11ο ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

- Ο Ουμπέρτο Έκο (*Κήνσορες και Θεράποντες*) και η σημειολογική ανάλυσή του. Η “παρασιτική” σχέση των κόμικς με τις υπόλοιπες τέχνες και η “τυποποίηση” ως αποτέλεσμα των, κατά τον Έκο, εγγενών αδυναμιών του είδους. Οι επιρροές από τον σουρεαλισμό, τον φουτουρισμό και την κινηματογραφική εμπειρία. Το πέρασμα από την αισθητική προβληματική στην ιδεολογική προβληματική και η ψυχολογική πρόσληψη ως συνέπεια του “κατακερματισμού της πραγματικότητας”

- Η πρόσληψή των κόμικς από το κοινό και η μετατόπιση από τη “σχεδιαστική αρτιότητα” στην αφηγηματική λειτουργία (*The Language of Comics* – Mario Saraceni, *Reading Comics* – Douglas Wolk).

- Δομές αφήγησης και σχεδιαστικά τεχνάσματα, οι συμβάσεις και η εξέλιξή τους.

Η διαμόρφωση των “κανόνων”. Τα μπαλονάκια, ο τεμαχισμός της σελίδας, το

ντεκουπάζ, η αφαίρεση, οι ονοματοποιίες και άλλα στοιχεία ταυτότητας.

Φιλοσοφικά ζητήματα (*The Aesthetics of Comics* – David Carrier) που εγείρονται. Η Γκομπριχιανή στάση του Carrier απέναντι στη σημειωτική ερμηνευτική του Έκο. Η διαφοροποίηση της έννοιας των συμβάσεων των κόμικς αναφορικά με την εικόνα και την αφηγηματική αλληλουχία.

- Η αλλαγή της κλίσης του επιπέδου της εικόνας από τον κάθετο στον οριζόντιο άξονα δημιουργίας και θέασης ως μετάβαση από τη φύση στον πολιτισμό (Leo Steinberg).

- Η θεωρία του Will Eisner (*Comics and Sequential Art*).Η ματιά του δημιουργού ως ερμηνευτική της επιδίωξης του καλλιτέχνη παρά ως ερμηνεία της πρόσληψης από τον αναγνώστη.

- Η (φορμαλιστική;) θεωρία τουScott McCloud (*Understanding Comics*, *Reinventing Comics* και *Making Comics*). Το Τρίγωνο ως καθολικό εργαλείο κατάταξης και ταξινόμησης των κόμικς και οι “βαθμοί ελευθερίας” που αφήνει ο δημιουργός του. Η διαφοροποίηση ανά είδος και δεκαετία. Τα είδη του ντεκουπάζ, η διαχείριση του χρόνου, τα πάνελ και τα ενδιάμεσα κενά ως χωρικά και χρονικά χάσματα αφαιρετικότητας.

- Κόμικς και Φιλοσοφία (*Superheroes and Philosophy* – Tom Morris and Matt Morris, *Comics and Philosophy* – Jeff McLaughlin)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

* Sabin, Roger, *Κόμικς ή Κομιξ; Η Ιστορία μιας «Σχεδόν» Τέχνης* (μτφρ.: Γιώργος Μπαρουξής). Αθήνα: Terzobooks, 1997. (σελ. 7-9)
* Carrier, David. *The Aesthetics of Comics*. Πενσυλβάνια: Penn State Press, 1994. (σελ. 27-74)
* Wolk, Douglas, *Reading Comics and What They Mean*. Κέμπριτζ: Da Capo Press, 2007. (σελ. 3-88)
* Έκο, Ουμπέρτο, *Κήνσορες και Θεράποντες* (μτφρ.: Έφη Καλλιφατίδη). Αθήνα: Γνώση, 1987 (σελ. 176-236)
* Gombrich, E. H., *Τέχνη και Ψευδαίσθηση* (μτφρ.: Ανδρέας Παππάς). Αθήνα: Νεφέλη, 1995. (σελ. 376-406)
* McCloud, Scott, *Κατανοώντας τα Κόμικς, Η Αόρατη Τέχνη* (μτφρ.: Νίκος Καμπουρόπουλος). Αθήνα: WebComics, 2014.
* Eisner, Will, *Comics and Sequential Art*. (27th printing) Tamarac, Φλόριντα: Poorhouse Press , 2005. (σελ. 7-59)
* McAllister, Matthew P., Sewell Jr., Edward H., Gordon Ian, *Comics&Ideology* Vol. 2 (επιμ.). Νέα Υόρκη: PeterLang, 2001. (σελ. 1-15)
* Μαρτινίδης, Πέτρος, *Συνηγορία της Παραλογοτεχνίας*. Αθήνα: Πολύτυπο, 1982. (σελ. 47-58)
* Μαρτινίδης, Πέτρος, *«Κόμικς», Τέχνη και Τεχνικές της Εικονογραφήγησης*. Θεσσαλονίκη: ΑΣΕ, 1990. (σελ. 37-81)