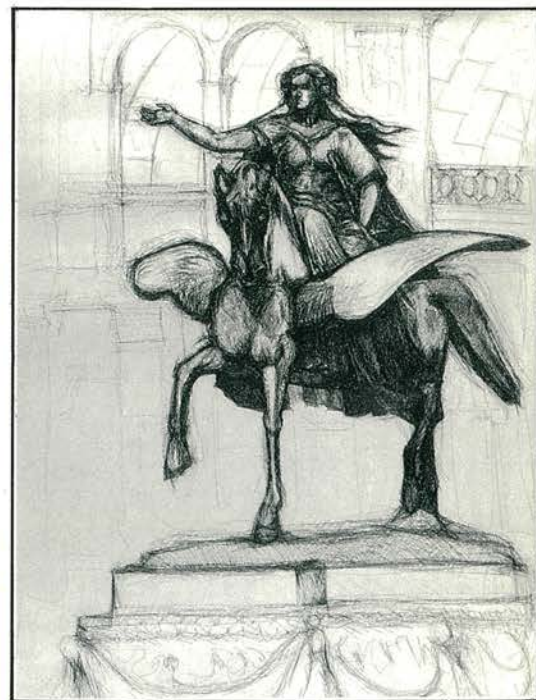
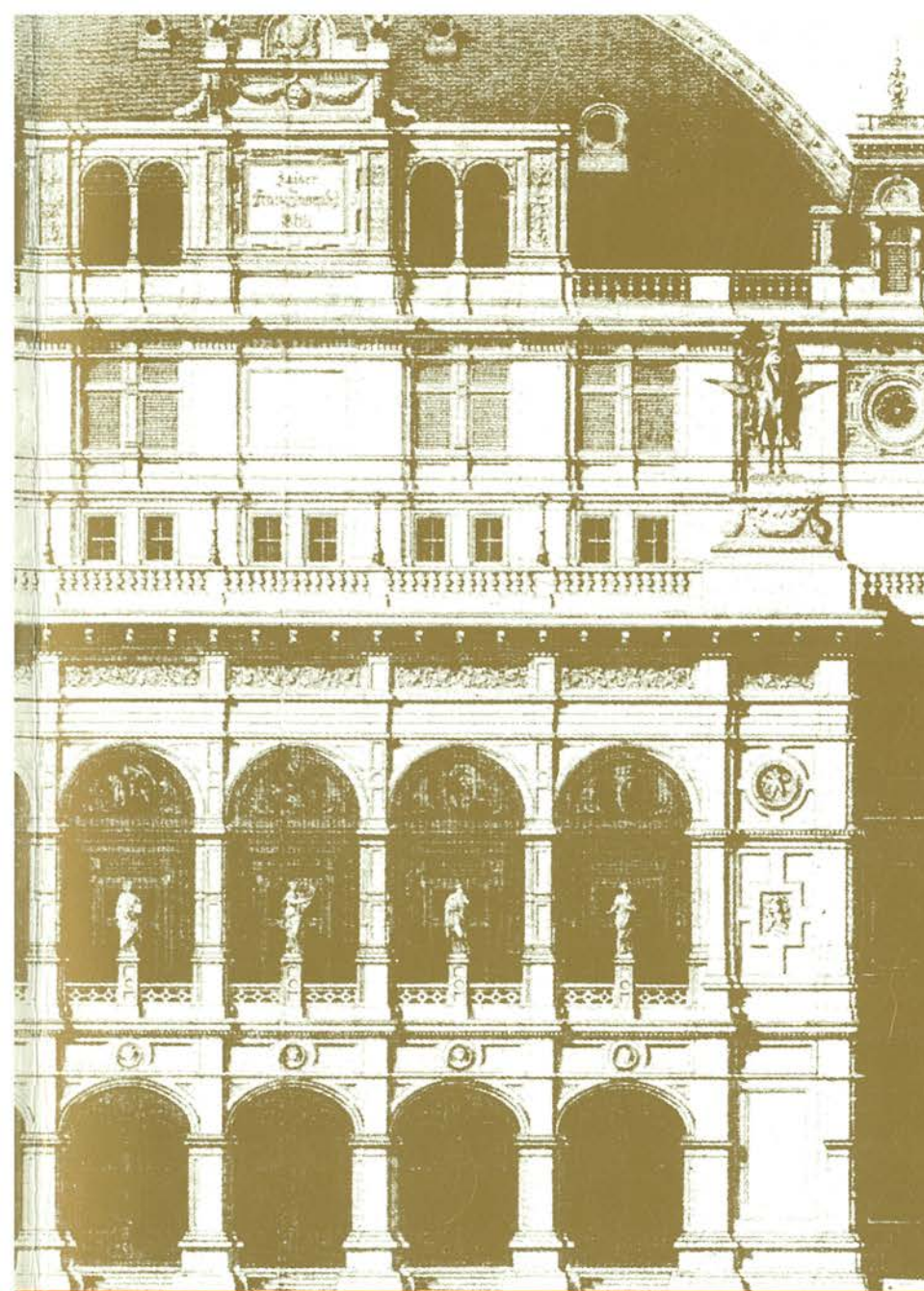

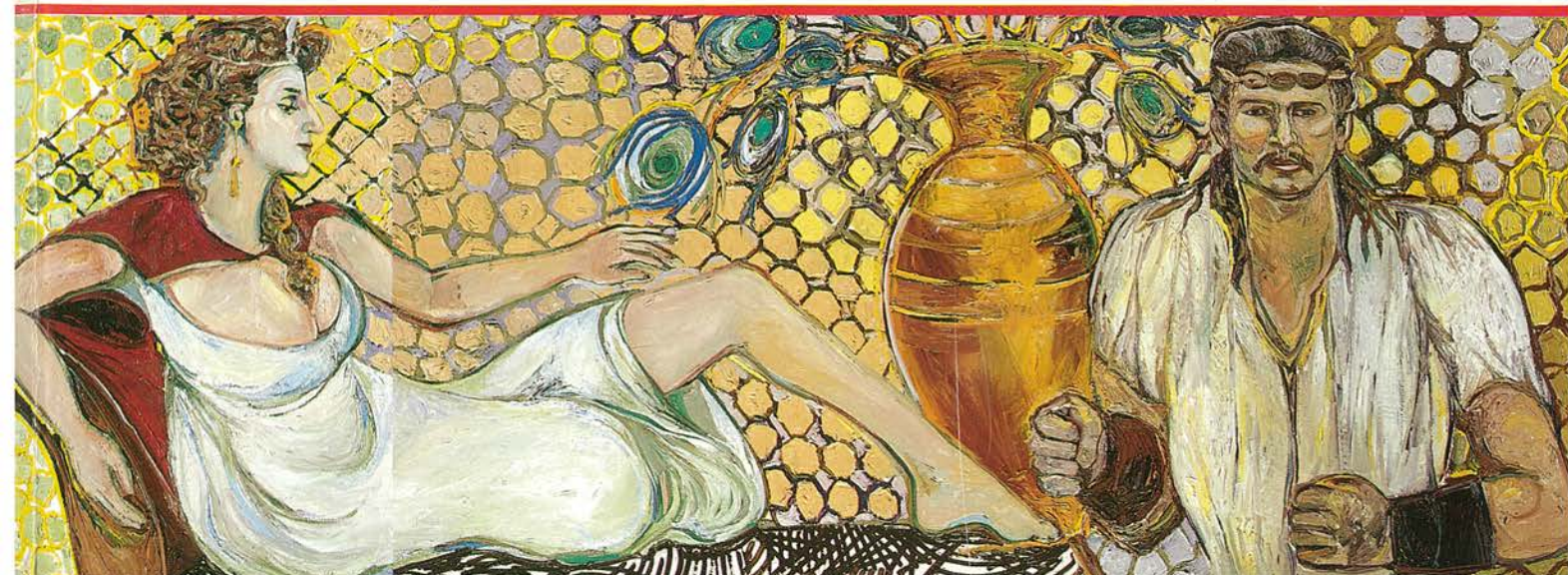

Wiener Staatsoper Pegasus

WIENER STAATSOPER

ARTIST IN RESIDENCE 1991/92

KATHLEEN BARRETT

KATHLEEN BARRETT

ARTIST-IN-RESIDENCE
WIENER STAATSOPER

Die Wiener Staatsoper hat erstmals in ihrer Geschichte einen bildenden Künstler eingeladen, nicht bloß im Rahmen der herkömmlichen Aufführungsstruktur eines Musiktheaters tätig zu werden, sondern gewissermaßen als „aufmerksamer Begleiter“ der Arbeitsprozesse dieses Opernhauses sein Schaffen zu entfalten. In dieser Rolle schlägt der Artist-in-Residence eine Brücke zwischen traditionell getrennten Bereichen: dem Publikum und dem auftretenden Künstler, der Vorderansicht der Bühne und der Welt „hinter den Kulissen“.

Ziel und Aufgabe dieses Projektes ist neue kreative Arbeit. Stellt man einen Artist-in-Residence in den Kontext der darstellenden Künste, so entwickelt er spezielle Anforderungen an sein Umfeld, die allein bereits eine kreative und interpretatorische Leistung darstellen. Der Gedanke des bildenden Künstlers als „aufmerksamem Begleiter und Beobachter“ ist traditionell geprägt. Er trägt die Rolle eines im Dienste eines Fürstenhofes oder eines Kirchenfürsten stehenden Malers in die moderne Situation. Durch den Gebrauch des Mediums der Malerei verschmilzt im Zuge dieses Projektes der Geist der quasi offiziellen „visuellen Begleitung“ des Operngeschehens mit den Verpflichtungen einer Institution der Hochkultur, die ihr anvertrauten kulturellen Güter nicht nur zu pflegen, sondern auch fortzuentwickeln.

Die Wiener Staatsoper verleiht mit ihrem wachsenden Repertoire vielen Werken der historischen internatio-

nalen Opernliteratur die Lebendigkeit der Opernbühne. Durch Pflege und Erweiterung des Repertoires dient die Wiener Staatsoper nicht allein als Bühne für Musiktheater, sondern auch als Zentrum für Ausbildung und musikhistorische Betreuung. Die Wiener Staatsoper ist Opernbühne und zugleich ein Haus, in dem die Arbeit

hunderter Menschen dem Geschehen auf der Bühne dient und sich um dieses dreht. Das Gebäude ist von einer kreativen Lebendigkeit erfüllt, die sowohl die inneren Energien dieses Opernhauses stets von neuem anfacht, als auch das Publikum, das allabendlich von draußen hereinkommt, erreicht.

Kathleen Barrett kam erstmals im Sommer 1990 mit einer Ausstellung ihrer am Royal Shakespeare Theater in England entstandenen Gemälde im Amerikahaus

nach Wien. Seit dem Jahr 1987, in dem sie erstmals in Stratford-upon-Avon als Artist-in-Residence gearbeitet hatte, sind diese Gemälde in vielen Ländern gezeigt worden. Damals entstand die Idee eines Artist-in-Residence an der Wiener Staatsoper, als die bekannte Sängerin Patricia Wise die Idee eines Beitrages der bildenden Kunst zu den Produktionen der Wiener Staatsoper anläß-

lich des Mozart-Jahres formulierte.

KS Wise erinnerte an die Zeiten von Degas und Toulouse-Lautrec, als Maler nicht allein für das Theater als Bühnen- und Kostümbildner tätig wurden, sich der Portraitmalerei widmeten oder Gestalten der Opernliteratur künstlerisch interpretierten, sondern ihren eigenständigen künstlerischen Schöpfungen die Aufführungen der Theater zugrundelegten. Der Gedanke einer Wiederbelebung eines solchen dynamischen Experimentes führte zur Einladung von Kathleen Barrett in ein Atelier in der Wiener Staatsoper.

Bald wurde klar, daß ein gänzlich neues organisatorisches Modell entwickelt werden mußte, um der Künstlerin den idealen Zugang sowohl zu dem Gegenstand als auch zu den Mitteln

KATHLEEN BARRETT
Wiener Staatsoper
Artist-in-Residence

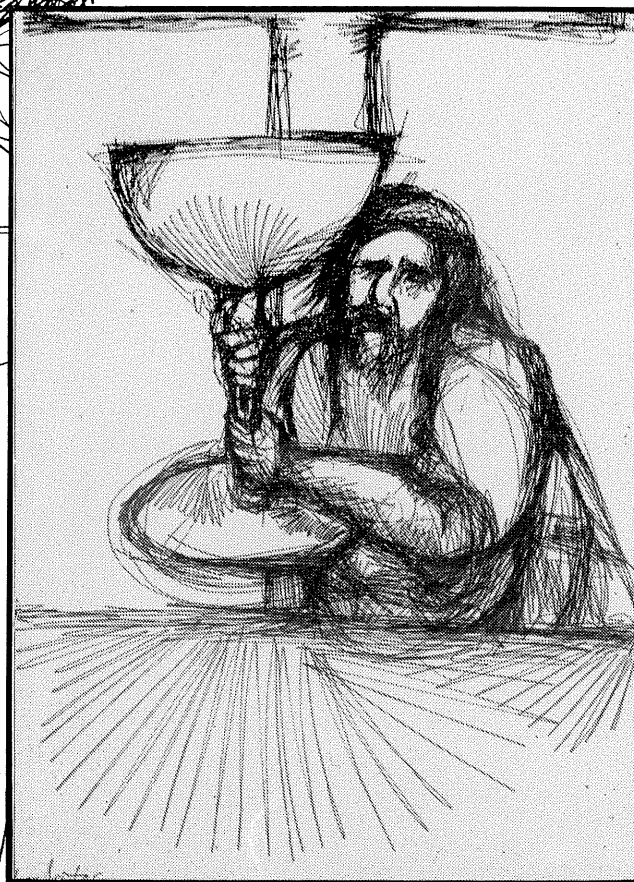
The Vienna State Opera has for the first time invited an artist to come to the opera to work not just within the performance structure but 'in attendance' of the opera's work. Thus the artist-in-residence bridges the areas traditionally separated, audience and performer, front of house and backstage.

The purpose and goal of the project is new creative work. An artist-in-residency set into the performing arts evokes special demands which are in themselves a creative interpretive work. The idea of an attending artist is deeply traditional. It takes the role of court or church painter into the modern milieu. Through the medium of painting this project fuses the spirit of commissioned visual accompaniment with the duty of a great cultural institution to be a repository that in every possible way preserves and promotes the treasures entrusted to it.

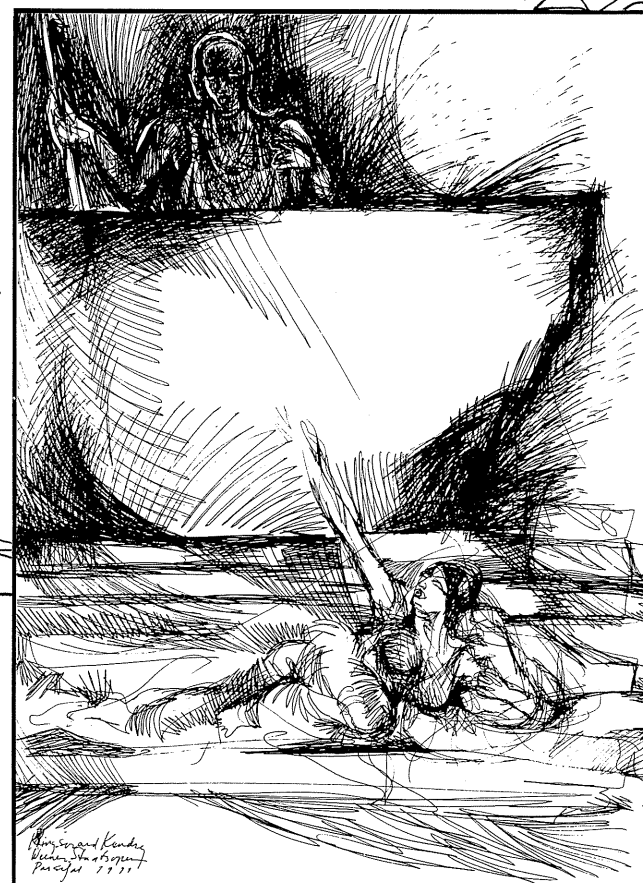
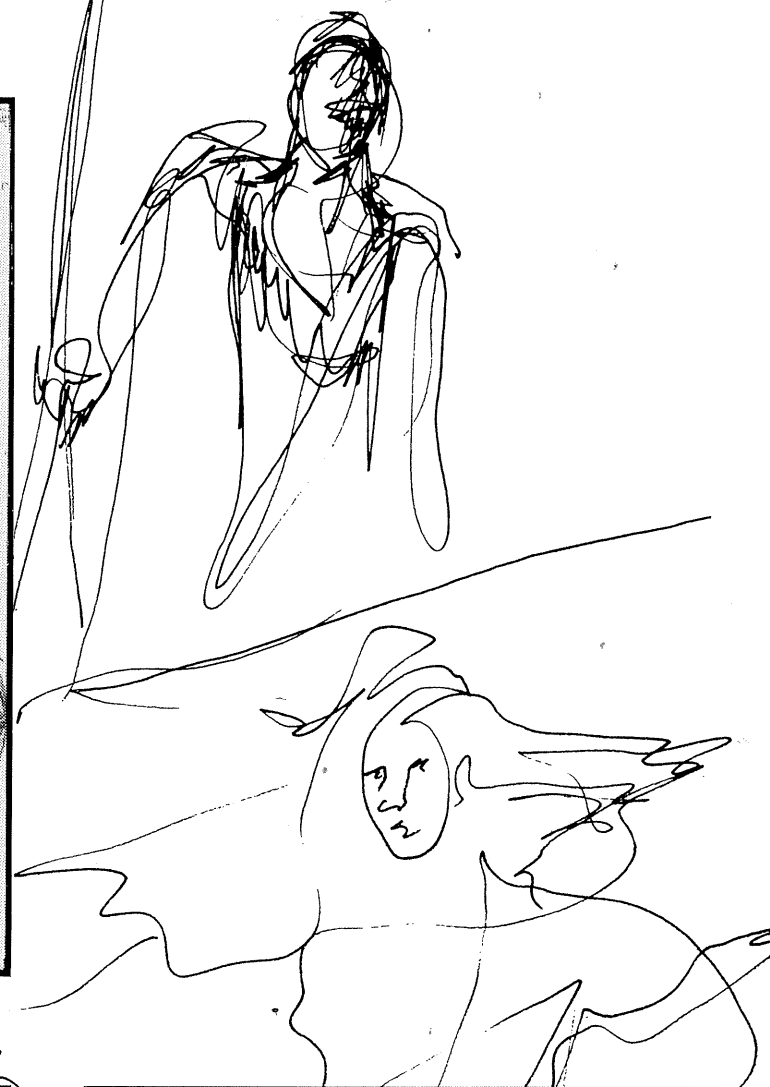
The Vienna Opera with the continuing expansion of its repertoire maintains in living performance the largest body of operatic work in the world. In carefully preserving while creatively expanding, the Staatsoper serves not only as a centre for performing arts but as an educational, curatorial and resource centre.

AMFORTAS

AMFORTAS

KLINGSOR UND KUNDRY

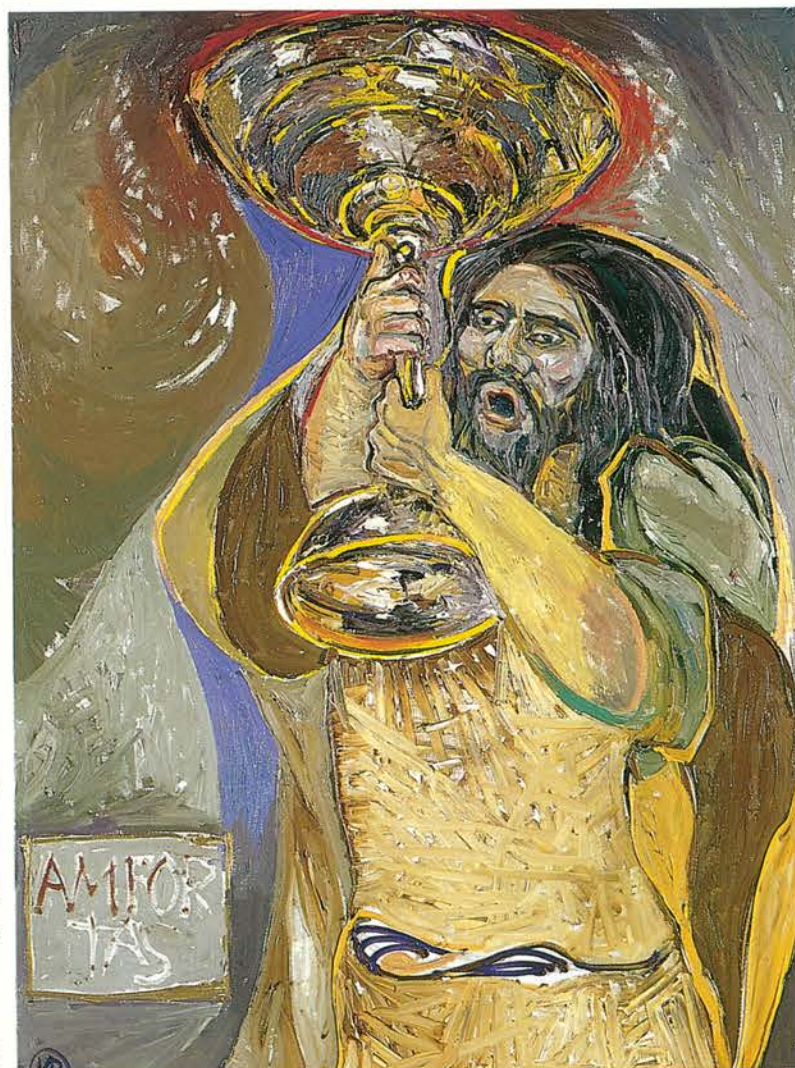
KUNDRY UND PARSIFAL

PARSIFAL

musik Richard Wagner
dirigent Horst Stein
ausstattung Jürgen Rose

"KUNDRY" Waltraud Meier 91.5cm x 122cm

"AMFORTAS" Bernd Weigl 122cm x 91.5cm

"PARSIFAL UND DER SCHWAN" Placido Domingo 183cm x 183cm

HEINRICH DER VOGLER, DEUTSCHER KÖNIG

LOHENGRIN

musik Richard Wagner

musikalische Leitung Peter Schneider

regie Wolfgang Weber

ausstattung Rudolph und Reinhard Heinrich

LOHENGRIN

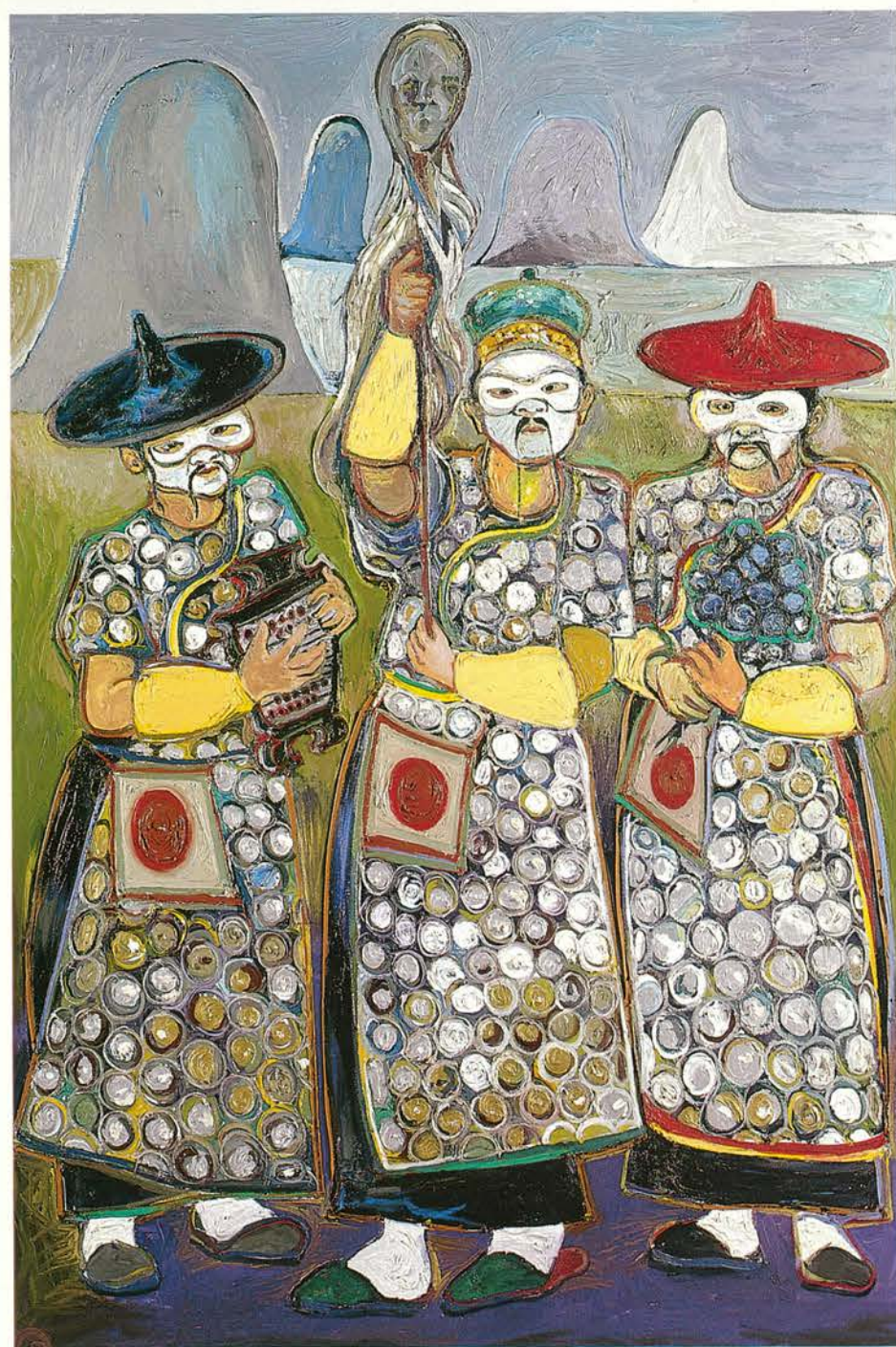

ELSA VON BRABANT UND LOHENGRIN

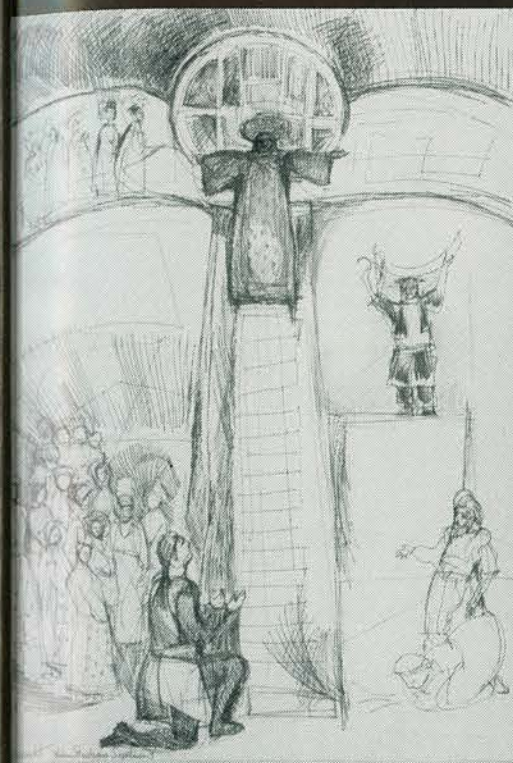

"ELSA VON BRABANT" Carla Pohl 190cm x 90cm

ZEININGER

"PING, PANG, PONG" Georg Tichy, Helmut Wildhaber, Heinz Zednik 183cm x 122cm

TURANDOT

PING, PANG, PONG

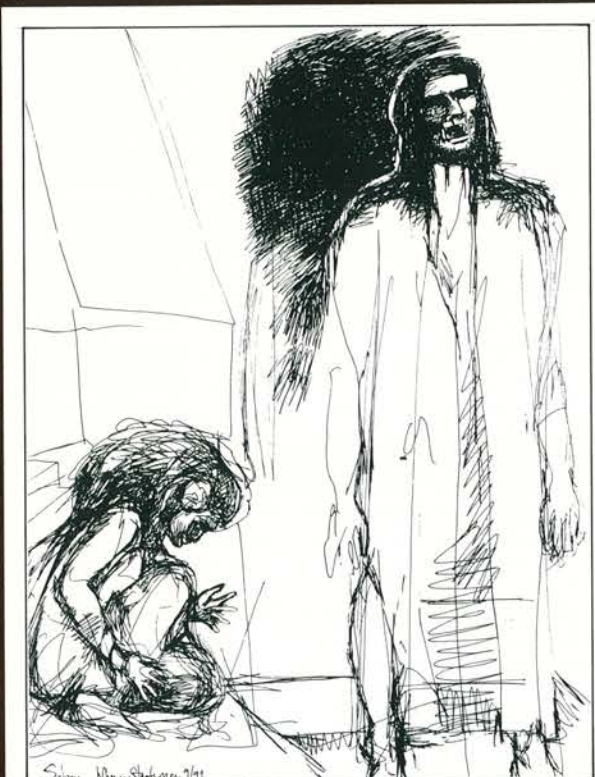
TURANDOT

musik Giacomo Puccini

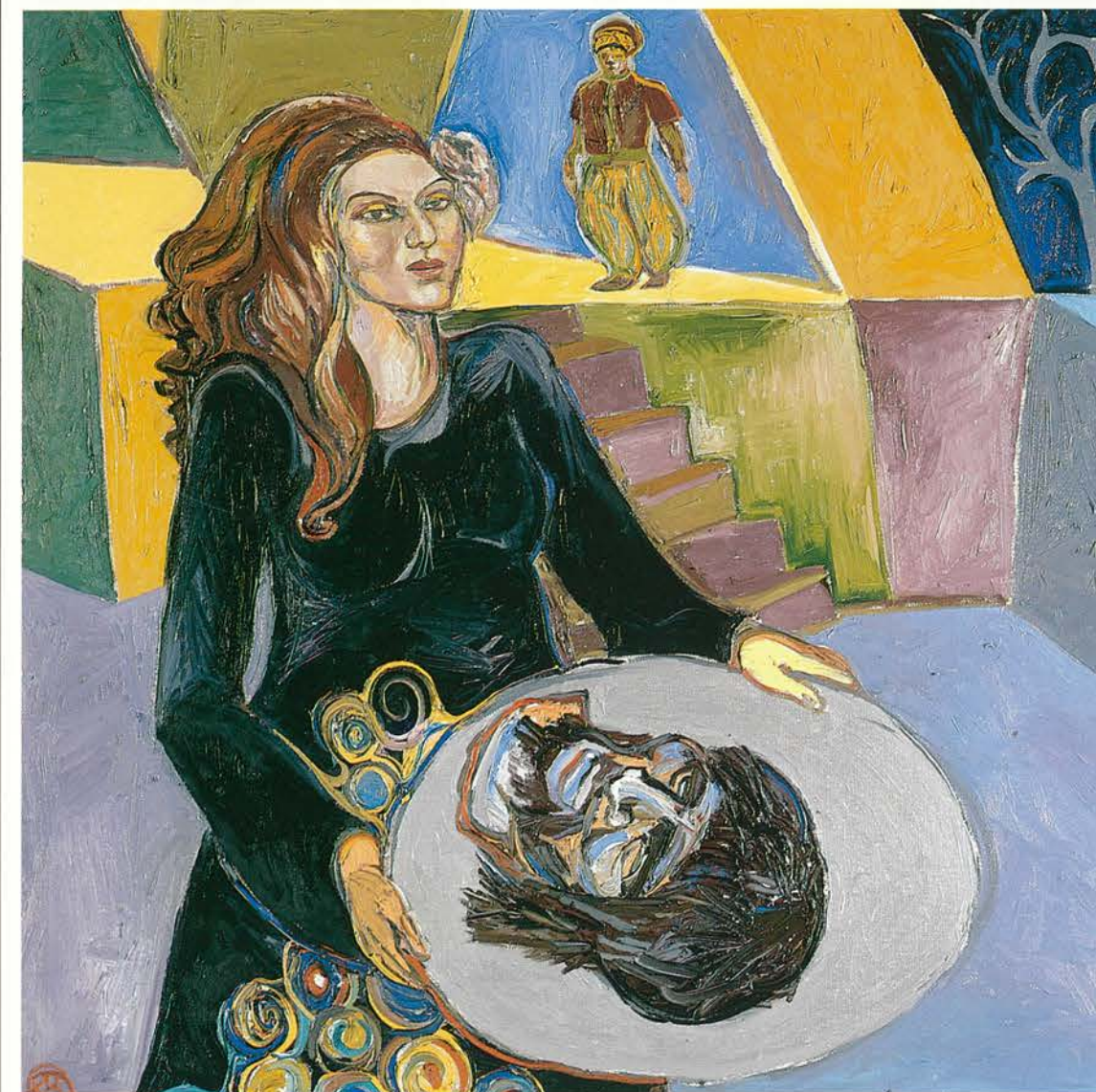
musikalische leitung Berislav Klobučar

bühnenbild und kostüme Timothy O'Brien und Tazeena Firth

ZEININGER

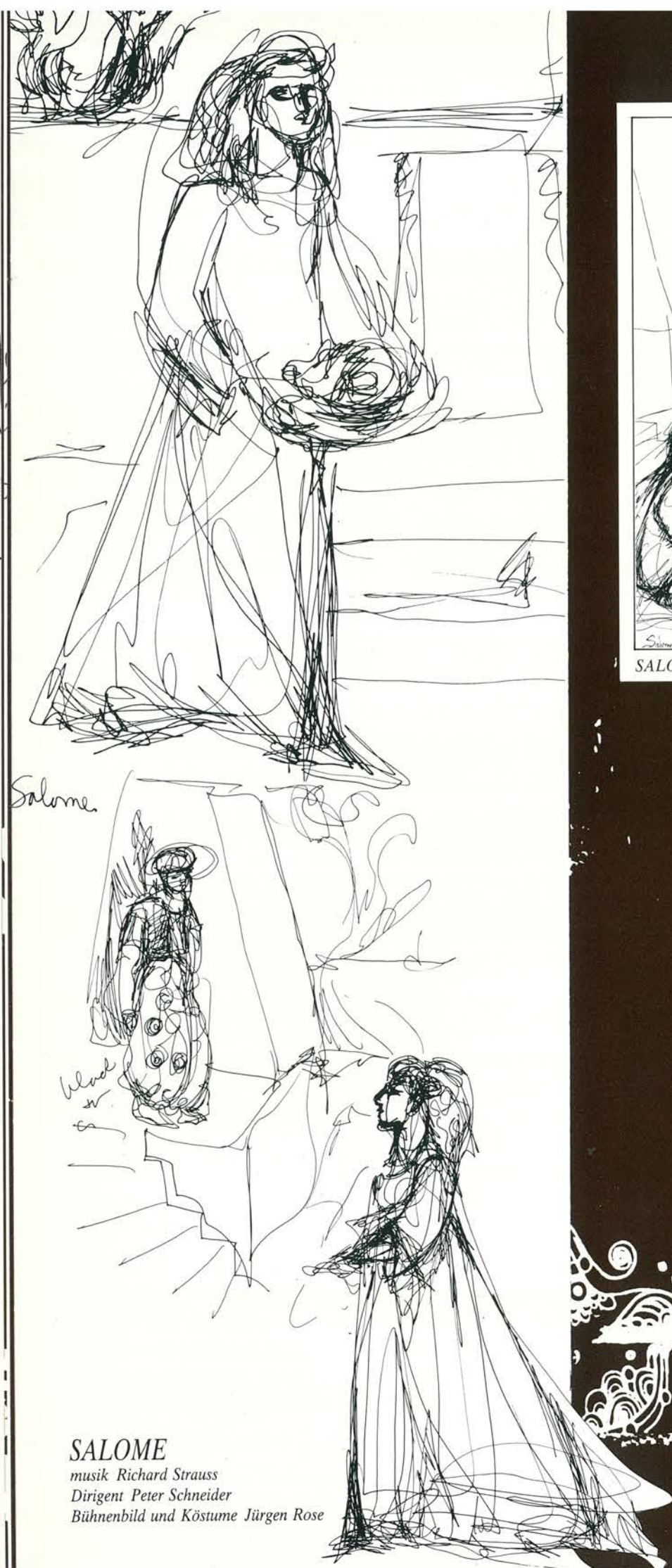
SALOME UND JOCHANAN

"SALOME" Mara Zampieri 122cm x 122cm

HERODES UND HERODIAS

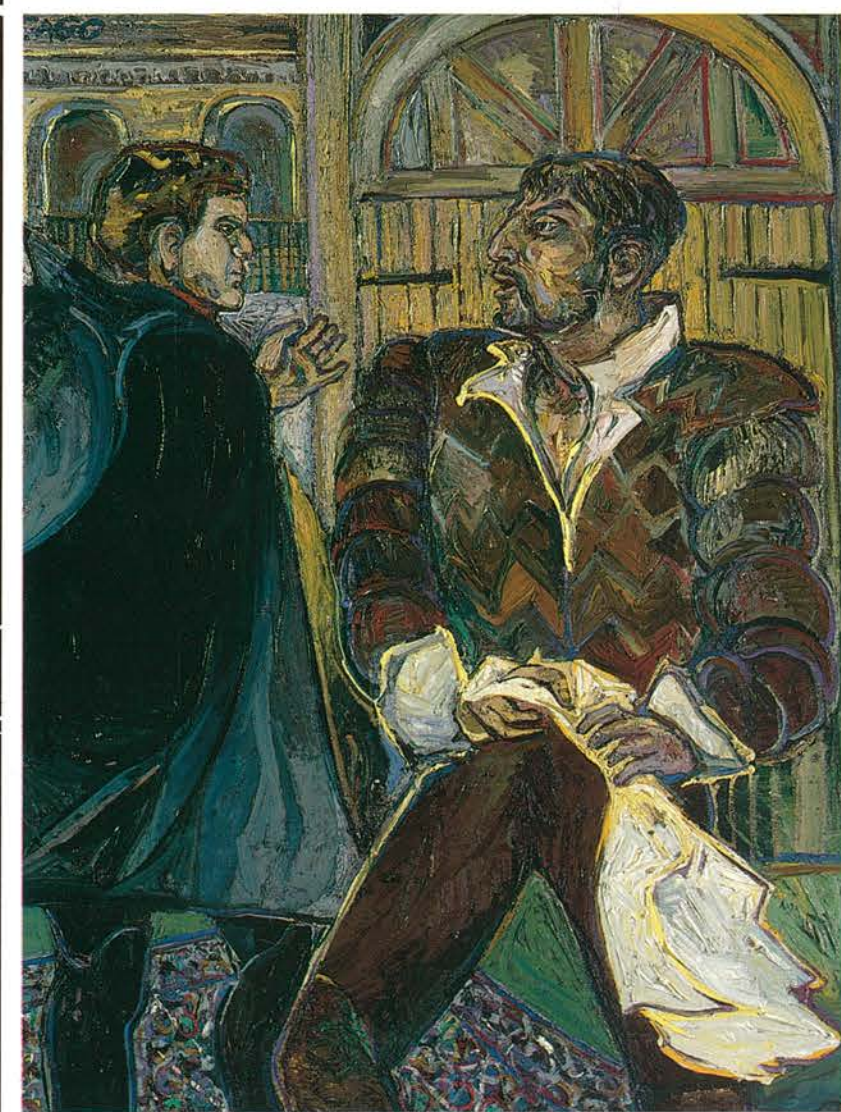
SALOME

musik Richard Strauss
Dirigent Peter Schneider
Bühnenbild und Kostume Jürgen Rose

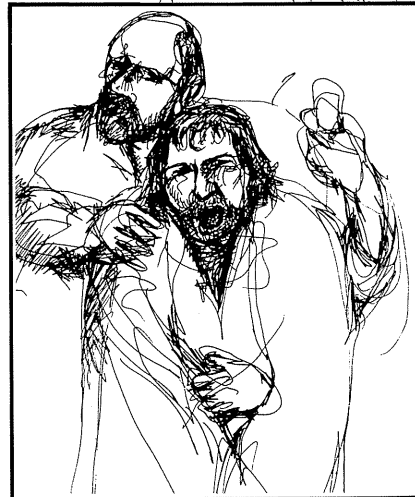
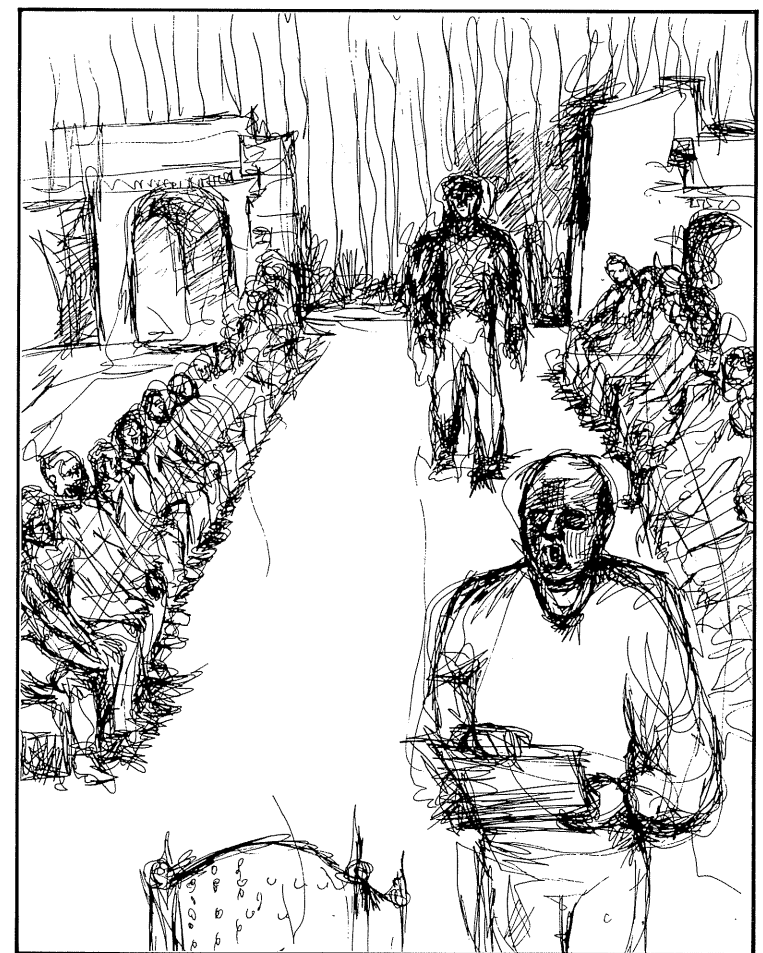
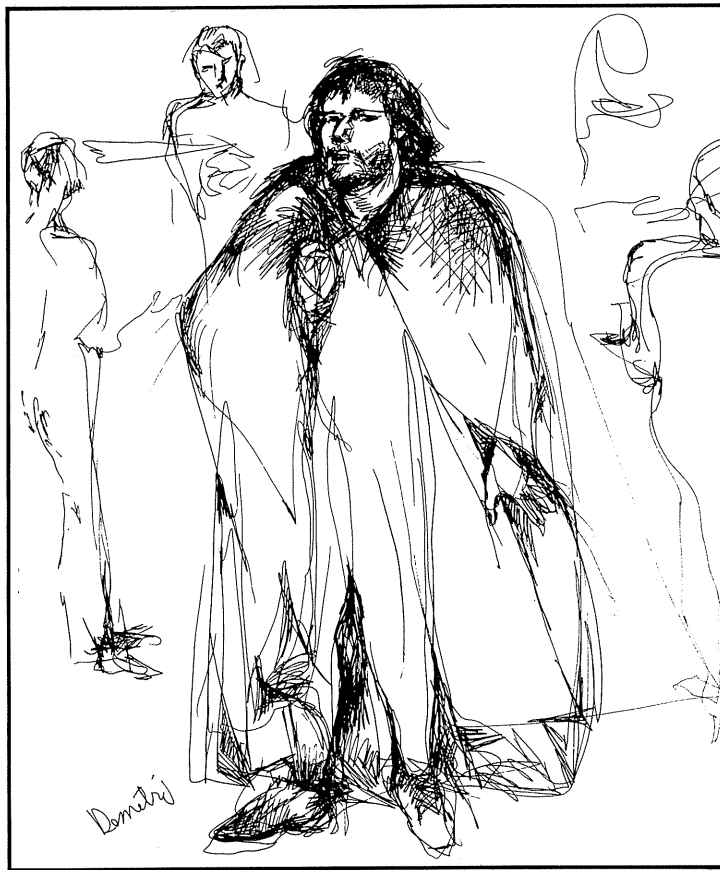

OTHELLO

musik Giuseppe Verdi
 dirigent Berislav Klobučar
 Bühnenbild Stephen Lewis
 kostüme Luciana Arrighi

"JAGO UND CASSIO" Renato Bruson, Richard Brunner 120cm x 90cm

BORIS GODUNOW

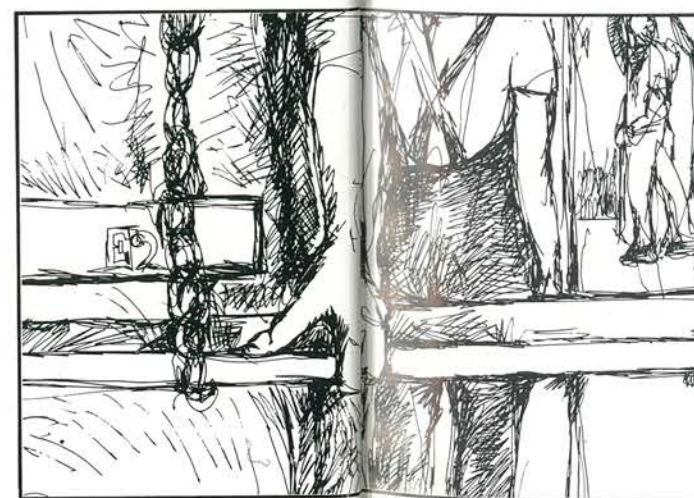
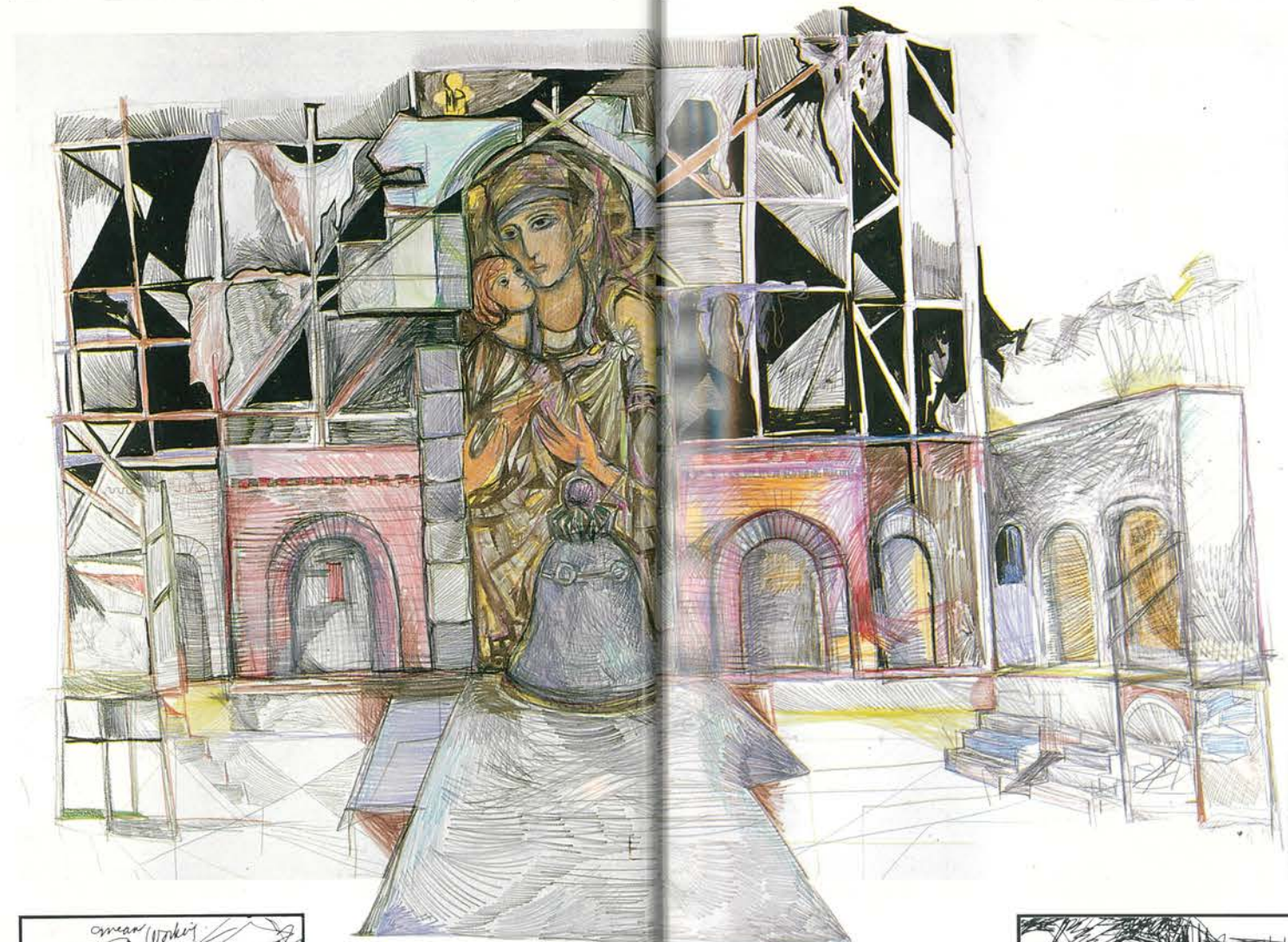
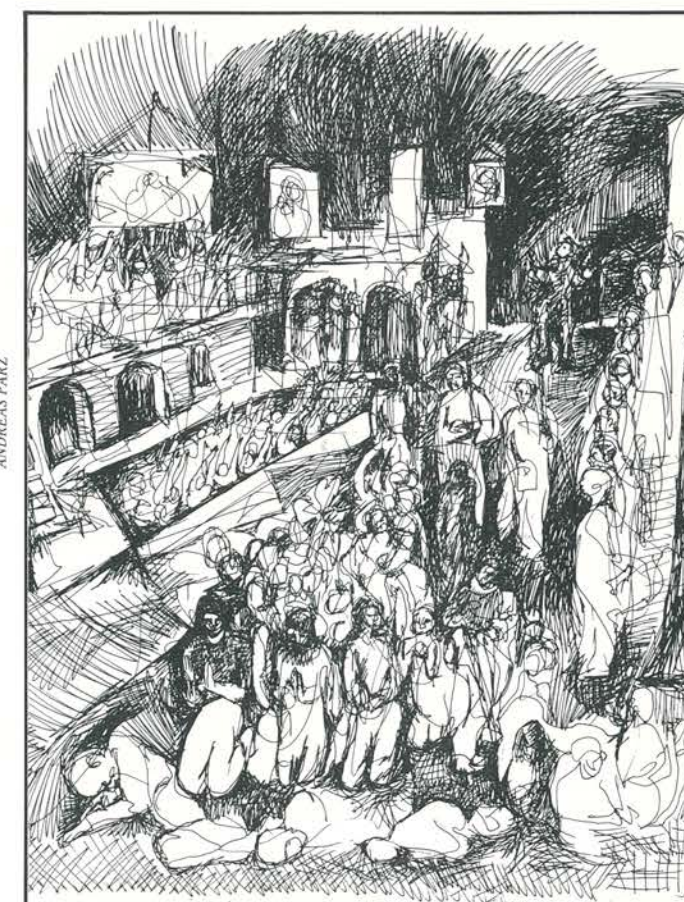
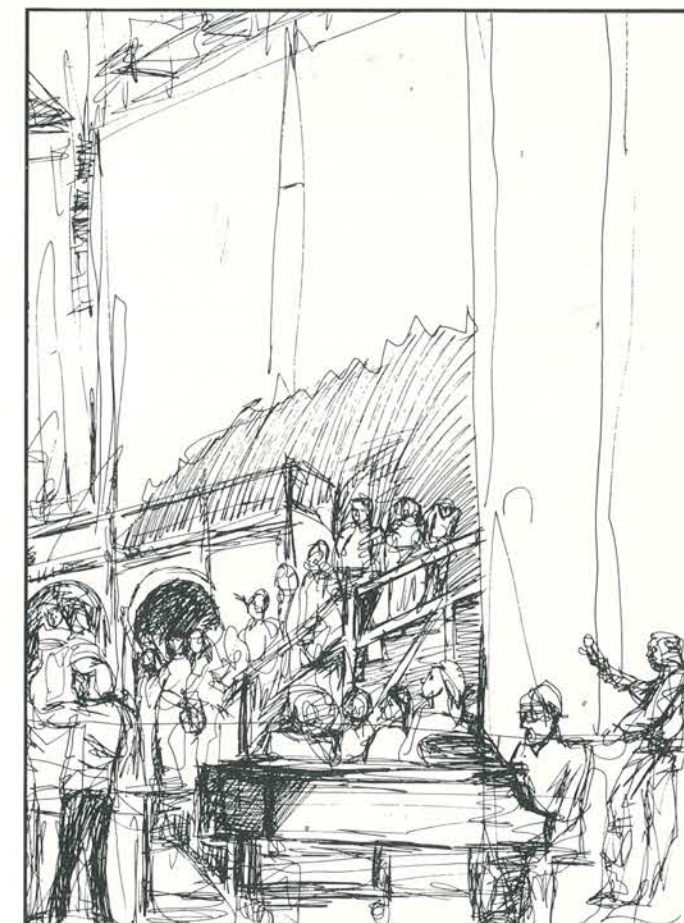
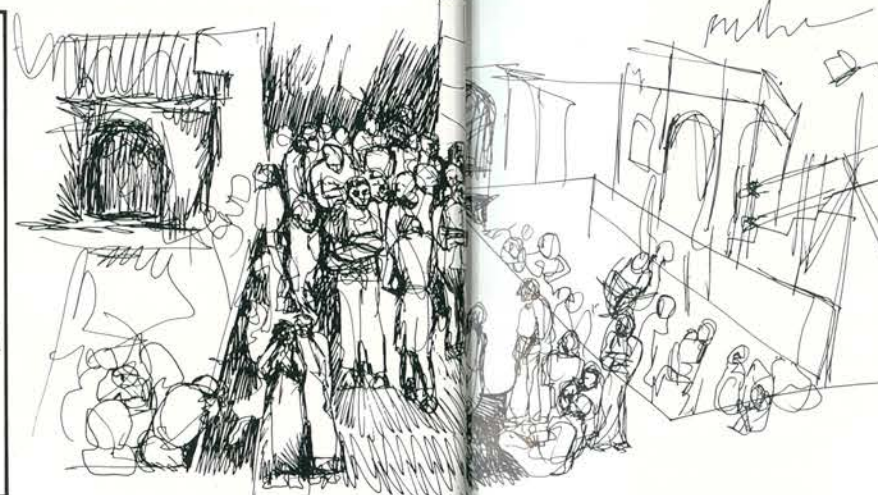
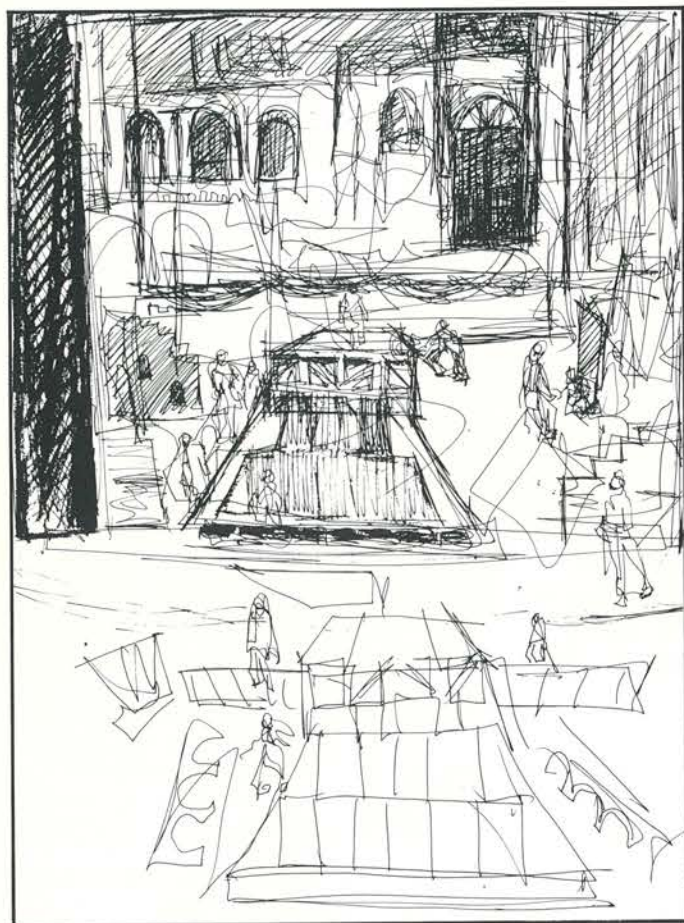
musik Modest P. Mussorgskij

musikalische leitung Claudio Abbado

regie Stephen Lawless

bühnenbild und Kostüme Nicolas Dvigoubsky

SKIZZEN VON PROBEN

BORIS GODUNOW

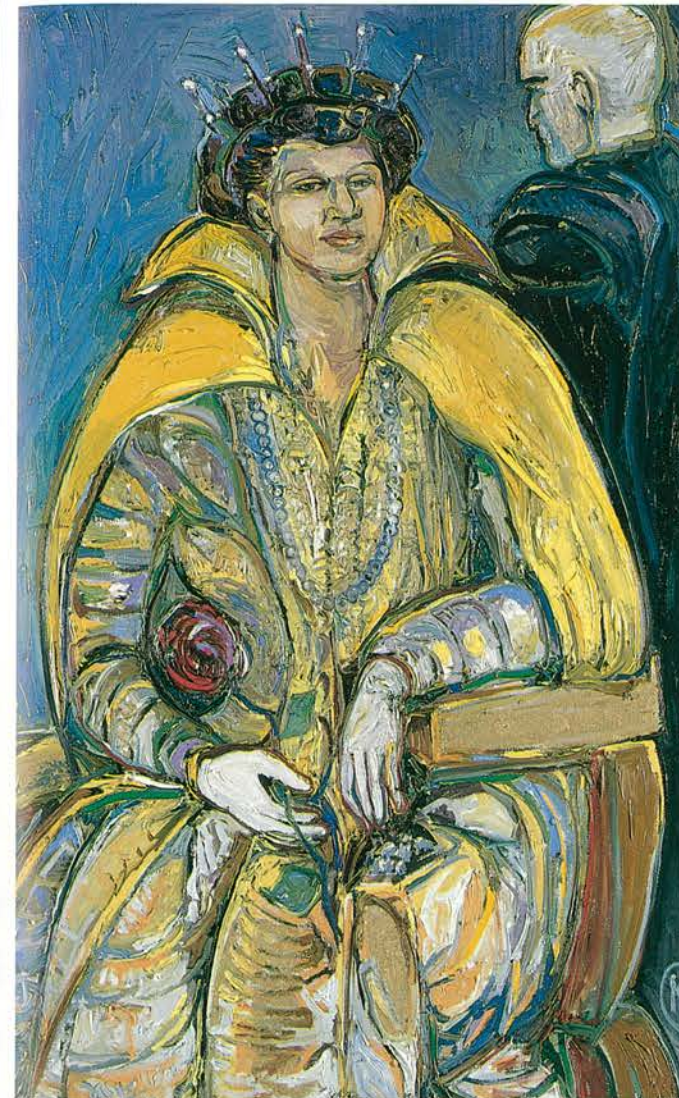
musik Modest P. Mussorgskij
 musikalische leitung Claudio Abbado
 regie Stephen Lawless
 bühnenbild und kostüme Nicolas Dvigoubsky

SKIZZEN VON BÜHNENBILDEN UND PROBEN

"BORIS GODUNOW" Robert Lloyd 90cm×60cm

"MARINA MNISCHEK" Marjana Lipovšek 120cm × 75cm

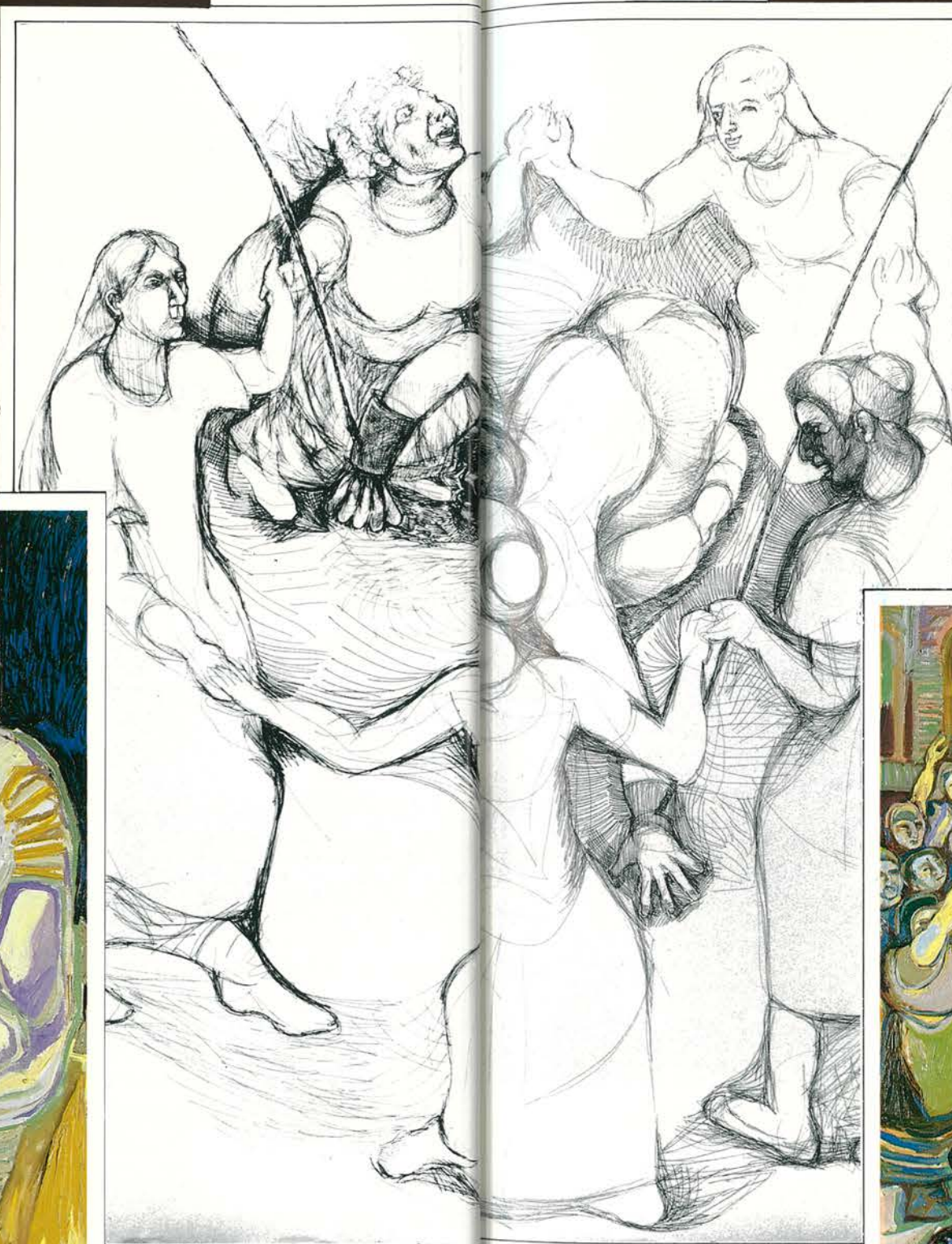
"PIMEN, MÖNCH UND CHRONIST" Kurt Rydl 175cm × 75cm

"DIE KRÖNUNG BORIS GODUNOWS" 183cm x 366cm

ANDREAS PARZ

ZEININGER

EINE PROBE MIT CHOR

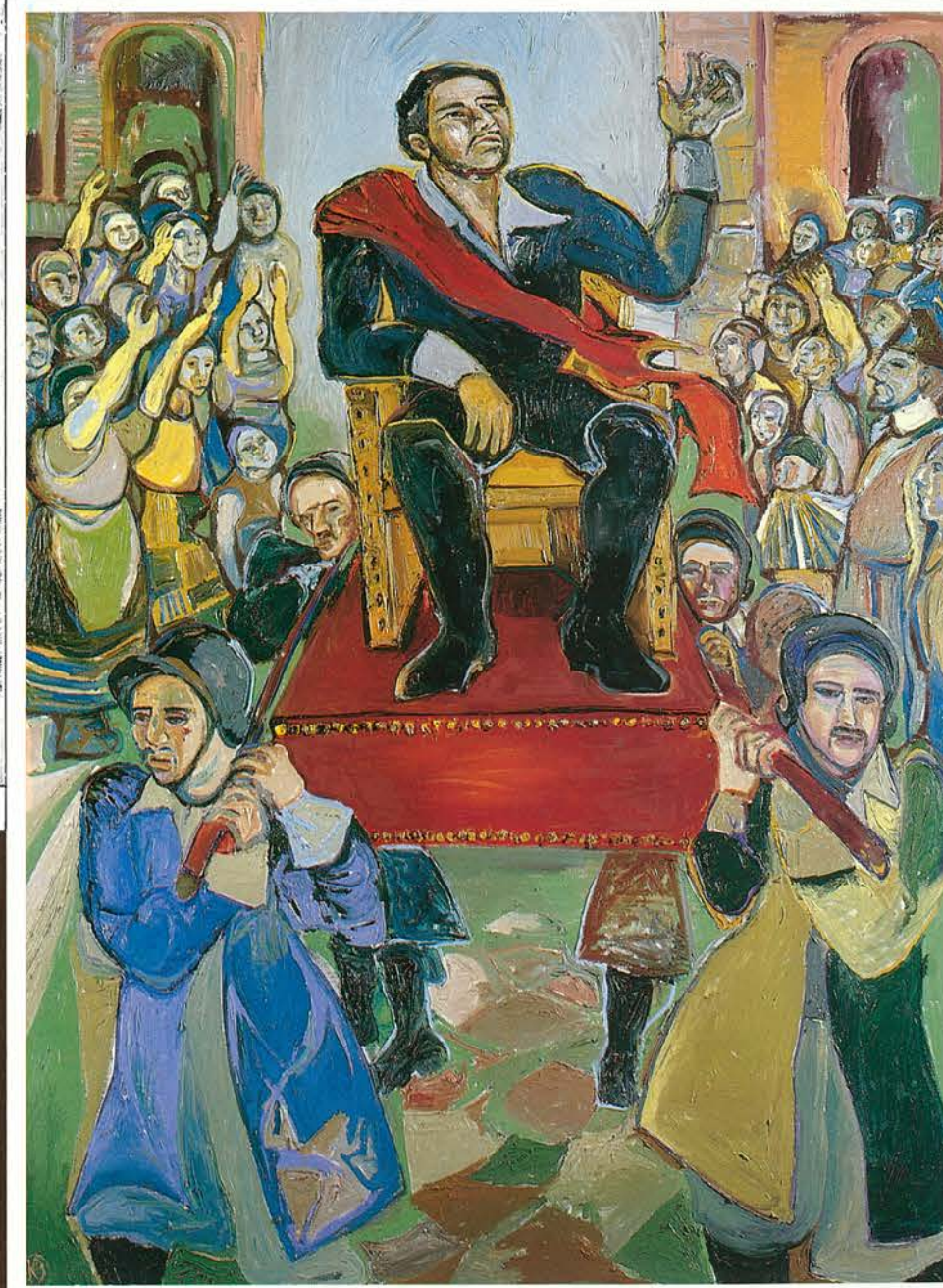

ZEININGER

"BORIS' TOD" Robert Lloyd, Gabriele Sima 183cm x 122cm

ANDREAS PARZ

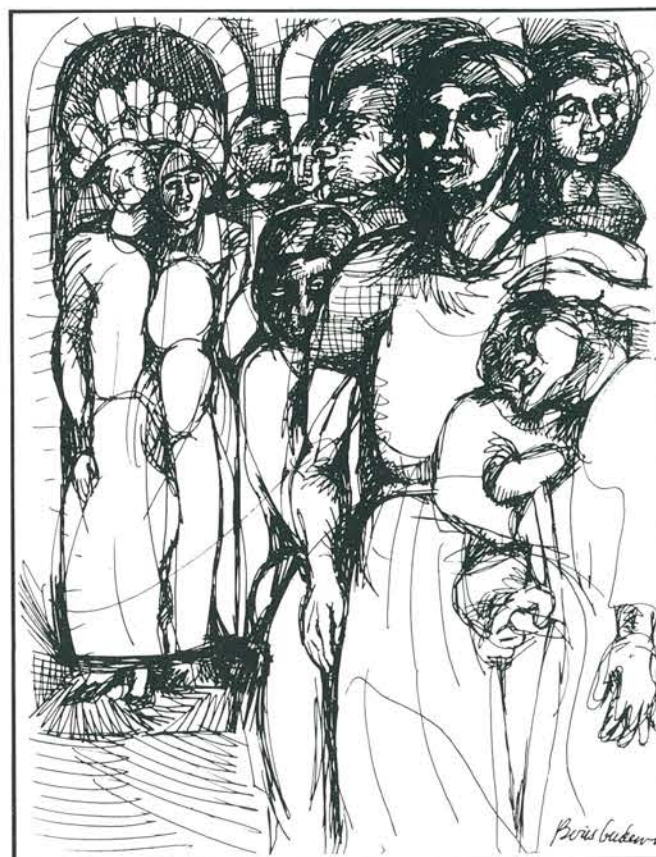

"DIMITRIJ" Emil Ivanov 190cm x 140cm

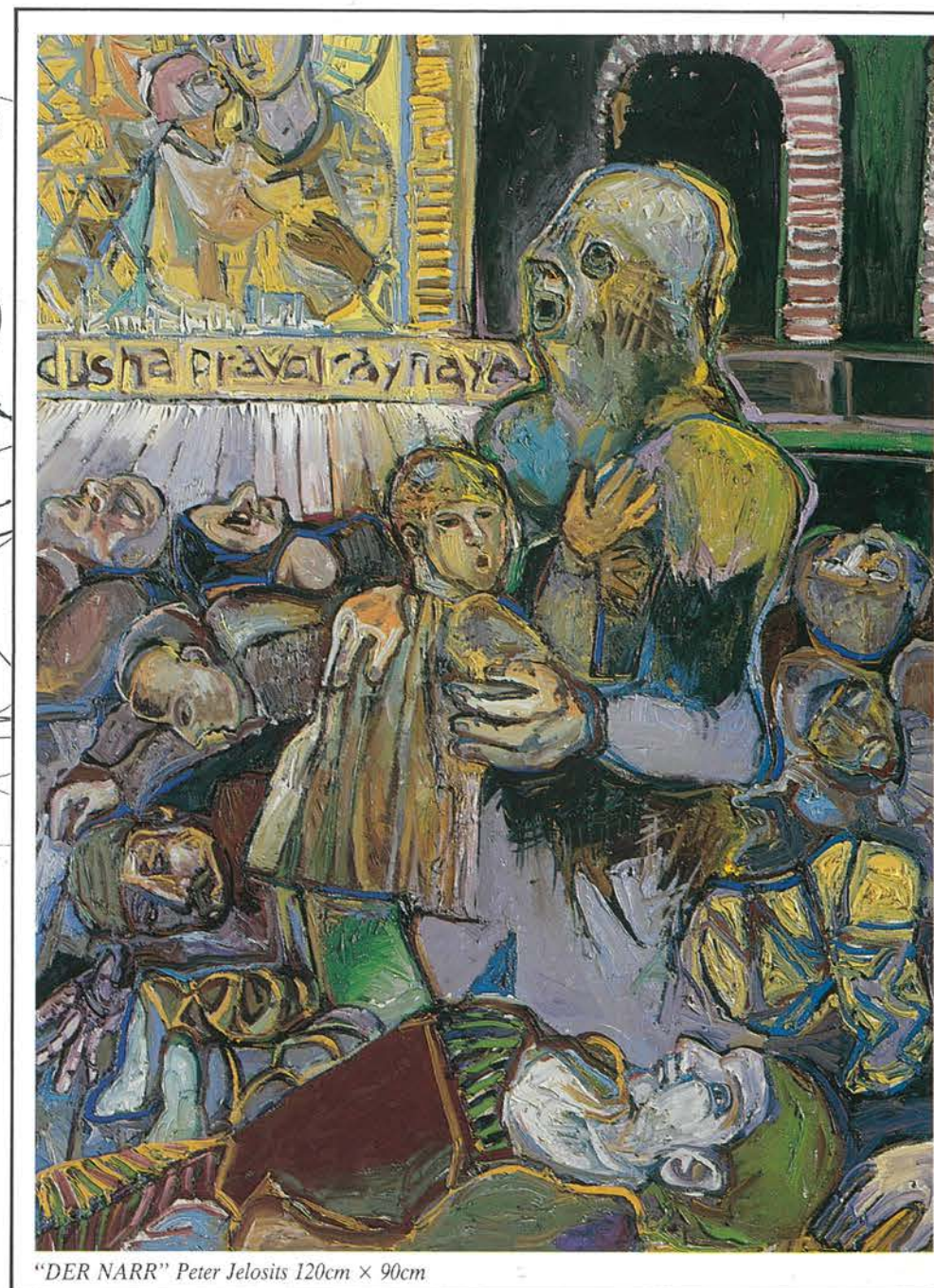
ANDREAS PARZ

DER CHOR

DER CHOR

"DER NARR" Peter Jelosits 120cm x 90cm

BORIS GODUNOW

musik Modest P. Mussorgskij
 musikalische leitung Claudio Abbado
 regie Stephen Lawless
 bühnenbild und Kostüme Nicolas Dvigoubsky

DREI DAMEN

DIE DREI KNABEN

MONOSTATOS

SARASTRO, PAPAGENO, TAMINO UND PAMINA

DIE ZAUBERFLÖTE

musik Wolfgang A. Mozart

musikalische leitung Peter Schneider

bühnenbild und kostume Yannis Kokkos

Gren

atch
ulti
color
sawon
sandes
?

"PAPAGENO" Anton Sheringer 122cm x 122cm

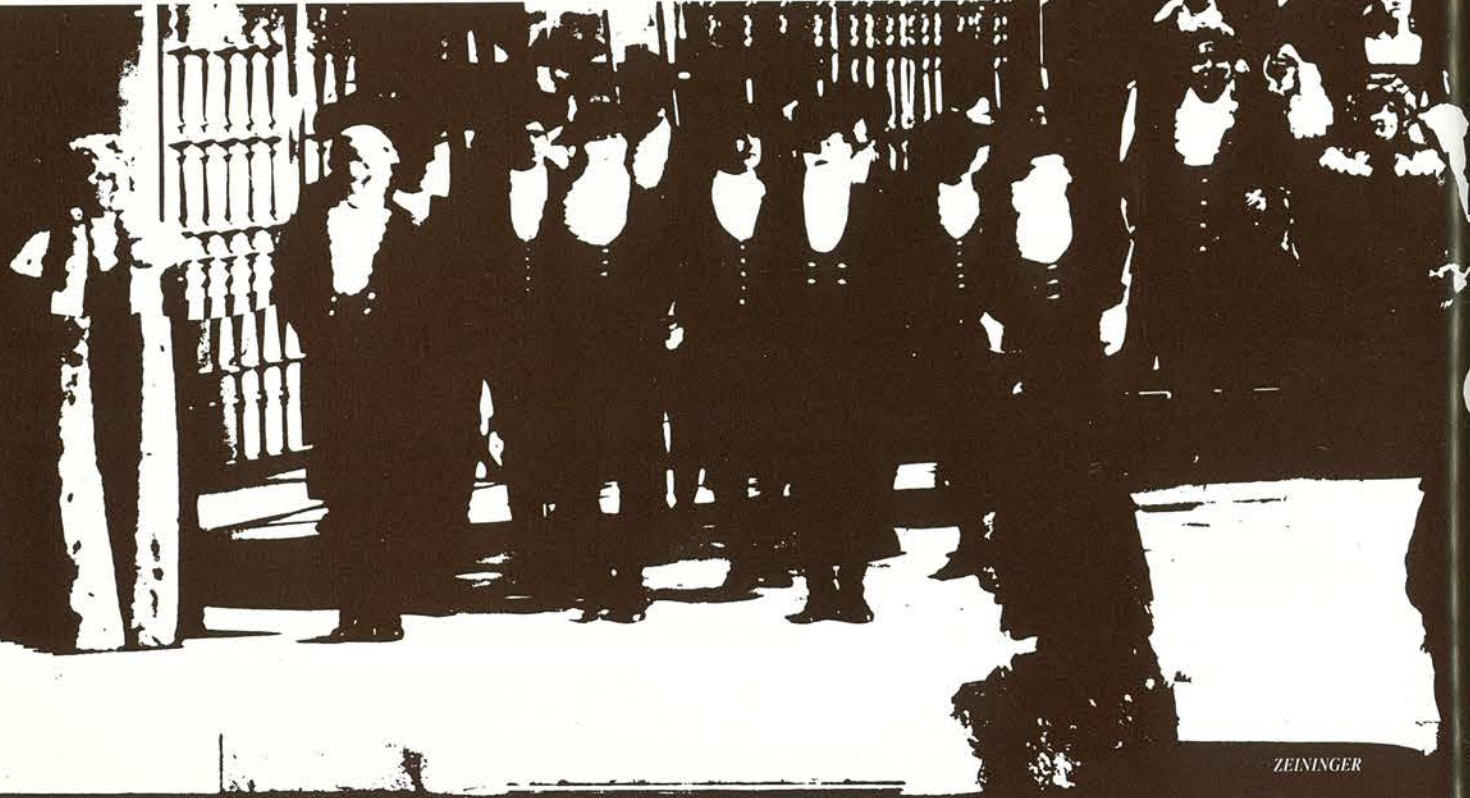

PAPAGENO

"SUSANNA" Ulrike Sonntag 120cm x 90cm

ANDREAS PARZ

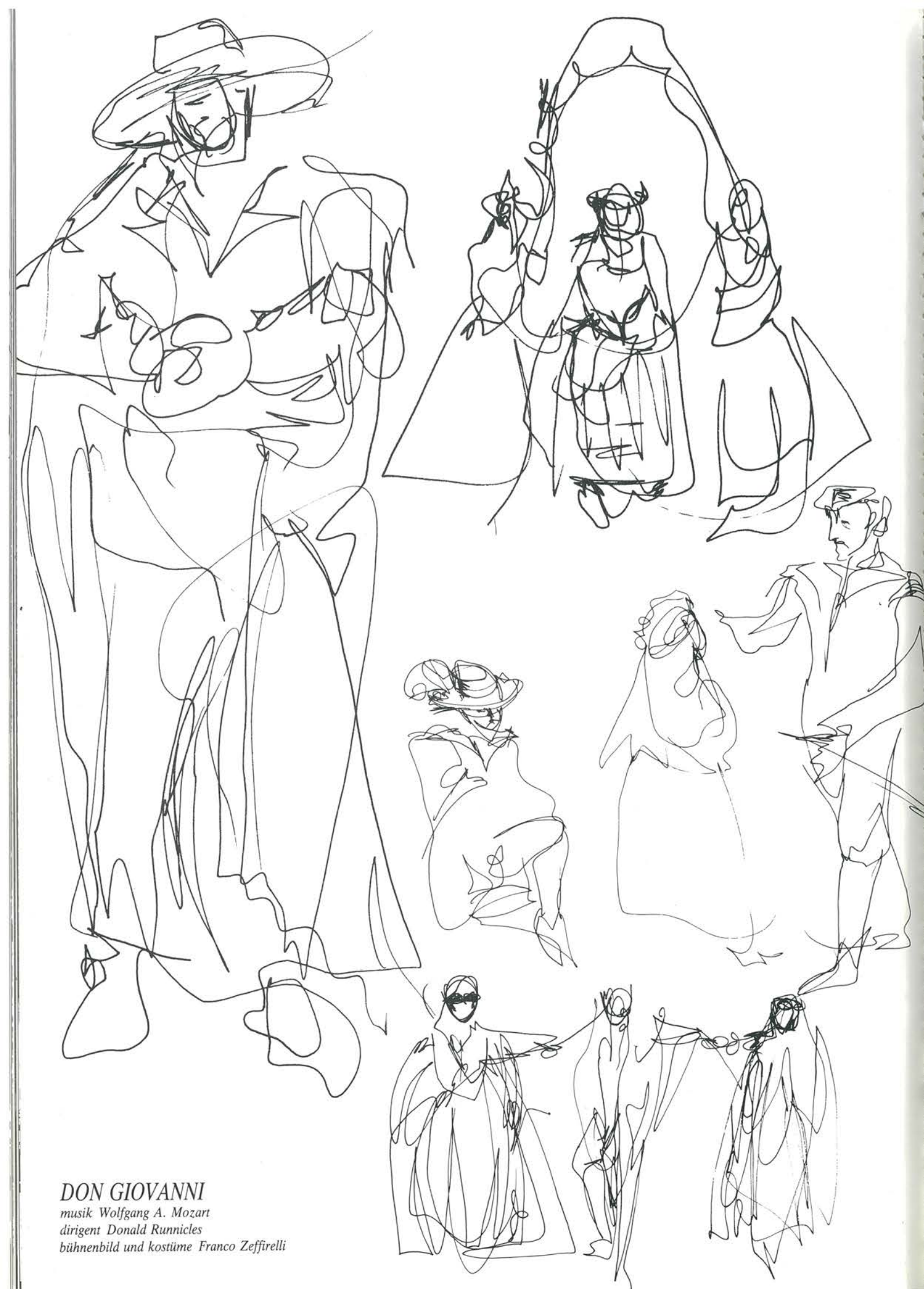

ZEININGER

DIE HOCHZEIT DES FIGARO

musik Wolfgang A. Mozart
 dirigent Peter Schneider
 ausstattung Jean-Pierre Ponnelle

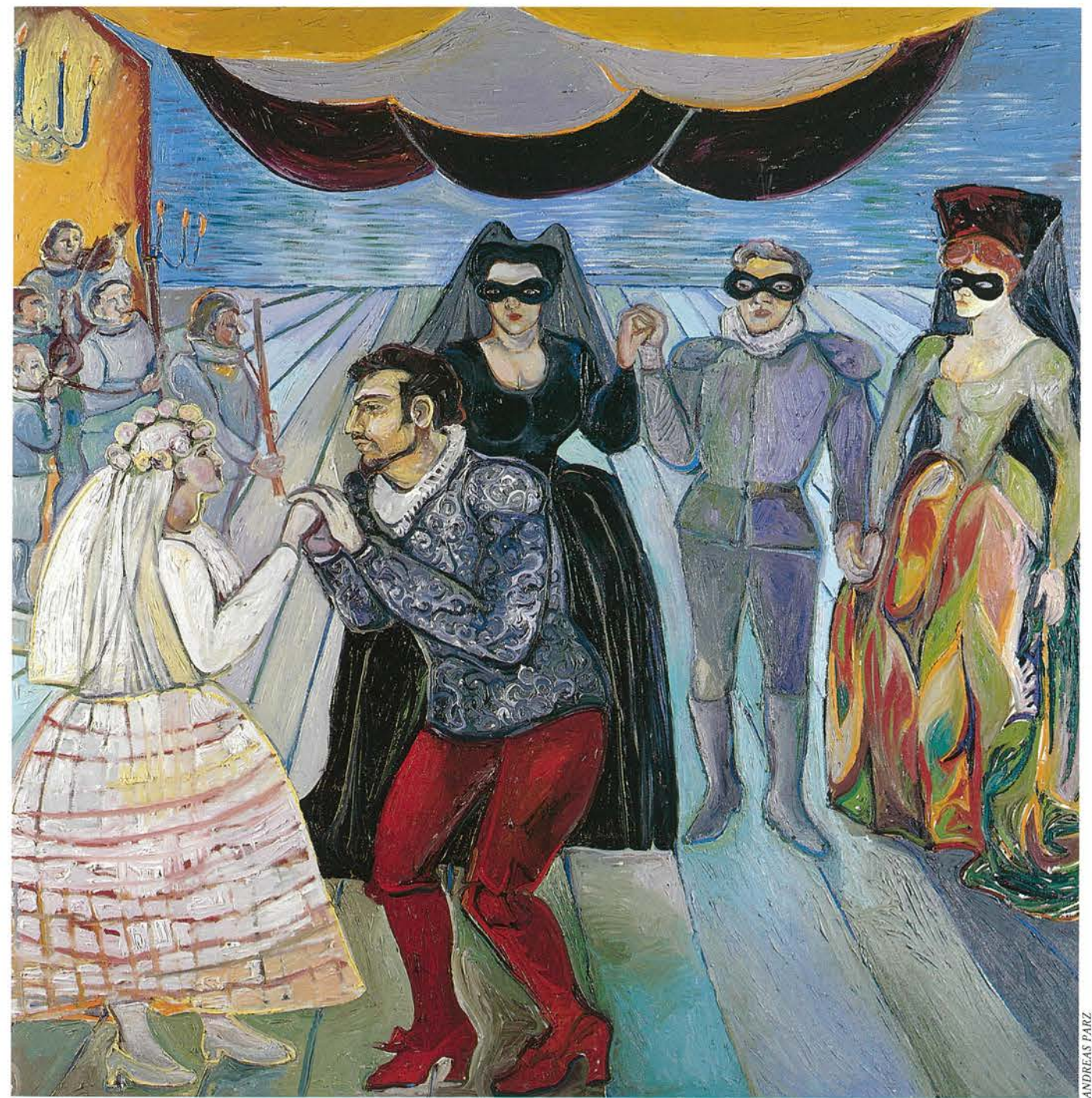

DON GIOVANNI

musik Wolfgang A. Mozart

dirigent Donald Runnicles

bühnenbild und kostüme Franco Zeffirelli

"DON GIOVANNI" Ferruccio Furlanetto, Andrea Rost, Eva Johansson, David Kuebler, Eva Jenisova 183cm x 183cm

ANDREAS PARZ

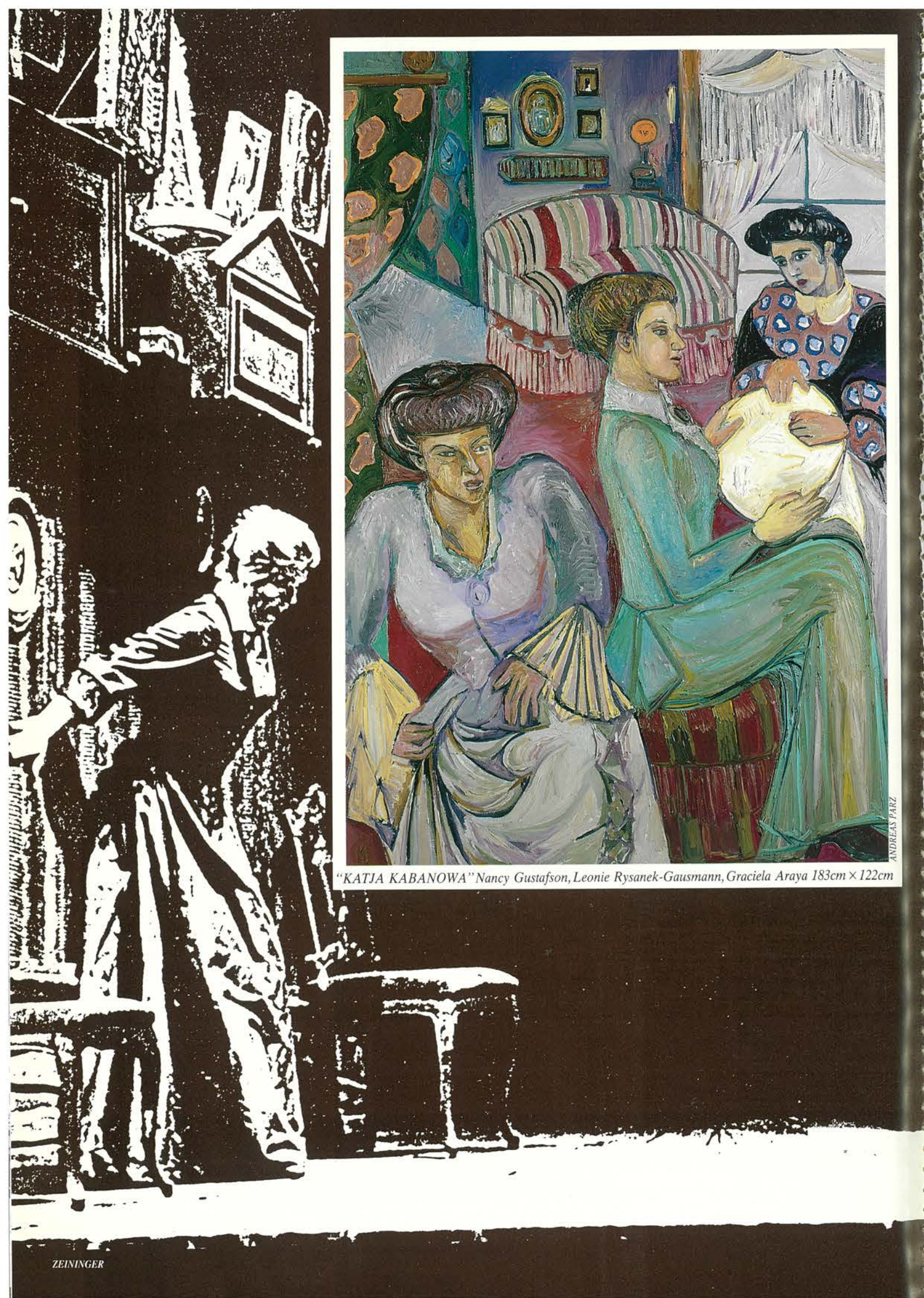

KATJA KABANOWA

musik Leoš Janáček

musikalische leitung Ulf Schirmer

ausstattung Rudolf Heinrich

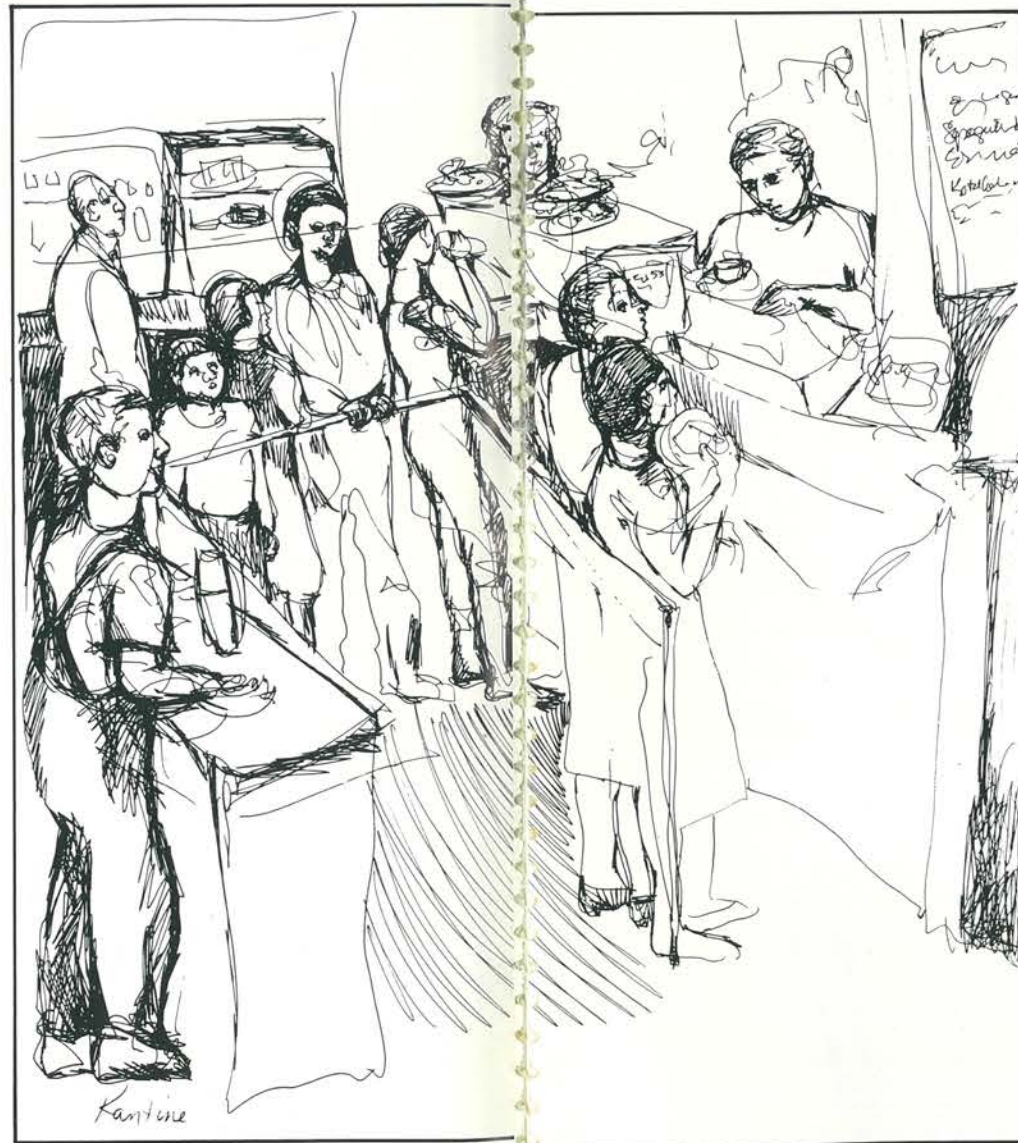
"KATJA KABANOWA" Nancy Gustafson, Leonie Rysanek-Gausmann, Graciela Araya 183cm x 122cm

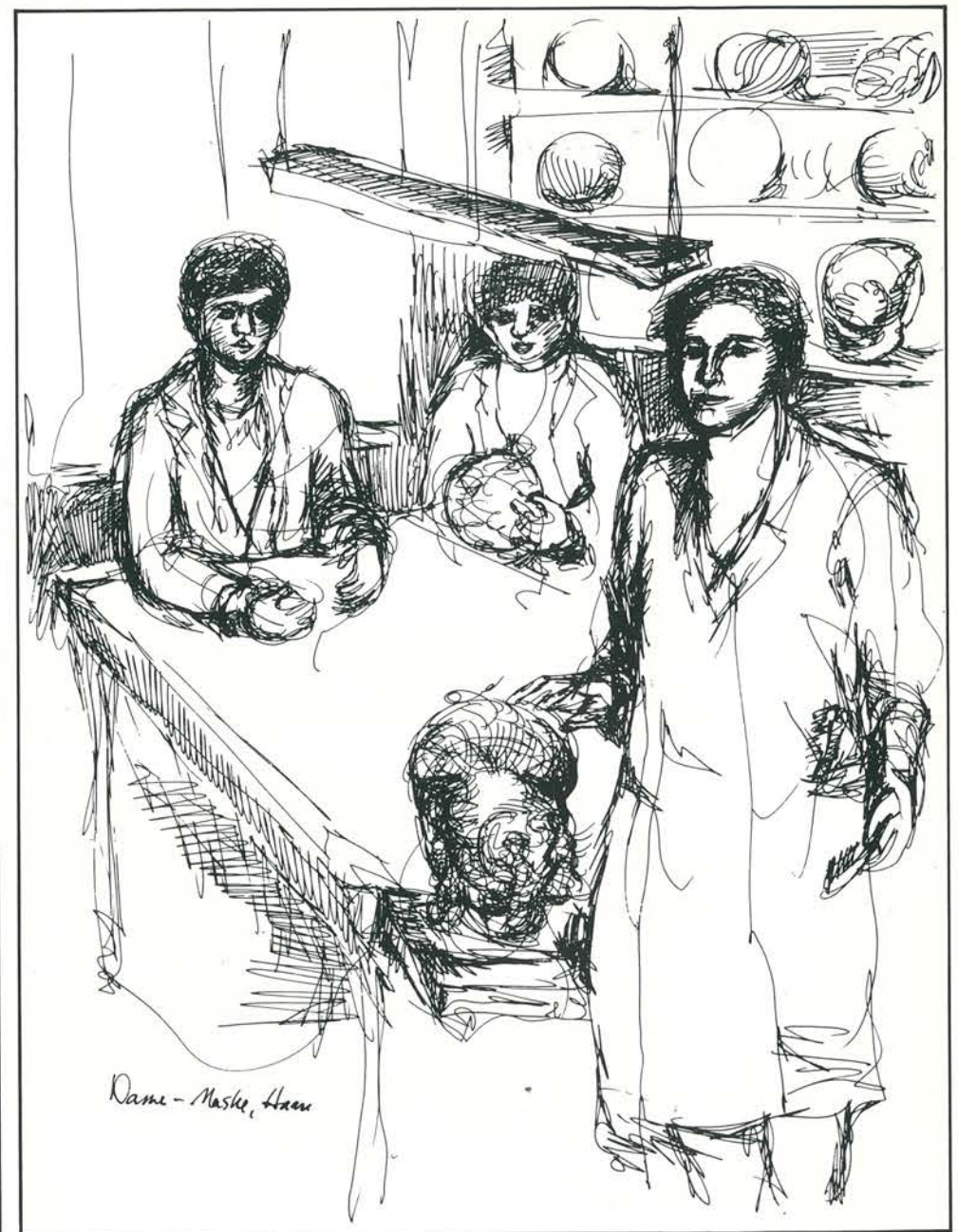
KATJA KABANOWA
 musik Leoš Janáček
 musikalische leitung Ulf Schirmer
 ausstattung Rudolf Heinrich

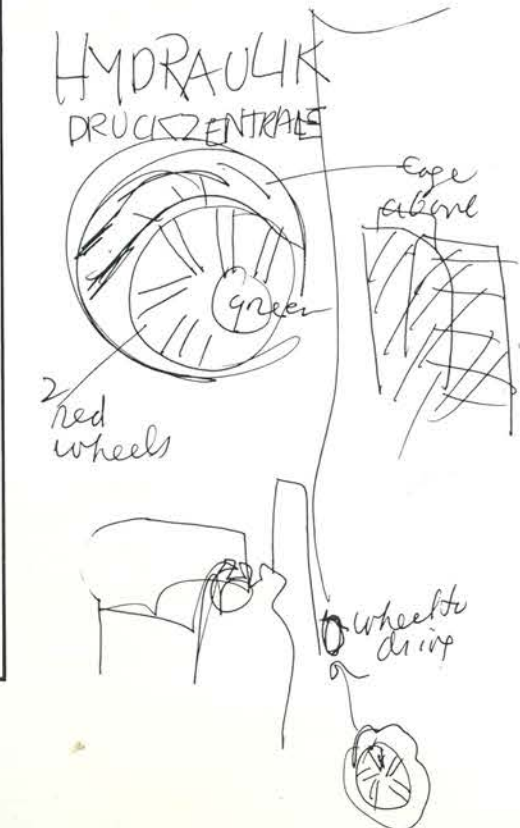
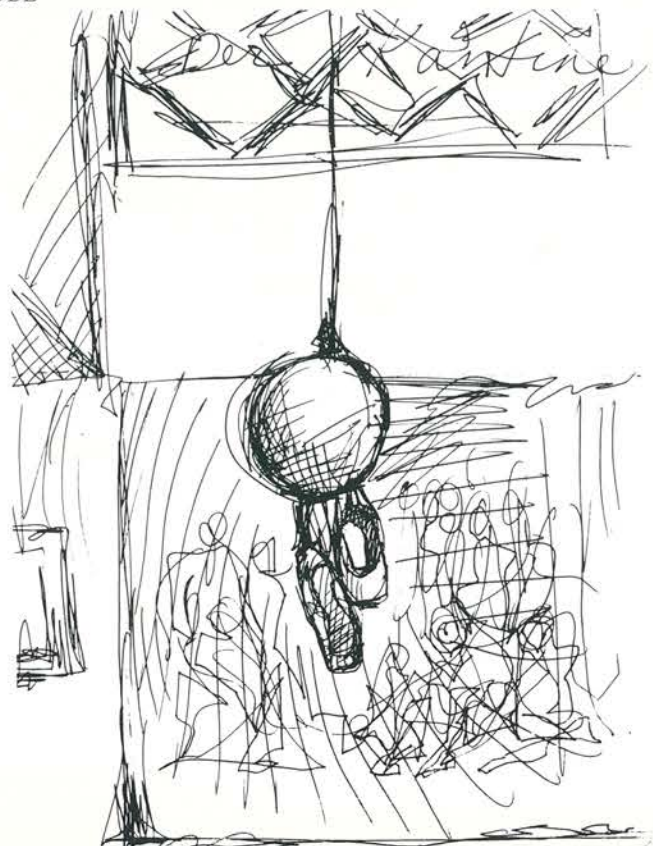
HERREN SOLISTEN GARDEROBE

DIE KANTINE

DAMEN MASKENBILDNER

The Staatsoper is both the stage and the house. All work of many hundreds of people is for and about the playing on the stage. The surrounding house is filled with creative life which serves to refresh both the internal energies of the opera house and to reach out to the people of the outside world, the audience.

Kathleen Barrett first came to Vienna with an exhibition of painting from the Royal Shakespeare Theatre of England. These paintings had been touring to many countries of Europe since 1987 where she first worked as artist-in-residence at Stratford-upon-Avon. The exhibition was shown at the Amerika Haus Library in June-July 1990. Renowned soprano Patricia Wise recognised that such painting could contribute to memorializing the Staatsoper's productions in this year of the Mozart bi-centennial, thus was the Wiener Staatsoper Artist-in-residency born. Ms. Wise recalled the era of Degas and Lautrec when painters were not just designing for performing arts nor recording in portraits, nor imaginatively interpreting the subjects of theatre, music, literature, but making separate artistic works based on living performers. Her belief that this dynamic experiment should be recreated led to the invitation of Kathleen Barrett to paint in an atelier within the opera house. It soon became evident that an entire new system had to be invented within the opera to allow this project access to the subjects as well as the tools and space to work. In addition to such concerns as how to include and provide an artist with ways to sketch live performances and rehearsals and to allow her free access to the many behind the scene activities without disturbing the intense pace and creative privacy of the opera artists and artisans, there were necessary communications, assistance and constant advising from within the opera administration. Culturally farsighted Vienna businessmen and women formed a core group who assisted not only in providing goods, services and funding but participated in the developing of the project as well. The work began in August 1991 with the building of the atelier in a space in the opera dome called the Walmdach. A gigantic attic for costumes, the opera's department of Gebäudeverwaltung transformed it so that by September 1 and the opening of Parsifal all was prepared and dozens of linen canvasses, hundreds of tubes of Lukas oil paint, brushes and sketch pads stood waiting.

'An exhibition was requested for the opening of Boris Godunov on October 6. I did not have the heart to discourage everyone's faith by saying that this would be impossible in one month when a pencil had not even been put to paper, when I barely knew my way through the maze of the huge building much less how I would be able to work here. I simply did not think, but began to work, attending three operas the first week, beginning three Parsifal paintings and drawings from Magic Flute, Turandot and the beginning of daily rehearsals of 2-3 hrs a day of Boris Godunov. It was the most intense work period

ihrer Arbeit zu verschaffen. Es ging daher nicht allein um die Möglichkeit für den „Artist-in-Residence“, Vorstellungen und Proben mit dem Skizzenblock zu besuchen, freie Beweglichkeit hinter der Bühne zu haben - stets auf das hohe Tempo der Arbeit und die Ungestörtheit der Künstler und der vielen anderen dort Tätigen achtend - sondern auch darum, eine Reihe organisatorischer und administrativer Probleme zu lösen.

Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer mit kulturellem Weitblick bildeten ei-

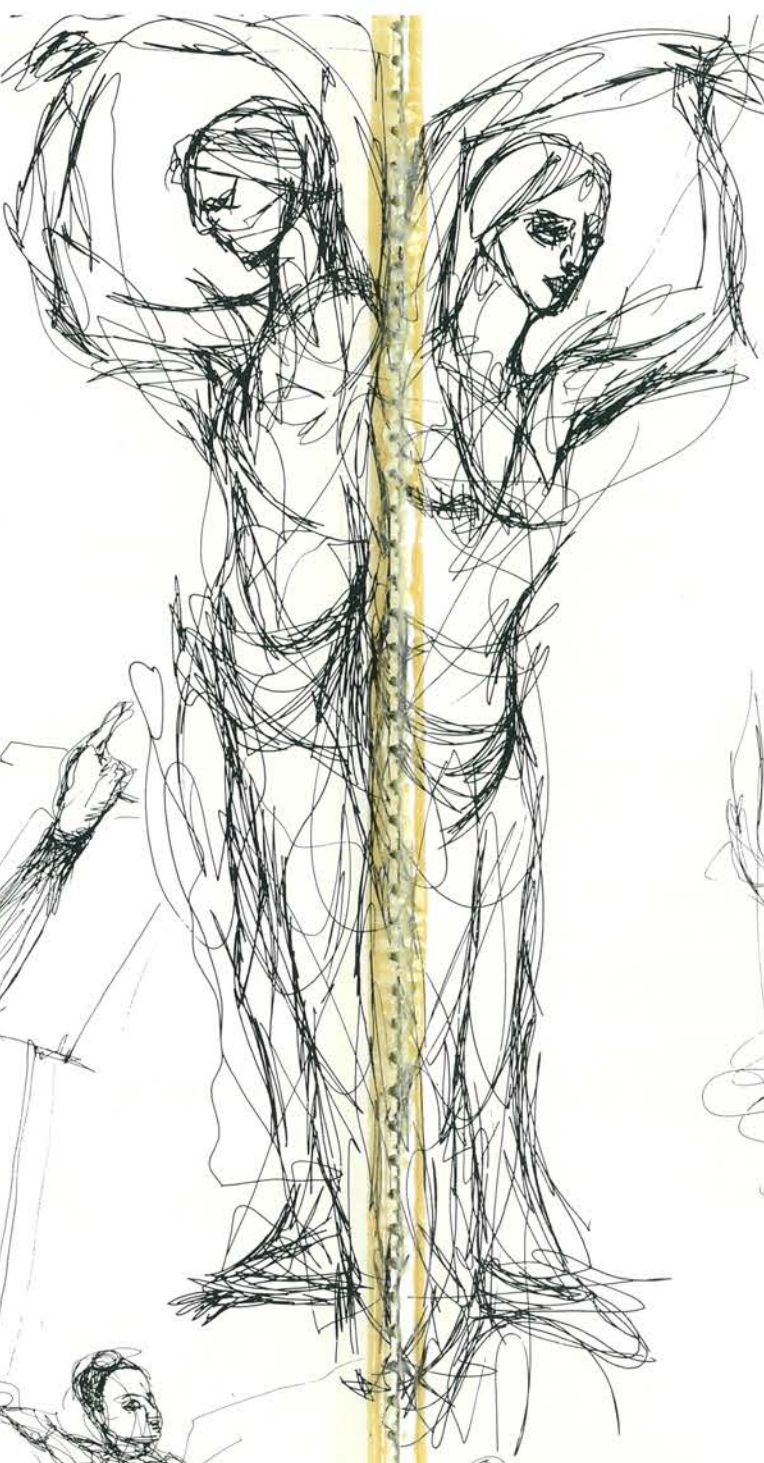
nen „harten Kern“ von Förderern dieses Projektes, die nicht allein Material und Dienstleistungen zur Verfügung stellten und finanzielle Mittel aufbrachten, sondern auch an der Entwicklung des Projektes selbst teilnahmen. Die Arbeit selbst begann im August 1991 mit der Einrichtung des Ateliers im sogenannten „Walmdach“ der Wiener Staatsoper. Diese ursprünglich als Kostümdepot genutzten Räume wurden von der Gebäudeinspektion der Wiener Staatsoper so zeitgerecht adaptiert, daß zum 1. September - dem Tag der Eröffnung der neuen Saison mit einer Vorstellung des „Parsifal“ - dutzende ge-

spannte Leinwände, hundert Tuben von „Lukas“-Farben, Pinsel und Skizzenblöcke bereit standen.

Zur Premiere des „Boris Godunov“ am 6. Oktober war bereits eine erste kleine Ausstellung geplant. Ich hätte es nicht über mich gebracht, alle zu entmutigen und zu sagen, daß dies in einem Monat sicher unmöglich wäre. Noch war ja kein einziger Bleistiftstrich getan, ich fand mich in dem weitläufigen

Gebäude der Wiener Staatsoper kaum zurecht und hatte noch keine konkrete Vorstellung, wie ich dort tatsächlich würde arbeiten können. Ich dachte nicht weiter über all diese offenen Fragen nach und fing einfach zu arbeiten an, besuchte in der ersten Woche drei Vorstellungen, begann mit drei Parsifal-Gemälden und Zeichnungen zu „Zauberflöte“ und „Turandot“ und nahm zwei bis drei Stunden täglich an den nun einsetzenden Proben für „Boris Godunov“ teil. „Es war die intensivste Ar-

beitsphase meines Lebens“, sagt Kathleen Barrett. Bereits Ende September lagen sechs großformatige Gemälde, drei große Papierarbeiten, dutzende von Zeichnungen und prall gefüllte Skizzenblöcke vor. Brian Glover - ein führender Gestalter von Theater-Ausstellungen in Europa - richtete eine „Work-in-progress“-Präsentation im Foyer der Wiener Staatsoper ein. Nach der „Boris“-Premiere folgten

sieben weitere große Gemälde, die Anfang November fertiggestellt wurden. Eine andere Serie umfaßt Arbeiten zu „Don Giovanni“ und „Figaro“ sowie Probenstudien zu „Katja Kabanowa“ und „Samson“, sodaß zum Jahresende 1991 dreiundzwanzig großformatige Arbeiten und eine Vielzahl kleinerer Arbeiten zur Präsentation bereit standen. Kathleen Barretts Ausbildungsweg erfaßt die „New School for Social Research“

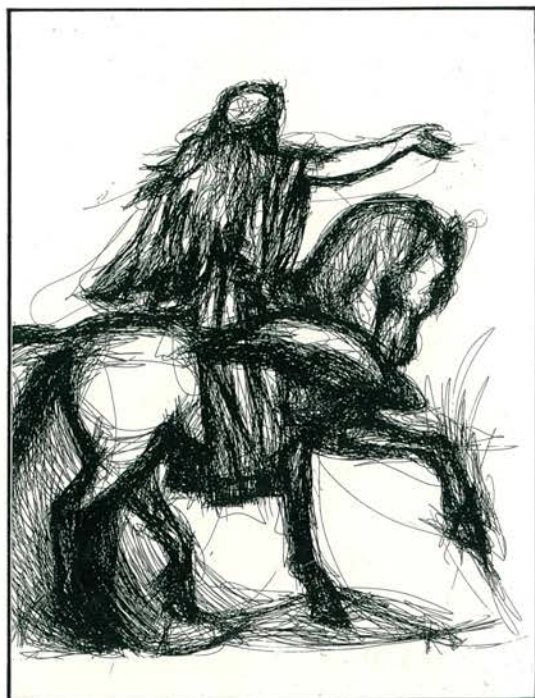
in New York ebenso wie die „Academia delle Belli Arti“ in Rom. Seit ihrer Kindheit hat sich Kathleen Barrett mit der Idee einer - wie sie es nennt - „kontrapunktischen“ Verbindung von Malerei, Musik und Dichtung beschäftigt. Ihr expressiver Stil entwickelte sich aus einer Verbindung der Erfahrungen der Musik aus Harlem in New York und der Menschen der Bowery. Die Arbeiten von Ben Shahn und der mexikanischen Muralisten Jose Clemente Orozco und Diego Rivera haben sie stark beeinflusst. Ihre Studien an der New School umfaßten auch die Beschäftigung mit „Innovativer Kunstpsychologie“ unter Dr. Rudolph Arnheim. Das folgende Jahrzehnt widmete Kathleen Barrett ganz der zurückgezogenen Arbeit und dem Studium der Malerei, Musik, Philosophie und Literatur. Diese Studien haben dann später Niederschlag in ihren künstlerischen Arbeiten gefunden. In den frühen 80er-Jahren wurde Kathleen Barrett zum Edinburgh Festival nach Schottland eingeladen. Dort begann ihr Schaffen durch die aktive Teilnahme an den theatralischen Künsten eine neue Ausrichtung zu erhalten. In den folgenden Jahren wurden ihre Arbeiten an verschiedenen Orten in den USA und in England ausgestellt. 1987/88 war Kathleen Barrett als „Artist-in-Residence“ bei der Royal Shakespeare Company. Eine Ausstellung mit Arbeiten aus dieser Phase reiste nach Berlin, Weimar, Wien, Prag, Krakau und Genf. 1990 gestaltete Kathleen Barrett eine Produktion des „Sommernachtstraums“ für das Theater und eine Fassung für Marionettentheater, die in Ferrara in Italien aufgeführt und ausgestellt wurde.

of my life' said Barrett. More operas and drawings followed, Salome, Othello, Lohengrin, then paintings. By the end of September, there were six large paintings and three large works on paper, dozens of drawings and full sketchbooks. 'A work in progress' exhibition was designed and installed by Brian Glover, a leading designer of theatre exhibitions in Europe.

Following the opening of Boris came seven additional large canvasses which were completed by early November. Another series, including Don Giovanni, Figaro rehearsal studies and a painting of Katja Kabanowa and Samson and Delilah were produced. By the end of the year twenty-three large works and numerous smaller ones were ready for a second exhibition in the Opera building. Kathleen Barrett's education includes the New School for Social Research, New York, and the Academia delle Belli Arti, Rome. From childhood, she has worked with ideas of combined painting, music and poetry in what she called 'counterpoint'. Her expressionist style grew from combining the

experiences of New York's Harlem music and the people of the Bowery. She drew from the work of Ben Shahn and the Mexican muralists, Orozco and Rivera. Her studies at the New School included the innovative psychology of art under Dr. Rudolph Arnheim. In Italy her style was influenced by the Baroque completely filled spaces. The following decade was spent in reclusive work and study of painting, music, philosophy and literature. The results of which were 'written' in paintings. In the early 80's she was invited to participate in the Edinburgh Festival, Scotland, which commenced the new direction of active participation with the performing arts. In the next years, exhibitions were held throughout America and England. In 1987-88 Ms. Barrett served as Artist-in-Residence to the Royal Shakespeare Company after which the exhibition of paintings travelled to Berlin, Weimar, Vienna, Prague, Krakow and Geneva. Ms. Barrett also created a theatre and marionette production of 'A Midsummer Night's Dream' performed and exhibited in Ferrara, Italy in 1990.

Wiener Staatsoper Pegasus

Mit freundlicher
Unterstützung von

AUSTRIAN AIRLINES

CASINOS AUSTRIA

Deutsche Bank
(Austria) AG

LUKAS

KÜNSTLERFARBEN- UND
MALTSCHNAPPS
DR. FR. SCHOENFELD & CO.
POSTACH 7427 - 4000 DÜSSELDORF

SEEMANN

Artur Seemann GesmbH
A-1020 Wien, Rothenberggasse 14

Dr. Robert Schachner
Immobilien

The Cultural Section of the
United States Embassy

WIENER STAATSOPER

ARTIST IN RESIDENCE 1991/92

KATHLEEN BARRETT

Das Konzept „Artist in Residence“ an der Wiener Staatsoper war die Idee von Patricia Wise. Es waren ihr Vorstellungsvermögen und ihr Engagement die den Österreichischen Bundestheaterverband, die Direktion der Wiener Staatsoper und Sponsoren zusammenführten, um die finanziellen und organisatorischen Probleme zu bewältigen. Die Unterstützung von Fr. Wise über die ganze Entwicklungszeit des Projektes hinweg war unermüdlich und reichte bis ins kleinste Detail.

Von seiten des Österreichischen Bundestheaterverbandes wurde dieses ungewöhnliche Unternehmen von Dr. Georg Springer unterstützt und von Dr. Andreas Hirsch mit zusätzlicher Hilfe von Dr. Hans-Jürgen Gaida und Ing. Walter Renner koordiniert.

Unser Dank gilt auch Franz Strasser, Traude Klöckl, Mag. Daniela Schmidlehner, Alexander Hainka, Ursula Brandweiner, Axel Zeininger, Jacques Stauber und vielen anderen, die in der Staatsoper und im Bundestheaterver-

band tätig sind. Aus Österreich, Deutschland, Amerika und England kam Hilfe in Form von Material, Transport, Unterkunft und – last but not least – Talent zur Ermöglichung dieses im wahrsten Sinne einmaligen Projektes. Unser Dank geht auch an Dr. Robert Schachner, Andreas Parz, Kulturattaché Ronald J. Post, Anita Schwendenwein, Josef Kocsi, Dr. Roswitha Haller, Mag. Claudia Volak, Joachim van Beek, Artur Seemann, Herbert Bamer, Elfriede Hawliczek, Gen. Dir. Leo Wallner, Dir. Gerhard Skoff, Fr. Christina Skofetsch, Christina Pietsch, Paul Furniss, Karin Hlučovský, Gen. Dir. Beppo Mauhart, Mag. Stefan Handl, William Langley und John Benator, ohne deren Unterstützung die Verwirklichung dieses Projektes unmöglich gewesen wäre. Ganz persönlichen Dank verdient Brian Glover, dessen großzügige und unermüdliche Leistung für die Planung und Einrichtung des Kataloges und der Ausstellungen unersetzbar war.

SAMSON UND DALILA

musik Camille Saint-Saëns
musikalische leitung Jan Latham-König
bühnenbild Gianna Quaranta
kostime Dada Saligieri
Dalila Agnes Baltsa
Samson Wladimir Atlantow