

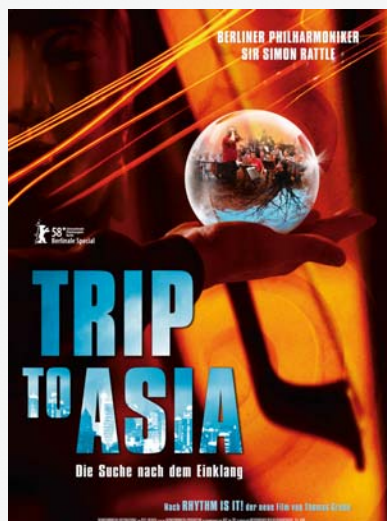
Fiche pédagogique

Trip to Asia

En quête
d'harmonieSortie prévue en salles
le 29 octobre 2008Film documentaire, Allemagne,
2008, réalisé par : Thomas GrubeTitre original : Trip to Asia – Die
Suche nach dem EinklangInterprètes : Sir Simon Rattle et
les musiciens de l'Orchestre
Philharmonique de BerlinProduction : Uwe Dierks, Thomas
Grube, Andrea Thilo, Boomtown
Media, ZDF, BBCVersion originale (allemand-
anglais, sous-titrée français et
allemand)

Distribution : Xenix

Durée : 1h48

Public concerné : âge légal : 7
ans, âge suggéré : 14 ans

Résumé

Célèbre partout dans le monde, l'Orchestre Philharmonique de Berlin a effectué, en 2005, une tournée de trois semaines dans six métropoles asiatiques. Le réalisateur Thomas Grube a suivi ce périple, de l'audition de quelques jeunes musiciens à Berlin au concert final à Tokyo. Avec franchise, les participants se sont confiés de bonne grâce à la caméra, lui permettant de cerner de plus près les ambitions, les peurs, les pressions, les passions de ces musiciens, mais surtout la complexe alchimie entre l'individu et l'esprit de groupe.

La structure du documentaire-reportage peut se découper selon plusieurs étapes :

La première ville asiatique, Pékin, est l'occasion de montrer que la motivation initiale d'un musicien n'est pas toujours celle que l'on croit. Hormis le besoin de reconnaissance, les artistes interrogés avouent avoir souffert de certains handicaps durant leur jeunesse (complexes, marginalisations, problèmes d'élocution, difficultés à communiquer...) et avoir trouvé une solution à ces maux dans la maîtrise d'un instrument.

A Séoul, les intervenants circonscrivent des problèmes d'appartenance et d'intégration au sein du groupe. Il y est aussi question de l'introduction d'une composition difficile de Thomas Adès dans le répertoire. Psychologue et humble, le chef d'orchestre Simon Rattle expose sa conception de la direction du groupe.

A Shanghai, quelques membres de l'ensemble donnent une *master class* aux élèves d'un conservatoire local; dans ces démonstrations, la caméra appréhende exactement les rapports qu'entretenaient les virtuoses occidentaux avec leurs instruments, avec la musique.

Hong Kong constitue, de l'aveu du réalisateur, le climax du documentaire parce que plusieurs musiciens en probation expriment leurs doutes et les pressions auxquelles ils doivent faire face.

A Taipei, l'émotion d'un concert inoubliable se poursuit au-delà de la salle de concert, se transmet à travers les coulisses jusqu'à l'extérieur, où une foule de milliers de Taiwanais acclame les musiciens. L'orchestre y retournera, c'est sûr.

L'étape finale, Tokyo, est enfin l'occasion de consacrer ou de sanctionner certaines carrières.

Disciplines et thèmes concernés

Musique :

l'Orchestre Philharmonique de Berlin (histoire, tradition, composition, spécificités...), le concert, la tournée, les types d'instruments, les grands compositeurs (Bach, Strauss, Beethoven), les caractéristiques et difficultés de la composition musicale contemporaine (Thomas Adès), la direction d'ensemble (les grands chefs d'orchestre : Richter, Brahms, Furtwängler, Karajan, Abbado, Rattle...).

Education aux médias : l'évolution du genre documentaire, le genre et l'esthétique spécifique du *road/trip movie*, cinématographie comparée ("Rythm is it!" de Thomas Grube)...

Education aux citoyennetés : l'ensemble et le particulier, le groupe et l'individu, la société (communiste ou capitaliste) et le citoyen, le respect des différences au sein d'un groupe (exclusion et appartenance, gestion des conflits...), le public asiatique et la confrontation des cultures...

Histoire et géographie:

l'Asie, le développement urbain des grandes métropoles asiatiques, l'impérialisme de la musique classique européenne...

Commentaires

Créé en 1882 par une cinquantaine de musiciens, le Berliner Philharmoniker est un des ensembles symphoniques le plus connus au monde. Depuis ses débuts, il a vu défiler les plus grands chefs, de Hans Richter à Johannes Brahms, en passant par Richard Strauss et Gustav Mahler. Le plus connu du XXe siècle est sans doute Herbert von Karajan, à la tête de l'orchestre de 1955 à 1989. Une des particularités du Berliner Philharmoniker est que ses musiciens (128 au total aujourd'hui) seuls choisissent leur chef d'orchestre (à une majorité de 2/3). "*Chaque musicien peut à tout moment décider du cap du navire*", explique un intervenant. Elu en 2002, Sir Simon Rattle dirige à présent l'ensemble et souhaite ouvrir le répertoire à des compositions contemporaines, comme, par exemple, celles du jeune Londonien Thomas Adès.

Bouleversant ! Le documentaire de l'Allemand Tomas Grube (souvenons-nous de son enjoué "Rythm is it!" / "Et bien dansez maintenant" (2004), autre documentaire impliquant la Philharmonique de Berlin, voir notre

fiche e-media, cf ci-dessous) s'avère non seulement un excellent documentaire par son sujet et son contenu, mais aussi par ses qualités formelles et visuelles. Ses images prennent à certains moments l'allure d'un véritable film de fiction. Le dynamisme du long-métrage provient d'un montage méticuleux et d'une habile mise en parallèle des lieux filmés et des thèmes développés en entretiens par les musiciens, véritables héros anonymes du film.

"Trip to Asia" alterne donc entre documentaire sur un ensemble musical et documentaire ethnographique, voire sociologique, tellement la caméra glisse des psychologies individuelles (les musiciens pris individuellement, Simon Rattle, les personnages en proie au symptôme "Dr Jeckyll & Mr Hyde") aux expressions collectives (l'ensemble arrivant à l'harmonie, Rattle dilué dans l'orchestre, les foules de spectateurs criant à l'unisson).

Enfin, il est rare qu'un documentaire réussisse à restituer de manière aussi intense (et humble tout à la fois) l'exacte difficulté de son sujet: comment parler de musique?

Objectifs

- Se familiariser avec le Berliner Philharmoniker, sa tradition, ses spécificités et la perfection musicale qu'il représente;

- Prendre conscience de la constitution mentale d'un musicien et de sa place – en tant qu'individu – par rapport à la dynamique de groupe;

- Analyser la construction du documentaire "Trip to Asia" en distinguant plusieurs procédés formels.

Pistes pédagogiques

1. Le contexte historique : l'Orchestre Philharmonique de Berlin

1. **Dire** auquel des films suivants le Berliner Philharmoniker n'a-t-il pas contribué?

a) "2001, Odyssée de l'espace" de Kubrick (1968)

b) "There will be blood" de Paul Thomas Anderson (2007)

c) "Children of men" de Alfonso Cuarón (2006)

d) "Wallace et Gromit et la malédiction du lapin-garou" de Steve Box et Nick Park (2005)

e) "Le Parfum" de Tom Tykwer (2006)

Réponse : aucun, chacun de ces films comptant au moins une musique interprétée par le Berliner Philharmoniker !

2. Dans "Trip to Asia", **montrer** quelles sont les difficultés rencontrées par l'orchestre pour exécuter les partitions contemporaines, celles d'Adès en particulier ("Asyla", op. 17). (Un intervenant dans le documentaire explique que les rythmes chez Adès sont si complexes qu'il a dû inventer de nouvelles notations pour les partitions).

3. **Comprendre** les différences de style entre les trois derniers chefs d'orchestre qui se sont succédés à la tête du Berliner Philharmoniker.

4. **Expliquer** le paradoxe de la direction selon Rattle selon lequel, pour expliquer les choses, c'est lorsqu'il fait des plaisanteries qu'il est en fait le plus sérieux. (Le film monte l'image du chef d'orchestre en parallèle avec l'agent de la circulation qui gesticule)

5. Etudier comment sont agencés les groupes d'instruments dans un orchestre symphonique. (<http://edumusic.free.fr/album/album/disposition%20orchestre%20symphonique.pdf>)

II. Les thèmes de "Trip to Asia": le virtuose et l'ensemble

1. **Analyser** la toute première séquence de "Trip to Asia" (l'audition du percussionniste à la Philharmonie de Berlin) et **dire** en quoi elle se veut programmatique de tout le documentaire.

2. **Définir** ce qu'est l'"Einklang", à la recherche duquel tout musicien désire parvenir.

3. **Commenter** cette idée de Simon Rattle selon laquelle les musiciens chercheraient, à travers leur art, de réconcilier le(ur)s deux âmes "Dr Jeekyll et Mr Hyde".

4. A propos des rapports entre individu et ensemble, une des observations du chef d'orchestre Rattle est de "voir à partir de quel moment les gens commencent à profiter de la démocratie": **commenter**.

5. **Identifier** ce moment musical où le sentiment devient de l'art, et **réfléchir** sur cette métaphore de Sion Rattle: "Le son vient de la friction de plusieurs personnalités différentes".

6. **Discuter** ces deux pensées philosophiques de Simon Rattle: "*Si on revient de l'Asie et qu'on en revient sans humilité, c'est qu'on a raté notre voyage ("we missed the point")*" et "*Il faut toujours penser que la musique est plus importante que nous*".

III. La forme du documentaire : des images en équilibre

1. **Repérer et dire pourquoi** ces deux séquences sont mises en rapport : le jeu d'instruments de musiciens et les katas (mouvements de maîtrise du corps) que répètent les asiatiques dans les jardins au lever du jour.

2. **Analyser** la vue d'Hong Kong suivante :

Et **chercher** de quelle manière elle illustre à merveille le propos du documentaire.

(Le lien entre la musique et les humains, considérant chaque être comme une note de musique sur une portée: comment la jouer?)

3. **Différencier et contraster** les villes asiatiques de la tournée, en se basant bien sur le choix des images que Thomas Grube a retenues pour son film. **Analyser** le contenu/les thèmes de ces images qui montrent soit les moments de détente des musiciens (et le contraste entre la flânerie des touristes et le stress des indigènes au travail: position inversée au moment du concert), soit les paysage, urbains ou culturels, des endroits visités. **Légitimer** le choix de ces séquences par Grube.

(Grube veut réunir les antagonismes en en faisant des complémentaires: l'individu et le groupe, la détente et

la concentration extrême, le mouvement et le calme... et montrer que, d'une certaine manière (cf. notre interview), les asiatiques réussissent à combiner les deux)

4. **Montrer** que, dans son choix des séquences sur les paysages urbains, Thomas Grube recourt à plusieurs techniques du cinéma commercial (hollywoodien).

(sortes de plans (gros, moyen, d'ensemble...), jeux avec le zoom (saccades...), rythmes du montage (relation entre les images... Habile, le montage fait se répondre des images qui semblent ne pas entretenir de liens les unes avec les autres, et ainsi, construire grâce à la forme du sujet même de son documentaire, les relations entre des

personnalités et sensibilités très différentes et leur dynamique au sein d'un groupe)

5. **Préciser** la différence entre le genre - journalistique ou filmique - du documentaire et celui du reportage, et **expliquer** de quel(s) type(s) "Trip to Asia" relève.

(Sorte d'enquête, le documentaire tente de répondre à une question (ici, qu'est-ce que l'"Einklang" pour chaque musicien et comment fait-il pour l'atteindre en communion avec le groupe, et est-ce la même chose pour l'un et pour l'autre?), tandis que le reportage dresse un état des lieux dans un milieu, une temporalité donnée (ici, les images et interviews prises le temps d'une tournée.)

Pour en savoir plus

Parcourir:

- le portail officiel du Berliner Philharmoniker (<http://www.berliner-philharmoniker.de/en/home>);
- le site officiel de "Trip to Asia" (<http://www.triptoasia.de>) complet et très bien fait, en particulier le lien "Unterrichtsmaterial", qui propose un dossier avec des très pertinentes pistes pédagogiques (en allemand).

Voir:

Le précédent documentaire de Thomas Grube "Rythm is it!" (http://www.e-media.ch/dyn/bin/3471-3495-1-2_2films_jeunes_et_danse.pdf)

Ecouter:

- Richard Strauss (1864-1949), "Une Vie de héros", op. 40;
- Ludwig van Beethoven (1770-1827), Symphonie N° 3 "Héroïque", op. 55;
- Thomas Adès (*1971), "Asyla" op. 17.

Lire [l'interview de Thomas Grube](#) donnée à e-media.ch le jeudi 23 octobre.

Bibliographie

En allemand:

- Annemarie Kleinert, "Berliner Philharmoniker: Von Karajan bis Rattle", Jaron-Verlag, Berlin, 2005 (ISBN 3897731312);
- Misha Aster, "Das Reichsorchester: Die Berliner Philharmoniker und der Nationalsozialismus", préface de Wolf Lepenies, Siedler-Verlag, Munich, 2007 (ISBN 9783886808762);

En français:

Hélène Cao, "Thomas Adès le voyageur: devenir compositeur, être musicien", "Paroles", Musica Falsa Editions, 2007 (ISBN 9782915794205).

Frank Dayen, enseignant, Gymnase de Morges, 27 octobre 2008