

Inhalt

Vorbemerkung	XI
Zum Gebrauch dieses Buches	XIII
Abgekürzt zitierte Ausgaben von Briefen von und an Verdi	XIV
Zeittafel (Vincenzina C. Ottomano und Anselm Gerhard)	XV

EINLEITUNG

Verdi-Bilder (Anselm Gerhard)	2
Verdis Selbststilisierung 2 • »Self-made-man« 6 • »Un orso« – ein Bär 8 • »Un compositore rozzo« – ein roher Komponist 9 • Der »Leierkasten«-Musiker 11 • Der Antipode Wagners 14 • »Der Komponist der italienischen Revolution« 16 • Der Nationalkomponist 19 • Der »Bauer« von Sant'Agata 20 • Der melancholische Witwer 21 • Autonomie 24	

VERDIS WIRKEN IM ITALIENISCHEN 19. JAHRHUNDERT

Italien zwischen Restauration, Risorgimento und nationaler Einheit (Martina Grempler)	30
Zwischen Revolution und Restauration 31 • Mailand als neues Zentrum 33 • Risorgimento 34 • Von der Idee zur Realität: Die italienischen Einigungskriege 35 • Der Nationalstaat 38 • Nachwirkungen des Risorgimento 40	
Eine nationale Sprache für Verdis Opern (Vittorio Coletti)	42
Die Oper im Kontext des Risorgimento 42 • Politische Inhalte 44 • Präzise Sprachformen 46 • Die Bedeutung der sprachlichen Differenz 51	
Die italienische Oper als Wirtschaftsunternehmen (Michael Walter)	54
Sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Kontext 54 • Der <i>impresario</i> 57 • Aufgaben des <i>impresario</i> 59 • Der Opernkomponist als Geschäftsmann 61 • Paris 65 • Urheberrecht 67 • Ricordi und Verdi 69	
Oper fürs Volk oder für die Elite? (Sebastian Werr)	75
Die Oper außerhalb des Opernhauses 78 • Die Verbindung mit dem Publikum 82 • Oper für ein breiteres Publikum 86	
Mechanismen der Verbreitung (Sebastian Werr)	89
Die italienischen Musikverlage 89 • Möglichkeiten der Manipulation 90 • Verdi und seine Verleger 93 • Die Einführung des Urheberrechts 95	

Die Rolle der Politik (Martina Grempler)	98
Verdi und die Zensur 98 • Die Zensur in den einzelnen Staaten 100 • Verdi und das Risorgimento – überschätzt und doch wichtig 105 • Mythenbildung 107	
Zwischen Kirche und Staat (Martina Grempler)	111
Die Auseinandersetzung mit dem Katholizismus in der Literatur 114 • Verdi und die Kirche 115 • Historie und Religion in Verdis Opern 116	

VERDIS WERK ZWISCHEN KONVENTION UND INNOVATION

Libretto (Thomas Betzwieser)	122
Tradition 122 • Geschmackswandel 123 • Einflüsse 126 • Adaptionen 127 • Transformationen 130 • Produktionsverhältnisse 131 • Stoffsuche 132 • Struktur 133 • Verdi: der Komponist als Dramaturg 135	
»Das ewige Dreieck« – Sängerhierarchie, Werkbegriff, Gesangsästhetik, Stimmtypologie, Personenkonstellationen und Rollencharaktere (Uwe Schweikert)	140
Von der aufklärerischen <i>opera seria</i> zum romantischen <i>melodramma</i> 140 • »Quello che è scritto« – ein neuer Werkbegriff 142 • »fuoco, anima, nerbo ed entusiasmo« – Verdis Gesangsästhetik 146 • Personenkonstellationen 150 • Stimmtypologie 155	
Konventionen der musikalischen Gestaltung (Anselm Gerhard)	165
Ästhetik des Schnitts 165 • Die vierteilige Disposition der Arie 166 • Form oder Anlage? 168 • Verdi und die »solite convenienze« 171 • Die Zurückdrängung der konventionellen Solonummern 171 • Die »solite convenienze« und das Duett 174 • Das langsame Finalensemble 178 • Evolution statt Revolution 181	
Die Genese der Opern (I): Komponist und Librettist (Luca Zoppelli)	183
Funktion des Librettos und Entstehungsabläufe 183 • Prägung eines Arbeitsstils: Verdi, Piave und <i>Ernani</i> 186 • Verdi als Dramaturg: Shakespeare und <i>Macbeth</i> 189 • Zusammenarbeit und Kompromisse: <i>Il trovatore</i> 192 • Verdi als Librettist: <i>Aida</i> , Form und Metrum 195 • Verdi, Boito und <i>Otello</i> : ein lang andauerndes Entwurfsstadium 197	
Der Vers als Voraussetzung der Vertonung (Anselm Gerhard)	201
Grundzüge der Silbenzählung 203 • Charakterisierungsmöglichkeiten durch die Endungen des Verses 206 • Endecasillabo 207 • Decasillabo 210 • Novenàrio 212 • Die metrischen Grundlagen von Verdis französischen Opern 212 • Ottonàrio 214 • Settenàrio 215 • Senàrio 215 • Quinàrio 215 • Quaternàrio 216 • Ternàrio 216 • Versi doppi (Zäsurverse) 217 • Vers und Charakteristik einzelner Opern oder Personen 219 • Asymmetrie als Programm 219 • Bibliographische Notiz 221	
Die Suche nach der treffenden Melodie (Anselm Gerhard)	223
»Physiologien« 223 • Ein Tenor tritt auf 226 • Gesang und Begleitung 230 • Rhythmus und Form 230	
Techniken der Vereinheitlichung: die »tinta musicale« (Anselm Gerhard)	234
Charakteristische Rhythmen 236 • Stein und Wasser 237 • Innen und Außen 237 • Hell und Dunkel 238	
Charakteristische Tonarten und Instrumentalfarben (Anselm Gerhard)	240
Moll und Dur 240 • Charakteristische Tonarten 241 • Charakteristische Soloinstrumente 244 • Dumpfe Mischklänge 249	

Die Genese der Opern (II): Kompositionsprozess und Editions-geschichte (Luca Zoppelli)	252
Quellen und Mythen 252 • Vorbereitungsphase: dramatisches Konzept und musikalischer Einfall 253	
• Niederschrift des Entwurfs 257 • »Reinschrift«, Orchestrierung, Fertigstellung 260 • Entwicklung des kompositorischen Einfalls: Varianten und Konstanten 261 • Nach der »Uraufführung«: Revisionen, Druckausgaben 265	
Die optische Dimension: Szenentypen, Bühnenräume, Kostüme, Dekorationen, Bewegung, Tanz (Arne Langer)	270
Szenisches Komponieren 270 • Inszenierungs- und Ausstattungspraxis der Zeit 271 • Bühnenausstattung im 19. Jahrhundert 272 • Kostüme 275 • Die Ausstattungen einzelner Opern Verdis 276 • Personenführung 284 • Inszenierungsmodelle und ihre Verbreitung 286 • Das Ballett in Verdis Opern 292	
Tanz und Ballett (Stephanie Schroedter)	298
1847/48: <i>Jérusalem</i> und <i>Nabucodonosor</i> 299 • 1855: <i>Les vêpres siciliennes</i> 300 • 1857: <i>Le trouvère</i> 304 • 1865: <i>Macbeth</i> 305 • 1867: <i>Don Carlos</i> 305 • 1871/1880: <i>Aida</i> 306 • 1894: <i>Otello</i> 308 • In der heutigen Opernpraxis 308	
Aufführung und Aufführungspraxis (Johannes Streicher)	310
Der internationale Erfolg italienischer Tänzerinnen 310 • Ballett und Oper 311 • Die <i>spettacoli</i> 313 • Das Verhalten des Publikums 315 • Orchesterbesetzungen 316 • Qualität des Orchesters 316 • Aufstellung des Orchesters 318 • Akustik 319 • Orchesterleitung 320	
Verdis »Ästhetik« (Anselm Gerhard)	324
»Cupo« (»Finster«) 324 • Theater des Todes 325 • Theater für die Lebenden 325 • Verdis »Ästhetik«? 327 • Kontrast 327 • Einfachheit 329 • Gesamtkunstwerk 330 • Weltliteratur 331 • Was ist Wahrheit? 332 • Theater der Gegenwart 334	

DAS WERK

Oberto, conte di S. Bonifacio (Michael Walter)	338
Un giorno di regno (Arnold Jacobshagen)	343
Nabucodonosor (Michael Walter)	347
I Lombardi alla prima crociata (Sebastian Werr)	354
Ernani (Uwe Schweikert)	358
I due Foscari (Anselm Gerhard)	365
Giovanna d'Arco (Anselm Gerhard)	370
Alzira (Thomas Betzwieser)	375
Attila (Anselm Gerhard)	379
Macbeth (Uwe Schweikert)	385
I masnadieri (Gundula Kreuzer)	398
Jérusalem (Sebastian Werr)	404
Il corsaro (Sebastian Werr)	407
La battaglia di Legnano (Martina Grempler)	411
Luisa Miller (Uwe Schweikert)	417
Stiffelio (Uwe Schweikert)	427
Rigoletto (Egon Voss)	435

Il trovatore (Hans-Joachim Wagner)	445
La traviata (Hans-Joachim Wagner)	454
Les vêpres siciliennes (Sabine Henze-Döhring)	462
Simon Boccanegra (Uwe Schweikert)	470
Aroldo (Sebastian Werr)	482
Un ballo in maschera (Arnold Jacobshagen)	486
La forza del destino (Gundula Kreuzer)	493
Don Carlos/Don Carlo (Sieghart Döhring)	504
Aida (Uwe Schweikert)	517
Otello (Uwe Schweikert)	532
Falstaff (Egon Voss)	546
Messa da Requiem (Uwe Schweikert)	557
Pezzi sacri (Uwe Schweikert)	565
Kleinere geistliche Kompositionen (Anselm Gerhard)	570
Quartetto in Mi minore (Gundula Kreuzer)	572
Zu Lebzeiten veröffentlichte kleinere Kompositionen (Anselm Gerhard)	574
Nicht veröffentlichte Gelegenheitskompositionen (Anselm Gerhard)	580
Kompositionen aus der Studienzeit (Anselm Gerhard und Vincenzina C. Ottomano)	585
Nachkomponierte Arien (Vincenzina C. Ottomano)	588
Nicht realisierte Opernpläne (Vincenzina C. Ottomano)	592
Briefe (Sabina Kienlechner)	596

WIRKUNG

Komponieren nach Verdi – Komponieren mit Verdi: Paradigmen der Rezeption (Hans-Joachim Wagner)	604
Zeitgenossen und <i>verismo</i> 605 • Bis zum Zweiten Weltkrieg 607 • Nach dem Zweiten Weltkrieg 609 • Libretto 610 • Verdi versus Wagner 612 • Form 613 • Postmoderne 614	
Sängerinnen und Sänger (Thomas Seedorf)	618
»Tyranneien« der Dirigenten? Aspekte der Orchesterleitung und Diskographie (Hartmut Hein)	623
»Esecuzione«: Verdis Dirigenten 623 Klangdramaturgien auf Tonträgern: Grundzüge einer Diskogra- phie 628	
Verdi-Renaissance und die politische Vereinnahmung des Komponisten nach 1918 (Vincenzina C. Ottomano)	643
Verdi und das Regietheater: Verdi-Inszenierungen im 20. und 21. Jahrhundert (René Michaelsen und Nils Szczepanski)	652
Erkundung des Terrains: Was ist Verdi-Werktreue? 652 • Szenische Partitur und immanente Inszenie- rung. Zu einem Topos der Verdi-Literatur 655 Renaissance und Avantgarde – Pioniere der Verdi-Regie 656 • Fallstudie I: <i>Macbeth</i> – Vom Umgang mit einem Schwellenwerk 661 • Fallstudie II: <i>Aida</i> – Wie politisch ist Verdi? 665 • Fallstudie III: <i>La traviata</i> – Die Entdeckung der Personenregie 670 • Ausblick: Verdi und kein Ende 674	

Popularisierung und Literarisierung eines Mythos (Simone De Angelis) **677**
 Trivialisierungen des Verdi-Mythos um und nach 1900 im Kontext der Entwicklung neuer Formen
 audiovisueller Kultur und Kommunikation **677** • Zur Literarisierung eines Mythos in Librettistik und
 Prosa: Parodie und Roman **682** • Neue Massenmedien **687**

ANHANG

Glossar (Guido Johannes Joerg) **698**
 Personen aus Verdis Umkreis (Anselm Gerhard und Vincenzina C. Ottomano) **717**
 Bibliographische Notiz (Anselm Gerhard) **734**
 Über die Autorinnen und Autoren **737**
 Bildnachweis **740**
 Namenregister **741**
 Werkregister **754**