Arturo Larcati: Classicismo (SS 2010)

[22.II.2010] [1a] "Klassik" – "deutsche Klassik" – "Weimarer Klassik" (Dieter Borchmeyer, 1980): modelli di definizione di un concetto. La nascita del classicismo tedesco. I protagonisti: Goethe, Schiller, Herder e Wieland. Il Granducato di Weimar e la Germania tra fine Settecento e inizio Ottocento. I presupposti teorici: il superamento delle esperienze stürmeriane (di Goethe e Schiller); sintesi, armonia e totalità come concetti chiave; il concetto di *Bildung* (Herder, Goethe e Wilhelm von Humboldt). *Deutschland: eine Kulturnation?* (Le riflessioni di Walter Benjamin e Th. W. Adorno sul concetto di cultura e il loro contributo alla riflessione sul classicismo)

[23.II.2010] [2a] Goethe e l'Italia. L'esperienza di Weimar come superamento del soggettivismo esasperato alla Werther e la volontà di aprirsi alla sfera politica. Il *Grand Tour* in Italia. Il *Viaggio in Italia*: il recupero della grecità (in Italia). Goethe a Roma: l'esaltazione di libertà, tolleranza e irresponsabilità. La religione in Goethe: il contrasto tra il suo paganesimo e la religione protestante.

[24.II.2010] [3a] Il ritorno all'antico nel Settecento: il contributo di Winckelmann: i *Gedanken über die Nachahmung* e la *Storia dell'arte greca*. Grecità o romanità: Winckelmann o Piranesi? I presupposti del recupero dell'antichità greca: la grecità come presenza (Goethe) o come assenza (Schiller e i Romantici): le *Elegie romane* vs i *Götter Griechenlands* e la poesia *Archipelagus* di Friedrich Hölderlin. *Sehnsucht* e slancio utopico dei romantici.

[1.III.2010] [4a] Analisi delle liriche *Prometheus*, *Ganymed* e *Grenzen des Menschlichen*: il passaggio dalla lirica dello *Sturm-und-Drang* a quella del Classicismo. La protesta contro il principio di autorità. Il concetto di genialità creatrice: prometeismo e patologia (Werther). Il panteismo di Goethe (l'adesione al *deus sive natura* di Spinoza): da *Ganymed* al *Werther*. La poetica dello *Sturm-und-Drang* (Goethe e Herder): natura, genio, divinità, originarietà (i popoli primitivi). L'umano e il divino nei primi inni e nella lirica classica.

[2.III.2010] [5a] Friedrich Schiller: dallo *Sturm-und-Drang* al classicismo. *Die Räuber* e *Le lettere sull'educazione estetica*. Schiller e l'Illuminismo: l'educazione (*Bildung*) del cuore e dei sentimenti e la critica alla "ragione strumentale". *Die Götter Griechenlands*: la perdita della bellezza nel moderno. La polemica contro il cristianesimo e la scienza moderna, responsabili della scomparsa della mitologia greca. Il principio della funzionalità dell'arte nell'Illuminismo e quello dell'autonomia dell'arte in Kant e Schiller nelle *Lettere*.

[3.III.2010] [6a] Le *Lettere sull'educazione estetica*. Arte e politica in Schiller. Il rifiuto della Rivoluzione Francese. Il contrasto tra il modello evolutivo e quello "vulcanico" di trasformazione sociale. La critica al principio dell'utile e al materialismo. La conciliazione tra individuale e universale, tra materia e forma, tra istinti e ragione. Il rapporto tra libertà e bellezza. Le oscillazioni nel pensiero di Schiller riguardo al ruolo dell'arte nella società.

[15.III.2010] [7a] Friedrich Schiller: *Die Götter Griechenlandes*. Un esempio di *Gedankenlyrik*. Il genere dell'elegia. Il contrasto tra la grandezza passata della grecità e la prosaicità del presente, dominata dalla scienza razionale, dal materialismo, dall'utilitarismo. La perdita della bellezza e la nostalgia "sentimentale" per il passato. La polemica contro l'Illuminismo (la scienza di Newton) e contro il cristianesimo: lo scandalo. La conclusione: il *Gesang*. Il concetto di autonomia dell'arte.

[16.III.2010] [8a] Il Faust prima di Goethe: storia di un motivo. Il Faust come personaggio storico. Il Volksbuch. Historia von D. Johann Fausten (1587). Christoph Marlowe: The Tragicall History of

the Life and Death of Doctor Faustus (1592). Il Faustbuch des Christlich Meynenden. Il Faust di Lessing e quello dello Sturm-und-Drang (F.M. Klinger). Il Faust del teatro delle marionette. Joseph Anton Stranitzky.

[17.III.2010] [9a] Il *Faust* e la revisione delle posizioni stürmeriane. Faust e Werther. Le prime scene del *Faust*. Il *Gelehrtendrama*. La critica agli ideali dell'illuminismo. Il problema della conoscenza e dell'azione. Il rifiuto da parte dello Spirito della Terra. La scena dell'incontro con Wagner. La crisi di Faust (il tentativo di suicidio) e il superamento della crisi.

[22.III.2010] [10a][Prof. Herwig Gottwald] L'unità di *Urfaust, Faust I* e *Faust II*: il patto con il diavolo. La figura di Mefistofele tra cinismo e comicità; scienza, malinconia e genialità nel personaggio di Faust. Il *Vorspiel auf dem Theater*: la scommessa e il problema della salvezza di Faust. La scena dello *Studienzimmer* (*Faust I*): Faust, il suo *Streben* la sua identità. Il *Faust II*: dal "piccolo mondo" al mondo della corte e del denaro. Faust ed Elena. Faust come colonizzatore. Il tema della libertà. La conclusione dell'opera.

[23.III.2010] [11a][Prof. Herwig Gottwald] Le *Elegie romane*. Rielaborazione poetica della "scandalosa" storia d'amore con Christiane Vulpius? Il riferimento ai poeti latini (Tibullo, Catullo, Properzio). La sintesi di amore e classicità. 1a Elegia: Roma come culla dello spirito antico e il tempio dell'amore. 6a Elegia: l'amore come *Bildungserlebnis*; il parallelismo tra attività erotica e contemplazione artistica. Il progetto goethiano della rinascita dell'antichità nel presente e l'importanza della forma. L'8a elegia e *An Schwager Chronos*: il passaggio dallo *Sturm-und-Drang* al Classicismo. Le poesie "proibite" di Goethe.

[24.III.2010] [12a] Proiezione del *Faust I* nella messa in scena di Peter Stein (1° DVD).

Conoscenza dettagliata della prima parte delle *Lettere estetiche* di Schiller (1a-6a lettera) e di alcune scene del *Faust*:

Faust I: *Prolog im Himmel* (vv. 299-354); *Studienzimmer* (vv.1635-1759); Faust II: V. atto, scena: *Großer Vorhof des Palasts*: monologo di Faust: vv. 11551-11604.

Faust I: *Nordische Walpurgisnacht*: vv4116-4205; Faust II: *Klassische Walpurgisnacht*: vv 7850-7950; l'atto di Elena: vv. 9356-9417 e vv. 9695-9954.

Inoltre è obbligatoria la lettura del capitolo dedicato al Classicismo nel manuale di Anton Reininger (*Storia della letteratura tedesca*) e facoltativa quella del capitolo dedicato a *Goethe e l'Italia* nel manuale di Renato Saviane (*Goethzeit*). Come introduzione generale all'epoca si consiglia fortemente il testo di Dieter Borchmeyer (*Weimarer Klassik*).