

DAS ERFOLGSGEHEIMNIS VON DISNEYS MUSICALPRODUKTIONEN

»Hakuna matata?«

Disney-Musicals als Massenphänomen in Deutschland 14

Der König der Löwen im Hamburger Hafen 14

Die Geschichte von Völkerschauen und Exotenfilmen in Deutschland 20

Ausgangslage der Forschung 23

Struktur des Buches 28

»Mein, mein, mein!«

Der Disney-Konzern und die deutsche Musicalszene 30

Rettung oder neue Abhängigkeit? 30

Die deutsche Musicalszene 31

Disneys Musical-Sparte 33

Disneys Einstieg in die Musicalbranche 37

Die Weltmusik-Filme und Musicals 39

Vom Drehbuch zum Libretto 40

Vom Soundtrack zum Musical 42

Auseinandersetzungen um Megamusicals in Deutschland 45

TEIL 1: WERK- UND INSZENIERUNGSANALYSEN

»Ich aber hab' das Affenleben hier satt«

Orientalismus, Exotismus und Rassismus in magischen Handlungen 48

Rassismusvorwürfe gegenüber dem Disney-Konzern 48

Der orientalisierende und exotisierende Blick auf Kulturen 52

Rassentheorien in Darstellungen von Charakteren 54

Diskurse über Rassismus in der amerikanischen Musicalszene 59

Die Geschichten hinter Disneys Geschichten	63
Verarbeitungen literarischer Stoffe	63
Verarbeitungen historischer Stoffe	69
Plagierte Erzählungen	73
Aktualisierung von Musiktheaterwerken	79
Disneyfication von nicht-westlichen Kulturen	83
 »Es ist eine kleine Welt«	
Weiße Überheblichkeit in exotisierender Weltmusik	87
Eine musikalische Weltreise in Disneys Freizeitparks	87
Weltmusik als kultureller und ökonomischer Begriff	89
Weißer Überheblichkeit in der Weltmusikszene	92
Klangliche Konstruktion von nicht-westlichen Kulturen	92
Zuschreibung von westlichen populären Musikstilen zu nicht-westlichen Kulturen	93
Aneignung von musikalischem Material aus nicht-westlichen Kulturen	95
Weltmusik in Disneys Filmen und Musicalversionen	97
Koloniale und rassistische Klangwelten in <i>Das Dschungelbuch</i> und <i>Tarzan</i>	98
Exotisierende Darstellungen fremder Kulturen in <i>Mulan</i> und <i>Ein Königreich für ein Lama</i>	102
Alan Menkens imaginierte Weltmusiken in <i>Aladdin</i> und <i>Pocahontas</i>	105
Elton Johns Wandlung zur Weltmusik in <i>Der König der Löwen</i> und <i>Aida</i>	110
Die kooperative Weltmusik von Lin-Manuel Miranda in <i>Vaiana</i> und <i>Encanto</i>	115
Eine kleine Welt mit großen Auswirkungen	119
 »Das Leben, ein ewiger Kreis« Kulturelle Aneignung und Rassifizierungen in illusionistischen Inszenierungen	122
Vom Museum auf die Bühne und in den Merchandising-Shop	122
Formen kultureller Aneignung	125
Kulturelle Aneignung in Disneys Bühnenszenierungen und Merchandising-Produkten	126
Gemeinfreie Inspirationen für das Bühnenbild	126
Umdeutung spiritueller und kultureller Symbole	128
Umformung künstlerischer Erzeugnisse zu Merchandising-Produkten	131
Übertragung religiöser Ausdrucksformen auf die Tierwelt	134
Rassifizierungen und Tokenismus bei Rollenbesetzungen	136
Schwarze Zootiere in <i>Der König der Löwen</i>	138
Schwarze als Affen in <i>Tarzan</i>	140
Ein Schwarzer Lampengeist in <i>Aladdin</i>	141
Die Schwarze Nubierin und die <i>weiße</i> Ägypterin in <i>Aida</i>	142
Der Kreislauf der kulturellen Aneignung	144

TEIL 2: REZEPTION

»Wer hat sonst noch einen Freund wie mich?«	
Der Erfolg des klassischen Disney-Formats beim Publikum	150
Publikumsreaktionen bei aktuellen Disney-Musicalproduktionen	150
Die Könige der Löwen – Fankultur bei der Hamburger Produktion	154
Der familiäre Bezug zu den Musicals	155
Identifikation mit den Handlungen	157
Die Faszination des Live-Erlebnisses	158
Sehnsucht nach exotischen Handlungsorten	161
Wahrnehmung der rassifizierenden Besetzungspraktiken	162
Fähigkeit zu Kritik am Disney-Konzern	164
Der Erfolg des ›Classic Disney‹-Formats	165
»Es ist barbarisch, aber hey, so ist unser Zuhause«	
Leerstellen in der Presserezeption	168
›Blackfacing‹ oder ›Goldfacing‹ bei Aladdin?	168
Die Phasen des Bewusstwerdungsprozesses für rassistische Diskriminierungen	172
Disneys Imagekampagne eines ›Happy Land‹	173
Die Behauptung von unpolitischen Musicals	173
Die Verschmelzung von Urlaubsreise und Musicalbesuch	174
Das Narrativ der Superlative und Innovation	176
Der Anspruch eines Empowerment von PoC-Darsteller*innen	178
Die Disneyization der deutschen Gesellschaft	180
Rezeption der Disney-Musicalproduktionen in der deutschen Presse	181
Rezensionen in der Fachpresse. Das <i>musicals-Magazin</i>	181
Musical-Berichterstattung im deutschen Feuilleton	185
Berichterstattung zu Rassismus in der deutschen Musicalszene	187
Der Erfolgsdruck und die öffentliche Meinung	191

TEIL 3: PARTIZIPATION UND EMPOWERMENT

»Die Sonne Nubiens, scheint sie auch fern, kommt wieder.«	
Ausbeutung und Teilhabe in Disneys Produktionen	196
PoC-Empowerment innerhalb des Disney-Konzerns?	196
Bewusstwerdung der PoC-Identität bei Darsteller*innen	199
Die wirtschaftliche und kulturelle Dominanz des Disney-Konzerns	201
Der amerikanische Global Player	201

Die Zusammensetzung der Kreativteams	203
Partizipation von PoC an den Produktionen	205
Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse bei der Herstellung des Merchandising	207
Neokoloniale Strukturen und Meinungsfreiheit	209
PoC-Darsteller*innen in der deutschen Musicalszene	211
Soziale Herkunft und Berufswahl	211
Rassifizierungen in der <i>weißen</i> Musicalwelt	212
Verbale Mikroaggressionen im Berufsalltag	214
Kritisches Bewusstsein für Antirassismus	215
Schriftstellerische Auseinandersetzungen mit Diskriminierungen	216
Ana Milva Gomes' Autobiographie <i>Look at me</i>	217
Abla Alaouis Roman <i>Bissle Spätzle, Habibi?</i>	220
Black Musicals Matter	222
 »Zwei Welten, eine Familie«	
Diversität und Inklusion in der deutschen Musicalszene	226
Der blinde <i>König der Löwen</i> -Fan	226
Diversity-Management anstelle von Antidiskriminierung	227
Diversity Strategien bei der Stage Entertainment	229
Umgang mit Vielfalt im Studiengang Musical/Show der UdK Berlin	235
Vielfalt als Wunsch und in der Realität	237
 »Ist es denn weit? Bin ich bereit?«	
Kritisches Bewusstsein und künstlerische Auseinandersetzung	241
Wie lässt sich kritisches Bewusstsein vermitteln?	241
Musikzentrierte Interventionen als Mittel zur Transformation	244
Künstlerische Auseinandersetzungen mit Walt Disney und Megamusicals	246
Philip Glass' Oper <i>The Perfect American</i>	246
Der »Disney-Mörder«: Felix Kraka's Theaterstück <i>Celebration (Florida)</i>	248
Olivia Hyunsin Kims <i>Miss Yellow and Me</i>	250
Jon Cozarts Disney-Parodien »After Ever After«	252
Individuelle und strukturelle Handlungsempfehlungen	255
 Bibliographie	259