

OFFSTAGE

Το απόλυτο θεατρικό περιοδικό

Το θέατρο
...στον χρόνο!

Μάθε για το
κουκλοθέατρο

Διαβάσαμε
τον Ρινόκερο..

Tony Awards
και τα ρεκόρ!

Η τέχνη του
να είσαι
θεατής...

QUINTA

Εργαστήρι Θεάτρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

2 ΤΑ ΠΟΛΛΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Κουκλοθέατρο

3 ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ
ΚΑΙ ΣΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥ
ΜΕ..

Ο Ρινόκερος

4 5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ

5 ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ

Tony Awards

6 Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ
ΘΕΑΤΗΣ

Η Σιωπή Είναι
Χρυσός... και στο
Θέατρο Πολύτιμη

Θεατρικό Χρονολόγιο

Από τον Διόνυσο έως τη
Σκηνή του Σήμερα

534 π.Χ. - Τα
Μεγάλα Διονύσια

Στην Αθήνα
καθιερώνονται τα
Μεγάλα Διονύσια,
τα πρώτα επίσημα
θεατρικά φεστιβάλ,
αφιερωμένα στον
θεό Διόνυσο.

Το θέατρο γίνεται
δημόσιος διάλογος
και πολιτιστικό
γεγονός.

472 π.Χ. - Ο
Αισχύλος και οι
"Πέρσες"

Ο Αισχύλος
παρουσιάζει την
τραγωδία Πέρσες,
το αρχαιότερο
σωζόμενο θεατρικό
έργο.

Το κοινό βλέπει τον
πόλεμο μέσα από τα
μάτια των
ηττημένων, μια
τολμηρή ματιά για
την εποχή.

411 π.Χ. - Η
"Λυσιστράτη" του
Αριστοφάνη

Ο Αριστοφάνης
γράφει μια ανατρεπτική
κωμωδία: παρουσιάζει
τις γυναίκες να
παίρνουν την κατάσταση
στα χέρια τους,
αρνούμενες την ερωτική
συνεύρεση με τους
άντρες ώσπου να
σταματήσει ο πόλεμος.

Η σάτιρα, το χιούμορ
και το κοινωνικό μήνυμα
παραμένουν διαχρονικά.

1599 μ.Χ. - Το Θέατρο Globe

Ανεγείρεται το Globe Theatre, το οποίο γίνεται το σπίτι του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Το Globe, με την κυκλική του μορφή και την ανοιχτή οροφή, αλλάζει την εμπειρία του θεάτρου, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στη δράση.

1843 μ.Χ. - Το Ελεύθερο Θέατρο στην Αγγλία

Η Μεγάλη Βρετανία καταργεί τους περιορισμούς που επέβαλλαν ότι μόνο αδειοδοτημένα θέατρα μπορούσαν να ανεβάζουν θεατρικά έργα.

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για ανεξάρτητες θεατρικές σκηνές.

1960 μ.Χ. - Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Με νέες σκηνοθετικές προσεγγίσεις, πρωτότυπες μεταφράσεις και ανεβάσματα έργων του Μπρεχτ, του Τσέχωφ και πολλών Ελλήνων συγγραφέων, δημιουργεί μια σχολή σκέψης που συνεχίζει να επηρεάζει το ελληνικό θέατρο μέχρι σήμερα.

Τα πολλά πρόσωπα του Θεάτρου: Κουκλοθέατρο

«Μια κούκλα μπορεί να πει αλήθειες που ένας άνθρωπος διστάζει.»

Η μαγεία του κουκλοθέατρου δεν κρύβεται μόνο στην τεχνική, αλλά και στο πώς ένα άψυχο αντικείμενο αποκτά ζωή μπροστά στα μάτια μας. Από παραδοσιακές μαριονέτες με ξύλινα πρόσωπα μέχρι σύγχρονες, αφαιρετικές δημιουργίες, το κουκλοθέατρο μιλά τη γλώσσα των συναισθημάτων, συχνά με απλότητα αλλά και με βαθιά νοήματα.

Fun Fact:
Στην Ιαπωνία, το παραδοσιακό κουκλοθέατρο
Bunraku απαιτεί 3 κουκλοπαίχτες για μία μόνο
κούκλα!

Οι ρίζες του κουκλοθέατρου χάνονται στην
αρχαιότητα.

Στην Αίγυπτο, στην Ινδία και στην Ελλάδα έχουν
βρεθεί μικρά ομοιώματα που χρησιμοποιούνταν
σε τελετουργίες, ως φορείς μύθων και
συμβόλων. Με το πέρασμα των αιώνων, η τέχνη
αυτή βγήκε από τους ιερούς χώρους και πέρασε
στις πλατείες, στις αυλές και στους δρόμους.

Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα, το κουκλοθέατρο έγινε λαϊκή ψυχαγωγία.
Οι παραστάσεις σχολίαζαν την καθημερινότητα, συχνά με σάτιρα και
χιούμορ.

Στην Ελλάδα, η παράδοση του Καραγκιόζη -αν και διαφορετική μορφή,
καθώς πρόκειται για θέατρο σκιών- έχει πολλά κοινά με το
κουκλοθέατρο, αφού κι εκεί μια φιγούρα αποκτά ζωή και φωνή μέσα από
τον καλλιτέχνη.

Εκπαίδευση και Θεραπεία:

Δεν είναι τυχαίο ότι το κουκλοθέατρο χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση. Μέσα από τις κούκλες, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μύθους, αξίες και έννοιες, χωρίς να αισθάνονται ότι «διδάσκονται».

Ακόμη και στη θεραπεία, οι κούκλες έχουν βρει τη θέση τους. Η ψυχοδραματική χρήση τους επιτρέπει σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να εκφράσουν συναισθήματα, να ξεπεράσουν φόβους και να μιλήσουν για εμπειρίες δύσκολες να αποτυπωθούν με λόγια.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν ομάδες κουκλοθέατρου που πειραματίζονται με παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη αυτή είναι ζωντανή, εξελισσόμενη και πάντα επίκαιρη.

Ένα θέατρο χωρίς όρια:

Το κουκλοθέατρο είναι κάτι παραπάνω από παιδικό παιχνίδι. Είναι μια τέχνη που γεφυρώνει τον άνθρωπο με τη φαντασία, που αναδεικνύει τη δύναμη της αφήγησης και που μας θυμίζει ότι ακόμη και τα πιο μικρά και ταπεινά υλικά μπορούν να κρύβουν μέσα τους ολόκληρους κόσμους.

Κι έτσι, κάθε φορά που μια κούκλα σηκώνεται στη σκηνή, δεν μιλά μόνο με τη φωνή του κουκλοπαίκτη. Μιλά με τη φωνή της ίδιας της Θεατρικής μαγείας.

Διαβάσαμε και σας
προτείνουμε...

"Ο Ρινόκερος" του
Ευγένιου Ιονέσκο

"Ο Ρινόκερος" του Ιονέσκο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του θεάτρου του παραλόγου και αντικατοπτρίζει την αδυναμία του ανθρώπου να αντισταθεί στις πιέσεις της μάζας και του ολοκληρωτισμού. Το έργο είναι γεμάτο συμβολισμούς και ιδεολογικά νοήματα, που το καθιστούν επίκαιρο σε κάθε εποχή.

Η Μαζική Συμπεριφορά:

Το κύριο θέμα του έργου είναι η μεταμόρφωση των κατοίκων της πόλης σε ρινόκερους, μια σαφής αλληγορία για την πίεση που ασκεί η κοινωνία στα άτομα να συμμορφώνονται με τη μάζα.

Η εικόνα των ανθρώπων που γίνονται ρινόκεροι συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδεολογίες, και κυρίως οι φασιστικές, μπορούν να καταστρέψουν την ατομικότητα και να δημιουργήσουν άβουλους οπαδούς.

Ο Φασισμός και ο Ολοκληρωτισμός:

Το έργο γράφτηκε λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο Ιονέσκο χρησιμοποιεί τη μεταμόρφωση ως συμβολισμό της εξάπλωσης του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη.

Οι χαρακτήρες, αρχικά απρόθυμοι, τελικά αποδέχονται τη μεταμόρφωσή τους σε ρινόκερους, ακριβώς όπως πολλοί άνθρωποι υιοθέτησαν τον ολοκληρωτισμό στη διάρκεια του πολέμου.

Η Ατομικότητα και η Αντίσταση:

Ο Μπερανζέ, ο κεντρικός χαρακτήρας, αντιστέκεται στη μεταμόρφωση και παραμένει ο τελευταίος άνθρωπος που δεν γίνεται ρινόκερος. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αδυναμίες, που αρχικά μοιάζει αδιάφορος, αλκοολικός, και απομονωμένος από την κοινωνία.

Ωστόσο, αυτή η αδυναμία του τον προστατεύει από το να υποκύψει στις επιταγές της μάζας. Η αδυναμία του τελικά γίνεται η δύναμή του, καθώς αρνείται να εγκαταλείψει την ανθρώπινη φύση του. Ο Μπερανζέ συμβολίζει την ατομική αντίσταση ενάντια στην απειλή της απανθρωποποίησης.

Η Αποξένωση:

Καθώς ο κόσμος γύρω του μεταμορφώνεται, ο Μπερανζέ βιώνει μια βαθιά αίσθηση αποξένωσης. Βλέπει όλους τους ανθρώπους γύρω του να υιοθετούν τη νέα "μορφή" τους χωρίς αντίσταση, ενώ εκείνος απομένει μόνος, ένας άνθρωπος σε έναν κόσμο ρινόκερων. Η αίσθηση του να είσαι "ο άλλος" ή ο ξένος σε μια κοινωνία που αλλάζει δραματικά είναι κεντρικό θέμα του έργου.

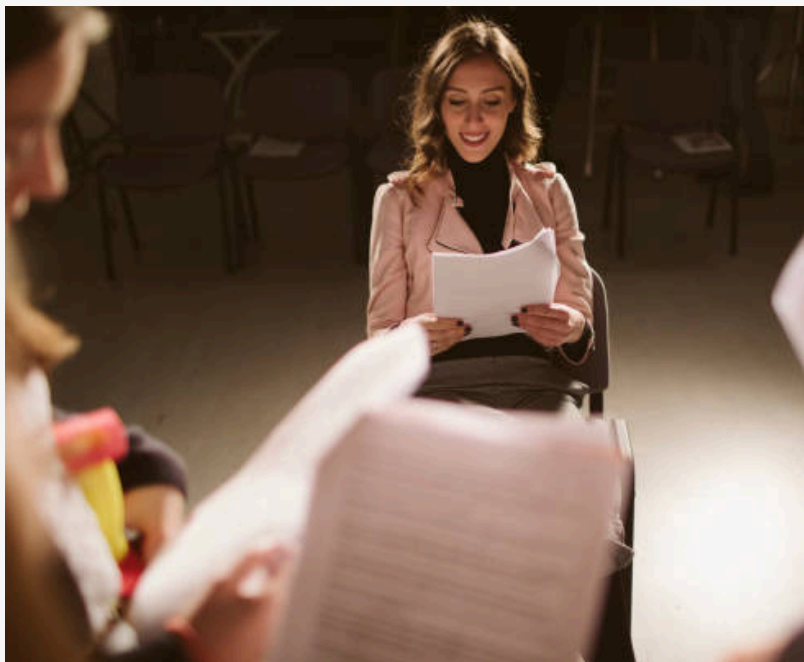
Μηνύματα του Έργου:

- **Κοινωνική Κριτική:** Ο Ιονέσκο κάνει μια έντονη κριτική στην ευκολία με την οποία οι άνθρωποι υποκύπτουν σε αυταρχικές ιδέες και παραδίδουν την προσωπική τους ταυτότητα.
- **Το Παράλογο:** Ο Ιονέσκο, ως θεμελιωτής του θεάτρου του παραλόγου, χρησιμοποιεί την υπερβολή και το παράλογο για να δείξει την αδυναμία της λογικής και της γλώσσας μπροστά στις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού και του κομφορμισμού.
- **Η Αναζήτηση της Αλήθειας:** Το έργο θέτει το ερώτημα της ατομικής ευθύνης και της σημασίας του να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου, ακόμη και αν όλοι γύρω σου αλλάζουν.

Ο "Ρινόκερος" είναι μια διαχρονική παραβολή για την κοινωνική και πολιτική καταπίεση.

Ο Ιονέσκο καταφέρνει να δημιουργήσει ένα έργο που, αν και βαθιά φιλοσοφικό και πολιτικό, παραμένει προσβάσιμο στο κοινό χάρη στη χρήση του παραλόγου, της υπερβολής, και της κωμωδίας.

5 Συμβουλές για νέους ηθοποιούς

1. Εξάσκηση και Πειθαρχία

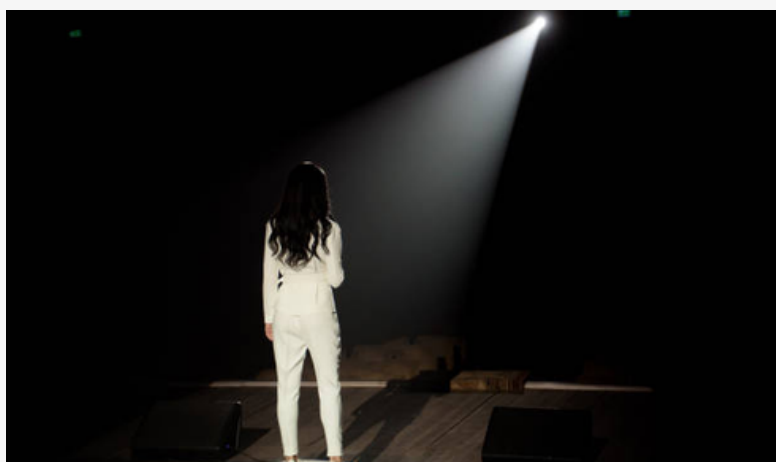
Η υποκριτική είναι μια τέχνη που απαιτεί συνεχή εξάσκηση. Αφιέρωσε χρόνο καθημερινά για να μελετάς κείμενα, να δουλεύεις τη φωνή σου και να βελτιώνεις την κίνησή σου. Η πειθαρχία είναι το κλειδί για να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου και να ξεχωρίσεις.

2. Αναζήτησε Εμπειρίες

Μη διστάσεις να συμμετάσχεις σε όσο περισσότερες παραστάσεις μπορείς, είτε είναι επαγγελματικές, ερασιτεχνικές, ακόμα και μικρές παραγωγές. Κάθε ρόλος, κάθε σκηνή, είναι μια ευκαιρία να μάθεις κάτι νέο και να εξελίξεις την τέχνη σου.

3. Αναγνώρισε τη Σημασία του Αυτοσχεδιασμού

Ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις απρόβλεπτες καταστάσεις στη σκηνή. Εξάσκησέ τον για να αναπτύξεις την ευελιξία σου και να μπορείς να προσαρμοστείς σε κάθε σκηνικό.

4. Επικεντρώσου στη Συνεργασία

Το θέατρο είναι ομαδική δουλειά. Η ικανότητά σου να συνεργάζεσαι με άλλους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και το τεχνικό προσωπικό είναι κρίσιμη. Δούλεψε πάνω στην επικοινωνία και την κατανόηση των άλλων, ώστε να μπορείς να δημιουργείς αρμονικά και αποτελεσματικά με την ομάδα σου.

5. Διάβασε και Μελέτησε τους Κλασικούς

Η μελέτη κλασικών έργων και θεατρικών συγγραφέων, όπως ο Σαίξπηρ, ο Τσέχωφ και οι μεγάλοι Έλληνες δραματουργοί, είναι απαραίτητη για να κατανοήσεις βαθύτερα τις ρίζες της υποκριτικής τέχνης. Αυτά τα έργα θα σε διδάξουν πολύτιμα μαθήματα για τη δομή του δράματος, την ανάπτυξη των χαρακτήρων και την τέχνη της αφήγησης.

Μην Ξεχνάς:

Το ταξίδι στον κόσμο της υποκριτικής είναι γεμάτο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για προσωπική και καλλιτεχνική ανάπτυξη.

Θεατρικά Βραβεία: Η αναγνώριση της Δημιουργίας

Στον κόσμο του Θεάτρου, η δημιουργικότητα, η αφοσίωση και η καινοτομία συχνά βρίσκουν τον δρόμο τους προς την αναγνώριση μέσα από Θεατρικά βραβεία και διακρίσεις.

Αυτές οι στιγμές δεν είναι απλώς επιβράβευση ενός καλλιτέχνη ή μιας ομάδας, αλλά και έμπνευση για το κοινό και για τους επόμενους δημιουργούς.

Τα Tony Awards, θεσμοθετήθηκαν το 1947 από την American Theatre Wing προς τιμήν της Antoinette "Tony" Perry, ηθοποιού και συνιδρύτριας του οργανισμού.

Η πρώτη τελετή πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 1947, στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, και οι νικητές έλαβαν, αντί για κλασσικά τρόπαια, αναμνηστικά όπως χρυσά χρηματοκιβώτια ή compact για τις γυναίκες

Fun Fact: Το μιούζικαλ Hamilton κατέρριψε ρεκόρ το 2016, με 16 υποψηφιότητες και 11 νίκες στα Tony Awards, συνδυάζοντας hip-hop ρυθμούς με ιστορική αφήγηση.

Ρεκόρ & Σημαντικές Στιγμές

Το "Hamilton" του 2016 έγινε το πιο ιστορικό μιούζικαλ στην ιστορία των Tony, καταρρίπτοντας το ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες —η προηγούμενη κορυφή ήταν 15— και κατακτώντας 11 βραβεία, κάνοντας την παράσταση τη δεύτερη με τις περισσότερες νίκες μετά το The Producers του 2001

Στη βραδιά των 70ων Tony Awards (12 Ιουνίου 2016), η τελετή σημείωσε υψηλή τηλεθέαση—8.7 εκατομμύρια τηλεθεατές—κυρίως λόγω της πρωτοποριακής φύσης του Hamilton και της συγκινησιακής ατμόσφαιρας, με αναφορές στο τραγικό συμβάν στο Ορλάντο

Σε όλα τα χρόνια έως σήμερα, έχουν δημιουργηθεί πολλές κατηγορίες (π.χ. καλύτερη παράσταση, σκηνοθεσία, μουσική, σχεδιασμός κοστούμιών/φωτισμών), αναδεικνύοντας την πληθώρα ταλέντων πίσω από κάθε παράσταση

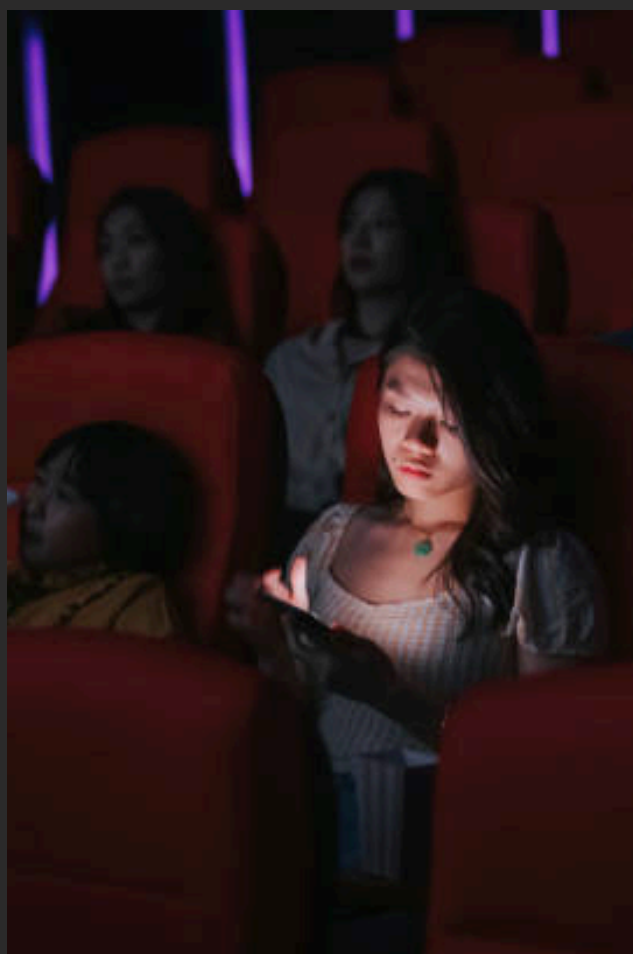
Ο ηθοποιός Harold Prince κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Tonys —21 βραβεία στον σκηνοθετικό και παραγωγικό τομέα— ενώ ο παραγωγός Roger Berlind έχει κερδίσει 25

Ο νεαρότερος που έχει κερδίσει Tony ήταν ο Frankie Michaels, μόλις 11 ετών (για το Mame το 1966)

Η τέχνη του να είσαι Θεατής...

Πώς να Μην Ενοχλείς 200
Άτομα και 10 Ηθοποιούς
ταυτόχρονα

Το θέατρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός: η σκηνή αναπνέει, οι ηθοποιοί χτυπούν την καρδιά του, και το κοινό δίνει τον ρυθμό. Όμως... υπάρχει κι εκείνο το κομμάτι κοινού που, αντί να απολαμβάνει τη μαγεία, αποφασίζει να γίνει... η δική του παράσταση.

1) Τα Κινητά - Ο 13ος «Ηθοποιός»

Η αυλαία ανεβαίνει, η σκηνή φωτίζεται... και ξαφνικά, η αίθουσα αποκτά ένα έξτρα φως: την οθόνη ενός κινητού. Κι αν δεν είναι η φωτεινή οθόνη, είναι ο ήχος ειδοποίησης.

Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότερες θεατρικές αίθουσες ζητούν από το κοινό να απενεργοποιεί τα κινητά πριν την έναρξη — όχι στο αθώο «σιωπηλό» (που δεν είναι πάντα σιωπηλό), αλλά εντελώς κλειστά. Γιατί μια μικρή δόνηση ή ένα φως την κρίσιμη στιγμή, μπορεί να “σπάσει” την ένταση που με κόπο έχτιζαν οι ηθοποιοί επί σκηνής.

2) Το «Παράνομο» Backstage

Υπάρχουν θεατές που ζουν τη στιγμή και θεατές που... τη μαγνητοσκοπούν. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, εκτός του ότι απαγορεύονται σχεδόν παντού, στερούν από την παράσταση το μυστήριο και την αμεσότητά της.

Μια θεατρική σκηνή είναι ζωντανή· η μαγεία της χάνεται όταν τη βλέπεις μέσα από μια οθόνη. Και για τους ηθοποιούς, το φλας ή το φως της κάμερας είναι μια ανεπιθύμητη «παρέμβαση» που τους πετά εκτός ρόλου.

3) Οι Σχολιαστές της 1ης Σειράς (και της 10ης...)

Οι φωναχτοί σχολιασμοί είναι ο εφιάλτης κάθε σκηνοθέτη και ηθοποιού. Το χειρότερο; Οι ίδιοι οι σχολιαστές πιστεύουν ότι ψιθυρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι, σε μια ήσυχη αίθουσα, ο ήχος ταξιδεύει... και φτάνει παντού.

Υπάρχουν κι αυτοί που γελάνε σε άσχετες στιγμές, που εξηγούν την πλοκή στον διπλανό τους λες και βλέπουν ταινία στο σπίτι, ή που αναρωτιούνται μεγαλόφωνα: «Αυτός δεν έπαιζε και σε εκείνη τη σειρά;».

4) Το Θέατρο... Σνακ Μπαρ

Σπάνιο φαινόμενο, αλλά
υπαρκτό: Θεατές που φέρνουν
σακούλες με τσιπς ή καραμέλες,
ανοίγοντάς τες με εκείνον τον
χαρακτηριστικό, εκνευριστικό
ήχο στο απόλυτο ησυχαστήριο
της αίθουσας.

5) Η Περιπλανώμενη Σκιά

Υπάρχουν κι εκείνοι που
καθυστερούν να μπουν ή πάνε
τουαλέτα την πιο κρίσιμη
στιγμή. Το άνοιγμα της πόρτας,
το φως από τον διάδρομο
μπορούν να αποσυντονίσουν
θεατές και ηθοποιούς.

Η Άγραφη Συμφωνία

Το θέατρο είναι μια συλλογική
εμπειρία. Δεν υπάρχει «rause», δεν
υπάρχει «θα το δω αργότερα στο
YouTube». Είναι εδώ και τώρα.

Ο θεατής δεν είναι παθητικός
παρατηρητής — είναι μέρος της
παράστασης. Ο σεβασμός προς την
ιστορία που ξετυλίγεται μπροστά του
δεν είναι κανόνας ευγένειας· είναι
προϋπόθεση για να υπάρξει μαγεία.

Κλείσε το κινητό, άφησε τη φωτογραφία για το
φουαγιέ, ζήσε τη στιγμή. Στην τελική, η
καλύτερη “καταγραφή” μιας παράστασης δεν
είναι το βίντεο — είναι η ανάμνηση που
παίρνεις μαζί σου!

QUINTA

Εργαστήρι Θεάτρου

Στο επόμενο τεύχος:
Στείλτε μας τα δικά
σας άρθρα!

OFFSTAGE

**ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΙ ΟΤΑΝ
ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΒΗΝΟΥΝ.**

email: info@quintaveria.gr

fb: [QuintaVeria](#)

instagram: [quinta_veria](#)

quintaveria.gr