

FILME MIT MUSIK VON GUSTAV MAHLER

Liste: Berndt Heller

zum Eröffnungsvortrag der Musikwoche Gustav Mahler 96 Toblach.

V: Verleih, P: Produktion, R: Regie, B: Buch, S: Schnitt
M: Musik, +: Mahler, *:als Video vorhanden

USA:

1)The Honeymoon Killers

USA 1969 107 Min. Krimi

V: Comet, American International Pictures

R: Leonard Kastle

M: nur Mahler

Ein Heiratsschwindler der, wenn Schwierigkeiten auftreten, seine Opfer mit Pillen, Hammer oder Revolver umbringt. Seine Komplizin ist eine dicke Krankenschwester. Satire auf den "American Way of Life". Der Film geht zurück auf den Fall des Mörderpaars Raymond Fernandez-Martha Beck, das 1951 hingerichtet wurde. Ursprünglich sollte der noch unbekannte Martin Scorsese die Dreharbeiten vornehmen, wurde jedoch wegen künstlerliche Differenzen entlassen.

*2)Spieler ohne Skrupel - The Gambler

USA 1974 110 Min.

V: CIC/Paramount(+Universal)

R: Karel Reisz

B: Drehbuch-Debüt von James Toback

M: + nach 1. Sinfonie adaptiert von Jerry Fielding

Ein durch Spielleidenschaft in auswegslose Schulden gestürzter Literaturdozent von New York begeht Selbstmord, nachdem er seine Ehre durch eine Bestechung verloren hat.

3)The Haunting of M

(Besuch aus dem Jenseits)

USA 1979, 100 Min. Horrorfilm

R/B: Anne Thomas, erster Film

M: + , Leos Janacek, Frederick Chopin, Colin Wyllea

Auf einem Familienfoto einer Familienfeier auf einem schottischen Schloß um 1906 entdeckt man einen Unbekannten, der der von der Familie nicht akzeptierte ehemalige Verlobte ist. Die damit verbundenen rätselhaften Veränderungen betreffen besonders die jüngste Tochter.

4)Another Woman

USA 1988 81 Min.

V: Fox/RCA Columbia

R/B: Woody Allen Drama

M: nur Mahler

Vielschichtiges Portrait einer Philosophieprofessorin und ihrer Lebenskrise, die Lügen und Täuschungen ihres eigenen Lebens erkennt, indem sie Gesprächsfetzen einer Therapie-Sitzung in der Wohnung nebenan mithört.

5)Husbands and Wives

(Dt. Ehemänner und Ehefrauen)

USA 1991/92 108 Min. Komöd.

V: Columbia Tri-Star

R/B: Woody Allen

M: nur Mahler

Trennung eines langverheirateten Paares und deren Einfluß auf deren beste Freunde.

England:

***6) Follow me** gleichn. deutscher Film: **Follow me**
 (Ein liebenswerter Schatten) BRD 1988 102 Min Drama
 GB 1971 93 Min. V: Europolis
 V: Universal R/B: Maria Knilli
 R: Carol Reed (1906-76) M: Tzvetam Marangosoff
 M: John Barry
 B: Play from Peter Shaffer
 Die Ehe eines steifen engl. Wirtschaftsprüfers mit einer unkonventionell lebenden Amerikanerin ist in Gefahr, aber man findet durch einen originellen Detektiv wieder zusammen.

***7) Mahler**

GB 1972 115 Min.
 V: Novum-Film
 P: Good times Enterprises
 B/R: Ken Russell
 M: + unter Bernard Haitink
 Gustav Mahlers letzte Reise von New York nach Wien. Rückblick auf die verschiedenen Stationen seines Lebens und seines künstlerischen Werdegangs. Eine beabsichtigte Persiflage auf Nazitum und Wagnerianismus.
 Russel: BBC Filme über Musiker und Maler: Prokofiev, Elgar, Debussy, Isadora Duncan, Delius, R. Strauss, Tschaikowsky, Mahler, Liszt

8) Electric Storms

GB 1990
 M: Mahlers 5. Sinf

9) The long day closes (Am Ende eines langen Tages)

(aus: Therens Dame Trilogie)
 GB 1991 85 Min Biographie
 V: Kinowelt
 P: BiT
 R/B: Terence Davies
 M: + 10. Sinf
 Ein Traum- und Erinnerungsspiel, welches an die Fantasie und Magie von Bildern und Musik appelliert. In einem Bild-Tongedicht werden Erinnerungen an die Kindheit als 11jähriger in Liverpool (1955/56) mit hartem sozialen Hintergrund zu poetischer Beschwörung und zu einer Phase des erhobenen Glücksgefühls verdichtet.

Frankreich:

***10) La Confusion des Sentiments**

(Verwirrung der Gefühle)
 Frank./BRD 1981 90 Min.
 P: Progefi/Taurus-Film
 R/B: ua. Etienne Périer nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Zweig
 M: nur Mahler
 Ein Student, der mit seinem Professor eine Wohnung einer Kleinstadt bewohnt und von seinem Professor geliebt wird, was nicht möglich ist. Der Student weiß erst später, was dies ihm bedeutete.

Italien:11) **The Visionaries** (I visionari, Die Visionäre)

Italien 1968

R: Mauricio Ponzi (Rossellini Anhänger)

Erstlingsfilm: Geschichte eines Bühnenregisseurs, der eine Inszenierung von Robert Musils "Die Schwärmer" vorbereitet.

*12) **Tod in Venedig** (aus deutscher Trilogie)

Italien 1970 130 Min

V: Warner

P/R/B: ua. Luchino Visconti nach einer Novelle von Thomas Mann

M: nur Mahler

Der moralisch- und physische Zusammenbruch eines zur Erholung nach Venedig gekommenen Künstlers, der in der choleraverseuchten Stadt in platonische Liebe zu einem schönen Jüngling verfällt.

(In: "La caduta degli dei" wollte Visconti schon Mahler Musik verwenden)

Belgien:13) **Maestro**

1988 95 Min. Drama

V: Delta

P: RTBK/K2 One

R/B: ua. Gérard Corbiau

M: + Verdi, Bellini, Schumann, Mozart, Schubert, Offenbach
Musik- und Künstler-Drama mit Andeutungen zu Mozarts Leben und Werk wie auch berühmten Kompositionen anderer Lieddichter. Der Opernstar Joachim Dallayrac will sich einer große Sopranstimme widmen und gibt deshalb in London wider Erwarten sein letztes Galakonzert. Der favorisierte Schützling seines gefürchteten Rivalen wird in einem überraschenden Wettstreit von einem von ihm des weiteren entdecktem Talent übertroffen.Schweden:14) **Klara Lust**

1972

R: Kjell Grede (Ass. von Bergmann)

Russland:15) **Eine Liebeserklärung**

UdSSR 1978 131 Min. Drama

V: Progress

P: Lenfilm

R: Ilja Awerbach

M: + Bach, Vivaldi

Das Leben eines alten Schriftstellers, seine Beziehung zu seiner Frau, die sein Leben prägte, von der Revolution bis in die Gegenwart.

16) **Die Reise eines jungen Komponisten**

UdSSR 1984/85 105 Min.

V: Freunde der deutschen Kinemathek

R/B: ua Georgi Schengelaja nach dem Roman "Der namenlose Wind" von Otar Tschcheidse

M: nur Mahler

Preis: Silberner Bär 1986 der IFB (beste Regie)

Ein junger Musiker sammelt 1905 Volkslieder in Ostgeorgien, indem er sie mit dem Phonographen aufzeichnet. Ihn begleitet ein in politischer Blindheit aufbrausender Mann, der in dem unpolitischen Musiker eine Art Erlöser sieht und damit in eine

Katastrophe zieht. Russland nach der niedergeschlagenen Revolution, in dem Angst und Repression herrscht.

17)Kaman-Der Stein

UdSSR 1992 88 Min Drama

V: Freunde der deutschen Kinemathek

R: Alexander Sokurov

M: + Mozart, Tschaikowski

Bei einem Gespräch eines jungen Museumsdirektors mit seinem Besuch, einem fremden Alten, stellt sich heraus, daß dieser aus dem Jenseits kommt. Er ist nicht bereit, sein Wissen über das Jenseits preiszugeben. Elegie und düstere Allegorie auf das verfallende Russland.

18)Verborgene Seiten

UdSSR/BRD 1993 77 Min

V: Salzgeber, P. North Foundation /Eskofilm/Zero

R/B/K: Alexander Sokurov nach Motiven russischer Prosa des 19. Jahrhunderts.

M. nur Mahler (Kindertotenlieder)

Motive russischer Literatur des 19. Jahrhunderts ua.

Dostojewskis "Schuld und Sühne". Eine von G.Mahlers

"Kindertotenliedern" dominierte Tonkollage. Der Film beschwört eine Vision des Verfalls und Untergangs.

Japan:

***19)Tampopo**

Japan 1986 114 Min.

V: Kinowelt P. Itami/New Century

R/B: Juzo Itami

M: + Kuniyuki Murai

Episoden um die Themen Essen und Eros.

Deutschland:

Der Neue Deutsche Film:

Fassbinder:

20)*Bolwieser

(Fernsehfilm in 2 Teilen) 1977

M: Sinf. 2

21)In einem Jahr mit 13 Monaten

BRD 1978

M: + (Adagietto 5. Sinf)

***22)Lili Marleen**

BRD 1980 120 Min.

V: Tobis

P: Roxy/CIP/Rialto/BR

B: nach der Autobiografie "Der Himmel hat viele Farben" von Lal Andersen

M: + Peer Raben

Eine in Zürich lebende deutsche Barsängerin und ein aus gutbürgerlichem Hause stammender junger Mann werden von dessen Vater, dem Leiter einer jüdischen Hilfsorganisation kurz vor Ausbruch des Krieges getrennt. Während des Krieges erlebt die Sängerin durch das ungeheuer populäre Lied von Lili Marleen Erfolg und Ansehen. Ihre Beziehung zu dem jüdischen Geliebten führt zum Ende offizieller Protektion. Dessen Heirat mit einer Frau seines Milieus markiert ihre eigene Katastrophe.

Wenders:

***23)Summer in the City**

BRD 1971

B:Erstlingswerk

M:+ (9.Sinf,letzter Satz), Popmusik

van Ackeren:

24)Harlis-Eine larmoyante Komödie

BRD 1972 86 Min. Drama-Liebesfilm-Komödie

V: Constantin

Eine Revue-Tänzerin, die sich zwischen ihrer Geliebten und einen neuen Freund nicht entscheiden kann. Mit Zitaten vom Hollywood Melodram bis zum Musical. Ausgelassenes Spiel im Tingel-Tangel Milieu.

Syberberg:

***25)Karl May**

BRD 1974 187 Min

V: Warner-Columbia

M:.+ Chopin, Liszt

Über Karl May, der sein Werk als Botschaft zur Seele der Menschheit versteht. Sein Kampf gegen Anfeindungen.

***26)Hitler, ein Film aus Deutschland**

BRD, Frankreich, England 1976/77 442 Min.

P: Hans Jürgen Syberberg

M: +, Wagner, Tondokumente der Zeit

Ein monumentales Gesamtkunstwerk, welches sich über die irrationalen Schichten der deutschen Volksseele der Figur Hitlers klar werden will. Mit unzähligen Zitaten aus Literatur, Malerei, Musik und Film. Polemik gegen die bundesdeutsche "Kultur-Hölle" als Fortsetzung faschistischer Korruption.

Schroeter:

27)Die Generalprobe

BRD 1980 90 Min Dok.

V: Laura-Film

R/B: Werner Schroeter

M: + , Puccini, Mozart, Beethoven

Dokumentation des Internationalen Theaterfestivals in Nancy. Interviews der Künstler über Abwesenheit von Liebe, Sehnsucht und Heimat. Kritik am bundesdeutschen Kulturbetrieb.

Achternbusch:

28)Wanderkrebs

BRD 1984 93 Min.

V: Filmwelt

P/R/B: ua Herbert Achternbusch

M: + mit Instrumentalisten Janet Baker, Michael Ranta, Hartmut Geerken, Hans Jürgen Buchner

Ein bitterkomischer Rundumschlag auf die Schreckensvision eines politisch, ökologisch und moralisch dem Untergang geweihten Vaterlands. Der Film, den Achternbusch gedreht hat, nachdem das Bundesinnenministerium wegen dem Film:"Das Gespenst" weitere Fördergelder versagt hat. Das unlösbar miteinander verknüpfte Schicksal eines Arbeiters und eines zynischen Ministerpräsidenten. Der eine kann nur mit Hilfe des anderen zu seiner japanischen Geliebten reisen. Ein hinter sinniges Pamphlet über die Rolle des Narren als beratende Stimme des Volkes für den Politiker.

weitere:**29)Jenseits von Gut und Böse**

BRD/IT/FRK 1976 127 Min

R/B:Liliana Cavani

V:Unitet Artists

M:nur Mahler

Ähnlich wie Kenn Russels Musikerportrait, führt dieser Film die künstlerische und geistige Produktivität ihrer Figuren radikal auf erotische Mythen zurück. Eine barocke sexuelle Phantasie über das Dreiecksverhältnis zwischen der russischen Frauenrechtlerin Lou Salomé, Nietzsche und ihren gemeinsamen Freund Paul Reé.

30)Die Perle der Karibik

BRD 1981 81 Min

DFFB/WDR

V: Atlas

R: Manfred Stelzer

M: Andi Brauer

31)Die flambierte Frau

BRD 1983 106 Min. Komödie

V: CineVox

P/R/B: ua. Robert van Ackeren

M: Peer Raben, Mahler wird verschwiegen

Eine junge Frau verläßt ihre Ehe und verdingt sich als Prostituierte, als Spezialistin für Sado-Maso. Sie verliebt sich in einen Stricher und gerät in Konflikt zu ihm, der nicht versteht, wie sie mehr und mehr in ihrem Beruf pervertiert.

***32)Das Land hinter dem Regenbogen**

BRD 1990-91 89 Min. Drama

P: Defa

V: Basis

R: Herwig Kipping

M:.. nur Mahler

Ein in der Bildertradition des Hieronymus Bosch angelegter rigoroser Abschied von der Unterdrückung, Denunziation und Bespitzelung des politischen DDR Systems. Die Menschen des Dorfes Stalina, welches 1953 in politische, soziale und individuelle Konflikte gerät, werden zu würdelosen Marionetten, die alles Unrecht mit dem real existierenden Sozialismus legitimieren und sich selbst dadurch zerreiben. Ein Film einer entmenschlichten Welt.

***33)Lektionen in Finsternis**

(Lessons in Darkness)

BRD, Frank., Engl 1991 25 Min. Doc

P: Premiere Canal Plus

R/B/P: Werner Herzog

M:+ Grieg, Prokofiev, Schubert, Verdi, Wagner, Arvo Pärt

Bilder aus dem Golfkrieg, der brennenden Ölquellen und wie sie gelöscht werden.

34)Sisi und der Kaiserkuß

BRD 1991 91 Min

V: Comet

P: Uwe Franke

R/B: Christoph Böll

M: + Beethoven , Mozart

7
Ein nach Sigmund Freuds psychoanalytischen Aufklärungsmodell
satirische Nachzeichnung der Heiratspläne für Kaiser Franz
Josef, der sich nicht der von seiner Mutter ausgesuchten Braut,
sondern deren jüngeren Schwester, Elisabeth von Bayern zuwendet.

35) Das bleibt, das kommt nie wieder

Dtld. 1992 81 Min. Dok.

V: DFFB 16mm

R/B: Herbert Schwartz

M: + Beethoven, Wagner

Das Leben der Mutter im Vergleich mit der deutschen Geschichte.

***36) Der bewegte Mann**

P: Constantin

R: Sönke Wortmann

M: + (Ad. 5. Sinf.)

DDR:

***37) Lotte in Weimar**

DDR 1979

V: United Artists

P: Defa

R/B: Egon Günther nach dem Roman von Thomas Mann

M: + , zusammengestellt von Karl Ernst Sasse

Das desillusionierende Wiedersehen des gealterten Goethes mit
seiner Jugendliebe Charlotte Kestner.

38) Suturp

DEFA FS-Produktion 1981

R: Gerhard Keil

B: Heinrich Mann

M: + (4. Sinf.), zusammengestellt von Karl Ernst Sasse

Chanson nach Text von H. Mann (K.E. Sasse), Gounod (Faust Walzer),
C.M.v. Werber (Gesang der Meermädchen)

Platte: eterna 827183

Dokumentarfilme:

Deutschland:

39) Zwischen zwei Kriegen

BRD 1977 83 Min. Dok.

V: Basis

P/R/B/S: Harun Farocki nach seinem Hörspiel "Das große
Verbindungsrohr"

M: nur Mahler

Wie Arbeiter und Angestellte in der Weimarer Republik die
politische Entwicklung erkennen und frühzeitig begreifen, daß
Hitler Krieg bedeutet und bei dem Versuch ihr Wissen weiter zu
geben, scheitern. Ein Film wie am Beispiel des Energie-
Verbundes der Schwerindustrie, industrielle Überproduktion und
Warenvernichtung im Krieg sich gegenseitig bedingen.

40) Landfrauen

BRD 1978 65 Min. Doc.

V: Wendländische Filmkooperative

R/B: Roswitha Ziegler, Niels C. Bolbrinker

M: nur Mahler

Ein Jahr lang wurden 3 Generationen von Bauernfrauen in Lüchow-
Dannenberg beobachtet.

41)Die Liebe zum Imperium

BRD 1978 70 Min. Doc.

V: CineTerz, Unidoc

P: Vorwärts-Film

R/B/K/S: Peter Heller

M:+ Wagner, Schumann

Die Lebensgeschichte Dr. Karl Peters im Zusammenhang mit der unrühmlichen deutschen Kolonialgeschichte in Ostafrika.

42)Der Riese

BRD 1983 83 Min Doc.

V:FdDK P: ZDF

R/B/S: ua Michael Klier

M: + Wagner

Video Aufnahmen von Überwachungskameras in deutschen Städten lassen zufällige Bewegungen, Begegnungen, Gesten und Ereignisse sichtbar werden.

Schweiz:**43)Adolf Dietrich, Kunstmaler 1877-1957**

1990, Dok.

Reg: Friedrich Kappeler

M: + Räto Harder

Der Fabrikarbeiter und Tagelöhner aus Thurgau hat in 1000en Gemälden die Natur abgebildet. Er wird zwischen Casper David Friedrich und naive Kunst eingeordnet. Ein Bewunderer von Dietrich nannte seine Bilder "Blick ins Paradis".

44)En Voyage avec Jean Mohr

Schweiz 1992 88 Min Dok.

V: Imagofilm

R/B: Villi Hermann

M: + Stravinsky, Beethoven

Über die Verantwortung und Kunst des Photographen. Ein Reisebericht: mit dem Orchester de la Swiss-Romand nach Japan, über die Sozialarbeit von Abdul Satar Edhi in Pakistan und über ein Treffen mit ehemaligen Dissidenten/Künstlern in Russland.

USA:**45)Predictions of Fire**

1991-95, Jugoslawien

ORB Fernsehfassung

R:Michael Benso (US Journalist, Ex-Rolling Stone)

M:Rockmusik, Mahler (Kindertotenlieder)

Film-Essay um die Performance-Band aus Lubliana. "Ein aktuelles scharf fokussiertes Stück von frappierendem Bilderreichtum, dessen Einsichten in den Gebrauch (und Mißbrauch) von Kunst für politische Propaganda weit über Slowenien und Osteuropa hinausgehen."(Variety)

Aber auch eine gänzlich andere Methode ist möglich: im Stil Mahlers neu frei zu komponieren.

(Beispiel)

3b) Werden mehrere Sinfonien, bzw. Lieder in einem Film verwendet, bezieht sich der Einsatz der Musik lediglich auf die entsprechende Szene. Allein die Wiederholung kann dann eine übergeordnete Verknüpfung der Handlung erreichen.

Im Film *Tampopo* erscheinen die 1. Sinfonie, 1. Satz und die 5. Sinfonie, 1. und 4. Satz Mahlers neben andern. Das Adagietto faßt in zwei verschiedenen Szenen Liebe und Tod ironisch zusammen.

(Beispiel)

In *Karl May*, bei dem neben Mahler zahlreiche andere Komponisten verwendet werden, fasst die 2. Sinfonie, 5. Satz das Leben Karl Mays zusammen. Im Kontrapunkt dazu wird jedoch die Originalaufnahme auf einem pneumatischen Klavier des Klavierspiels von G. M. gesetzt. Bezeichnend geschieht dies bei der endgültigen Freisprechung vor Gericht mit dem "himmlischen Leben". Am Ende seines Lebens hat der Text der Auferstehungs-sinfonie hat neben der Musik besondere Bedeutung. All die harten Kämpfe, die er ausstehen mußte, werden gelöst mit den Worten: "Auferstehon wirst Du! Mein Staub, nach kurzer Ruh! Unsterblich leben! wird, der Dich rief, Dir geben!"

Noch deutlicher geschieht dies im Film *Lektionen in Finsternis*. Neben der Musik von Edward Grieg, Arvo Pärt, Sergei Prokoffief, Franz Schubert, Giuseppe Verdi und Richard Wagner gewinnen die Worte und Musik Mahlers, aus 2. Sinfonie, 4. Satz "Urlicht" besondere Bedeutung: Im letzten Abschnitt "Leben ohne Feuer", in dem gezeigt wird, wie die entsetzlichen Brände des Golf-Krieges bekämpft werden und die Grausamkeiten ihre Spuren hinterlassen, beschließt Herzog den Film mit: "Oh Röschen rot! "Der Mensch liegt in größter Not! Der Mensch liegt in größter Pein!"

(Je lieber möchte ich im Himmel sein. Da kam ich auf einen breiten Weg; da kam ein Engelein und wolltomich abweisen. Ach mein! Ich ließ nicht abweisen! Ich bin von Gott und will wieder zu Gott! Der liebe Gott, wird mir ein Lichtchen geben, wird leuchten mir bis in das ewig seelig Leben.")
Beispiel

Abschließend möchte ich Ihnen das meiner Meinung nach gewaltigste Filmwerk mit Mahlermusik vorstellen: Es ist die bittere Auseinandersetzung mit dem DDR Staat. Ein Film nach der Wende 1991 von Herwig Kipping. Aus 11 Sätzen von insgesamt 7 verschieden Werke Mahlers : 1/1,2,3 3/4 4/4 5/1,4 6/2 dem "Kindertotenlied" Nr.1 und 2 Liedern aus dem "fahrenden Gesellen" (1,4) wird die Musik des Filmes zusammengestellt. Demgegenüber stehen Volkslieder von Kindern und politische Lieder von kommunistischen Aufmärschen
Das Titelbild zeigt die total zerstörte Landschaft. Dazu die Worte von Nietzsche: "Oh Mensch! Gib Acht! Was spricht die tiefe Mitternacht! Ich schlief! aus tiefen Traum bin ich erweckt! Die Welt ist tief!"

Beispiel

Im dramatischen Höhepunkt der Zerstörung erklingt die 5/1 in einer Montage, die die Dramatik der Musik steigert und verlängert. Eine Replik auf den Aufstand des 17., Juni.

Gustav Mahlers Musik im Film**Berndt Heller**

Verehrter Herr Dr. Viertler, Präsident des Gustav Mahler Komitees, verehrter Herr Csampai; ich bedanke mich für Ihre Einladung und verehrter Gäste, ich bedanke mich für ihr Interesse an diesem Thema: Gustav Mahlers Musik im Film.

Ich muß gestehen, eigentlich ein Thema, welches absurd erscheint, da Mahler keine einzige Filmmusik geschrieben hatte, gäbe es nicht die Möglichkeit das Thema umzudrehen; also nicht "Gustav Mahlers Filmmusik", sondern "Gustav Mahlers Musik im Film", ergibt den Sinn dieses Vortrages: als Einleitung zum Generalthema der Musikwoche 96 in Toblach:

"Mahler und der Film"

Mahler konnte allenfalls kleine Reportagen der Firma Messters in Berlin, oder der Firma Peter Ostermeyers aus München oder Produktionen von Lumièr bzw. Melies aus Paris zur Kenntnis genommen haben.

Die Entwicklung des Films zur Zeit Mahlers steckte also noch in den Kinderschuhen. Zwar schrieb schon 1908 Camille Saint-Saëns für den Film "L'Assassination du Duc de Guise" eine Originalkomposition, die übliche Praxis der Filmmusik war jedoch der Klavierimprovisateur oder allenfalls das kleine Salonorchester, das fleißig aus Opernfantasien oder Charakterstücken zusammenstellte, was eben so zum Film passte. Die Filme waren kaum länger als ein paar Minuten.

Wenige Monate nach der ersten öffentlichen Kinovorstellung der Brüder Lumière in Paris kam Eugène Dupont nach Wien, wo er 1896 in einem Lokal die ersten kurzen Filme vorführte. Im September des Jahres zeigte Lous Veltée im "Stadt Panoptikum" auf dem Kohlmarkt neben seinen Wachsfiguren auch kurze Filme. Bis 1906 wurden in Wien ausschließlich ausländische Produktionen gezeigt, in Wanderkinos: die kreuz und quer durch die Monarchie reisten, bzw im Prater: wo zwei feste Kinos "lebende Photographien" vorführte. 1903 gab es in Wien drei ständige Kinos, 1907 waren es 10. Erst 1906 setzte die eigenständige Filmproduktion in Österreich ein.

Gerade als der Film zur Welt kam, stand das Land im Zeichen der letzten Hochblüte einer jahrhundertealten, traditionsreichen Kultur. Die sezessionistische Bewegung hatte Europa erfaßt. Herbststimmung verbreitete sich, die Nationalitätenstreitigkeiten spitzten sich zu, während die Demokratisierung des Staates ihren Lauf nahm. Trotz aller Endstimmung brachte die Zeit viel Neues Revolutionäres hervor. Die Psychoanalyse, die Atonalität, das expressionistische Theater. Spätestens 1905 mit der Premiere der "Lustigen Witwe" Lehars stand Tradition und Fortschritt so hart gegenüber, wie Volkssängertum und Heurigenparadies und Kinos im Prater nebeneinander existierten. "Der Altweibersommer der Österreich-Ungarischen Monarchie mag begonnen haben. Noch einmal, ehe sie versank, erstrahlte die Welt des Zeremonienstabes, der Praterseligkeit, der bläßlichen, jungen Erzherzoginnen und der süßen Wiener Vorstadtmädel, der feschen Leutnants und der törichten Hoffunktionäre - die flimmernde freundliche Fassade, hinter der der Zerfall lauerte." (B.Grun)

Die damals im deutschsprachigen Raum gezeigten Film waren meist Berichte vom Kaiser, Reportagen vom Unglücksfällen, von Reisen etc. Vom eigentlichen Spielfilm (Drama) keine Spur.

Von Arnold Schoenbergs wissen wir aus seinen Kalendern, welche Filme er gesehen hatte. Hätte man ähnliche Daten von Mahler, könnte man feststellen, inwieweit Filme in Mahlers Leben Einfluß haben konnten. Wechselwirkungen daraus lassen sich vermuten. Sicher ist, daß Mahler von Bildern, bildlichen Vorstellen, Beobachtungen der Natur, Impressionen, visuellen Stimmungen beeinflusst war. Beleg dafür sind seine Briefe bzw. seine Programmbemerkungen, die er jedoch - wie bekannt - verwarf.

Überliefert ist, daß Gustav Mahler dem jungen Erich Korngold in Wien begegnete und seine große Begabung erkannte, welche später für Hollywood wichtig wurde. Mahlers Einfluß zu seiner Zeit in Hollywood ist jedoch nicht festzustellen. Dimitri Tjomin, der bei der Danksagung zu seinem Oscar für "High Noon" alle europäischen Komponisten als Vorbild erwähnte, ließ Mahler aus. Wenn überhaupt, können nur Mahlers amerikanische Konzertreisen von Bedeutung gewesen sein. Die eigentliche Entdeckung Mahlers beginnt aber erst viel später.

Wenn man jedoch dieses Thema: "Welchen Einfluß Mahler auf die Filmmusik hatte" sinnvollerweise so stellt, indem man danach fragt: "Welche Musik von Gustav Mahler wurde im Filme verwendet?" stößt man auf einen Reichtum, der ungeahnt ist.

Das zu wissen bedarf einer akribischen Nachforschung in der Filmwissenschaft. Die Musikwissenschaft gibt darüber keine Auskunft. Natürlich gibt es jede Menge Filmkataloge mit Angaben zur Musik, wenn jedoch eine Musik nur zitiert wird, verlassen uns die Quellen.

Die erdrückende Fülle der notwendigen Vorarbeiten zum Film, aber besonders die Unzuverlässigkeit der Quellen schreckte. Das berühmte Filmmusiklexikon von Limbacher erwähnt bis 1974 nur 4 Filme mit Mahlermusik. Nach meiner weiteren Recherche sind es bis 74 jedoch mindestens 8 Filme die Musik von Mahler verwendeten

1, 2, 6, 7, 12, 14, 24, 25

Aber auch im Film selbst wird oft die Verwendung der Musikzitate verschwiegen.

Ein Beispiel: der Film aus jüngster Vergangenheit: "Die flambierte Frau" von Robert van Ackeren verwendet 2 mal Mahler-Sinfonien, nichts wird im Titel oder in entsprechenden Katalogen davon erwähnt. Wahrscheinlich hat man es nach 70 Jahren nach dem Tod Mahler urheberrechtlich nicht mehr nötig.

Trotzdem kam ein erstaunliches Ergebnis zu Tage:

Nach meinen Recherchen nach den Filmbeispielen bis heute stieß ich auf 45 bedeutende Beispiele.

Ich lege diese Filmliste aus und stelle anheim die vorhandenen Videos im Rahmen der Ausstellung zu besichtigen.

Ob es neben den genannten Filmen noch mehr gibt, die Mahler-Musik benutzen, ist sehr wahrscheinlich, jedoch sehr schwer zu ermitteln.

Wenigstens ein Beispiel habe ich gefunden, wo auch im Film selbst, die Quelle der Musik angegeben wird. Es ist dies: "Follow Me", wo das junge Paar bei einem Picknik aus dem Autoradio Musik hört. (Beispiel)

Wenn schon Musik verwendet wird, es ist immer interessant zu wissen, welche Ausschnitte aus welchen Stücken benutzt wurden. Ich zeige Ihnen hier in einem Überblick aus 13 Filmen, daß fast alle Sinfonien und Lieder Mahlers verwendet wurden.
(Beispiel) Erklärung

Interessant dabei ist, im welchen dramaturgischen Zusammenhang die Verwendung steht:

1) Wird nur eine Sinfonie mehrfach benutzt, wird der Film in eine einheitliche Stimmung zusammengefasst.

Besonders auffallend ist dieses Prinzip im Film

"**Tod in Venedig**": alle verschiedenen Varianten des Leidens und der Sehnsucht werden durch das Adagietto der 5. Sinfonie charakterisiert. Immer wieder taucht es auf und stellt den ganzen Film in eine einheitliche Stimmung.

In **Lotte in Weimar**:

ist es das Liebesmotiv der Alma aus der 6. Sinfonie, 1. Satz, welches den Ablauf des Besuches zusammenfasst.

(Analyse Lotte) zwei Themen.

In **Verwirrung der Gefühle** wird die Sehnsucht und der Schmerz des alternden Professors in seiner Liebe zu seinem Schüler durch den 4. Satz der 9. Sinfonie ausgedrückt, welcher immer wieder erklingt.

2a) Wird jedoch nur ein einziges Stück einmal eingesetzt, bildet dieses das Paradigma für den Knotenpunkt der Handlung, den Höhepunkt der Aussage des Filmes.

Besonders Fassbinder beschränkte sich bei Mahler auf die einmaligen Verwendung eines einzigen Stückes im Film.

Er selbst erklärte, daß es immer nur einen Komponisten gäbe, mit dem man sich selbst identifizieren könnte. Dies war für ihn Gustav Mahler.

Im Film **Bolwieser** geschieht dies am Ende der Handlung, wo dieser aus den Gefangenschaft entlassen, vollkommen erniedrigt dem Beruf des Fährmannes über den See in Einsamkeit nachgeht.

2. Sinfonie 4. Satz.

Ähnlich **Lili Marleen**: Nachdem Lili aus der Befreiung vom Naziregime endlich ihren Geliebten in der Schweiz besuchen kann, führt dieser das Ende der 8. Sinfonie, 2. Satz mit seinem Orchester auf. Sie sieht jedoch, wie seine Frau auf ihn wartet und erkennt die Sinnlosigkeit ihrer Hoffnung.

Im Film **Summer in the City**, finden wir ein weiteres Beispiel zum 4. Satz der 9. Sinfonie. Von der Schallplatte seiner Freundin erklingt diese in den Moment, wo der vom Gefängnis Entlassene endgültig Deutschland und damit seine Freunde verläßt.

3a) Bei den vorher genannten Beispielen sind jeweils ganz bestimmte Ausschnitte unverändert übernommen worden.

Es gibt jedoch auch Beispiele, wo die Musik Mahlers für eine neue Komposition nur adaptiert wurde, wo in seine Musik hinein bzw. wieder heraus komponiert wird. Der 1. Satz der 1. Sinfonie im Film **Gambler** dient nur als Vorlage und wird immer weiter variiert und verändert. sehen sie das Beispiel vom Ende.

(Beispiel)

Es geht so weit, daß Jerry Fielding die Musik auf eine einzige Note abstrahiert, dem langgehaltenen "A".

(Beispiel)