

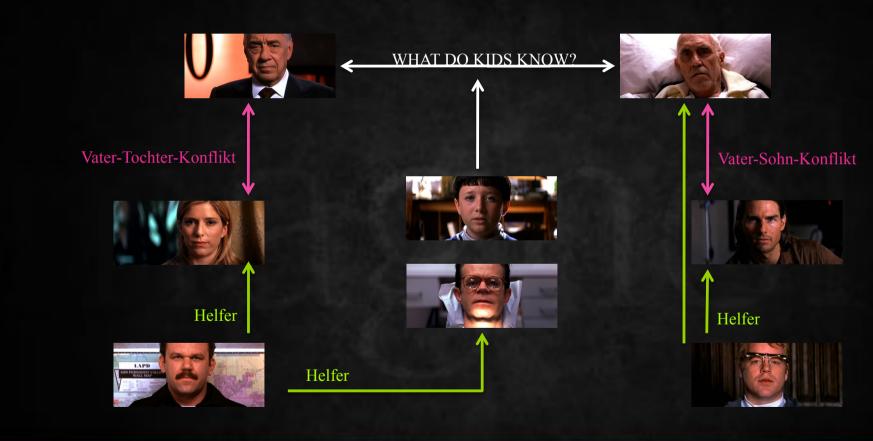

- Zum Film Magnolia
- Regisseur
- Komponisten
- Allgemeines zur Filmmusik
- Musikanalyse
- Metafilm

Magnolia

» 9 Menschen, 9 Leben, 9 Schicksale, 9 Hintergründe, die mehr miteinander zu tun haben als man anfangs denken würde. Wie die Blätter von Magnolien, irgendwie zu einem hübschen Ganzen verbunden, irgendwie abhängig voneinander und doch alleine, für sich stehend. So auch die Menschen, die durch den Regen trotten, sich ihren Schicksalen hingeben, denken, dass sie gerade selbst das größte Problem haben und dabei nicht bemerken, dass ihr Handeln genauso Einfluss auf Mitmenschen haben kann, Zufälle, kleine Zufälle, große Zufälle und Irrtümer, der Regen, den nicht nur Magnolien, sondern auch diese Menschen brauchen behindert zur gleichen Zeit die Sicht, macht Menschen blind und lässt sie fatale Dinge tun, die wiederum andere Momente ins Rollen bringen – bis der Kreis sich geschlossen hat, bis Magnolia seine 3 Stunden pures Miterleben von Menschen über einen ausgebreitet hat, wird man es nicht leicht haben, so schwer wird man es haben, sich für oder gegen den Film zu wenden, so schwer wie sich auch die Menschen tun, ob sie verzeihen sollen, ob sie loslassen, vertrauen oder zugreifen sollen – egal was sie tun, egal ob es regnet, es wird etwas geschehen müssen und irgendwie wird es weiterrollen. «

Magnolia

Magnolia

Daten & Fakten

Titel:

Magnolia

Regisseur:

Paul Thomas Anderson

Komponist:

Jon Brion

Produktionsland:

USA

Produktionsjahr:

1999

Länge:

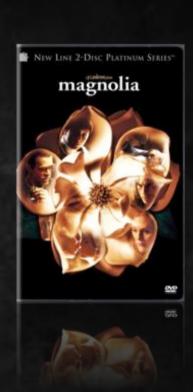
181 (Min.)

Bildformat:

16:9

Genre:

Drama

Regisseur

Paul Thomas Anderson

» Ich habe mich hingesetzt, um eine Umsetzung von Aimee Manns Liedern zu schreiben. So wie man ein Buch für die Leinwand umsetzt, hatte ich die Idee, Manns Lieder in mein Drehbuch zu packen.«

Für Regisseur Paul Thomas Anderson war neben der dramaturgischen Arbeit an Magnolia von Anfang an der Einfluss der Musik auf die Charaktere und den Handlungsstrang von größter Bedeutung.

Komponist

Jon Brion

» Es gibt da etwas in das ich sehr interessiert bin und was ein Grund wäre Filmmusik zu produzieren – Ich möchte für ein ganzes Orchester schreiben. «

Jon Brion ist kein bekannter Komponist und hat vor Magnolia kaum Orchestererfahrung gesammelt. Er ist Allround-Musiker und hört und spielt am liebsten Rock, Blues und experimentelle Musik. Neben seiner langjährigen freundschaftlichen Beziehung zu Anderson, ist er Produzent Andersons Freundin Fiona Apple und Aimee Mann.

Komponist

Aimee Mann

»Ich bin stets auf der Suche nach Texten, die die Sprache zelebrieren und so etwas auf wirklich interessante und persönliche Weise vermitteln. «

Die emotionalen und intimen Songtexte von Aimee Mann, sowie deren Ausdruck werden im Film gekonnt eingebaut und spiegeln den emotionalen Zustand der Protagonisten wieder. Im Film sind insgesamt neun Titel von ihr enthalten. Für das Lied "Save me" wurde Sie für den Oscar nominiert.

Allgemeines

Zur Filmmusik

Die musikalische Untermalung von Magnolia bedient sich zwei unterschiedlichen Musikstilen. Neben klassischen Filmmusikelementen von Jon Brion, taucht auch Populärmusik von Aimee Mann und Supertramp auf.

Aimee Mann:

Alle Charaktere werden durch den Soundtrack von Aimee Mann umrahmt und geschickt verknüpf. Am extremsten fällt dies an einem der filmischen Höhepunkte des Films auf. Hier singen schließlich alle Charaktere - selbst wenn sie im Sterben liegen - an den unterschiedlichsten Orten je eine Zeile von "Wise Up" laut mit. Ihre Musik wird so fester Bestandteil des Handlungsgefüges.

Jon Brion:

Der Musiker hat den Score erst nach der Herstellung der ersten Rohfassung des Films komponiert. Dabei ließ er sich von den aufreibenden Bildern und verzweifelten Dialogen stark inspirieren. Der Score wird passend zur inhaltlichen, räumlichen und situativen Stimmung eingesetzt.

Allgemeines

Zur Filmmusik

Nichtmusik 84min

Score 65min

Pop 31min

01 Übergang

Wirkungsanalyse

In diesem Beispiel wird bereits in der vorhergehende Einstellung Spannung aufgebaut. Das Grollen und Jubeln dient als Vorankündigung von etwas Großem. Etwas aufwühlendem, etwas Außergewöhnlichem. Man merkt, dass in Phil etwas vorgeht. Er wird Frank aufsuchen.

Schnitt zu Frank: Die Musik dominiert zunächst das Bild. Es ist lange nur Schwarz zu sehen. Es wird Spannung aufgebaut. Die Inszenierung von Frank ist pompös. Die Musik unterstreicht seine Art. Er scheint laut, stark, selbstbewusst, zielgerichtet und dominierend zu sein. Die beiden Szenen werden sehr geschickt miteinander verbunden.

01 Übergang

Wirkungsanalyse

Die Melodie stammt von Richard Strauss und hat wurde spätestens durch Stanley Kubricks Film "Odyssee im Weltraum" weltberühmt. Das Stück entstand nach der Vorlage von Nietzsches "Also sprach Zarathustra".

Der genutzte Teil steht für den Sonnenaufgang. Zarathustra tritt dabei vor die aufgehende Sonne und beschließt zu den Menschen herabzusteigen. Es ist mit der einprägsamste Sonnenaufgang in der Musikgeschichte.

"Das Tremolo der tiefen Streicher bietet die Leinwand für das Naturschauspiel, in dem sich die Sonne mit dem "Natur"-Motivc'-g'-c" ankündigt. Angetrieben von Paukenschlägen wird nach einigen Sforzati und Kadenzen der strahlende C-Dur-Höhepunkt erreicht, zu dem Strauss die Orgel, die dem Ganzen einen religiösen Ton beimischt, hinzuzieht."

02 Scoreanalyse

Wie wird der Score eingesetzt?

Expressive Mood-Technik:

- emotionaler Stimmungsgehalt der Protagonisten wird musikalisch ausgedrückt
- im Gegensatz zum Underscoring wird Szene durch Musik nicht nur musikalisch "verdoppelt", sondern "eingefärbt"
- Stimmungsbilder erstrecken sich über mehrere Szenen
- Musik/Sounddesign als Vorbote für Bild

02 Score

Wahrnehmung?

Wir nehmen die Scoremusik jeweils ganz unterschiedlich wahr. Einmal kann sie beiläufig wirken, einmal sehr betont im Vordergrund. Die unterschiedlichen Scoretracks haben ganz unterschiedliche und auch entgegengesetzte Eigenschaften.

- subtil
- beiläufig
- rhythmisch
- hinhaltend
- nervig
- monoton
- zermürbend

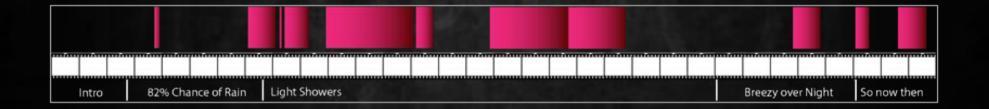
- spannend
- erwartungsvoll
- melodisch
- fröhlich
- leicht
- offen
- optimistisch

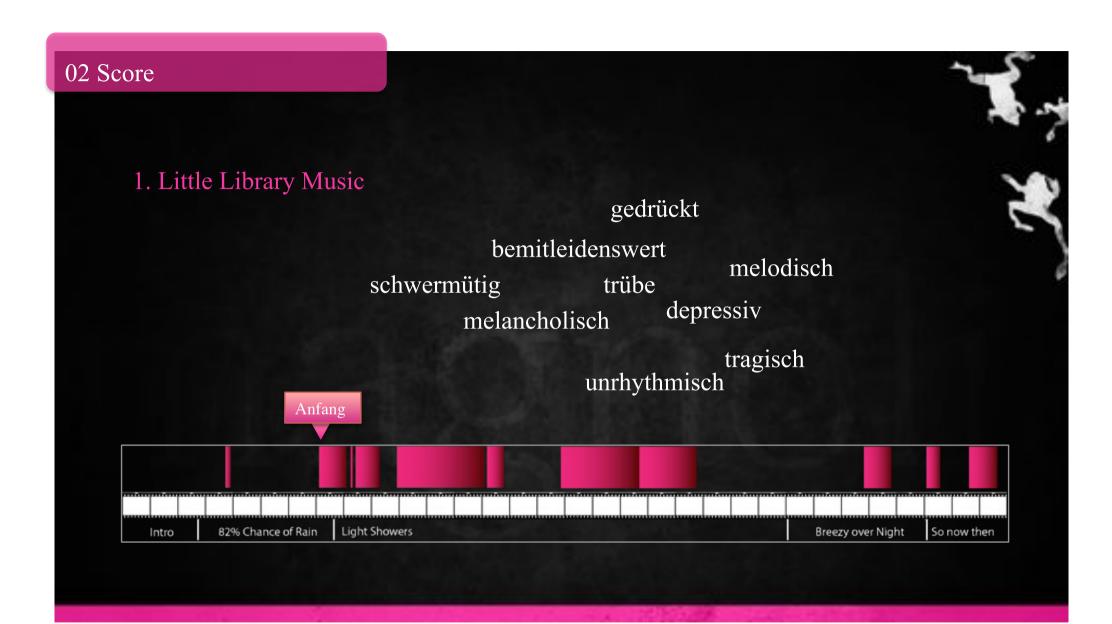
02 Score

Wann wird Score eingesetzt?

- relativ spät im Film eingesetzt, als Überbrückungselement
- erstes Drittel Ruhe (Entspannung)
- zweites Drittel Score (Hinhalten)
- bei Dialogen, als dramaturgische Stütze

02 Score 2. Chance of Rain angenehm unbefangen entwickelnd vertraut offen erwartungsvoll aufbauend vorantreibend leicht Wende 82% Chance of Rain Light Showers Breezy over Night So now then Intro

02 Score 3. So Now Then fruchtbar optimistisch freundlich verheißungsvoll positiv aufbauend freundlich locker erfrischend Hoffnung 82% Chance of Rain Light Showers Breezy over Night So now then Intro

Wirkungsanalyse

Donnie ist in Magnolia meistens mit Pop unterlegt. Jedoch auch immer mit ein bisschen Score im Hintergrund vermischt. Im Vergleich zu Claudia, die auch öfter mit Pop unterlegt ist, ist Donnie jedoch der einzige Charakter, dem eine weitere Popband zugeordnet wird: Supertramp. Diese stehen für hintergründige Texte, kombiniert mit Keyboard-orientiertem Softpop. Sie sind die ersten, die bis dahin eher unübliche Instrumente eingesetzt haben, wie z.B. Klarinette oder Saxophon.

Charakteristisch für Donnies Auftritte sind auch das immer wiederkehrende Auto-Kassettengedudel von Gabrielle. Dabei wird immer der gleiche Titel abgespielt "Dreams". Und so erscheint Donnie auch. Stets in Gedanken und in seiner eigenen Welt voller Träume. Er möchte eine Zahnspange nur um dem Barkeeper ein bisschen näher zu kommen und um ihm endlich seine Liebe gestehen zu können.

04 On Off

ON/OFF-Musik

Zunächst wird die Musik als Off Musik eingesetzt. Wir wissen noch nicht, dass Jim aufgrund zu lauter Musik zu Claudias Wohnung geschickt wurde. Die Musik lässt Jim stärker und zielsicherer auftreten. Der Zuschauer erwartet etwas Großes, Wichtiges.

Nach einigen Sekunden wird klar, dass die Musik aus einer der Wohnungen kommt. Sie tritt nun als On-Musik Element auf.

Claudia scheint zur Musik passend mehr oder weniger entspannt und zieht sich in aller Ruhe eine Koksline rein. Wie sie merkt, dass Jemand in ihre Wohnung will, gerät sie in Hektik.

Die laute On-Musik lässt die Hektik stärker wirken. Nebenbei ist bei den leiseren Passagen der On-Musik auch wieder der Score zu vernehmen. Dieser wird als OFF-Element eingesetzt.

Die Szene wirkt sehr rund, da Inhalt und Musik miteinander gekoppelt auftreten.

05 Außergewöhnlich

Musikalischer Höhepunkt – Wise Up

Das Lied läutet eine Wende bei allen Charakteren ein:

- Jim und Claudia gehen danach zusammen aus
- Oonnie will seine Probleme in Griff bekommen
- Frank Phil Earl Frank sucht seinen Vater aus
- Linda wird vom Moses gerettet
- Jimmy beichtet Rose, will seine Schuld loswerden

Mit Ende des Lieds hört es auch auf zu Regnen. Die Wende wird also auch im Wetter gezeigt. Erste Vorankündigungen zum Froschregen sind bei genauem Hinsehen sichtbar. Die Szene dient wie so oft in Magnolia als verbindendes Element. Alle Neun werden in ähnlichen Stimmungen und Emotions-Welten abgeholt. Die Musik wird befremdlich für den Zuschauer. Die Reaktionen reichen von verwundert, belächelnd, emotional tief greifen, grotesk bis kritisierend. Je nach eigenem Geschmack bewegt sich die Szene mit Sicherheit am Rande des Kitschs. Die Szene erinnert an Musical-Szenen oder an ein Musikvideo.

Das Lied wird ganz bewusst integriert. Wurde sogar extra für den Film geschrieben. Aimee Mann trägt das Lied zwar stimmlich, dennoch sind die einzelnen Charaktere auch gut zu hören. Inhaltlich wird vermittelt, dass sie die Dinge nie ändern werden, wenn man sie nicht anpackt.

Exodus 8:2 Partly Cloudy, 82% Chance of Rain.

Exodus 8.2

» Und der HERR sprach zu Mose: Sage Aaron: Recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Bäche und Ströme und Seen und laß Frösche über Ägyptenland kommen. Und Aaron reckte seine Hand über die Wasser in Ägypten, und es kamen Fröschehe rauf, daß Ägyptenland bedeckt ward.«

Ikonographie & Symbolik

Immer wieder tauchen Magnolienblumen in Bildern auf. Die Magnolie besitzt, wie die Anzahl der Charaktere, 9 Blätter. Des Weiteren ist bekannt, dass die Magnolienrinde eine heilende Wirkung bei Krebs nachgesagt wird. Dies wird thematisch im Film behandelt.

quellen

- http://www.follow-me-now.de/html/anderson.html
- http://uwe.vg/2008/07/12/kurz-und-gut-magnolia/
- http://www.video.de/videofilm/magnolia-dvd-kauf/50830
- http://www.fischerfan.de/gordon/essay2.htm
- http://forum.herr-der-ringe-film.de/showflat.php/Number/4379700/fpart/all
- http://www.imdb.de
- http://de.wikipedia.org/wiki/Supertramp
- http://www.amazon.de
- http://www.myspace.com/jonbrion
- http://laist.com/2009/04/21/jon_brion.php
- http://www.hdm-stuttgart.de/~curdt/ Komposition%20und%20Film%20allg.pdf
- http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/vc/filmanalysearb_stud/mueller_meisdrock/docs/techniken.htm