

FLT 0323 — Literatura Comparada I

Prof. Dr. JORGE DE ALMEIDA - DTLLC

Terças-feiras (noturno) e Quintas-feiras (matutino) - 4 turmas
Primeiro semestre de 2025

Ópera e literatura: uma introdução

OBJETIVOS:

Apresentar aos estudantes, no âmbito da linha de pesquisa “Literatura e outras artes” vinculada à área de Literatura Comparada, uma introdução à teoria e à história do libreto enquanto gênero literário. O curso pretende analisar as relações entre texto, drama e música na longa história da Ópera, a partir de momentos decisivos. Busca ainda proporcionar aos participantes o acesso às discussões mais recentes sobre a ópera enquanto gênero híbrido e sua importância para a teoria literária e a literatura comparada. As aulas consistem na apresentação e análise de obras fundamentais do repertório operístico, ressaltando a parceria entre compositores e libretistas e o modo como diversos compositores se inspiraram em mitos e obras literárias.

JUSTIFICATIVA:

Gênero extremamente importante para a história das artes e das literaturas, a ópera é pouco estudada nos cursos de Letras. Também merece um estudo aprofundado o libreto enquanto gênero específico, derivado do Drama, influenciado pela Lírica e pela Narrativa e incorporado à prática musical, do Renascimento ao mundo contemporâneo.

CONTEÚDO:

- 1) Ópera e Literatura: uma introdução
- 2) Monteverdi e a tragédia grega.
- 3) Monteverdi: *Orfeo*
- 4) Alejo Carpentier: Vivaldi e as Américas.
- 5) A querela dos bufões: ópera séria e ópera cômica
- 6) Sedução e morte: de Ariadne a Carmen
- 7) Mozart e Da Ponte: *Don Giovanni*
- 8) Wagner e o medievalismo romântico
- 9) Wagner: *Tristão e Isolda*
- 10) Cantando Shakespeare
- 11) Verdi, Shakespeare e Boito: *Otelo*
- 12) Ópera no Brasil
- 13) Alencar e Carlos Gomes: *O Guarani*
- 14) Prova
- 15) Considerações finais

AVALIAÇÃO:

A avaliação consistirá em:

- a) Participação nas aulas (redação de comentários às obras)
- b) Prova presencial

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Almeida, Jorge de. *Crítica dialética em Theodor Adorno*. Música e verdade nos anos vinte. Cotia: Ate-liê Editorial, 2007.

Arnold, Denis; Fortune, Nigel (Ed.). *The Monteverdi companion*. 1. ed., 1972.

Bernhart, Walter. *Essays on literature and music (1985-2013)*. Leiden: Rodopi, 2015.

Bonomi, Ilaria. *Il magnifico parassita*. Librettisti, libretti e lingua poetica nella storia dell'opera italiana. Milano: Angeli, 2011.

Casoy, Sergio. *A invenção da ópera ou a história de um engano florentino*. São Paulo: Algor Editora, 2007.

Coelho, Lauro Machado. *A ópera romântica italiana*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.

Coli, Jorge. *A paixão segundo a ópera*. São Paulo: FAPESP; Perspectiva, 2003.

da Ponte, Lorenzo. *Memórias*. Rio de Janeiro: Lacerda, 2000.

Dahlhaus, Carl. *Drammaturgia dell'opera italiana*. Torino: EDT, 2005.

Dahlhaus, Carl. *Richard Wagners Musikdramen*. 2. ed. Zürich: Orell Füssli, 1985.

Dahlhaus, Carl. *Vom Musikdrama zur Literaturoper*. Aufsätze zur neueren Operngeschichte. München: Piper, 1989.

Gier, Albert. *Das Libretto - Theorie und Geschichte*. Frankfurt a. M.: Insel, 2000.

Grout, Donald J.; Palisca, Claude V. (Ed.). *História da Música Ocidental*. [A History of Western Music © W. W. Norton & Company, Inc., 1988]. 2. ed. Lisboa: gradiva, 2007.

Honolka, Kurt. *Opern. Dichter. Operndichter*. Eine Geschichte des Librettos. Stuttgart: Cotta, 1962.

Kerman, Joseph. *Opera as drama. (1956) New and revised version*. London: Faber and Faber, 1989.

Mammì, Lorenzo. *Carlos Gomes*. São Paulo, SP: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo; Publi-folha, 2001.

Schreiber, Ulrich. *Opernführer für Fortgeschrittene. Die Geschichte des Musiktheaters*. Kassel: Bärenreiter, 2006.

Silva, José Eduardo Rolim de Moura Xavier da. *D'O guarani a Il guarany*. A trajetória da mimesis da representação. Maceió, Alagoas: Edufal, 2007.

Smith, Patrick J. *Tenth muse*. A historical study of the opera libretto. New York, Schirmer Reference, 1976.

Spitzer, Leo. *Três poemas sobre o êxtase: John Donne, San Juan de la Cruz, Richard Wagner*. Titan Jr., Samuel; Campos, Augusto de; Azevedo, Carlito; Campos; Haroldo de. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

Williams, Bernard. *On Opera*. New Haven, London: Yale University Press, 2006.

Žižek, Slavoj; Dolar, Mladen. *Opera's second death*. New York: Routledge, 2002.