

**GÄRTNER
PLATZ
THEATER**

**THE
RAKE'S
PROGRESS**

Jede Lampe in dieser Hauptstadt des Lichts leuchtet auf
deinem begehrlchen Weg und brennt dir zu Ehren!

Tom in »The Rake's Progress«, 2. Akt

THE RAKE'S PROGRESS

Die Karriere eines Wüstlings

Oper in drei Akten

Eine Fabel von W. H. Auden und Chester Kallman
Musik von Igor Strawinsky

Uraufführung

am 11. September 1951 im Teatro La Fenice, Venedig

Münchener Erstaufführung

am 26. November 1953 im Gärtnerplatztheater

Premiere

am 7. Oktober 2022

Musikalische Leitung
Regie und Choreografie
Bühne
Kostüme
Licht
Video
Choreinstudierung
Dramaturgie

Rubén Dubrovsky
Adam Cooper
Walter Vogelweider
Alfred Mayerhofer
Michael Heiding
Meike Ebert, Raphael Kurig
Pietro Numico
Christoph Wagner-Trenkwitz

Matija Meić

Holger Ohlmann

Mária Celeng Gyula Rab

Chor

Matija Meić

Ann-Katrin Naidu

Gyula Rab

1. Akt

Szene 1

In der Scheune von Vater Truloves Farm. Ein Frühlingsnachmittag.

Tom Rakewell und Anne Trulove grüßen den Mai als den Monat, in dem Venus die Natur mit neuem Leben erfüllt, und versichern einander ihre Liebe. Vater Trulove drängt Tom, eine Stelle als Lehrling in einem Bankhaus anzutreten, doch dieser strebt nach Ruhm und will lieber auf sein Glück vertrauen. Da erscheint ein Fremder, der sich als Nick Shadow vorstellt und von einer unverhofften Erbschaft berichtet, die Tom sogleich in London entgegennehmen soll.

Tom nimmt Abschied von Anne und verspricht ihr Treue. Dann bricht er mit Nick Shadow auf, den er als seinen Manager anstellt. Seinen Lohn will Shadow erst nach einem Jahr und einem Tag einfordern.

Szene 2

Zwei Monate später. Mutter Gooses Nachtclub in Soho.

Nick Shadow hat Tom die Grundbegriffe eines ausschweifenden Lebens beigebracht und ihn in seinem Traum bestärkt, ein Pop-Star werden zu wollen; im Nachtclub beweist Tom, dass er die Lektion gelernt hat. Nur bei dem Wort »Liebe« wird er plötzlich schwermütig. Mutter Goose gefällt diese unerwartete Seite Toms so sehr, dass sie ihn diese Nacht für sich selbst reklamiert.

Szene 3

Die Scheune in einer Septembernacht.

Anne hat seit einem halben Jahr nichts von Tom gehört, doch ihre Liebe zu ihm ist unerschütterlich. Sie kennt Toms Schwäche und hat sein Leben im Fernsehen mitverfolgt, darum entschließt sie sich, ihm in die Stadt zu folgen.

2. Akt

Szene 1

Toms Londoner Apartment am Morgen.

Tom ist übernächtigt und verkatert, er ist seines chaotischen Lebens überdrüssig. Als Beweis für seine absolute Freiheit, auch gegenüber eigenen Begierden, rät Shadow ihm, die bärtige Sängerin Türkenbaba zu heiraten. Tom gefällt der Gedanke an den Skandal, den er damit auslösen wird; er willigt ein.

Szene 2

Vor dem Londoner Marquee Club in der Dämmerung.

Tom und Baba sind für einen abendlichen Auftritt angekündigt. Anne trifft auf Tom, als er mit Baba beim Club ankommt. Tom schickt die erschütterte Anne nach Hause, während seine Frau Baba ungeduldig nach ihm ruft. Die Menge begeistert sich am Vollbart der Türkenbaba.

Szene 3

Toms Apartment, doch nun überladen mit Babas bunten Souvenirs.

Baba redet pausenlos auf Tom ein. Als sie sich darüber beschwert, dass Tom sie nicht liebe, bringt er sie zum Schweigen, indem er sie unter Drogen setzt und ihr einen Lampenschirm über den Kopf stülpt. Tom schläft ein. Als er erwacht, führt ihm Nick die Maschine vor, von der er geträumt hat: Sie kann Steine in Brot verwandeln. Tom will der Menschheit mit dieser Maschine das Paradies auf Erden bereiten. Er hofft, damit seine Sünden gutzumachen und Anne zurückzugewinnen.

Pause

3. Akt

Szene 1

Wie in der vorigen Szene.

Baba sitzt noch immer unbeweglich unter dem Lampenschirm. Anne ist auf der Suche nach Tom eingetroffen, doch dieser, ruiniert vom Brotmaschinen-Projekt, ist vor seinen Gläubigern geflohen. Der Auktionator Sellem versteigert die Gegenstände in der Wohnung;

als er Baba den Lampenschirm vom Kopf reißt, setzt sie ansatzlos ihre Tiraden von der vorigen Szene fort. Sie beschimpft die Kauflustigen; da hört man von draußen Tom und Nick einen Gassenhauer singen. Anne erkennt Toms Stimme; Baba rät ihr, ihm zu folgen, da er sie immer noch liebe. Auch die Menge ermuntert Anne, Tom zu retten. Baba kündigt ihre Rückkehr zur Bühne an, während Sellem die geplatzte Auktion beklagt. Als Tom und Nick wieder zu hören sind, läuft Anne ihnen nach.

Szene 2

Ein Friedhof in einer sternenlosen Nacht.

Ein Jahr und ein Tag sind vergangen, und Nick Shadow fordert Toms Seele zum Lohn für seine Dienste. Er gibt ihm jedoch die Chance, seine Seele beim Kartenspiel zurückzugewinnen. Tom errät die ersten beiden Karten, Herz-Dame und Pik-Zwei. Als dritte Karte mogelt Nick abermals die Herz-Dame ins Spiel; Tom sehnt sich zurück zu Anne, und so errät er auch diese. Bevor Shadow zur Hölle fährt, verflucht er Tom zum Wahnsinn.

Szene 3

In Bedlam, Londons Irrenhaus.

Tom glaubt, er sei Adonis, der seine Venus erwartet. Die Insassen machen sich über ihn lustig, doch »Venus« erscheint: Es ist Anne, die Tom in den Schlaf singt. Dann wird sie von Vater Trulove fortgeholt. Tom beweint im Sterben seine Venus, umringt von den Irren und dem Doktor.

Epilog

Die Personen treten aus ihren Rollen und verkünden den Zuschauern die »Moral«: »Für faule Hände, Herzen und Köpfe findet der Teufel eine Beschäftigung. Eine Beschäftigung, liebe Damen und Herren, für Sie und Sie!«

Adam Cooper / Christoph Wagner-Trenkwitz

Tanzensemble

Act 1

Scene 1

A barn on Trulove's farm.

Tom Rakewell and Anne Trulove sing about spring and new life and their mutual love. Father Truelove interrupts them and sends Anne into the farmhouse. He urges Tom to take a proper job. When Tom is left alone wishing he were rich and famous a stranger suddenly appears. Introducing himself as Nick Shadow he informs Tom that he has inherited a fortune from a long-lost uncle and persuades him that he should leave with him immediately for London where he can fulfil his wishes. Shadow also offers to become Tom's manager and when Tom enquires how he will pay Nick ensures him that the debt can be settled after a year and a day. Anne and Tom share a tearful goodbye, but Father Truelove hopes his daughter will forget about Tom.

Scene 2

Two months later. A seedy nightclub in Soho, London.

Nick Shadow brings Tom here to encourage his path into debauchery and meet the famed owner of the club Mother Goose. Although Tom is becoming famous, he is still not fully convinced that this life is for him. Tom sings a song about love and the women all lust for him. He is encouraged to drink more and he is seduced by Mother Goose.

Scene 3

The barn on a beautiful September night under a full moon.

Anne is missing Tom of whom she hasn't heard in six months. She wants to save him, and their love so decides to run away from her father and go to London.

Act 2

Scene 1

Morning at Tom's penthouse apartment in London.

Tom hasn't been to bed, he's drinking Whiskey and looks dreadful. He's growing sick of the noise and chaos of his life in London. Nick Shadow appears and shows Tom a poster of a singing sensation called Baba the Turk, a bearded lady. Nick persuades Tom that he should marry Baba as it would be great publicity.

Scene 2

Dusk outside the Marquee club.

Tom and Baba are advertised as performing that night. Anne is now in London and is uncomfortable with the strange looking people and the general dirt and squalor on display. She isn't sure she has the courage to see Tom. Suddenly there's a rush of excitement as Tom and Baba arrive at the venue. Tom spots Anne in the crowd of fans, tells her to leave as London is no place for her, and explains that he is now married to Baba. Anne leaves in tears while Baba is shown to the crowd who go wild at the sight of her beard.

Scene 3

Tom's apartment which is now full of Baba's gaudy relics from her travels.

Baba won't stop talking and Tom is becoming more and more frustrated with her. He drugs Baba puts a lampshade on her head, so he doesn't have to look at her anymore. He then falls asleep. Nick appears and sets up a bread machine ready for Tom. When Tom awakes Nick shows him the machine which turns stones into bread. Tom thinks he'll make mankind never go hungry and it will also lead to forgiveness and a chance to reunite with Anne. They leave the apartment with Baba still asleep.

Interval

Act 3

Scene 1

Tom's apartment.

Baba is still asleep under the lampshade. Tom has been ruined by the bread machine idea and is now penniless and is on the run from the police. His and Baba's possessions are being auctioned off by the flamboyant auctioneer Sellem. The apartment is crowded with people including Anne who wants to find Tom. As the auctioneer tries to sell Baba to the excited crowd she wakes up and flies into a rage at being sold off. Tom's and Nick's drunken voices are heard from outside. Baba recognises Anne and tells her Tom still loves her and she should follow him whilst Baba will return to the stage. Anne leaves to find Tom.

Scene 2

A graveyard.

It is now a year and a day since they met, and Nick demands Tom's soul as payment for his services. But Nick decides to give Tom a chance to win back his soul by guessing three cards. Tom guesses the first two cards (the queen of hearts and the two of spades) correctly. On the third, Nick tricks him by playing the queen of hearts again. However, Tom guesses correctly after hearing Anne's voice and forces Nick back into hell as he wins. Before he finally gets taken Nick curses Tom to madness.

Scene 3

Bedlam, London's madhouse.

Tom believes himself to be Adonis. The madmen make fun of him as he expects his »Venus« to appear. Anne comes to visit him, and the doctor explains that Tom will only answer to the name Adonis. She sings Tom to sleep but then her father comes in to take her away. Tom dies surrounded by the madmen and held by the doctor.

Epilogue

The singers step out of their roles and pronounce to the audience the »moral«: »For idle hands and hearts and minds the Devil finds a work to do. A work, dear Sir, fair Madam, for you and you.«

Adam Cooper

Allein unter Punks

»The Rake's Progress« ist ein zeitloses Stück. Ich wollte es in England spielen lassen, aber zu einer Zeit, die mir sehr vertraut ist, den 1980er Jahren. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich als Teenager durch die Straßen von London ging, die voller Punks und Mods waren, als verschiedene Lebensstile aufeinanderprallten. Ich fühlte mich bedrückt und bedroht, etwa so wie Anne, wenn sie ihrem Tom in die Hauptstadt nachreist.

Dieser Tom Rakewell ist eine sehr moderne Figur: Er hält nichts von Arbeit, er möchte möglichst rasch berühmt, ein Pop-Star werden. Dazu verhilft ihm Nick Shadow, der ihm als Manager dient. Nick formt aus Tom eine Art Adam Ant. Bei Nick selbst habe ich an Phil Spector gedacht, einen sehr erfolgreicher Musikproduzenten, der unter anderem mit den Ronettes, den Crystals, den Righteous Brothers, den Beatles und den Ramones gearbeitet hat, aber auch eine zwielichtige Figur: Er wurde wegen Mordes inhaftiert, und im Gefängnis ist er auch verstorben. Man wird in Nick aber auch Züge von Robert de Niro in dem Film »Angel Heart« erkennen, er trägt einen Spazierstock mit einem Silberknauf und er wird stets von zwei »Gefallenen Engeln« begleitet. Eine wichtige Station von Toms Karriere, wo er auch mit »Baba the Turk« auftritt, ist der Marquee Club in Soho, von Anfang der 1950er bis Ende der 1980er eine der wichtigsten Aufführungstätten für Pop, Rock und Heavy Metal. In der Versteigerungsszene erkennen wir eine konsumwütige »Thatcher-Gesellschaft«, die sich in Toms Penthouse um die von ihm zurückgelassenen Gegenstände balgt, aufgepeitscht von dem Auktionator-Showman Sellem.

Dem Schluss des Stückes gebe ich eine andere Wendung: Nach der Kartenszene auf dem Friedhof verschwindet der im Kampf um Toms Seele unterlegene Nick nicht einfach. Tom, mit Wahnsinn geschlagen, ist umgeben von grauen, hoffnungslosen Gestalten, selbst aber in einem entrückten Zustand der Erwartung seiner »Venus«, Anne Trulove. Von ihr wird er in den Schlaf gesungen, ist beim Erwachen jedoch abermals mit Nick konfrontiert. Der Teufel wird seine Seele bekommen!

Adam Cooper

Höllenfeger & Co.

Sprechende Namen in »The Rake's Progress«

Tom Rakewell

»Rake«, das englische Wort für Wüstling, hat eine lange Geschichte. Schon um 1300 taucht der Begriff »rakel« (»impulsiv«, aber auch »empörend«) auf, das sich aus »rake hell« (»Höllenfeger«) herleitet. In seiner »Ausführlichen Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche«, die »A Rake's Progress« betitelt sind, wählte Georg Christoph Lichtenberg die Übersetzung »liederlicher Hund«.

Nick Shadow

Der »Schatten« Toms ist die mephistophelische Figur im Stück, der Versucher, der Alles-Ermöglicher, der schließlich seinen Lohn fordert: Toms Seele.

Anne Trulove

Sie glaubt an Tom bis ans Ende und verkörpert schon in ihrem Namen die unerschütterliche »wahre Liebe«.

Die Türkenbaba

Beim Namen der grotesken Barträgerin scheint sich der russischstämmige Komponist durchgesetzt zu haben. »Baba« heißt in seiner Muttersprache »alte Frau«.

Mutter Goose

Noch eine erfahrene Dame, die Tom näher kennenlernt, deren Name jedoch in die Irre führt: Mit »Mutter Gans« werden in englischen Märchen eigentlich Kinderreime (Mother Goose Nursery Rhymes) verbunden. Einen solchen stimmt der Chor auch an, wenn sich die Puffmutter mit Tom zur Nacht zurückzieht.

Sellem

Sogar der Auktionator, der in der ersten Szene des 3. Akts auftritt und alle Gegenstände in Toms Wohnung an den Mann zu bringen hofft, hat einen sprechenden Namen: »sell 'em« bedeutet »verkaufe sie«.

**DAS VOLLSTÄNDIGE
PROGRAMMHEFT
ERHALTEN SIE
VOR UND NACH DEN
VORSTELLUNGEN
IN UNSEREM FOYER**