

Tobias Kurzweg

tk149, 37032

Audiovisuelle Medien Master (AM3)

Komposition und Analyse

Prof. Oliver Curdt

SoSe 2019, 14.07.2019

Alles ist erleuchtet

Gliederung

- ❖ Hintergründe

- ❖ Charaktere & Handlung

- ❖ Analyse Filmmusik

Der Film

“Everything Is Illuminated“ (2005)

❖ Fakten

❖ Produktionsland: USA

❖ Länge: 105 min

❖ Originalsprache: Russisch, Englisch, Ukrainisch

Alle “nicht-englischen“ Dialoge werden von den Schauspielern auf russisch gesprochen. Zudem kommen auch ukrainische Dialoge vor – z.B. dann, wenn einheimische Passanten nach dem Weg gefragt werden.

❖ Budget: \$7 Mio. – Box Office: \$3.6 Mio.

Quelle: IMDb.com

Romanvorlage

“Everything Is Illuminated“ (2002)

❖ Jonathan Safran Foer (*1977)

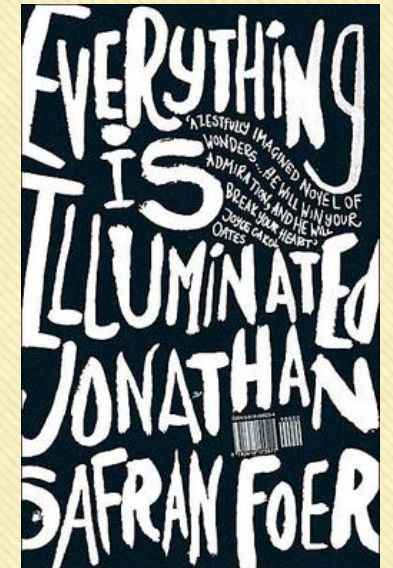
- ❖ Aus Washington, D.C., USA
- ❖ Schriftsteller für Romane und Kurzgeschichten
- ❖ Debütroman “Everything Is Illuminated“

Die Romanvorlage besitzt durchaus autobiografische Anteile. So heißt der Protagonist im Roman wie der Autor selbst. Dennoch bleibt unklar, ob der Autor die Reise genauso miterlebt hat, wie sie im Roman geschildert wird. Das Drehbuch weicht in Details von der Romanvorlage ab, der Großteil der Handlung wurde aber übernommen.

- ❖ “Eating Animals“ (2009)

Quelle: Time Magazine

Quelle: Wikipedia

Regie/Drehbuch

❖ Liev Schreiber (*1967)

- ❖ Aus San Francisco, CA, USA
- ❖ Schauspieler, Produzent, Regisseur, Drehbuchautor
- ❖ Bekannt aus Independent- und Hollywood-Filmen
  - ❖ Scream 1-3
  - ❖ X-Men Origins: Wolverine (Sabretooth)
  - ❖ u.v.m.

Quelle: LA Times

Quelle: IGN Entertainment

Musik

- ❖ Score: Paul Cantelon (*1959)
  - ❖ Aus Glendale, CA, USA
  - ❖ Musikstudium in Genf, New York und Paris
  - ❖ Pianist, Violinist, Akkordeonist, Schauspieler
  - ❖ Komponist für zeitgenössische klassische Musik und Filmmusik
- ❖ Weitere Musikstücke u. a. von
  - ❖ Gogol Bordello, Leningrad, Tin Hat Trio, Csókolom

Quelle: Mubi.com

Charaktere

- ❖ Jonathan Safran Foer
Elijah Wood aka „Frodo“

- ❖ Jüdischer Amerikaner mit polnischen/ukrainischen Wurzeln
Jonathans Großvater stammt aus einer jüdischen Siedlung namens *Trachimbrod* welche früher zu Polen gehörte und heute im nordwestlichen Teil der Ukraine liegt.
- ❖ Leidenschaftlicher Sammler
- ❖ Begibt sich auf die Reise in die Ukraine, um ein Familiengeheimnis aufzudecken

Charaktere

- ❖ Alexander Perchov
Eugene Hütz

- ❖ Lebt in Odessa in der Ukraine mit seiner Familie
- ❖ Liebt Amerika und seine Kultur

Alexander Perchov ist ein großer Fan der amerikanischen Kultur, auch wenn er von dieser eine etwas veraltete Vorstellung besitzt. Man kann sagen, dass seine Annahmen über die amerikanische Kultur irgendwo in den 90er Jahren “hängengeblieben“ sind. So trägt Alex beispielsweise die typische Mode der HipHop-/Breakdance-Szene wie sie heute in dieser Form nicht mehr zu finden ist.

- ❖ Jonathans Dolmetscher

Charaktere

- ❖ Alexander Baruch Perchov
Boris Leskin

- ❖ Großvater von Alex

Alex Großvater ist verwitwet und macht einen eher unglücklichen Eindruck. Vor der Rente war er von Beruf Fahrer bzw. Reiseführer für das Unternehmen *Heritage Tours*. Dort hat er jüdische Touristen begleitet, welche auf der Spurensuche nach ihren ukrainischen Wurzeln waren – was absurd erscheint, da die Figur von Alex' Großvater als äußerst antisemitisch gezeichnet wird. Damit hat der Großvater etwas mysteriöses an sich, was zudem noch dadurch bestärkt wird, dass er einerseits behauptet, blind zu sein, aber dennoch der Fahrer von Jonathan ist. Seinen „Blindhund“ Samy Davis, Jr., Jr., welcher nach dem amerikanischen Entertainer Samy Davis, Jr. benannt ist, liebt er über alles.

- ❖ Samy Davis, Jr., Jr.

Handlung

Am Sterbebett von Jonathans Großmutter überreicht diese Jonathan ein Foto für dessen Sammlung. Auf dem Foto ist Jonathans Großvaters mit einer für Jonathan unbekanntem Frau zu sehen. Die Frau auf dem Foto hat laut Jonathans Großmutter das Leben seines Großvaters vor den Nazis gerettet. Dieser flüchtete im Jahre 1941 von seiner Heimat im damaligen Polen in die USA. Jonathan erkennt auf dem Foto, dass die unbekanntem Frau dasselbe Amulett trägt, dass ihm von seinem Großvater nach dessen Tod überlassen wurde. Getrieben vom Geheimnis seines Großvaters begibt sich Jonathan in die Ukraine auf die Suche nach dem mysteriösen Heimatort seines Großvaters – *Trachimbrod*. Er engagiert hierfür das Unternehmen *Heritage Tours* von Alex Familie. Zuerst weigert sich Alex' Großvater die Rolle des Fahrers für diese Tour zu übernehmen, doch als er vom Ort Trachimbrod erfährt, erklärt er sich plötzlich doch bereit, zu fahren. Der mysteriöse Road-Trip beginnt...

Geschichtliches

Der westliche Teil der Ukraine gehörte früher zum Königreich Polen. Zu dieser Zeit galt dort eine Glaubens- und Handelsfreiheit für Juden, weshalb dort viele kleine jüdische Siedlungen, sogenannte Stetls, entstanden sind, zu denen auch der Heimatort Trachimbrod von Jonathans Großvater zählte. Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen wurde von 1941 bis 1943 der größte Teil der jüdischen Bevölkerung in der Ukraine ermordet. Die jüdischen Stetls wurden zuerst zu Ghettos zusammengefasst und letztendlich komplett zerstört. So wurde auch das Heimatdorf Trachimbrod von Jonathans Großvater im Zuge des Holocaust vollständig vernichtet.

Die Route

Analyse Filmmusik

❖ Überblick

- ❖ 101 min Gesamtlänge, davon 72 min mit Musik hinterlegt
- ❖ 71,3 %
- ❖ Insgesamt 47 Einsätze von Musik

Quelle: eigene Abbildung

❖ Musik

❖ Keine Musik

Analyse Filmmusik

❖ Allgemeines Stimmungsbild

(z.B. im Intro: Paul Cantelon – Prologue Babushka)

❖ Melancholische Grundstimmung

❖ Instrumente der traditionellen jüdischen und osteuropäischen Musik

❖ Violine

❖ Akkordeon

❖ Ukrainische Lauten (z.B. Bandura und Kobsa)

❖ Zithern

❖ Tuba

Bandura

Kobsa

Analyse Filmmusik

❖ Jonathans Motiv – Der Sammler

Für den Charakter des Jonathan Safran Foer ist an mehreren Stellen im Film ein eindeutiges Leitmotiv zu erkennen. Das Motiv wird bei seinem ersten Vorkommen im Zusammenhang mit Jonathans Sammlung mit einer Zither gespielt und hat dabei eine mysteriöse, skurrile und dennoch humorvolle Anmutung. Im Verlauf des Films wird das Motiv auch durch andere Instrumente, wie beispielsweise eine Klarinette interpretiert. Oftmals ist das Motiv in ein anderes Musikstück eingebettet und taucht immer dann auf, wenn auf Jonathan geschnitten wird. Ein Beispiel hierfür ist Jonathans Zugfahrt kurz vor der Ankunft in Odessa. Dabei werden im Wechsel Alex und dessen Großvater im Auto sowie Jonathan im Zug gezeigt. Die Musik unterstützt den Filmschnitt, indem sie abhängig von den gezeigten Personen im Bild ein anderes Thema einschlägt. Der Themenwechsel ist dabei geschickt und kaum merklich gestaltet und bettet sich hervorragend in die Gesamtstimmung der Szene ein.

Analyse Filmmusik

❖ Alex' Motiv – Der Coole

Auch für Alex Perchovs Charakter wurde ein bestimmtes Motiv in der Filmmusik etabliert. Dies ist beispielsweise am Anfang des Films bei Alex Selbstvorstellung zu hören. Es kombiniert HipHop-Elemente mit traditionellen osteuropäischen Klängen und paraphrasiert Alex' Lebenswelt mit seiner altmodischen Vorstellung von der amerikanischen HipHop-Kultur mit Kangool-Mütze, Adidas Breaker-Schuhen und Trainingsanzug. Das Motiv verdeutlicht Alex' Sehnsucht nach Coolness und Anerkennung und lässt offen, ob es sich in der Szene um Alex' Realität oder eine Traumvorstellung von ihm handelt. Beim Künstler, der dieses Motiv geschaffen hat, handelt es sich um:

Peter Aaron Ho (*1971)
aka Pete Miser

- ❖ Aus Portland, OR, USA
- ❖ Rapper und Producer

Analyse Filmmusik

❖ Musikkapelle im Bahnhof

Als Beispiel für den Einsatz von diegetischer Musik kann die Ankunftsszene im Bahnhof genannt werden. Hierbei ist im Foyer des Bahnhofs eine traditionelle Kapelle zu sehen, welche die Musik zur Szene beiträgt. Bei der Ankunft Jonathans wird die Kapelle von Alex mit zum Gleis geschleppt, worauf diese die amerikanische Nationalhymne anspielt. Auffällig ist in dieser Szene, dass die Musik der Kapelle mit der Technik des Micky Mousings genutzt wird, wobei durch den Rhythmus in Kombination mit dem Sounddesign die Anmutung einer Dampflok vermittelt wird, obwohl es sich beim einfahrenden Zug um keine Dampflok handelt. Auch die Tatsache, dass das Tempo der Musik ansteigt, obwohl der einfahrende Zug im Bahnhof immer langsamer wird, erzeugt eine kontrapunktierende Wirkung, welche für eine zusätzliche Spannung sorgt. An dieser Stelle können noch zwei weitere Besonderheiten genannt werden. Bei der Kapelle im Film handelt es sich um einen Cameo-Auftritt der bekannten Gypsy-Punk-Band *Gogol Bordello* aus New York. Der Frontmann von Gogol Bordello ist wiederum kein anderer als Eugene Hütz, welcher im Film den Charakter des Alex verkörpert.

Gogol Bordello

Eugene Hütz mit seiner Band Gogol Bordello

Analyse Filmmusik

❖ Road-Trip

Die Szenen, in welchen die drei Männer im Auto unterwegs sind, werden fast durchgängig mit Musik untermalt. Neben der eigentlichen Score-Komposition kommt hier Musik von den unterschiedlichsten Künstlern zum Einsatz. Vertreter sind hier beispielsweise die niederländische Gypsy-Band *Csókolom*, die russische Skacore-Band *Leningrad* sowie der russische Sänger *Arkady Severny*. Hauptsächlich wird beim Einsatz der Musik die Mood-Technik angewandt, wobei diese einerseits expressiv wirkt, also die Stimmung der Protagonisten beschreibt und andererseits durch eine sensorische Ausprägung beim Publikum ein gewisses Stimmungsbild erzeugt. Darüber hinaus wird die Musik oftmals polarisierend eingesetzt, wodurch inhaltlich eigentlich neutrale Bilder mit der Stimmung der Musik eingefärbt werden. Die bunte Mischung der Musikauswahl erzeugt beim Publikum ein typisches Road-Movie-Gefühl, das von Entspannung über Melancholie bis hin zu Freude, Übermut und Wut reicht und in Summe beinahe alle Facetten der Gefühlswelt beleuchtet.

Csókolom - Amari Szi Amari

Leningrad - Zvezda Rock-N-Rolla

Arkady Severny - Hello, Hello

Analyse Filmmusik

❖ Musik-Pausen als Stilmittel

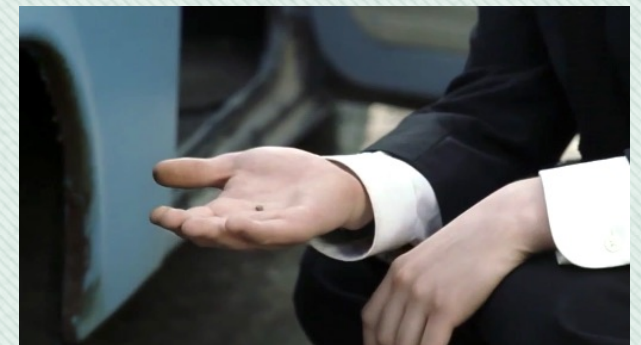
Ein gern genutztes Stilmittel im Film ist das bewusste Setzen von Pausen in der hinterlegten Musik. Dabei wird das untermalende Musikstück abrupt unterbrochen und kurze Zeit später wieder fortgesetzt. Dadurch entsteht eine Akzentuierung des jeweiligen Moments, die fast wie eine Art Tusch wirkt, um die Pointe einer lustigen, spannenden oder skurrilen Situation zu betonen. Ein Beispiel für dieses Stilmittel ist die Wirtshaus-Szene, in welcher Jonathans Kartoffel auf den Boden fällt. Durch das Aussetzen der Musik entsteht eine fast nicht auszuhaltende Spannung, in welcher der Zuschauer nicht weiß was geschehen wird, aber dennoch bereits ahnt, dass ein skurriler Moment folgen wird. Das Wiedereinsetzen der Musik bringt die Erlösung und Entspannung der Situation und macht das gemeinsame Lachen der drei Männer damit umso schöner.

Leningrad - Malen'kiy Mal'chik

Leningrad - Dikiy Muzhchina

Gogol Bordello - Start Wearing Purple

Analyse Filmmusik

❖ Mysteriöser Großvater und der Mond

Bereits zu Beginn des Films erahnt der Zuschauer, dass der mysteriöse Großvater ein Geheimnis hegt, welches im Verlauf der Handlung ans Tageslicht treten soll. Bestärkt wird das Gefühl des Geheimnisses sowohl durch ein visuelles als auch auditives Motiv, welches immer wieder auftaucht. Dabei handelt es sich um den Mond, welcher mehrmals im Film am Tag zu sehen ist und vom Großvater immer skeptisch beäugt wird. Bei jedem Auftauchen des Mondes erklingt in der untermalenden Musik eine charakteristische Folge von drei Noten, welche beim Zuschauer ein unwohles, schauriges Gefühl auslöst. Durch den Einsatz dieser Leitmotiv-Technik erhält der Zuschauer eine gewisse Vorankündigung auf eine Situation, welche im späteren Verlauf des Films nach und nach aufgelöst wird.

Analyse Filmmusik

❖ Vorankündigung der Erleuchtung

Eine weitere musikalische Vorankündigung erfolgt im Film in der Nacht vor dem Tag, an dem die drei Männer Lista, die Schwester von Augustina, finden. In Jonathans wirren Träumen erklingt ein mystisch anmutender Gesang einer weiblichen Stimme. Dieses Motiv wird später kurz vor dem tatsächlichen Antreffen von Lista erneut gespielt, sodass der Zuschauer einen unterbewussten Moment der Wiedererkennung erfährt und ahnt, dass die Enthüllung des großen Geheimnisses kurz bevor steht.

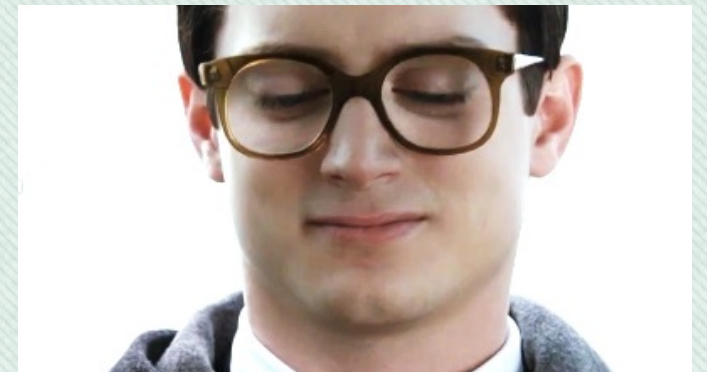

Paul Cantelon – Sunflowers

Analyse Filmmusik

❖ Motiv „Hoffnung / Die Erleuchtung“

Immer dann wenn im Film ein Moment der Hoffnung oder Entspannung eintritt, kommt das Motiv der Hoffnung beziehungsweise Erleuchtung zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um den Song *Fear of the South* der Band *Tin Hat Trio*. Der Song der Fusion-Band aus San Francisco fügt sich auf eine erstaunlich natürliche Weise in den komponierten Score ein und löst beim Zuschauer ein wohliges Gefühl der Freude und Wärme aus. Als den Männern beim Jahrmarkt der Weg gezeigt wird, als sie sich kurz vor dem Ziel befinden und die Schönheit der Natur genießen oder nachdem das gesamte große Rätsel am Schluss aufgelöst wurde, erklingt dieser Song. Zwar ist auch in diesem Musikstück eine gewisse, für den gesamten Film charakteristische Melancholie zu spüren, dennoch überwiegen hier die positiven Gefühle, welche die Erleichterung und Erlösung der Protagonisten auf eine eindruckliche und intensive Art und Weise vermitteln und dem Zuschauer ein entspanntes Lächeln ins Gesicht zaubern.

Tin Hat Trio – Fear of the South

Analyse Filmmusik

❖ Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit einem Anteil von über siebzig Prozent, relativ viel Musik im Film vorkommt. Die Kombination aus komponiertem Score und ausgewählten Musikstücken erzeugt trotz ihrer Diversität ein sehr stimmiges Gesamtbild und löst beim Zuschauer ein typisches Road-Movie-Gefühl aus. Die Grundstimmung der Musik kann als melancholisch beschrieben werden, dennoch führt sie den Zuschauer im Verlauf des Films durch viele verschiedene Gefühlslagen und dies auf eine authentische Art und Weise. Der Großteil der Musik ist nicht-diegetisch, dennoch gibt es vereinzelte Szenen, in welchen ein diegetischer Einsatz von Musik vorkommt. Als Technik wird vorwiegend die stimmungsvermittelnde Mood-Technik eingesetzt, bei welcher einerseits das Stimmungsbild der Protagonisten vermittelt wird (expressiv) und andererseits beim Publikum ein gewisses Stimmungsbild erzeugt wird (sensorisch). Als eine weitere Technik kann die deskriptive Technik genannt werden, bei welcher die Musik einen beschreibenden Charakter hat, wie beispielsweise in der Ankunftsszene im Bahnhof als der einfahrende Zug betont wird. Auch die Leitmotiv-Technik, bei welcher die Musik Motive der Wiedererkennung schafft und Vorankündigungen ermöglicht, ist im Film zu erkennen. In ihrer Funktion wird die Musik meist paraphrasierend eingesetzt, wobei diese die im Bild gezeigten Inhalte auf musikalische Weise verstärkt. Außerdem wird die Musik stellenweise polarisierend eingesetzt, wodurch beispielsweise die beim Road-Trip inhaltlich neutralen Bilder mit der Stimmung der Musik eingefärbt werden. Eher selten aber trotzdem vorhanden ist ein kontrapunktierender Einsatz von Musik, bei welchem die Musik einen Kontrast zum gezeigten Bild darstellt und dadurch zusätzliche Spannung erzeugt.

Young Joe
ander Perchov (fa
Alex's
Sammy Da

JUBOMIR DEZERA
OLEKSANDR CHOROS
SIL KAZIMIROV
ZANA HODKOVÁ
& MOUCE

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Quellen

Internetquellen

[https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_Is_Illuminated_\(film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_Is_Illuminated_(film))

https://www.imdb.com/title/tt0404030/soundtrack?ref_=tt_trv_snd

[https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AEverything_Is_Illuminated_\(film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AEverything_Is_Illuminated_(film))

<https://de.wikipedia.org/wiki/Trachimbrod>

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden_in_der_Ukraine

<https://de.wikipedia.org/wiki/Filmmusik>

https://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Miser

https://de.wikipedia.org/wiki/Gogol_Bordello

https://de.wikipedia.org/wiki/Eugene_Hütz

Fotos

https://gfx.videobuster.de/archive/v/cYDk90r_GPvbQjuIled9L6Qcz0lMkawqSUyRjA1JTJGaW1hmSUyRmpwZWclMkY2ZNU1YjA1YfK6OGHfN2ZI1bc3Y2TB1TEuanBnJnI9d-84/alles-ist-erleuchtet.jpg

https://www.maloulou.ch/site/assets/files/3033/maloulou_august_screen_engl_baby.jpg

https://www.latimes.com/resizer/rGlkYXI4WFaKVRDshHrcvaBEpxk=/1400x0/www.trbimg.com/img-5a2ee4a9/turbine/la-lb-media-2951729_et_0728_schreiber_mwy_0071-20171211-120346/900

https://sm.ign.com/ign_de/news/s/sabretooth/sabretooth-ging-es-in-logan-mit-abstand-am-besten_hbyp.jpg

<https://timedotcom.files.wordpress.com/2016/08/jonathansafranfoer.jpg>

http://www.gstatic.com/tv/thumb/persons/347911/347911_v9_ba.jpg

https://assets.mubi.com/images/cast_member/15597/image-original.jpg?1501913416

Filme

Alles Ist Erleuchtet (DVD)

Score – Eine Geschichte der Filmmusik (DVD)