Δι-εικονικότητα

στην εικονογραφημένη αφήγηση

Σύντομη περιγραφή

Δεσπόζουσα θέση στη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας καταλαμβάνει η έννοια της διακειμενικότητας (Julia Kristeva, Gerard Genette κ.ά.) μέσω της οποίας εξετάζονται οι πολλαπλές διασυνδέσεις των κειμένων με προγενέστερα και μεταγενέστερα (μετακειμενικότητα, αρχικειμενικότητα, υπερκειμενικότητα, μεταδιακειμενικότητα, παρακειμενικότητα κ.ά), επιτρέποντας την επινόηση ταξινομικών όρων και τον εντοπισμό εκλεκτικών συγγενειών μεταξύ έργων (προσαρμογή, διασκευή, ιδιοποίηση, παρωδία, ειρωνεία, παστίς, κολλάζ, σπουφ, τράβεστι, μπουρλέσκ κ.ά.). Με ανάλογο τρόπο η ερμηνεία και ανάλυση των εικόνων απαιτοεί αντίστοιχα εργαλεία με στόχο τη διεικονική προσέγγιση όπως αυτή περιγράφεται από την Margaret Rose, την Linda Hutcheon κ.ά.

Μια τέχνη που η φύση της εδράζεται σ’ αυτήν ακριβώς την επικοινωνία είναι τα κόμικς (αλλά και η γελοιογραφία, το animation και άλλες μορφές αφηγηματικών συνθέσεων) στα οποία ο λόγος και η εικόνα συνυπάρχουν με πολλαπλασιαστικό και όχι αθροιστικό τρόπο συνθέτοντας αφηγήσεις. Γενικευμένη πρακτική των τελευταίων δεκαετιών από πολλούς δημιουργούς κόμικς αποτελούν οι διακειμενικές και διεικονικές εικονογραφημένες αφηγήσεις που επικοινωνούν με προγενέστερες εικόνες και κείμενα μέσω πολυδαίδαλων ιστών αλληλοσυσχέτισης. Αυτές οι μεταμυθοπλαστικές αφηγήσεις αποτελούν ένα αχαρτογράφητο πεδίο εφαρμογής διακειμενικών και διεικονικών πρακτικών που θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα.

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με την έννοια της διακειμενικότητας στη λογοτεχνική αφήγηση και κατ’ επέκταση με τη διεικονικότητα στην εικονογραφημένη αφήγηση. Επιπλέον, η αναζήτηση και ο εντοπισμός των διεικονικών συγγενειών μεταξύ έργων όταν αυτές δεν είναι προφανείς και η προσπάθεια ερμηνείας τους όταν είναι πρόδηλες. Προς τούτο είναι σκόπιμη η εγκαθίδρυση ενός «λεξικού» όρων και εννοιών που μπορεί να εκκινεί από το λογοτεχνικό πεδίο αλλά να επεκτείνεται δυνητικά στον κόσμο των οπτικών τεχνών και αφηγήσεων. Απώτερο σκοπό του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση της δυνατότητας από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να διαμορφώνουν γενεαλογικές αλυσίδες έργων που επικοινωνούν μεταξύ τους με πολλαπλές διασυνδέσεις χωρίς προκαταλήψεις και a priori συγκριτικές αξιολογήσεις αλλά με ένα πνεύμα δημοκρατικότητας και επί ίσοις όροις συνύπαρξης των έργων.

Αναλυτική περιγραφή

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, στη σύγχρονη λογοτεχνική ερμηνεία και ανάλυση περίοπτη θέση καταλαμβάνει η έννοια της διακειμενικότητας όπως διατυπώθηκε από την Julia Kristeva και εκλεπτύνθηκε από τον Gerard Genette. Η πληθώρα των προσεγγίσεων της λογοτεχνίας μέσω των πολλαπλών διασυνδέσεων των κειμένων με προγενέστερα και μεταγενέστερα (μετακειμενικότητα, αρχικειμενικότητα, υπερκειμενικότητα, μεταδιακειμενικότητα, παρακειμενικότητα κ.ά) και η επινόηση ταξινομικών όρων που συχνά υποκρύπτουν αξιολόγηση, σύγκριση και κριτική (προσαρμογή, διασκευή, ιδιοποίηση, παρωδία, ειρωνεία, παστίς, κολλάζ, σπουφ, τράβεστι, μπουρλέσκ κ.ά.), επιτρέπουν την πολυεπίπεδη αναζήτηση εκλεκτικών συγγενειών και την εξαγωγή νοημάτων που δεν είναι αυτοτελή αλλά προκύπτουν σε σχέση με τα συγκείμενα και τα συμφραζόμενα. Με ανάλογο τρόπο η ερμηνεία και ανάλυση των εικόνων απαιτούν αντίστοιχα (αλλά όχι ίδια) εργαλεία με στόχο τη διεικονική προσέγγιση όπως αυτή περιγράφεται από την Margaret Rose, την Linda Hutcheon κ.ά.

Οι εικόνες επικοινωνούν μεταξύ τους και, φυσικά, επικοινωνούν με τα κείμενα. Μια τέχνη που η φύση της εδράζεται σ’ αυτήν ακριβώς την επικοινωνία είναι τα κόμικς στα οποία ο λόγος και η εικόνα συνυπάρχουν με πολλαπλασιαστικό και όχι αθροιστικό τρόπο, συνθέτοντας αφηγήσεις. Γενικευμένη πρακτική των τελευταίων δεκαετιών από πολλούς δημιουργούς κόμικς αλλά και από πολλούς εικαστικούς καλλιτέχνες (με πρωτοπόρους τους εμβληματικούς εκπροσώπους της Pop Art – Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Oyvid Fahltsrom κ.ά.) είναι η διεικονική δημιουργία εικονογραφημένων αφηγήσεων που επικοινωνούν με προγενέστερες εικόνες και κείμενα μέσω πολυδαίδαλων ιστών αλληλοσυσχέτισης. Οι μεταμυθοπλαστικές αφηγήσεις των κόμικς αποτελούν ένα ιδανικό και μέχρι στιγμής αχαρτογράφητο πεδίο εξερεύνησης αυτών των διακειμενικών και διεικονικών συσχετίσεων.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

- η αποσαφήνιση εννοιών της λογοτεχνικής θεωρίας που ενδέχεται με τις κατάλληλες διαφοροποιήσεις και προσαρμογές να έχουν επεκτασιμότητα στη θεωρία των οπτικών και αφηγηματικών τεχνών

- ο ορισμός και οι πολλαπλές εκφάνσεις της διεικονικότητας και η μεθοδολογία εντοπισμού των ποικίλων σχέσεων που εγκαθιδρύουν οι εικόνες των κόμικς με άλλες εικόνες από το δικό τους σώμα ή το σώμα όμορων τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, κινηματογράφος, φωτογραφία κ.λπ.)

- η ιχνηλάτηση της ιστορικής διαδρομής και η διατύπωση μιας πιθανής περιοδολόγησης ως προς την μετα-χρήση των εικόνων (οι γαλλικές γελοιογραφίες εναντίον του Manet, τα κολλάζ του Duchamp και του Dali, η “φοβική” αντιμετώπιση απέναντι στο The Armory Show, η σταδιακή αποδοχή των εικόνων της τέχνης, οι παρωδίες του Harvey Kurtzman, η διάδοση των προσαρμογών και των διασκευών, η σύγχρονη ανεκτικότητα κ.ά) των αποκαλούμενων καλών τεχνών από δημιουργούς κόμικς, πάντα σε ταυτόχρονη μελέτη με τις παράλληλες εξελίξεις σε άλλες τέχνες

- η μελέτη της μεταφορικής χρήσης της έννοιας του παλίμψηστου (Genette) στις εικαστικές και αφηγηματικές τέχνες με επίκεντρο τις εικονογραφημένες μυθοπλασίες των κόμικς και ο εντοπισμός της αξίας της επανανοηματοδότησης του παλαιού έργου όταν αυτό αποπλαισιώνεται και αναπλαισιώνεται σε ριζικά νέα συμφραζόμενα και συγκείμενα

- ο εντοπισμός και η ταξινόμηση των έργων των εικαστικών και αφηγηματικών τεχνών που αποτελούν το αντικείμενο της επιλογής των σύγχρονων δημιουργών κόμικς για οποιονδήποτε σκοπό (διασημειωτική μετάφραση – Umberto Eco, προσαρμογή – Julie Sanders, παρωδία – Linda Hutcheon κ.ά.) και παράλληλα η κατανόηση της πρόθεσης, η κριτική του αποτελέσματος και η διαρκής αναδιαμόρφωση της πρόσληψης από το κοινό σε ένα ρευστό περιβάλλον επαναληπτικών τροποποιήσεων – ιδιοποιήσεων

- η καταγραφή και κατανόηση αξιοσημείωτων απόψεων και διατυπώσεων της σύγχρονης φιλοσοφίας και πολιτισμικής ανάλυσης γύρω από τις έννοιες της παρωδίας και της μεταμοντέρνας εκλεκτικιστικής επανάχρησης εικόνων και κειμένων (το μεταμοντέρνο “αβαθές” και η “λευκή παρωδία” του Fredric Jameson, οι “βεβηλώσεις” του Giorgio Agamben κ.ά.) και η συζήτηση γύρω από την πιθανότητα μιας διαλεκτικής σύνθεσης αυτών των αποκλινουσών ή παραπληρωματικών απόψεων

- η μελέτη μιας μεγάλης σειράς έργων κόμικς που επιδιώκουν τη διεικονική συσχέτιση τους με προγενέστερα έργα για ποικίλους σκοπούς όπως: *Mutts* του Patrick McDonnell (σε σχέση με την ιδιοποίηση, προσαρμογή και αναπλαισίωση δεκάδων γνωστών πινάκων ζωγραφικής), *Krazy Kat* του George Herriman (σε σχέση με το νταντά, το σουρεαλισμό, τον Μαγκρίτ, τον Χοκουσάι κ.ά.), *Gasoline Alley* του Frank King (σε σχέση με τον εξπρεσιονισμό και εν γένει με τις ζωγραφικές πρωτοπορίες), *Little Nemo in Slumberland* του Winsor McCay (σε σχέση με την αρ νουβώ, το σουρεαλισμό, την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, τον Φρόιντ κ.ά.), τα έργα του Harvey Kurtzman (σε σχέση με την παρωδία στην ευρύτερη δυνατή της εφαρμογή), σύγχρονα κόμικς όπως τα *Art Ops*, *Army @ Love*, *Deadpool Killustrated*, ο *Mικρός Lovecraft*, η *Λουκρητία η Διαχρονική* του Αρκά, οι λογοτεχνικές προσαρμογές – παρωδίες του Henrik Lange, οι καλλιτεχνικές αναφορές του Guido Crepax (σε σχέση με τον Ρέμπραντ, τη ρώσικη πρωτοπορία, τον Χένρυ Μουρ κ.ά.), η *Πάπισσα Ιωάννα* φτιαγμένη από τροποποιημένους πίνακες του παρελθόντος, του Δημήτρη Χατζόπουλου, οι επιθετικές γελοιογραφίες της εποχής του The Armory Show, σύγχρονες πολιτικές γελοιογραφίες και ταινίες animation όπως το *Toy Story*, η σειρά *The Simpsons* κ.ά., σε σχέση με τον τρόπο που ιδιοποιούνται εμβληματικά έργα όπως η *Ολυμπία* και το *Πρόγευμα στη Χλόη* του Μανέ, η *Γκερνίκα* και *Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν* του Πικάσο, η *Μόνα Λίζα* και ο *Βιτρουβιανός Άνθρωπος* του Ντα Βίντσι, η *Πιετά* και η *Δημιουργία του Αδάμ* του Μικελάντζελο, η *Κραυγή* του Μουνκ, η αρχαία ελληνική κωμωδία και τραγωδία, ο *Δον Κιχώτης* του Θερβάντες, το έργο του Σαίξπηρ με παραδείγματα τον *Άμλετ*, τον *Μάκβεθ*, το *Όνειρο Θερινής Νυκτός* κ.ά., το έργο του Έντγκαρ Άλαν Πόε με παραδείγματα το *Κοράκι* και τη *Λενόρ*, ο *Μόμπυ Ντικ* του Μέλβιλ, η *Μεταμόρφωση* του Κάφκα κ.ά.

Μέθοδος

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.

Στο σεμιναριακό μάθημα είναι υποχρεωτική η εκπόνηση εργασίας καθώς και η δημόσια υποστήριξή της, το θέμα της οποίας θα επιλέγουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά από πρόταση του διδάσκοντος ή θα προτείνουν αυτοί τα δικά τους θέματα που θα συναποφασίζονται μετά από συζήτηση με τον διδάσκοντα.

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.)