

Tytuł kursu	Teatr i performans Azji Południowo-Wschodniej
Prowadząca	dr Marianna Lis
Typ	Wykład
Punktacja ECTS	2 ECTS
Liczba godzin	30h
Warunki wstępne udziału w zajęciach (jeżeli są)	-
Opis kursu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Różnorodność form teatralnych i performatywnych w Azji Południowo-Wschodniej: teatr a rytuał, wpływy kultur Azji Południowej i Azji Wschodniej na rozwój teatru w Azji Południowo-Wschodniej. 2. Źródła poznania tradycji teatru Azji Południowo-Wschodniej: czym jest tradycja, kiedy i przez kogo została zdefiniowana, w jaki sposób i przez kogo jest przekazywana oraz zapisywana. 3. Aktor/performer: trening teatralny, ciało w przestrzeni teatralnej. 4. Muzyka: tradycje muzyczne Azji Południowo-Wschodniej, muzyka jako element budowania wspólnoty. 5. Taniec: taniec a rytuał, taniec transowy, taneczne formy teatralne. 6. Tradycyjny teatr lalek: formy i rodzaje lalek, maska, rola lalkarza, repertuar wykorzystywany w teatrze lalek. 7. Tradycyjne dramatyczne formy teatralne: historia i rozwój, repertuar, kostium i makijaż, scena/przestrzeń teatralna. 8. Początki dramatu i teatru dramatycznego: narodziny nowych form artystycznych, najważniejsi twórcy teatralni i teatry XX i XXI wieku. 9. Teatr tradycyjny dzisiaj: związki teatru z historią w XX i XXI wieku, teatr post-tradycyjny, lalkarstwo post-lalkowe. 10. Rozwój i eksploracja tradycji: dekolonizacja i odzyskiwanie tradycji, narracji, języka i pamięci przez współczesnych twórców teatralnych i performerów. 11. Tradycyjny teatr i sztuki performatywne wobec wyzwań stawianych przez współczesność: rola sztuk performatywnych w konstruowaniu, negocjowaniu i wyrażaniu (lokalnych) tożsamości. 12. Kobiety w teatrze i performansie Azji Południowo-Wschodniej: obecność - nieobecność - wymazywanie - przejmowanie narracji. 13. Powrót do rytuałów w cyfrowej rzeczywistości XXI wieku. 14. Teatr międzykulturowy: obecność artystów z Azji Południowo-Wschodniej na scenach Europy i Ameryki od II połowy XIX wieku do dzisiaj, inspiracje tradycjami teatralnymi Azji Południowo-Wschodniej w teatrze Zachodu (problem przywłaszczzeń kulturowych), poszukiwania międzykulturowe prowadzone w Azji Południowo-Wschodniej.
Sposób zaliczenia kursu	zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia kursu	Obecność na zajęciach (dopuszcza się 3 nieobecności w semestrze), esej zaliczeniowy.
Literatura obowiązkowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diamond C., <i>Communities of Imagination. Contemporary Southeast Asian Theatres</i>, Honolulu 2012. 2. Liu S. (red.), <i>Routledge Handbook of Asian Theatre</i>, London 2016.
Literatura dodatkowa (jeżeli jest przewidziana)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barba E., Savarese N., <i>Sekretna sztuka aktora</i>, Wrocław 2005. 2. Cohen M. I., <i>Traditional and Post-Traditional Wayang Kulit in Java Today</i>, [w:] Bell J., Posner D., Orenstein C. (red.), <i>Routledge Companion to Puppetry and Material Performance</i>, Florence 2014. 3. Brandon J. R., <i>Theatre in Southeast Asia</i>, Cambridge [Massachusetts] 1967. 4. Foley K., <i>Burmese Marionettes: Yokthe Thay in Transition</i>, „Asian Theatre Journal” 2001 vol. 18, nr 1, s. 69-80. 5. Foley K., <i>The Metonymy of Art: Vietnamese Water Puppetry As a Representation of Modern Vietnam</i>, „TDR” 2001 vol. 45, nr 4, s. 129-141. 6. Ghulam-Sarwar Y., <i>Mak Yong Theatre of Kelantan, Malaysia: An Introduction</i>, Kuala Lumpur 2011. 7. Ghulam-Sarwar Y. (red.), <i>The Encyclopedia of Malaysia: Performing Arts</i>, Singapore 2004. 8. Madhavan A. (red.), <i>Women in Asian Performance. Aesthetics and politics</i>, New York 2017. 9. meLê yamomo, <i>The Combustible Affair of Ensuring/Insuring Theater Safety in Colonial Singapore</i>, [w:] Fischer-Lichte E., Sugiera M., Jost T., Hartung H., Soltani O. (red.), <i>Entangled Performance Histories. New Approaches to Theater Historiography</i>, New York 2023. 10. Ok Prumsodun, <i>The Serpent's Tail</i>, http://www.serpentstail.info/. 11. Pavis P., <i>Ku teatrowi międzykulturowemu?</i>, „Didaskalia” 1997, nr 22, s. 48-51. 12. Robson Ch., Mellor A. (red.), <i>Southeast Asian Plays</i>, Twickenham 2016. 13. Schechner R., <i>Performance globalne i międzykulturowe</i>, [w tegoż:] <i>Performatyka. Wstęp</i>, Wrocław 2006, s. 299-367.
Krótki opis kursu	<p>W trakcie kursu uczestnicy poznają tradycyjne formy teatralne i performatywne (dramatyczne, taneczne, lalkowe i muzyczne) Azji Południowo-Wschodniej oraz ich współczesne reinterpretacje, adaptacje i przetworzenia. Szczególny nacisk zostanie położony m.in. na kwestie związane z konstruowaniem i definiowaniem tradycji oraz jej dekolonizacją czy z rolą sztuk performatywnych w wyrażaniu (lokalnych) tożsamości. W czasie wykładów wykorzystane zostaną materiały audiowizualne - fragmenty spektakli, nagrań muzycznych, performansów itd., co pozwoli uczestnikom na poszerzenie praktycznej wiedzy o kulturze Azji Południowo-Wschodniej.</p>