

Τέχνη στο συγκεκριμένο (Art in context)
Καλλιτεχνικές πρακτικές, μεθοδολογία έρευνας και θεωρίες της
σύγχρονης τέχνης

Αποκαλύψεις, συγκαλύψεις, επουλώσεις: Εξερευνώντας το κωμικό στοιχείο στη σύγχρονη τέχνη

Κωστής Βελώνης

ΑΣΚΤ Χειμερινό/ Εαρινό Εξάμηνο

Το Τσίρκο ως καθρέφτης πολιτισμικών συγκρούσεων :
καλλιτέχνες, εξωτισμός και περιθωριοποίηση

Βιβλιογραφία

Apollinaire, Guillaume. Un fantôme de nuées. <https://www.poetica.fr/poeme-1050/guillaume-apollinaire-un-fantome-de-nuees/>.

Barris, Roann. "The Life of the Constructivist Theatrical Object." Theatre Journal 65, no. 1 (March 2013): 57–76. <https://www.jstor.org/stable/41819822>.

Beeson, Nora, and Vsevolod Meyerhold. "Farce." The Tulane Drama Review 4, no. 1 (September 1959): 139–49. <https://www.jstor.org/stable/1124810>.

Bowlit, John E. "Constructivism and Russian Stage Design." Performing Arts Journal 1, no. 3 (Winter 1977): 62–84. <https://www.jstor.org/stable/3245250>.

Brown, Marilyn R. "Miss La La's' Teeth: Reflections on Degas and 'Race.'" The Art Bulletin 89, no. 4 (December 2007): 738–65. <https://www.jstor.org/stable/25067359>.

Budick, Ariella. "Seurat's Circus Sideshow, Metropolitan Museum: Influences and Context Illuminate the Darkness of the Painter's Work." Financial Times, March 23, 2017.

Cary, Elisabeth Luther. "The Last of Lautrec." Parnassus 3, no. 8 (December 1931): 1–3. <https://www.jstor.org/stable/770558>.

Clair, Jean, and Pierre Théberge. The Great Parade: Portrait of the Artist as Clown. New Haven: Yale University Press; Ottawa: National Gallery of Canada, 2004.

Croce, Fernando F. "Sawdust and Tinsel." Slant Magazine, November 25, 2007. <https://www.slantmagazine.com/film/sawdust-and-tinsel-2/>.

Crespelle, Jean Paul. Η καθημερινή ζωή στη Μονμάρτη τον καιρό του Πικάσο. Μτφρ. Γιώργος Σπανός. Αθήνα: Παπαδήμα, 1997.

Deák, František. "The Agit Prop and Circus Plays of Vladimir Mayakovsky." *The Drama Review: TDR* 17, no. 1 (March 1973): 47–52. <https://www.jstor.org/stable/1144791>.

Ernault, Nathalie. "Suzanne Valadon." *Collection art moderne: La collection du Centre Pompidou*. Edited by Brigitte Leal. Paris: Centre Pompidou, 2007. <https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cpg&rdy>.

Genet, Jean. *Ο σχοινοβάτης*. Μτφρ. Χριστόφορος Λιοντάκης. Αθήνα: Καστανιώτη, 1992.

Gilman, Sander L. "Polemic: Religion as Aesthetic Form: Observations on Fellini's *I Clowns*." *Diacritics* 1, no. 2 (Winter 1971): 56–58. <https://www.jstor.org/stable/465084>.

Golub, Spencer. "Clockwise-Counterclockwise (The Vowelless Revolution)." *Theatre Journal* 56, no. 2 (May 2004): 183–203. <https://www.jstor.org/stable/25069419>.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Αισθητική*. Μτφρ. Χρήστος Γιακουμής. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010.

Herbert, Robert L. "Seurat and Jules Chéret." *The Art Bulletin* 40, no. 2 (June 1958): 156–58. <https://www.jstor.org/stable/3047765>.

Jacob, Pascal. "Clown in the Variety Show." *Les Arts du Cirque*. <https://cirque-cnac.bnf.fr/en/clown-variety-show>.

Jürgens, Anna-Sophie, and Mirjam Hildbrand, eds. *Circus and the Avant-Gardes: History, Imaginary, Innovation*. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2022. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003163749>.

Kafka, Franz. *Η σωφρονιστική αποικία και άλλα διηγήματα*. Μτφρ. Δημήτρης Π. Κωστελένος. Αθήνα: Γλαυκή, 1968.

LaMothe, Kimerer. "For Nietzsche, Life's Ultimate Question Was: 'Does it Dance?'" *Aeon*, March 3, 2020. <https://aeon.co/ideas/for-nietzsche-lifes-ultimate-question-was-does-it-dance?fbclid=IwAR08dSfW5osJoKU7mPbHnam4UrrBpgHdF1woJNBNMffL37gdw1dDkzz38XI>.

Λοιζίδη, Νίκη. «Το προσωπείο του καλλιτέχνη – σαλτιμπάγκου.» *Το ΒΗΜΑ*, November 24, 2008. <https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/to-proswpeio-toy-kallitexni-saltimpagkoy/>.

McCullagh, Janice. "The Tightrope Walker: An Expressionist Image." *The Art Bulletin* 66, no. 4 (December 1984): 633–44. <https://www.jstor.org/stable/3050478>.

Nevil, D. "Obituary: Jerome Medrano." *The Independent*, November 30, 1998. <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-jerome-medrano-1188258.html>.

Nietzsche, Friedrich. *Η χαρούμενη επιστήμη I: Ευγένεια και χυδαιότητα*. Μτφρ. Ζήσης Σαρίκας. Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2004.

Nietzsche, Friedrich. Η χαρούμενη επιστήμη II: Εμείς οι απάτριδες. Μτφρ. Ζήσης Σαρίκας. Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2004.

Nietzsche, Friedrich. Τάδε έφη Ζαρατούστρας. Μτφρ. Δ. Π. Κωστελένος. Αθήνα: Δαμιανός, 2013.

Rémy, Tristan, ed. Tornano i clown. Milano: Medusa, 2017.

Rilke, Rainer Maria. Die Fünfte Elegie/The Fifth Duino Elegy. Translated by Leonore Hildebrandt and Tony Brinkley. Accessed November 16, 2024.

https://www.academia.edu/3704522/_The_5th_Duino_Elegy_By_Rainer_Maria_Rilke_Trans_with_Leonore_Hildebrandt_With_translator_s_note.

—. Οι Ελεγείες τού Ντουίνο. Translated and edited by Μαρία Τοπάλη. Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη, 2011.

Trapp, Franziska. 360° Circus: Meaning. Practice. Culture. Abingdon, Oxon ; New York, NY : 2023.

Films /Performances

Seurat's Circus Sideshow: A Hypnotic Work

<https://www.youtube.com/watch?v=liwDsr7if4A>

Henri de Toulouse-Lautrec, 'La Clownesse Cha-U-Kao,' 1895

<https://www.youtube.com/watch?v=CoaLILH4bdo>

Cha u kao TOULOUSE-LAUTREC

<https://www.youtube.com/watch?v=WNfPNxPceME>

Grock The Clown - Stage Performance ("Bühnen-Sketch", 1931)

<https://www.youtube.com/watch?v=PMvL8rV1ssl>

Grock does his famous chair trick

<https://www.youtube.com/watch?v=JuwJ0DzqWN4>

Meyerhold's Biomechanics

https://www.youtube.com/watch?v=eoq8_90id2o&t=256s

Alexander Calder performs his "Circus", Jean Painlevé, 1955

<https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8lzy0>

Charlie Chaplin on the Tightrope, The Circus, 1928

https://www.youtube.com/watch?v=_Cfr7iv78o4

Charlie Chaplin, The William Tell Act, The Circus, 1928

<https://www.youtube.com/watch?v=L5SYS5Hro6A>

Uldus Bakhtiozina, Circus 17, 2017

<https://vimeo.com/241000400>

What has happened to the Clowns? Clown & Circus Documentary

<https://www.youtube.com/watch?v=dHKHILGRZak>