****

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ (Τίτλος)**:**	**Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις των Κόμικς**
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: (Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών)	**Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 619**
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ	ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: (Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ	Υποχρεωτικό
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ	Επιστημονικής περιοχής
ΕΤΟΣ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:	3ο/ΣΤ’
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:	http://eclass.asfa.gr/courses/AHT3124/
ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ/-ONTΩΝ:	Ιωάννης Κουκουλάς
Ώρες διδασκαλίας:	τρεις (3)
Αίθουσα:	[βλ. ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος]
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:	gkoukoulas@asfa.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ:	Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία της τέχνης των κόμικς καθώς και οι θεωρητικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τη γλώσσα και τη λειτουργία τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την τέχνη των κόμικς, μια τέχνη που μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες δεν απολάμβανε την καθολική αποδοχή ιστορικών της τέχνης, κριτικών, παιδαγωγών και κοινού αλλά σήμερα δείχνει να έχει καθιερωθεί ως μια σημαντική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης με πολυπληθές κοινό και πολλούς καλλιτέχνες να την επιλέγουν για να αφηγηθούν ιστορίες. Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα αποσαφηνιστεί το τεχνικό λεξιλόγιο και η ορολογία που σχετίζεται με την τέχνη των κόμικς, θα γίνει μια ιστορική περιδιάβαση του είδους από τον δέκατο όγδοο αιώνα μέχρι σήμερα, θα περιγραφεί η εξέλιξη του είδους στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες με σημαντική παραγωγή αλλά και την Ελλάδα με τις ιδιαιτερότητές της και την σπουδαία σύγχρονη σκηνή της, θα συσχετιστούν οι εξελίξεις στα κόμικς τόσο με τις παράλληλες εξελίξεις στις εικαστικές, οπτικές και αφηγηματικές τέχνες όσο και με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες και, τέλος, θα εξεταστούν θεωρητικές απόψεις γύρω από τα κόμικς και την ιδιαίτερη γλώσσα τους που έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει και όχι απλώς να αθροίζει τα αποτελέσματα της συνύπαρξης του λόγου με την εικόνα με στόχο μια επιτυχημένη, ανεξαρτήτως έκτασης, αφήγηση.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: [Αποκτώμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες (γενικές/ειδικές) με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών]	Να μπορούν οι φοιτητές: - να διακρίνουν τα βασικά στοιχεία και να διατυπώνουν την κατάλληλη ορολογία της τέχνης των κόμικς (σενάριο, σχέδια, ντεκουπάζ, διαδοχή, αφήγηση κ.ά.), - να επισημαίνουν τη συμβολή των παρακειμενικών στοιχείων και των “παρέργων” στη διαμόρφωση της αφήγησης (τίτλοι, πλαίσια, στήσιμο σελίδας, ονοματοποιίες, γραμματοσειρές, “άλλες εικόνες”, κ.λπ.), - να κατανοούν τις χρονικές εξελίξεις στην τέχνη των κόμικς και να τις συσχετίζουν με τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά κ.ά. γεγονότα καθώς τα κόμικς κατά κανόνα αποτελούν μια μαζική τέχνη σε απεύθυνση σε μαζικό κοινό, - να κάνουν περιοδολογήσεις της τέχνης των κόμικς με βάση διαφορετικά κριτήρια, - να ερμηνεύουν τη θεματολογία των κυρίαρχων κόμικς κάθε εποχής με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα σε κοινωνικό επίπεδο, - να κατανοούν τη σημασία που είχε σε κάθε συγκεκριμένη εποχή η άνθιση συγκεκριμένων ειδών κόμικς και να μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους χαρακτηριστικά δείγματα κάθε εποχής και τους δημιουργούς τους, - να ξεχωρίζουν τα διαφορετικά είδη κόμικς με βάση τη θεματική τους, τα σχέδιά τους, τις ιστορίες τους και να μπορούν να τα εντάξουν σε γενικές κατηγορίες, - να αντιλαμβάνονται ότι τα κόμικς είναι μια τέχνη με τεράστια παραγωγή και αμέτρητα είδη που απευθύνεται σε ένα δυνητικά απεριόριστο κοινό, - να αντιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά ξεχωριστών “σχολών” των κόμικς όπως τα manga ή τα underground και να τα εντοπίζουν μετά από μια σύντομη ανάγνωση, - να εντοπίζουν βασικά στοιχεία της λειτουργίας της γλώσσας των κόμικς και να διατυπώνουν εν συντομία και με σαφήνεια ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές της θεωρίας γύρω από αυτά.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: (Μαθήματα ή προηγούμενη επιτυχής παρακολούθηση των οποίων απαιτείται για την παρακολούθηση του μαθήματος)	ΚΑΝΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:	1. Εισαγωγή, Ορολογία, Βασικές έννοιες 2. Τα “κόμικς” της προ-ιστορίας – Μια διαδρομή μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα (Bayeux Tapestry, Toppfer, Rowlandson, Hogarth, Von Goez, Epinal, Penny Dreadfuls, κ.ά) 3. Κόμικς και Μοντερνισμός 1: Τα κόμικς στις εφημερίδες των ΗΠΑ κατά το 1900. Από τον Jacob Riis στο Yellow Kid του Outcault. 4. Κόμικς και Μοντερνισμός 2: Winosr McCay και Little Nemo, George Herriman και Krazy Kat, Frank King και Gasoline Alley, Lyonel Feininger, Tijuana Bibles κ.ά. 5. Τα κόμικς του μεσοπολέμου: ηρωισμοί, περιπέτειες και χιούμορ. Το έργο του Segar και ο Popeye, ο Ταρζάν, ο Buck Rogers και η σταδιακή επέκταση των χωρικών και χρονικών πλαισίων δράσης των ηρώων. 6. Τα κόμικς με υπερήρωες: οι φιλοσοφικές διαστάσεις, οι καινοτομίες, η εξέλιξη. Η εποχή της αποδόμησης με τους Watchmen και τον Dark Knight. 7. Τα κόμικς, τα κινούμενα σχέδια και η βιομηχανία διασκέδασης του Walt Disney. Οι πολιτικές προεκτάσεις, οι υπερασπιστές και οι πολέμιοι 8. Από το MAD στα Underground Comix: Η παρωδία απέναντι σε κινηματογράφο, διαφήμιση, καταναλωτισμό, μαζική κουλτούρα κ.ά. και η αμφισβήτηση ως πολιτική πράξη. 9. Εισαγωγή στα εναλλακτικά κόμικς: Οι δημιουργοί της νέας θεματογραφίας και των νέων ανθολογίων πέρα από τους περιορισμούς του mainstream. 10. Τα ευρωπαϊκά (και τα ελληνικά) κόμικς. 11. Τα ιαπωνικά κόμικς (manga). 12. Τα κόμικς ως πηγή έμπνευσης από εικαστικούς καλλιτέχνες (Lichtenstein, Warhol, Polke, Fahlstrom, Erro, Koons, Banksy, English κ.ά) και οι αντιδράσεις από τους δημιουργούς κόμικς. 13. Θεωρία και Αισθητική των κόμικς: από την τέχνη της διαδοχής του Eisner ως τις “άλλες εικόνες” του McCloud και από τους Κήνσορες και Θεράποντες του Eco ως τις φιλοσοφικές διαστάσεις του Carrier.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Προτεινόμενα συγγράμματα: (για το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ) Ενδεικτική βιβλιογραφία:	**Τα Ελληνικά Κόμικς – Αντανακλάσεις Ιδεών στις Σελίδες των Κόμικς** Συγγραφέας: Soloup Εκδόσεις Τόπος ISBN: 9789604990481 **Κήνσορες και Θεράποντες** Συγγραφέας: Ουμπέρτο Έκο Μετάφραση: Έφη Καλλιφατίδη) Eκδόσεις Γνώση ISBN: 9789602352700 - Roger Sabin, *Κόμικς ή Κόμιξ; Η Ιστορία μιας (σχεδόν) τέχνης*, εκδ. Terzo Books, 1997 - Λευτέρης Ταρλαντέζος, *Ιστορία των Κόμικς*, εκδ. Αιγόκερως, 2006 - Γιάννης Κουκουλάς, *Ένατη Τέχνη – Από το Παρελθόν στο Μέλλον*, εκδ. Futura, 2006
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: (Τρόπος παράδοσης, Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Οργάνωση Διδασκαλίας)	Κάθε μάθημα θα διεξάγεται με τη χρήση εποπτικού υλικού και προβολής σε μεγάλη οθόνη μέσω powerpoint ενώ θα συμπληρώνεται από προβολές video, συνεντεύξεων, αποσπασμάτων από ταινίες κ.λπ. Στην έναρξη κάθε μαθήματος οι φοιτητές θα παίρνουν από τον διδάσκοντα ένα δισέλιδο handout με τους άξονες και την περίληψη της εκάστοτε θεματικής που θα συνοδεύεται από εκτενή βιβλιογραφία. Το μάθημα (handout και powerpoint καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αφορούν το εκάστοτε θέμα) θα ανεβαίνουν στο e-class ενώ ο διδάσκων θα επιδιώξει την πληρέστερη δυνατή επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με κάθε πρόσφορο μέσο (προσωπικές συναντήσεις, ώρες γραφείου, ηλεκτρονική αλληλογραφία, messenger, ηλεκτρονικές πλατφόρμες κ.λπ.) Τέλος, φιλοδοξία του διδάσκοντα είναι να καταστούν εφικτές οι ομαδικές επισκέψεις των φοιτητών και να συνοδευτούν από ξεναγήσεις σε χώρους που σχετίζονται με τα κόμικς όπως το ετήσιο φεστιβάλ κόμικς του Comicdom, η Λέσχη Φίλων Κόμικς, εκθέσεις κόμικς, συζητήσεις σε συνέδρια κ.ά.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ **ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:**	Γραπτές εξετάσεις
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:	Ελληνική