journal* 40(4) (1988), pp. 519-531.
- Cohen-Cruz, Jan and Schutzman, Mady, eds., *A Boal Companion: Dialogues on theatre and cultural politics*, (New York and London: Routledge, 2006).
- Conroy, Colette (ed and introd), "On Disability: Creative Tensions in Applied

Theatre", *Research in Drama Education* 14(1) (2009), pp. 1-163.

- Finkelstein, Vic and Morrison, Elspeth, "Broken Arts and Cultural Repair: The role of culture in the empowerment of disabled people" in: *Disabling Barriers – Enabling Environments*, John Swain, Vic Finkelstein, Sally French and Mike Oliver, eds. (London: Sage Publications and Open University, 1993). pp. 1-7.
- Hagen, Uta, *Respect for Acting*, (New York: Macmillan, 1973).
- Hall, Stuart, "The Spectacle of the `Other`" in: *Representation: Cultural representations and signifying practices*, Stuart Hall, ed. (London: Sage, 1997), pp. 223-279.
- Kershaw, Baz, "Performance, community, culture" in: *The Community Performance Reader* (London and New York: Routledge, 2007), Petra Kuppers and Gwen Robertson eds., pp. 77-96.
- Kudlick, Catherine J., "Disability History: Why we need another 'Other'", *American Historical Review* 108(3) (2003), pp. 763-793.
- Kuppers, Petra and Robertson, Gwen, eds., *The Community Performance Reader* (London and New York: Routledge, 2007).
- Kuppers, Petra, *Community Performance: An introduction* (London and New York: Routledge, 2007).
- Kuppers, Petra, *Disability and Contemporary Performance: Bodies on edge* (New York and London: Routledge, 2003).
- Longmore, Paul K., "The Second Phase: From disability rights to disability culture" in: *Why I Burned My Book and Other Essays on Disability* (Philadelphia: Temple University Press, 2003), pp. 215-224.
- Lev-Aladgem, Shulamith, *Theatre in Co-Communities: Articulating power* (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2010).
- Moraly, Jean-Bernard, "Katamon et le Théâtre: Une nouvelle formule de théâtre politique", *Sillages* 4 (1981), pp. 116-122.
- Sandahl, Carrie and Auslander, Philip, *Bodies in Commotion: Disability & Performance* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005).
- Spolin, Viola, *Theater Games For The Classroom: A teacher's handbook* (Illinois: Northwestern University Press, 1986).
- Spolin, Viola, *Improvisation for the Theater [Third edition]* (Illinois: Northwestern University Press, 1999).
- Thompson, James, *Applied Theatre Bewilderment and Beyond* (Bern: Peter Lang AG, European Academic Publishers, 2006 [2003]), pp. 13-24.
- Van Erven, Eugene, *Community Theatre: Global perspectives* (London and New York: Routledge, 2001).

Course/Module evaluation:

End of year written/oral examination 0 %

Presentation 0 %

Participation in Tutorials 0 %

Project work 30 %

Assignments 0 %

*Reports 0 %
Research project 0 %
Quizzes 0 %
Other 70 %
Attendance, involvement and active partic*

Additional information:

Some of the lessons will take place off-campus [subject to change] Accordingly, there should be some flexibility in the scheduling of the course, also considering travel times and access to sites outside the university.