

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	11
1.1 Das Theater der Maler - die Randerscheinung im Mittelpunkt	11
1.2 Voraussetzungen für das Theater der Maler	20
1.2.1 Die Theatermoderne	20
1.2.2 Theatermoderne und Gesamtkunstwerk	25
 A: Die Vollendung der Theatermoderne im Geiste des Gesamtkunstwerks	
2. Oskar Kokoschkas "Emanzipation der Dissonanz"	39
2.1 Zwischen Kunst und Kabarett	39
2.1.1 "Im Anfang war Oskar Kokoschka"	39
2.1.2 Die künstlerische Entwicklung des "Oberwildlings"	44
2.1.3 Von der Grotteske zum Curiosum	47
2.1.4 "Sphinx und Strohmann. Komödie für Automaten"	50
2.1.5 Ein Curiosum	54
2.1.6 Zwischen Weininger und Wedekind	57
2.2 "Mörder, Hoffnung der Frauen"	62
2.2.1 Bisherige Interpretationsansätze	62
2.2.2 Formaler Aufbau	68
2.2.3 "Singende Zeit" - "Wankender Raum"	71
2.2.4 Die Bühne als Lichtraum	74
2.2.5 Deutungsperspektiven	79
2.2.6 Das "Mörder"- Gesamtkunstwerk	82
2.3 Der Regisseur im Spiegel der Theaterkritik	87
 3. Wassily Kandinskys Synthese der Künste	 95
3.1 Der Stand der Forschung	95
3.2 Die Kunstkonzeption bis zum Jahr 1914	102
3.3 Das Theaterkonzept der Synthese	111
3.3.1 Über Bühnenkomposition	111
3.3.2 Edward Gordon Craig und Kandinsky	118
3.3.3 Die Theorie der Synthese der Künste	123
3.3.3.1 Die Musik als Vorbild	123
3.3.3.2 Die Konstruktion durch Gegensätze	126
3.4 Die Bühnenstücke	130
3.4.1 Die Bühnenkomposition "Der gelbe Klang"	130
3.4.1.1 Die Entstehung	130

Das Theater der Maler

3.4.1.2	Der szenische Aufbau	133
3.4.1.3	Die Funktion der Sprache in der Bühnenkomposition	135
3.4.1.4	Das Prinzip der Mit- und Gegenwirkung im Text	137
3.4.1.5	Das Verhältnis von Theorie und Praxis	139
3.4.1.6	Deutungsversuch: Die Apokalypse als Erlösung	141
3.4.2	„Violetter Vorhang“	146
3.4.2.1	Veröffentlichungs- und Datierungsfragen	146
3.4.2.2	Über die abstrakte Bühnensynthese	148
3.4.2.3	Formale Aspekte	151
3.4.2.4	Interpretative Aspekte	157
3.5	Theaterpraxis	163
3.5.1	Geplante Aufführungen zu Lebzeiten des Künstlers	163
3.5.2	Auswirkungen des Theaterkonzepts	167
3.5.3	„Bilder einer Ausstellung“	169

B: Gegentendenzen - Einfühlung statt Abstraktion

4. Ernst Barlachs dramatische Nachtstücke 173

4.1	Barlach und die Forschung	173
4.2	Barlachs Kunstverständnis in seiner Entwicklung zum Dramatiker	182
4.3	„Der tote Tag“	196
4.3.1	Die Entstehung	196
4.3.2	Der szenische Aufbau	202
4.3.3	Die Figurencharakterisierung	206
4.3.4	Deutungsperspektive	211
4.4	„Der arme Vetter“	215
4.4.1	Die Entstehung	215
4.4.2	Der szenische Aufbau	218
4.4.3	Noble Herren, arme Vetter, Lumpenbrüder und Walküren	221
4.4.4	Barlachs Zeitgenossenschaft	228

5. Max Beckmanns Boulevard 233

5.1	Welttheater als Programm	233
5.2	Die künstlerische Entwicklung: vom „Realsten des Lebens“ zur „transzendenten Sachlichkeit“	241
5.3	„Ebbi. Komödie“	245
5.3.1	Der szenische Aufbau	245
5.3.2	Die Figurencharakterisierung: Bürger, Dichter und Mörder	247

Inhaltsverzeichnis

5.3.3	Der expressionistische Aufbruch als sachlicher Einbruch	254
5.4	"Das Hotel"	264
5.4.1	Der szenische Aufbau	264
5.4.2	Figurencharakterisierung: Zwerge statt Übermenschen	266
5.4.3	Deutungsperspektive: "Nichts bleibt uns als Protest"	272
5.5	Standortbestimmung: "Ich denke immer nur an die Sache"	279

C: Gesamtkunstwerke der zwanziger Jahre

6. Kurt Schwitters theatrales Merz Gesamtkunstwerk 285

6.1	Die künstlerische Entwicklung: Von Sturm über Dada zu Merz	285
6.2	Merz: Stil, Bühnentheorie und Weltanschauung	297
6.3	Der Dramatiker - ein Veilchen, das verborgen blüht	311
6.4	"Zusammenstoß"	316
6.4.1	Inhaltsübersicht	316
6.4.2	Der szenische Aufbau oder die Wiederkehr des Gleichen	319
6.4.3	Zusammenstoß als Zeitoper	324
6.4.4	Deutungsperspektive: Karnevalisierung der Apokalypse	328

7. Oskar Schlemmers Abc der Bühne und die Guillotine der Dichter 333

7.1	Vom Triadischen Ballett zum Abc der Bühne	333
7.2	Dramatische Entwürfe	346
7.2.1	"Das figurale Kabinett" - ein Auge glüht elektrisch	346
7.2.2	"Meta oder die Pantomime der Örter" - Drama ohne Wörter	351
7.2.3	"Haus Py oder das Sternheim"	354

8. Einblick - Ausblick 365

Siglenverzeichnis	376
Literaturverzeichnis	377
Abbildungsverzeichnis	395