



 johanna
doderer
composer

Opern von Johanna Doderer
Operas of Johanna Doderer



johanna
doderer
composer

© 2016 Doderer Musikverlag

Fotos - Cover, Portrait Johanna Doderer: © Maria Frodl

Fotos - LILIOM: © Gärtnerplatz Theater / Thomas Dashuber, Christian POGO Zach

Fotos - Fatima, oder von den mutigen Kindern: © Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn

Grafikdesign und Satz: der Schirmherr - Kommunikationsdesign (www.schirmherr.at)

1. Auflage / Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis/table of contents

Johanna Doderer - Biographie/biography	4
LILIOM	6
Über die Oper/about the opera	7
Besetzung/musical cast	9
Pressestimmen/press commentaries	10
Fatima, oder von den mutigen Kindern	12
Über die Oper/about the opera	13
Besetzung/musical cast	15
Pressestimmen/press commentaries	16
Video Präsentation - Inhalt / Video presentation - content	17
SD Card	18



johanna
doderer
composer



Johanna Doderer

Zeitgenössische, österreichische Komponistin
Contemporary, Austrian composer
(*18. September 1969)

Die in Wien lebende Komponistin wurde 1969 in Bregenz geboren und hat in Graz bei Beat Furrer und anschließend in Wien bei Erich Urbanner Komposition und Musiktheorie und bei Klaus Peter Sattler Film- und Medienkomposition studiert.

Die Musik Johanna Doderers behauptet sich in den großen Musikhäusern der Welt neben klassischem und zeitgenössischem Repertoire und längst wird die Musik Doderers von international erfolgreichen Künstlern weltweit geliebt und begeistert interpretiert. So macht die Zusammenarbeit und Freundschaft mit hervorragenden Interpreten, angefangen von Patricia Kopatchinskaja, der sie ein eigenes Violinkonzert widmete (ORF-CD), Marlis Petersen (CD), Angelika Kirchschrager, Sylvia Khittl-Muhr, Yury Revich, Nikola Djoric, bis zu Harriet Krijgh das Wesen ihrer Arbeit aus.

Der Schwerpunkt ihres Schaffens liegt in der Oper. Neben zahlreichen Werken für Kammermusik hat sie mehrere Werke für Orchester geschrieben. Ihre Kompositionen werden weltweit gespielt.

Nach einer jahrelangen Auseinandersetzung mit Techniken der zeitgenössischen Musik, findet sie eine eigene kompositorische Sprache, welche die Tonalität nicht ausschließt.

2014 wurde Johanna Doderer mit dem Ernst Krenek Preis der Stadt Wien ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung, welche die Stadt Wien in dieser Sparte vergibt.

Auszeichnungen und Stipendien

- 2001: Wiener Symphoniker Stipendium
- 2002: Österreichisches Staatsstipendium für Komponistinnen und Komponisten
- 2002: Kulturpreis der Stadt Feldkirch
- 2002: Kulturpreis der Stadt Wien (Sparte Musik)
- 2004: SKE Publicity Preis
- 2004/2005: Composer in Residence Wiener Concertverein
- 2012: Artist in Residence Teheran/Iran
- 2014: Ernst Krenek Preis

The Vienna-based composer Johanna Doderer was born in Bregenz (Austria) in 1969 and studied with Beat Furrer in Graz and then composition and music theory with Erich Urbanner and film and media composition with Klaus Peter Sattler in Vienna.

The focus of her work lies on opera. Besides many works for chamber music, she has also written several works for orchestra. Her compositions are performed throughout the world.

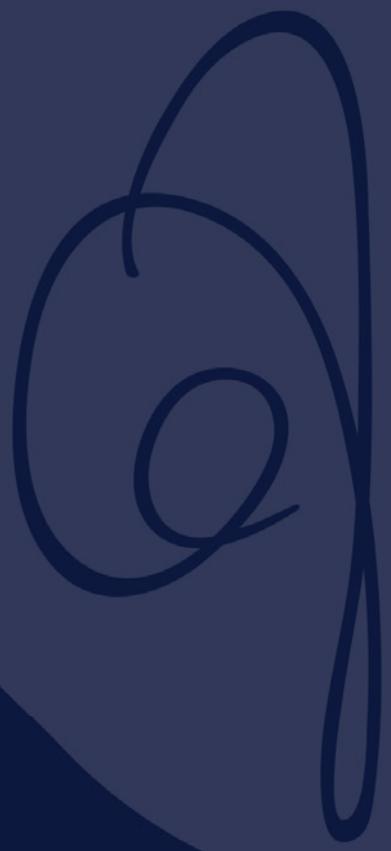
After grappling with techniques of contemporary music for many years, she has found her own compositional language, which does not exclude tonality.

Johanna Doderer's music has become established in the great musical centres of the world next to the classical and contemporary repertoires and has long been loved and enthusiastically interpreted by internationally successful artists throughout the world. Hence, her co-operation and friendship with eminent interpreters, starting with Patricia Kopatchinskaja, to whom she dedicated her own violin concerto (ORF CD), Marlis Petersen (CD), Angelika Kirchschrager, Sylvia Khittl-Muhr, Yury Revich, Nikola Djoric up to Harriet Krijgh, form the core of her work.

In 2014, Johanna Doderer was awarded the Ernst Krenek Prize of the City of Vienna, the highest honour the City of Vienna can bestow in this category.

Honours and scholarships:

- 2001: Vienna Symphony Orchestra Scholarship
- 2002: Austrian State Scholarship for Composers
- 2002: Cultural Prize of the City of Feldkirch
- 2002: Cultural Prize of the City of Vienna
- 2004: SKE Publicity Prize
- 2004-2005: Composers in Residence at the Wiener Concert-Verein
- 2012: Artist in Residence Teheran/Iran
- 2014: Ernst Krenek Prize



johanna
doderer
composer

LILIOM



Oper in 2 Akten

Musik von Johanna Doderer.

Libretto von Josef E. Köpplinger.

Frei nach dem Bühnenstück »Liliom« von Ferenc Molnár.

Auftragswerk des Staatstheaters am Gärtnerplatz.

Opera in 2 acts

Music by Johanna Doderer.

Libretto by Josef E Köpplinger.

Based freely on the stage play »Liliom« by Ferenc Molnár.

A work commissioned by the Staatstheater am Gärtnerplatz.



Daniel Prohaska, Angelika Kirchschrager

1909 brachte der ungarische Dramatiker Ferenc Molnár das Schicksal Lilioms, eines nichtsnutzigen Kerls, dem durch nichts in der Welt zu helfen ist, in Budapest auf die Theaterbühne, wo das Stück zunächst durchfiel. Erst die Wiener Erstaufführung der »Vorstadtlegende« in der deutschen Fassung von Alfred Polgar führte »Liliom« 1913 zum Erfolg und machte aus dem Hallodri, der glaubt, das Schicksal treibe es böse mit ihm, Molnár's gleichwohl populärste Figur. Mehrere Verfilmungen und das Musical »Carousel« haben das Bühnengeschehen zwischen Märchen und Sozialdrama in andere Kunstformen adaptiert. Die österreichische Komponistin Johanna Doderer, die Bühnenwerke bisher u. a. an der Wiener Staatsoper, dem Theater Erfurt und dem Wiener MuseumsQuartier herausgebracht hatte, verwandelt zusammen mit Staatsintendant Josef E. Köpplinger Molnár's Welterfolg erstmalig und exklusiv für das Staatstheater am Gärtnerplatztheater in eine Oper – mit Daniel Prohaska (Liliom), Camille Schnoor (Julie) und Angelika Kirchschrager (Frau Muskat) in den Hauptrollen!

Der Ausrufer Liliom ist die Attraktion der Karussellbetreiberin Frau Muskat im Budapester Stadtwaldchen. Er ist jung, gutaussehend und herrlich maskulin. Zwar ist er auch grob, ungestüm und polizeibekannt – doch das liebt die weibliche Kundschaft an ihm, genauso wie Frau Muskat. Auch das junge Dienstmädchen Julie ist von dem Vorstadthallodri angezogen – wie er von ihr. So sehr sogar, dass er dafür den Verlust seiner wie ihrer Stellung provoziert. Fortan lässt sich Liliom von Julies Tante aushalten, schlägt und schwängert das Mädchen und lehnt stolz jede gutgemeinte Hilfe ab. Von einem falschen Freund zu einem Raubmord überredet, der ihre finanziellen Probleme lösen soll und der in der Ausführung letztlich furchtbar schief geht, stiehlt sich der Hallodri mittels Selbstmord aus der Verantwortung für sein Tun und landet vor der himmlischen Gerichtsbarkeit. Dort erhält der Reuelose eine letzte Chance, etwas Gutes zu tun und damit sein Seelenkonto aus dem tiefen Minus zu holen ...



Daniel Prohaska, Matija Meic

In 1909, the Hungarian dramatist Ferenc Molnár brought the fate of Liliom, a good-for-nothing young man whom nothing in the world can help, to the theatre stage in Budapest, where the play was initially a disaster. It was only the first performance of the »Vorstadtlegende« in Vienna in the German version by Alfred Polgar that brought success for »Liliom« in 1913 and turned the rogue who thinks that Fate is giving him a hard time into Molnár's most popular figure nonetheless. Several film versions and the musical »Carousel« have adapted the action on stage, which moves between fairy tale and social drama, into other art forms. The Austrian composer Johanna Doderer, who has so far created stage works at the Vienna State Opera, Theater Erfurt and the MuseumsQuartier in Vienna, has worked with Musical State Director Josef E. Köpplinger to turn Molnár's international success into an opera for the first time and exclusively for the Staatstheater am Gärtnerplatz – with Daniel Prohaska (Liliom), Camille Schnoor (Julie) and Angelika Kirchschrager (Mrs Muskat) in the main roles!

The fairground barker Liliom is the great attraction of carousel operator Mrs Muskat in the City Park in Budapest. He is young, good-looking and wonderfully masculine. Admittedly, he is also coarse, impetuous and known to the police – but this is what the carousel's female customers love about him, as does Mrs Muskat. The young servant girl Julie is also attracted by the suburban rogue – as he is by her. The result is that he causes both of them to lose their jobs. From then on, Liliom lives off Julie's aunt, beats the girl and gets her pregnant, and proudly refuses all well-intentioned offers of help. When a false friend talks him into committing robbery and murder with the aim of solving their financial problems, which ultimately goes horribly wrong, the rogue escapes responsibility for his actions by committing suicide and ends up in the courts of heavenly justice. There, the unrepentant man is offered one last chance to do something good so that he can dredge his soul of the deep mire in which it has landed ...





Daniel Prohaska, Camille Schnoor

Besetzung

Liliom | Tenor

Julie | Sopran

Marie | Sopran, Soubrette

Frau Muskat | Mezzosopran

Ficsur | Bariton

Luise | Sopran

Frau Hollunder | Alt

Der Drechsler | Bariton

Linzmann | Charaktertenor

Arzt | Bass

Stephan Kadar (Der Ärmlichgekleidete) | Tenor

Ein alter Schutzmann | Bariton

Polizeikonzipist | Sprechstimme

Wolf Beifeld / Dr. Reich | Bassbariton

1. Polizist / 1. Ziviler / 1. Detektiv | Tenor

2. Polizist / 2. Ziviler / 2. Detektiv | Bariton

Chor, Kinderchor

Orchester: Picc, 2, 2, 2, 2-4, 2, 3, 1 Timp, percussion, piano, Harfe, Orgel 12/10/8/6/3

Dauer: 150 Minuten

Premierenbesetzung (4.11.2016 Staatstheater am Gärtnerplatz/Reithalle):

Daniel Prohaska, Camille Schnoor, Cornelia Zink, Angelika Kirchschrager, Matija Meic, Katerina Fridland, Dagmar Hellberg, Holger Ohlmann, Juan Carlos Falcón, Christoph Seidl, Maximilian Mayer, Martin Hausberg, Erwin Windegger, Christoph Filler, Tamás Tarjányi

Musikalische Leitung | Michael Brandstätter

Regie | Josef E. Köpplinger

Bühne | Rainer Sinell

Kostüme | Alfred Mayerhofer

Videodesign | Meike Ebert, Raphael Kurig

Licht | Josef E. Köpplinger, Michael Heidinger

Choreinstudierung | Felix Meybier

Dramaturgie | Michael Alexander Rinz



Camille Schnoor, Daniel Prohaska

Musical cast

Liliom | Tenor

Julie | Soprano

Marie | Soprano, Soubrette

Frau Muskat | Mezzosoprano

Ficsur | Bariton

Luise | Soprano

Frau Hollunder | Alt

Der Drechsler | Bariton

Linzmann | Tenor (Character)

Arzt | Bass

Stephan Kadar (Der Ärmlichgekleidete) | Tenor

Ein alter Schutzmann | Bariton

Polizeikonzipist | Sprechstimme

Wolf Beifeld / Dr. Reich | Bassbariton

1. Polizist / 1. Ziviler / 1. Detektiv | Tenor

2. Polizist / 2. Ziviler / 2. Detektiv | Bariton

Choir, Children (Choir)

Orchestra: Picc, 2, 2, 2, 2-4, 2, 3, 1 timp, percussion, piano, harp, organ 12/10/8/6/3

Duration: 150 minutes

Premiere cast (4.11.2016 Staatstheater am Gärtnerplatz/Reithalle):

Daniel Prohaska, Camille Schnoor, Cornelia Zink, Angelika Kirchschrager, Matija Meic, Katerina Fridland, Dagmar Hellberg, Holger Ohlmann, Juan Carlos Falcón, Christoph Seidl, Maximilian Mayer, Martin Hausberg, Erwin Windegger, Christoph Filler, Tamás Tarjányi

Conductor | Michael Brandstätter

Director | Josef E. Köpplinger

Stage | Rainer Sinell

Costumes | Alfred Mayerhofer

Videodesign | Meike Ebert, Raphael Kurig

Light | Josef E. Köpplinger, Michael Heidinger

Choir | Felix Meybier

Dramaturgy | Michael Alexander Rinz

Pressestimmen / Press commentaries

Süddeutsche Zeitung (Rita Argauer), 06.11.2016

» Doderer benutzt in dieser Komposition, was die Musikgeschichte hergibt. Von Volkslied-Lieblichkeiten zu Puccini-Zuckrigkeit, von Minimal-Anklängen in der Himmelsszene zu abstrakter Geräuschhaftigkeit. Dennoch schafft sie es, das zu einer eigenen musikalischen Sprache zu vereinen. Atonale Avantgarde ist für sie genauso Mittel wie berührend romantische Harmonieführungen. Dadurch ist mit "Liliom" eine zeitgenössische Oper entstanden, die das musikalische Erzählen der Geschichte über die unbedingte Suche nach musikalisch Neuem stellt. Dass dabei tatsächlich etwas Neues entsteht, das dennoch so zu berühren vermag wie Werke der Romantik, ist wunderbar «

Wiener Zeitung (Larissa Schütz), 07.11.2016

» Das Gärtnerplatztheater zeigt in München die Uraufführung von Johanna Doderers Oper "Liliom" ... Was Giacomo Puccini vor knapp 100 Jahren verwehrt blieb, durfte nun die österreichische Komponistin Johanna Doderer: den "Liliom" von Ferenc Molnar als Oper musikalisch verarbeiten. Von einem italienischen Schmachtfetzen wie "La Boheme" war die Uraufführung am Wochenende im Münchner Gärtnerplatztheater weit entfernt. Johanna Doderer gräbt tiefer «





johanna
doderer
composer

Fatima, oder von den mutigen Kindern



Oper in 1 Akt

Musik von Johanna Doderer

Libretto von René Zisterer

Nach einer Erzählung von Rafik Schami

Auftragswerk der Wiener Staatsoper

Opera in 1 act

Music by Johanna Doderer

Libretto by René Zisterer

Based freely on a story by Rafik Schami

A work commissioned by the Wiener Staatsoper



Carlos Osuna, Sorin Coliban

Die Kinderoper der österreichischen Komponistin wurde von der Wiener Staatsoper in Auftrag gegeben und am 23. Dezember 2015 im großen Haus, unter großem Jubel der Kinder im Publikum, uraufgeführt.

„Das Besondere dieses Werkes ist die Gratwanderung zwischen kindgerechten Themen und großer Oper, die auch den akustischen Vorgaben und der Tradition der Wiener Staatsoper gerecht wird“ - so die Komponistin.

Dass dies mehr als gelungen ist, zeigte die Euphorie des jungen Publikums und dieses Werk gilt auch als ein Beweis dafür, wie sehr sich Kinder für große Bühnenmusik begeistern können.

Hassan beschließt die Not und Armut seiner Mutter und seiner kleinen Schwester Fatima zu lindern und geht von zu Hause fort, um Arbeit zu finden und Sternenstaub heimzubringen.

Er kommt zum bösen Schlossherrn, der ihn aufnimmt: Jede Woche soll Hassan nun für seine Arbeit als Lohn ein Goldstück erhalten, allerdings nur, wenn er sich nicht ärgert. Sollte er sich aber ärgern, wird ihm nicht nur der Lohn gestrichen, sondern es werden ihm auch seine Träume genommen.

Hassan wird in den Dienst des Schlossherrn aufgenommen. Doch der Schlossherr, der für sein Leben gern Träume verspeist und schon zahllose Kinder um die ihrigen gebracht hat, setzt alles daran, dass Hassan sich so bald wie möglich ärgert.

Eine Zeit lang widersteht Hassan, doch schlussendlich macht er seinem Ärger Luft. Da verfallen seine Träume und sein Lohn. Traurig kehrt Hassan heim.

Als Fatima dies alles erfährt, macht sie sich auf, um den Schlossherrn zu besiegen - und tatsächlich gelingt es ihr nicht nur, den Bösewicht zu überlisten und sein Reich für immer zum Verschwinden zu bringen, sondern auch alle gefangenen Träume zu befreien, den Besitzern zurückzugeben und den Sternenstaub heimzutragen.



Monika Bohinec, Andrea Carroll

The children's opera of the Austrian composer was commissioned by the Vienna State Opera and premiered in the main house on the 23rd of December 2015 under great applause and cheering of the children and the audience.

„What makes this work special is the balancing act between topics that are suitable for children and a great opera that also satisfies the acoustic demands and the tradition of the Vienna State Opera“ – so the composer.

The fact that this was accomplished more than successfully was shown by the euphoria of the young audience and this work is also a proof how enthusiastic children can get about great stage music.

Hassan decides to alleviate the misery and poverty of his mother and little sister and leaves home to find work and bring back home stardust.

He comes to the evil lord of the castle who takes him in: from now on, every week Hassan shall receive a piece of gold as a reward for his work, but only if he does not get annoyed. Should he get annoyed, not only would he not receive his reward but also his dreams would be erased.

The lord of the castle who loves nothing more but to consume dreams and has already taken the dreams of countless children does everything to make Hassan angry as soon as possible.

For some time Hassan resists but in the end demonstrates his anger. So his reward and dreams are gone. Hassan returns home sad.

When Fatima finds out about all of this she decides to make her way to defeat the lord of the castle – and finally succeeds not only in overwhelming the villain and forever destroying his kingdom but also in liberating all captured dreams, giving them back to their owners and taking home stardust.





Sorin Coliban, Andrea Carroll

Besetzung

Hassan | Tenor
 Fatima | Sopran
 Schlossherr | Bass
 Mutter | Mezzosopran
 (Stumme) Frau | Alt
 Schmetterling | Kind
 Schmetterlinge | Kinderchor

Orchester:
 Picc, 2, 2, 2, 2 - 2, 2, 2, 1 timp, percussion, Harp, 10/8/6/5/3

Dauer: 60 minutes

Besetzung Premiere (23.12.2015 Wiener Staatsoper):
 Carlos Osuna, Andrea Carroll, Sorin Coliban,
 Monika Bohinec, Carole Wilson, Kinder der Opernschule
 der Wiener Staatsoper, Benjamin Bayl,
 Henry Mason

Musical cast

Hassan | Tenor
 Fatima | Soprano (lyr)
 Schlossherr | Bass
 Mother | Mezzosoprano
 (muted) Woman | Alt
 butterfly | Child
 Butterflies | Choir (Children)

Orchestra:
 Picc, 2, 2, 2, 2 - 2, 2, 2, 1 timp, percussion, Harp, 10/8/6/5/3

Duration: 60 minutes

Premiere cast (23.12.2015 Wiener Staatsoper):
 Carlos Osuna, Andrea Carroll, Sorin Coliban,
 Monika Bohinec, Carole Wilson, Orchestra and Childrens
 Choir of the Wiener Staatsoper, Benjamin Bayl,
 Henry Mason

Pressestimme / Press commentary

Kurier, Peter Jarolin, 24.12.2015

» Doderers "Fatima": Ein Werk, das bleiben wird

René Zisterer hat aus der Erzählung Schamis ein kluges, geistreiches und stringent gestrafftes Libretto geformt; Johanna Doderer hat die dazu passende Musik geschrieben. Und die ist genial.

Doderer hat keine Angst, tonal oder "kindgerecht" zu komponieren, sie setzt auch auf mitsingbare Lieder, kostet aber dennoch expressive Momente wunderbar aus. Atonale Einschübe sind da ebenso erlaubt wie leitmotivische Momente. Und die österreichische Komponistin weiß, dass Musiktheater von Emotion lebt, die in ihrer Musik omnipräsent ist. "Fatima" ist somit schlicht ein Meisterwerk jenseits aller musikalischen Schubladen und wird – diese Prophezeiung sei gewagt – auch den Weg auf andere Opernbühnen finden «





johanna
doderer
composer

Video Präsentation - Inhalt / Video presentation - content: Dauer / duration:

LILIOM Trailer 00:50

© Gärtnerplatztheater 2016

LILIOM Stückeinführung/introduction 13:02

© Gärtnerplatztheater 2016

Fatima, oder von den mutigen Kindern 04:34

Kulturmontag ORFII | Beitrag: Barbara Pichler-Hausegger | © ORF 2015



Doderer Musikverlag

Vordere Zollamtsstr. 11/11
A-1030 Wien/Vienna

Mobil: +43 680 507 44 88

www.opera-doderer.com
www.doderer.at