

NOME DA DISCIPLINA: Literatura, Ópera e Cinema
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Heleno Godói de Sousa
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 h
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h
Semestre/Ano: 2011-2
EMENTA: Estudo comparativo entre literatura, ópera e cinema e das relações de transposição interse-miótica operadas na passagem (ou adaptação) de um texto literário para uma ópera e desta para um filme, através de leituras relacionais e retrospectivas dos textos derivados (óperas e filmes) à luz dos textos originais (literários).
I – OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">
1. Introduzir (e problematizar) os conceitos de cinema e narrativa fílmica, em suas relações com a ópera, a encenação operística e a narrativa literária, assim como os conceitos de “gênero” e “gender”, especialmente como aplicados a atos de linguagem;
2. discutir o problema das relações entre obra literária, a obra operística e obra cinematográfica, enquanto narrativas, levando em conta as proximidades e afastamentos possíveis entre elas, se a última é adaptada ou baseadas nas duas primeiras.
3. aguçar a visão do aluno para as ligações interdisciplinares e o cruzamento de influências na elaboração das características específicas dos gêneros narrativos literário e cinematográfico e o gênero operístico;
4. explorar o multiculturalismo e os modelos de “diferença/alteridade” na análise das narrativas literárias, das óperas e dos filmes propostos para o curso;
5. ver as narrativas literárias e fílmicas e as óperas estudadas durante o curso em relação aos seus contextos cultural, intelectual, social e político;
6. desenvolver as capacidades de leitura crítica, pensamento, visão, escrita, audição e fala dos alunos.
II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: I. Literatura, Ópera e Cinema: Pressupostos Teóricos <ol style="list-style-type: none">
1. Uma questão de gênero: narratividade e drama.
2. A narrativa de ficção, a narrativa fílmica e a “narrativa” dramática.
3. Literatura e música, ópera como literatura, cinema e música.
4. Problemas de adaptação: da ficção ao drama, do drama à ópera, da ópera ao filme. II. <i>Don Giovanni</i> : de Tirso de Molina a Lorenzo Da Ponte <ol style="list-style-type: none">
1. O homem e o mito: o <i>Don Giovanni Tenório</i>, o <i>sia</i>, <i>Il convitato di pietra</i>, de Giuseppe Gazzaiiga, na adaptação de Giovanni Bertati.
2. Releituras do mito: <i>Don Giovanni</i> e a adaptação de Lorenzo Da Ponte.
3. Releituras da ópera: o <i>Don Giovanni</i> de Mozart em montagens tradicionais e na releitura de Peter Sellars. III. Giovanni Verga, Pietro Mascagni e o Verismo Italiano <ol style="list-style-type: none">
1. Realismo, naturalismo e verismo na ficção e no drama de Giovanni Verga
2. “Cavalleria Rusticana”: o conto e o drama.
3. “Cavalleria Rusticana”: o drama e a ópera.
4. “Cavalleria Rusticana”: a ópera e o filme. IV. <i>Othelo</i> , de William Shakespeare, e <i>Otello</i> , de Giuseppe Verdi. <ol style="list-style-type: none">
1. Do mito à tragédia: o <i>Othelo</i>, de Shakespeare.
2. Do drama ao libreto: a adaptação de Arrigo Boito.
3. Do drama à ópera: o <i>Otello</i>, de Giuseppe Verdi.
4. Da ópera ao filme: o <i>Otello</i>, de Franco Zeffirelli
III - METODOLOGIA: Aulas expositivas com estudo de textos, análise e discussão em sala de aula; aulas práticas com questionários a serem respondidos em grupo ou individualmente; seminários com apresentação dos alunos. Uso de filmes adaptados das obras estudadas (dramas, romances e contos) em sala de aula, e dvds de óperas com análise e discussão quanto à forma adotada para a adaptação cinematográfica do texto literário e da ópera dele derivada.
IV - AVALIAÇÃO: Provas subjetivas, testes objetivos, ensaios feitos em casa e avaliação das apresentações em seminários.

A presença em sala de aula é parte da avaliação; assim, o horário de início e término das aulas deverá ser rigorosamente observado, não se permitindo nenhuma ausência durante o desenrolar da aula.

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- BOITO, Arigo. *Otello – Libreto*. Trad. Helena Azeredo. Barcelona: Ediciones Orbis, 1996. Cópia xérox disponibilizada para os alunos.
- DA PONTE, Lorenzo. *Don Giovanni – Libreto*. Trad. Helena Azeredo. Barcelona: Ediciones Orbis, 1996. Cópia xérox disponibilizada para os alunos.
- MOLINA, TIRSO DE. *Don Juan – O burlador de Sevilha e o convidado de Pedra*. Trad. Alex Cojorian. Brasília: Círculo de Brasília Editora, 2004. Cópia xérox do texto em português disponibilizada aos alunos.
- TARGIONI-TOZZETI, Giovanni e MENASCI, Guido. *Cavalleria Rusticana – Libreto*. Trad. Helena Azeredo. Barcelona: Ediciones Orbis, 1996. Cópia xérox disponibilizada para os alunos.
- VERGA, Giovanni. "Cavaleria Rusticana." (conto) *Maravilhas do conto italiano*. São Paulo: Editora Cultrix, 1959. Cópia xérox disponibilizada para os alunos.
- . *Cavalleria Rusticana*. (drama) Trad. Giuseppe Bertazzo. Cópia não impressa. Cópia xérox disponibilizada para os alunos.
- SHAKESPEARE, William. *Otelo*. Trad. Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d.

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- ALCÂNTARA, Denise Maria Fuschini de. "A ópera e seu espaço de representação." *Leopoldianum*, Santos-SP (1993), vol. XIX, p.93-103.
- BERTHIER, Philippe e RINGGER, Kurt. *Littérature et opéra – Colloque de Cerisy 1985*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1987.
- BLUNDI, Antonio. *A ópera e seu imaginário*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005.
- CASOY, Sergio. *A invenção da ópera ou A história de um engano florentino*. São Paulo: Algor Editora, 2007.
- . *Óperas e outros cantares*. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- CLÉMENT, Catherine. *A ópera ou a derrota das mulheres*. Trd. Rachel Guiérrez. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.
- COELHO, Lauro Machado. *A ópera alemã*. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- . *A ópera na Rússia*. São Paulo: Perspectiva, 2001.
- . *A ópera italiana após 1870*. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- CONRAD, Peter. *A Song of Love & Death – The Meaning of Opera*. Saint Paul, Minn: Graywolf Press, 1996.
- CROSS, Milton. *As mais famosas operas*. Trad. Edgard de Brito Chaves Junior. Rio de Janeiro: Ediouro, 1983.
- . *Outras óperas famosas*. Trad. Edgard de Brito Chaves Junior. Rio de Janeiro: Ediouro, 1985.
- DIGAETANI, John Louis. *Convite à ópera*. Trad. Bruno Luiz Furlanetto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1988.
- HUTCHEON, Linda e HUTCHEON, Michael. *Opera: Desire, Disease, Death*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999.
- KERMAN, Joseph. *A ópera como drama*. Trad. Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990.
- . *Opera as Drama*. Berkeley: University of California Press, 1997.
- MEZAN, Renato. *A sombra de Don Juan e outros ensaios*. São Paulo, Brasiliense, 1993.
- RIDING, Alan e DUNTON-DOWNER, Leslie. *Guia Ilustrado Zahar: Ópera*. Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2011.
- ROBINSON, Paul. *Operas and Ideas from Mozart to Strauss*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986.
- SCHMIDGALL, Gary. *Literature as Opera*. Oxford: Oxford University Press, 1980.

CRONOGRAMA

Mês	Conteúdo
Dia	
Agosto:	
09	Apresentação do programa e introdução à disciplina; sistema de avaliação e distribuição de tarefas.
12	Literatura, Ópera e Cinema: Pressupostos Teóricos.
16	Uma questão de gênero: narratividade e drama; a narrativa de ficção, a narrativa fílmica e a "narrativa" dramática.
19	Literatura e música, ópera como literatura, cinema e música.
23	Problemas de adaptação: da ficção ao drama, do drama à ópera, da ópera ao filme.
26	Problemas de adaptação: da ficção ao drama, do drama à ópera, da ópera ao filme.
30	O nascimento da ópera I

Setembro:	
06	O nascimento da ópera II
09	O nascimento da ópera III
13	Primeira avaliação.
16	<i>Don Giovanni</i> : de Tirso de Molina a Lorenzo Da Ponte
20	O homem e o mito: o <i>Don Giovanni Tenório</i> , o <i>sia</i> , <i>Il convitato di pietra</i> , de Giuseppe Gazzaiga, na adaptação de Giovanni Bertati.
23	Releituras do mito: <i>Don Giovanni</i> e a adaptação de Lorenzo Da Ponte.
27	<i>Don Giovanni</i> , de Mozart: a ópera no palco.
30	<i>Don Giovanni</i> , de Mozart: a ópera no palco.
Outubro:	<i>Don Giovanni</i> , de Mozart: a ópera no filme de Joseph Losey.
04	<i>Don Giovanni</i> , de Mozart: a ópera no filme de Joseph Losey.
07	Releituras da ópera: o <i>Don Giovanni</i> de Mozart em montagens tradicionais e na releitura de Peter Sellars.
11	Giovanni Verga, Pietro Mascagni e o Verismo Italiano
14	Realismo, naturalismo e verismo na ficção e no drama de Giovanni Verga
18	<i>Cavalleria Rusticana</i> : o conto, o drama e a ópera.
21	<i>Cavalleria Rusticana</i> : a ópera no palco.
25	PCC
28	PCC
Novembro:	<i>Cavalleria Rusticana</i> : a ópera no filme de Franco Zeffirelli.
01	Segunda avaliação.
04	O <i>Othello</i> , de William Shakespeare, leitura e análise da tragédia.
08	O <i>Othello</i> , de William Shakespeare, leitura e análise da tragédia.
11	<i>Othello</i> , de Shakespeare: a tragédia no palco.
18	<i>Othello</i> , de Shakespeare: a tragédia no palco.
22	Do drama ao libreto: a adaptação de Arrigo Boito.
25	<i>Otello</i> , de Verdi: a ópera no palco.
29	<i>Otello</i> , de Verdi: a ópera no palco.
Dezembro:	
02	<i>Otello</i> , de Verdi: a ópera no filme de Franco Zeffirelli.
06	<i>Otello</i> , de Verdi: a ópera no filme de Franco Zeffirelli.
09	Terceira avaliação.
13	Entrega das notas.

Leituras obrigatórias para o curso:

Tirso de Molina: *Don Juan – O Burlador de Sevilha e o Convidado de Pedra*

Lorenzo da Ponte: *Don Giovanni* (libreto da ópera)

Giovanni Verga: *Cavalleria Rusticana* (o conto e o drama)

Giovanni Targioni-Tozzeti e Guido Menasci: *Cavalleria Rusticana* (libreto da ópera)

William Shakespeare: *Otelo*

Arrigo Boito: *Otello* (libreto da ópera)