

HH-357 Tópicos Especiais em História IV Turma: D (História da Arte)

Resp. Cláudia Valladão Mattos

** Disciplina dupla com o Depto. de Artes Plásticas do I. de Artes**Título: Goethe e as Artes****Sexta-feira, 9:00-13:00**

Goethe sempre manteve uma relação especial com as artes visuais e até embarcar para sua viagem à Itália, no ano de 1786, oscilava entre a vocação de artista e de poeta. Sua posição com relação às artes é bastante complexa, alinhando-se ora com Winckelmann e os seguidores do Neoclassicismo, ora com posições românticas. Ao mesmo tempo mantinha grande interesse também pela música e dialogava vivamente, tanto com a produção de sua época, quanto com a música do passado. Procurando abordar esses aspectos pouco conhecidos da obra do maior poeta alemão do século XVIII, o presente curso visará, por um lado, compreender as relações de Goethe com as artes visuais, tratando de seu diálogo com artistas seus contemporâneos, como Jakob Philipp Hackert, Asmus Jakob Carstens, Caspar David Friedrich e Philipp Otto Runge e com os grandes mestres do Renascimento, assim como de suas atividades de crítico, colecionador e pintor. Por outro lado, abordará suas relações com o mundo da música. Desse ponto de vista serão enfocados seu interesse pelas óperas de Mozart e outras óperas italianas, seu envolvimento na criação de diversos libretos, contribuindo para o estabelecimento de um padrão para a ópera em alemão e ainda a atenção especial que diversos compositores deram aos poemas de Goethe. O curso contará com a colaboração do Professor Paulo Mugayar Kühl (Instituto de Artes da Unicamp).

Recomenda-se como leitura preparatória o livro: J.W. Goethe, *Viagem à Itália* São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

Bibliografia:

Canisius, C., *Goethe und die Musik*, Munique, Piper, 1998.

Conrad, P., *Operatic Allegory*. In *Romantic Opera and Literary Form*, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1981, pp. 70-111.

Fischer-Dieskau, D., *Texte deutscher Lieder. Ein Handbuch*, Munique, DTV, 1992.

Gallaratti, P., Le fonti della poetica teatrale di Mozart. In *La Forza delle Parole - Mozart drammaturgo*, Turim, Piccola Biblioteca Einaudi, 1993, pp. 5-67.

Goethe, Johann Wolfgang, *Ensaio sobre Arte*, tradução Marco Aurélio Werle, São Paulo: Imprensa Oficial, 2005.

_____, *As Afinidades Eletivas*, tradução Erlon José Paschoal, São Paulo: Nova Alexandria, 3ª ed., 1998.

_____, *Doutrina das Cores*, tradução Marco Gianotti, São Paulo: Nova Alexandria, 2ª ed, 1996.

_____, *Poemas*, antologia, versão portuguesa, notas e comentários de P. Quintela, Coimbra, Centelha, 1986, 4ª ed.

_____, *Viagem à Itália (1786-1788)*, tradução Sérgio Tellaroli, São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

Mattos, Claudia Valladão, Também eu na Arcádia, in: Claudia Valladão de Mattos (org.) *Goethe e Hackert. Quadros da Natureza na Europa e no Brasil*, São Paulo: Ateliê, no prelo.

_____, Goethe, o Eikones de Filóstrato e a resistência aos Românticos, in: *Revista USP*, n. 65, no prelo.

Heartz, D. - *Mozart's Operas*, Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1990.

Rice, J. A., Leopold II, Mozart, and the return to a Golden Age. In BAUMAN, T. & McClymonds, M. P. (ed.), *Opera and the Enlightenment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 271-296.

Ragni, Stefano, *I viaggiatori musicali nell'Italia del Settecento. Vol. 3: Johann Wolfgang Goethe*, Univ. stranieri Perugia, Editore Guerra Edizioni Guru, 2001.

Schiller, Friedrich, *Poesia Ingênua e Sentimental*, tradução Márcio Suzuki, São Paulo: Iluminuras, 1991.

Seligmann-Silva, Marcio, Como um Raio Fixo - Goethe e Winckelmann: O Classicismo e suas Aporias, in: *Phaos: Revista de Estudos Clássicos*, IEL-UNICAMP, vol. 2, 2002. Pp. 167-185.

_____, A formação através do olhar: A viagem à Itália de Goethe, in: *O Local da Diferença*, São Paulo: Editora 34, no prelo.

Spaethling, R., *Music and Mozart in the Life of Goethe*, Nova York, Camden House, 1987.

Sternfeld, F. W., *Goethe and Music. A List of Parodies and Goethe's Relationship to Music. A List of Reference*, Nova York, Da Capo Press, 1979.

Strohm, R., The Crisis of Baroque opera in Germany. In *Dramma Per Musica: Italian Opera Seria of the Eighteenth Century*, New Haven & Londres, Yale University Press, 1997, pp. 81-96.

Schulze, Sabine (org.), *Goethe und die Kunst*, catálogo Schirn Kunsthalle Frankfurt e Kunstsammlung zu Weimar, Stiftung Weimarer Klassik, Frankfurt a. M e Weimar: Hatje, 1994.

Todorov, T., *Teorias do Símbolo*, Lisboa: Edições 70, 1979.

Winckelmann, Johann Joachim, *Reflexões sobre a Arte Antiga*, tradução Herbert Caro e Leonardo Tochtrop, Porto Alegre: Movimento e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1975.

