

RAPUNZEL

(based freely on the fairy tale by the Brothers Grimm)

**LIBRETTO FOR A
CHAMBER OPERA IN 7 SCENES**

(for 5 Singers and 8 Instruments)

Commissioned by the Chamber Opera Society of New York

Produced at the Chamber Opera Society of New York

Directed by Rüdiger Gollnick

Set design by Rüdiger Gollnick

The mysterious neighbor, an old woman with

the separation of a child

Original German text:

Rüdiger Gollnick

music:
Kate Waring

English translation:
Kate Waring

Complete German/English Score
available from the composer

Copyright 1988, 1992 / Kate Waring and Rüdiger Gollnick

CHARACTERS: (no bass)

Ludwig: *Baritone*
A middle-aged hard-working man

Teresa: *Mezzo-soprano*
Ludwig's wife, pretty temperamental
also middle-aged

Rapunzel: *Coloratura soprano*
The beautiful child born late to Ludwig and
Teresa, who grows into a lovely young woman with
long shining golden hair

Radberga: *Tenor*
The mysterious neighbor, an old woman with
the reputation of a witch

Wolfhard: *Tenor*
Rapunzel's lover courageous, young and
handsome man

SCENES:

Scenes 1-3 The lowly home of Teresa and Ludwig beside the garden
of their neighbor Radberga

Scenes 4-6 An isolated tower surrounded by forest and bushes

Scene 7 A stony and deserted place where little can grow

RAPUNZEL

(based on the fairy tale by the Brothers Grimm)

German text: Ruediger Gollnick
English translation: Kate Waring

*****SCENE I

(The setting is the lowly home of Ludwig and Teresa. It is adjoined to the mysterious garden of their secretive and reclusive neighbor Radberga. Teresa sets the table and prepares for the evening. Somewhat nervously she awaits the return of her husband. She listens attentively to every noise.)

Teresa: Are you there? Come now dear husband. Come now
You'll be happy! Full of joy!
(She looks down at her figure.)
You won't notice much. (feeling herself)
Oh, I have a beautiful small secret,
and no one knows but I
I'll surprise you with a wish come true!
(She's fidgety)
It's so dark now Where are you?
What holds you up? Have you hurt yourself?
(She listens)
Hush! Still! No.
Oh, worry; oh hoping
How it hurts me so!
Come now my husband; come home right now!
Come now!
(She slumps with dinner plates in her hands, so that one falls to the floor and breaks)
Oh dear! Shards bring good luck!
So very soon I'll throw out just like this plate here
my silly worries
(She hears a door slam.)
Hush! Still! Still my heart, my breathing.
You're here! You're here! You! You are here!
(She warmly welcomes her husband)
Ludwig my Ludwig! Now you are here!
My heart is light my worries gone
Come sit down here You must be tired.
Refresh yourself! Refresh yourself!
Look here here is wine
Look here here is meat
and here salt and bread!
(Ludwig is surprised at her and at the way she's doting on him.)

Ludwig: Teresa what is wrong?
Your eyes look so sleepy Your face looks very pale
My lovely what is wrong?
Are you hurting? Are you sad? Displeased are you?
Unhappy do you seem, though when I see your mouth.
a little smile a peaceful joy
Come here and give me a kiss!

Teresa: Come and get it come and get it!
Catch me, catch me!
Oh, watch out! Please watch out!
Careful you must be! Careful! Careful!

Ludwig: (Perplexed, he suddenly stands still.)
Careful, careful! Why then that now?

Teresa: (She takes him in her arms and leads him to the table, sits him down and places his hand on her stomach.)
Guess what? Feel that? Hear that? Oh, no.
You are just a man.
You cannot be bothered. You cannot be feeling it.
You cannot be knowing it, you poor, poor man.

Ludwig: (He springs up to dance.)
Dare I now hope it? Should I believe it?
Our baby grows within!
Dare I now hope it? Should I believe it?
After such long, long time!
Teresa, Teresa!

Teresa: My Ludwig, my Ludwig, exhausted am I
Forever tired; forever glad.
No strength. Lots of strength!
That's how I feel sometimes
(He sits down to eat and she goes to the window.)
The sun goes down; the moon rises up.
Sleep settles over all the world.
And new life grows within myself.

Ludwig: (eating heartily)
Teresa, are you not hungry?
Look here; there is still quite a lot to eat!

Teresa: No, leave me. Just be still!
I have neither thirst nor hunger
All day all night, no hunger no thirst.
Oh, Ludwig, I am weak. Just look at this!
In our neighbor's garden, so thick and juicy
there grows rapunzel**, so green and fresh.
Oh, Ludwig! I'll eat that! I'll devour it, oh, Ludwig!
Go get it! I'll eat that! I'll devour it! Never full!

Ludwig: (angry)
Teresa, Teresa! Can't you control yourself?!
You know our old neighbor's house is haunted and a danger.
The owner a witch, so closed and secretive.
I can't go there I'm full of fear!

Teresa: Oh Ludwig, my Ludwig go get it right now!
I'll eat it! I'll devour it! Never full!

Ludwig: (dismayed and at a loss)
My lovely Teresa, what is wrong? What have you?

**"Rapunzel" is an ancient German word referring to rampion or lamb's lettuce.

Teresa: I cannot eat. I cannot drink. I want rapunzel! Rapunzel!

Ludwig: Be quiet! Be still! I'll get it for you.
for you, for our child. I'll get it tonight
(He gently strokes her stomach while they sing together)

Teresa and

Ludwig: Our baby sleeps in silent night.
She's breathing deeply and is well
Her parents patiently keep watch
so that the child is safe and sound.

(They both sing this lullaby.)
Sleep, my baby Sleep in peace
in safety and warmth the mother provides

Dream, my baby Dream in peace
of singing and games the mother provides

Grow my baby Grow in peace
in nourishing warmth the mother provides

(becoming somewhat wild)
Family is the word for us and
all our love closes danger out
Families are strong together
Future life will be safe with us here!
Family! Family!
We'll use our dear baby to trick the old lady
and satisfy Mother that's what we dare!

Ludwig: (fearful)
Teresa, darling, please watch out
when I creep into the neighbor's garden
so that the ugly hag won't find out
I'm stealing the salad grown of her labor.

Teresa and

Ludwig: Sleep my baby. Sleep in peace
in safety and warmth the mother provides!

(They both go to bed, as total darkness falls.)

Curtain

*****SCENE II

(Under a full moon stand the two houses with the garden in between.
Ludwig steps carefully out of a side door of his house, feels his way
and climbs cautiously forward in the darkness He clumsily makes his
way over the garden wall onto the neighbor's property, whereby he
constantly keeps watch on all sides)

Ludwig: Teresa Teresa! What will you have me do?
I'm sneaking and snooping stealing just for you
through cold dark paths in this garden.

I'm stealing for your satisfaction
with rapunzel rapunzel!

Teresa: (encouraging him from the window)
Don't be concerned, dear Have no fear.
You've done this many times already.
Courageous men will have their luck
and for success they bravely fight.
I'm watching out so cautiously
so we will never be in danger

Teresa and

Ludwig: (He looks up at her and they sing together)
Don't be concerned, dear. Have no fear.
You've (I've) done this many times already.
We won't give up until we're done
and our (your) desiring is overcome.
Rapunzel for the mother for the child.

Teresa: Don't be concerned, dear Have no fear

Ludwig: You have it good! You sit in safety

Teresa: Shut up! Then nothing will go wrong!
(With that, she starts to yawn and leans back sleepily)
Be brave, beloved; be brave darling
(She falls asleep.)

Ludwig: (Enraged, he rips the plant from the ground)
This day could be fateful and show a thief has been here
Who protects us from our deprivation? Teresa! Teresa!
Where will this lead? Do you care? Do you care?
Why all this great need for rapunzel rapunzel ?
(Suddenly his ghastly neighbor Radberga appears She hovers
over the stooping Ludwig, who has just plucked a large amount
of salad (rapunzel) from her garden. It is a ghostly scene
under a full moon. The houses and trees form frightening
shadows)

Radberga: Why are you here?

(He is shocked by her voice. She mocks Ludwig
Rapunzel, rapunzel!
Stop! Bloody thief! Don't run away or you'll be vexed!
During the night in dark, calm hours
coming to this honest soul and stealing!?
(She menacingly looms over him.)
You dare this? You know me yet dare this?!
At incantations I am well-versed
and I have power and I have strength to totally destroy you!

Ludwig: (caught in the act and now fervently imploring)
Please understand, good, caring neighbor
My wife, my ailing wife.

Radberga: Be still, you rogue! You thief! You poor excuse for man!
What's wrong with your poor wife?

Ludwig: My poor ailing wife pregnant is she;
drinks no more, eats no more, always craving your rapunzel
She's becoming great with child.
Thus she wishes for rapunzel evermore evermore!
Give it to me Please let me be.
Don't send me empty-handed to my wife
who has provoked you and made a thief of me.

Radberga: Your wife. is she so heartless to put me at your mercy?!
She must know all the risks, but still she sends you here.
Does she love you? Do you know? Does she care? Care for you?

Ludwig: (unsure of himself)
Surely of course. . she loves.
She loves me. She loves the child.

Radberga: You fool alright.. listen!
Rapunzel green and pungent-
This has the power; this has the strength!
I use this plant, but stop! Not you!
(She leans over the plucked leaves, then cryptically bends
and sways, spell-binding Ludwig.)

Steal rapunzel! Steal rapunzel
in quiet night by the full moon
to please your wife who is yearning.
Think of your child in the dark womb.
In night's dark blackness steal rapunzel steal rapunzel!
This will be mine from dead of night into the daylight
bright:
the child, the child. .mine mine!

Ludwig: I will ask my dear wife

Radberga: Does she want rapunzel? Answer quickly!

Ludwig: She does, she does! Her great desire!
She will devour! The child the child!

Radberga: Steal rapunzel! Steal rapunzel!
In quiet night by moonshine bright
take care of my own baby!

Ludwig: (He continues plucking the plant from the ground, as he cries
out in a crazed manner.)
Rapunzel rapunzel... .

Curtain

*****SCENE III

(At home Teresa sits in a rocking chair with her newborn daughter,
while Ludwig stands over her rocking the chair. In the evening by
candle-light they admire their child)

Teresa and
Ludwig: Little child, little child,
we will care for you!

Little child, little child,
we're protecting you!
Little child, little child,
Fondly we do sing!
Little child, little child,
Good luck you do bring!

Teresa: My baby, my darling, you're a tiny thing!
My daughter, my lovely, joy to us you bring!
Look and see your father; look and see your mother
Happily we sing! Happily we sing!

Ludwig: My baby, my darling how sweet you are!
My daughter, my lovely, how blond your hair!
My baby, my darling, I'm glad you're here!

Radberga: (She stealthily enters the room and sings with the happy couple.)

All three:

Little child, little child,
we will care for you!
Little child, little child,
we're protecting you!
Little child little child,
Fondly we do sing!
Little child, little child,
Good luck you do bring!

(Swearing, she encircles the mother and child Ludwig is
totally taken aback and incapacitated. The scene and
situation darken as Radberga blows out the candles

Radberga: Good evening!
My baby, my darling in dark of night you shine so bright.
Give me the child! Give me the child!
I have the right, you know it's true,
to take this child from both of you.
Give me the child! Give me the child!
(She tears the child from its mother's arms. Teresa and
Ludwig look on in shock. Teresa then explodes in a frantic
rage.)

Teresa: Oh Heaven! Oh Hell! Where is my child?
Oh Heaven! Oh Hell! Where is my soul?
Oh Heaven! Oh Hell! Where is my love?
Oh Heaven! Oh Hell! Where is my lust?
In my remorse who cares for me? Who cares for me?
With pain she was born With pain now she's gone.
Cherished, then taken; no more can I bear
Bewildered and trapped, all joy taken from me.
Who cares for me in my despair? Who cares for me?

Ludwig: Teresa! Shut your mouth!
With penitence and sorrow you'll tear yourself apart.
Teresa, loved one think of this:
we secretly and often plucked rapunzel rapunzel
from the neighbor's garden.
We're criminals. That is what we are.
Now we must suffer for our sins

Teresa: Speak up! Where is my child?
Tell me! Where is my child?
She's vanished! She's gone!
Taken out of her home!
Man, you beast!
You can go to hell!

Ludwig: I don't think I am guilty. Your accusation hurts.
I did everything for you and still you love me not.
Teresa, Teresa! Be kind and show your love
Without you and the child I will hate myself.
Teresa Teresa! Don't leave me now! Stand by me!

Teresa and

Ludwig: (On opposite sides of the room, but singing together)
Ah. Have we lost our trust and love forever?
How horrible our future looks from here!
Are we now separated by our feelings?
We'll surely be destroyed by the pain
that suddenly has come to burden us.

Radberga: (She stands downstage, listening to the lovers' discord.
She contentedly rocks the baby in her arms.)
Safe and sound are you, little child.
I'll keep you warm and free from harm.
Precious treasure! My beloved!
Even as a child I was outcast and treated with derision
Now that I have you I will give you
all the love I never had.
(She dances gently with the child in her arms)
I promise I will teach you to be self-secure.
I'll not let jealous eyes condemn you.
I'll not let lustful lips caress you.
I have the might! I have the right
to evermore protect you!
(She suddenly stops and speaks intensely to the child)
And what my dear one, will I call you?
You nameless little baby, you.
The uncontrolled lust of your mother
has given you cold-heartedness to me.
You bring good luck- and so-
I'll call you my Rapunzel
Rapunzel Rapunzel.
for from rapunzel came my luck.

Curtain

*****SCENE IV

(Years have passed and Rapunzel has grown. She is pretty and has an attractive figure. Her possessive stepmother has put her in an old tower without door or steps, only one high window, in a secluded wooded area.)

Radberga: Here is your special home. Here you will flourish.
At home you know I have not a moment's peace.

You are so beautiful, almost full-grown.
Here you'll live undisturbed
and daily I'll come for a visit.
At your young tender age you're very good at cooking
cleaning sewing, also singing. .singing
You are my own. You'll stay my own!
I always will feed you. I'll always protect you.
I always will love you, love you.
You have just me. I'll care for you,
you orphan child from parents abandoned.
It's I who watch over!

Rapunzel: (sadly)

Here am I always so alone, removed from parents at my birth;
no one to talk to nor to laugh with.
There's only me and Mother Earth.
Why must I reside here, removed from all and sundry?
I still am young. I want to live with others
and to see the world.
Warm-hearted words were always kept from me.
I'm not allowed to say them nor to hear them.
Oh, how I need companions, young and old.
I've looked from windows of your house
and I've seen them walking up and down the street.
Sometimes they greet each other, they joke, they dispute
I saw the young ones, fondly together;
the boys and girls embraced.
I have always dreamed of going with them
and not remaining evermore excluded.
I still am young and I'm a pretty girl,
so let me have my freedom and not waste my life
here in this lonely tower

Radberga: My child, now listen up!

What is it that you are desiring?
Do you want to cook and clean for others?
Would you be a servant on a farm?
Do you desire to pose as a toy a toy of lust
for lewd immoral boys?!
I will instruct you how to utilize
the secret powers of Nature
Then you'll be strong and you'll have the force,
so no one can put you down again
This is our nature. I am so and so are you!

Rapunzel: Don't be so mean. Please hear my plea.

Please understand I am longing,
longing for fellowship.
You are so old. I still am young
Just like the birds feathers so fine.
so let me fly fly away!

Radberga: Forever are you mine and never can it be
that you go out and see with your innocence how people act.
I have you well within my grasssp!
(hissing, then again more friendly)
My deary, come closer to me
and don't look so sadly with eyes gazing toward the floor
You are so beautiful I enjoy you so.

Your hair is blond. Your skin is white. Your body is fine.
I care for you. You are so fair, so fair
(Rapunzel remains silent and lets the old woman stroke her, her eyes lowered Radberga straightens up and advises her)
Here you have bread. Here you have wine
Here you have salt. Here all is fine.
Forever mine!

(again stroking Rapunzel)

Most lovely of children. .most lovely of children
I'm going now from this old tower to my house and
here you'll stay without a way to ere escape your fate
within this distant fortressss!

And not a soul will find you here!
My voice is loud when I call out:

"Rapunzel Rapunzel, let down your hair "
Follow at once my vocal command
so I can climb right up and visit you.

(Rapunzel throws her long braid out of the back window and Radberga climbs down while singing After a while Rapunzel escapes her own apathy and sings a lonely lament)

Rapunzel: (The sun is setting as she looks out of the window)

Abandoned is this woeful child.
Where is my father? Where is my mother?
Alone in the world in the clutch of a tyrant
who's taken freedom from me.

Why must I be here? What can I do here?
You lovely setting sun in the sky
you shine and warm with glowing force.
All the people, young and old,
are going now to bed and then the world is still
Here must I stay in absolute abandonment
where I find neither rest nor peace.

Forever in an inaccessible tower
Why is it so? What should I do?

(She falls asleep at the open window. A nightingale begins to sing and breaks the total calm in the darkening room. Then a ray of morning light gleams in as she slowly awakens and rises sleepily)

Oh, where am I? Not at home.

This commotion, all this chatter
wakes me from my deepest dreams.

What do I hear? Finches singing!

Oh how charming is the world this morning!

(The morning sun shines gradually more brightly into the girl's bare room. Rapunzel freshens herself and finds a piece of broken glass in which she sees her reflection. She places it on the window sill and combs her long, blond, shining hair while conversing with the birds in free rhyme. She is happy)
At the break of day, no room for dismay
As I comb my hair no room for despair.
Oh, what a sight! Sun burning bright!

My youthful blood is blazing!

(She meanders flirtatiously around the room in front of her reflection. Her mood becomes melancholic)

My beating heart pounds in my chest

My only thought my one request:

Will I at last meet loving people?

Oh, if one only knew my pain
and came to join my loneliness
here in this tower so gloomy
so that he bravely spoke to me:
"Rapunzel Rapunzel, you're so very fair
Rapunzel Rapunzel, of a beauty rare!
Rapunzel, Rapunzel, follow me away!"
(She begins to cry, but holds back to listen to the birdsong)
Oh, the birdsong! You have it good.
You live in freedom without a care
You have all your loved ones by you there
Pity me Can you tell me this?
Where that someone who loves me is?
Ugly I am not!
(A young man circles the bottom of the tower without being seen. He watches and listens attentively, but is careful to stay out of sight)
All you finches.. I love, loveless.
I really suffer when I am forced to hear your lovesongs sung
And all around the world contented lovers sing
while I am here so all alone with only birdsong ringing!
(Rapunzel continues singing with the birds, while her stepmother is heard approaching from afar and complaining to herself, unnoticed by Rapunzel)

Radberga: Oh rats! I'd better watch that girl
that is if I want any peace of mind!

My little dove is cooing so,
it's time that the sanctuary closes,
or else the bird will fly away
(She cries out)

Rapunzel Rapunzel let down your hair!

(It shocks Rapunzel to hear Radberga's loud call She runs to the back window and obediently lets her hair down as the old woman yells even more crudely while pulling herself up on Rapunzel's long braid)

You strumpet! You hussy! I'm now in a rage, you trollop!
You hustler! You floozy!

I'll throw you right out of this tower!

Rapunzel Rapunzel let down your hair! At long last!

(Radberga appears at the window panting, hops from the window sill onto a stool and to the floor, then sits down.)

Radberga: My child, you sing so well. I listened in.

All this silly singing is for naught!

Such chatter only makes you dumb!

That's why I brought some work for you to do

so that you'll be of some good use to me

(Radberga stumbles across the mirror The young man in hiding is listening attentively from below.)

Look here! Bad luck!

This mirror here is broken.

All has an end and so does my patience!

(She throws the mirror down and it shatters.)

So quickly passes the beauty's glow

Better be wise and learn to live

(She gives knitting needles and wool to Rapunzel and prepares to leave.)

Here in this tower that I've erected
your heart's in safety, your purity protected, protected!
After three days I'll come back to visit you.
Exclusively you are for me .with chastity! Ha! Ha! Ha!
(She laughs maliciously at the dumbfounded Rapunzel and
kisses her on the forehead. She then steps onto the stool and
up to the window sill from where Rapunzel has let her hair
down. The handsome young man has remained patiently below,
observing everything When Radberga is gone, the birds too
are almost silent A troubled Rapunzel sits at the window)

Rapunzel: Even birds now sing no more, as if they see I'm torn apart.
With sorrow now I overflow. Desire and yearning fill my
heart.
How I burn to have my freedom.
I would be glad if there were someone
who could share my wildest dreams..
to share my joy and sorrow too...like other people do
And were my friend the same age as I am, I would be
overjoyed!

Wolfhard: (He mimics Radberga.)
My dear, are you up there?
Rapunzel, let down your hair!

Rapunzel: Oh, no! Can't she leave me in peace!
She comes so soon to bother me again!
(She lets her hair down.)
What is this? Who's climbing up?
Who's climbing up, buoyant and light?!
What is this? There is no tearing!
There is no pulling and no swearing!
(Wolfhard appears at the window and springs into the room.)

Rapunzel: (startled)
Who are you? Why are you here? Don't come near! Who are you?
I don't know your face! Don't hurt me please!
I have nothing that you want here alone inside my prison!

Wolfhard: (He shows his good will and calms her.)
I heard you singing I heard lamenting.
How can I lighten your sorrow?
Fortune lamentable, bygones regrettable
How can I shoulder your burden?
Long blond hair gleaming, your bright eyes beaming,
I want to share in your dreaming.
I saw how the woman got up here to visit you
at this lonely hour in this lonely forest.
(He moves closer to her and takes her hand.)
Please trust my words Please trust my heart.
I care for you alone.

Rapunzel: (reserved, but friendly)
How can you be so free?. your poetry so soft
I feel it's caressing me.
You seem to really care for me
and I have trust in you.
You are so nice. You are handsome.

Now listen to my song
I'll sing for you, but listen earnestly!

I am yours You are mine.
And our love is a truth divine.
Trapped in my heart my love for you.
The key to my heart in safe-keeping too.
True devotion forevermore

Wolfhard: My darling, my darling how sweet are you!
My darling my lover, how blond you are!
My lover, my dearest, how pretty you!

Rapunzel: My darling my darling, how nice are you!
My darling, my lover how strong are you!
My lover my dearest, and handsome too!
Your caresses truly excite!

Wolfhard: You're the sweetest under the sun!

Rapunzel: Fires of passion truly ignite!

Both: Now we can gladly live as one!

Rapunzel: (She freezes)
But wait! Radberga won't allow it.
She'll try to come between us!
And once again I'll be alone!

Wolfhard: When will she come, the devil?

Rapunzel: No more today She'll stay away.
We have three nights for our delights!
We'll stay together loving 'til the dawn!

Both: Now we will be together in spite of the opposition.
Now we will be together!
We are against all tyranny, fighting with all our power
Love brimming over the tower!
Hoping to live as one never to separate again.
We know the meaning of love.
We're looking toward the future.

Rapunzel: Your caresses truly excite!

Wolfhard: You're the sweetest under the sun!

Rapunzel: Fires of passion truly ignite!

Both: Now we can gladly live as one!
(They gently caress one another)

Curtain

*****SCENE V

(Rapunzel sits alone knitting in the tower and brooding sadly, but she is not hopeless Outside the birds are singing)

Rapunzel: Loneliness must I now suffer
after the love we shared in the night
How I miss my handsome lover
for whom my heart is opened wide.
Oh, my lover, do you hear?
How the birds are singing! All the joy is ringing!
I recall the happiness that I feel with each caress!
All the love I feel for you is the secret of we two.
Though my heart is melancholy, all alone I think of you.
All at once come hope and joy and I forget my endless pain
in this tower that I disdain.
Oh, Rapunzel look ahead!
See the handsome loving man,
he who loves you now and evermore!
Rapunzel Rapunzel happy are we!
Rapunzel, Rapunzel happy!

Radberga: (yelling from below)
Rapunzel Rapunzel, ungrateful wretch!
Rapunzel, Rapunzel you horrible wench!
Let down your hair! Come on! Come on!

Rapunzel: You miser! You horror! Why can't you see?
I hate your guts! Now let me be!
(Nevertheless, she lets down her hair and Radberga climbs
slowly and thoughtfully upwards)

Radberga: How beautiful and soft is Rapunzel's long hair,
too lovely for the likes of me
who struggles up with awful pulling
What's this? What do I smell?
My senses always serve me well.
There came a man to visit here! I should watch out!
The passions wake in Rapunzel Rapunzel!

Rapunzel: So painful is the way that you are pulling on my hair!
Your presence all my dreams impair!
So lumbering and rough! It's so vexatious! Agonizing!
It's nothing like my love. Dearest, lover true!
Oh, how I wish that she were you!

Radberga: Dearest! Lover! I knew it! You little cheat!
Dearest! Lover! You horrible child!

Rapunzel: (upset by her own heedless prattle)
Oh my gosh! Was she listening to me?!
She heard what I said, oh lover dear!

Radberga: (She mercilessly pulls Rapunzel's hair again and speaks
mockingly.)

I heard of your trick'ry how you can treat me,
how you can cheat me, how to defeat me,
Unscrupulous slut!

(conjuring)

Rapunzel Rapunzel created this gloom.
Rapunzel, Rapunzel you both are doomed!
Rapunzel Rapunzel your life in a tomb!
Rapunzel, Rapunzel

Rapunzel: (begging forgiveness, but remaining determined)
Oh please be kind! I have in mind most lovingly to love.
I am so young .pretty and healthy!
Why am I in this cold dark tower loveless,
loveless and lonely?
Weren't you too once young and eager?
Full of zeal? Desiring of love?
I beg of you, let me be!
And give me the man who came to me
and all these barricades has overcome!
I love him. He loves me
Give us the right to be free
to live in peace and honor you.

Radberga: You want your independence?
Why did I bring you here in safety and free from temptation?
So that when I am old and feeble you'll be my caring
companion.
Outcast and always despised was I as young blood.
They mocked and scorned me always tormentd me,
although like them I too could love.
I learned of the powers that be in Nature
from a mystic sorceress
All that I know, this woman has taught me
and now I have power
(swearing and frightening Rapunzel while she encircles her)
I know powers incantations
I will use them to control you, to destroy you!
(again becoming friendlier, but deceitfully smiling)
Your lovely hair:
its brilliance has the power to blind,
alluring him to you.
(She fondles Rapunzel's hair)
It is a silky, golden blond.
Enchanting reflections can I see
and some would be imprisoned by its beauty
Although this hurts me more than you. .
it must be done!
(In a flash, she takes scissors from her pocket and cuts
Rapunzel's hair, then speaks harshly.)
Up! Up! Rapunzel! You are ready! Now you'll change your ways!
I'll break down these walls!
From this tower you are banished
to long and lonely solitude!

Curtain

*****SCENE VI

(In the twilight, Radberga is alone in the tower, waiting for Rapunzel's lover She talks to herself)

Radberga: Now my Rapunzel is alone and secure in isolation.
She'll stay a few years in seclusion
until she comes to her senses.
Ssshh! Ah! Still! I hear there's something creaking.
The clandestine lover's lurking near
The sound of birdsong is more amusing
than silly singing as once was.
(She listens more closely.)

Wolfhard: (at first softly, becoming louder)
My darling my lover, how do you do?
My darling, my lover, I come to you.
Rapunzel Rapunzel, let down your hair
(Radberga hangs Rapunzel's cut-off hair from the window
Wolfhard climbs up, springs into the room to embrace the one
he thinks is Rapunzel, but just before touching her shrinks
back in horror)
What?! No! No! Shoulders no!
Figure no! Who are you? Who? Tell me!
Rapunzel! Where are you?! Help me! Where are you?!
Rapunzel! Rapunzel!

Radberga: (mockingly)
Shoulders! Figure! No! No!
Now I shall teach you how you can cheat me,
how to defeat me! You and Rapunzel too!
(Wolfhard quickly lights a candle.)

Wolfhard: You greedy soul! What have you contrived? Where is
Rapunzel?

Radberga: Rapunzel is gone and all alone!
I banished her to solitude. She is my only child.
I got her by trading with her mother mild.
Rapunzel is mine, not yours!
She put you in danger by lovingly loving!
Your quest of lechery imprisons you with me!
I have control over you both!
She is my child, so nevermore, nevermore
take her from me! You wanton beast!
(She cowers over him closer and closer)
With magic power I will dominate!
Your pains of love I will terminate!
And all your feelings will complicate!
And you will live in unending night!

Wolfhard: (Agitated from both anger and fear, he tries to escape
Radberga's spell)
You devil! You cretin! You don't have me yet!
I'll never be kept in your prison of lunacy!
Rapunzel Rapunzel! Don't leave me alone!
Rapunzel, Rapunzel! Where have you gone?
Rapunzel, Rapunzel! Oh what have you done?

I want to escape this fate of doom,
escape my misfortune!

Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel!

(During these last words, he springs, scared to death, from
the window One hears his long scream. After a while he
appears dishevelled at the bottom of the tower The dim
light of the moon provides for a shadowy and chilling
atmosphere. At first Wolfhard complains with restraint, but
gradually becomes more upset and urgent.)

Is the night really so dark? Is no light anywhere?
Is this real, what I feel?

My body is a sea of pain.

The thorns where I fell have wounded me.

Huh! What is this? My eyes are damp.

My eyes are wet! It tastes of blood!

My God! My God! Eyes! Blood! Blind! Blind!

I can no more see you! I can no more find you!

Rapunzel! Rapunzel!

Will I find my way out of trouble and need?

Rapunzel gone! My living death.

(He stumbles insecurely across the scene and out of sight.)

Curtain

*****SCENE VII

(In a stony, desolate wasteland where little can grow, Rapunzel sits
and rocks her young twins Intermittantly she must work in her barren
garden.)

Rapunzel: Abandoned are the three of us
you my children innocent and I a lonely loveless lass
Here sounds no birdsong full of love.
No stormy winds scream up above.
The sun feels hot like burning embers
trying to kill all things that live.
(She gathers courage.)
Don't cry, Rapunzel There is hope
The bad one cast you out with only wasteland about.
I can never go back never live like she wants me to.
I want to live like others do.
Her awful curse has hurt me so and
in my silence I must wander
I cannot speak and cannot love I can only whine and sigh
(She goes again to her garden and finds a bush that has a few
berries She plucks them and puts them in her apron. In the
meantime, a poor beggar has approached, hobbling more than
walking. He sits on a rock at some distance from her.)
Leaves and roots, mushrooms and berries,
sometimes so fragrant, sometimes so bitter.
Look at my garden see what is growing.
Here too is life in the depth of the desert,
that I detest, though it feeds my young
Never a moment's rest even when day is done
(She straightens up and looks lovingly at her sleeping
children, but still doesn't notice the shabby, abstruse man.)

Don't cry, Rapunzel! There is hope!
You have a great reward of love...love
(As she musters courage, she sings the old lovesong.)
I am yours You are mine
And our love is a truth divine.
Trapped in my heart. .my love for you.
The key to my heart in safe-keeping too.
True devotion forevermore.
(She again checks on her children, while wiping the sweat from her brow. She sits down on a rock, looks into her apron and eats a few berries)
Weary fatigued, I'm dead on my feet.
In sweaty old clothes with despicable hair-
repulsive to men, though I am young

Wolfhard: (softly and gently speaking)
Oh, Rapunzel, hear my pleading.
Oh, Rapunzel, let me find you,
so I need no more to suffer.
Let us find our love together.
(Rapunzel rises and again sings, then walks slowly and silently. When she notices the crippled beggar, she hides behind a rock)

Rapunzel: I am yours. You are mine.
And our love is a truth divine
Trapped in my heart. my love for you.
The key to my heart in safe-keeping too.

Wolfhard: I hear your lovely singing and in my heart a ringing
and I remember all the love we shared before
(He turns toward her)
Oh, kindest stranger come to me and fear me not.
So help a cripple, help a blind man.
I have travelled far and wide and lived from helpful people
who have given bread and water so I could survive.
Have you some water? Dry bread have I Come here and speak.
(He is irritated by Rapunzel's silence.)
I see you not! I hear you not! Are you still here?
Oh, God! How full of tribulation is my story.
I thought I could hear her singing songs of love,
believing for a moment, yes, confident was I that she was
singing songs of love...of love.
Oh, hope is so deceiving!
(He cries out)
Rapunzel! Rapunzel!
(Rapunzel jumps up and her berries fall to the ground She holds back in her doubt and still conceals herself.)

Rapunzel: Is it ? Or is it not? My heart must tell me truly!
Is it he whom I have kept imprisoned in my heart?
(Nervously she runs to her children.)
My dear children, deep in slumber,
we will rest a while and dream.
I will never find your father, that is why my heart is glum.
Think how time has passed so quickly,
as I searched, but never found.
Very little hope have I that our eyes will meet again
that our arms embrace again, that our lips will kiss again.

(Rapunzel studies him and becomes excited and breathless.)
Is it? Is it not? My heart must tell me truly!
Is this the one I love, imprisoned in my heart?

Wolfhard: (He calls and reaches out to her)
Where are you, dearest lover?
Where are you, dearest lover, whose loyalty sustains me?
I cannot see My eyes see night. Darkness torments my heart
Though in obscurity a ray of hope is glowing inflaming once
again my love my passion, burning bright... burning bright!

Rapunzel: (She sings the lovesong and is joined by Wolfhard)
I am yours. You are mine
And our love is a truth divine
Trapped in my heart.. my love for you

Both: The key to my heart in safe-keeping too
True devotion forevermore.
(Rapunzel goes to him.)

Rapunzel: It's you, my lover! How I have missed you so!
Finally I find you suffering in poverty
You just like me
(They embrace.)

Wolfhard: (He blindly gropes and caresses Rapunzel)
I cannot see your face. I'm feeling it
I cannot see your shape I'm feeling it
I see not arms nor hands I'm feeling them.
I have a feeling of passion, though I see only night

Rapunzel: (She strokes and comforts him, finally kissing his blind eyes)
Blindly you see me .see me
Against your chest my heart is beating
You feel this inside of you
I love you! You love me!
(She passionately kisses his eyes and suddenly he pushes her away)

Wolfhard: What is this? Who are you?
Light glows in my eyes!
I see your form. I know you, dear lover! Rapunzel! Rapunzel!
The power of our lasting love
cures burning wounds of misery and unifies the worthy

Rapunzel: After an endless year, our endless love has won the war
We conquered hate and jealousy
Now we can live in peace together
Two children are our great reward for passions of yesterday
They were a comfort to me when I was lonely and thinking of you.
(Together they stand over their sleeping children.)
Sleeping as time goes flying by
the future held within their hands
What is for them a dream is for us a bitter care.
unending and long separation

Wolfhard: They are so healthy and so round;
in contrast we are tattered and worn, we're tattered and
worn.
Hush! Hush! My own true love
Leave them without a care in slumber
and we can be enraptured with each other!
(They walk away toward a cave, singing together)

Both: Now we will be together in spite of all tribulation.
Now we will be together!
We are against all tyranny fighting with all our power!
Love brimming over the tower!
Hoping to live as one never to separate again.
We know the freedom of love.
We're looking toward the future.

Rapunzel: I have waited such a long time!

Wolfhard: You have always been on my mind!

Rapunzel: And together life is sublime!

Both: Now we can gladly live as one!

*****END*****

Rapunzel

Kammeroper in sieben Bildern in englischer Sprache

Deutscher Text
Englische Übersetzung
Musik

Rüdiger Gollnick
Kate Waring
Kate Waring

Musikalische Leitung
Regie
Bühnenbild und Kostüme
Leiter der Veranstaltungs-
technik/Licht

Paul Miller
Karen Hube
Regine Becker
Dieter Hauber
Gerd Rehrmann
Stefan Weyer

Sänger

Teresa
Ludwig
Radberga
Rapunzel
Wolfhard

Maria di Ferrara
Glenn Miller
Christyan Seay
Cora Gamelin
Frank Osenbach

Instrumentalisten

Querflöte
Fagott
Posaune
Keyboards (Cembalo,
Celesta, Harmonium)
Violine
Bratsche
Violoncello
Kontrabass

Dawn Crown
Lee Walk
Dave Sterner
Cheryl Tenant-Humes
Simon Maurer
Agnes Chawluk-Poule
John Chawluk
Paul Gehman

Kate Waring

Anmerkungen der Komponistin zur Kammeroper "Rapunzel"

Märchen übermitteln psychische Wirklichkeiten in konkreten Bildern, sie schaffen Charaktere und Ereignisse und legen in sie Hoffnungen und Sehnsüchte, Wünsche und Ängste, Wirklichkeit und Träume. Wahrheit und Dichtung gehen ineinander über ja die geschilderten Episoden können traumhaften, sogar alpträumhaften Charakter haben. Die Märchen sind reich an Interpretationsmöglichkeiten und auch an Textvarianten. So nahmen die Brüder Grimm wesentliche Textveränderungen bei ihren verschiedenen Märchenausgaben vor.

Von den vielen Märchen der Brüder Grimm, die ich als Kind hörte, machte "Rapunzel" auf mich den nachhaltigsten Eindruck. Und so lag es nahe, mich in meiner ersten Oper mit dem Rapunzel-Stoff zu beschäftigen. Die Entscheidung, eine Oper für nicht mehr als fünf Sänger und acht Instrumente zu komponieren, fiel auch aus praktischen Erwägungen, die das Märchen Rapunzel mit seinen fünf Charakteren erfüllte. Es fehlte noch ein deutschsprachiges Libretto. Kurz darauf ergab sich eine höchst effektive und harmonische Zusammenarbeit mit dem Librettisten Rüdiger Gollnick, der ebenfalls meine Begeisterung für Märchen teilt. Er schrieb eine originelle Fassung, die bestimmte Handlungs- und Interpretationsakzente setzte und eine Sprache besaß, die meiner musikalischen Intention entgegenkam. Wir hoffen beide, unsere Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen zu können.

Als mir der Komponist Paul Miller den ich seit Jahren kenne, den Vorschlag machte, die Kammeroper "Rapunzel" in einer englischsprachigen Version aufzuführen, war ich begeistert. Zufrieden mit dem Erfolg der Aufführungen von "A Coal Region Opera" wollte er das Repertoire von OperaWorks erweitern. So erschien ihm "Rapunzel" für eine amerikanische Aufführung sehr geeignet, weil ihm der musikalische Stil zusagte und weil die Besetzung mit Sängern und Instrumentalisten im Rahmen der Möglichkeiten von OperaWorks lag.

Die Aufgabe, Rüdiger Gollnicks deutsches Libretto ins Englische zu übersetzen, faszinierte mich. Es war eine Herausforderung für mich, seinen Text in eine andere Sprache zu transformieren und dabei die Rhythmen und Konturen meiner Musik zu bewahren. Die amerikanische Uraufführung der englischen Version von "Rapunzel" fand am 8. Juni 1993 im Mauch Chunk Opera House in Jim Thorpe, Pennsylvania, statt.

In meiner Bearbeitung des deutschen Librettos habe ich Elemente einer Neo-Renaissance-Musik in Einklang mit dem altrömischen Charakter des Märchens gebracht. Die einzelnen Instrumente werden in leitmotivischer Funktion gebraucht und sind recht leicht in dieser Intention erkennbar. In den ersten drei Bildern/Szenen

werden die Gesangspartien von Ludwig und Teresa nur von Streichinstrumenten und Cembalo begleitet, was sich bis zum Aussprechen des Namens Rapunzel (als Bezeichnung für Feldsalat) in der Nachbarin Garten erstreckt. Anschließend taucht der Name Rapunzel nur noch in Begleitung mit dem magischen, glockenhellen Klang der Celesta auf. Radberga wird charakterisiert von den dunklen, tiefen, nasalen Lauten des Fagotts und von den Tonfärbungen des Harmoniums, die man mit Kirchenmusik assoziiert. Die Zentralfigur Rapunzel symbolisiert die klar und frisch klingende Flöte, während Wolfhards Charakter sich in der edlen und starken Posaune konkretisiert.

Zum Schluß sei noch angemerkt, daß im Juni die deutsche Erstaufführung eines anderen Rapunzel-Opus hier im Forum stattgefunden hat, das von der Bonner Oper und der European Mozart Foundation organisiert wurde. Dieses Rapunzel-Stück wurde von dem amerikanischen Altmeister Lou Harrison komponiert; der englische Text stammt von William Morris. Erst nach Vollendung meiner eigenen Oper hörte ich von der Existenz dieses Werkes. Diese Umstände dokumentieren, welche Faszination und zeitlose Aktualität dieses deutsche literarische Volksgut besitzt!

Die Ambivalenz der Liebe- die Frauengestalten in "Rapunzel"

Rüdiger Gollnick

Wer kennt nicht diese Ursituation des Lesens und Hörens: die Mutter die Oma oder der Vater lesen ein Märchen der Brüder Grimm vor unter dem andächtigen Lauschen der Kinder deren Gesichtsausdrücke Spiegelbilder ihrer Seelen sind. Hier wird Literatur ganzheitlich erlebt! Und dieses Erleben ereignet sich nicht nur bei Kindern, sondern gerade auch bei Jugendlichen und Erwachsenen, zwar differenzierter intellektueller, aber doch auch sehr stark gefühlsintensiv.

Was macht diese Faszination von Märchen aus? Menschen verstehen Märchen ja eben nicht primär als literarische Werke, sondern vielmehr als Lebensbotschaften. Die Märchen kommen gerade der kindlichen Phantasie und dem kindlichen Denken und Fühlen außerordentlich stark entgegen. In den Handlungen der Märchen werden die gewohnten Vorstellungen von Raum und Zeit, von Logik und Rationalität aufgehoben. Es entwickelt sich ein Scenario wie im Traumgeschehen: die Räumlichkeit kann sich in eine Weite und Unendlichkeit ausdehnen; die Überwindung von riesigen Entfernungen erfordert fast keinen Zeitaufwand; enorme zeitliche Sprünge sind ebenfalls möglich; und die Handlungen der Personen sind nicht durch eine strenge Abfolge (Ursache Wirkung etc.) gekennzeichnet. Mit gewohntem, praktischem, oberflächhaftem Wirklichkeitsverständnis lassen sich die Handlungsantriebe und Ereignisse in den Märchen nicht erfassen. Mit ihrer hohen symbolischen Verdichtung können die Märchen mit den Träumen in eine Beziehung gesetzt werden: in ihnen sind Lebenserfahrungen und Grundstimmungen konzentriert, die von Menschen unterschiedlichen Alters mit unterschiedlicher Intensität erlebt worden sind und nacherlebt werden können oder nacherlebbbar werden. Deshalb brauchen nicht nur Kinder Märchen, sondern in gleicher Weise auch Erwachsene. Vor diesem Hintergrund muß auch das Libretto zur Kammeroper "Rapunzel" (in der deutschen Fassung) gesehen werden. Als Vorlage diente zwar das Märchen der Brüder Grimm, aber es wurde in einer bestimmten Weise interpretiert und konzipiert.

Die Eltern Rapunzels, Teresa und Ludwig, sind sich herzlich zugetan. Aber von Anfang an überschatten Sorgen und dunkle Ahnungen von Gefährdungen die häusliche Atmosphäre. Wenn die schwangere Teresa singt: "Die Sonne sinkt, der Abend kommt herauf. Schlaf senkt sich über altes Leben, und neues wächst in mir herauf" So werden damit nicht nur individuell und allgemein existentiell Hoffnung und Freude (Symbol der Sonne) ausgedrückt, sondern gleich darauf kommt es zur emotionalen Gegenströmung bei Teresa: "Ach Liebster, mir ist bang!" (Symbol der Nacht; 1. Bild) Teresa, die Ihren Ludwig doch liebt, wacht in der entscheidenden Situation nicht, als er Rapunzel während der nächtlichen Diebesaktion aus dem Garten der geheimnisvollen Nachbarin Radberga stiehlt. Ludwig hat es schon

mehrmales getan, doch nun nickt Teresa ein. Ludwig spürt den gewaltigen Druck der Gefahr und zweifelt an Teresas Liebe: "Teresa, Teresa, wo führt das hin? Liebst du mich? Haßt du mich? Warum diese Gier nach Ra-pun-zeln?" Radberga nährt diesen Zweifel Ludwigs an der wirklichen Liebe Teresas, indem sie singt: "Dein Weib ist es so herzlos, dich Armen mir zu opfern? Sie kennt doch die Gefahr und trotzdem tut sie es? Liebt sie dich? Weißt du es? Spürst du es? Liebt sie dich?" In einer plötzlichen Erkenntnis antwortet Ludwig: "Sicher, gewiß, sie liebt sie liebt sich, sie liebt das Kind." (2. Bild)

Im Raub des Kindes durch die Zauberin/Hexe Radberga wird die emotionelle Kluft zwischen Teresa und Ludwig im abschließenden Duett offenbar: "Ach, haben wir die Liebe ganz verloren, wie schrecklich stellt sich Zukunft uns dann vor? Sind wir getrennt in unseren Gefühlen, so werden wir zerbrechen an dem Leid, das uns so plötzlich aufgegeben ist!" (3. Bild)

Mit dem Eintritt der Schwangerschaft, mit der Hoffnung auf das eigene Kind tritt für Teresa die emotionelle Bedeutung Ludwigs zurück. Hier wird deutlich, daß diese emotionelle Beziehung nicht tragfähig genug für eine Lebenspartnerschaft ist. Teresa liebt nur sich und das Kind das ist ihr Leben. Das hat zur Konsequenz, daß dieses Kind der einzige Sinn und Konzentrationspunkt in ihrem Leben wird. Sie "hat" ein Kind im Sinne des Besitzes, denn das Kind ist von ihr als omnipotenter Mutter existentiell abhängig. Und sie will es nicht loslassen, als es älter, als es fräulich wird. Teresa und Radberga stellen letztlich unterschiedliche Impulse einer einzigen Person dar. Teresa/Radberga beansprucht für ihre Zukunft und vor allem für ihr Alter hin dieses heranwachsende Mädchen, diese werdende junge Frau, was szenisch im Leben im Turm ausgedrückt wird. Mütterliche und narzißtische, ja homoerotische Gefühlselemente prägen das Verhältnis von Mutter und Tochter. Wenn Rapunzel ihre Mutter/Hexe bittet "Du bist schon alt, doch ich bin jung. Ein Vöglein klein, gefiedert fein, so laß mich fliegen!" -so antwortet jene bestimmt: "Für immer bist du mein, und niemals laß ich zu, daß du aus meinem Leben zerstörerisch und menschenblind hinaustrittst ohne Hindernis. (...) Du bist so schön, ich genieße dich: dein Haar ist blond, die Haut ist weiß, dein Wuchs ist grad, ich liebe dich, du bist so hold." (4. Bild)

Das vierte Bild stellt die Gelenkstelle des Geschehens dar, indem die Liebessehnsucht Teresas mit den Besitzansprüchen Radbergas konkurrieren und die Erfüllung der Sehnsucht durch die Person des Wolfhard dargestellt wird. Der Kampf der beiden Liebenden mit der Mutter/Hexe beginnt. Radberga ahnt die Unsicherheit im Besitzverhältnis: "Wie schön und glatt ist Rapunzelchens Haar Zu glatt für eine alte Frau, die mühsam muß hinauf sich ziehn. Doch halt, was riech ich hier die Sinne trügen selten mich? Hier war ein Mann bei diesem Kind. Hexe gib acht, das Weib erwacht in Rapunzel, Rapunzel!" In einem naiven, aber doch irgendwie triumphierenden Besitzer-stolz, einen jungen, liebenswerten Mann gefunden zu haben, hält Rapunzel dagegen: "Gar schwerlich ist der Weg, der dich heraufbringt zu Rapunzel. Dein Ziehen tut im Haar mir weh, gar ungeschickt bist du

heraufgeklettert mühevoll. Wie herrlich frisch sprang Wolfhard mir herauf und zog mir nicht die Haare aus." Der Zweikampf der beiden Frauen beginnt: um Eigenständigkeit und Macht. Rapunzel hat im ungestümen Gefühlsimpuls einer Siegeszuversicht den Geliebten ihrer eifersüchtigen Mutter/Hexe verraten, wie sie später bekenn: "Sein Antlitz schwand mir, nicht die Liebe, die schuldhaft ich verraten habe der Alten, die mich hielt verwahrt. Liebesgierig sie verspottend, wollte ich der Alten trotzen, doch der zügellose Trotz vernichtet ihn, vernichtet mich und hat als Waisen euch gezeugt. So hab ich doppelt, dreifach Schuld auf mich, die Liebende, geladen." (5. Bild) Der unglücklichen Jugend ihrer Mutter setzt sie ihr beglückendes Verliebtsein entgegen (5. Bild). Die Katastrophe setzt ein, denn die Mutter/Hexe will diese Beziehung zerstören. Rapunzel wird in eine unwegsame Gegend verstoßen, wo sie ein Zwillingspärchen gebiert, aber stets in Sehnsucht nach Wolfhard sich verzehrend; der blinde Wolfhard irr im Land umher. Doch trotz der Entfernung, die unüberbrückbar erscheint, finden sie endlich zueinander, wobei die Tränen Rapunzels dem Geliebten die Augen öffnen: er wird sehend. Sie, die ihn aus weiblichem Trotz und Stolz heraus vernichtet hat, sieht ihn; er durchschaut sie und akzeptiert sie. Indem beide an die Unbesiegbarkeit der Liebe glauben, indem sie aufeinander hoffend - leben, finden sie zueinander trotz aller Widrigkeiten. Ihnen tut sich eine Zukunftsperspektive im Hinblick auf eine liebevolle Partnerschaft auf, zusammen mit ihren Kindern.

Mit dieser Konzeption habe ich als Librettist das Märchen der Brüder Grimm in einer bestimmten Weise interpretiert. Ich habe beim kreativen Schaffensprozeß ganz bewußt -vermieden, mich von anderen Interpreten des Märchens leiten zu lassen. Um so interessanter war es dann, nachdem das Libretto fertiggestellt war, es mit anderen Interpretationen vergleichend und kritisch zu überprüfen. Dabei darf natürlich nicht übersehen werden, daß mit dem Libretto ein neues fiktionales Werk entstanden ist, das dramaturgischen Eigengesetzlichkeiten folgt, - die Interpretationen dagegen nicht-fiktionale Texte über das Märchen darstellen.

Bruno Bettelheim, das Märchen der Brüder Grimm interpretierend, thematisiert in seinem Buch "Kinder brauchen Märchen" (Stuttgart 1977) die emotionelle Problematik zwischen den Eltern Rapunzels und die narzißtische Liebe der Mutter nicht. Er faßt die Zauberin als Pflegemutter auf, die sich noch stärker als die Eltern ein Kind wünscht. Die Eltern geben zudem das Kind her, weil sie einmal infolge des Diebstahls kompromittiert und zum andern infolge ihrer Zustimmung zu einem Vertrag (Kind für Feldsalat/ Rapunzel) gebunden sind. Dem folge ich nicht, weil das Geschehen von Bettelheim zu kausalistisch und mechanistisch gesehen wird. Hier ist bereits ein wesentlicher Unterschied zum deutschen Libretto gegeben, das die Ambivalenz von Teresas Gefühlen gegenüber Ludwig betont. Die Gefährdung des Mannes wird von Teresa billigend hingenommen; sie kennt in dieser Situation nur sich und das lang ersehnte Kind. Dieser Hunger, diese Gier nach Feldsalat ist sicher nicht bloß ernährungsphysiologisch infolge ihrer Schwangerschaft aufzufassen, sondern verdichtet in diesem konkreten und subjektiven Lebensbedürfnis die emotionale Labilität und Ambivalenz dieser nicht mehr ganz jungen Frau.

Es ist Eugen Drewermann, der in seiner sehr subtilen, tiefenpsychologisch orientierten Interpretation des Grimm'schen Märchens (Rapunzel, Rapunzel, laß dein Haar herunter München 1992) auf die Eheproblematik der Eltern Rapunzels hinweist. Er sieht die unausgefüllte Existenz dieser Frau, die sich deshalb nichts sehnlicher als ein Kind wünscht, das sie dann auch für sich beansprucht. So ergibt sich in der Drewermann'schen Interpretation mit Konsequenz, daß die Zauberin keine andere als die leibliche Mutter ist, die ihr Kind nicht loslassen will und kann, als es erwachsener wird. So faßt es auch der deutsche Libretto-Text auf, der die älter werdende Mutter als alte Zauberin/Hexe darstellt: Teresa und Radberga sind eine Person. Damit steht - nachträglich betrachtet - das Libretto dem Ansatz Drewermanns näher.

Bettelheim weist darauf hin, daß bei der "sexuellen Reifung" Rapunzels eine klassische Konfliktsituation zwischen der Mutter die Rapunzel aus Liebe nicht loslassen will, und der Tochter die sich von ihr aus Liebe zu einem jungen Mann entbinden möchte, auftritt. Dieses Thema greift auch das Libretto auf, indem es die Sehnsüchte und Phantasien dieser jungen Frau in ihrem Turmdasein darstellt. Hier in der Einsamkeit potenzieren sich die emotionalen und erotischen Wünsche und Zukunftsvorstellungen. Aus dem Grunde muß es zu einem Haß-Liebe-Verhältnis Rapunzels zur Mutter/Zauberin kommen, die sie ja nicht an einen Mann verlieren möchte. Isolationsängste seitens der Mutter/Hexe und auch seitens der Tochter! Deshalb ist in der entscheidenden Turmszene der "Verrat" des Königssohnes nicht nur als eine klassische Form des "Freudschen Versprechers" zu sehen, wie Bettelheim anführt, sondern ich sehe diesen "Verrat" darüber hinaus als Ausdruck einer hochdramatischen Haß-Liebe. Die überaus schöne Tochter disqualifiziert die alternde Mutter Rapunzel hat trotz massiver mütterlicher Gegenwehr einen Liebhaber gefunden. Sie kann nun über die Mutter/Zauberin triumphieren, was sich spontan und explosiv ereignet. Damit so interpretiere ich das Märchen gefährdet Rapunzel aber ihren Geliebten, gefährdet möglicherweise sogar ihr Liebesverhältnis, indem sie es nicht im Herzen bewahrt, sondern im Triumph preis-gibt. Damit tut sich schicksalhaft die Gefahr auf, wie sie in der Ehe ihrer Eltern (siehe Anfang des Märchens) gegeben ist.

Sehr intensiv zeigt Drewermann die Zwiespältigkeit, die Ambivalenz mütterlicher Liebe auf, wobei er unter anderem darauf hinweist, daß diese labile Mutter ihre Tochter nicht zu einem selbstbewußten, in sich gefestigten Menschen zu erziehen vermag. Er deutet das emotionelle Verhältnis zwischen dem Königssohn und Rapunzel als ein unausgeglichenes und deshalb noch unausgereiftes Verhältnis, da Rapunzel sich nur allmählich dem jungen Mann öffnen kann: die Turm-Befangenheit als Verklemmtheit.

Diese Deutung habe ich ansatzweise im Libretto gestaltet (Überwindung der Scheu Rapunzels vor dem jungen Mann), habe aber wesentlich stärkeres Gewicht auf den Lösungskampf mit der Mutter gelegt, der in einer Katastrophe endet (Verstoßung, Blindheit, Isolation). Auch kann ich Bettelheim zustimmen, der den Verrat als

Selbstverrat Rapunzels, die den Betrug an der Mutter nicht länger verheimlichen kann, deutet.

Indem sich die Mutter/Zauberin derart massiv zwischen die beiden Liebenden stellt, wirkt sie trennend und zerstörend, was aber zugleich für Rapunzel und für den Königssohn eine Lebensphase der Reifung, Klärung und Bewährung darstellt. Es ist wiederum der Königssohn, der zu ihr findet und ihre Einsamkeit sprengt. Indem sie ihn von seiner Blindheit befreit, macht sie ihn sehend für die Wertfülle ihrer Beziehung.

Es ist für den Librettisten eine reizvolle Aufgabe, in geraffter Form (im Rahmen des Programmbüchleins) und im nachhinein eine Auseinandersetzung mit zwei Interpretationsansätzen zu leisten. Dadurch wird auch einem größeren Publikum klar daß das deutsche Libretto, auf dem die kürzere englische Fassung fußt, nicht schlechthin eine "schlichte Kopie" des Grimm'schen Märchens ist, sondern eine Bearbeitung einer literarischen Vorlage unter wesentlichem Einfluß von subjektiven und transsubjektiven Lebensgefühlen, Lebensdeutungen und Lebensperspektiven im 20. Jahrhundert. Und zum Schluß möchte ich die Überzeugung und Zuversicht äußern, daß nicht Ismen und Ideologien die Menschen und die Gesellschaften positiv und tragfähig verändern, sondern Liebe und Nächstenliebe. Und diese Zuversicht habe ich auch im siebten Bild des Librettos ausgestaltet.

(Vollständiger Textabdruck des deutschsprachigen Librettos im Programmbüchlein zur Uraufführung der Kammeroper von Kate Waring am 7. und 8. Nov. 1989 in Bonn im Rahmen der 2000-Jahr-Feier der Stadt Bonn)

Handlung: "Rapunzel"

Gesammelt durch die Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Verlag Karl Müller Erlangen

Aus der Vorrede der Gebrüder Grimm

"Wir übergeben dies Buch wohlwollenden Händen; dabei denken wir an die segnende Kraft, die in ihnen liegt, und wünschen, daß denen, welche diese Brosamen der Poesie Armen und Genügsamen nicht gönnen, es gänzlich verborgen bleiben möge.

Kassel, am 3ten Julius 1819"

Rapunzel

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind, endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab, da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war und sie sahen so frisch und grün aus, daß sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wußte, daß sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blaß und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte "was fehlt dir liebe Frau?" "Ach," antwortete sie, "wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserm Hause zu essen kriege, so sterbe ich." Der Mann, der sie lieb hatte, dachte "eh du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten, was es will." In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, daß sie den andern Tag noch dreimal soviel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so mußte der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. "Wie kannst du es wagen," sprach sie mit zornigem Blick, "in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? das soll dir schlecht bekommen." "Ach," antwortete er, "laßt Gnade für Recht ergehen, ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen: meine Frau hat Eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt, und empfindet ein so großes Gelüsten, daß sie sterben

würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme." Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm "verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, soviel du willst, allein ich mache eine Bedingung: du mußt mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter" Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war schloß es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich hin und rief

"Rapunzel, Rapunzel,
laß mir dein Haar herunter."

Rapunzel hatte lange prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter und die Zauberin stieg daran hinauf.

Nach ein paar Jahren trug es sich zu, daß der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, daß er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, daß er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, daß eine Zauberin herankam, und hörte, wie sie hinaufrief

"Rapunzel, Rapunzel,
laß dein Haar herunter."

Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. "Ist das die Leiter auf welcher man hinaufkommt, so will ich auch einmal mein Glück versuchen." Und den folgenden Tag, als es anfang dunkel zu werden, ging er zu dem Turme und rief:

"Rapunzel, Rapunzel,
laß dein Haar herunter"

Als bald fielen die Haare herab, und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn fing an ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr daß von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, daß es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mann nehmen wollte, und sie sah, daß er jung und schön war so dachte sie "der wird mich lieber haben als die alte Frau Gotel," und sagte ja, und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach "ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bringe jedesmal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten, und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd." Sie verabredeten, daß er bis dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, denn

bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte "sag sie mir doch, Frau Gotel, wie kommt es nur sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir." "Ach du gottloses Kind," rief die Zauberin, "was muß ich von dir hören, ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden, und du hast mich doch betrogen!" In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paarmal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten, und ritsch, ratsch waren sie abgeschnitten, und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, daß sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben mußte.

Denselben Tag aber wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest, und als der Königssohn kam und rief

"Rapunzel, Rapunzel,
laß dein Haar herunter "

so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. "Aha," rief sie höhnisch, "du willst die Frau Liebste holen, aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wieder erblicken." Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen, und in der Verzweiflung sprang er den Turm herab: das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walde umher aß nichts als Wurzeln und Beeren, und tat nichts als jammern und weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und Mädchen, kümmerlich lebte. Er vernahm eine Stimme, und sie deuchte ihn so bekannt: da ging er darauf zu, und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen, da wurden sie wieder klar, und er konnte damit sehen wie sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt.