

CARLOTAS ZIMMER

PRESS REVIEWS

PREMIERE 8, 9, SEPT.

KLANGSPUREN SCHWAZ

Frankfurter Allgemeine

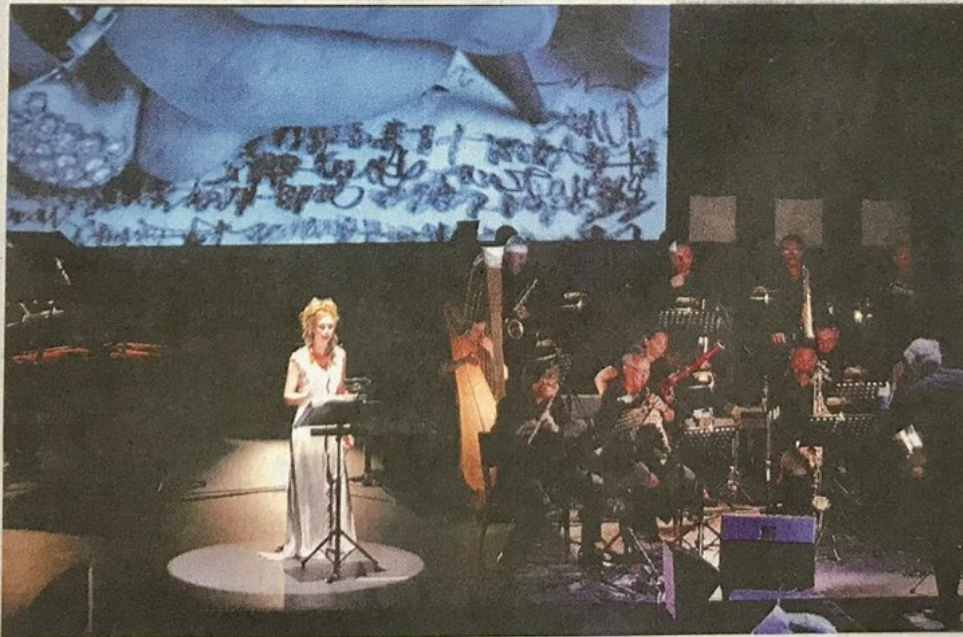
HERAUSGEGEBEN VON WERNER D'INKA, JÜRGEN KAUBE, BERTHOLD KOHLER, HOLGER STELTZNER

fern des Pinochet-Regimes basiert, die musikalisch, tänzerisch und mimisch verarbeitet wurden. Durch den Erfolg sahen sich die Verantwortlichen um Matthias Osterwold, der seit 2014 das Festival leitet, bestärkt, in diesem Jahr ein Monodram des Mexikaners Arturo Fuentes über eine vergessene Kaiserin (Carlota, die Gemahlin Maximilians I. von Mexiko) mit dem Titel „Carlotas Zimmer“ zur Uraufführung zu bringen. Ein Projekt, das vom Publikum gut angenommen wurde, nicht zuletzt durch die exzellente Sopranistin und Darstellerin Sarah Maria Sun.

Anknüpfungspunkte in der musikalischen Tradition sind bei den Klangspuren aber nicht verpönt. So erklangen in diesem Jahr beim Konzert des Quatuor Bozzini Ausschnitte aus Johann Sebastian Bachs

an neue Klangwelten auf der Basis von Improvisation herangeführt. Musikvermittlung für Erwachsene bietet das Klangspuren Café im Monatsabstand und verschafft den Interessierten die Möglichkeit zur Begegnung mit Persönlichkeiten des Musiklebens.

Der Mut, die Klangspuren in der Stadt am Inn vor fünfundzwanzig Jahren ins Leben zu rufen, dieser Mut – so der Schwazer Bürgermeister und damalige Kulturstadtrat Hans Lindner – habe sich gelohnt. Er betont die Wichtigkeit des Festivals für die gesamte Region und freut sich über dessen internationale Ausstrahlung. Der neue künstlerische Leiter Reinhard Kager findet eine hervorragende Ausgangslage vor, um hier erfolgreich weiterzumachen. WOLFGANG PRAXMARER

Die Sopranistin Sarah Maria Sun in Arturo Fuentes' „Carlotas Zimmer“ Foto Klangspuren

"Durch den Erfolg sahen sich die Verantwortlichen um Matthias Osterwold, der seit 2014 das Festival leitet, bestärkt, in diesem Jahr ein Monodram des Mexikaners Arturo Fuentes über eine vergessene Kaiserin (Carlota, die Gemahlin Maximilians I. von Mexiko) mit dem Titel "Carlotas Zimmer" zur Uraufführung zu bringen. Ein Projekt, das vom Publikum gut angenommen wurde, nicht zuletzt durch die exzellente Sopranistin und Darstellerin Sarah Maria Sun."

22.09.18

BEZIRK SCHWAZ

„Carlotas Zimmer“: Ein böser Traum, der nicht endet

Das Monodrama „Carlotas Zimmer“ von Arturo Fuentes erlebte seine Uraufführung. Die Geschichte Charlotte von Mexikos als beklemmendes Porträt im experimentell-musikalischen Gewand.

ARTIKEL

DISKUSSION

© carla-veltman

Von Markus Schramek

Schwaz – Entspannungsprogramm ist das keines. Schon eher ein Clash von Gefühlen. Aus der heilen Welt eines lauen Tiroler Abends, die Schaufenster geschlossener Konsumtempel hinter sich lassend, taucht der Besucher ein in die dunkel-düstere Bühnenatmosphäre des Silbersaals im Schwazer Groß- und Mehrzweckbau SZentrum. Die Welt, wie wir sie kennen, bleibt draußen.

Bald schon macht sich ein Gefühl des Ausgeliefertseins breit und wachsende Beklemmung. Denn auf der Bühne wird, nach den Regeln theatralischer Kunst, die Ausweglosigkeit eines menschlichen Schicksals in Szene gesetzt.

Die deutsche Sopranistin Sarah Maria Sun ist die Zentralgestalt dieses Monodramas. „Carlotas Zimmer“, am Samstag bei den Schwazer Klangspuren uraufgeführt, ist auf sie zugeschnitten.

Sun gibt, einem Lamento gleich, Wortfetzen und Schmerzenslaute in höchsten Tönen wieder, unermessliches Leid vermittelnd. Sie verkörpert Charlotte (spanisch Carlota) von Belgien.

Unerhört ist deren Story und fast auch vergessen. Als Frau von Habsburger-Spross Maximilian I. stieg Charlotte 1864 zur Kaiserin von Mexiko auf. Doch das Abenteuer fern der Heimat misslang. Maximilian wurde von der mexikanischen Gegenregierung vom Thron gestoßen und getötet. Charlotte erfuhr davon in Europa. Sie war heimgekehrt, um militärischen Beistand für den Gemahl zu erbitten.

Charlotte (1840–1927) überlebte den Gespons um 60 Jahre. Doch in welchem Zustand? Geistig umnachtet oder gar vollends verrückt? Jedenfalls getrieben von Todesangst. Im Goldenen Käfig herrschaftlicher Ansitze verbrachte sie die Jahrzehnte: vereinsamt, allein, ihrem „Max“ auf das Tiefste endlos verbunden.

Von Arturo Fuentes, einem Mexikaner, der in Tirol Wurzeln geschlagen hat, stammen die Ideen für Bühne und Regie und vor allem die Musik zu „Carlotas Zimmer“. Das Ensemble Klangforum Wien arbeitet sich an den Notenvorlagen ab, kräftig und stets bedrohlich im Grundton, keine klangliche Graustufe auslassend. Das von Johannes Kalitzke präzise geführte Musikerteam kreierte den perfekten Soundtrack: dämonische Sequenzen eines bösen Traums, aus dem es kein Erwachen gibt. Platz für Heile-Welt-Melodien bleibt da nicht. Unerbittlich liegen die Instrumente im Wettstreit. Die schüchtern angedeutete Lieblich-Phrase einer Harfe wird vom drängenden Bläseset im Keim erstickt.

Sängerin Sun stemmt sich der musikalischen Macht mit Vehemenz entgegen. Ihre Verbitterung und ihr Kummer sind in allen Phasen fast schon physisch spürbar. Zur Einordnung des Geschehens rezitiert sie Fragmente aus dem Roman „Nachrichten aus dem Imperium“. Autor Fernando del Paso hat Charlottes Geschichte 1986 episch breit aufbereitet.

Das Publikum quittiert das Stück mit viel Beifall und manchem Bravo. Zurück in der realen Welt tut ein Gläschen Not – zum Runterkommen. „Carlotas Zimmer“ ist eine Herausforderung, für das Künstlerpersonal und seine Beiwohner gleichermaßen.

<https://www.tt.com/kultur/buehne/14782291/carlotas-zimmer-ein-boeser-traum-der-nicht-endet>

chroniques

opéra
concert
da camera
en marge

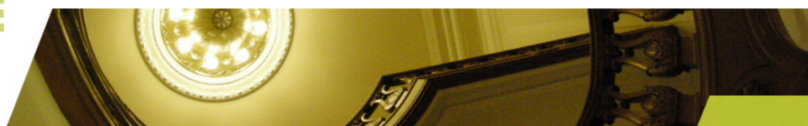
objet sonore

tombé du nid d'euterpe
pages de chevet
DVD
CD

dossiers

recherche

s'abonner au flux RSS

chroniques

Carlota Zimmer | La chambre de Charlotte monodrame d'Arturo Fuentes

Klangspuren / SZentrum, Schwaz - 8 septembre 2018

» opéra

par bertrand bolognesi

© carla veltman

En collaboration avec le Festival Internacional Chihuahua et avec le soutien du Secretaría de Cultura (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) du Mexique, le festival Klangspuren de Schwaz [lire [notre chronique](#) de la veille] présente en création mondiale un opéra de chambre qu'il a commandé au compositeur Arturo Fuentes (né en 1975). L'artiste s'est penché sur le destin de Charlotte de Belgique (fille du roi Léopold Ier et cousine de la reine Victoria) qui épousa le frère cadet de l'empereur autrichien François-Joseph, l'archiduc Maximilien. Au printemps 1964, après sept ans de mariage, celui-ci deviendrait empereur du Mexique, à la faveur d'un arrangement international et hasardeux orchestré par Napoléon III. Commencé dans un faste artificiel, le règne de Maximilian n'aura guère mené à grand-chose, si ce n'est à son exécution trois ans plus tard.

L'admiration de Charlotte pour son homme hante une correspondance importante qui sert de base au romancier Fernando del Paso dans *Noticias del imperio* (1987) dont Fuentes s'inspire pour *Carlota Zimmer*, monodrame en langue allemande à la première duquel nous assistons. Souveraine exaltée, amoureuse incurable, l'impératrice déçue sombre dans une violente dépression parsemée de poussées paranoïaques. D'abord retirée au Castello di Miramare, dans le golfe de Trieste, on l'installe, après le drame, dans plusieurs châteaux de Belgique, optant finalement pour le domaine royal de Bouchout où une équipe d'aliénistes la déclare folle, en 1870. C'est là que, plus d'un demi-siècle plus tard, elle s'éteindrait à l'âge de quatre-vingt-six ans.

Par la musique comme par la vidéo et la mise en scène, Arturo Fuentes propose une plongée fulgurante dans ce destin à la noire grandeur, fébrilement bercé par l'espoir, l'enthousiasme, la déception et l'attente, enfin l'angoisse et la solitude psychotique. Avec la complicité du plasticien styrien Günter Brus, l'un des pères du Wiener Aktionismus des années soixante, ici chargé de peindre la tenue vestimentaire de l'héroïne, dans des costumes signés Eva Praxmarer, il articule une savante succession de moments concertants et de fragments de théâtre, sur une scène compartimentée bien qu'ouverte. Un large écran délimite l'issue du dispositif, où sont projetées des images de diverses sources – une main ostensiblement baguée qui calligraphie des lignes paradigmatiques, une silhouette féminine couchée sur le sable, robe en virgule flottante, selon un point de vue qui s'élève en tournant dessus le désert, etc., ainsi que des séquences filmées simultanément sur la scène.

Dirigés par Johannes Kalitzke, les musiciens de l'excellent Klangforum Wien [lire nos chroniques du [31 mai 2006](#), du [12 juin 2008](#), du [5 février 2009](#), des [12 mai](#) et [29 septembre](#) 2010, du [20 juin 2014](#), du [8 juin 2016](#), du [9 juillet 2017](#), puis des [27, 28, 29 avril](#) et [21, 23, 24 juillet](#) 2018] occupent une ruelle entre écran et plateau, surtout concentrés sur la touche droite. À gauche, le lit-balancoire, au centre un pupitre, axe qui fait tourner le spectacle entre opéra et oratorio ; de part et d'autre deux portes en délimitent le niveau. Plus proche du public, à droite une table où Carlota (Charlotte) vient lire le courrier, à gauche une machine à coudre ancienne dont la pédale impose au cérémonial l'aléatoire de son rythme, un sol jonché de lettres froissées – reçues, rêvées, jamais écrites, peut-être, fiévreusement griffonnées à feu l'empereur, nul ne sait. Enfin, un deuxième pupitre couronne la proue d'avant-scène où siègent un tapis persan et une baignoire emplie d'eau.

À peine la lumière décroît-elle dans la salle qu'un vrombissement d'avion enveloppe l'auditoire. Dans quelle carlingue sommes-nous donc ? Dans une de ses nombreuses lettres, Carlota s'émerveille des prouesses aéronautiques du Lone Eagle qu'elle interprète comme la promesse de voyages plus rapides que jamais vers Max'... Au soprano Sarah Maria Sun revient une partie redoutable et fascinante, volontiers acrobatiques, qu'elle honore avec une maestria hors du commun animée d'une présence dramatique puissante – on a beau chercher, l'on ne parvient pas à imaginer d'autre chanteuse à la hauteur d'une telle incarnation [lire nos chroniques de [Kein Licht](#), [Sombras](#), [Der goldene Drache](#) et [Die Vorübergehenden](#)]. Conjuguant fragmentations et continuum, et parfois même de très discrets idiomatismes mexicains, comme en fragile réminiscence, l'écriture orchestrale (une quinzaine d'instrumentistes, environ), où s'invite la gelure énigmatique de l'accordéon, paraît diablement contaminée par le désarroi affectif et mental qui fait le sujet de ce bouleversant monodrame dominé par un halo campanaire, enregistrement démultiplié d'une cloche incroyablement régulière marié à l'artifice des cloches-tubes, accelerando.

Carlota s'enfuit toute habillée dans un miasme de salle d'eau. À fleur de peau, trempée, elle émet tout près de nous les dernières vibrations, rehaussée de son propre double vocal, diffusé par les haut-parleurs. Aucune rhétorique du souvenir, dans ce spectacle en coup de poing qui toujours défend fièrement son personnage – bravo !

BB

http://www.anaclase.com/chroniques/carlotas-zimmer-la-chambre-de-charlotte?fbclid=IwAR2jNYhDYqRNCVLYuJqv14RXPX-IGty1GHMn7U9proSkdYF_Y1RuoHuZVWw

Die Seele

Ein flüchtiger Vogel

Martin Mutschler

Carlotas Zimmer – Monodrama einer vergessenen Kaiserin imaginiert das Schicksal der Prinzessin Charlotte von Belgien, deren Leben als Kaiserin von Mexiko die Weltgeschichte streifte, um in sechs Jahrzehnten des Wahnsinns scheinbar in der Zeit stillzustehen. Arturo Fuentes entwirft in seinem multimedialen Musiktheaterstück das faszinierende Psychogramm einer verlorengegangenen Frau. Sarah Maria Sun in der Titelpartie und das Klangforum Wien machen die Reise ins Innere der Seele erlebbar.

Wie für Aristokraten üblich, wurde Charlotte von Belgien als Kind in Milch gebadet. Nach Europa zurückgekehrt und bereits erkrankt, fürchtete sie sich davor, vergiftet zu werden. Nochnals in Milch zu baden bedurfte für die Kaiserin, sich in ihrer Kindheit zurückzusetzen, als sie umringt wurde und sich vor nichts zu fürchten hatte.

Das titelgebende Zimmer ist eigentlich zweierlei: der Rückzugsort einer belgischen Prinzessin, die einmal Kaiserin von Mexiko war, und der instabile Seelenraum einer verletzten Frau, die den Verstand verloren hat. Mit *Carlotas Zimmer* – Monodrama einer vergessenen Kaiserin sucht der Komponist Arturo Fuentes die Spuren einer tragischen Verlorenheit – einer Figur, abgehängt von der Weltgeschichte, einer Psyche, im Stich gelassen von sich selbst. Die Figur ist historisch, sie zeigt allerdings auf besondere Weise die Verquickung von Privatem und Politischem in Zeiten des unaufhaltsamen Umbruchs. *Carlotas Zimmer* handelt von Charlotte, Prinzessin von Belgien, Erzherzogin von Österreich und Kaiserin von Mexiko, und doch in erster Linie von Carlota, die Briefe an ihren längst verstorbenen Ehemann schreibt, Kaiser Maximilian I. von Mexiko. Er ist im kulturellen Gedächtnis fest

verankert durch Édouard Manets berühmtes Gemälde, das seine Erschießung imaginiert. Diese Sekunde, in der das Standgericht lüdt, steht am Ende einer historischen Fußnote in Europas Kolonialgeschichte, zieht aber für die private Carlota Jahrzehnte der Geistesvergessenheit nach sich.

Briefe an einen Verstorbenen

1857 heiratet die belgische Prinzessin ins Haus Habsburg ein. Ihr Gemahl, Erzherzog Maximilian von Österreich, wird bald darauf von Napoleon III., der europäische Einflüsse in Mexiko stärken will, an die Spitze einer Marionettenregierung gesetzt – eine europäische Spielerei auf fremdem Boden, die misslingen musste, zumal die von anderen amerikanischen Staaten unterstützte, zugunsten Maximilians abgesetzte Regierung unter Benito Juárez sich großer Beliebtheit im Volk erfreut.

Als die revolutionäre Aufruhr hochkocht und Napoleon III. die französischen Truppen auf U.S.-amerikanischen Druck hin aus dem Land abzieht, kommen die Monarchen unter die Räder, Charlotte – noch immer Carlota von Mexiko – kehrt nach Europa zurück, um unter anderem den Papst um Unterstützung zu bitten; eine vergebliche Werbefahrt, an deren Ende sie einen Nervenzusammenbruch erleidet und nie wieder nach Mexiko zurückkehrt. Die zugesicherten Gebete von Papst Pius IX. sind vergeblich: Maximilian wird gefangen gesetzt und zehn Jahre nach der Eheschließung mit Charlotte von Juárez' Truppen ermordet.

Hier setzt nun die Fiktion des multimedialen Musiktheaterstücks *Carlotas Zimmer* ein, das auf Passagen aus dem Roman *Nachrichten aus dem Imperium* von Fernando del Paso basiert. Del Paso, einer der großen Stilisten der mexikanischen Literatur, hat *Carlotas* Schicksal in flirrende Textflächen gegossen, die von der Einsamkeit einer Frau handeln, die vergessen möchte, „dass sie in der Zukunft gelebt hat“, und die Briefe an ihren verstorbenen Gatten verfasst. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit hält sie am Glauben fest, dass er noch lebe.

Das Netz der Geschichte

Und so ist das Zimmer im Schloss Miramare bei Triest, von dem aus Carlota aufs Meer schauen kann oder auf die Vergangenheit, auch der Ort einer unmöglichen Liebe. Frühe Fotografien zeigen eine stolze junge Frau, die eine Entrücktheit ausstrahlt, die vielleicht nicht nur der langen Belichtungszeit geschuldet ist. Neben ihr mit Maximilian der noch größere Träumer, ein Eskapist, der lieber auf Schmetterlingsjagd ging, als seine Regierungsgeschäfte zu erledigen. Sechs Jahrzehnte später beschwört sie nun den Abwesenden und antizipiert seine Trauer: Wenn er zurückkomme, werde er eine alte Frau vorfinden – Carlota. Wie jede unmögliche Liebe ist auch diese Geschichte tragisch. Arturo Fuentes, 1975 in Mexiko geboren und nach Stationen in Mailand, Paris und Wien nun in der Nähe von Innsbruck ansässig, hat sich einen Namen gemacht durch intime Ensemblekompositionen, die sich nicht selten zu elektronischen Echoräumen und anderen Medien hin öffnen. So entstand bei *Carlotas Zimmer* parallel zur Komposition auch das Konzept für die szenische Realisierung sowie für ein Video, das mit Bildern aus der mexikanischen Wüste zusätzliche Hinweise auf *Carlotas* Seelenleben enthalten wird, für beides zeichnet Fuentes selbst verantwortlich. Als übergeordnetes dramaturgisches Prinzip stand ein bestimmtes Klangbild, das dem Komponisten vorschwebte und die unterschiedlichen musikalischen Elemente in ein Netz bindet. Die Zuschauer sind aufgefordert, seinen Fäden eigenständig zu folgen. „Das Publikum bekommt die Möglichkeit, ein narratives Gewebe wiederherzustellen“, erklärt Fuentes die Didaktik seines Monodramas. „Es ist also aktiv am kreativen Prozess beteiligt, es ist aufgefordert, selbst schöpferisch tätig zu sein und eine Erzählung aufzulösen.“

Kälte bis in die Knochen

Diese Erzählweise misst sich an ihrem tragischen Stoff. Es ist die Liebesgeschichte einer von der Welt vergessenen Kaiserin, die ihren Mann um 60 Jahre überlebte und bis zuletzt nicht an seinen Tod glauben wollte, obwohl sie doch „eine Kälte bis in die Knochen“ spürte, die sie seit 60 Jahren nicht loswerde, wie es bei del Paso heißt. Sie zeichnet auf intuitive Weise das Psychogramm eines Verlusts, der den Worten der Figur einen hohen Abstraktionsgrad beibringt: sie werden selbst Poesie und fügen sich so ins akustische Geschehen des Stücks ein. „Durch diese Abstraktion der Wörter“, so erklärt der Komponist seine Inspiration, „gelänge ich zu einer Klangsprache, es bewegt und erfüllt einen nämlich mit Gefühl, wie etwas gesagt wird. Dabei ist die Figur Carlota ein abstraktes, ein musikalisches Wesen.“

Fuentes' bisherige Werke zeichnen sich durch eine Transparenz aus, der eine Spannung innewohnt, welche sich in filigranen Texturen, in durchscheinenden Geweben eröffnet. Seine Kompositionen erinnern an offen kristalline Architekturen, wie neogotische Tropenhäuser, durch die sich plötzliche Sonnenstrahlen drängen. Man darf auf diese neue Musik gespannt sein, zumal Fuentes *Carlotas Zimmer* für die Sopranistin Sarah Maria Sun geschrieben hat, eine der unerschrockensten Interpretinnen für neue Musik, deren sinnlicher Sopran Carlota Stimme und Gestalt geben wird. Das Klangforum Wien wiederum wird die Partitur zum Leben erwecken, und an beiden schätzt Fuentes das Leichte, Flüchtige, das sich durch die absolute Beherrschung des musikalischen Materials hindurch Bahn bricht und das Fuentes mit einem Zitat von Paul Valéry beschreibt, nach dem es darum gehe, „leicht zu sein wie der Vogel, nicht wie der Flaum“ („Il faut être léger comme l'oiseau et pas comme la plume“).

Mit einem Vogel der anderen Art beginnt *Carlotas Zimmer* mit dem Flug Charles Lindberghs über den Atlantik. Mit so einem „Metallvogel“ könne Maximilian sie nun besuchen kommen, schreibt Carlota als alte Frau aus dem alten Europa an ihr ewig junges, imaginäres Gegenüber. Zum Klang der Motorengeräusche erklingt erstmals ihre Stimme, wie durch Wolken hindurch. Der Psyche seiner Hauptfigur wie seinem eigenen Werk hat Fuentes mit dem Bild des Vogels auch eine poetologische Beschreibung beigegeben und eine Imaginationskraft beschworen, die jeder Wahrscheinlichkeit entgegen abhebt, um zu fliegen. Im Echoraum von *Carlotas Zimmer* wird dieser fantastische Vogel erstmals seine Schwingen erheben.

ZUM AUTOR

Martin Mutschler (*1986 in Stuttgart) studierte Romanistik, Slawistik und Kunstgeschichte in Tübingen und Prag sowie Musiktheaterregie in Hamburg. Er arbeitet als Dramaturg, Regisseur, Autor, Musiker sowie als Übersetzer, insbesondere aus dem Tschechischen.

Die Seele

Ein flüchtiger Vogel (Martin Mutschler)

Carlotas Zimmer – Monodrama einer vergessenen Kaiserin imaginiert das Schicksal der Prinzessin Charlotte von Belgien, deren Leben als Kaiserin von Mexiko die Weltgeschichte streifte, um in sechs Jahrzehnten des Wahnsinns scheinbar in der Zeit stillzustehen. Arturo Fuentes entwirft in seinem multimedialen Musiktheaterstück das faszinierende Psychogramm einer verlorengegangenen Frau. Sarah Maria Sun in der Titelpartie und das Klangforum Wien machen die Reise ins Innere der Seele erlebbar.

Das titelgebende Zimmer ist eigentlich zweierlei: der Rückzugsort einer belgischen Prinzessin, die einmal Kaiserin von Mexiko war, und der instabile Seelenraum einer verletzten Frau, die den Verstand verloren hat. Mit Carlotas Zimmer – Monodrama einer vergessenen Kaiserin sucht der Komponist Arturo Fuentes die Spuren einer tragischen Verlorenheit – einer Figur, abgehängt von der Weltgeschichte, einer Psyche, im Stich gelassen von sich selbst. Die Figur ist historisch, sie zeigt allerdings auf besondere Weise die Verquickung von Privatem und Politischem in Zeiten des unaufhaltsamen Umbruchs. Carlotas Zimmer handelt von Charlotte, Prinzessin von Belgien, Erzherzogin von Österreich und Kaiserin von Mexiko, und doch in erster Linie von Carlota, die Briefe an ihren längst verstorbenen Ehemann schreibt, Kaiser Maximilian I. von Mexiko. Er ist im kulturellen Gedächtnis fest verankert durch Édouard Manets berühmtes Gemälde, das seine Erschießung imaginiert. Diese Sekunde, in der das Standgericht lädt, steht am Ende einer historischen Fußnote in Europas Kolonialgeschichte, zieht aber für die private Carlota Jahrzehnte der Geistesvergeessenheit nach sich.

Briefe an einen Verstorbenen

1857 heiratet die belgische Prinzessin ins Haus Habsburg ein. Ihr Gemahl, Erzherzog Maximilian von Österreich, wird bald darauf von Napoleon III., der europäische Einflüsse in Mexiko stärken will, an die Spitze einer Marionettenregierung gesetzt – eine europäische Spielerei auf fremdem Boden, die misslingen musste, zumal die von anderen amerikanischen Staaten unterstützte, zugunsten Maximilians abgesetzte Regierung unter Benito Juárez sich großer Beliebtheit im Volk erfreut. Als die revolutionäre Aufruhr hochkocht und Napoleon III. die französischen Truppen auf U.S.-amerikanischen Druck hin aus dem Land abzieht, kommen die Monarchen unter die Räder. Charlotte – noch immer Carlota von Mexiko – kehrt nach Europa zurück, um unter anderem den Papst um Unterstützung zu bitten; eine vergebliche Werbefahrt, an deren Ende sie einen Nervenzusammenbruch erleidet und nie wieder nach Mexiko zurückkehrt. Die zugesicherten Gebete von Papst Pius IX. sind vergeblich: Maximilian wird gefangen gesetzt und zehn Jahre nach der Eheschließung mit Charlotte von Juárez' Truppen ermordet. Hier setzt nun die Fiktion des multimedialen Musiktheaterstücks Carlotas Zimmer ein, das auf Passagen aus dem Roman Nachrichten aus dem Imperium von Fernando del Paso basiert. Del Paso, einer der großen Stilisten der mexikanischen Literatur, hat Carlotas Schicksal in flirrende Textflächen gegossen, die von der Einsamkeit einer Frau handeln, die vergessen möchte, „dass sie in der Zukunft gelebt hat“, und die Briefe an ihren verstorbenen Gatten verfasst. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit hält sie am Glauben fest, dass er noch lebe.

Das Netz der Geschichte

Und so ist das Zimmer im Schloss Miramare bei Triest, von dem aus Carlota aufs Meer schauen kann oder auf die Vergangenheit, auch der Ort einer unmöglichen Liebe. Frühe Fotografien zeigen eine stolze junge Frau, die eine Entrücktheit ausstrahlt, die vielleicht nicht nur der langen Belichtungszeit geschuldet ist. Neben ihr mit Maximilian der noch größere Träumer, ein Eskapist, der lieber auf Schmetterlingsjagd ging, als seine Regierungsgeschäfte zu erledigen. Sechs Jahrzehnte später beschwört sie nun den Abwesenden und antizipiert seine Trauer: Wenn er zurückkomme, werde er eine alte Frau vorfinden – Carlota. Wie jede unmögliche Liebe ist auch diese Geschichte tragisch. Arturo Fuentes, 1975 in Mexiko geboren und nach Stationen in Mailand, Paris und Wien nun in der Nähe von Innsbruck ansässig, hat sich einen Namen gemacht durch intime Ensemblekompositionen, die sich nicht selten zu elektronischen Echoräumen und anderen Medien hin öffnen. So entstand bei Carlotas Zimmer parallel zur Komposition auch das Konzept für die szenische Realisierung sowie für ein Video, das mit Bildern aus der mexikanischen Wüste zusätzliche Hinweise auf Carlotas Seelenleben enthalten wird; für beides zeichnet Fuentes selbst verantwortlich. Als übergeordnetes dramaturgisches Prinzip stand ein bestimmtes Klangbild, das dem Komponisten vorschwebte und die unterschiedlichen musikalischen Elemente in ein Netz bindet. Die Zuschauer sind aufgefordert, seinen Fäden eigenständig zu folgen. „Das Publikum bekommt die Möglichkeit, ein narratives Gewebe wiederherzustellen“, erklärt Fuentes die Didaktik seines Monodramas, „es ist also aktiv am kreativen Prozess beteiligt, es ist aufgefordert, selbst schöpferisch tätig zu sein und eine Erzählung aufzulösen“.

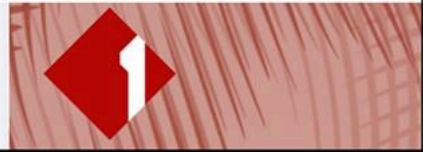
Kälte bis in die Knochen

Diese Erzählweise misst sich an ihrem tragischen Stoff. Es ist die Liebesgeschichte einer von der Welt vergessenen Kaiserin, die ihren Mann um 60 Jahre überlebte und bis zuletzt nicht an seinen Tod glauben wollte, obwohl sie doch „eine Kälte bis in die Knochen“ spürte, die sie seit 60 Jahren nicht loswerde, wie es bei del Paso heißt. Sie zeichnet auf intuitive Weise das Psychogramm eines Verlusts, der den Worten der Figur einen hohen Abstraktionsgrad beimisst; sie werden selbst Poesie und fügen sich so ins akustische Geschehen des Stücks ein. „Durch diese Abstraktion der Wörter“, so erklärt der Komponist seine Inspiration, „gelange ich zu einer Klangsprache, es bewegt und erfüllt einen nämlich mit Gefühl, wie etwas gesagt wird. Dabei ist die Figur Carlota ein abstraktes, ein musikalisches Wesen.“ Fuentes' bisherige Werke zeichnen sich durch eine Transparenz aus, der eine Spannung innewohnt, welche sich in filigranen Texturen, in durchscheinenden Geweben eröffnet. Seine Kompositionen erinnern an offen kristalline Architekturen, wie neogotische Tropenhäuser, durch die sich plötzliche Sonnenstrahlen drängen. Man darf auf diese neue Musik gespannt sein, zumal Fuentes Carlotas Zimmer für die Sopranistin Sarah Maria Sun geschrieben hat, eine der unerschrockensten Interpretinnen für neue Musik, deren sinnlicher Sopran Carlota Stimme und Gestalt geben wird. Das Klangforum Wien wiederum wird die Partitur zum Leben erwecken, und an beiden schätzt Fuentes das Leichte, Flüchtige, das sich durch die absolute Beherrschung des musikalischen Materials hindurch Bahn bricht und das Fuentes mit einem Zitat von Paul Valéry beschreibt, nach dem es darum gehe, „leicht zu sein wie der Vogel, nicht wie der Flaum“ („Il faut être léger comme l'oiseau et pas comme la plume.“). Mit einem Vogel der anderen Art beginnt Carlotas Zimmer: mit dem Flug Charles Lindberghs über den Atlantik. Mit so einem „Metallvogel“ könne Maximilian sie nun besuchen kommen, schreibt Carlota als alte Frau aus dem alten Europa an ihr ewig junges, imaginäres Gegenüber. Zum Klang der Motorengeräusche erklingt erstmals ihre Stimme, wie durch Wolken hindurch. Der Psyche seiner Hauptfigur wie seinem eigenen Werk hat Fuentes mit dem Bild des Vogels auch eine poetologische Beschreibung beigegeben und eine Imaginationskraft beschworen, die jeder Wahrscheinlichkeit entgegen abhebt, um zu fliegen. Im Echoraum von Carlotas Zimmer wird dieser fantastische Vogel erstmals seine Schwingen erheben.

Klangspuren 2018. "Carlotas Zimmer", ein szenisches Werk von Arturo Fuentes. Gestaltung: Stefan Höllwerth

Des Kaisers trauernde Frau

Zeit-Ton | MO | 17 09 2018 | 23:03

Des Kaisers trauernde Frau

Klangspuren 2018. "Carlotas Zimmer", ein szenisches Werk von Arturo Fuentes. Gestaltung: Stefan Höllwerth

Das Schicksal des habsburgischen Erzherzogs Ferdinand Maximilian, der als Kaiser Maximilian von Mexico 1867 durch die Truppen von Benito Juarez hingerichtet wurde, ist historisch hinlänglich bekannt. Nicht jedoch das Leben seiner Ehefrau, Marie Charlotte Amélie von Belgien, die 1864 zur Kaiserin Carlota von Mexico gekrönt wurde. Noch vor der Hinrichtung Maximilians nach Europa gereist, um Unterstützung für sich und ihren Ehemann zu erbitten, erlitt Carlota einen Nervenzusammenbruch, nachdem sie von der Hinrichtung Maximilians erfahren hatte.

Davon sollte sie sich zeitlebens nicht mehr erholen. Um das Geschick der geistig Umnachteten, die bis zu ihrem Tode im Jahr 1927 glaubte, die Kaiserin von Mexico zu sein, kreist Arturo Fuentes' Kammeroper "Carlotas Zimmer". Mit der Uraufführung dieses Monodramas zeigen die Klangspuren zum Jubiläum sogar ein szenisches Werk, das der in Tirol lebende mexikanische Komponist selbst inszenieren wird. Es spielt das Klangforum Wien unter Johannes Kalitzk; die Titelpartie singt die Sopranistin Sarah Maria Sun.

Sendereihe

- [Zeit-Ton](#)

Übersicht

- [Festspielsender Ö1](#)