

Wolfgang Willaschek

50 *Klassiker*

OPER

Die wichtigsten musikalischen Bühnenwerke

von Aida bis zur Zauberflöte

Anaconda

8 Einladung in die Oper

HELDEN

- 22 **Orpheus**
Der erste Held
Claudio Monteverdi
- 28 **Rigoletto**
Der missgestaltete Held
Giuseppe Verdi
- 34 **Wozzeck**
Der sprachlose Held
Alban Berg
- 40 **Xerxes**
Der untergehende Held
Georg Friedrich Händel
- 44 **Boris Godunow**
Der wahnsinnige Held
Modest Mussorgsky
- 50 **Fausts Verdammnis**
Der ruhelose Held
Hector Berlioz
- 56 **Eugen Onegin**
Der unentschlossene Held
Peter Tschaikowsky
- 62 **Othello**
Der verblendete Held
Giuseppe Verdi

- 68 **Parsifal**
Der suchende Held
Richard Wagner
- 74 **Franziskus von Assisi**
Der gekreuzigte Held
Olivier Messiaen
- 78 **Der fliegende Holländer**
Der unstete Held
Richard Wagner
- 84 **Peter Grimes**
Der verstoßene Held
Benjamin Britten
- 88 **Falstaff**
Der lachende Held
Giuseppe Verdi

MYTHEN

- 94 **Don Giovanni**
Männlicher Eros
Wolfgang Amadeus Mozart
- 100 **Lulu**
Weiblicher Eros
Alban Berg

HELDINNEN

- 106 **Carmen**
Die verführerische Frau
Georges Bizet
- 112 **Lucia di Lammermoor**
Die wahnsinnige Frau
Gaetano Donizetti
- 116 **La Traviata**
Die dem Tod geweihte Frau
Giuseppe Verdi
- 120 **Boulevard Solitude**
Die unmenschliche Frau
Hans Werner Henze
- 124 **Aida**
Die dem Feind verfallene Frau
Giuseppe Verdi
- 130 **Katja Kabanowa**
Die Frau als Liebesgöttin
Leoš Janáček
- 136 **Lady Macbeth von Mzensk**
Die aus Liebe mordende Frau
Dmitri Schostakowitsch
- 140 **Elektra**
Die rächende Frau
Richard Strauss
- 146 **Tosca**
Die Sängerin und Frau
Giacomo Puccini
- 150 **Fidelio**
Die den Mann befreiende Frau
Ludwig van Beethoven

PAARE

- 156 **West Side Story**
Das junge Paar
Leonard Bernstein
- 160 **Orpheus und Eurydike**
Das mythische Paar
Christoph Willibald Gluck
- 166 **Tristan und Isolde**
Das selige Paar
Richard Wagner
- 172 **Pelleas und Melisande**
Das verlorene Paar
Claude Debussy
- 178 **Hänsel und Gretel**
Das Kinder-Paar
Engelbert Humperdinck

KOMÖDIANTEN

- 182 **Der Barbier von Sevilla**
Die geübten Spieler
Gioacchino Rossini
- 188 **Così fan tutte**
Die wettenden Spieler
Wolfgang Amadeus Mozart
- 194 **Die verkaufte Braut**
Die traurigen Spieler
Bedřich Smetana
- 198 **Der Bajazzo**
Die tragischen Spieler
Ruggiero Leoncavallo
- 202 **La Bohème**
Die spielenden Spieler
Giacomo Puccini

- 208 **Die Meistersinger von Nürnberg**
Die wahnsinnigen Spieler
Richard Wagner
- 212 **Die Fledermaus**
Die gelangweilten Spieler
Johann Strauß
- 216 **Die Dreigroschenoper**
Die bürgerlichen Spieler
Kurt Weill

TRÄUME UND ALBTRÄUME

- 222 **Die Entführung aus dem Serail**
Von der Nähe und der Ferne
Wolfgang Amadeus Mozart
- 228 **Hoffmanns Erzählungen**
Von der Zerstörung des Ich
Jacques Offenbach
- 234 **Intolleranza**
Von der Freiheit
Luigi Nono

- 238 **Der Rosenkavalier**
Von der Seligkeit
Richard Strauss
- 244 **Der Wildschütz**
Von der erotischen Affäre
Albert Lortzing
- 248 **Die Hochzeit des Figaro**
Von der Utopie der Liebe
Wolfgang Amadeus Mozart
- 254 **Die Winterreise**
Von der Einsamkeit
Franz Schubert
- 260 **Der Freischütz**
Von Himmel und Hölle
Carl Maria von Weber
- 264 **Der Ring des Nibelungen**
Von Liebe und Macht
Richard Wagner
- 272 **Die Soldaten**
Von der Vergewaltigung
Bernd Alois Zimmermann
- 278 **Die Rocky Horror Show**
Von Lust und Schrecken
Richard O'Brien
- 282 **Die Zauberflöte**
Von Liebe und Tod
Wolfgang Amadeus Mozart
- 290 Glossar
- 296 Werkverzeichnis
- 297 Personenregister

Opern von A–Z

- 124 **Aida**
Giuseppe Verdi
- 198 **Der Bajazzo**
Ruggiero Leoncavallo
- 182 **Der Barbier von Sevilla**
Gioacchino Rossini
- 202 **La Bohème**
Giacomo Puccini
- 44 **Boris Godunow**
Modest Mussorgsky
- 120 **Boulevard Solitude**
Hans Werner Henze
- 106 **Carmen**
Georges Bizet
- 188 **Così fan tutte**
Wolfgang Amadeus Mozart
- 94 **Don Giovanni**
Wolfgang Amadeus Mozart
- 216 **Die Dreigroschenoper**
Kurt Weill
- 140 **Elektra**
Richard Strauss
- 222 **Die Entführung
aus dem Serail**
Wolfgang Amadeus Mozart
- 56 **Eugen Onegin**
Peter Tschaikowsky
- 88 **Falstaff**
Giuseppe Verdi
- 50 **Fausts Verdammnis**
Hector Berlioz
- 150 **Fidelio**
Ludwig van Beethoven
- 212 **Die Fledermaus**
Johann Strauß
- 78 **Der fliegende Holländer**
Richard Wagner
- 74 **Franziskus von Assisi**
Olivier Messiaen
- 260 **Der Freischütz**
Carl Maria von Weber
- 178 **Hänsel und Gretel**
Engelbert Humperdinck
- 248 **Die Hochzeit des Figaro**
Wolfgang Amadeus Mozart
- 228 **Hoffmanns Erzählungen**
Jacques Offenbach
- 234 **Intolleranza**
Luigi Nono
- 130 **Katja Kabanowa**
Leoš Janáček
- 136 **Lady Macbeth von Mzensk**
Dmitri Schostakowitsch
- 112 **Lucia di Lammermoor**
Gaetano Donizetti
- 100 **Lulu**
Alban Berg
- 208 **Die Meistersinger von
Nürnberg**
Richard Wagner
- 22 **Orpheus**
Claudio Monteverdi
- 160 **Orpheus und Eurydike**
Christoph Willibald Gluck
- 62 **Othello**
Giuseppe Verdi
- 68 **Parsifal**
Richard Wagner
- 172 **Pelleas und Melisande**
Claude Debussy
- 84 **Peter Grimes**
Benjamin Britten
- 28 **Rigoletto**
Giuseppe Verdi
- 264 **Der Ring des Nibelungen**
Richard Wagner
- 278 **Die Rocky Horror Show**
Richard O'Brien
- 238 **Der Rosenkavalier**
Richard Strauss
- 272 **Die Soldaten**
Bernd Alois Zimmermann
- 146 **Tosca**
Giacomo Puccini
- 116 **La Traviata**
Giuseppe Verdi
- 166 **Tristan und Isolde**
Richard Wagner
- 194 **Die verkaufte Braut**
Bedřich Smetana
- 156 **West Side Story**
Leonard Bernstein
- 244 **Der Wildschütz**
Albert Lortzing
- 254 **Die Winterreise**
Franz Schubert
- 34 **Wozzeck**
Alban Berg
- 40 **Xerxes**
Georg Friedrich Händel
- 282 **Die Zauberflöte**
Wolfgang Amadeus Mozart

Komponisten von A – Z

Beethoven, Ludwig van 150 Fidelio	Händel, Georg Friedrich 40 Xerxes	Schubert, Franz 254 Die Winterreise
Berg, Alban 34 Wozzeck 100 Lulu	Henze, Hans Werner 120 Boulevard Solitude	Smetana, Bedřich 194 Die verkaufte Braut
Berlioz, Hector 50 Fausts Verdammnis	Humperdinck, Engelbert 178 Hänsel und Gretel	Strauß, Johann 212 Die Fledermaus
Bernstein, Leonard 156 West Side Story	Janáček, Leoš 130 Katja Kabanowa	Strauss, Richard 140 Elektra 238 Der Rosenkavalier
Bizet, Georges 106 Carmen	Leoncavallo, Ruggiero 198 Der Bajazzo	Tschaikowsky, Peter 56 Eugen Onegin
Britten, Benjamin 84 Peter Grimes	Lortzing, Albert 244 Der Wildschütz	Verdi, Giuseppe 28 Rigoletto 116 La Traviata 124 Aida 62 Othello 88 Falstaff
Debussy, Claude 172 Pelleas und Melisande	Messiaen, Olivier 74 Franziskus von Assisi	Wagner, Richard 78 Der fliegende Holländer 166 Tristan und Isolde 208 Die Meistersinger von Nürnberg 264 Der Ring des Nibelungen 68 Parsifal
Donizetti, Gaetano 112 Lucia di Lammermoor	Monteverdi, Claudio 22 Orpheus	Weber, Carl Maria von 260 Der Freischütz
Gluck, Christoph Willibald 160 Orpheus und Eurydike	Mozart, Wolfgang Amadeus 222 Die Entführung aus dem Serail 248 Die Hochzeit des Figaro 94 Don Giovanni 188 Così fan tutte 282 Die Zauberflöte	Weill, Kurt 216 Die Dreigroschenoper
	Mussorgsky, Modest 44 Boris Godunow	Zimmermann, Bernd Alois 272 Die Soldaten
	Nono, Luigi 234 Intolleranza	
	O'Brien, Richard 278 Die Rocky Horror Show	
	Offenbach, Jacques 228 Hoffmanns Erzählungen	
	Puccini, Giacomo 146 Tosca 202 La Bohème	
	Rossini, Gioacchino 182 Der Barbier von Sevilla	
	Schostakowitsch, Dmitri 136 Lady Macbeth von Mzensk	

Einladung in die Oper

»Oper ist Theater und sogar eine besonders volkstümliche Art Theater, denn sie richtet sich direkt an das Gefühl. In keinem Theaterstück kann man so direkt ausrufen ›Ich liebe dich!‹, wie ein Tenor in der Oper, wenn er an die Rampe tritt und ins Publikum singt.«

LEONARD BERNSTEIN

Ursprünge und Geschichte

Oper ist ein Gesamtkunstwerk aus Wort, Ton, Geste, Raum und Licht. Seit ihrer Erfindung ist sie immer aktuelles Gegenwartstheater gewesen, und schon immer wurden in ihr die Tiefen der Seele ausgelotet, lange Zeit vor Entdeckung der Psychoanalyse durch Sigmund Freud. Die Oper fordert jeden dazu auf, sich der eigenen Wünsche, Träume oder Albträume bewusst zu werden, denn dort, wo alles unreal zu sein scheint, werden die eigentlichen Triebkräfte menschlichen Handelns erst sinnlich erfahrbar. Mitglieder gelehrter Akademien wollen um 1600 das Theater der Antike wiederbeleben und (er)finden durch Zufall und auf Umwegen die Oper. Die Oper soll Philosophie, Literatur und Musik

■ Der Blick vom Zuschauer-
raum auf die Bühne im von
Alvar Aalto entworfenen
Essener Opernhaus

mit dem erneuerten Wissen von der Antike unter einem Dach vereinen. Es folgen Claudio Monteverdi als erster Vollender, das erste öffentliche Opernhaus, damit der kommerzielle Erfolg, danach die Blütezeit der Barockoper mit Kastraten, Helden und Göttern, Georg Friedrich Händel mit italienischen Opern in England, schließlich im Zentrum der vierhundertjährigen Operngeschichte Wolfgang Amadeus Mozart, dessen große Opern alle zu seiner Zeit gängigen Stilrichtungen revolutionieren. Christoph Willibald Glucks Werke werden, von *Orpheus und Eurydike* abgesehen, heute zwar so gut wie nicht mehr gespielt, für die Operngeschichte bleibt er jedoch der große Reformers, nicht zuletzt, weil mit ihm die Serienfabrikation von Opern durch das einzelne, unverwechselbare Werk abgelöst wird. Ludwig van Beethoven schreibt nur eine Oper. Franz Schubert stehen keine guten Libretti als Vorlagen für Opernkompositionen zur Verfügung, ebenso wenig wie zuvor Joseph Haydn. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, im beginnenden Industriezeitalter, wird die Große Oper zum Publikumsmagneten. Mit Vincenzo Bellini und Gaetano Doni-

■ Illusionsmaschinerie als Element der Kunst: Blick hinab vom Schnürboden, von dem aus mit Hilfe einer ausgeklügelten Maschinerie die Dekorationen auf die Bühne hinabgelassen werden, auf der die Sänger agieren.

»Die Musik ist Sprache. Ein Mensch will in dieser Sprache Gedanken ausdrücken; aber nicht Gedanken, die sich in Begriffe umsetzen lassen, sondern musikalische Gedanken. Es will jemand in Tönen etwas mitteilen, was anders nicht zu sagen ist. Die Musik ist in diesem Sinne eine Sprache.«

ANTON WEBERN

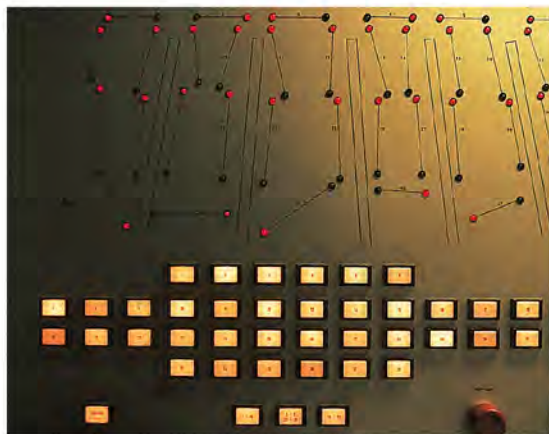
■ Im Schnürboden

zetti wird der Höhepunkt des Belcanto, des »schönen Gesangs« erreicht. Gioacchino Rossini hat schon nach seinen frühen Erfolgen genug vom Komponieren. Gaspere Spontini bringt Elefanten auf die Bühne. Giacomo Meyerbeer kennt heute kaum noch jemand. Jacques Offenbach schreibt bitterböse musikalische Gesellschaftsatiren. Richard Wagner übertrifft alle und hinterlässt ein schweres Erbe, das Musikdrama. Giuseppe Verdi komponiert angeblich Humtata-Musik und vollendet die Oper als Drama im Geist Shakespeares. Daneben gibt es *Carmen*, *Boris Godunow*, *Die verkaufte Braut*; Nationalopern entstehen, französisch, italienisch, russisch, englisch oder deutsch. Giacomo Puccini nimmt die Dramaturgie des Filmes vorweg, sagt man. Leoš Janáček lässt in mährischen Dörfern große Dramen spielen. Richard Strauss, der sich rühmt, Noten auf jede Speisekarte zu schreiben, ist so etwas wie der letzte Klassiker. Das musikalische Theater wird zum permanenten Experiment. Selbst Alban Bergs *Wozzeck* und *Lulu*, Klassiker der Moderne, vergraulen bis heute die ewig Gestrigen, die zwar niemals auf die Idee kämen, ein Auto von 1920 für den letzten Schrei zu halten,

wohl aber eine Oper aus dieser Zeit. Trotzdem gilt (zu Unrecht!) *Die Dreigroschenoper*, in der Bertolt Brecht und Kurt Weill ein sprachverständliches Modell entwickeln, heute längst als Zeitstück von gestern. Doch die Werke von Henze, Nono, Rihm, Lachenmann, Reimann, Trojahn, Hölzsky – der Handvoll zeitgenössischer Opernkomponisten, die das Glück hatten oder haben, dass ihre Stücke nach der Uraufführung nachgespielt wurden und werden – künden von der Unsterblichkeit der Gattung. Kann man überhaupt von einer Geschichte der Oper sprechen? Wenn ja, dann jedenfalls nicht im Sinne eines dünnen Knochengerüsts von Daten und Fakten; denn die Oper ist ein faszinierender, lebendiger Organismus, umso lebendiger, je beharrlicher man sie totsagt.

■ Für Tonaufnahmen, die den Zusammenklang von Stimmen und Orchester optimal wiedergeben, verfügt die Essener Oper über eine zentral gesteuerte Mikrofonanlage.

Sprache und Musik

Normalerweise denkt man bei der Oper zuerst an die Arie, den kunstvollen, vom Orchester begleiteten Sologesang. Die zumeist dreiteilige Da-capo-(Wiederholungs-)Arie verkörpert den barocken Gipfelpunkt der dramatischen Gesangkunst. Selbst wenn ein Abschnitt notengetreu wiederholt wird, klingt er beim zweiten Mal anders als beim ersten, und jede noch so kleine Variation spiegelt unter Umständen eine starke dramatische Veränderung wider.

Da Gefühle, gerade extreme Gefühle, nicht ohne ein Mindestmaß an Handlungshintergrund, an Motivation, auskommen, gibt es zunächst keine Arie ohne das vorangehende und nach-

■ Im Notenarchiv lagern die Partituren und die Auszüge aus den Partituren für die einzelnen Stimmen.