

Frieder Reininghaus / Katja Schneider (Hg.)
in Verbindung mit Sabine Sanio

Experimentelles Musik und Tanztheater

Unter Mitarbeit von

Barbara Barthelmes, Christa Brüstle, Sieghart Döhring, Evelyn Dörr, Kerstin Evert, Eva-Elisabeth Fischer,
Susanne Foellmer, Stefan Fricke, Jörn Florian Fuchs, Kersten Glandien, Frank Harders-Wuthenow,
Jörn Peter Hiekel, Sabine Huschka, Arnold Jacobshagen, Claudia Jeschke, Imela Kästner, Klaus Kieser,
Renate Klett, Gerhard R. Koch, Annette Kreuziger-Herr, Florian Lutz, Christine Meilich,
Antje M. Müller, Hedwig Müller, Gisela Nauck, Gunhild Oberzaucher-Schüller, Brygida Ochaim,
Jürgen Otten, Helmut Ploebst, Claudia Rosiny, Peter Rummenholler, Dirk Scheper, Janine Schulze,
Gerald Siegmund, Julia Spinola, Jürg Stenzl, Patricia Stöckemann, Habakuk Traber,
Melanie Unseld, Bernhard Uske, Nike Wagner, Arnd Wesemann, Thomas Winkler,
Gabriele Wittmann und Anja von Witzler

Mit 80 Abbildungen

Laaber

Inhaltsverzeichnis

Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts mehr selbstverständlich ist	11
Kapitel 1	
Erwartung, Ekstase, ferner Klang	17
Schön wüst und recht fromm - Igor Strawinskys theatralische Anstöße	17
Anfänge und Geburt eines Mythos - Isadora Duncans »Tanz der Zukunft«	23
Leuchtkraft des Radiums - Loie Füllers experimenteller Tanz um 1900	26
Der göttliche Tanz - Die Auftritte der Ruth St. Denis	28
Die Eroberung von Blaubarts Burg - Eine Ehe-Oper von Bela Bartok	30
Erwartung in vielerlei Hinsicht - Arnold Schönbergs Entgrenzungen	33
Der ferne Klang als nahe Verheißung - Franz Schreker und das unbändige Glücksverlangen	39
Ausdruckslos, neutral, möblierend - Erik Satie und seine späten musikalischen Anregungen	42
Der Tänzer im Kristall - Rudolf von Laban und die Gemeinschaftsideologie	45
Tanz als Bekenntnis - Mary Wigmans entschiedener Wille zum Ausdruck	48
Körper ekstase / Körpermechanik - Ausprägungen des expressionistischen Tanzes	52
Kapitel 2	
Das Laboratorium der 20er Jahre	56
Kammeroper - Annäherung an einen gattungsspezifischen Begriff	56
Novemberstürme - Kabarett und Revue nach 1918 in Berlin	60
Schnitt-Techniken und Körpergroteske - Valeska Gert und das Fragmentarische	64
Sex, Rügen, Strafanzeigen - Paul Hindemiths expressionistische Operneinakter	67
»Wir arme Leut'« - Das Soziale als experimenteller Faktor bei Alban Berg	69
Auf Ernst Kreneks linken Haken - folgt der Doppelschlag von Bertolt Brecht und Kurt Weill	11
Primat der Dreizahl - Das <i>Triadische Ballett</i> von Oskar Schlemmer	77
Tanztheater und Theatertanz - Kurt Jooss und ein Danse macabre, der in die Zeit paßt	81

Kapitel 3	
Europäische Horizonte - mit amerikanischen Freunden	84
Italienische Morgenröte - Der Futurismus und eine späte Folge für das Musiktheater	84
Der Tanz macht Pause - Experimente der Ballets Russes und Ballets Suedois	90
Kurz vor dem Höhepunkt und gleich danach - Darius Milhauds »operas-minutes«	92
Experimenteller Dilettantismus, verkannte Avantgarde - Leos Janáčeks Weg von <i>Jenůfa</i> bis <i>Aus einem Totenhaus</i>	96
Drastische Feinheiten der menschlichen Intonation - <i>Der Spieler</i> von Sergej Prokofjew und <i>Die Nase</i> von Dmitri Schostakowitsch als Zeichen des Aufbruchs in der jungen Sowjetunion	101
Vom Welttheater zum multimedialen Erfahrungsraum - Synästhetische Konzepte in Rußland	104
Rhythmus, Dynamik, Konstruktion - Meyerhold und das »plastische Bewegen« in der Sowjetunion	108
Der Mittelpunkt der Bühne ist da, wo ich bin - Martha Graham, die Leitfigur des Modern Dance	111
Vital, innovativ, amerikanisch - Doris Humphreys »Drama der Bewegung«	114
Maschinist, Kandidat, Diktator - Die Wiederentdeckung von »Zeitopern« der 20er Jahre in Bielefeld	118
Milhaud, Kolumbus, Greenaway - Das Großformatige im Kontext des Multimedialen	121
Der Surrealismus erreicht die Oper - Bohuslav Martinůs <i>Julietta</i>	123
Experimente auf der politischen Bühne der Diktatoren - Richard Strauss, Sergej Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch flirteten mit der totalitären Staatsmacht	125
Kapitel 4	
Der große Schub der Moderne	130
»Musique concrete« und Klangskulptur - Pierre Schaeffer und das Sprechen der Geräusche	130
Erdbeermund spricht Ballett - Tatjana Gsovskys Choreographie <i>Der Idiot</i> zu Musik von Hans Werner Henze	133
Vergangenheit am Schlachtensee - Hans Werner Henze zwischen Oper und »imaginärem Theater«	136
»Pluralistisches« Musiktheater als Ausdruck der Katastrophe - Bernd Alois Zimmermanns Oper <i>Die Soldaten</i>	140
Partielle Einbeziehung des Experimentellen - Luigi Nono und das neue Musiktheater	144
Musik schlechthin als Theater - Mauricio Kagel erscheint auf der Bildfläche	148
Raum, Klang, Objekt - Nam June Paik, ein Wegbereiter der Video-Kunst	152
Das Nichtwissen vor dem Hören - John Cage und die späte Versuchsanordnung der <i>Europas</i>	154
Zwischen Bronx und Quiet Place - Leonard Bernstein als Grenzgänger zwischen Oper und Broadway	158

Inklusive Vergnügungssteuer - Karlheinz Stockhausens <i>Originale</i> und Fluxus	161
Das Experimentelle und die Oper - Dieter Schnebels genuines Musiktheater und dessen Konsequenzen	165
Kapitel 5	
Die Moderne bewegt sich - Erdanziehung und Fliehkraft	169
Reiner Tanz nach dem <i>I-Ging</i> - Merce Cunninghams unversiegter Appetit auf Bewegung	169
Am Nullpunkt des Tanzes - Yvonne Rainer und das Judson Dance Theater	172
Physik des freien Falls - <i>Magnesium</i> von Steve Paxton	177
Das walte Zufall. Kann er helfen? - Bussotti, Rzewski, Pousseur, Donatoni	179
Zurück zu den Wurzeln - Neuer Tanz in der Tradition des Expressionismus	184
Kapitel 6	
Experiment wird zum Regelfall	188
Worte ins Schweigen - Die Reduktion der Opernmittel aus dem Geiste Samuel Becketts	188
Ein unverhoffter Ausweg - <i>Einstein on the Beach</i> von Philip Glass als postdramatisches Musiktheater	192
Schritte zum Höheren und Szenischen waren unvermeidlich - Rock- und Pop-Opern	195
Erprobung und Bewährung radikaler Kulturgesten - Wolfgang Rihms Kraftakte	198
Von Geesche Gottfried bis Sylvia Plath - Adriana Hölszkys unsichtbare Räume	202
>Märchenopern< - Helmut Lachenmann und Heinz Holliger setzen Gegenmodelle	207
Wurzel ziehen - Der radikalprotestantische Regisseur Christoph Marthaler	211
Der Horror, der Film, das Bild und ihr Liebhaber - <i>Rosa</i> und <i>Writing to Vermeer</i> von Peter Greenaway und Louis Andriessen	215
Die letzten Opernhelden der westlichen Welt - Künstler als Leistungs- und Trauerträger des Musiktheaters	219
Töne in der Farbe des Feuers - Das <i>Experimentum mundi</i> des Giorgio Battistelli	226
Die Unermeßlichkeit des Destillats - Salvatore Sciarrino und die Grenzen der auditiven Wahrnehmung	229
Symbolik des instrumentalen Klangs - Die »theatrale Geste«, das reduktionistische Musiktheater von Michael Levinas	233

Kapitel 7	
Der Tanz wird erwachsen	236
Was die Choreographin bewegt - Montage und Repetition bei Pina Bausch	236
Letzte Spuren - William Forsythe und das Ballett Frankfurt	239
<i>Comfort by Design</i> - Neuer Tanz und bildende Kunst	243
Postulat der Schönheit - Die eisigen schmerzhaft-kühlen Szenarien Saburo Teshigawaras	245
Inspiration durch musikalischen Minimalismus - Anne Teresa de Keersmaekers Reduktionen und Variationen	248
Kapitel 8	
Politische Wundmale eines Jahrhunderts	251
Alles schön im Lot - <i>Nixon in China</i> von John Adams und die Zusammenarbeit mit Peter Seilars	251
Wowas Vermächtnis - Das (unfreiwillige) Lebensexperiment Alfred Schnittkes	254
Das folgenreichste Experiment des Jahrhunderts - Antistalinistische Stücke als »Bewältigungsversuche«	256
Niederländische Resistance - Theo Loevendies <i>Esrnee</i> und <i>Johnny & Jones</i>	262
Im Freistil durch die Musikgeschichte - Hans-Jürgen von Böses Schlachthof	265
Annäherung an den Holocaust - Versuche mit dem nicht Darstellbaren	267
Theater ist Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln - Johann Kresniks Provokationsmodelle	272
Mit Blut gezeichnet - Jan Fabres Knochenmusik	275
Nichts geschieht und alles - Die abgewetzte Würde des Authentischen bei Alain Platel	279
Kapitel 9	
Die süßen Versuchungen des Glaubens	283
Der Hammer Gottes und Christi Grab im Keller - Herbert Wernickes Inszenierungen geistlicher Werke	283
Schöpferisches Werk des unergründbaren menschlichen Geistes - Achim Freyers Inszenierungen geistlicher Werke	289
Mysterienspiel und Verkündigung - Olivier Messiaens <i>Saint Francois d'Assise</i>	293
An den Außengrenzen des Lebens - Versuche mit religiösem Musiktheater an der Schwelle zum 21. Jahrhundert	296
An den Außengrenzen des Glaubens - Der Orient im neuen europäischen Musiktheater	301
Blühender Barock als szenisches Experimentierfeld - Zur aktuellen Aufbereitung der Werke Georg Friedrich Händeis	305

Kapitel 10	
Tastend und selbstreferentiell, kühn und prozeßhaft	310
Let's go punk - Tanz gegen alles	310
Das Unsichtbare und das Unerhörte - Blinden- und Taubstummenstücke auf dem Musiktheater	314
Komplexistische Engelsmusik - Claus-Steffen Mahnkopfs <i>Angelus Novus</i> als Mwsz&theater der Zumutung	318
Ein Vetter des Stadtplaners - <i>Schwarz auf Weiß</i> und <i>Surrogate Cities</i> von Heiner Goebbels	320
Inszenierte Kammermusik - Von der <i>Winterreise</i> zu <i>Hollywood-Elegien</i> und weiter hinaus	323
»Quotation marks me« - Selbstreflexivität in Choreographien von Meg Stuart, Jérôme Bei und Xavier Le Roy	326
»Den Körper in den Kampf werfen« - Raimund Hoghes Poetik der Erinnerung	329
Experimentier-Felder - Wanda Golonkas Enthierarchisierung der theatralen Mittel	331
Kapitel 11	
Tanz-Video und Video-Opern	335
Verzicht auf die Wertung der historischen Vorlagen - Michael Nyman auf der Spur der bewegten Bilder	335
Music is coming out of the TV - Die Fernsehoper <i>Perfect Lives</i> von Robert Ashley	338
Aktualisierung und Animation - Monitore und Projektionsflächen für historische Werke	341
Musik als physikalische Versuchsanordnung - Alvin Luciers geschärfte Sinne	346
Die Erfüllung der Artaud'schen Theater-Idee - Inszenierung von Klang	349
>Video-Oper< auf dem Vormarsch - Die Werkstätten sprießen aus dem Boden	352
Wandel in der Wahrnehmung - Vom Tanzvideo zum Videotanz	356
Der Körper als Schnittstelle - Tanz und neue (Medien-)Technologien	359
Kapitel 12	
Die Furie des Verschwindens	363
Das Verschwinden des Tanzes aus der Choreographie?	363
Geschärfte Unschärfe - Vom Verschwinden der Texte im Musiktheater	366
Anhang	375
Literaturhinweise	375
Personenregister	379
Orts- und Sachregister	387
Die Autoren der Beiträge	389