

TRIP TO ASIA

The Quest for Harmony
A film by THOMAS GRUBE

Electronic Press Kit | English Version

Contents:

Trailer

Dur.: 2:30

I. BEIJING | Childhood

Dur.: 01:59

Transcript: (English Translations in Italics)

Rattle

There are as many different types of people in this orchestra as you could imagine. And yet everybody is somehow searching for something that's together.

Rattle

Einklang is what we aspire to.

Willis

I was a really, quite an unhappy teenager. I was unhappy with how I was. I felt I looked terrible. I wasn't one of the most „in“ girls at school and the most popular girls weren't my friends either.

Mayer

Meine Unsicherheit hat sich dadurch ausgedrückt, dass ich wirklich Probleme hatte beim Sprechen. Ich hab gestottert, so in der 5., 6. Klasse. Und das ist natürlich eine Schmach sondersgleichen, wenn man eigentlich alles weiß und dann wird man vom Lehrer drangenommen und... es geht nicht. Du kannst es nicht sagen.

My insecurity manifested itself in my speech. I began to stutter when I was 10 or 11 years old. Of course it's humiliating if you know the answer but when the teacher asks you you clam up. You're tongue-tied.

Timm

Ich war jemand, den man als Sonderling bezeichnen würde. Mit dem man gar nichts unternehmen wollte.

BOOMTOWNMEDIA INTERNATIONAL

Tel.: +49. 30. 814 529 50

Fax: +49. 30. 814 529 55

info@boomtownmedia.de

Electronic Press Kit

I was the kind of person people would call 'odd'. Someone that no one wanted to hang out with.

Welzel

Da, da hat man manchmal für sich selber vermisst, ach Mensch, warum machen die alle soviel miteinander und warum fragt mich jetzt irgendwie keiner?

I used to think, "Why do they do all these things together yet no one asks me to come along?"

Music:

Rehearsal | Strauss „Ein Heldenleben“

Simon Stockhausen „Coalmountain“

2. SEOUL | Adès Rehearsal

Dur.: 01:51

Transcript:

Rattle

So, „K“! Kleiber, Karajan ... Katastrophe in bad spelling.

Teutsch

Wir können natürlich nicht immer nur Brahms und Beethoven spielen. Aber da dann Vorstöße zu machen in verschiedene Richtungen, dass war ja immer schon so.

We can't just play Brahms and Beethoven. But to advance in new directions ... It's always been like that ...

Rattle

Zusammen hier, ja!

Together here!

Rattle

Ouch! It's gone! The string's gone!

Strehle

Let's have fun!

Rattle

There are actually rhythms so complex within there that he had to make a new notation which the orchestra had to learn.

Tarkövi

Wo ich die Noten von Adès gesehen hab, hab ich gedacht, na Gott, so schwer. Und danach noch Heldenleben spielen!

When I saw the Adès score I thought, "Oh, God! It's so hard. And after that we still have to play 'Heldenleben!'"

Preis

Man ist eigentlich schon immer so an der Grenze, dass man sagt, Mensch jetzt musste aber aufpassen, sonst haut's Dich um.

It really pushed us to our limits. We risked being pushed over the edge.

Electronic Press Kit

Rattle

Ja, ja it's... that's o.k.

Strehle

Das ist eben Einsatz.

That's what I call commitment.

Rattle

You get a purple heart for a broken E-string.

Rattle

Look, players ... it's bad enough while I try to catch up with it, but if you try to help me too much then we get into another... ja.

Rattle

They've got that face that „Oh, they want it in tempo, they're gonna get it in tempo!“ I know this face. So „M“, äh „L“, ja?

Music:

Rehearsal | Adès „Asyla“

3. SEOUL | Temple/Subway

Dur.: 00:46

Music:

Simon Stockhausen „Seoul Temple“ | „Subway Dreaming“

4. SHANGHAI | Masterclass

Dur.: 01:53

Transcript:

Mayer

You know this piece. You have practiced this piece. So don't do this.

Willis

Playing in front of all my student colleagues and having my knees shake so badly and my lips shake so badly that I couldn't play anything. And then seeing two trumpet players in the first row starting to laugh. Those are just things, those are just really horrible memories that you have to try... have to try and get rid of. Because they come back to haunt you on your bad days.

Mayer

No, no. liih.... and oh! Try whooooo. It's not äääh. Oh yeah, like....

Timm

Ich denke, dass es schon wichtig ist, dass man auch solche Momente überstanden hat. Und dass sie, diese überstandenen Momente einem auch die Kraft geben. Das ist wie die Stärkung eines Immunsystems nach bestandener Krankheit.

I think it is important to go through such moments. And these moments you survive actually give you strength. It's like the strengthening of an immune system after getting over an illness.

Electronic Press Kit

Küssner

Good! And the phrase. Good, exactly like that. Good. Now you can open up a little bit.

Champion

Ich hab gesehen, wenn ich gut spiele, sind meine Eltern glücklich und meine ganz liebe Lehrerin, Geigenlehrerin, die ich sehr, sehr geliebt habe, die war glücklich.

I noticed that when I played well it pleased my parents. And my violin teacher, of whom I was very fond, was also happy.

Küssner

And now a big, long phrase... go on.... and a little bit separation...

Champion

Das tue ich wahrscheinlich alles, um Liebe zu bekommen.

I probably do all this ... to gain affection.

Music:

Masterclasses

Simon Stockhausen „Shanghai Night“

5. IN THE AIR | „It is a real mission.“

Dur.: 1:20

Transcript:

Rattle

It is a real mission and part of the reason why sometimes I think it's difficult for musicians is the disappointment that it's not still a mission and this endless fight against it being „Dienst“ or just a job.

Wanting it always, to be something extraordinary and special. Everybody went in because they wanted to express the most important things that they could.

Music:

Concert | Strauss „Ein Heldenleben“

Simon Stockhausen „Flight to Hongkong“

6. HONGKONG | Adès Rehearsal

Dur.: 01:42

Transcript:

Rattle

Baba ba ba, 2 vor „R“, baba ba ba. One, and o.k., ja, direkt 2 vor „R“.

Strehle

Der Karajan hat das Richtige gesagt: Der Schwächste am letzten Pult, der sogenannte, bestimmt das Niveau und die Qualität.

Karajan was right when he said that the so-called weakest one at the back desk determines the standard and the quality.

Electronic Press Kit

Rattle

Good, hold on. Wonderful tempo that is. Jetzt, so „Q“ in Tempo.

Reibel

Mein Gruppe hat mich schon technisch und Musikalisch kritisiert, mein Spiel. Und haben mir schon gesagt, das ist nicht gegen mein Person. Aber ich weiß nicht wirklich, ich weiss nicht wirklich...

My group has criticised my playing on a technical and musical level. And they also said that it is nothing against me personally. But I don't really know if that's true.

Stegner

Das zermürbt einen dann auch, wenn man denkt, jetzt hab ich das geübt, jetzt geht's wieder nicht. Jetzt war's nicht zusammen. Mit wem soll ich denn jetzt spielen? Mit dem vor mir, mit dem hinter mir? Jeder passt auf auf einen und man denkt natürlich, jede falsche Note, die ich gespielt hab, das ist mein Todesurteil.

It's tough. You think, "I practiced, and it's still not tight. Do I play with the one in front or behind?" Everyone is watching, and you think that every wrong note you play is a death sentence.

Reibel

Das ist wie ein großer Spiegel und man sieht einen klein schmutzig hier und hier und man sieht nicht mehr diese, die Bild und... Ich weiß nicht...

It's like a huge mirror, and you can see a tiny little smudge ... here and there. And you don't see the full image. I don't know.

Ruiz

O vives también el miedo del silencio, pues que hacen los otros colegas. Porque tampoco es muy prudente decir bravo o ... hoy mal. Totalmente neutral.

Or you live in fear of the silence of the other musicians. Of course it would be rash to praise or criticise too much. They remain completely neutral.

Music:

Rehearsal | Adès „Asyla“

7a. HONG KONG | Breakout I

Dur.: 00:51

Transcript:

Stegner

Schaun mer mal.... naja, er hat's überlebt, der Anzug.
Guck mal Christoph, das sind meine neuen Radschuhe!

Well, my suit survived. Look at my new cycling shoes, Christoph.

Dodds

I have a need to push myself, to see how far I can go, see where my borders are. And from a certain point the orchestra doesn't necessarily offer me the opportunities to explore those boundaries of my potential.

Mayer

Ich brauche wirklich, dass ich woanders spiele, dass ich als Solist spiele, dass ich auf 'ne andere Art und Weise gefordert werde.

I really need to play elsewhere, as a soloist, to be challenged in a different way.

BOOMTOWNMEDIA INTERNATIONAL

Tel.: +49. 30. 814 529 50

Fax: +49. 30. 814 529 55

info@boomtownmedia.de

Electronic Press Kit

Champion

Und auch diese Anerkennung für mich selber und nicht nur als Gruppe zu bekommen. Das ist mir sehr wichtig.

To receive my own recognition, not just as a group. That's important.

7b. HONG KONG | Breakout 2

Dur.: 01:08

Transcript:

Deutsch

Man muss sich dann nach dem Orchester-„Dienst“, sag ich jetzt, selber finden wieder.

After doing your 'orchestral duties', so to speak, you have to find yourself again.

Von der Nahmer

Wenn man sich so intensiv, wie einige das können, sich in der Musik verlieren kann, dann muss man das genauso in anderen Bereichen auch machen.

When you immerse yourself in the music, as some of us can, you need to be able to do the same in other fields.

Seegers

Ich denke mal, dass Sie hier nen Artenreichtum in Hongkong von 500 Tagfalterarten haben. In Deutschland gibt es 140.

I believe that in Hong Kong there are 500 species of butterflies. In Germany we have 140.

Schindlbeck

Viele Leute sind mit dem Gewöhnlichen nicht zufrieden. Ob das'n gewöhnliches Hobby ist, 'ne gewöhnliche Art, sein Leben zu gestalten. Mein Gott. Ich glaube gewöhnlich soll's halt irgendwo nicht sein.

Many people are dissatisfied with normality, be it a normal hobby, a normal way of leading their life ... I just think it shouldn't be normal.

Music:

Simon Stockhausen „Children's Prayer“

8. HONG KONG | Concert

Dur.: 02:32

Transcript:

Stabrawa

Eine Person, die irgendwas zu bieten hat, hat Einfluss auf die anderen. Und die anderen, ohne zu wissen, machen mit.

A person who has something to offer has an influence on others. And the others, without realising it, join in.

Quandt

Da ziehen wir alle wieder an einem Strang, egal was vorher war.

Then we all pull together, regardless of what happened before.

BOOMTOWNMEDIA INTERNATIONAL

Tel.: +49. 30. 814 529 50

Fax: +49. 30. 814 529 55

info@boomtownmedia.de

Electronic Press Kit

Welzel

Dann gibt es eine Energie auf der Bühne, die alle verbindet.

Then there's an energy on stage that connects us all.

Preis

Das Tolle mit ihm ist, dass er ein Musiker ist, er musiziert immer mit. Das merkst Du auch ... mit seiner Gestik, mit seinem Ausdruck, das ist bei ihm eine ganz intuitive Geschichte.

The great thing about him is that he's a musician who joins in. You can see it in his gestures, his expression. It's a very intuitive thing with him.

Haeger

Das Dirigat wird immer größer. Es wird immer klarer, wo es hingeht. Und dann bremst's noch mal kurz ab. Und dann haust du drauf!

The conducting gestures are broader, it grows and becomes clearer where it's headed. Then it slows down briefly, and then you let fly.

Music:

Concert | Strauss „Ein Heldenleben“

9. TAIPEI | Metamorphosis

Dur.: 01:12

Transcript:

Rattle

I don't have a ritual, although I do need to be still. I'm a person who wakes up every morning with more and more doubts than the morning before, that's just simply the truth. I can't stress how highly, how true it is that the person who conducts is not the same person that's sitting here. I need to find that and that I need to find the music and that it is... There is a moment of metamorphosis that you have to go through. It doesn't always work. But you have to change into whatever this is going to be.

Rattle

Hi! Zeit?

Rattle

If you haven't really tried to undergo that metamorphosis you better not go on stage.

Rattle

O.k., let's go!

Music:

Simon Stockhausen „Metamorphosis“

10. TAIPEI | Encounter

Dur.: 02:10

Transcript:

Audience

„WELCOME TO TAIWAN“

BOOMTOWNMEDIA INTERNATIONAL

Tel.: +49. 30. 814 529 50

Fax: +49. 30. 814 529 55

info@boomtownmedia.de

Electronic Press Kit

Dodds (greet the audience)
Wir lieben Euch!

We love you!

Maninger

Das ist so ungewöhnlich für einen klassischen Musiker, dass er das so und so gar nicht begreift. Wenn man das erlebt hat, das war einfach orgiastisch.

It's so unfamiliar for a classical musician, it's hard to grasp. To experience that is kind of orgiastic.

Braunstein

In three days in Tokyo, in Japan, we want to see all of you there!

Rattle

Ladies and gentlemen, „Thank you!“ (in Chinese)
Of course we will come to Taiwan again, look at this!

Rattle

We're used to being the semi-outcasts from our school days onwards. ... So that was ... that was very touching!

McWilliam

Was uns entgegenkommt, nicht Liebe, aber... das Verlangen nach Kommunikation, nach Nah Sein.

What we encounter, this ... It's not love, but ... a yearning for communication, for closeness ...

Seyfarth

Dass sie dafür gekommen sind und dafür Ohren haben... weil das ist ja das Entscheidende, dass Menschen sich heute noch gerne bereit erklären zuzuhören.

They've come for this, they are all ears for this kind of music. That's what counts, that even today people are ready to come and listen.

Dodds

This is really... This is great for me... I think that's wonderful. I didn't really know it could exist. And maybe it doesn't exist all the time there either. But it's like they were so hungry, so hungry for the sorts of things that we do. And it felt like what we did was really appreciated there, too.

Music:

Concert | Strauss „Ein Heldenleben“

II. TOKYO | „Everything has its own time“

Dur.: 02:42

Transcript:

Stoll

Das ist eine riesengroße Architektur, aber die ist in der Dimension menschlich. Du siehst zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, komm, wo ist der Anfang und wo ist das Ende von diesem Gebäude? – gibt's auch nicht. Es gibt keinen Anfang und kein Ende.

This architecture is colossal, but in its dimensions it is very human. If I were to ask you to tell me where this building starts and where it ends, you couldn't. There is no start and no end.

BOOMTOWNMEDIA INTERNATIONAL

Tel.: +49. 30. 814 529 50

Fax: +49. 30. 814 529 55

info@boomtownmedia.de

Electronic Press Kit

Stoll

Ja, und da ist auch ein Geheimnis drin, weißt du? Dieses Anfang und Ende, das hat ja auch mit unserem Leben zu tun. Weißt du, bei uns haben die Menschen Angst vor dem Ende. Und wenn man eine Einsicht hat, dass alles seine Zeit hat, ist das etwas Wunderbares.

And there's a mystery to that. The idea of a beginning and an end is related to our way of life. With us, it's clear that people are afraid of the end. And when you are able to see that everything has its own time, it's a wonderful thing.

Stabrawa

Wenn ich jetzt diese 20 Jahre zurückschauen und denke, mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe, hätte ich damals bestimmt nichts erreicht. Hätte mich einfach kaputt gemacht, psychisch.

If I now look back on the past twenty years, I think that with the consciousness I have now I wouldn't have made it. It would have destroyed me, psychologically speaking.

Champion

Das ist eine Lebenslektion, diesen Mittelweg zu finden es sich doch gut gehen zu lassen und sich nicht nur das Leben ständig schwer zu machen, sondern auch genießen können und trotzdem die Qualitätsansprüche nicht zu verlieren.

It is one of life's lessons to discover this middle way. To allow yourself to have a good time, to avoid making life hard all the time, being able to enjoy life without allowing the standards that are required to slip.

Stabrawa

Aber ich weiß nicht, ob das Wissen, wie das geschieht, oder klug sein, oder Überblick haben über alle Dinge das Hilfreichste ist im Leben. Manchmal eben lieber nicht sehen, sondern mit voller Passion, mit Leidenschaft das Erreichen wollen, was man sich als Ziel gesetzt hat. Und alles andere schiebt man an die Seite.

I don't know if it always helps in life to know how things work, or to be smart, or to always have an overview over everything. Sometimes it's better not to see, but to achieve, with all your passion, the thing you have set yourself as a goal. And everything else takes second place.

Music:

Simon Stockhausen „Tokyobirds“ & „Tunabeats“

Electronic Press Kit

TRIP TO ASIA

The Quest for Harmony
A film by THOMAS GRUBE

www.triptoasia.de

Worldsales by

BOOMTOWNMEDIA INTERNATIONAL

Fuggerstr. 33
10777 Berlin
Tel: +49 (0)30 814 529 50
Fax: +49 (0)30 814 529 55

www.btmifilms.com
info@boomtownmedia.de