

GUTACHTEN ZU / OPONENT'S REVIEW FOR

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.: *Režisér jako koncept: Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století*

Assoz. Prof. Mag. Dr. Christian Neuhuber (University of Graz)

INHALT / CONTENT

Wie relevant ist das Thema für die Forschung? / How relevant ist the topic within the given field?

10/10

Das inszenatorische Werk Miloš Wasserbauers in den 1950er und 1960er Jahren wurde zu seinen Lebzeiten aufgrund der Zeitumstände international nur wenig rezipiert und bislang hat sich wenig am Bekanntheitsgrad des großen Brünner Opernregisseurs außerhalb Tschechiens und der Slowakei geändert. Dem Gutachter selbst wäre – trotz seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Theater in den böhmischen Ländern – Wasserbauers Schaffen wohl unbekannt geblieben, hätte er nicht bereits 2017 eher zufällig eine interessante Studie von Šárka Havlíčková Kysová (*Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě*) in die Hände bekommen. Darin wurden erstmals die theoretischen Grundlagen für Wasserbauers Operninszenierungen dargelegt: die Partitur als Ausgangspunkt des dramaturgischen Konzepts, die Frage einer ‚realistischen‘ Grundlegung von Opernproduktionen, der kreative Anteil des Schauspielers in der Probenphase u.a.m. All das sind Fragestellungen, die sich mühelos auf andere Œuvres übertragen lassen und einen Diskurs einleiten können, der für mehrere Disziplinen fruchtbar gemacht werden kann. In ihrer Habilitationsschrift geht Havlíčková Kysová nun einen Schritt weiter, wenn sie nicht bei Wasserbauers Biographie, der Rekonstruktion seines theoretischen Ansatzes und der praktischen Umsetzung verweilt, sondern sein Schaffen als prototypisches Beispiel für die Schlüsselrolle nimmt, die einem Opernregisseur als Schnittstellenkoordinator verschiedener Kunstformen zukommt. Indem also – wie schon im Titel – der ‚Regisseur als Konzept‘ verstanden wird, eröffnen sich der internationalen Forschung zahlreiche Anknüpfungspunkte sowohl in theoretischer als auch theaterhistorischer und letztlich auch in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht – zumal ja auch die den Einzelanalysen zugrundeliegenden Opern Janáčeks, Smetanas, Verdis oder Händels nach wie vor weltweit an den großen Häusern gegeben werden.

Wasserbauer's directorial work in the 1950s and 1960s received little international attention during his lifetime due to the circumstances, and so far little has changed in the level of awareness of the great opera director outside of the Czech Republic and Slovakia. The reviewer himself – despite his decades of preoccupation with the theatre in the

Bohemian countries - would probably never have heard of Wasserbauer's work had he not, rather by chance, got his hands on an interesting study by Šárka Havlíčková Kysová (*Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě*, 2017). This was the first time that the theoretical foundations for Wasserbauer's opera productions were laid out: the score as the starting point for the dramaturgical concept, the question of a 'realistic' foundation for opera productions, the creative part of the actor in the rehearsal phase. These are all questions that can easily be transferred to other oeuvres and initiate a discourse that can be made fruitful for several disciplines. In her habilitation thesis, Havlíčková Kysová goes one step further, when she does not dwell on Wasserbauer's biography, the reconstruction of his theoretical approach and the practical implementation, but uses his work as a prototypical example of the key role that an opera director plays as a coordinator of various art forms. By understanding the 'opera director as a concept' (as already stated in the title), numerous points of contact open up for international research in terms of theory, history of theatre and also history of science - especially since the analyzed operas by Janáček, Smetana and Verdi or Händel are still staged on the theatres around the world.

Wie präzise, klar und nachvollziehbar ist das Thema formuliert? / How precisely, clearly and understandably is the topic formulated?

10/10

Bereits zu Beginn des Buchs macht die Verfasserin klar, dass sich das ursprüngliche Forschungsinteresse am künstlerischen Schaffen Wasserbauers im Verlauf des Projekts wandelte hin zu einer größer dimensionierten Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Opernregiearbeit und deren Rezeption. Die Aufarbeitung und Auswertung des verfügbaren Archivmaterials sollte also nicht bloß für eine Monographie Wasserbauers genützt werden, sondern sein Schaffen als repräsentatives Beispiel für ein variables Konzept verstehbar gemacht werden, dessen Implikationen im ersten Kapitel vorgestellt werden. Das zweite Kapitel gibt zunächst einen kurzen Abriss zu Wasserbauers Leben und Werk, bevor dessen Konzeptualisierung in Nekrologen und Erinnerungstexten diskutiert wird. Das große analytische Kapitel 3 schließlich exemplifiziert einerseits den Konzept-Gedanken an den unterschiedlichen Herangehensweisen Wasserbauers im Verlauf seiner Karriere: sein realistischer Zugang, der sich später mit sozialistischen Vorstellungen traf, und die jeweiligen Inspirationen von verschiedenen Seiten, der quellennahe Zugang in der genauen Arbeit mit der Partitur, die Identitäts- und geschichtsbildenden Inszenierungen in Bratislava und Brünn, seine Erfolge als Janáček-Propagator, seine pädagogischen Leistungen u.a.m. Diese Einzelanalysen ausgewählter Aufführungen hätten alle für sich ihre Berechtigung im Sinne einer 'traditionellen' Theatergeschichtsforschung. Darüber hinaus aber zeigt die Verfasserin, wie sich externe Faktoren wie Überlieferungsstand, zeitgenössische Kritik, Forschungslage oder Untersuchungsinteresse wieder auf die Einordnung und Bewertung des Werks und ihres Schöpfers auswirken. In diesem Doppelbezug liegt auch die argumentative Stärke der Studie.

Right at the beginning of the book, the author makes it clear that the original research interest in Wasserbauer's artistic work changed in the course of the project to a larger-scale examination of the challenges of opera directing and their reception. The processing and evaluation of the available archive material should therefore not only be used for a monograph on Wasserbauer, but his work should be made

understandable as a representative example of a variable concept, whose implications are presented in the first chapter. The second chapter first gives a brief outline of Wasserbauer's life and work, before the conceptualization in obituaries and memorial texts is discussed. Finally, the large analytical chapter 3 exemplifies on the one hand the conceptual idea of the different approaches Wasserbauer took in the course of his career: his realistic approach, which later met with socialist ideas, and the respective inspirations from different sides, the source-based approach in the exact work with the score, the identity and history-forming productions in Bratislava and Brno, his successes as a Janáček propagator, his educational achievements, etc. These analyzes of selected performances would all have their own justification in the sense of a 'traditional' research on the history of theatre. In addition, however, the author shows how external factors such as the state of tradition, contemporary criticism, research situation or interest in research affect the classification and evaluation of the work and its creator. The argumentative strength of the study also lies in this double reference.

Worin liegt der Beitrag zur Forschungslandschaft im Vergleich zu in- und ausländischen Arbeiten / What contributions does the thesis make to the field and how does it compare to other works, both foreign and domestic, in the field?

10/10

Das Alleinstellungsmerkmal der Arbeit ist es, am exemplarischen Fall eines (vor allem lokal tätigen) Opernregisseurs Grundstrukturen des künstlerischen Schaffens, der Rezeption und wissenschaftlichen Aufarbeitung herauszuarbeiten, die das – über das Individuelle hinausgehende – Konzepthafte der Regiearbeit erkennbar machen. Dass damit auch neue Anknüpfungspunkte für die nationale und internationale Forschung geschaffen werden, liegt auf der Hand – nicht nur im Detail der Forschungen zu Janáček, Smetana, Verdi etc., sondern auch bei übergreifenden Fachdiskursen. Diesbezügliche Anregungen der aktuellen tschechischen Theater- und Musikwissenschaft (vgl. u.a. Drábek, Ptáčková, Zapletal) wurden ohnehin aufgegriffen. Interesse fände dieser Ansatz aber sicherlich auch z.B. in der deutschsprachigen Forschungslandschaft, wo dem Musiktheater als inter- und transdisziplinärer Kunstform seit jeher besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird (vgl. aktuell zu Janáček etwa O. Panagl: *Im Zeichen der Moderne. Musiktheater zwischen Fin de Siècle und Avantgarde*, 2020).

The unique feature of the habilitation thesis is to work out the basic structures of artistic creation, reception and scientific processing using the exemplary case of a (primarily locally active) opera director, which make the conceptuality of directing work recognizable. It is obvious that this also creates new points of contact for national and international research – not only in the details of the research on Janáček, Smetana, Verdi, etc., but also in the overarching specialist discourses. Suggestions from current Czech theater studies and musicology (see e.g. Drábek, Ptáčková, Zapletal) were taken up anyway. This approach would certainly also be of interest, for example, in the German-speaking research landscape, where special attention has always been paid to music theatre as an interdisciplinary and transdisciplinary art form (cf. currently on Janáček, for example, O. Panagl: *Im Zeichen der Moderne. Musiktheater zwischen Fin de Siècle und Avantgarde*, 2020, 2020).

METHODIK, FORMALE STANDARDS / METHODOLOGY, FORMAL STANDARDS

Wie angemessen und relevant ist die methodologische Herangehensweise? / How appropriate and relevant is the chosen methodological approach to the topic?

10/10

Šárka Havlíčková Kysová wählt einen ungewöhnlichen, innovativen Zugang, der sich – trotz aller archivalischer Gründlichkeit – nicht darauf beschränkt, das schöpferische Werk aus der Biographie des Künstlers und den Zeitumständen zu erklären. Vielmehr wird dreierlei versucht: Erstens soll – produktionsästhetisch – in den Inszenierungen selbst die zugrundeliegende Weltsicht des Regisseurs sichtbar gemacht werden, zweitens – rezeptionsästhetisch – die Reaktion des Publikums auf diese Arbeiten untersucht werden und drittens – wirkungsästhetisch – aufgezeigt werden, wie die Wasserbauer-Forschung sein Werk je nach Intention und Kontext neu auslegt. Grundlegend ist die Annahme, dass Regiearbeit nie allein die Arbeit eines Einzelnen ist, sondern immer Interaktion und somit von verschiedensten Einflüssen abhängig. Jede Auseinandersetzung mit diesem kreativen Akt provoziert eine Rekonzeptualisierung, in der neue Kontexte wirksam werden. Sich dessen bewusst zu werden, sollte eine rein historisierende Darstellungsweise ebenso verhindern können wie eine allzu ideologisierende. Wie wichtig der gewählte methodologische Ansatz für eine zukünftige Theaterwissenschaft werden kann, ist abzuwarten. Voraussetzung für eine breitere Rezeption ist freilich, dass zumindest eine englisch- oder deutschsprachige Kurzfassung des Theorieteils in einer Fachzeitschrift erscheint.

Šárka Havlíčková Kysová chooses an unusual, innovative approach, which – despite all archival thoroughness – is not limited to explaining the creative work from the biography of the artist and the circumstances of the time. In fact, three things are attempted: firstly – in terms of German 'production aesthetics' – the underlying worldview of the director should be made visible in the productions themselves, secondly – in terms of 'reception aesthetics' – the audience's reaction to these works should be examined, and thirdly – in terms of 'effect aesthetics' – it should be shown how the Wasserbauer research reinterprets his work depending on intention and context. The basic assumption is that directorial work is never the work of an individual, but always interaction and therefore dependent on a wide variety of influences. Any engagement with this creative act provokes a re-conceptualization in which new contexts become effective. Becoming aware of this should enable to prevent a purely historicizing mode of representation as well as an overly ideological one. How important the chosen methodological approach can become for future theatre studies remains to be seen. For a broader reception, however, it is essential that at least an English or German-language short version of the theoretical part appears in a specialist journal.

Wie ist das Niveau der Analyse? / What is the level of the analysis?

10/10

Schon die instruktiven Einzelanalysen allein, die auf umfangreichen Recherchen und der Auswertung des verfügbaren Archivmaterials basieren, sind ein Gewinn für das Forschungsfeld. Ihre eigentliche Bedeutung erhält die Studie aber durch die außergewöhnliche metainterpretatorische Rahmung und das hohe theoretische Reflexionsniveau.

Already the instructive individual analyzes, which are based on extensive research and the evaluation of the available archive material, are an asset for the research field. The actual significance of the study, however, comes from the exceptional meta-interpretative framework and the high level of theoretical reflection.

Sind formale Kriterien (Sprache, Zitierweise etc.) auf entsprechend hohem Niveau? / Are formal criteria (language, citations, etc.) of sufficiently high standard?

10/10

Das sprachliche Niveau der Arbeit zu beurteilen, muss ich kompetenteren Gutachtern überlassen, doch ist die luzide, ausgewogene Darstellungsweise auch für einen Nicht-Muttersprachler gut lesbar und verständlich. Die maßgebliche Fachliteratur ist – soweit ich sehe – angemessen eingearbeitet, die Darstellung fußt auf einer intensiven Auseinandersetzung mit den archivalischen Quellen, die sauber zitiert und nachvollziehbar belegt sind. Das Bildmaterial ist äußerst illustrativ und akzentuiert die Argumentation. Dankbar ist der Leser auch für das Personenregister

I have to leave it to more competent reviewers to assess the linguistic level of the work, but the lucid, balanced presentation is easy to read and understandable even for a non-native speaker. The relevant specialist literature is – as far as I can see – appropriately incorporated, the presentation is based on an intensive examination of the archival sources, which are clearly cited and documented. The images are illustrative and accentuate the argument. The reader is also grateful for the index of names.

FAZIT / CONCLUSION

Šárka Havlíčková Kysovás Studie *Režisér jako koncept: Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století* erfüllt aus meiner Sicht in hervorragender Weise alle Anforderungen einer Habilitationsschrift im Fach Theaterwissenschaft.

In my opinion, Šárka Havlíčková Kysová's study *Režisér jako koncept: Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století* fulfills all the requirements of a habilitation thesis in theatre studies in an excellent way.

22.9.2021

Karl-Franzens-Universität Graz
Franz Nabl Institut
für Literaturforschung
A-8010 Graz, Elisabethstr. 30
Tel. +43 - 316 - 380-8360
Fax +43 - 316 - 380-9793

Assoz. Prof. Mag. Dr. Christian Neuhuber