

Antike und Metal-Music [Kiefer]

Kiefer, Günter [2024]. Mythos und Historie aus der Antike in der Metal-Musik. Ein Versuch der Rezeption. Ars docendi, 20, settembre 2024.

Günter Kiefer, headmaster and teacher at the Johanneum in Hoyerswerda, explores the reception of ancient texts and motifs in the music style of heavy metal and finds exciting links to Homer, Aeschylus and Plutarch.

Günter Kiefer, preside e insegnante del Johanneum di Hoyerswerda, esplora la ricezione di testi e motivi antichi nello stile musicale dell'heavy metal e trova interessanti collegamenti con Omero, Eschilo e Plutarco.

Gute Lieder wollen gut widerhallen; nach guten Liedern soll man lange schweigen.

Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra 1883 – 1885

1. Vorüberlegungen und Motivation

Metal-Musik ist in erster Linie natürlich nach der „Vox populi“ vorurteilsbehaftet: Man spricht von lauter Musik, von dunklen Texten, von aggressiven und antisozial eingestellten „Metalheads“, von Nihilismus. Was kann denn diese Musikrichtung mit ihren 400 Subgenres für eine traditionsreiche Rezeption griechischer und lateinischer Autoren liefern? Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass bereits 1969 die englische Band Pink Floyd in ihrem wegweisenden Album „Ummagumma“ den Mythos um Sisyphus in Part I – IV musikalisch verarbeitet hat, also lange vor der Rezeption durch die Metal-Musik. Nicht zu vergessen ist auch der historische Hintergrund der Zeit der Entstehung dieser Musikrichtung in den 80iger Jahren, die Zeit der Spannungen zwischen der Nato und dem Warschauer Pakt, als viele Menschen zu Friedensdemonstrationen auf die Straßen gingen.

Was also leistet die Metal-Musik in der Rezeption der Antike?

- 1) Sie kann die bisherige, rezeptionsästhetische Tradition **„brechen“**.
- 2) Sie bietet eine **besondere, auditive Rezeption** eines musikalischen Ausdruckes, verbunden mit einer fernen und nahen **Textbezogenheit**.

- 3) Sie verbindet **antike Sprachen** mit der Ästhetik und Ethik im Fach **Philosophie** und schafft somit die Möglichkeit des **fächerverbindenden** und/oder **fachübergreifenden** Unterrichts.
- 4) Sie verbindet häufig **symphonische** Einsätze mit Rockmusik.
- 5) Lektüre und Rezeption sind **lehrplankonform** (Mythologie, Homer Ilias – Odyssee, Tragödie, Historie).

Dabei können aus der antiken Literatur Texte und Themen aus folgenden Bereichen entnommen werden:

- **Mythologie** und Fantasy
- **Geschichte** und Literatur
- **Gesellschaftskritik**
- Persönliche Erfahrungen
- Religion und Philosophie

2. Rezeption der Mythologie und Geschichte

a) Homers Ilias:

Homers Ilias ist von der US-amerikanischen True-Metal-Band **Manowar** rezipiert worden. Das Werk trägt den Titel **The Triumph of Steel** und beginnt mit dem 1. Titel "**Achilles, Agony und Ecstasy in Eight Parts**". Dieses Stück hat 8 Einzeltitel mit Prelude. Im Vordergrund steht der Kampf des Achill gegen den Trojaner Hektor: I. Hector Storms the Wall; II. The Death of Patroclus; III. Funeral March; IV. Armor of the Gods; V. Hector's final Hour; VI. Death Hector's Reward; VII. The Desecration of Hector's Body, Part I & II; VIII. The Glory of Achilles.

Manowar	Original
2. The death of Patroclus Text: Oh friend of mine, how to say goodbye This was your time, but the armor you wore was mine I will not rest until Hector's blood is spilled	Hom. Il. 16, 816ff. Hom. Od. 11, 467 – 540 (Achill erscheint Odysseus im Hades)

<p>His bones will all be broken dragged across the field This dear friend is how we'll say goodbye Until we meet in the sky</p>	
---	--

Als Additum zu den genannten Textstellen kann der Troja–Film von Petersen (2004) unter folgenden Gesichtspunkten in der Bild- und Tonrezeption herangezogen werden:

- Vorgeschichte (Achill und Patroklos)
- Handlung
- Perspektive der Patroklos
- Perspektive des Achill
- Überlieferung

b) Homers Odyssee:

Homers Odyssee wird von der US–amerikanischen Progressiv Metal Band **Symphony X** musikalisch verarbeitet. Das Werk heißt „**The Odyssey**“, ist das 6. Studioalbum und wurde am 5.11.2002 veröffentlicht. Der Titel „Odyssey“ besteht aus 7 Parts und wird eröffnet mit **Odysseus Theme/ Overture**, die weiteren 6 Parts enthalten folgende Episoden: II. Journey to Ithaca; III. The Eye; IV. Circe (Daughter of the Sun); V. Sirens; VI. Scylla and Charybdis; VII. The Fate of the Suitors/Champion of Ithaca.

Nach Homer hält sich Odysseus in den Büchern 13 – 24 wieder in seiner Heimat auf.

c) Aischylos Orestie:

Die US–amerikanische Power Metal Band **Virgin Steele** hat ihren inhaltlichen Focus stark auf die griechische Mythologie und Mythen gelegt. Sie hat eine Oper über den Fluch der Atriden im Landestheater Schwaben inszeniert und arrangiert. Im Jahre 1999 hat die Band **The House of Atreus Act I** und im Jahre 2000 **Act II** als 9. Studioalbum veröffentlicht. Es sind insgesamt 51 Titel. Als Paradigma für eine gelungene Rezeption lässt sich der 2. Song anführen, die Rede des Wächters, die auch den Prolog der Orestie mit dem Beginn des Agamemnon bildet:

Virgin Steele	Original
<p>THE WATCHMAN: Blessed Gods, Cold Stars, release me from my long suffering Anxious, Weary, my Mind wracked by Fears unnatural I Scan The Horizon Watching, hoping for Signs of the Signal Fire Great Gift of Prometheus, reward me with the news that Troy has Finally Fallen! It is She who commands me thus to remain upon this Palace roof Watching, waiting... that willful, calculating Woman, who plots And Schemes, like a King!!!</p> <p>No sleep, no Dreams, only Fear descends upon my couch and Ravages My Heart Yes Sorrow and Fear for what's become of this House Once so Great, now lost and cold, Hungry Spirits stalk these Halls But still I'll keep my Faith and Pray for our release from all This suffering...</p> <p>Look there... at last... Conquest! Great Blaze of Triumph, I Greet thee, I Honour thee most Welcome Visitor from the Depths Of the Night Rape the Sky like a Royal Sun, turn this Mournful Night into Shining Day!</p> <p>Awake Queen of Agamemnon, rise from thy sleep Cry the Morning Song of Victory, for the Kingdom of Ilion has Fallen The God of Fire proclaims it so We'll reap this Harvest of Flame, give Thanks and Pay Tribute To the Deities that made us...</p> <p>Oh let it be so, let our Fleet return in Honour Over Lord Poseidon's Sea, safe from Wind and Storm Let me stand before my King and Pledge him Sword and Life for his Glory</p> <p>A Thorn grips my voice, no more from me now</p>	<p>Aischyl. Ag. 1 – 39</p> <p>Der Inhalt der Wächterrede als Prolog der Orestie ist in Inhalt, Lokalität, Situation und Kontext mit dem Song übereinstimmend.</p> <p>Weitere Quellen für die Rezeption von Virgin Steele sind: Hom. Od. 11, 385 – 466 Hom. Od. 1, 36ff.</p>

<p>Yet if this House could speak what a Tale it could tell Of Savage Murder, Betrayal, Ravenous Feasting and a Daimon with an Unquenchable thirst for Blood and Torn Flesh!!! No, no more from me, let actions speak! AWAKE!!!</p>	
--	--

Virgin Steele haben neben der Orestie auch die mythologische Gestalt des Dionysos in **The Passion of Dionysus (2023)** und in **Black Light Bacchanalia (2010)** verarbeitet.

d) Plutarchs Alexander der Große

Als Fundament für die Verarbeitung des gewaltigen Alexanderstoffes lassen sich Auszüge aus der Alexanderbiographie des griechischen Schriftstellers Plutarch erwähnen. Durchaus kann die Szene der Zähmung des Pferdes Bukephalos besonders herangezogen werden.

Die englische Heavy-Metal-Band **Iron Maiden** hat in ihrem 6. Studioalbum „Somewhere in Time“ 1986 (veröffentlicht am 29.09.1986) „**Alexander the Great**“ rezipiert. Im Jahre 2023 ist dieser Song zum ersten Mal gespielt worden. In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Bild-Ton-Rezeption im Alexander-Film von Oliver Stone (2004) heranziehen und diese Szene der Pferdezüchtung vergleichen.

Auch hat **Iron Maiden** instrumental „**The Ides of March**“ auf „**Killers**“ vertont, 1981, also ein weiteres Beispiel für einen Blick in die römische Geschichte. Ist dies ein Zufall, wenn gerade die Parallel-Vita zu Alexander, nämlich Caesar, herangezogen wird?

Iron Maiden	Plutarch Alexander der Große	Alexander – Film (2004)
<p>"My son ask for thyself another kingdom For that which I leave is too small for thee" Near to the east In a part of ancient Greece In an ancient land called Macedonia Was born a son To Philip of Macedon The legend, his name was Alexander At the age of nineteen He became the Macedon King And he swore to free all of Asia Minor By the Aegean Sea In 334 B.C He utterly beat the armies of Persia Alexander the Great</p>	<p>τῶν δὲ περὶ τὸν Φίλιππον ἦν ἀγωνία καὶ σιγὴ τὸ πρῶτον ὡς δὲ κάμψας ἐπέστρεψεν ὀρθῶς σοβαρὸς καὶ γεγηθῶς, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἠλάλαξαν, ὁ δὲ πατὴρ καὶ δακρυῦσαι τι λέγεται πρὸς τὴν χαρὰν, καὶ καταβάντος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν φιλήσας, ὧ παῖ, φάναι, ζήτει σεαυτῷ βασιλείαν ἴσην Μακεδονία γάρ σε οὐ χωρεῖ" (Plut. Alex. 6, 5)</p>	<p>Szenenauswahl: 2.Alexanders Kindheit 3.König Philipp 4.Der Schatten des Pferdes 10.Die Schlacht in Persien 12.Einzug in Babylon 15.Tod des persischen Königs 19.Unbekanntes Land 20.Indien 30.Alexanders Tod</p>

His name struck fear into hearts of men

Alexander the Great

Became a legend amongst mortal men

King Darius the third

Defeated fled Persia

The **Scythians fell** by the river Jaxartes

Then **Egypt fell**

To the Macedon King as well

And he founded the city called **Alexandria**

By the Tigris river

He met King Darius again

And crushed him again in the **battle of Arbela**

Entering Babylon

And **Susa**, treasures he found

Took **Persepolis**, the capital of Persia

Alexander the Great

His name struck fear into hearts of men

Alexander the Great

Became a God amongst mortal men

A **Phrygian King** had bound a chariot yoke

And Alexander cut the **'Gordian knot'**

And legend said that who untied the knot

He would become the master of Asia

Hellenism he spread far and wide

The Macedonian learned mind

Their culture was a western way of life

He paved the way for Christianity

Marching on, marching on

The battle weary marching side by side

Alexander's army line by line

They wouldn't follow him **to India**

Tired of the combat, pain and the glory

Alexander the Great

His name struck fear into hearts of men

Alexander the Great

He died of fever in Babylon

Quelle: [LyricFind](#)

Songwriter: Stephen Percy Harris

Songtext von Alexander the Great © BMG Rights
Management

Schlussfolgerungen aus der Gegenüberstellung:

- Iron Maiden stellen in ihrem Song „Alexander the Great“ nach chronologischem Gesichtspunkt die berühmtesten Lebensabschnitte des makedonischen Königs und seines Erbes dar. Diese Aussage lässt sich auch durch den Film feststellen.
- Sie lassen ihren Song beginnen mit Alexanders Alter von 19 Jahren, lediglich wird als Vater Philipp erwähnt. Oliver Stone und Plutarch beginnen ihre Werke mit der Kindheit, Plutarch sogar mit der Herkunft Alexanders.
- Sie benennen ihn als den Wegbereiter des Christentums durch die territoriale Gebietserweiterung und damit der griechischen Kultur und Sprache im Hellenismus, wobei Iron Maiden sehr weit entfernt von christlicher Überzeugung sind.

3. Fazit

Themen aus der griechischen Mythologie und Historie werden verschieden bearbeitet und rezipiert, ob sie nun eng an die Originaltexte gelehnt sind (vgl. Virgin Steele), ebenso sich aber auch weit vom Inhalt und Original entfernen, ob sie nun die Chronologie einhalten (vgl. Iron Maiden und die Film-Rezeption) oder sich stets weiter entfernen.

4. Quellen

a) Diskographie:

Homer Ilias: Manowar „The Triumph of Steel“ (1992)

Homer Odyssee: Symphony X „The Odyssey“ (2002)

Aischylos Orestie: Virgin Steele „The House of Atreus (Act I 1999 & Act II 2000); Auflage von 2016

Plutarch Alexander: Iron Maiden “Alexander the Great” (1986); Auflage von 2015

Alexander-Film von Oliver Stone von 2004

Troja-Film von Wolfgang Petersen von 2004

b) Textsammlungen:

Aeschyli septem quae supersunt tragoediae, recensuit Gilbertus Murray, Oxford 1937

Homeri opera III und IV recognovit Thomas W. Allen, Oxford III 1979 (Nachdruck der 2. Auflage 1917) + IV 1980 (Nachdruck der 2. Auflage von 1919)

Plutarch Fünf Doppelbiographien Griechisch und deutsch, übersetzt von Konrat Ziegler und Walter Wuhrmann, Darmstadt 1994

Homer Ilias, eingeleitet, ausgewählt und kommentiert von Manfred Kretschmer, Münster 2011 (2. Auflage)

c) Literatur:

Classical Antiquity in Heavy Metal Music, ed. by K. F. B. Fletcher & Osman Umurhan, London – New York – Dublin 2020 (Paperback edition 2021)

Nico Rose: Hard, heavy & happy: Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens, München 2022 (4. Auflage)

Hartmut Rosa: When Monsters Roar and Angels Sing. Eine kleine Soziologie des Heavy Metal, Stuttgart 2023