

David Pogue und Scott Speck

*Oper
für Dummies*

*Übersetzung aus dem Amerikanischen
von Elke Günther und Harriet Gehring*

Fachkorrektur von Katharina Wauschkuhn

3., aktualisierte Auflage

WILEY

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Inhaltsverzeichnis

<i>Über die Autoren</i>	7
<i>Einführung</i>	21
Wer Sie sind	21
Wie dieses Buch aufgebaut ist	22
Symbole in diesem Buch	22
Warum Ihnen der Status »Opernneuling« hilft	23
<i>Teil I</i>	
<i>Überlebensgroß</i>	25
<i>Kapitel 1</i>	
<i>Vorhang auf!</i>	27
Oper kurz definiert	27
Der Mythos »Pop versus Klassik«	28
Sie wissen mehr, als Sie meinen	28
Wie es euch gefällt	29
Sieben Sachen, die Oper effektiv machen	29
Von Herzen (... mit Schmerzen)	29
Menschliches, allzu Menschliches	30
Spannende Storys	30
Exotische Bühnenbilder, Kostüme und Special Effects	31
Originell	31
Erkennen Sie die Melodie?	31
Zeigt her eure Stimmen	32
Und jetzt alle	32
<i>Kapitel 2</i>	
<i>Das Libretto ist die eine Sache</i>	33
Ein Libretto kommt zur Welt	33
Woher die Libretti kommen	34
Die berühmtesten Opern-Librettisten	34
Warum sind so viele Opern in einer fremden Sprache?	35
In der Übersetzung verloren	36
Ein Vogel, ein Flugzeug ... nein, Übertitel!	36
Wie man ein Libretto benutzt	37
Lesen Sie erst die Inhaltsangabe	37
Folgen Sie der Übersetzung	37

Oper für bummies

Halten Sie nach ähnlich aussehenden Wörtern Ausschau	37
Achten Sie auf Trackziffern im CD-Booklet	38
Soprane sind hoch, Bässe tief, und Chöre haben immer mehr als eine Stimme	38
Der »Oper für Dummies«-Ausspracheführer für Operntexte	39
Italienisch	39
Deutsch	40
Französisch	40
Sex, Verrat, Mord und andere Operntechniken	41
Laster der Renaissance	41
Lasterhelden	41
Walhalla-Laster	42
Lasterroni	43
Und noch mehr Lasterhaftes	44
Was bin ich, hochgeschlitzte Salome?	44

Kapitel 3

Die Partitur ist die andere Sache

47

Duette, Terzette und anderes aus dem Sortiment	47
Wie man eine Partitur liest	50
Schnell und laut	50
Wie man die Noten singt	52

Kapitel 4

Opernsänger und ihre Ausrüstung

55

Aber müssen die wirklich so füllig sein?	55
Soprane, Tenöre und andere Launen der Natur	56
Aufs Fach kommt's an	56
Soprane	57
Mezzosoprane	58
Alt und älter	59
Tenöre	60
Baritone	61
Bass und besser	62
Stimmbildung	63
... Diva sein dagegen sehr!	65
Diva-Geschichten	65
Nellie Melba	66
Callas und Tebaldi: Das Duell der Soprane	67
Blutföhde	67
Es gibt auch nette Opernsänger	68

Teil II

Die Geschichte der Oper

69

Kapitel 5

Ein bisschen Griechentand ein bisschen Italien

71

Die griechische Formel	71
Vorgeschichte: die alten Griechen	71
Mittelalter	72
Die Renaissance	72
Das Rezitativ und die Camerata	72
»Zu Hilfe, Claudio!«	73
So waren sie eben	74
Seriös sollten Sie schon sein	75
Eunuchen für Dummies	77
Ernste Nummern	78
Wie komisch!	79
Gioachino Rossini	79
Gaetano Donizetti	81
Vincenzo Bellini	82
Giuseppe Verdi	82
Giacomo Puccini	85
... & Co.	86

Kapitel 6

A ta française

89

Französische Oper wird »patentiert«	89
Lully-Nachwirkungen	90
Giacomo Meyerbeer	90
Hector Berlioz	91
Charles Gounod	92
Jules Massenet	92
Georges Bizet	93
Jacques Offenbach: Oper macht lustig	94
Nach Offenbach	95
Claude Debussy	96
Francis Poulenc-	96

Kapitel 7

Englische Kanäle

97

Italienische Invasion	98
Gilbert & Sullivan	99
Benjamin Britten und Nachfolger	100

Kapitel 8

Oper mit einer deutschen Note

101

Christoph Willibald Gluck	101
Mozart ist da!	102
Mozart spielt auf	103
Leichtigkeit und Schönheit	103
Der Minutenmann	104
Lorenzo da Ponte, Mozarts lüsterner Librettist	104
Ludwig van Beethoven	105
Komponieren gegen die Stille	106
»Fidelio«: Die Oper	106
Carl Maria von Weber	107
Richard Wagner	108
Der Heimatlose	108
Ludwig ruft	111
Gegen alle Regeln	113
Wagner – der Kontrollfanatiker	113
Johann Strauß (Sohn)	114
Richard Strauss	115
Also sprach Strauss	115
Strauss nähert sich der Oper	116
Alban Berg und andere	117

Kapitel 9

Die russische Evolution und »The American Way«

119

Michail Glinka & Co.	119
Fünf Freunde oder »Das mächtige Häuflein«	120
Rimsky-Korsakow: Das Ein-Mann-Team	120
Peter Tschaikowsky	121
»Nobody knows the trouble I've seen«	122
Die Musik einer gepeinigten Seele	122
Späte russische Meister	123
Die »Vereinigten Staaten der Oper«	124
Die Oper swingt	124
Die US-Oper lebt und ist wohlauf	125

Teil III

Ein Abend in der Oper

127

Kapitel 10

Wie man in eine Oper geht

129

Der Kartenkauf	129
Vorverkauf	129
Den Sitzplatz wählen	130

Verbergen Sie Ihre Unwissenheit nicht	131
Wenn es an der Theaterkasse nicht das gibt, was Sie wollen	131
Schon über ein Abo nachgedacht?	132
Wie man in einem »bulgrawischen« Opernhaus Geld spart	133
Nur für Pärchen: Welche Opern man bei einem Rendezvous besuchen sollte und welche nicht	134
Wie man sich vorbereitet – oder auch nicht	135
Lernen Sie etwas über die Oper Ihrer Wahl	135
Schlafen Sie gut!	136
Kann ich zu »Julius Cäsar« eine Toga tragen?	136
Der Gourmet-Führer für das Dinner vor der Oper	137
Endlich angekommen	138
Ein kurzer Blick ins Programmheft	139
Ein einfaches Beispiel	140
Ein schwierigeres Beispiel	140
Der Dirigent tritt auf	144
Das Schweigen der Lämmer: Die Ouvertüre beginnt!	145
Rettende Übertitel	146
Der Applaus – eine Sache für sich	147
»Bravo! Brava! Bravi! Brave!«	147
Über das Buhen ...	148
... und das Pfeifen	148
Der Auftritt der Snobs, auch Pause genannt	148
Nach der Vorstellung: Die Sänger treffen	149

Pause – Ein Ausflug hinter die Bühne ***151***

Die Garderobe der Diva	151
Besondere Räume für besondere Menschen	152
Die Bezahlung	153
Vorsingen: Hintergrund des Operngekreises	153
Die Papiere	154
Die Liste	155
Die Reise	155
Der Tausch	156
Das Warten	156
Der Versuch	157
Das Ergebnis	158
Das Nachspiel	158
Bühnenbilder! Kostüme! Pertücken!	159
Ungepriesene Helden (I): Das Opernorchester	160
Ungepriesene Helden (II): Der Opernchor	161
Opern-Dirigenten	161
Trainer und Maestro	161
Schweben wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene	162
Der Regisseur: Herrscher über alle	162

Teil IV

Die beliebtesten Opern der Welt

165

Kapitel 11

50 Überflieger

167

Aida	168
Ariadne auf Naxos	170
Der Barbier von Sevilla	171
La Boheme	173
Boris Godunow	174
Carmen	175
Cavalleria rusticana	177
Così fan tutte	178
Don Giovanni	181
Don Pasquale	183
Elektra	185
Die Entführung aus dem Serail	187
Eugen Onegin	188
Falstaff	189
Faust	191
Fidelio	193
Figaros Hochzeit	195
Die Fledermaus	198
Der fliegende Holländer	199
Der Freischütz	201
Gianni Schicchi	203
Herzog Blaubarts Burg	204
Hoffmanns Erzählungen	205
Der Liebestrank	209
Lohengrin	210
Lucia di Lammermoor	211
Die Macht des Schicksals	213
Madame Butterfly	214
Ein Maskenball	216
Die Meistersinger von Nürnberg	218
Othello	220
I Pagliacci	222
Parsifal	224
Peter Grimes	226
Porgy and Bess	228
Rigoletto	230

Der Ring des Nibelungen	233
Das Rheingold	235
Die Walküre	236
Siegfried	238
Götterdämmerung	239
Romeo et Juliette	240
Der Rosenkavalier	241
Salome	243
Tannhäuser (und der Sängerkrieg auf der Wartburg)	244
Tosca	246
La Traviata	248
Tristan und Isolde	250
Der Troubadour	251
Turandot	253
Die Zauberflöte	255

Kapitel 12

<i>Das Beste Vom Rest</i>	259
Andre Chenier	259
Arabella	260
Billy Budd	260
La Cenerentola	261
Dido und Äneas	262
Don Carlos	262
Gespräche der Karmeliterinnen	263
Jenufa	264
Julius Cäsar	264
Die Krönung der Poppea	265
Lulu	266
Das Mädchen aus dem goldenen Westen	266
Manon	267
Manon Lescaut	267
Nabucco	268
Norma	269
Orpheus und Eurydike	269
Die Perlenfischer	270
I Puritani	270
Rusalka	271
Ein Sommernachtstraum	271
Die verkaufte Braut	272
Werther	272
Wozzeck	273

Teil V

Die Top Ten **275**

Kapitel 13

Die zehn größten Vorurteile über Oper **277**

Oper ist nur was für Snobs	277
Opernsänger: dicke Damen mit gehörnten Helmen	277
Opern sind lang	278
Opernfiguren brauchen mindestens zehn Minuten zum Sterben	278
Man muss Fremdsprachen können, um eine Oper zu verstehen	279
Oper ist langweilig	279
Für die Oper muss man sich schick anziehen	279
Opernhandlungen haben nichts mit der Realität zu tun	280
Oper ist zu teuer	280
Opernsänger haben's leicht	281

Kapitel 14

Zehn Möglichkeiten (ür »Oper lebenslänglich« **283**

Werden Sie Statist	283
Gehen Sie zu einem Einführungsvortrag	284
Gehen Sie auf Tour	284
Für Deutschland	284
Für Österreich	285
Für die Schweiz	285
Werden Sie Abonnent	285
Nutzen Sie das Internet	286
Hören Sie sich Opern im Radio an	286
Nutzen Sie Streamingdienste – oder leihen Sie sich CDs aus	287
Schauen Sie sich Opern im Fernsehen oder auf DVD und Blu-ray an	287
DVDs und Blu-rays von Opern-Live-Aufzeichnungen	288
Opernfilme	289
Seien Sie live dabei: Zuhause oder im Kino!	290
Tiefer eintauchen	291

Kapitel 15

Die zehn besten Opernfachbegriffe für Cocktailpartys **293**

Kapitel 16

Zehn großartige Witze über Opernsänger **297**

Tiefschlaf	297
Der Profi	297
Dramatik	297

Zu hoch	297
Zeit	297
Kurz	297
Erholung pur	298
Verräterisch	298
Pfunde	298
Im Orchestergraben	298

Teil VI

<i>Anhänge</i>	299
----------------	------------

<i>Opernzeittafel</i>	301
-----------------------	------------

<i>Glossar</i>	307
----------------	------------

<i>Stichwortverzeichnis</i>	313
-----------------------------	------------