

ERSTER TEIL
DIE VORMODERNE

- 13 **Kapitel I Theatrale Lebensgestaltung**
13 Daseinsdeutung historisch früher Gesellschaften
17 Macht des Ideologischen
24 Theatralität des mythisch-religiösen Denkens
- 31 **Kapitel II Theater als besonderes gesellschaftliches Feld**
31 Das ästhetische Interesse
33 Formen des Ausdifferenzierens von Theater
34 Das Theater der Oral Performance
40 Geschichten der Herausbildung komplexen Theaters
42 Antike Tragödie und Wege zum Nō
- 47 **Kapitel III Ideologisches Potenzial und ästhetische Strategien**
47 Tragödie und Alte Komödie in der demokratischen Polis Athen
50 Argumentativ-reflexives Denken, vor-geschriebenes Theater
56 Reflexionen unauflösbarer Widersprüchlichkeit: Nō-Theater
60 Krisen des Besonderen in einer geschlossenen Welt: Japans Kabuki
64 Pragmatische Einordnung des Individuellen: Klassisches Theater in China
71 Das Epische als Darstellungs- und Kommunikationsprinzip
74 Religiöses Theater des europäischen Mittelalters
- 78 **Kapitel IV Das Widersprüchliche der Dinge**
78 Das Komisch-Lächerliche und das Ernste
80 Lachen mit den Toten in Ozeanien
80 Weise Clowns und aggressive Frauen (Afrika)
83 Tanzende Totengeister im Südwesten Nordamerikas
84 Profane und Heiliges im europäischen Mittelalter
85 Variationen komischen Theaters
88 Verkehrungsrituale in Afrika und Amerika
91 Verkehrungstheatralität im europäischen Mittelalter

ZWEITER TEIL
DER HISTORISCHE KAPITALISMUS IN EUROPA
(16. – 18. JAHRHUNDERT)

- 102 **Kapitel I Die Ordnung der Welt als geordnetes Theater**
103 „Illusionistische“ Perspektiv- oder Bildbühne
106 Das aristotelisch regelmäßige Drama
110 Modernes wissenschaftliches Denken
112 Das Literarische als das Theater

112	Buchdruck mit mechanischen Lettern
114	Anschauungsverzicht und abstrahierendes Denken
115	Frühkapitalistische und nationalstaatliche Ordnung der Dinge
119	Kapitel II Eine andere Moderne I: Shakespeare
120	Unregelmäßiges Theater im elisabethanischen England
124	Neues Verhalten zur Welt
125	Vielschichtig-dissonantische Realitäten
130	Kapitel III Ambivalenzen der neuen Ordnung
130	Bürgerlich-puritanische Revolution
131	Die Dialektik der neuen Realitäten: Sein und Schein
135	Kapitel IV Bürgerliche Indienstnahme des Theaters
136	Ein geordnetes Theater für die bürgerliche Ordnung
137	Das einzigartige Individuum und seine (Theater-)Identität
140	Verbergen des Theaters
142	Aufklärung und bürgerliche Lebenswelt: Die vierte Wand
143	Vom Komödianten zum Menschendarsteller
148	Kapitel V Eine andere Moderne II: Commedia dell'Arte
148	Commedia dell'Arte im Italien des 16. Jahrhunderts
152	Das Théâtre Italien in Paris
156	Das Théâtre de la Foire: Pariser Jahrmarkstheater
159	Geschicke der modernen Commedia-Form
163	Kapitel VI Soziokulturelle Verdrängung und Fragmentierung

DRITTER TEIL DAS (LANGE) 19. JAHRHUNDERT

170	Kapitel I Leidenschaft für das Theatrale
170	Spaltungen und Paradoxe
173	Theater in der bürgerlichen Ordnung
175	Das „gutgemachte“ Konversationsstück
178	Spektakuläres Theater und Music Hall
182	Kapitel II Illusionistische Abbilder
182	Panoramen und Dioramen
186	Fotografie
187	Reformiertes Theater
194	Kapitel III Unbehagen an der bürgerlichen Ordnung
194	Wagners Konzept eines theatrale Gesamtkunstwerks
195	Naturalismus
202	Das Moskauer Künstlertheater: Stanislavski
209	Exkurs: Schauspiele des globalen Kapitalismus
210	Spektakel der alltäglichen Warenzirkulation: Passagen
212	Weltausstellungen

- 216 **Kapitel IV Kolonialismus und imperiale Modernisierung**
218 Europas zivilisatorische Mission in Mittel- und Südamerika
223 Literarisches Guckkastentheater für die Karibik
225 Eine Ausnahme im subsaharischen Afrika: Südafrika
227 Die subversive Kraft des importierten Theaters: Indien
231 Formen nicht-literaturbasierten Theaters: Arabien
235 Transkulturelle theatrale Darstellungen: Beni Ngoma in Ostafrika
- 241 **Kapitel V Der antinaturalistische Umbruch in Europa**
242 Edward Gordon Craig und Adolphe Appia
245 Max Reinhardt
- 248 **Kapitel VI Der historische Kontext**
248 Neue Urbanität und Film
251 Konsumkultur
255 Ästhetik des Verschwindens
258 Vertreibung des Menschen aus der Kunst
- 261 **Kapitel VII Ambivalente Haltungen zur Welt**
261 Affirmation und Entfremdung
264 Kunst als Lebensmöglichkeit
269 Italienischer Futurismus

VIERTER TEIL DIE ERSTE HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS

- 280 **Kapitel I Theater, Krieg und die Erschütterung des Kapitalismus**
281 Erfahrungen des ersten totalen Krieges
283 Dada-Bewegung
- 303 **Kapitel II Politisierung der 1920er und 1930er Jahre**
303 Avantgarde der 1920er Jahre in Sowjetrussland
309 Antikapitalistisches Theater in Deutschland: Piscators Montagen und Agitprop
315 Kritisches Theater und Agitprop in den USA und Westeuropa
- 320 **Kapitel III Theater an der außereuropäischen Peripherie**
320 Anti-koloniale Modernisierung in China
327 Modernisierungsversuche in Japan
328 Einverleibung der Moderne in Südostasien
333 Drama und Theater der ausgebildeten Schichten in Westafrika
337 Concert Partys und Yoruba Wandertheater
- 344 **Kapitel IV Die Macht audiovisueller Mediatisierung**
344 Theater und Kino: Existentielle Positionierungen
347 „Filmisierung“ von Theater
349 Mediatisierung: Schnittstelle von Kunst und Konsum
- 353 **Kapitel V Orchestration von Bewegung: Performancekunst**
353 Performance im theaterkünstlerischen Paradigmenwechsel
358 Avantgardefilm als Performancekunst

FÜNFTER TEIL

DIE ZWEITE HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS

- 366 **Kapitel I Das Theater Brechts**
366 Gegensätzliche künstlerische Fluchtlinien nach 1945
369 Brechts dekonstruierende Kunstkonstruktionen
- 378 **Kapitel II Die 1960er und 1970er Jahre**
379 Happening, Aktionskunst, Performance
383 Das Arme Theater: Jerzy Grotowski
385 Engagement und politisches Theatermachen
388 Benno Bessons poetische Darstellungsweise
390 Heiner Müller: Die Ideen und die Körper
394 Juri Ljubimow: Gegner von Idolen
397 Peter Brook: Gegen Lügen
402 Das Living Theatre: Brecht und Artaud
404 Bread and Puppet Theater und San Francisco Mime Troupe
407 Deutsches Agitprop- und Dokumentartheater
409 Schaubühne am Halleschen Ufer Berlin
415 Nuevo Teatro Popular: Enrique Buenaventura und Augusto Boal
421 Wole Soyinka: Kunst in der politischen Unabhängigkeit
426 Theater gegen die Apartheid
- 433 **Kapitel III Die 1980er Jahre**
434 Heiner Müller: No hope, no despair
436 Keine Interpretation
438 Das Théâtre du Soleil im Stählernen Zeitalter
441 Performance Art – Live Art
443 Neue Subjektivität
446 Mediales Quidproquo: Kapitalistischer Realismus
448 Andere Theaterlandschaften
451 Indonesien unter dem Suharto-Regime
453 Theatre for Development im subsaharischen Afrika

SECHSTER TEIL

AUSBLICK

- 460 Das Verschwinden der Geschichte im Medial-Gegenwärtigen
463 Theater in der „flüchtigen Moderne“
469 Nicht Realismus, sondern Realität
473 Inseln des Widerstands

ANHANG

- 478 Anmerkungen
530 Personenregister
533 Sachregister
540 Bildnachweis