



INSIDE THE SOUND OF HOLLYWOOD: JAMES NEWTON HOWARD IM GESPRÄCH

Der US-Amerikaner James Newton Howard gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Filmmusik-Komponisten der Welt. Ab dem 21. November 2017 ist er auf seiner ersten Live-Konzerttournee zu erleben. Dabei präsentiert der Grammy- und Emmy-Preisträger in sieben Großstädten Deutschlands und Österreichs, Höhepunkte aus drei Jahrzehnten Filmmusik hochkarätiger Hollywood-Produktionen.

Zu seiner immensen Bandbreite an Filmmusiken gehören u.a.: Die Tribute von Panem, Pretty Woman, Herr der Gezeiten, The Dark Night, King Kong, The Sixth Sense und Maleficent, um nur einige der über 120 Filme zu nennen, für die James Newton Howard die Musik komponierte. Eines seiner aktuellsten Werke ist die Filmmusik für die neue J.K. Rowling-Geschichte: „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“.

Bei seinem Berlin-Besuch konnten wir mit diesem Ausnahmekünstler Hollywoods sprechen und bekamen spannende Einblicke in seine Philosophie, seine Werke und das geplante Programm seiner ersten Live-Tournee. Viel Spaß bei unserem Video-Interview mit James Newton Howard.

Original Interview:

John Williams scored the music for all “Harry Potter” movies, now you have written the music for the spin-off “Fantastic Beasts and where to find them”. Was there any involvement by J.K. Rowling into the music? Did she choose you as composer?

haven't met J.K. Rowling but I'm sure she was involved. I'm sure that everything I wrote she heard and had an opinion about, because she is obviously very careful about everything having to do with her movies. I never had direct contact with her. I was hired by David Yates, the director. I am always hired by the director.

You have composed the music for many different movie genres. Like comedies, action and drama films. For which movie genre do you prefer to score?

I think in so many ways the most exciting kind of movie for me is just like a “Fantastic Beasts”-movie, because it has so many different kinds of qualities to it. It has excitement and magic and sadness and is funny and magical. It has all these different aspects to it. And it has 2 h and 10 min. worth of music. So it's a very big challenge but it gives me the best musical opportunities. So I guess, fantasy, action and drama, love story, mystery - all in one.

How do you start scoring? What is the first instrument, which pops up in your mind and which follow?

In a movie like “Fantastic Beasts”, I always start with the thing that is scaring me the most. In this case it was John Williams' ghost hanging over me. And everybody was expecting new themes, that were going to work on in this new movie and the themes were eventually become as familiar to people as Hedwig's Theme. So I started by trying to find a theme. I read the script, I talked to David Yates a lot and I started by sitting at the piano trying to find a melody. I wrote both of the main themes which would be Newt's Theme and also kind of the overarching umbrella Theme for the whole “Fantastic Beasts world” on the piano. And then I added to that and created a suite, a piece of music that is about eight minutes long and has a bunch of different ideas in it. And I made up a demo of that, a mark-up, using synthesizers and sent it to David. And then as soon as I got the film, I started putting bits and pieces of it against the movie and some of it worked well and some of it didn't. And the part who didn't I cut off and throw away. And then I wrote some more music and put it on the part that did work and pretty soon you have it. You just go little by little that's the only way to do it.



INSIDE THE SOUND OF HOLLYWOOD: JAMES NEWTON HOWARD IM GESPRÄCH

You worked together with Hans Zimmer on the score for „Batman Begins“. Is there any other composer you would like to compose a collaborative score with?

That was such a unique thing and it was so fun and Hans and I know each other so well. I have an open mind. The older I get, the more important it is to have an open mind.

So I am open to anything, I am not going to say never. It has to be the right movie. There are so many composers that I admire. I just spent time with Dario Marianelli in London, who is such a great writer. I can imagine doing something with him or Tom Newman or a bunch of guys, which I think are really special.

By the way, speaking of guys who are really special. I don't know why there aren't more women who are writing music for film and it's ridiculous and I hope that this changes soon, because I love women and they are great composers and I know several, love them. So, if you need to get in touch with them, give me a call.

You also scored animated films, is there a difference to scoring this kind of films?

There is, in animated films it has to be so perfectly and sync with the movie. If you see a character in an animated film walk across the screen, you kind of have to go "dumb dumb dumb dumb dumb". You have to be very precise about it. But I think basically depending on the animated film, if it's an emotional film, I treat it like it is just a human story. In many ways I felt "King Kong" was an animated story, because you have this gigantic ape, but he was the saddest thing I have ever worked on with the end of the movie. He is so beautiful and so noble and when he died, I just didn't treat him like he was digital created, I treated him like he was a human. So I think it's kind of the same thing, but maybe more precision with the writing.

What is it you are mostly looking forward to during your tour next year?

I am really excited about the tour next year. I've been asked to do it for many, many times, but I felt that this was the time. And somebody said that: "Don't you want to connect with your audience?" And I do want to connect with my audience and I am so excited to do it in Europe, because I love Europe. The musical legacy of Germany is so incredible and all the countries I am visiting. So yes, I am looking forward to giving back a little bit. I think it's my turn to give back. And if I could afford it, I would do the whole thing for free, believe me. But I promise that I'll work really hard and do the best show that I can do and I am looking forward to it.



INSIDE THE SOUND OF HOLLYWOOD: JAMES NEWTON HOWARD IM GESPRÄCH

Deutsche Version:

John Williams komponierte für die „Harry Potter“-Filme, nun haben Sie die Musik für das Spin-off „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ geschrieben. War J.K. Rowling an der Auswahl der Musik beteiligt? Wurden Sie von ihr als Komponist ausgewählt?

Ich habe J.K. Rowling nicht persönlich getroffen, aber ich bin mir sicher, dass Sie daran beteiligt war. Garantiert hat sie alles angehört, was ich geschrieben habe, und sich eine Meinung dazu gebildet, denn sie ist bei allem was ihre Filme angeht sehr gewissenhaft. Ich hatte niemals unmittelbarer Kontakt mit ihr. Ich wurde von Regisseur David Yates angestellt. Ich werde immer von Regisseur eingestellt.

Sie haben die Musik für Filme verschiedenster Filmgattungen komponiert – Komödien, Action-Filme, Dramen. Für welches Genre schreiben Sie am liebsten?

Ich denke, dass in vielerlei Hinsicht gerade ein Film wie "Phantastische Tierwesen" am spannendsten ist, denn er bietet so viele unterschiedliche Qualitäten. Da herrschen Spannung und Magie und Trauer, es ist lustig oder zauberhaft. All diese verschiedenen Aspekte stecken in dem Film. Und es sind dafür zwei Stunden und zehn Minuten Musik nötig. Das ist eine gewaltige Herausforderung, aber es verleiht mir auch den größtmöglichen musikalischen Spielraum. Es ist wirklich alles in einem: Fantasy, Action, Drama, Liebesgeschichte, Krimi.

Wie beginnen Sie mit einer Komposition? Was ist das erste Instrument, das Ihnen in den Sinn kommt, und welche folgen danach?

In einem Film wie "Phantastische Tierwesen" beginne ich immer mit dem, wovor ich mich am meisten fürchte. In diesem Fall war das der Geist von John Williams, der wie ein Schatten über mir hing. Alle erwarteten neue Themen, die zu diesem neuen Film passen und

die irgendwann dem Publikum so vertraut werden wie Hedwig's Theme. Ich habe also zuerst nach einem neuen Thema gesucht. Ich las das Drehbuch, sprach viel mit David Yates und setzte mich ans Klavier, um eine Melodie zu finden. Ich schrieb auf dem Klavier die beiden Hauptthemen, von denen eines Newt's Theme wurde und das andere gewissermaßen ein übergreifendes Dachthema für die ganze „Phantastische Tierwesenwelt“. Dazu habe ich dann einiges hinzugefügt und eine Art Suite geschaffen, ein Musikstück von etwa acht Minuten Länge, das eine Menge verschiedener Ideen enthält. Davon erstellte ich dann eine Synthesizer-Demo und schickte das Ganze an David. Und sobald ich den fertigen Film bekam, habe ich einzelne Teile und Stückchen davon dem Film zugeordnet. Manches funktionierte gut, anderes nicht. Und was nicht funktionierte, habe ich weggeschnitten und verworfen. Dann schrieb ich noch mehr Musik und fügte sie den Teilen hinzu, die gut funktionierten – und dann ist es schnell geschafft. Man muss einfach Schritt für Schritt vorgehen.

Sie haben zusammen mit Hans Zimmer am Score zu „Batman Begins“ gearbeitet. Gibt es irgendeinen Komponisten, mit dem Sie gerne zusammen eine Partitur erstellen würden?

Das war so etwas Einmaliges, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Hans und ich kennen einander so gut. Generell bin ich offen. Das ist umso wichtiger, je älter ich werde.

Ich bin also für alles offen, und ich sage niemals nie. Es muss der richtige Film sein. Es gibt so viele Komponisten, die ich bewundere. Ich habe gerade erst etwas Zeit mit Dario Marianelli in London verbracht, der ein großartiger Künstler ist. Ich kann mir vorstellen, etwas mit ihm oder mit Tom Newman oder auch einigen anderen Kollegen zu machen, die ich wirklich für etwas Besonderes halte.

Apropos Kollegen: Ich weiß nicht, warum es nicht mehr Frauen gibt, die Filmmusik schreiben. Das ist wirklich lächerlich, und ich hoffe, das ändert sich bald.



INSIDE THE SOUND OF HOLLYWOOD: JAMES NEWTON HOWARD IM GESPRÄCH

Ich schätze Frauen, sie sind großartige Komponisten und ich kenne einige von ihnen und liebe ihre Musik. Wenn Sie mit einer von ihnen Kontakt aufnehmen möchten, rufen Sie mich an.

Sie haben auch die Musik für Animationsfilme geschrieben. Ist es ein großer Unterschied Musik für diese Art von Film zu komponieren?

Durchaus. Bei Animationsfilmen muss alles perfekt mit dem Film synchronisiert sein. Wenn man in einem Animationsfilm eine Figur über die Leinwand laufen sieht, dann muss man genau im Takt "dumb dumb dumb" hören – sehr exakt. Im Grunde hängt mein Umgang damit vom jeweiligen Animationsfilm ab. Wenn es ein emotionaler Film ist, behandle ich es wie eine menschliche Geschichte. In vielerlei Hinsicht war „King Kong“ für mich wie ein Animationsfilm, wegen dieses gewaltigen Gorillas. Das Ende des Films war das Traurigste, an dem ich je gearbeitet habe. King Kong hat ein so stattliches, edles Wesen. Als er starb, habe ich ihn daher nicht behandelt wie eine digitale Schöpfung, sondern als ob er ein Mensch sei. In vielerlei Hinsicht behandle ich Animationsfilme ähnlich wie andere Filme, sie erfordern vielleicht einfach etwas mehr Präzision.

Ein Wort zu Ihrer Tour nächstes Jahr: Worauf freuen Sie sich dabei am meisten?

Ich freue mich wirklich riesig auf diese Tour. Viele, viele Male bin ich gebeten worden, eine Tour zu machen. Jetzt halte ich den richtigen Zeitpunkt für gekommen. Ich wurde einmal gefragt: „Möchten Sie denn gar nicht mit Ihrem Publikum in Verbindung treten?“ Doch, das möchte ich durchaus, und ich finde es spannend, dass es in Europa sein wird, weil ich Europa liebe. Das musikalische Vermächtnis von Deutschland ist so unglaublich, und auch all die Länder, die ich besuchen werde. Ja, ich freue mich darauf, ein wenig zurückgeben zu können. Ich glaube, es ist jetzt an mir, etwas zurückzugeben. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich das Ganze kostenlos machen, das dürfen Sie mir glauben. Aber ich verspreche, dass ich hart arbeiten und die bestmögliche Show bieten werde. Ich freue mich darauf!



Semmel Concerts Entertainment GmbH

Redaktion „entertainmag“
Am Mühlgraben 70
D-95445 Bayreuth

+49 (0) 9 21 / 7 46 00 – 0
+49 (0) 9 21 / 7 46 00 – 705

Email: redaktion@entertainmag.de