

Filmmusikanalyse

Musik und Sound
„Lawrence of Arabia“

vorgelegt von Maja Iris Merz
an der Hochschule der Medien Stuttgart
am 30.08.2020

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Genderhinweis	4
1 Der Film „Lawrence of Arabia“	5
1.1 Handlung	6
2 Die Filmmusik	8
2.1 Besetzung	9
2.2 Kompositionstechniken	9
2.2.1 <i>Leitmotivtechnik</i>	9
2.2.2 <i>Moodtechnik</i>	10
2.2.3 <i>Underscoring</i>	10
2.2.4 <i>Mickeymousing</i>	11
2.2.5 <i>On-Musik und Off-Musik</i>	11
2.3 Ouvertüre	11
2.4 Sound	11
3 Fazit	12
Quellenverzeichnis	34

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lawrence d'Arabia [<https://www.movieart.ch/film-plakate-nach-thema/grossformatige-plakate/lawrence-of-arabia-5386.html>] (abgerufen am 20.08.2020)].

Abbildung 2: Besetzung [<https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=schauspieler+lawrence+of+arabia&ie=UTF-8&oe=UTF-8>] (abgerufen am 20.08.2020)].

Abbildung 3: Die sieben Säulen der Weisheit [<https://www.zvab.com/sieben-Säulen-Weisheit-Zürich-Schweizer-Druck-/1367126525/bd>] (abgerufen am 20.08.2020)].

Abbildung 4: Lawrence Thema

Genderhinweis

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten sind dabei ausdrücklich stets eingeschlossen.

1. Der Film „Lawrence of Arabia“

Bei dem preisgekrönten Film *Lawrence of Arabia* handelt es sich um ein Wüstenepos aus dem Jahr 1962, welches in der Originalfassung 222 Minuten lang war. Die spätere Restauration des Films war aufwendig, da das Original im Laufe der Jahre auf 184 Minuten gekürzt wurde und zu Beginn keine unversehrten und ungeschnittenen Originale auffindbar waren.¹

In der deutschen Fassung sind in der restaurierten Fassung tatsächlich immer wieder in einzelnen Abschnitten Wechsel von Sprechern hörbar, da einzelne Teile im Zuge der Restauration in den 80er Jahren nachvertont wurden.²

Abbildung 1: Plakat Lawrence d'Arabia

Der Film wurde von *Sam Spiegel* produziert und entstand unter der Regie von *David Lean*.³ Von 10 *Oscar*-Nominierungen erhielt der Film 7 Stück. Darunter Bester Film, Regie, Kamera, Ausstattung und Bauten, Schnitt, Best Sound und Best Music Score. Trotz einer Nominierung erhielt der Hauptdarsteller *Tom O'Toole* zu diesem Zeitpunkt keinen *Oscar*, allerdings Jahre später für sein Lebenswerk. Der Film *Lawrence of Arabia* gilt sowohl filmtechnisch als auch musiktechnisch als wegweisend für nachfolgende Produktionen.⁴ Regisseur *David Lean* sagte über den Film: "I liked making Lawrence because it is telling a story in pictures as opposed to words. Most films today are all dialogue. Lawrence is a real movie."

Dem zu folge stand bei dem Film nicht der Dialog im Mittelpunkt, und damit wurden Musik und Sounddesign mehr in den Vordergrund rückt.

¹ vgl. Goldmull 2020

² vgl. Wilmington 2002

³ vgl. IMDb 2020

⁴ vgl. Ekkenekepen 2020

Auffällig ist das Fehlen jeglicher Protagonistinnen. Lediglich nach ungefähr der Hälfte des Films tauchen wenige weibliche Komparsen auf.

Der Film hat die beiden Hauptdarsteller *Peter O'Toole* und *Omar Sharif*, der später auch in der Rolle des *Dr. Shivago* glänzte, weltberühmt gemacht.

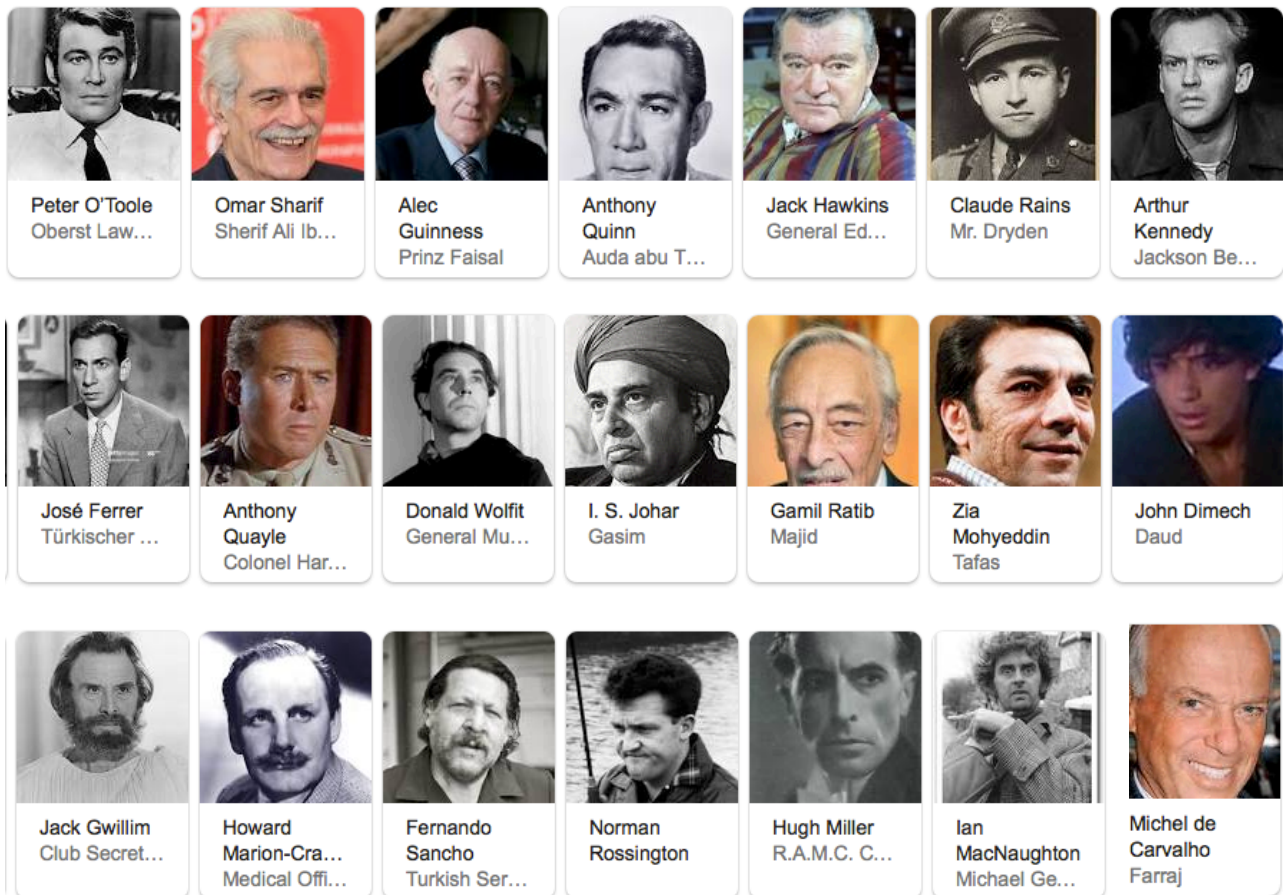

Abbildung 2: Besetzung

1.1 Handlung

Der Film ist an die historische Biografie *Die Sieben Säulen der Weisheit*⁵ von *Thomas Edward Lawrence* angelehnt, die der Archäologe, britische Offizier, Geheimagent und Schriftsteller nach seiner Rückkehr aus der Wüste verfasst hat. Neben anderen Büchern verfasste er in dieser Form Schilderungen seiner Erlebnisse während der arabischen Aufstände.⁶ Bekannt wurde *Lawrence* durch seine in *Die Sieben Säulen der Weisheit* beschriebene Beteiligung an dem von den Briten forcierten Aufstand der Araber gegen das Osmanische Reich während des Ersten Weltkrieges.⁷

⁵ vgl. Lawrence 1926

⁶ vgl. Ekkenekepen 2020

⁷ vgl. Kulke 2010

Der Film beginnt mit Lawrence tödlichem Motorrad-Unfall 1935 und seinem Begräbnis in der St Paul's Kathedrale.

Darauf folgt die eigentliche Geschichte: Im Ersten Weltkrieg wird Offizier Lawrence auf die arabische Halbinsel entsandt, um Entwicklungen um den arabischen Prinz Faisal zu beobachten. Er versucht sich auf dem Weg an die Lebensweise seines Beduinen-Führers anzupassen. An einem Brunnen erschießt ein arabischen Reiter Lawrence' Führer weil dieser unerlaubt aus dem Brunnen dessen Beduinenstamms getrunken hat.

Lawrence erreicht das Lager der Beduinen ohne Führer. Die Armee des Prinzen ist unorganisiert und von der modernen Kriegsführung der türkischen

und deutschen Gegner überfordert. Lawrence begegnet erneut dem Reiter der sich als der mächtige Sherif Ali herausstellt. Lawrence überredet diesen, mit ihm und 50 Mann die Wüste Nefud zu durchqueren um die Stadt Akaba einzunehmen. Den Kameraden Gasim, der beim nächtlichen Ritt durch die Wüste zurückbleibt, rettet er durch aus der glühenden Tageshitze. Später richtet er Gasim als Mörder hin, um eine Blutfehde zwischen den Arabern zu verhindern. Zu seinem Schrecken gesteht er im Nachhinein diese Tat genossen zu haben.

Vor Akaba gewinnt er die Unterstützung lokaler Stämme unter Auda Abu Tayi und nimmt die Stadt im Überraschungsangriff ein.

Nach dem Sieg denken die arabischen Kämpfer nur an Kriegsbeute. Durch eine Guerillataktik erzielt Lawrence aber Erfolge gegen die Türken und deren Versorgungslinien. Er wird als Anführer „El ,awrence“ verehrt. Er erklärt, die Willensfreiheit des einzelnen stehe über dem Vorbestimmten. Zwei Waisenjungen werden seine Diener und Sherif Ali zu seinem Freund und Kampfgefährten. Einer der Waisenjungen stirbt im Treibsand vor Lawrence Augen, der andere wird von Sprengpatronen schwer verletzt und von Lawrence erschossen, um ihn vor der türkischen Gefangenschaft zu bewahren.

Lawrence hält sich in Selbstüberschätzung für unverwundbar und wird inkognito von türkischen Soldaten festgenommen und misshandelt. Fast gebrochen kehrt er nach Kairo zurück, um seine Entlassung aus dem britischen Militär zu erbitten.

Abbildung 3: Die sieben Säulen der Weisheit

Dort erfährt er, dass die britische und französische Regierung nicht vor haben, den Arabern nach dem Krieg ihre Unabhängigkeit zuzubilligen, sondern eigene Interessen verfolgen. Deshalb beschließt er mit den Arabern vor den Briten Damaskus einzunehmen, um den späteren Einfluss der Briten zu verhindern. Unterwegs stößt Ali mit seinen Männern zu ihm. Gegen Alis Willen befiehlt Lawrence ein Massaker an Soldaten der türkischen Armee, die sich auf dem Rückzug befindet. Die Araber erreichen Damaskus vor den Briten, sind aber zu zerstritten, um eine Regierung zu bilden. Lawrence kehrt desillusioniert nach Europa zurück, wo er später bei einem Motorradunfall ums Leben kommt.⁸

In der Zwischenzeit wird kritisiert, dass die Handlung historisch nicht korrekt, und nicht einmal literarisch ganz korrekt ist.⁹ Tatsächlich erhebt der Film allerdings keinen Anspruch auf historische Akkuratheit und ist teilweise eher eine psychologische Betrachtung von Lawrence Entwicklung.

2. Die Filmmusik

Der Filmscore wurde vom französischen Komponisten *Maurice Jarre* komponiert, welcher zu jener Zeit noch ziemlich unbekannt war und eigentlich nur engagiert wurde, da weder *William Walton* noch *Malcolm Arnold* zu jenem Zeitpunkt verfügbar waren.¹⁰

Im Interview mit der Zeitung *Welt* wurde *Maurice Jarre* 2009 gefragt, ob es wahr sei, dass er nur 2000 Dollar für die Musik von *Lawrence of Arabia* erhalten habe. Er meinte daraufhin:

„Ich habe noch nicht mal einen Vertrag unterschrieben, denn es war eine Arbeit für den Produzenten Sam Spiegel. Er sagte: Du arbeitest erst mal, und später machen wir einen Vertrag. Als ich anfang an "Lawrence" zu arbeiten, bekam ich 40 Stunden Filmmaterial, und das waren keine Rushes, sondern ein so genannter Rough Cut. Ich begann damit, mir ab Montagmorgen um 9.00 Uhr den Film anzusehen. Am Mittwochnachmittag tauchte Omar Sharif erstmals im Film auf, und am Freitagnachmittag um 17.00 Uhr war ich fertig. Ich war so aufgeregt, diesen Film zu sehen, denn er war so wundervoll. Dann ging ich zu Sam Spiegel und sagte: Ich sollte doch die Musik für einen Film machen und nicht für drei oder vier Filme, oder? Sam Spiegel sagte dann, dass Regisseur David Lean den Film auf drei

⁸ vgl. Ekkenekepen 2020

⁹ vgl. Anderson 2014

¹⁰ vgl. Romanek 2019

oder vier Stunden kürzen würde. Das war Ende September. Dann musste ich in sechs Wochen zwei Stunden Musik schreiben, denn der Film sollte seine Weltpremiere vor der Queen erleben. So begann die schrecklichste Zeit meines Lebens. Die einzige Chance, das zu schaffen, war ein strenger Terminplan. Also beschloss ich fünf Stunden zu arbeiten und 20 Minuten zu schlafen. So ging das sechs Wochen lang. Ich verlor jede Menge Gewicht und wurde krank, so dass mir Sam Spiegel einen Monat Urlaub in St. Moritz in der Schweiz bezahlte. So verliebte ich mich in die Schweiz, doch für ihn war ich das schwarze Schaf des Films, weil er meinen Urlaub finanzieren musste.“

Die Musik wurde anschließend vom *London Philharmonic Orchestra* - offiziell unter Leitung von *Sir Adrian Boult* aufgenommen, wobei er von *Jarre* selbst größtenteils ersetzt wurde, nachdem er es nicht geschafft hatte einige Timings exakt zu dirigieren. Auf der Liste des *American Film Institute* ist die Musik auf Platz 5 der großartigsten Filmmusiken aller Zeiten.¹¹ Tatsächlich war die Musik im Nachhinein betrachtet, wohl sehr einflussreich. Wenn man beispielsweise an *John Williams Star Wars* Thema denkt - es gibt Stimmen, die sagen, er sei vom *Lawrence of Arabia* Thema inspiriert gewesen.

Musik spielt in *Maurice Jarres* Familie eine wichtige Rolle. Sein Sohn *Jean-Michel Jarre* ist einer der Wegbereiter der elektronischen Musik und des Samplings und hat um die 80 Millionen Tonträger verkauft.¹²

Bis auf *TKenneth Alford's* Marsch *The Voice of the Guns* von (1917) besteht die Filmmusik zu allergrößten Teilen aus *Jarres* Kompositionen.

2.1 Besetzung

Die große Instrumentierung beinhaltete 11 Percussionisten, ein großes Symphonieorchester mit Blechbläsern und 60 Streichern, zwei Flügel, zwei Harfen und drei Ondes Martenot (1932) (ein 1932 erfundenes Instrument, welches mit dem Theremin verwandt ist)

Maurice Jarre spielte selbst Schlagzeug und das Schlagwerk nimmt im Score häufig eine zentrale Rolle ein.

¹¹ AFI (2020)

¹² Jarre (2020)

2.2 Kompositionstechniken

2.2.1 Leitmotivtechnik

Produzent *Sam Spiegel* wünschte sich eine Betonung zweier zentraler Hauptthemen für den Film, die die Fern-Östliche und die Britische Seite des Films verkörpern sollten. Diese Motive klingen bereits in der Ouvertüre an.¹³

Alles in allem wird in *Maurice Jarres* Musik besonders häufig die Leitmotivtechnik verwendet. Folgende Motive werden immer wieder in verschiedenen Dynamiken und Lagen von unterschiedlichen Instrumentengruppen

aufgegriffen und verbunden: Lawrence/ Lawrence Triumph, die Armeen, die britische Armee, Arabische Kämpfer, Naturmotive, die Wüste, die Sonne, die Nacht/Sterne, der Sandsturm, Kamelreiten

Dabei kann man beispielsweise die Britische Armee durch Marschmusik und Piccoloflöte von den arabischen Klängen mit Tamburin, Pauken und zum Teil Oboe abgrenzen. Der Sonnenaufgang wird zum Beispiel sehr bildlich durch eine Aufsteigende Tonfolge ausgedrückt. Kameltraben durch Wechselnoten. Sterne durch Glockenspiele.

Abbildung 4: Lawrence Thema

2.2.2 Moodtechnik

Häufig beschreibt die Musik ziemlich genau, was im Bild gezeigt wird, hat aber auch immer wieder Moodcharakter und spiegelt eine Stimmung wieder, die dem Bild so nicht klar zu entnehmen ist. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele für die eine oder andere Technik an.

2.2.3 Underscoring

Die erste Szene als Beispiel für underscoring zeigt *Lawrence* Aufbruch und seine erste Reise durch die Wüste. Hier betont die Musik meistens ziemlich genau das, was wir auch im Film sehen.

¹³ vgl. Rubio 2016

2.2.4 Mickeymousing

Die Art und Weise wie der Kamelritt in bestimmten Szenen vertont wird, grenzt schon an Mickeymousing, da Rhythmus und Klang der Gangart des Tieres sich deutlich in der Musik finden.

Als Gegenbeispiel kann *Lawrence* Gang in die Wüste genannt werden: Hier geht Lawrence wie ein biblischer Prophet in die Wüste und denkt nach und hat dann eine Eingebung, wie ein Wunderangriff wahr gemacht werden kann. Über das Bild wird nicht viel Handlung transportiert - nur über die Musik wird erzählt, was *Lawrence* denkt und fühlt.

2.2.5 On-Musik und Off-Musik

Primär wird im Film Off-Musik gespielt, allerdings gibt es einzelne Fälle, in denen die Musik Teil der Szenerie ist. Ein Beispiel ist eine Szene, in der Lawrence alleine durch die Wüste reitet, nachdem sein Wüstenführer am Brunnen erschossen worden ist. Dabei singt er in einer Echoschlucht einen Ausschnitt aus dem Lied *The man who broke the bank at Monte Carlo* von 1892, indem es um einen Spieler geht, der in einer Glückssträhne das Casino von *Monte Carlo* leer geräumt hat.

2.3 Ouvertüre

Die Ouvertüre greift in einem Musikstück im Grunde die wichtigen Elemente der Geschichte auf und verbindet diese. Auf Pauken und Trommeln, die wie eine Art Ruf-oder Herzschlag die Aufmerksamkeit wecken, folgt das Lawrence Hauptthema, heroisch, majestätisch mit Streichern und abenteuerlich. Mit Einsetzen der Blechbläser wird die Melodie aufregender, und schwankt immer wieder zwischen britischen Marschklingen und arabischen Wüstenklängen. Von Dur - zu melodisch moll, und wieder zurück und am Ende Dissonant und Spannungsvoll.

2.4 Sound

Auch der Sound von *Lawrence of Arabia* hat einen Oscar bekommen. Zu nennenswerten Momenten zählen unter anderen die Motorradscene direkt zu Beginn des Films, bei der sich der Motorrad sound im Lauf der Szene verändert und immer bedrohlicher wird, sodass der Unfall schon angekündigt wird, bevor er passiert. Außerdem fällt der Delayeffekt in der Echoschlucht auf. Besonders gelobt wurde von Kritikern der Soundschnitt des Films.

Fazit

Ein Film mit der Dauer von *Lawrence of Arabia*, und entsprechender Bild- und Tongewalt findet sich heute nur noch selten in den Kinos. Für Film- und Musikschaffende ist das Werk aber bis heute mit seiner Vielfalt an unterschiedlichem Einsatz verschiedener Elemente aus Ton- und Filmtechnik beispielhaft.

Quellenverzeichnis

AFI (2020) [<https://www.afi.com/afi-lists/>](abgerufen am 30.08.2020)].

Anderson (2014)The True Story of Lawrence of Arabia [<https://www.smithsonianmag.com/history/true-story-lawrence-arabia-180951857/>](abgerufen am 30.08.2020)].

Ekkenekepen (2020) [https://de.wikipedia.org/wiki/T._E._Lawrence](abgerufen am 30.08.2020)].

Goldmull (2020) [[https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_von_Arabien_\(Film\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_von_Arabien_(Film))](abgerufen am 30.08.2020)].

IMDb (2020) David Lean [<https://www.imdb.com/name/nm0000180/>](abgerufen am 30.08.2020)].

Jarre (2020)[<https://jeanmicheljarre.com/media/jmj-biography-july-2019.pdf>](abgerufen am 30.08.2020)].

Kulke (2010) Lawrence von Arabien – Held, Legende, Aufschneider [<https://www.welt.de/kultur/history/article11060064/Lawrence-von-Arabien-Held-Legende-Aufschneider.html>](abgerufen am 30.08.2020)].

Romanek (2019) Nothing is Written [<https://www.youtube.com/watch?v=wZxvOe7T5qE>](abgerufen am 30.08.2020)].

Wilmington (2002) [<https://www.loc.gov/static/programs/national-film-preservation-board/documents/lawrence.pdf>](abgerufen am 30.08.2020)].

[https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_of_Arabia_\(film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_of_Arabia_(film)) (abgerufen am 30.08.2020)].

Rubio (2016) [https://www.academia.edu/23854451/Colonial_Romanticism_and_Postmodern_Relativism_in_the_Soundtrack_of_LAWRENCE_OF_ARABIA](abgerufen am 30.08.2020)].