THE NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

School of Philosophy

Department of English Language and Literature

Division of Literature and Culture

MA Programme 2021-2023

“Nineteenth- and Twentieth-Century Anglophone Literature and Culture:
Representations of Marginality and Exclusion”

Fall 2021

Research Methodology: **Theoretical and Cultural Approaches to 19th and 20th century Anglophone Literature,**

(Course Convenors: Christina Dokou, Angelos Evangelou, Mina Karavanta)

In this course, students will develop advanced critical and theoretical strategies through a series of seminars that will be conducted by faculty members of the postgraduate programme. The aim of this course is the further development and enhancement of the students’ methodological skills that are required for the writing of MA research papers and the MA thesis. The students will complete a number of short written and oral assignments and a longer research paper.

Μεθοδολογία της έρευνας—θεωρητικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγγλόφωνη λογοτεχνία του 19ου-20ου αιώνα

(Διδάσκουν: Άγγελος Ευαγγέλου, Μίνα Καραβαντά, Χριστίνα Ντόκου)

Το μάθημα αποτελείται από μία σειρά σεμιναρίων τα οποία διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ του τομέα λογοτεχνίας και πολιτισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται για την εκπόνηση μεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, θα ολοκληρωθούν σύντομες προφορικές και γραπτές εργασίες, καθώς επίσης και μια τελική ερευνητική εργασία.

Madness in Anglophone Literature of the 19th and 20th centuries

(Angelos Evangelou)

This module introduces students to major English and American literary works of the 19th and 20th centuries that explore the theme of madness, with a focus on the representation of the “discourse of madness” and the experience of psychiatric intervention. Through the discussion of key theoretical texts, the students will assess the differences of terms such as “madness”, “unreason”, “psychosis” and “mental illness”, as well as the relation between madness and power, social discrimination, creativity, gender, sexuality, etc.

Η τρέλα στην αγγλόφωνη λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα

(Άγγελος Ευαγγέλου)

Το μάθημα επικεντρώνεται σε Αγγλικά και Αμερικανικά λογοτεχνικά κείμενα του 19ου και 20ού αιώνα που εξετάζουν την τρέλα ως κοινωνικό φαινόμενο, με έμφαση στην αναπαράσταση του «τρελού λόγου» και την εμπειρία της ψυχιατρικής παρέμβασης. Μέσω της ανάλυσης θεωρητικών κειμένων, θα αξιολογηθούν οι διαφορές όρων όπως «τρέλα», «παραφροσύνη», «ψύχωση» και «ψυχική ασθένεια», και θα εξεταστούν θέματα όπως η σχέση μεταξύ τρέλας και εξουσίας, κοινωνικών διακρίσεων, καλλιτεχνικότητας, φύλου, σεξουαλικότητας, κλπ.

Modernism, Marginality and Dissidence

(Stamatina Dimakopoulou)

The course examines experiences of marginality in American modernism. Through a focus on marginal and/or dissident figures we will explore works by writers who were or still are in the margins of the American modernist canon. Work by writers like Mina Loy, Djuna Barnes and Claude MacKay, well-established in the modernist canon by now, will be read alongside writers, like Charles Henri Ford and Richard Bruce Nugent who still sit uneasily in modernist contexts and legacies.

Μοντερνισμός και περιθωριακότητα

(Σταματίνα Δημακοπούλου)

Το μάθημα εξετάζει τις εμπειρίες του περιθωρίου στον Αμερικανικό μοντερνισμό. Θα μελετήσουμε έργα συγγραφέων που βρέθηκαν ή βρίσκονται ακόμα στο περιθώριο του Αμερικανικού μοντερνιστικού κανόνα. Έργα συγγραφέων όπως η Μίνα Λόυ, η Τζούνα Μπαρνς και ο Κλωντ ΜακΚέυ, που έχουν πλέον συμπεριληφθεί στον μοντερνιστικό κανόνα, θα εξεταστούν παράλληλα με συγγραφείς όπως ο Τσαρλς Χένρι Φορντ και ο Ρίτσαρντ Μπρους Νάτζεντ, η ένταξη των οποίων στο πλαίσιο της μοντερνιστικής κληρονομιάς παραμένει προβληματική.

Spring 2022

Decolonial Approaches to Contemporary Caribbean Writing: Narratives of Dispossession, Migration and Return

(Mina Karavanta)

This course intersects contemporary Caribbean poetics and decolonial thought to examine the Caribbean as a paradigmatic site of “trans-modernity” (Enrique Dussel; Walter Mignolo). We will focus on the Caribbean poetics of Édouard Glissant and the theoretical essays of Sylvia Wynter and C.L.R James and will study and examine their connections with decolonial thinkers like Walter Mignolo, Catherine Walsh, Gayatri Spivak, and Enrique Dussel, among others. The theorization of the decolonial Caribbean poetics of alterity and relation will be further developed through the texts of Erna Brodber, Patrick Chamoiseau, Michelle Cliff, Maryse Condé and Caryl Phillips, the poetry of M. Nourbese Philip, Dionne Brand, Nancy Morejón and Joan Anim-Addo, and the documentary films and artwork of John Akomfrah and Steve McQueen.

Αποαποικιακές προσεγγίσεις στη σύγχρονη καραϊβική γραφή

(Μίνα Καραβαντά)

Το μάθημα εστιάζει στην ποιητική του Édouard Glissant και στις θεωρητικές προσεγγίσεις της Sylvia Wynter και του C.L.R James, και εξετάζει τη σχέση ανάμεσα σε σύγχρονα κείμενα της Καραϊβικής λογοτεχνίας και στην αποαποικιακή θεωρία (decolonial theory) με αναφορές στους Walter Mignolo, Catherine Walsh, Gayatri Spivak, και Enrique Dussel. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετήσουμε κείμενα των Erna Brodber, Patrick Chamoiseau, Michelle Cliff, Maryse Condé and Caryl Phillips, M. Nourbese Philip, Dionne Brand, Nancy Morejón και Joan Anim-Addo, καθώς επίσης και ντοκυμαντέρ των John Akomfrah and Steve McQueen.

Rewriting Ancient Greek Drama in American Theatre

(Konstantinos Blatanis)

This course focuses on select and varying rewrites of ancient Greek plays authored by American playwrights and directors over the course of the past century. Interest revolves around the multiple results this wide-ranging cultural osmosis has yielded so far through canonical works as well as experimental ventures and, thus, the course examines the ways in which this engagement with the classics has shaped the trajectory of development that American drama and theatre have followed throughout the 20th century.

Μετεγγραφές του αρχαίου ελληνικού δράματος στο σύγχρονο αμερικανικό θέατρο

(Κωνσταντίνος Μπλατάνης)

Το μάθημα εξετάζει μια σειρά διαφορετικών μετεγγραφών της αρχαιοελληνικής δραματουργίας τις οποίες ανέλαβαν Αμερικανοί θεατρικοί συγγραφείς αλλά και σκηνοθέτες στη διάρκεια των τελευταίων εκατό χρόνων. Μέσα από τη μελέτη έργων του λογοτεχνικού και θεατρικού κανόνα όσο και πειραματικών εγχειρημάτων, το μάθημα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους ο δημιουργικός αυτός διάλογος με το αρχαίο ελληνικό δράμα επηρέασε την εξέλιξη του αμερικανικού θεάτρου.

Comics and the Graphic Novel: The Margin, the Gutter, and the Big Picture (Christina Dokou)

Heralded as a hybrid art form with a complex and profound affective impact—and not only on youth/pop culture—comics and their literary progeny, graphic novels, have gained academic and theoretical recognition for both their formal properties and their potential to express, and sensitize people on, issues of marginality and divergence. The analysis of selected graphic novels by western Anglophone authors will introduce us to the theory and techniques behind sequential art interpretation, while also showing how graphic auteurs employ those techniques to depict in a familiarizing (though not beautifying) light identities excluded and/or alienated from the societal big picture.

Τα κόμικς και το εικονογραφημένο μυθιστόρημα: περιθώριο και πανόραμα (Χριστίνα Ντόκου)

Ως μια νέα μορφή υβριδικής τέχνης με ισχυρή και περίπλοκη επιρροή—και όχι μόνο στην ποπ κουλτούρα—τα κόμικς και η λογοτεχνικότερη εκδοχή τους, το εικονογραφημένο μυθιστόρημα, συγκεντρώνουν ακαδημαϊκό και θεωρητικό ενδιαφέρον τόσο λόγω μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων όσο και για την ικανότητά τους να εκφράζουν περιθωριακές και αποκλίνουσες ταυτότητες με ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Η ανάλυση επιλεγμένων εικονογραφημένων μυθιστορημάτων από δυτικούς αγγλόφωνους δημιουργούς θα μας εισάγει στην θεωρία και τεχνικές ερμηνείας της σειραϊκής τέχνης, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει πως οι τεχνικές αυτές μπορούν να απεικονίσουν με θετική, αλλά όχι ωραιοποιητική, διάθεση, τις «αόρατες» ζωές περιθωριακών ανθρώπων, αποκλεισμένων από το κυρίαρχο κοινωνικό (παν)όραμα.