

Exposé für das Fach Repertoirekunde - Oper

Operngeschichte in Stichworten

Intro

- Statistiken zu Operaufführungen in D
- Typologie der Stimmfächer; Partien nach Stimmfächern (z.B. für Koloratursopran, seriösen Bass etc.)
- Arienalben und Ariensammlungen, Erläuterungen der Arien
- Vorsingearien bei Auditions und Wettbewerben (Repertoirelisten)

Überblick

- Die Erfindung der Oper aus dem Geiste des antiken Dramas - Ein produktives Missverständnis mit Folgen (die Camerata Fiorentina, Jacopo Peri, Giulio Caccini)
- Claudio Monteverdi - oder von der Hofbühne zum Welttheater
- Francesco Cavalli und Antonio Cesti - oder die Oper nimmt Fahrt auf in Venedig, wo die ersten öffentlichen Opernhäuser ab 1637 eröffnet werden.
- Tragédie lyrique und Opéra-ballets in Versailles und Paris - *L'état c'est moi* oder der König tanzt: Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, André Campra, Jean-Philippe Rameau
- Henry Purcell - Orpheus Britannicus - oder Oper als Semi-Oper
- Barocke Opernzentren zwischen Neapel, Wien und Dresden
- Georg Friedrich Händels Opern, das *Dramma per musica*, mit Lebensstationen in Hamburg, Italien, Hannover, London - oder ein Sachse wird Kosmopolit
- Da capo-Arien - Gefühlsinseln, innere Monologe, geronnene Zeit
- Götter, Helden, Könige und Zauberinnen - mythologische und historische Sujets: Orpheus und Eurydike, Daphne, Ariadne, Aeneas, Dido, Medea, Armida, Orlando, Alcina
- Vorlagen der barocken Opernlibrettistik: Ariosto (*Orlando furioso*), Tasso (*La Gerusalemme liberata*) - oder Hauptsache Knallbunt
- Kastraten als Liebhaber, Diven und Hosenrollen - Händels Sänger(innen)
- Musikalische Entlehnungen und Datenklau (von *Ombra mai fu* bis zu Carmens *Habanera*)
- Opernpasteten und Kofferarien, Gleichnisarien und Vogelarien
- Pastoralopern, Hirtenromantik, Arkadien: Tassos *Aminta* und Guarinis *Pastor fido*
- Musikalische Stimmungen und der Kammerton - oder der Ton macht die Musik

- Die Opera seria (Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Johann Adolf Hasse, Carl Heinrich Graun), die Opera buffa (Giovanni Battista Pergolesi, Giovanni Paisiello, Domenico Cimarosa) und ihre Librettisten (Apostolo Zeno, Pietro Metastasio, Carlo Goldoni)
- Christoph Willibald Glucks Opernreformen - oder Calzabigi und sein Freund Casanova gründen eine Lotterie
- Über den Vorrang der französischen und der italienischen Oper; Streit der Gluckisten und der Piccinisten - derweil Gluck und Piccini zusammen essen gehen
- Joseph Haydn als Opernkomponist
- Antonio Salieri - Italiener am Wiener Hofe - und *kein* Intrigant
- Frühe Mozartopern, die Da Ponte-Opern, deutsches Singspiel
- Der Zauberflöte 2. Teil oder *Das Labyrinth von Schikaneder mit Peter v. Winters gut gemeinter aber schwach erfundener Musik*
- Secco-Rezitative als Handlungsträger
- Accompagnato-Rezitative als Ausdrucksverstärker
- Ensembles in der Buffo-Oper als Handlungsbeschleuniger (Mozart, Rossini)
- Das "kontemplative Ensemble" - oder "Mir ist so wunderbar"
- *stupore* und *éclat* - staunendes Innehalten und Überraschungscoup oder Oper goes Hollywood
- *lieto fine* und *deus ex machina* - oder Opernschlüsse mit Happy End
- Das Melodram - oder Musiktheater ohne Gesang
- Musik und Revolution - *Fidelio, La muette de Portici*
- Fidelio - 3 Fassungen, 4 Ouvertüren, Dialoge als work in progress
- Belcanto-Opern (Rossini, Bellini, Donizetti, früher Verdi)
- Rossini - Meister der Opera buffo und seria - und des musikalischen Eigen-Recyclings
- Bellini - oder das Primat der schönen Melodie
- Donizetti - 64 Opern und eine Wahnsinnszene
- Der junge Verdi - oder Komponieren mit der Stahlfeder statt dem Federkiel
- Italiener in Paris - das Théâtre Italien
- Schriftlich fixierte Tradition: Manuel Garcia, *L'art du chant*. Peter Berne, *Belcanto*; mündliche Traditionen im 20. und 21. Jahrhundert: Luigi Ricci, Tullio Serafin, Peter Berne

- Cantabile und Cabaletta
- Maria Callas und die Wiederentdeckung der Belcanto-Oper
- Deutsche Oper vor Wagner - oder ein Königreich für einen guten Librettisten! Oder: Wo sind die Mezzosopran-Arien?
- Weber oder Naturlaut und deutscher Wald (*Freischütz, Euryanthe, Oberon*)
- Schubert - oder Oper als Liederkranz
- Schumann - oder nur ein Versuch ist nicht genug (*Genoveva*)
- Flotow oder "Martha, Martha du entschwandest" - vom märkischen Sande ins ferne Ausland: *Martha* und der einzige internationale Erfolg einer deutschen Oper des Biedermeier
- Otto Nicolai - *Die lustigen Weiber* oder schlag' nach bei Shakespeare
- Lortzing oder die Erfindung des Biedermeier
- Mendelssohn - oder ein Kind schreibt Opern
- Aria di bravura, Aria di mezzo carattere, Aria parlante - Barockoper bis Belcanto
- Cavatine, Rondoarie, Szene und Arie im 19. Jahrhundert
- Wenig bekannte und halb vergessene Opern von Bizet, Gounod, Massenet, Mascagni, Wolf-Ferrari etc.
- Singspiel, Opéra comique, Ballad Opera, Zarzuela
- Nummernoper und durchkomponierte Oper
- Grand Opéra und Paris - Hauptstadt des 19. Jahrhunderts
- Meyerbeer und Eugène Scribe - Manufaktur und Merkantilismus - - historische Stoffe und Geschichtstableaus - elektrisches Bühnenlicht, Schlittschuhballett und technisierte Monumentalkunst - Couleur locale
- Berlioz - oder der einst verkannte Opernkomponist für einen Tag: *Benvenuto Cellini, La Damnation de Faust* (ein Opernatorium), *Les Troyens, Béatrice et Bénédict*
- Verdi - oder Große Oper - verità e passione
- Verdis *parola scenica*, Busonis *Schlagwort*, Vérons *presque pantomime* (gleichsam pantomimisch) - oder eine Opernhandlung soll auch ohne Wortverständlichkeit unmittelbar und sinnfällig sein
- Wagner - die romantischen Opern, die Musikdramen - oder die Welt als Wille und Vorstellung

Nationalopern im 19. Jahrhundert

Russland

- Volksmärchen und russische Romantik : Glinka und Rimski-Korsakow
- Historie und Realismus: Mussorgsky und Borodin
- Drame lyrique und byronesker Weltschmerz: Tschaikowski

Böhmen

- Smetana und Dvorak- Schöpfer der tschechischen Nationaloper

Französische Oper

- Bizet - Gounod - Thomas - Offenbach - Massenet - Lalo - Saint-Saëns
- *Carmen - Dalila - Les Contes d'Hoffmann* - oder der Siegeszug der Femme fatale
- Charpentier: *Louise* - oder die Stadt Paris und das Lumpenproletariat
- Debussy: *Pelléas et Mélisande* - Décadence und Aufbruch
- Dukas: *Ariane et Barbe-Bleue* - ebenfalls ein Märchendrama Maeterlincks

Italienische Oper nach Verdi

- Boito (*Mefistofele, Nerone*), Ponchielli (*La Gioconda*), Catalani (*La Wally*)

Der Verismo - oder Kino und Krimi

- Leoncavallo (*Pagliacci*)
- Mascagni (*Cavalleria Rusticana*)
- Cilea (*L'Arlesiana, Adriana Lecouvreur*)
- Giordano (*Andrea Chénier, Fedora*)
- Puccini - oder süßer Honig und bitterer Honig
- Oper und Exotismus - ferne Handlungsschauplätze (*The Indian Queen, Poro, L'Africaine, Iris, Lakmé, Madama Butterfly* etc.)

Deutsche Oper nach Wagner

- Humperdinck - oder die Märchenoper: *Hänsel und Gretel, Die Königskinder*
- d'Albert - klassizistisch, impressionistisch, veristisch
- Pfitzner - Oper als Bekenntnismusik: *Palestrina*
- Schreker - viel Stuck und Dekor: *Der ferne Klang, Die Gezeichneten, Der Schatzgräber*
- Korngold - Oper als Filmmusik: *Die tote Stadt, Das Wunder der Heliane*

- Busoni - Junge Klassizität: *Doktor Faust*
- Zemlinsky - Meister der Feinheit: *Der Traumgörge, Eine florentinische Tragödie, Der Zwerg*
- Richard Strauss - der Klassiker
- Schönberg - expressionistische Gärung: Monodram *Erwartung, Moses und Aron*
- Berg - expressionistische Explosion: *Wozzeck, Lulu*
- Hindemith - Expressionismus und deutsches Handwerk - die Einakter - *Cardillac, Mathis der Maler*
- Krenek - Kurzopern - Jazzoper (*Jonny spielt auf*) - Zwölftonoper (*Karl V.*)

Literaturoper im 20. Jahrhundert (*Pelléas et Mélisande, Salome, Wozzeck, Lulu*)

Episches Musiktheater und Neue Sachlichkeit - oder: Glotzt nicht so romantisch!
(Strawinsky, Hindemith, Weill, Eisler)

Italienische Oper im 20. Jahrhundert

- Respighi - Alfano - Wolf-Ferrari

Oper in den USA

- Gershwin, Menotti, Barber, Glass, Adams, Argento, Floyd, Moore etc.

Oper im 20. Jahrhundert

- Benjamin Britten - *Orpheus Britannicus II* oder *Opernkönig* nach Purcell und Haendel
- Rachmaninow: *Aleko, Francesca da Rimini*
- Granados: *Goyescas*
- de Falla: *La vida breve*
- Janáček: *Jenufa, Katja Kabanowa, Das schlaue Füchslein, Aus einem Totenhaus*
- Martinu: *Griechische Passio, Julietta*
- Bartók: *Herzog Blaubarts Burg*
- Strawinsky: *Le Rossignol, The Rake's Progress*
- Prokofjew: *Die Liebe zu den drei Orangen, Der feurige Engel, Die Verlobung im Kloster*
- Schostakowitsch: *Die Nase, Lady Macbeth*
- Hartmann: *Simplicius Simplicissimus*
- Ullmann: *Der Kaiser von Atlantis*
- Ravel: *L'Heure espagnole, L'Enfant et les sortilèges*

- Enescu: *Oedipe*
- Poulenc: *Dialogues des Carmélites, La voix humaine*
- Messiaen: *Saint François d'Assise*
- Dallapiccola: *Il Prigioniero, Ulisse*
- Penderecki: *Die Teufel von Loudun*
- Henze: *Boulevard Solitude, König Hirsch, Der Prinz von Homburg, Elegie für junge Liebende,*
- Bernd Alois Zimmermann: *Die Soldaten*
- Udo Zimmermann: *Weisse Rose*
- Matthus: *Judith, Kronprinz Friedrich, Effi Briest*
- Ligeti: *Le Grand Macabre*
- Rihm: *Jakob Lenz*
- Reimann: *Lear, Die Gespenstersonate, Bernarda Albas Haus*
- Eötvös: *Drei Schwestern, Angels in Amerika, Sleepless*
- u.a.
- Populäre Opernduette: (*Les Contes d'Hoffmann* - Barcarolle; *Lakmé* - Duo des fleurs etc.)
- Mythos und Typus: Orpheus, Don Juan, Don Quichote, Faust.
- Operntorsi, Unvollendetes bzw. von fremder Hand Vollendetes
- Überschneidungen mit Schauspiel und Ballett
- Dreigroschenoper, Die Sieben Todsünden (Brecht/Weill) etc.
- Kammeroper, Minioper (Milhaud)
- Die Operette (ein "Stiefkind" in der Gesangsausbildung)
- Wiener Operette (Suppé, J.Strauss, Millöcker etc.)
- Berliner Operette (Lincke, Künneke, Benatzky etc.)
- Britische Operette (Gilbert und Sullivan)
- Pariser Operette (Offenbach, Messenger etc.)
- Zarzuela (Granados, de Falla etc.)
- Populäre Musicals, welche auch an Opernhäusern gespielt werden (*My fair Lady, West Side Story* etc.)

Outro

Streifzug durch die musikalischen Institutionen

- möglichst ohne Überschneidungen mit dem Fach Berufskunde, da hier nicht breit thematisiert

- Opernstudios

(Im deutschsprachigen Raum gibt es insgesamt 24 Opernstudios!)

- Festivals

(Händelfestspiele Halle/Saale, Göttingen, Rossini-Festival in Wildbad etc.)

- Agenturen
- Rundfunk- und Kammerchöre

Streifzug durch die Berliner Musikbibliotheken

Notenausgaben

- Hinweise zu modernen zuverlässigen Editionen

(z.B. Bärenreiter-Klavirauszüge von J.S.Bach, Händel, Gluck, Mozart oder Schubert-Lieder im Rahmen von wissenschaftlichen Gesamtausgaben, Einzelausgaben von Carus und Henle etc.)

Tanztypen und Tanzrhythmen (die für Vokalwerke relevant sind)

- Barockmusik (Sarabande, Siciliano, Gavotte, etc., französische Ouvertüre, italienische Ouvertüre)
- Wiener Klassik und später (Menuett, Deutscher Tanz, Ländler, Walzer, Mazurka, Polka, Csárdás etc.)
- Französische, spanische Tänze etc.

Internetlinks

Literaturempfehlungen