

Repertoirestudie van het theater (A001490)

Cursusomvang *(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)*

Studiepunten 5.0 **Studietijd 150 u**

Aanbodsessies in academiejaar 2024-2025

C (semester 1) Engels, Nederlands Gent

Lesgevers in academiejaar 2024-2025

Stalpaert, Christel	LW17	Verantwoordelijk lesgever
Vercauteren, Lena	LW17	Medewerker
Climenhaga, Lily	LW17	Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2024-2025

	stptn	aanbodsessie
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen	5	C
Uitwisselingsprogramma kunstwetenschappen	5	C
Vorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de kunstwetenschappen	5	C
Keuzepakket Kunstwetenschappen	5	C

Onderwijstalen

Engels, Nederlands

Trefwoorden

Podiumkunsten, theater, performance, repertoire, canon

Situering

Deze cursus helpt studenten een kritisch inzicht te verwerven in het repertoire van canonieke westerse theaterauteurs vanaf de moderniteit en in de hedendaagse debatten over repertoire in de podiumkunsten.

Uitwisselingsstudenten mogen dit opleidingsonderdeel opnemen. Er wordt een individueel Engelstalig leertraject voorzien. Er wordt in een alternatief examen voor uitwisselingsstudenten voorzien.

Inhoud

Dit opleidingsonderdeel biedt een kritische benadering van repertoire in de moderne en hedendaagse podiumkunsten. Startpunt van het opleidingsonderdeel is de discours-vorming rond repertoire (en verwante begrippen als 'canon' en 'cultureel erfgoed') in het westerse theater sinds het aanbreken van de moderniteit. Theaterwetenschappelijke, (geschied) filosofische en cultuursociologische teksten worden aangereikt om de ideologische grondslagen van dit discours te traceren. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de problematisering van de westerse theatercanon vanuit het perspectief van gender, globalisering en interculturaliteit. Thema's die behandeld worden zijn: theatercanon en (regionale / nationale) identiteit; kritiek op het koloniale verleden in dramateksten; kennisproductie en repertoire (de dramaturgie van de koloniale ruimte in archieven, musea en bibliotheken); institutionele dekolonisering van repertoire; cultureel geheugen, erfgoed en canonisering (performativiteit van monumenten en standbeelden), en niet-westerse perspectieven in dramateksten.

Een belangrijke vaardigheid die de studenten verwerven in dit opleidingsonderdeel is de theaterwetenschappelijke praktijk van drama-analyse. Dit analytisch vermogen vormt een belangrijke eerste schakel bij een productiedramaturgie, zowel bij een klassieke dramatische als een postdramatische encensering. Er wordt een drama-analysemodel aangereikt dat inspeelt op de hedendaagse tendensen in het theater (performatieve aspecten van de tekst, lichamelijkheid, ruimtelijke en spatiale organisatie van een dramatekst, co-creatieve drama-analyse, ...).

Recente ontwikkelingen in de theaterwetenschappen, onder andere onder impuls van de

(Goedgekeurd)

performance studies, suggereren dat repertoire niet langer uitsluitend kan worden benaderd als een verzameling van te adapteren dramateksten. Dat de contouren van de notie 'repertoire' moeten worden hertekend, blijkt bijvoorbeeld uit de groeiende aandacht voor beeldend theater, dans en performancekunst. Dit roept de vraag op naar niet-tekstuele overdracht van repertoire bijvoorbeeld via partituren, regieboeken, notatiesystemen en belichaming.

Daarenboven werken heel wat theatermakers met een repertoire dat niet afkomstig is uit de theatercanon: ze ontleen 'scripts' of 'scenario's' aan sociale, wetenschappelijke of historische fenomenen. Om deze alternatieve notie van repertoire verder te onderzoeken, zullen naast het repertoiretheater ook de performativiteit van standbeelden en musea aan bod komen in relatie tot kennisproductie en canonvorming.

Begincompetenties

- Met succes het opleidingsonderdeel Geschiedenis van het moderne theater gevolgd hebben, of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben.
- Kennis bezitten van het Europese podiumkunstenlandschap van de twintigste eeuw, haar theatermakers en hun manifesten, en hun invloed op het huidige podiumkunstenlandschap.

Eindcompetenties

- 1 Kritisch inzicht hebben in de discours-vorming rond het repertoire van canonieke westerse theaterauteurs
- 2 De canonieke westerse theaterauteurs in hun specifieke theatrale, literaire en cultuurhistorische context kunnen plaatsen.
- 3 Inzicht hebben in drama-analysemodellen en die kunnen toepassen in een dramatekst.
- 4 Inzicht hebben in performatieve vormen van repertoire (dans en performancekunst, standbeelden, musea, ...)
- 5 De verworven kennis en inzichten omtrent repertoire, gender, globalisering en (post) kolonialisme kunnen presenteren in een wetenschappelijk onderbouwde geschreven tekst en/of groepsdiscussies en/of mondelinge presentatie.
- 6 Gebruik maken van digitale zoekomgevingen en zoekstrategieën om onderzoeksobjecten te identificeren.
- 7 Indien gebruik gemaakt wordt van generatieve artificiële intelligentie, vereist dit begrip van zijn werking, beperkingen, risico's en ethische implicaties voor verantwoord gebruik.

Creditcontractvoorwaarde

De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties

Examencontractvoorwaarde

De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open

Didactische werkvormen

Toelichtingen bij de didactische werkvormen

Dit opleidingsonderdeel hanteert het 'flipped classroom' model. In een flipped classroom worden de typische elementen van een traditionele les omgedraaid. De studenten verwerken de basiskennis zelfstandig voorafgaand aan de les (begeleide zelfstudie 15 A). Daardoor komt er tijdens de les meer ruimte vrij voor interactie en vraaggestuurd leren (werkcollege 15 A).

- begeleide zelfstudie (15 A)

Bij begeleide zelfstudie wordt er in aangepast studiemateriaal voorzien met ingebouwde begeleidingscomponenten ("embedded support"). Begeleide zelfstudie onderscheidt zich van afstandsonderwijs doordat er altijd momenten zijn van (collectieve) contacten (online of fysiek) met de lesgever die daarbij stuurt en/of begeleidt. Begeleide zelfstudie wordt in dit opleidingsonderdeel ingezet als voorbereiding op de werkcolleges.

De begeleide zelfstudie bestaat uit het zelfstandig verwerken van voorbereidend materiaal dat on-line beschikbaar gesteld werd op Ufora. Op Ufora staat onder 'Documenten' per lesweek een mapje met daarin heldere richtlijnen (wat te bekijken / lezen en in welke volgorde), een specifieke onderzoeksvraag/opdracht die de student stuurt in het doornemen van het voorbereidend materiaal / te lezen teksten en te bekijken audiovisuele fragmenten.

Soms betreft de voorbereidende studie een excursie.

De voorbereiding en bijgevolg de actieve participatie van de student wordt beoordeeld onder de noemer van 'permanente evaluatie'.

- werkcollege (15 A)

Het is de bedoeling dat de studenten tijdens de les actiever en meer geëngageerd deelnemen aan de werkcolleges, en uitgedaagd worden om die basiskennis breder toe te passen. De werkcolleges bestaan enerzijds uit klassikale, diepgaande analyses van dramateksten (close

reading). Anderzijds worden in de werkcolleges ook theoretische concepten verder verdiept en worden studenten aangemoedigd om hun mondelinge vaardigheden verder te ontwikkelen, en vanuit een multiperspectivisme te argumenteren.

De voorbereiding en bijgevolg de actieve participatie van de student wordt beoordeeld onder de noemer van 'permanente evaluatie'.

- zelfstandig werk: individuele leesopdrachten en drama-analyse (5 B)

Op Ufora staat onder 'Documenten' een literatuurlijst die werd samengesteld in overleg met de betrokken gastdocenten. Uit deze literatuurlijst kiest de student één tekst, die hij/zij vervolgens annoteert volgens de aangereikte drama-analysemodellen. Deze dramatekst wordt beschikbaar gesteld on-line (via Ufora, mapje drama-teksten literatuurlijst) of op de collegeplank 'Repertoirestudie van het Theater' in de Universiteitsbibliotheek, zodat de student de drama-teksten kan uitprinten of kopiëren. De geannoteerde dramatekst wordt ter beoordeling ingediend of Ufora voor de vooropgestelde deadline.

- begeleid groepswork en project: Notes-annotatieproject (10 B)

Het begeleid groepswork en project bestaat uit het artistieke Notes-project.

Sinds het academiejaar 2018-2019 wordt het artistieke annotatie-project Notes van kunstenaar Ivana Müller geïmplementeerd in de cursus 'Repertoirestudie van het theater'. De studenten komen in een aantal groepen als "reading community" samen en lezen en annoteren volgens de annotatie-richtlijnen van Ivana Müller een dramatekst. Het is de bedoeling om de verworven vaardigheid van drama-analyse te implementeren in het Notes-project, en daarbij open te staan voor de verschillende perspectieven die in de doorgegeven annotaties zichtbaar worden.

In haar Notes-project grijpt Müller terug naar de 19e-eeuwse praktijk van 'marginalia', waarbij gedachten en kritische bemerkingen in de marge van een tekst werden geannoteerd voor de toekomstige lezer(s). Die praktijk bracht Müller terug tot leven door mensen uit te nodigen om samen één boek te kiezen, te lezen, te annoteren en door te geven aan elkaar. In het vak 'Repertoirestudie van het theater' wordt per groep één dramatekst geannoteerd. Aangezien in het vak 'repertoirestudie van het theater' kritisch gereflecteerd wordt over de vigerende machtsmechanismen binnen de vorming van de westerse theatercanon, is het annotatieproject ook een oefening in het meedenken met andere perspectieven.

In de werkseminaries wisselen de studenten hun ideeën uit m.b.t. de drama-analyse en het annotatieproject. Zo leren zij ook reflecteren en negotiëren over de verschillende praktijken van drama-analyse, en over de manier waarop een theaterwetenschappelijke en een artistieke analyse kunnen dialogeren in het creatieve proces naar een opvoeringscontext toe.

- excursie (5 B)

De student neemt deel aan max. drie verplicht te bezoeken theatervoorstellingen en/of één begeleid museumbezoek (afhankelijk van het aanbod).

Studiemateriaal

Type: Slides

Naam: Slides

Richtprijs: Gratis of betaald door opleiding

Optioneel: nee

Taal : Engels

Beschikbaar op Ufora : Ja

Online beschikbaar : Ja

Type: Reader

Naam: Reader met teksten voor werkseminaries

Richtprijs: Gratis of betaald door opleiding

Optioneel: nee

Taal : Engels

Beschikbaar op Ufora : Ja

Online beschikbaar : Ja

Type: Audiovisueel materiaal

Naam: Audiovisueel materiaal

Richtprijs: Gratis of betaald door opleiding

Optioneel: nee

Taal : Andere

Beschikbaar op Ufora : Ja

Online beschikbaar : Ja

Type: Excursie

Naam: Excursie naar theatervoorstellingen die behandeld worden in de les.

Richtprijs: € 30

Optioneel: nee

Bijkomende info: De studenten Theaterwetenschappen krijgen hun toegangsticket aan reductie.

Type: Project

Naam: Theaterteksten in het kader van het Notes-Project

Richtprijs: Gratis of betaald door opleiding

Optioneel: nee

Referenties

zie lectuurlijst Minerva

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Graduele voorbereiding op individuele lees- en annotatieopdracht in groep, o.a. door ingebouwde reflectiemomenten tijdens de werkcolleges of via de Ufora-leeromgeving. Mogelijkheid tot tussentijdse feedback.

Evaluatiemomenten

periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode

Schriftelijke evaluatie met open vragen

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode

Schriftelijke evaluatie met open vragen

Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie

Werkstuk

Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie

Examen in de tweede examenperiode is mogelijk

Toelichtingen bij de evaluatievormen

A. In de periodegebonden evaluatie toetsen we bij de student in welke mate deze op grond van de leerdoelen de competenties heeft verworven.

De periodegebonden evaluatie betreft

- 1 een schriftelijk examen over de drama-analyse en over de theaterwetenschappelijke, (geschied)filosofische en cultuursociologische teksten die aangereikt werden tijdens de werkcolleges om de ideologische grondslagen van de discoursvorming rond repertoire te traceren (gender, globalisering en interculturaliteit). Thema's die op het schriftelijk examen aan bod kunnen komen zijn: theatercanon en (regionale / nationale) identiteit; kritiek op het koloniale verleden in dramateksten; kennisproductie en repertoire (de dramaturgie van de koloniale ruimte in archieven, musea en bibliotheken); institutionele dekolonisering van repertoire; cultureel geheugen, erfgoed en canonisering (performativiteit van monumenten en standbeelden), en niet-westerse perspectieven in theaterteksten (25 %)
- 2 zelfstandig werk: individuele leesopdracht en drama-analyse (25 %). In deze periodegebonden evaluatie toetsen we bij de student in welke mate deze de competentie van de drama-analyse verworven heeft. De student dient één individuele drama-analyse in (lectuurlijst) en één groepswerk (Notes-annotatieproject).

B. Niet-periodegebonden evaluatie (50%)

Niet-periodegebonden evaluatie is een evaluatie van de studieprestaties tijdens de periodes voor onderwijs- en studieactiviteiten, zoals uiteengezet in de didactische werkvormen. Voor repertoirestudie zal het engagement en de actieve participatie van de student geëvalueerd worden. De belangrijkste beoordelingscriteria hierbij zijn aanwezigheid, engagement in de discussies en de kritische onderzoeksingesteldheid gedurende de werkcolleges, de begeleidde excursies en het begeleidde groepswerk/project.

Eindscoreberekening

Periodegebonden: schriftelijk examen, individuele drama-analyse van één dramatekst (individueel) en één geannoteerde tekst (groepswerk) (50%) en niet-periodegebonden: engagement en actieve participatie tijdens de werkcolleges, begeleid groepswerk en project en excursies (50%)

Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer, indien dit hoger ligt dan 7/20, teruggebracht tot het hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20)

(Goedgekeurd)

Faciliteiten voor werkstudenten

1. Aanwezigheid is verplicht omdat dit mee gequoteerd wordt voor de eindscore van het opleidingsonderdeel

Geen online/digitale faciliteiten (lessen vinden plaats on campus zonder opnames)

2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen de reguliere examenperiode.

3. Mogelijkheid tot feedback op alternatief tijdstip.

Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: <http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen>