

INHALT

Vorwort

1. Kapitel

DAS THEATER DER ANTIKE

<i>Vorbemerkung</i>	2
Hellas	4
<hr/>	
<i>Spurensuche</i>	4
Tragödie und Satyrspiel	4
Die Kulturreformen von Korinth und Sikyon	8
Thespis: die Anfänge der Tragödie	10
Die frühe Tragödie: Choirilos, Phrynichos, Pratinas	11
Das Satyrspiel	15
Die Ursprünge der Komödie	16
Phalloskult, Rügebrauch und Phlyakenposse	17
Die Anfänge der Literarisierung des komischen Spiels	21
 <i>Das Theaterwesen</i>	 24
Polis und Theater: die Grundlagen des attischen Theaterwesens	24
Die attischen Theaterfeste	27
Die Organisation der dramatischen Wettkämpfe	29
Die Stellung der Dichter und der Bühnenkünstler	32
Theaterbau und Bühnentechnik	35
Theatron und Orchestra	37
Skene und Bühnenmaschinerie	40
Die hellenistische Bühne und die frühen römischen Bühnenanlagen	43
Exemplarische Theaterbauten	44
 <i>Bühnenästhetik</i>	 51
Musik und Tanz	51
Wesen und Grundlagen der griechischen Theatermusik	52
Tanz und Theater	56
Maske und Kostüm	61
Die Masken der Tragödie	61
Die Masken des Satyrspiels	64
Die Masken des komischen Theaters	64
Spieltechnik	67

<i>Theater, Philosophie und Dichtungstheorie</i>	74
Die wirkungstheoretischen Hypothesen der Vorsokratiker und der Sophisten	74
Platons Kritik am Theater	77
Melancholie: die »Krankheit der Heroen«	78
Die Katharsislehre des Aristoteles	79
Die Mimesis des Theaters	80
Bruchstücke gattungstheoretischer Reflexionen im Hellenismus und in der Spätantike	83
Die Komödien-Theorie des »Tractatus Coislinianus«	83
Die »Ars poetica« des Horaz und die späte Aristoteles-Rezeption	84
<i>Die Tragödie in der klassischen und nachklassischen Periode</i>	85
Bauelemente und ihre Funktion	85
Aischylos	86
Leben und Werkgeschichte	86
Die Tragödien: Mythos und Zeitgeschichte	88
Nachruhm und frühe Wirkungsgeschichte	107
Sophokles	108
Leben und Zeitgeschichte	108
»Sophokleische Situationen«	111
Die Tragödien	112
Dramaturgie und Bühnenkunst	122
Überlieferung und frühe Rezeption	124
Euripides	126
Leben und Werkgeschichte	126
Menschenbild und Zeitgeschichte	127
Die Tragödien	130
Aspekte der frühen Rezeption	144
Ion, Agathon und andere Tragödiendichter der klassischen Zeit	146
Agathon	148
Die Tragödie in der Zeit des Hellenismus	149
Die Lykurgische Theaterreform	153
Das späthellenistische tragische Theater	153
<i>Das Satyrspiel</i>	156
Bauform, Stoffe und Theatralik	156
Überlieferung: die Klassiker der Tragödie und ihre Satyrspiele	158
<i>Die Komödie</i>	161
Die Alte Komödie	161
Wesen und Funktion	162
Bauform und Dramaturgie	164
Die Dichter der Alten Komödie	167
Kratinos	167
Aristophanes	170
Leben und Werkgeschichte	170
Die Komödien: Satire, Travestie und Polis-Kritik	173
Wirkungsgeschichte bis zum Ausgang der Antike	181

Eupolis und andere Dramatiker der Alten Komödie	182
Die Mittlere Komödie	185
Dramaturgie des Übergangs	185
Die Dichter der Mittleren Komödie	187
Die Neue Komödie	188
Themen und dramatische Form	188
Die Dichter	191
Menander	192
Dramaturgie und Tyche-Konzeption	195
Die Dichter des 3. Jahrhunderts	197
Ausklang	198
<i>Der Mimus</i>	200
Wesen und Geschichte des mimischen Theaters	200
Dramaturgie und Schauspielkunst des Mimus	201
Rom	205
<hr/>	
<i>Vorliterarische Theatertraditionen und der Beginn der Literarisierung des Theaters</i>	205
Die Fescennini und die etruskischen Kulttänze	205
Die Atellane	206
Die Anfänge der lateinischen Dramatik und die Institutionalisierung des Theaters in den römischen Staatsfesten	207
<i>Das römische Theaterwesen</i>	209
Die Feste	209
Theaterbau und Bühne	212
Spielgerüste und Theaterbauten aus Holz	213
Die Steinbauten	213
Theaterbauten außerhalb von Rom	218
Vitruv: Entwurf einer Idealarchitektur für das Theater	220
Bühne und Bühnentechnik der römischen Theater	223
<i>Das Theater der Republik</i>	226
Die Tragödie	226
Die Dichter	227
Bauform, Dramaturgie und Bühnenästhetik	228
Mimus und Atellane	230
Die römische Komödie	233
Bauform, Dramaturgie, Schauspielkunst	234
Plautus	235
Neue Tendenzen im komischen Theater	241
Terenz	242
Kostüm- und Milieuwechsel in der Komödie: die Togata	248

<i>Das Theater der Kaiserzeit</i>	250
Seneca	253
Leben und Werk: die Grundlegung des tragischen Theaters in der stoischen Philosophie	253
Bauform und Dramaturgie	255
Die Tragödien	257
Anmerkungen zur Wirkungsgeschichte	264
Der Mimus in der Kaiserzeit	266
Die Theaterkritik der Kirchenväter	266
Der spätantike Pantomimus	268

2. Kapitel

DAS THEATER DES MITTELALTERS

<i>Konturen einer neuen Epoche</i>	272
<i>Einführung in die allgemeinen Grundlagen des mittelalterlichen Theaterwesens</i>	277
Trägerschaften des Spielbetriebs und Aufführungsstätten	277
Bühnengestaltung	278
Spielweise und Inszenierung	279
Musik und Tanz	282
Das religiöse Theater des Mittelalters	286
<hr/>	
<i>Entwicklungstendenzen, Periodisierung und Formenwandel</i>	286
<i>Die Theatralisierung der Liturgie: Ostertropus und Osterfeier</i>	293
<i>Vom Sakralraum zum profanen Schauplatz: lateinische und volks- sprachliche Spiele im 12. und 13. Jahrhundert</i>	297
Grenzüberschreitung und neuer Realitätsbezug	297
Neue Stoffbereiche und Spielformen	298
Die Weihnachts- und Herodesspiele	298
Propheten- und Antichristspiele	300
Die Mirakelspiele	300
Masken- und Vermummungsspiele	301
Das Osterspiel	302
Spielraum, Bühne und Dramaturgie	305
Regionale Entwicklungen	308
Frankreich	308
Deutschland	311
England	313

<i>Religiöses Theater im Spätmittelalter:</i>	
<i>Devotio moderna, Allegorie und Realismus</i>	315
Das französische Mysterientheater vom 14. bis zum 16. Jahrhundert:	
große Form und Realismus	315
Zeitgeschichte und Zeitgeist	315
Überlieferung und Thematik der französischen Mystères	316
Spielbetrieb, Bühne und Ausstattung	327
Die englischen Mysterienzyklen: Heilsgeschichte und Alltagserfahrung	335
Zeitgeschichte	335
Prozessionsspiele und zyklische Form	337
Überlieferung und Thematik der großen Zyklen des 15. Jahrhunderts ..	339
Die Mysterienaufführungen des 16. Jahrhunderts	343
Dramaturgie, Bühne und Darstellungsstil	344
Die spätmittelalterlichen Mysterienspiele in den Niederlanden	346
Das Theater und die neue Frömmigkeitsbewegung	346
Die Überlieferung	348
Das geistliche Theater in Italien im Übergang vom Spätmittelalter	
zur Renaissance	350
Dramatisierte Lauden und Devozionen	352
Die Sacre rappresentazioni	353
Mysterienspiele im 15. Jahrhundert	356
Das spätmittelalterliche religiöse Theater im deutschsprachigen Raum	357
Die Passionsspiele	358
Die Fronleichnamsspiele	363
Die Osterspiele im 14. und 15. Jahrhundert	364
Mirakel- und Antichristspiele	367
Das weltliche Theater des Mittelalters	370
<hr/>	
<i>Die Kontinuität des Mimus: histriones, joculariores und Spielleute</i> ..	371
<i>Das komische Theater: der Alltag als Farce</i>	374
Frankreich	374
Farce und Sotie im 14. und 15. Jahrhundert	374
Das spätmittelalterliche Farcentheater	377
Die Niederlande	378
Italien, Spanien und Portugal	380
Die englischen Mummers' Plays und die Robin-Hood-Spiele	380
Neidhartspiele und Fastnachtspiel im deutschsprachigen Raum	382
Die Neidhartspiele	382
Das Fastnachtspiel	383
<i>Die Anfänge des ersten weltlichen Theaters</i>	386
Frankreich	386
Niederlande und Deutschland	387

<i>Die Moralitäten: allegorisches Theater im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit</i>	389
Der theatraalisierte Disput. Die Anfänge des Moralitätentheaters bis zum Ende des 14. Jahrhunderts	389
Die englischen Moralitäten im 15. Jahrhundert	392
»Moral plays« und »Moral interludes«	392
Moralitäten und allegorische Festspiele im 16. Jahrhundert	396
Die niederländischen »Spelen van Sinne«	398
Die französischen »Moralités«	400

3. Kapitel

DAS THEATER DES HUMANISMUS UND DER RENAISSANCE

<i>Anmerkungen zum Profil der Epoche</i>	406
Italien	412
<hr/>	
<i>Einleitung</i>	412
<i>Frühhumanistisches Gelehrtentheater und höfisches Festwesen</i>	414
Antikenrezeption in Rom und Ferrara	414
Die Trionfi	416
Die Intermedien	418
<i>Die italienische Renaissance-Komödie: das Vergnügen am komischen Wesen des Menschen</i>	421
Ariost, Bibbiena und Machiavelli	421
Pietro Aretino	425
Die Commedia erudita	426
Angelo Beolco, genannt Ruzzante: die Anfänge des berufsmäßigen Schauspielergewerbes in Italien	427
Die Commedia dell' arte im 16. Jahrhundert	429
Wesen und Ursprung	429
Die Typen und Masken	432
Spielmotive, Szenarien und Gattungen	436
Der Spielbetrieb	439
<i>Die Tragödie: die Unglücksfälle der Heroen als Exempel</i>	440
Aristoteles-Rezeption: »docere« oder »delectare«	440
Die italienische Renaissance-Tragödie und ihre lateinischen Anfänge	441

<i>Das Hirtendrama: Arcadien als theatrale Utopie</i>	445
Torquato Tasso: »Aminta«	446
Giovan Battista Guarini: »Il pastor fido«	447
<i>Theaterbau und Bühne: die Entdeckung der Gesetzmäßigkeiten des Raumes</i>	
Die theoretische Rekonstruktion der vitruvianischen Bühne	450
Die »Terenzbühne«	451
Das Teatro Olimpico in Vicenza	454
Die Entwicklung der perspektivischen Bühnendekoration	455
Baldassare Peruzzi	459
Sebastiano Serlio	460
Von der Reliefbühne zur Raumbühne	462
Giacomo Vignola	465
Bernardo Buontalenti	466
<i>Schauspielkunst und Kostüm</i>	467
Der neue Stil in der Schauspielkunst	470
Die Kostümgestaltung	472
Frankreich	476
<hr/>	
<i>Einleitung</i>	476
<i>Gelehrte Antikenrezeption und die Adaption des neuen italienischen Lustspiels</i>	
Die französische Renaissance-Komödie	478
<i>Die Tragödie des 16. Jahrhunderts: »archaisches Präludium«</i>	480
Seneca tragicus: ein »Modedichter der französischen Frührenaissance«	482
Die französische Renaissance-Tragödie	482
Robert Garnier	483
<i>Theaterwesen und Bühnenverhältnisse</i>	484
<i>Die Entrées Solennelles und das Ballet de la Reine</i>	486
Spanien und Portugal	490
<hr/>	
<i>Einleitung</i>	494
<i>Die Begründer des spanischen Theaters: Juan del Encina und seine Zeitgenossen</i>	
Die Ekloge: Rollenspiele in Arkadien	496
Lucas Fernández, Bartolomé de Torres Naharro und Gil Vicente	496

»La Celestina« – die Tragikomödie von Calisto und Melibea oder: die Abschreckung der Jugend von den Gefahren der Liebe	499
<i>Das Theaterwesen</i>	502
Die Aufführungspraxis der Bruderschaften	502
Die Spielstätten: Corral- und Palastbühne	503
Die Professionalisierung des Theaters in Spanien: Lope de Rueda	506
<i>Die Erweiterung des Repertoires: Juan de la Cueva und Miguel de Cervantes</i>	509
Miguel de Cervantes	510
Die Entremeses	511
 Deutschland, Österreich und die Schweiz	 513
<hr/>	
<i>Einleitung</i>	513
<i>Das frühhumanistische Gelehrtentheater</i>	515
Aufführungsgeschichte	517
Themen, Genres und Aufführungswesen	518
Historien und Huldigungsspiele	518
Johannes Reuchlins »Henno«	520
 <i>Die Weiterführung spätmittelalterlicher Spieltraditionen: Fastnachtspiel und das Theater der Meistersinger</i>	 522
Fastnachtspiele im 16. Jahrhundert	522
Spiele zur Fastnacht in der Schweiz und im Elsaß: Pamphilus Gengenbach, Niklas Manuel und Jörg Wickram	522
Burkhard Waldis	526
Das Nürnberger Fastnachtspiel des 16. Jahrhunderts: Hans Sachs, Peter Probst und Jakob Ayrer	526
Das Theater der Meistersinger	528
Hans Sachs	528
Spielbetrieb und Bühne	530
 <i>Bürgertheater in der Schweiz und im Elsaß</i>	 532
Die Autoren und ihre Stücke	532
Bauformen und Dramaturgie	535
 <i>Lateinisches und deutsches Schultheater</i>	 538
Spielbetrieb und Repertoire	538
Regionale Zentren des protestantischen Schultheaters	540
Der Wittenberger Kreis	540
Thomas Naogeorgius: der Glaubenskampf auf der Bühne	542
Das Straßburger Schultheater	544
Das Theater der Jesuiten	547
Die Anfänge	547

Dramaturgie der »Propaganda fidei«	549
Die Dramatiker: Jakob Spanmüller, Jacob Gretser, Mathäus Rader	550
Spielbetrieb, Bühne und Inszenierungsstil	552
Die Niederlande	554
<hr/>	
<i>Einleitung</i>	554
<i>Das Theater der niederländischen Humanisten</i>	556
Georgius Macropedius	556
<i>Das Theater der Rederijker</i>	558
Organisation und Repertoire des Spielbetriebs	558
Bühne und Inszenierung	560
Renaissance in England: Das Theater im elisabethanischen Zeitalter und in der anschließenden Periode der Bürgerkriege	564
<hr/>	
<i>Einleitung</i>	565
<i>Die Theaterverhältnisse in England am Beginn der Neuzeit</i>	568
Spätmittelalterliche Spieltraditionen im 16. Jahrhundert	568
Die University Wits	569
Die Entstehung eines kommerziellen Berufstheaters und die ersten Londoner Theaterbauten	570
Die Schauspieltruppen: Spielweise und Repertoire	574
Die Truppen	576
Bühne und Inszenierung	577
Ausstattung und Spieltechnik	578
Das Repertoire und die Autoren	580
<i>Gattungen, Dramaturgie und Weltbild des elisabethanischen Theaters</i>	582
Literarische Einflüsse und dichtungskritische Reflexion	583
Die Volkstheatertradition	583
Seneca-Rezeption	584
Die dramatischen Gattungen	584
Die elisabethanische Tragödie: »The Fall of Princes« als Exempel	587
Die »Tragödie der Macht« und »Revenge tragedy«	588
Die Rachetragödie	588
Die Liebestragödie	591
Die Komödien	593
Farcentradition und »Error«-Komödie	593
Die romanische Komödie	594
»Comical Satyre«	595

Die Historien: vaterländische Geschichte als Bühnenstoff	596
Die Tragikomödie	598
Die Maskenspiele	599
<i>Die Dramatiker</i>	600
Thomas Kyd: die Erschließung der seelischen Ausnahmesituation für die Bühne	600
»The Spanisch Tragedy«	601
»Ur-Hamlet«	603
Christopher Marlowe: die neue dramatische Form	603
»Tamburlaine the Great« und »The Jew of Malta«	604
»Doctor Faustus«	605
William Shakespeare: »All the world is a stage...«	606
Leben und Werkgeschichte	607
Die Historien: »The Wars of the Roses« aus dem Blickwinkel der Tudor-Zeit	610
Die Tragödien	623
Die Stellung der Tragödien in der Werkentwicklung	623
Erste Erkundungen auf der tragischen Bühne	624
Die Römerdramen: auf der Suche nach dem Allgemeinen in der Geschichte	627
»The Great Tragedies«	631
Singuläre Werke in der Spätphase	643
Die Komödien und Romanzen	646
Thematische Schwerpunkte und formale Variation	646
Die Komödien: ein Überblick	647
Die Romanzen: ein Überblick	657
Nachruhm und frühe Rezeption	662
<i>Aufbruch in eine neue Epoche: Shakespeares jüngere Zeitgenossen</i> ..	668
Neue Tendenzen in der Dramatik	668
Ben Jonson und die »comedy of humours«	669
Die Typen- und Lokalkomödie in der Manier von Ben Jonson: George Chapman, Thomas Heywood, Thomas Dekker, John Marston, Thomas Middleton und andere	673
Neue Tendenzen im Tragödiestil	676
Das Theater am Hofe der Stuarts	684
Die Maskenspiele von Ben Jonson	685
Die Bühnenkunst des Inigo Jones	688
<i>Bibliographie</i>	693
<i>Namensregister</i>	704
<i>Ortsregister</i>	712
<i>Bildnachweis</i>	715