

Senta Siewert

Entgrenzungsfilme

Jugend, Musik, Affekt, Gedächtnis.
Eine pragmatische Poetik zeitgenössischer
europäischer Filme

SCHÜREN

Inhalt

Einleitung	9
Teil I Historisch-theoretische Grundlagen	16
1 Erläuterung der methodischen Vorgehensweise und Vorstellung des theoretischen Ansatzes	19
1.1 Pragmatische Poetik mit Fokus auf Musik	19
1.2 Musik und Film: Stand der Forschung	22
1.3 Musikalität und Rhythmus	33
1.4 Musik und Affekt	35
1.5 Musik und Gedächtnis	42
1.6 Zusammenfassung und Ausblick	45
2 Historischer Rekurs: Pop im Kino der 1960er Jahre	47
2.1 Filmwirtschaft und Technik	47
2.2 Popkultur und Jugend in Europa	52
2.3 Pop im europäischen Film	56
2.3.1. Peter Whitehead und Richard Lester	57
2.3.2 Jean-Luc Godard	59
2.3.3 Donald Cammell / Nicholas Roeg und Stanley Kubrick	63
2.3.4 Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder	69
2.4 Zusammenfassung und Ausblick	73
3 Transformationen in Film, Musik, Technik, Pop und Ästhetik als Bedingungen für das Kino seit den 1990er Jahren	77
3.1 Filmwirtschaft	77
3.2 Film und Musik: analog und digital	80

3.3	Dolby und Sound-Design	89
3.4	Fankultur und Clubkultur	93
3.5	Videoclip-Ästhetik	99
3.6	Pastiche	103
3.7	Sampling	106
3.8	Zusammenfassung von Teil I und Vorschlag eines Analysemodells	107

Teil II Fallstudien westeuropäischer Entgrenzungsfilme der Jahrtausendwende 110

4	Britische Filme	115
4.1	TRAINSPOTTING	115
4.1.1	Branding	115
4.1.2	Stimme und Stimmung / Post-Punk	118
4.1.3	Rausch und Bewusstseinerweiterung	121
4.1.4	Räume der Entgrenzung	123
4.1.5	Exkurs und Parallelen zu A CLOCKWORK ORANGE	125
4.2	24 HOUR PARTY PEOPLE	126
4.2.1	Punk / New Wave	127
4.2.2	Feedback / Material-Mix / Adaption	128
4.2.3	Acid House und Rave	131
4.2.4	Hörlust / <i>jouissance</i>	133
4.3	VELVET GOLDMINE	134
4.3.1	Glamrock	135
4.3.2	Verführungsstrategien / Popstar / Fan / Identitätsmuster	136
4.3.3	Einbeziehung des Zuschauers	143
4.4	Vergleich der Protagonistentypen	144
4.5	Zusammenfassung	148
5	Französische Filme	150
5.1	LA HAINE	154
5.1.1	Revolte / Musik als Legitimation für Gewalt	154
5.1.2	Hip-Hop / Cut 'n' Mix / <i>métissage</i>	155
5.1.3	Ghettoisierung und Jugendsprache	157
5.2	CLUBBED TO DEATH	159
5.2.1	Techno, Körper, Tanz, Affekt	160
5.2.2	«Haptisches Hören»	162
5.2.3	Musikhören als kollektives Ereignis	164
5.3	DANS PARIS	166
5.3.1	<i>Mélange</i> der Musikstile	166
5.3.2	<i>Déjà-entendu</i> / <i>déjà-joui</i>	167

5.3.3	Cinephil / Audiophil	169
5.3.4	Chansons / Musical-Einlagen	170
5.3.5	Exkurs und Parallelen zur Nouvelle Vague und THE DREAMERS	172
5.4	LA SCIENCE DES RÊVES	175
5.4.1	Erträumte Musik	175
5.4.2	Musikvideoclip-Zitate	177
5.5	Zusammenfassung	179
6	Deutsche Filme	181
6.1	LOLA RENNT	183
6.1.1	Technotrack und Zeitlichkeit	183
6.1.3	Bricolage, Pastiche und Sampling-Montage	188
6.1.3	Intervall und Heterotopie	193
6.2	SONNENALLEE	196
6.2.1	Ost-West-Tonbrücke der Rocksongs	197
6.2.2	Original und Kopie	198
6.2.3	Entgrenzungen im Grenzgebiet	199
6.3	VERSCHWENDE DEINE JUGEND	201
6.3.1	Musik als Maßeinheit / Neue Deutsche Welle	203
6.3.2	Dolby und Affekt	201
6.3.3	Musikmanager und Popjournalisten	205
6.3.4	Subkultur und Mainstream	206
6.4	GEGEN DIE WAND	209
6.4.1	Transkultureller Soundtrack	211
6.4.2	Musik als Kommunikationsbrücke und Schmerzverstärker	213
6.4.3	Ekstatisches Leiden	215
6.4.4	Exkurs und Parallelen zu IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN	217
6.5	Zusammenfassung	220
7	Vergleich der britischen, französischen und deutschen Filme	225
7.1	Produktion – Entgrenzung von Film- und Musikindustrie	226
7.2	Ästhetik – Entgrenzung von Bild und Ton	228
7.3	Rezeption – Entgrenzung von Film und Zuschauer	229
7.4	Narration – Entgrenzung von diegetischer und extradiegetischer Musik	234
7.5	Transnationales Kino	237
7.6	Schlussfolgerung	240
	Anhang	243
	Liste europäischer Entgrenzungsfilme	243
	Bibliografie	247
	Dank	262

Einleitung

Seit Mitte der 1990er Jahre sind im europäischen Film spürbar neue Akzente zu finden: Junge rebellierende Protagonisten, getrieben von mitreißender Musik, werden durch eine dynamische Ästhetik in Szene gesetzt.¹ In *TRAINSPOTTING* läuft Renton zur Musik von Iggy Pop durch Edinburgh, Vinz in *LA HAINE* (HASS) zu einem gesampelten Lied von NTM, KRS1 und Edith Piaf durch die Vororte von Paris und Lola in *LOLA RENNT* zur Musik von Thomas D. durch Berlin. Der Rhythmus der Musik und die Dynamik der Bilder peitschen die Protagonisten voran und beschleunigen den Puls der Zuschauer. Diese europäischen Filme lassen den Rhythmus der Zeit, in der sie spielen, spürbar werden. Sie haben national wie international eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Ein Hauptthema der Filme ist ein «In-der-Musik-Leben», bei dem unterschiedliche Jugendkulturen audiovisuell inszeniert werden. Ferner zeichnen sie sich durch Grenzüberschreitungen und jugendliches Aufbegehren aus sowie durch eine innovative Verwendung unterschiedlicher Rhythmen, Dynamiken und Intensitäten und einen speziellen Einsatz von zumeist präexistenter Pop-/Rock-Musik. Diese und von ihnen inspirierte Filme werden deshalb fortan unter dem Begriff *Entgrenzungsfilm* gefasst.²

Als vergleichende Studie im europäischen Kontext umfasst das vorliegende Buch britische, französische und deutsche Filme aus dem Untersuchungszeitraum von 1995 bis 2006. Eine wegweisende Position nimmt der Film *LA HAINE* (Mathieu Kassovitz) ein, der Impulse für eine neuartige Filmästhetik setzt. Was *LA HAINE* im Jahr 1995 beginnt, führen *TRAINSPOTTING* (Danny Boyle) 1996 und *LOLA RENNT* (Tom Tykwer) 1998 fort. Diese Filme überschreiten in ihrer Wirkung bis heute

- 1 Zur Erleichterung des Leseflusses wird fortan die neutrale Schreibweise von «Protagonisten» und «Zuschauern» gewählt, die weibliche Protagonistinnen und Zuschauerinnen mit einbezieht.
- 2 Der Begriff wird im Verlauf des Buches genauer bestimmt.

die nationalen Grenzen und verhalfen den jeweiligen Filmländern zum Zeitpunkt ihres jeweiligen Erscheinens (erstmals seit den späten 1960er Jahren) wieder zu größerer internationaler Anerkennung.

Als Entgrenzungsfilme zeichnen sie sich durch eine auf den Musikkhythmus ausgerichtete Ästhetik aus. Da der Fokus in filmwissenschaftlichen Analysetheorien zumeist auf die Bildebene gelenkt wird, für die Analyse der ausgewählten Filme jedoch ebenso ein Verständnis für musikalische und rhythmische Strukturen notwendig ist, werden im Folgenden Konzepte aus musikwissenschaftlichen Ansätzen hinzugezogen, da gerade die musikalische, also emotionale Ebene des Films eine Herausforderung für die Filmwissenschaft darstellt. Es werden hier deshalb fachspezifische Diskurstraditionen beschrieben und unter Rückgriff auf aktuelle, spezifisch film- und musikwissenschaftliche Forschungstendenzen eine eigenständige, neue theoretisch-methodische Richtung aufgezeigt. Die hier eingenommene Perspektive stellt – unter Berücksichtigung der für die *Cultural Studies* ebenfalls maßgeblichen Problemstellungen – einen Brückenschlag zwischen Filmwissenschaft und Musikwissenschaft dar und leistet somit einen Beitrag zur gegenseitigen Annäherung zweier sonst weniger aufeinander bezogener Disziplinen. Gewissermaßen wird in der Auseinandersetzung mit den Filmen die analytische Perspektive umgedreht, der Musikebene wird so besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Am Beispiel des vielleicht bekanntesten Films aus dem ausgewählten Korpus TRAINSPOTTING wird deutlich, dass sich ein Entgrenzungsfilm sowohl auf Filme des nationalen britischen Kinos bezieht als auch auf europäische, internationale bzw. transnationale Filme und sogar auf Musikvideos. Der Musik-Soundtrack von TRAINSPOTTING besteht aus Rocksongs der 1970er Jahre und Dance Songs der 1990er Jahre, die entweder aktuell in den Clubs gespielt oder für den Film neu komponiert wurden. Im Film überlagern sich verschiedene Musikstile, und präexistente Lieder werden mit neu komponierten vermischt. Schon die Eröffnungssequenz verdeutlicht, welche perzeptuellen und erworbenen historisch-referenziellen Kompetenzen Kinozuschauer haben müssen, um einen solchen Film der 1990er Jahre zur Gänze begreifen zu können. Hierbei ist besonders auffällig, dass das amerikanische Lied *Lust for Life* (1977) von Iggy Pop das Zeitmaß der Eingangssequenz bestimmt und zusätzlich den Rhythmus, das Tempo der Szene sowie den Schnittrhythmus des Bildes. Der Liedtext konkurriert auf der Tonebene mit dem rhythmisch gesprochenen Monolog, es entstehen so Harmonien und Dissonanzen. Das Lied, das aus den 1970er Jahren stammt, lässt darüber hinaus die Atmosphäre einer vergangenen Ära mitschwingen und trägt somit Konnotationen wie Exzess und Rebellion, die der Sänger Iggy Pop verkörpert, in sich. Mit den kodifizierten Bedeutungen und Assoziationen steht das Lied in Bezug zur Subjektivität der Zuschauer, da diese es meist bereits vor der Filmerfahrung aus einem alltäglichen Zusammenhang kennen. Die Erfahrung der Zuschauer – die mit der körperlichen Erfahrung des Tanzens in Verbindung gebracht werden kann – ist eine direkt affektiv verkörperte Erfahrung, in

der die Musik eine zeitliche Dimension in sich trägt, die nicht chronologisch zu verstehen ist, sondern in der Vergangenheit und Gegenwart übereinander liegen. Neben der körperlichen Erinnerung wird der Zuschauer durch somatische Impulse während der Filmrezeption gegenwärtig direkt affiziert, der schnelle Rhythmus der Musik erhöht die Pulsfrequenz. Der Ausschnitt aus der Filmbeschreibung von TRAINSPOTTING verdeutlicht, dass zur Analyse der Entgrenzungsfilme von einem Verstehen ausgegangen werden muss, welches nicht mehr nur über Bilder funktioniert. Es bedeutet für die Entgrenzungsfilme, dass sie nicht nur als Bild-Kunst oder als Text zu verstehen sind, sondern auch in ihrer musikalisch-affektiven Strukturierung, da im Rezeptionsraum des Kinos die Schwingungen des Tons und der Musik das Potenzial haben, direkt in den Körper der Zuschauer einzudringen. Der Klang spricht die Emotionen an, selbst ohne die wörtlichen Elemente der Liedtexte. Die Musik kann als kraftvolles Mittel für die Umstrukturierung der affektiven Beziehung zwischen Film und Zuschauer gesehen werden, und somit vermag sie eine Art von Gegenwärtigkeit und Präsenz zu vermitteln. In ästhetischer Hinsicht ist darüber hinaus hervorzuheben, dass die Entgrenzungsfilme sich sogar einer Logik der Musik verschrieben haben, die aus Intervallen besteht, wobei gewöhnlich die Dauer eines Liedes das Zeitmaß einer Szene vorgibt und nicht mehr, wie in anderen Filmen, ein Handlungsort eine Szene bestimmt.

Zur genauen Analyse der Entgrenzungsfilme wird im Folgenden eine neue Methode entwickelt, die hier als «pragmatischen Poetik» bezeichnet wird. Neben der Untersuchung ästhetischer (poetischer) Aspekte wird demnach auch auf ökonomische (pragmatische) Besonderheiten wie beispielsweise die Vermarktung der Filme eingegangen, da Synergien von Musikindustrie und Filmindustrie eine entscheidende Rolle für die Realisierung der ausgewählten Filmprojekte spielen. Auch Veränderungen der Filmförderung seit Mitte der 1990er Jahre, infolge der Entstehung der Europäischen Union, werden in ihrem Einfluss auf die Filme bedacht. Mit Großbritannien, Frankreich und Deutschland sind hier drei große, wirtschaftlich starke Filmländer exemplarisch ausgewählt worden.³ Die Methode der pragmatischen Poetik als neu entwickelter Zugang wird zudem dahingehend konkretisiert, dass anstelle einer allein auf den Produzenten gerichteten Poetik des Bildes eine auf den Rezipienten gerichtete pragmatische Poetik der Musik vorgeschlagen wird.

In dem ersten theoretischen Teil des Buches wird im ersten Kapitel zunächst eine einstweilige Begriffsbestimmung für die ausgewählten Filme vorgenommen, die sich aufgrund ihrer Thematik, Ästhetik und Ökonomie als Entgrenzungsfilme fassen lassen. Im Folgenden werden theoretische Arbeiten aus Filmwissenschaft, Musikwissenschaft, Soziologie und Kulturwissenschaft eingeführt, um genauer

3 Zur gleichen Zeit sind in europäischen Nachbarländern ebenfalls Entgrenzungsfilme entstanden, der Übersicht halber wird hier jedoch auf die drei wirtschaftlich stärksten Länder eingegangen.

die folgenden Themen behandeln zu können, die einen wesentlichen Bestandteil der ästhetischen, poetischen Analysen ausmachen: Musik, Rhythmus, Affekt und Erinnerung. Die anstehenden Filmanalysen lassen sich in Verbindung setzen mit theoretischen Konzepten, wie beispielsweise solche zu «filmmusikalischen Codes» (Claudia Gorbman), «verkörperter Erfahrung» (Tia DeNora) und «*peak experiences*» (Gabrielsson), die u. a. in dem Kapitel vorgestellt werden.

Als Bezugspunkt für Entgrenzungsfilme der Jahrtausendwende folgt im zweiten Kapitel eine Darstellung der Transformationen von Filmwirtschaft, Technik und Pop bis zu den 1970er Jahren. Daran schließt sich eine filmhistorische Kontextualisierung an, in Form eines Exkurses in die Zeit der ersten west-europäischen Nachkriegsfilmbewegungen der 1960er Jahre (British New Wave, Nouvelle Vague und Neuer Deutscher Film), als ebenfalls Filme entstanden, in denen vorwiegend Jugendliche als Protagonisten dominierten, und in denen Popmusik gleichfalls eine entscheidende Rolle spielte, sowohl für die Protagonisten selbst als auch für die Evozierung eines Zeitgefühls und allgemein für den Rhythmus der Filme. Hierfür werden Filme von Richard Lester, Peter Whitehead, Nicolas Roeg / Donald Cammell, Stanley Kubrick, Jean-Luc Godard, Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder vorgestellt. Wie im vorliegenden Buch gezeigt werden wird, knüpfen die Entgrenzungsfilme der Jahrtausendwende in ihrem Erfolg und ihrer Ästhetik an die Filme der 1960er Jahre-Filme an.

Im dritten Kapitel werden Neuerungen seit den 1960er Jahren beschrieben: Veränderungen in der Filmwirtschaft, technische Besonderheiten wie die Digitalisierung, die Einführung von Dolby und Sound-Design, der Wandel in der Fan- und Clubkultur, die Auseinandersetzung mit der Videoclip-Ästhetik sowie die ästhetischen Verfahren Pastiche und Sampling. Am Ende des ersten Teils des Buches wird ein Analysemodell vorgeschlagen, das in Bezug zu den Entgrenzungsfilmen der Jahrtausendwende eingesetzt werden soll.

Der zweite analytische Teil des Buches widmet sich in drei ausführlichen Kapiteln den britischen (Kapitel 4), französischen (Kapitel 5) und deutschen (Kapitel 6) Entgrenzungsfilmen der Jahrtausendwende. Da filmhistorische und intermediale Referenzen mit einbezogen werden, findet hier die Methode der pragmatischen Poetik in besonderem Maße ihre Anwendung. In jedem Kapitel erfolgt deshalb ein Vergleich zu ausgewählten Filmen aus den 1960er Jahren, um die Entgrenzungsfilme zu kontextualisieren. Die Auswahl der Entgrenzungsfilme ist nicht rein zufällig, sie reflektiert verschiedene Transformationen einer Entgrenzung, die im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Musikstilen stehen, welche wiederum einen Effekt auf die jeweilige Filmästhetik und Vermarktung haben. Aus jeder der drei größten europäischen Filmnationen wird zunächst der erste international erfolgreichste Film hervorgehoben, der für eine neue künstlerische Bewegung in der jeweiligen Filmnation gesorgt hat. Diesen Analysen folgen für jedes Land

jeweils weitere detaillierte Analysen von Nachfolgefilmen. Der engere Untersuchungskorpus umfasst europäische Filme aus Großbritannien: TRAINSPOTTING (Danny Boyle, 1996), VELVET GOLDMINE (Todd Haynes, 1998), 24 HOUR PARTY PEOPLE (Michael Winterbottom, 2002); aus Frankreich: LA HAINE (HASS; Mathieu Kassovitz, 1995), CLUBBED TO DEATH (LOLA; Yolande Zauberman, 1996), THE DREAMERS (DIE TRÄUMER; Bernardo Bertolucci, 2003), DANS PARIS (Christophe Honoré, 2006), LA SCIENCE DES RÊVES (ANLEITUNG ZUM TRÄUMEN; Michel Gondry, 2006); aus Deutschland: LOLA RENNT (Tom Tykwer, 1998), SONNENALLEE (Leander Haußmann, 1999), VERSCHWENDE DEINE JUGEND (Benjamin Quabeck, 2003) und GEGEN DIE WAND (Fatih Akin, 2004).⁴

Alle hier genannten Filme geben jeweils einen Einblick in verschiedene Jugend-
szenen und führen ästhetische Verfahrensweisen vor, die mit der dazugehörigen
Musikrichtung in Verbindung stehen. Zudem trägt die Auswahl der Filme zentralen
Musikstilen im europäischen Entgrenzungsfilm Rechnung: Sie reichen von
Punk, New Wave, Glam Rock, Alternative Rock, Dance Musik, Techno, Independent
Musik über Hip-Hop bis hin zu komplizierteren Musik-Soundtracks, die auch den
Migrationshintergrund der Protagonisten widerspiegeln (LA HAINE, GEGEN
DIE WAND). Die Zuschauer dieser Entgrenzungsfilme werden in der vorliegenden
Darstellung nicht nur als empirische Probanden verstanden, sondern als Adressaten
des ästhetischen Diskurses angesehen, die sich durch ihre historisch-kulturelle
Prägung auszeichnen.

Das abschließende siebte Kapitel dient als Vergleich der britischen, französischen
und deutschen Entgrenzungsfilme in einem europäischen Kontext. Aspekte
wie Produktion, Ästhetik, Rezeption, Narration und transnationales Kino in Bezug
zur Entgrenzung werden zusammengefasst. Es stellt sich die Frage, ob zeitgenös-
sische europäische Entgrenzungsfilme Auswirkungen auf Kategorien wie Ästhetik,
Geografie, Geschichte, Politik und Autorenkino haben, die bislang traditionell ein
nationales Kino gekennzeichnet haben. Am Ende des Buches geben die Ergebnisse
der analytischen Studien Aufschlüsse über diese Frage, da in den Analysen der Ent-
grenzungsfilme ein besonderes ästhetisches Gestaltungsprinzip und gemeinsame
ökonomische Merkmale herausgearbeitet werden. Zur Erklärung der ästhetischen,
affektiven und ökonomischen Besonderheiten der musikzentrierten Filme wird
hier wieder auf vorher vorgestellte theoretische Konzepte Bezug genommen.

Meine Hypothese ist, dass die weitreichende Rezeption und der Erfolg der Ent-
grenzungsfilme nicht nur auf die Tradition der jeweiligen nationalen Kinos zurück-
zuführen sind, sondern vor allem auf eine internationale Popkultur. Obwohl sich
die Filme nicht selten durch auffälliges Lokalkolorit auszeichnen, kann eher von
Gemeinsamkeiten eines europäischen Kinos der Jahrtausendwende gesprochen

4 Im Anhang des vorliegenden Buches werden vergleichbare Filme zur Vervollständigung aufgelistet, die ebenfalls als Entgrenzungsfilme anzusehen sind.

Einleitung

werden, als lediglich vom jeweils britischen, französischen und deutschen Kino. Der Grund dafür, so weiter meine hypothetische Annahme, liegt u. a. in der Ästhetik, Verwendung, Vermarktung und kulturübergreifenden affektiven Kraft der jeweiligen Filmmusik.