

Zeitschrift: Filmbulletin : Zeitschrift für Film und Kino
Herausgeber: Stiftung Filmbulletin
Band: 45 (2003)
Heft: 246

Artikel: Soul-Stärke : Only the Strong Survive von Chris Hegedus und D. A. Pennebaker
Autor: Lachat, Pierre
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-865365>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Soul-Stärke

ONLY THE STRONG SURVIVE von Chris Hegedus und D. A. Pennebaker

Der Soul verliert die Melancholie der Herabgeminderten eine neue, beschleunigte, mehr grossstädtische Färbung, im Unterschied zur rustikalen, etwas verschlafenen Monotonie des Blues.

In Rechtsdingen sind die Nichtweissen wohl bald einmal konsequent gleich gestellt, doch im konkreten Alltag geniesst die Trennung der Rassen noch viel ungebrochenen Rückhalt in den USA. Einen bescheidenen Ausgleich vermochte schon lange die Musik zu schaffen und tut es noch immer, oder ist es nur ein Alibi, ein wohlfeiler Trost? Wie immer, auf kaum einem andern Gebiet (und keinesfalls beim Film) ist der hohe Anspruch, eine gerechte Verschmelzung der Ethnien, Kulturen, Rassen, Sprachen und Religionen zu erzielen, in einem vergleichbaren Mass eingelöst.

Vom Ragtime bis zum Hip Hop haben die Klänge und Rhythmen des Broadway, aus New Orleans, Chicago, Kansas City, Detroit oder Memphis die Weltmusik der Gegenwart stärker geprägt als alle andern Stile zusammen, egal welcher Herkunft, ob Belcanto, Tango, Skiffle oder Rembetiko. Kein anderes

Land hat in hundert Jahren eine vergleichbare Vielfalt an einflussreichen Schulen gezeitigt. Alle durften munter von allen klauen und tun es auch weiterhin. Die Schwarzen müssen besonders kreativ sein, weil sie häufiger bestohlen werden. Doch lassen sich Ursache und Wirkung bei diesem Ablauf auch flugs umkehren: Kreative werden häufiger bestohlen.

Melancholie der Herabgeminderten

ONLY THE STRONG SURVIVE rollt ein Kapitel aus den Jahren 1960 bis 1975 auf, da der schwarze Rhythm 'n' Blues, der schon den überwiegend weissen Rock 'n' Roll inspiriert hat, an beiden schleichend vorbei in den sogenannten Soul hinübergleitet: auf eine Ausdrucksweise hin, heisst das, die sich abheben will von den schon weitgehend domestizierten Nummern eines Elvis Presley, aber auch

von den konzertanten Qualitäten des parallel dazu aufkommenden Modern Jazz mit seiner Annäherung an die komponierte Klassik.

Rufus Thomas, kurz nach den Dreharbeiten mit 84 gestorben, ist eine der Gründertypen, die Chris Hegedus und D. A. Pennebaker noch haben filmen können. Sam Cooke und Otis Redding sind die begnadeten Könner, die 1964 und 1967 dahingegangenen verehrten Legenden, auf die sich heute alle berufen. In Songs wie «The Dock of the Bay» oder «A Change is Gonna Come» und mit einer Mischung aus Rauchigkeit und Geschmeidigkeit bekräftigten ihre Stimmen beispielhaft, worauf der Soul letztlich bedacht war. Er verlor die Melancholie der Herabgeminderten eine neue, beschleunigte, mehr grossstädtische Färbung, im Unterschied zur rustikalen, etwas verschlafenen Monotonie des Blues.

Dass nur die Starken überleben, wie einmal ausdrücklich und vielstimmig gesungen wird, leuchtet auf der Stelle ein, doch erhellt sich im gleichen Zug auch, wieso etliche viel zu jung gestorben sind. Der Soul ist eine Disziplin, die gewiss etliche physische Substanz verbraucht und vitale Energie.

Von den Überlebenden ist Wilson Pickett der alterslose Dauer-Rumhüpfer, Sam Moore der unter langen Qualen Errettete, der erzählt, wie er sich von Heroin und Kokain gelöst hat. Carla Thomas ist die ödipale Tochter, die zusehends vermännlicht und dem geliebten Vater Rufus ähnelt, vornehmlich auch im Vokalen. Ann Peebles ist die wohlwollend tolerierte Randfigur, die ein bisschen mitwirken darf, dabei singt sie besser als die ganze restliche Gesellschaft, es wird's bloss kein Mensch zugeben wollen, wohl zuletzt sie selbst. Ihre Interpretation von «Breaking up Somebody's Home» bildet, rein musikalisch gesehen, den eigentlichen Höhepunkt des Films.

Einblick ohne Durchblick

Hegedus und Pennebaker, Veteranen des amerikanischen Dokumentarismus mit Anfängen um 1960, als auch der Soul entstand, verzichten fast ganz auf den Einbezug von historischem Material. Stattdessen nötigen sie ihre Darsteller, sich gleichsam rückwärts in der Zeit zu bewegen, um mit allen verfügbaren Kräften noch einmal jene glorreichen Jahre in Memphis rund um die Plattenfirma Stax aufleben zu lassen. Und zwar tun sie es gerade auch mittels Bühnenauftritten, die zwar immer seltener werden, die es aber noch gibt. Jemandem wie Wilson Pickett bereitet dieses Ansinnen die geringste Mühe. Er hat sich als einziger kaum verändert, und alles kommt ihm noch vor wie damals, allenfalls von der Haartönung abgesehen. «Pickett the Wicked» – das heisst: den Verschlagenen – nannten sie den notorischen unverwüstlichen Egomanen.

Die Musik selber verdeutlicht ebenso wie die Menschen, die sie machen, augenfällig die zwiespältige kulturelle Lage der Minderheit. Der Soul tauscht unentwegt nach allen Seiten hin aus, er kopiert und wird anhaltend kopiert. Und doch ist es leicht, das Milieu der Sänger, Gitarristen und Schlagzeuger als Teil einer noch sehr weitgehend in sich selbst, in die Defensive zurück gefalteten Gesellschaft in der Gesellschaft auszumachen. Die Segregation, der sie unterliegt und die sie sich auferlegt, ist nominell ausser, real weiter in Kraft. Das hier – die trockenen Trommelschläge, pulsierenden Bässe, grellen Trompeten und näselnden Chöre – ist die Welt der Schwarzen. Gewogene New Yorker Dokumentaristen zum Beispiel sind willkommen und dürfen Einsicht nehmen, aber durch das Dickicht der Verhältnisse werden die Weissen nie ganz hindurchblicken.

Kuchen im Himmel

Dass nur die Starken überleben, wie einmal ausdrücklich und vielstimmig gesungen wird, leuchtet auf der Stelle ein, doch erhellt sich im gleichen Zug auch, wieso etliche viel zu jung gestorben sind. Der Soul ist eine Disziplin, die gewiss etliche physische Substanz verbraucht und vitale Energie. Obendrein aber nimmt sie auch die leidende Seele her, was so viel heisst wie: das Schwarzsein schlechthin, das sich in ihr darstellt und konsumiert. Eine Verausgabung wird einem da abgefordert, die manchen aufzehrt. Anders als etwa der Sound aus Detroit, den Paul Justman zurzeit in dem vergleichbaren Dokumentarfilm *STANDING IN THE SHADOWS OF MOTOWN* rekapituliert, hat der Soul so gut

wie keine weissen Sänger gekannt, höchstens ein paar weisse Instrumentalisten.

Ob fiktional oder dokumentarisch, das Kino erzählt die Passion der Afro-Amerikaner schon lange mit und nach. Es fällt auf, dass auch neueste Beispiele zu einem ähnlichen Befund gelangen wie vor fünfzig Jahren: zögerlich um ein nächstes Schrittlein voran geht's allemal, aber die entscheidenden Verbesserungen sind auf die Zukunft verschoben. Die süssesten Kuchen bäckt, wie jene christliche Hymne von der «pie in the sky» traditionell vertröstet, noch immer der Himmel.

Pierre Lachat

Stab
Regie, Buch, Kamera: Chris Hegedus, D. A. Pennebaker

Mitwirkende
William Bell, Isaac Hayes, Sam Moore, Wilson Pickett, Rufus Thomas, Anne Peebles, Carla Thomas, The Chi-Lites, Mary Wilson, Jerry Butler

Produktion, Verleih
Miramax; Produzenten: Roger Friedman, Frazer Pennebaker.
USA 2002. Farbe; Dauer: 95 Min. CH-Verleih: JMH Distribution, Neuchâtel

