

Komposition und Film

AUDIOVISUAL MEDIA CREATION AND TECHNOLOGY
3D AUDIO AND MUSIC TECHNOLOGY
Hochschule der Medien Stuttgart
Prof. Oliver Curdt

IP MAN

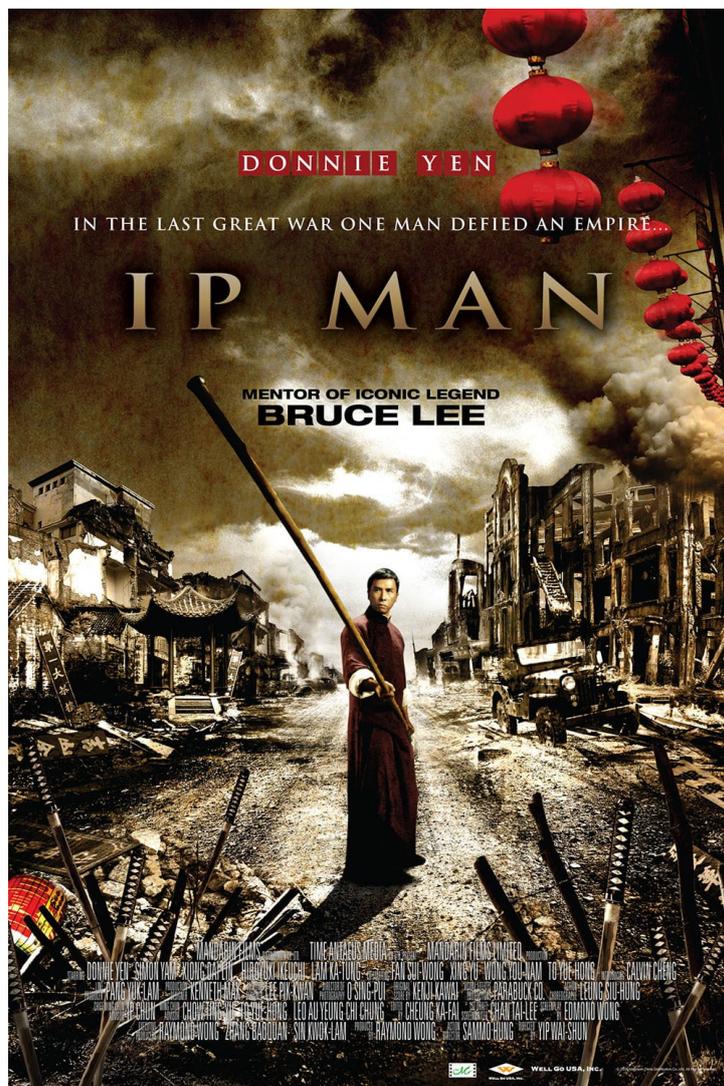

Abbildung 1: DVD-Cover "IP Man"

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zum Film	3
1.1 Daten und Fakten	3
1.2 Cast	3
1.3 Plot	3
1.4 Dramaturgie	4
2. Musik	5
2.1 Komponist	5
2.2 Produktion	6
2.3 Aufteilung.....	6
3. Analyse	7
3.1 Diegetische Musik	7
3.2 Non-Diegetische Musik	7
3.2.1 Thema: „Maestro“	7
3.2.2 Thema: „At a Loss/Lost“	8
3.2.3 Thema: „In Vain“	9
4. Fazit	10
5. Quellen.....	10
6. Abbildungen.....	10

1. Informationen zum Film

1.1 Daten und Fakten

Der Martial-Arts-Film "Ip Man" feierte seine Premiere am 12. Dezember 2008 in China und wurde am 7. November 2009 auf dem Asia-Filmfestival in München erstmals in Deutschland gezeigt. Mit einer Länge von etwa 102 Minuten erzählt der Film die Geschichte des legendären Wing-Tsun-Meisters Ip Man.¹

Regie führte Wilson Yip, während der Vertrieb über Mandarin Films Distribution Co. Ltd. erfolgte.² Produziert wurde der Film von Bak-Ming Wong.³ Die Originalsprachen des Films sind Kantonesisch, Hochchinesisch und Japanisch. Bei den Hong Kong Film Awards 2009 wurde der Film in der Kategorie „Beste Original Filmmusik“ für Kenji Kawai nominiert.⁴

1.2 Cast

IP Man: Donnie Yen

Yung Chen: Lynn Xiong

Quan: Simon Yam

General Miura: Hiroyuki Ikeuchi

Meister Liao: Zhihui Chen

Li: Ka-Tung Lam

Lin: Xing Yu

Jin: Siu-Wong Fan⁵

1.3 Plot

Der Film "Ip Man" spielt in den 1930er Jahren und erzählt die Geschichte des wohlhabenden Wing-Tsun-Meisters Ip Man, der mit seiner Frau Yong Cheng und seinem Sohn Ip Chun in Foshan lebt. Foshan ist ein Zentrum für Kampfsportschulen, wo Meister ihre Fähigkeiten messen. Obwohl Ip Man als angesehener Meister respektiert wird, hält er sich im Hintergrund und gibt nur selten Unterricht.

Die Ruhe wird gestört, als Jin Shan Zhao, ein aggressiver Meister der nördlichen Kampfkünste, ins Dorf kommt und alle Meister herausfordert. Ip Man nimmt die Herausforderung erst an nachdem seine Frau zustimmt und gewinnt den Kampf.

Während der japanischen Invasion 1937 verändert sich das Leben dramatisch. Ip Mans Haus wird von den Japanern besetzt, und seine Familie verliert ihren Reichtum. Um zu überleben, arbeitet Ip Man in einem Kohlebergwerk, wo er von einem japanischen General zu Kämpfen gezwungen wird. Als sein Freund getötet wird, fordert Ip Man zehn japanische Kämpfer heraus und gewinnt. Dabei beeindruckt er General Miura.

¹ https://de.wikipedia.org/wiki/Ip_Man

² https://www.avid.wiki/Mandarin_Films_Distribution_Company_Limited

³ <https://www.filmstarts.de/kritiken/146717/castcrew.html>

⁴ https://de.wikipedia.org/wiki/Ip_Man#Auszeichnungen

⁵ <https://m.imdb.com/title/tt1220719/fullcredits/cast>

Ip Man unterstützt später seinen Freund Zhou Qing Quan gegen eine Räuberbande, indem er die Arbeiter in Wing Tsun unterrichtet. Nachdem er die Bande in die Flucht geschlagen hat, wird er von den Japanern gefangen genommen und zu einem Kampf gegen General Miura gezwungen. Ip Man gewinnt den öffentlichen Kampf, wird aber von Adjutant Sato angeschossen. Im Chaos danach wird Sato getötet. Der Film endet mit der Flucht des verwundeten Ip Mans und seiner Familie nach Hongkong.

1.4 Dramaturgie

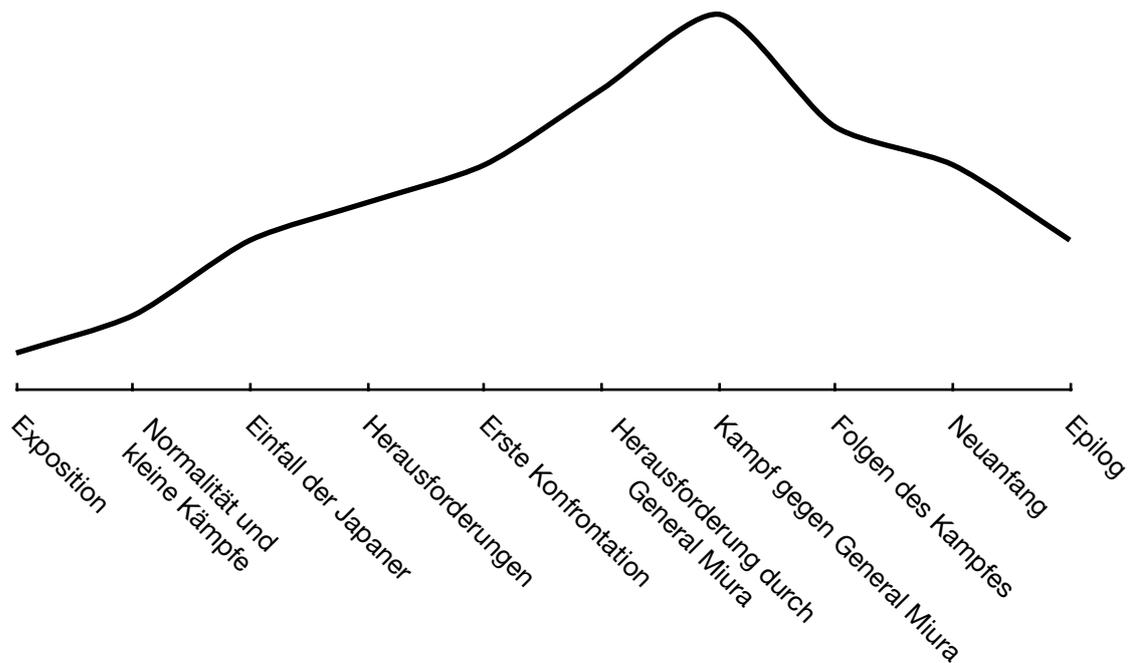

Abbildung 2: Dramaturgie - "IP Man"

2. Musik

2.1 Komponist

Abbildung 3: Kenji Kawai

Kenji Kawai ist ein renommierter japanischer Komponist, der für seine Arbeiten in den Bereichen Anime, Film und Fernsehen bekannt ist. Geboren am 23. April 1957 in Shinagawa, Tokio, begann Kawai seine musikalische Karriere nach einem abgebrochenen Studium an der Shobi Music Academy. In den frühen 1980er Jahren gründete er die Band Muse, die sich dem Fusion Rock widmete und einen Preis bei einem Musikwettbewerb gewann. Kawai bevorzugte es, alleine Musik machen und verließ die Band.⁶

Nach dem Verlassen der Band konzentrierte sich Kawai auf die Komposition von Musik für Videos und TV-Werbung in seinem Heimstudio. Sein Durchbruch kam, als er die Musik für ein Hörspiel des Radiomoderators Yuji Mitsuya komponierte und dadurch die musikalische Leiterin Naoko Asari kennenlernte. Diese Zusammenarbeit führte dazu, dass er Soundtracks für Anime-Produktionen komponierte.⁷

Kenji Kawai ist insbesondere für seine Arbeit an populären Anime-Serien und -Filmen wie "Ghost in the Shell", "Patlabor" und "Mobile Suit Gundam 00" bekannt.⁸

Seine einzigartigen Kompositionen, die traditionelle japanische Musik mit modernen elektronischen Klängen verbinden, haben ihm weltweite Anerkennung eingebracht und ihn zu einem der führenden Komponisten seiner Generation gemacht.^{9,10}

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=pulsASh5P2U&t=13s>

⁷ http://www.kenjikawai.com/intro_e.html

⁸ <https://www.imdb.com/name/nm0442766/?language=de-de>

⁹ <https://www.soundoflife.com/blogs/people/kenji-kawai-sountrack-composer>

¹⁰ <https://www.forbes.com/sites/olliebarder/2016/05/05/composer-kenji-kawai-shows-us-his-hometown-and-talks-about-his-inspirations/>

3. Analyse

3.1 Diegetische Musik

Im Film taucht zwei mal diegetische Musik auf. Bei der Eröffnungsfeier in Foshan und bei der Szene im Teehaus:

Direkt zu Beginn des Film (00:02:00 - 00:02:47) wird ein Fest gefeiert, da Meister Liao eine neue Schule in Foshan eröffnet. Dabei hört und sieht man die traditionellen chinesischen Trommeln, die die Akrobaten beim Fest begleiten.

Bei 00:07:25 bis 00:08:22 spielt ein Duett, bestehend aus Erhu und Pipa, vor dem Teehaus. Eine kurze Sequenz davon ist etwa zwei Minuten später noch einmal zu hören.

Diegetische Musik ist eine Art von Filmmusik, die Teil der erzählten Welt ist und von den Charakteren im Film wahrgenommen wird. Sie umfasst beispielsweise Musik, die aus einem Radio, oder wie auch im, Film "Ip Man" von einer Band bzw. Gruppe von Musikern stammt, die im Film auftritt.

3.2 Non-Diegetische Musik

Nicht-diegetische Musik bezeichnet die Musik in einem Film, die von den Charakteren nicht gehört werden kann und somit nicht Teil der Handlung ist. Sie dient dazu, Szenen zu untermalen und die Stimmung zu unterstützen. Es handelt sich dabei um die typische Filmmusik.¹⁷

3.2.1 Thema: „Maestro“

Ip Man Soundtrack

Maestro

Kenji Kawai
Arr: Alex Pui

Abbildung 5: Noten des Titels „Maestro“

¹⁷ <https://andecillofilm.com/2019/08/11/was-ist-der-unterschied-zwischen-diegetischer-und-nicht-diegetischer-musik/>

Das musikalische Thema „Maestro“ spielt eine wichtige Rolle im Film „Ip Man“. „Maestro“ stammt aus dem Italienischen und bedeutet Lehrer oder Meister.¹⁸

Neben der Titelmusik kommt das Thema noch drei weitere Male im Film vor - zweimal in abgewandelter Version und einmal in vollem Umfang.

Das erste Mal wird das Thema beim Kampf gegen Jin in Ip Mans Zuhause bei 00:28:54 aufgegriffen. Es wird eingesetzt, um Ip Mans Überlegenheit darzustellen, als er seinen Sohn verteidigt, nachdem Jin sich abfällig über ihn geäußert hat. Der Kampf zeigt deutlich, dass Ip man Jin in jeder Form, wie ein Meister, überlegen ist. Selbst als Jin eine Waffe zieht, gelingt es Ip Man mit Leichtigkeit sich zu verteidigen und Jin zu besiegen.

Ein weiteres Mal wird das Thema bei 00:58:50 eingesetzt. General Miura ist sehr beeindruckt, da Meister Ip zuvor zehn japanische Karate-Kämpfer gleichzeitig bezwingen konnte. Das Thema wird zwischen anderen Musiken eingebaut, als sich Ip Man weigert, General Miura seinen Namen zu sagen. Damit zeigt er, dass er sich gegen die Japaner auflehnt.

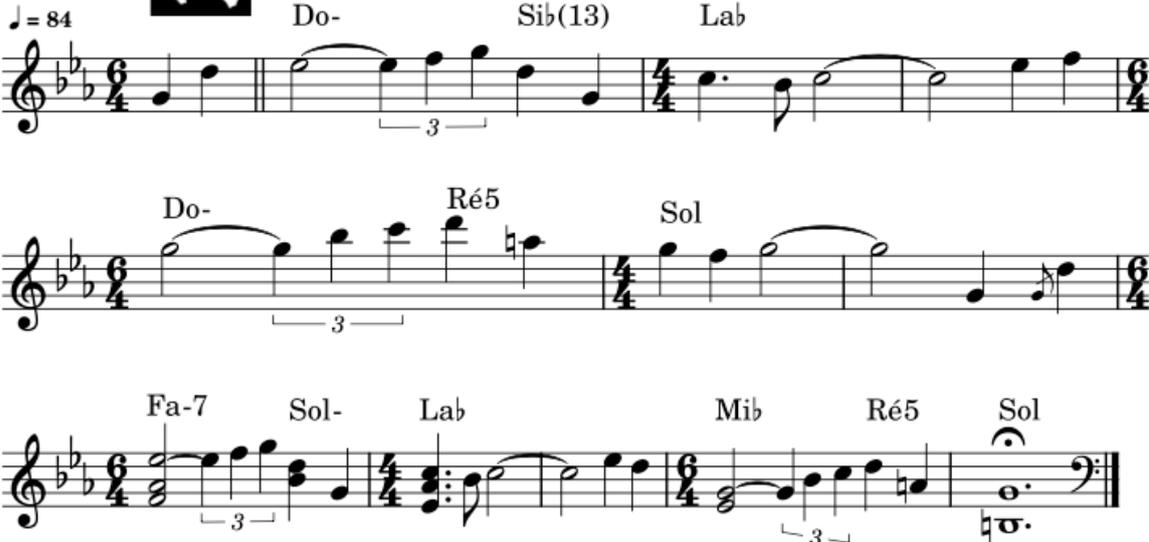
Das letzte Mal erklingt das gesamte Thema bei 01:08:18 in der Szene, in der Ip Man seinen Lebenswillen wiederfindet und den Fabrikarbeitern seines Freundes Wing Tsun beibringt. Er wird zu ihrem Meister und hilft ihnen damit, sich gegen Jin und seine Bande zur Wehr zu setzen.

3.2.2 Thema: „At a Loss/Lost“

Ip Man
 At a Loss/Lost
 Kenji Kawai

♩ = 84

Do- Sib(13) Lab

Do- Ré5 Sol

Fa-7 Sol- Lab Mib Ré5 Sol

Abbildung 6: Noten des Titels „At a Loss/Lost“ (Abbildung verändert)

¹⁸ <https://de.wiktionary.org/wiki/Maestro>

Dieses Thema wird das erste Mal bei 00:36:22 gespielt, als sich Meister Ip aufmacht, um seine Taschenuhr gegen ein wenig Reis zu tauschen. Ip Chun und die Nachbarskinder spielen Krieg während die Japaner durch die Straßen von Foshan marschieren. Gespielt wird das Thema von einer Erhu. Die Szene zeigt die Verzweiflung und die Armut, die über Foshan und auch den ehemals sehr wohlhabenden Ip Man und seine Familie eingebrochen ist.

Anschließend erscheint es bei 01:00:12, als Ip Man nach seinem Kampf gegen die zehn Karate-Kämpfer nach Hause geht. Er vermutet, nun nachdem Liao vor seinen Augen hingerichtet wurde, dass auch sein Freund Lin ums Leben gekommen sein muss. Gespielt wird das Thema leicht abgewandelt von klassischen Streichern. Die Musik endet, sobald Ip bei seiner Familie ankommt.

Als Ip Chun zu Bett geht wird bei 01:01:55 erneut das Thema angespielt kurz bevor sich Ip gegenüber seiner Frau öffnet und erzählt ihr, was in ihm vorgeht. Er ist verzweifelt und hat das Gefühl, nutzlos zu sein. Das Thema wird ohne Begleitung von einer Erhu gespielt. Dieses Thema begleitet zentrale Momente der Verzweiflung und des persönlichen Leids in Ip Man's Leben während der Besetzung von Foshan. Der wiederholte Einsatz des Themas, insbesondere gespielt von der Erhu, verstärkt die emotionale Wirkung der Szenen, die von Not, Verlust und innerer Zerrissenheit geprägt sind.

3.2.3 Thema: „In Vain“

Das Thema „In Vain“ ähnelt auf den ersten Blick dem in **Kapitel 3.2.2** beschriebenen Thema „At Loss/Lost“. Jedoch gibt es musikalisch vor allem bei Tonart und Taktart Unterschiede.

Es erscheint zweimal im Film und hat eine ähnlich Wirkung wie „At Loss/Lost“.

Abbildung 7: Noten des Titels „In Vain“

Das erste Mal tritt es bei 00:40:07 auf, als sich Ip um seine kranke Frau kümmert. Yung Chen äußert ihre Sorge, dass sie nichts mehr besitzen, doch Ip beruhigt sie indem er sich Arbeit sucht. Ip man muss nun im Arbeitslager Kohle schippen. Die Szene zeigt Unmut und verdeutlicht schlechte Zeiten, bis Lin auftaucht und die Musik mit seinem Erscheinen ausblendet.

In abgewandelter Form taucht „In Vain“ in der Szene bei 01:03:05 auf, kurz nachdem sich Ip niedergeschlagen fühlt und zu Yung Chen spricht. Er äußert sich über seine Angst, nutzlos zu sein und lediglich Kung Fu zu beherrschen. Doch seine Frau muntert ihn auf und zeigt ihm, dass ihr Glück im Zusammenhalt der Familie liegt.

Das Thema „In Vain“ bildet musikalisch eine bedeutende Parallele zum Thema „Lost/At a Loss“. Beide Szenen verdeutlichen Ip Mans Kämpfe und Ängste, aber auch die Hoffnung und den Trost, den er in seiner Familie findet.

4. Fazit

Die Filmmusik von „Ip Man“ spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Emotionen und der Verstärkung der Dramaturgie des Films. Bestimmte musikalische Themen, wie beispielsweise das "Maestro"-Thema, sind eng mit dem Charakter von Ip Man verbunden. Die aufgeführten Themen helfen, seine Persönlichkeit, seinen Stolz und seine moralische Integrität zu unterstreichen. In Kampfszenen wird die Musik genutzt, um Spannung und Dynamik zu erzeugen. Vor allem der Einsatz von Percussion und kräftigen Streichern erhöhen die Intensität der Kämpfe.

5. Quellen

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Ip_Man
2. https://www.avid.wiki/Mandarin_Films_Distribution_Company_Limited
3. <https://www.filmstarts.de/kritiken/146717/castcrew.html>
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Ip_Man#Auszeichnungen
5. <https://m.imdb.com/title/tt1220719/fullcredits/cast>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=pulsASh5P2U&t=13s>
7. http://www.kenjikawai.com/intro_e.html
8. <https://www.imdb.com/name/nm0442766/?language=de-de>
9. <https://www.soundoflife.com/blogs/people/kenji-kawai-sountrack-composer>
10. <https://www.forbes.com/sites/olliebarder/2016/05/05/composer-kenji-kawai-shows-us-his-hometown-and-talks-about-his-inspirations/>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=pulsASh5P2U&t=13s>
12. <https://en.wikipedia.org/wiki/Erhu>
13. <https://en.wikipedia.org/wiki/Pipa>
14. <https://omeka-s.grinnell.edu/s/MusicalInstruments/item/2691>
15. <https://traditional-chinese-musical-instruments.weebly.com/tanggu-2253040723.html>
16. <https://en.wikipedia.org/wiki/Zhangu>
17. <https://andecillofilm.com/2019/08/11/was-ist-der-unterschied-zwischen-diegetischer-und-nicht-diegetischer-musik/>
18. <https://de.wiktionary.org/wiki/Maestro>

6. Abbildungen

Abb. 1: <https://www.schnittberichte.com/svds.php?Page=Titel&ID=5240>

Abb. 2: Eigene Darstellung

Abb. 3: <https://www.imdb.com/name/nm0442766/>

Abb. 4: Eigene Darstellung

Abb. 5: <https://de.slideshare.net/slideshow/ip-man-soundtrack-score/23171525>

Abb. 6: <https://musescore.com/user/34947770/scores/10362133>

Abb. 7: Eigene Darstellung

Alle genannten Links wurden am 27.07.2024 aufgerufen.