

CHANGEZ LE MONDE ! FAITES DU BRUIT !

 66^e Internationale
Filmfestspiele
Berlin
Berlinale

OFFICIAL SELECTION

 tiff

TORONTO INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2016

THE MUSIC OF STRANGERS

YO-YO MA & THE SILK ROAD ENSEMBLE

UN FILM DE MORGAN NEVILLE

THE ORCHARD PRESENTS AN ASSOCIATION WITH PARTICIPANT MEDIA THE SILK ROAD PROJECT HBO DOCUMENTARY FILMS AND IS SPONSORED BY NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES, THE PERSHING SQUARE FOUNDATION, THE JUST FILMS / FEIRO FOUNDATION
THE PRODUCTION TREMOLO ON FILM BY MORGAN NEVILLE "THE MUSIC OF STRANGERS" AND KONAN AZEMEH KAYHAN KALHOR CRISTINA PATO WU MAN & YO-YO MA LIVE PERFORMANCE GRAHAM WILLOUGHBY MIMING JASON ZELES HELEN KEARNS PRODUCTION DESIGNER LAURA FREID
COPRODUCTION EXECUTIVE CRISTIN CANTERBURY BARNALL PRODUCERS EXECUTIVES JEFF SKOLL DUANE WEYERHANN JULIE GOLDMAN PRODUCED BY CATRIN ROBERTS WRITTEN BY MORGAN NEVILLE

 ENTERTAINMENT
WEEKLY

 TRIBECA

 BBC

 SKYLINE

 DISCOVERY

 BBC

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 DISCOVERY

 URBAN
DISTRIBUTION

SYNOPSIS

Avec humour, tendresse et émotion, Music of Strangers nous raconte l'histoire de personnes exceptionnelles de talent, d'humilité et de générosité, des musiciens prodigieux venus du monde entier et rassemblés à l'initiative de Yo-Yo Ma.

Des plus grandes salles de concert européennes aux camps de réfugiés de Jordanie, des rives du Bosphore aux montagnes chinoises, ces virtuoses unissent leur art et leurs cultures et font la démonstration qu'avec des idées simples et des convictions fortes, on peut changer le monde.

UN FILM DE MORGAN NEVILLE

THE MUSIC OF STRANGERS

YO-YO MA & THE SILK ROAD ENSEMBLE

SORTIE LE 7 DÉCEMBRE 2016

LE FILM

L'Orient et L'Occident réunis dans la musique

| « C'est à l'intersection des cultures que de nouveaux éléments se créent. »

Yo-Yo Ma, violoncelliste et fondateur du Silk Road Ensemble. S'étendant des confins de l'Asie jusqu'aux rues pavées de la Rome Antique, la mythique Route de la Soie est un réseau complexe de grands axes, chemins et sentiers anciens qui connecte les civilisations éloignées et relie la Chine, l'Inde, la Perse, l'Afrique, le Moyen-Orient et la Méditerranée. Englobant plus de 7 000 kilomètres de voies commerciales, la Route de la Soie a permis depuis 2 000 ans à des générations d'aventuriers, de pèlerins et d'entrepreneurs de voyager sans encombre et d'échanger des marchandises, technologies et idées qui ont transformé la culture et façonné le monde moderne.

THE MUSIC OF STRANGERS : Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble, le réalisateur Morgan Neville suit le légendaire violoncelliste Yo-Yo Ma et analyse les façons dont l'art et la culture définissent et lient les personnes entre elles à travers le monde. Il observe pour cela le travail du Silk Road Ensemble, le collectif multiculturel fondé par Yo-Yo Ma, qui rassemble des musiciens issus d'une

vingtaine de pays. Groupe de talentueux musiciens jouant d'instruments familiers comme le violoncelle, la clarinette ou le banjo, mais aussi plus atypiques comme l'oud arabe, le pipa chinois ou le kamanché persan, le Silk Road Ensemble donne depuis seize ans aux meilleurs artistes du monde l'opportunité de partager leur culture et leurs traditions et de s'enrichir de celles des autres.

THE MUSIC OF STRANGERS : Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble dépeint l'exploration que ce visionnaire musical a faite des musiques du monde depuis plus de 20 ans. Morgan Neville, dont les films précédents se sont focalisés sur des icônes musicales populaires occidentales comme les Rolling Stones, Johnny Cash ou Ray Charles, a souhaité

poser son regard sur les collaborations transculturelles du Silk Road Ensemble. « On entend tout le temps que la musique est un langage universel qui crée des liens entre les gens. » explique-t-il. « Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, et comment cela fonctionne-t-il ? Yo-Yo Ma parcourt le monde depuis 20 ans en essayant de trouver comment la musique peut être utilisée pour le rendre meilleur. Je voulais explorer ces questions et observer leurs applications concrètes. »

LES DÉBUTS

| « Les traditions naissent des innovations et lorsque la culture n'innovera plus, les traditions périront. »

Yo-Yo Ma Moins d'une semaine après sa première rencontre avec Yo-Yo Ma, Morgan Neville est à Hong Kong pour faire la connaissance de l'Ensemble et assister à l'un de leurs concerts. Il les suit ensuite en Chine continentale. « Je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué » plaisante le réalisateur. « Définir le sujet du film a été une partie énorme du début du voyage. Il y a tellement d'éléments de contexte et d'histoire qui n'auraient pas pu tenir dans le format d'un simple concert. Tous les thèmes présents dans le film ont été étudiés pendant des années par Yo-Yo Ma. Les découvrir à travers son regard a permis de développer un récit global autour de ce melting-pot artistique. »

Depuis octobre 2013, en plus de la Chine, l'équipe du film s'est rendue en Jordanie, en Turquie, en Espagne et partout aux États-Unis, filmant l'Ensemble mais aussi chacun de ses membres dans leurs projets personnels. « C'est le film le plus difficile que j'aie réalisé » explique Morgan Neville. « Obtenir les autorisations de tournage a été compliqué dans de nombreux endroits. Particulièrement dans le camp de réfugiés en Jordanie où l'on nous a finalement demandé de partir. En Chine, nous avions un garde du corps du gouvernement qui nous suivait partout. »

Morgan Neville, en chroniquant les actions du Silk Road Ensemble, est peu à peu devenu un membre à part entière du groupe. Yo-Yo Ma explique : « Nous sommes ravis que quelqu'un d'aussi sensible et créatif que Morgan raconte notre histoire. C'était fascinant de le regarder chercher sa narration. Le film dépasse le simple récit de ce que chaque musicien a fait. Il aborde aussi la signification qui se cache derrière ces actions. Il traite de notre responsabilité envers les autres, et c'est une immense partie de notre histoire. »

LE SILK ROAD ENSEMBLE

« Au début, nous étions un simple groupe de musiciens se réunissant de temps en temps et observant ce qu'il se passait lorsque des étrangers se rencontrent. »

THE MUSIC OF STRANGERS : Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble nous ramène en 2000, lorsque Yo-Yo Ma réunit plus de 50 musiciens issus des pays de la Route de la Soie à Lenox, dans le Massachusetts. Cette réunion est le résultat d'années de préparation et de travail avec des musicologues, ethnologues et anthropologues qui ont étudié les traditions musicales des pays longeant les anciennes routes de commerce. Ce rassemblement sans précédent devient ce que l'ancien directeur exécutif du Silk Road Project appelle « *Le Projet Manhattan de la musique.* »

Après dix jours d'échanges et d'improvisations, l'atelier s'achève par un concert pour présenter le résultat de ces collaborations. Lorsque les participants retournent dans leur pays

d'origine, Yo-Yo Ma et le Silk Road Project doivent faire un choix : poursuivre l'expérience ou s'arrêter là ?

Au fil des ans, le Silk Road Ensemble continue et évolue en une organisation de musiciens et d'artistes explorant les thématiques des liens entre les cultures, de l'histoire et des traditions. La clé du succès du groupe, selon Yo-Yo Ma, réside en ses membres. « *Chacun des musiciens est un virtuose de son instrument, mais c'est la moindre de leur qualité.* » dit-il. « *Leur moyen d'expression est pour eux une façon de montrer leur empathie. Le Silk Road Ensemble est un groupe de personnes créatives qui excellent dans leur domaine. Mais, plus que tout, elles aiment travailler ensemble. Chacune d'elles a une connaissance approfondie de son sujet, qui est différent à chaque fois et elles ont la volonté de partager leur savoir. C'est merveilleux de voir leur*

évolution personnelle, mais aussi artistique, et de voir comment cette évolution s'ancre dans un contexte plus général de communauté et de traditions. Nous avons appris à collaborer au-delà de nos différences et à construire une relation de confiance. »

Morgan Neville a orienté sa caméra sur un petit groupe de membres du Silk Road Ensemble venant de Chine, d'Iran, de Syrie et d'Espagne. « *Une des raisons pour lesquelles nous avons choisi des musiciens issus de ces pays est qu'ils ont tous été menacés de voir leur culture disparaître.* » explique-t-il. « *Dans des pays qui subissent des révolutions culturelles, les artistes sont souvent réduits au silence, marginalisés, emprisonnés, exilés, ou pire. L'art offre de l'espoir aux personnes et leur demande de réfléchir par eux-mêmes. L'art a de nombreux effets qui peuvent être perçus comme des menaces pour des gouvernements répressifs.* »

« *En Chine et en Iran* » poursuit le réalisateur, « *la révolution n'avait pas pour unique but d'effacer la culture occidentale. Le but était aussi d'effacer les cultures traditionnelles du pays. La musique traditionnelle était spécifiquement visée. L'une des fonctions principales de l'Ensemble est de préserver cette culture et de la partager. Chacun des musiciens que nous mettons en lumière exprime la façon dont les traditions se développent et survivent.* »

LES MUSICIENS

« Le but de la culture n'est pas tant de préserver la tradition, mais de la garder vivante et de la faire évoluer. » Yo-Yo Ma

Le film suit Kayhan Kalhor, Iranien, Wu Man, Chinoise, Cristina Pato, Galicienne et Kinan Azmeh, Syrien, et développe leur rapport à la musique et l'influence qu'a eue le Silk Road Ensemble dans leur vie. « Nous nous sommes concentrés sur des musiciens qui nous rappellent qu'être artiste implique des sacrifices et des épreuves, au-delà de la joie et des moments heureux. » explique Morgan Neville. « Il y a une diversité dans les lieux, les sexes et les styles. Leurs histoires sont complémentaires tout en étant différentes. »

L'un des thèmes centraux du film est celui du foyer. Sa signification et la manière dont cela nous définit. « Tous ces musiciens, Yo-Yo Ma compris, ont quitté un foyer et une tradition pour poursuivre leur propre route. » explique Morgan Neville. « Et, au bout du compte, chacun d'eux est revenu avec un point de vue renouvelé et plus ouvert sur le monde. »

Kaykan Kalhor est un virtuose du kamancheh, une vièle à pique persane, reconnu internationalement. Il fuit l'Iran à 17 ans et parcourt à pieds des milliers de kilomètres en Europe pour trouver l'asile, avec pour seuls bagages son sac à dos et son instrument. « Kayhan est un maître incontesté de la musique et de la culture persane. » explique Morgan Neville. « Il a eu une vie très difficile consacrée à une mission simple : jouer et préserver la musique du kamancheh. Son

histoire représente parfaitement les difficultés que vivre en Iran implique. »

Lorsqu'il finit par retourner en Iran pour enseigner l'art du jeu traditionnel persan, il découvre une génération qui ne connaît rien de sa propre histoire. « Mon but est de représenter ma culture ancestrale et de montrer son influence sur la vie des hommes. » dit-il dans le film. « Mon instrument, le kamancheh, n'est plus enseigné aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec la vieille génération de musiciens. »

Kayhan Kahlor se marie en Iran et s'installe dans les environs de Téhéran, mais les changements politiques le forcent à quitter une fois de plus son pays. « Je ne sais pas qui planifie les révolutions successives, mais elles se ressemblent toutes. » dit-il. « Et à chaque fois, elles se répercutent de la même façon sur la vie des gens. »

Pour Wu Man, une des meilleures joueuses de pipa (luth chinois) du monde, et ambassadrice importante de la musique chinoise, quitter la Chine est une opportunité de travailler avec des collègues aux méthodes moins conformistes et de développer un nouvel éventail de jeu pour son instrument. Mais, lors de son retour au pays, elle constate que la musique traditionnelle s'efface rapidement et elle s'attelle alors à la mission de documenter la musique folklorique chinoise. « De rebelle de la musique, elle est devenue conservatrice du folklore musical. » explique Morgan Neville.

Wu Man admet le flou dans la notion d'appartenance à un lieu spécifique. « Aux Etats-Unis, tout le monde pense que vous êtes

Chinoise. Vous jouez d'un instrument chinois. Vous venez de Chine. Mais, en Chine, on me dit que je suis Américaine, que je ne connais pas la Chine d'aujourd'hui. »

Tout comme Wu Man, Cristina Pato est une rebelle qui travaille paradoxalement à défendre la tradition. Figure de proue de la cornemuse de Galice, la gaïta, le style particulier de la musicienne lui a valu le surnom de « Jimi Hendrix de la gaïta. »

« Cristina apporte une énergie unique à l'Ensemble et au film. » explique Morgan Neville. « Elle possède une certaine légèreté, une espièglerie. S'il y a des moments difficiles, la musique est aussi là pour transmettre de la joie et Cristina est très joyeuse. Son Espagne n'est pas celle du flamenco et de la corrida. Elle se rapproche beaucoup plus du Sud de l'Irlande : on y mange des produits de la mer et on joue de la cornemuse. »

La Galice a été un pays indépendant et conserve aujourd'hui sa propre langue, mais Cristina Pato a été consternée de voir les coutumes de la région se perdre peu à peu. En fondant Galician Connection, un festival pluridisciplinaire qui a lieu tous les ans en Galice, elle utilise les principes porteurs du Silk Road Ensemble et tente de les reproduire dans son pays.

La dernière recrue de l'Ensemble, le clarinetiste Kinan Azmeh, est une étoile montante de

la musique en Syrie. La guerre actuelle l'a contraint à l'exil en 2012. « Ce qui se passe en ce moment dans son pays natal est bouleversant. » explique Morgan Neville. L'équipe du film a suivi Kinan Azmeh dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie où il est rejoint par le plasticien et membre de l'Ensemble Kevork Mourad afin de diriger des ateliers pour les enfants. « Ils pensent qu'ils n'ont plus de temps à consacrer à la musique. » dit-il « Mais c'est justement dans ces moments que les gens ont besoin de la musique. Chacun a besoin d'un petit moment de bonheur, mais leur réalité ne rend pas les choses faciles. »

« Quand la révolution syrienne a commencé, ajoute-il, j'ai ressenti des émotions bien plus complexes que ce que je peux exprimer par le biais de la musique. Je n'arrivais plus à composer. On pense avoir trouvé son style, sa patte. Et tout d'un coup, un événement vient tout remettre en cause. »

Les musiciens parlent tous avec ferveur des épreuves qui les motivent et des liens créatifs qui les font vivre. « Nous avons construit une véritable relation de confiance et mettons un point d'honneur à nous entraider. » explique Yo-Yo Ma. « Chacun invite les autres à participer à ses projets, et cela crée une belle collaboration. »

JOUER POUR L'AVENIR

« J'essaie continuellement de déterminer qui je suis, et comment je m'intègre au monde, et je pense que ce sont des interrogations que je partage avec 7 milliards de personnes. » **Yo-Yo Ma**

Pour Yo-Yo Ma, le concept de culture n'est pas tant de préserver la tradition que de maintenir ses éléments en vie et de les faire évoluer. « Les Hommes mûrissent en étant curieux et ouverts au monde qui les entoure. Beaucoup de personnes ont peur du changement et parfois, c'est justifié. Mais si vous êtes capable d'accueillir le changement, vous devenez ouvert au développement. »

Musicien lui-même, Morgan Neville se sent privilégié de pouvoir partager l'histoire de l'Ensemble avec le monde. « J'espère que les gens pourront se reconnaître en partie dans les personnages et comprendre que chacun de nous est en quête d'une définition de soi-même. Ces artistes se cherchent simplement à travers la musique. »

Pour Yo-Yo Ma, Le Silk Road Ensemble inscrit sa vie dans une certaine continuité et logique.

« Mon père est né en 1911 et a quitté la Chine à 25 ans pour aller étudier en France. Il a beaucoup écrit sur la façon dont la musique chinoise pourrait sonner en utilisant des techniques françaises. »

Le Silk Road Ensemble est devenu le foyer de Yo-Yo Ma, conclut-il : « Quand je suis avec eux, je ressens un véritable élan de créativité et de confiance. Je suis soutenu, inspiré et galvanisé par leur travail. C'est un plaisir de les voir grandir et devenir des artistes matures avec une action citoyenne. Chacun d'eux se soucie de sa communauté. Certains enseignent, d'autres dirigent des

festivals. Ils se sont construit des vies épanouies et pleines de sens malgré les épreuves et j'ai le sentiment d'être un homme plus accompli en les connaissant et travaillant avec eux. »

LES PROTAGONISTES DU SILK ROAD ENSEMBLE

YO-YO MA est un violoncelliste dont le parcours affirme un goût prononcé pour l'éclectisme musical : il affiche un répertoire varié où les oeuvres pour violoncelle les plus renommées côtoient tant les créations contemporaines que les musiques traditionnelles orientales. Sa carrière aux multiples facettes témoigne de sa continuelle recherche de nouveaux modes de communication avec le public ainsi que de son désir personnel de développement artistique.

La discographie de Yo-Yo Ma, riche de plus de 90 albums, dont 18 récompensés par un Grammy Award, reflète sa diversité. Plusieurs de ces albums sortent du registre classique, parmi lesquels *Hush* avec Bobby McFerrin, *Appalachia Waltz* et *Appalachian Journey* avec Mark O'Connor et Edgar Meyer, et deux albums hommages à la musique du Brésil, récompensés aux Grammy, *Obrigado Brazil*

et *Obrigado Brazil – Live Concert*. Ses albums récents comprennent *Mendelssohn Trios* avec Emanuel Ax et Itzhak Perlman, *The Goat Rodeo Sessions* avec Edgar Meyer, Chris Thile et Stuart Duncan (Grammy du Meilleur Album Folk en 2013), *A Playlist without borders* enregistré avec le Silk Road Ensemble, sorti en 2013, et *Songs from the Arc of Life*, avec Kathryn Stott. Yo-Yo Ma est l'un des artistes classiques vendant le plus de disques aujourd'hui. Tous ses albums aux Etats-Unis sont rapidement entrés dans le classement Billboard des meilleures ventes et sont restés dans le TOP 15 pendant plusieurs semaines, parfois même avec jusqu'à 4 titres différents au sein du classement.

En 2009, Sony Classical sort un coffret de plus de 90 albums pour célébrer les 30 ans de carrière de Yo-Yo Ma au sein du label Sony. Il a reçu de nombreuses récompenses, parmi lesquelles le Avery Fischer Prize (1978), la Médaille Nationale des Arts (2001) et la Médaille Présidentielle de la liberté (2011). Toujours en 2011, Yo-Yo Ma est reconnu comme membre honorifique du Kennedy Center. Il a joué pour huit présidents américains, sa dernière performance étant celle devant le Président Obama à l'occasion de la 56ème cérémonie d'investiture.

WU MAN est mondialement reconnue comme une virtuose du pipa chinois et une ambassadrice de la musique chinoise. Soliste, enseignante et compositrice, elle donne à son instrument millénaire proche du luth un rôle renouvelé dans la musique traditionnelle aussi bien que contemporaine. Au travers de ses nombreuses tournées, elle a dévoilé des centaines de nouvelles oeuvres pour le pipa, tout en faisant découvrir la musique traditionnelle chinoise.

KINAN AZMEH, clarinettiste, s'affirme comme l'une des stars montantes de la musique syrienne contemporaine, grâce à un style mêlant classique et jazz en passant par la musique électronique. Il travaille dans le monde entier en tant que soliste, compositeur et improvisateur.

KAYHAN KAHLOR est un virtuose du kamancheh reconnu internationalement. A travers ses nombreuses collaborations, il a joué un rôle essentiel dans la popularisation de la musique persane en Occident et demeure aujourd'hui un pilier de la scène world actuelle. Il a étudié la musique des nombreuses régions d'Iran, en particulier celle du Khorasan et du Kordestan, et a parcouru le monde comme soliste accompagné de divers ensembles et orchestres comme la Philharmonie de New York ou l'Orchestre National de Lyon.

CRISTINA PATO est sonneuse de cornemuse de Galice, pianiste, enseignante et consacre sa carrière au jazz et à la musique classique et populaire galicienne. Cette double carrière l'a menée sur de nombreuses scènes des Etats-Unis, d'Europe, d'Inde, d'Afrique et de Chine. Cristina Pato est membre fondateur du Conseil de Direction du Silk Road Ensemble, jouant un rôle important lors des tournées et de l'organisation de résidences.

DERRIÈRE LA CAMÉRA

MORGAN NEVILLE, né en 1967, est l'un des réalisateurs de documentaires musicaux les plus influents à Hollywood. Son film *20 FEET FROM STARDOM* a remporté l'Oscar 2014 du meilleur documentaire et le Grammy Award du Meilleur Film musical. Son sujet de prédilection tourne autour des artistes qui ont contribué à façonner la musique du vingtième siècle. En dehors des films musicaux, Morgan Neville a notamment réalisé *THE COOL SCHOOL* et *BEAUTY IS EMBARRASSING*. En contrepoint de son parcours de documentariste musical, il signe en 2015 *Best of Enemies*, présenté à Sundance, retraçant les débats légendaires diffusés à la télévision américaine en 1968 entre deux grandes figures intellectuelles, le libéral Gore Vidal et le conservateur William F. Buckley Jr.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE - DOCUMENTAIRES

- 2015 MUSIC OF STRANGERS
BEST OF ENEMIES
- 2013 TWENTY FEET FROM STARDOM
- 2011 TROUBADOURS
- 2010 SEARCH AND DESTROY: IGGY & THE STOOGES' RAW POWER
- 2007 THE COOL SCHOOL
JOHNNY CASH'S AMERICA
- 2004 RESPECT YOURSELF : THE STAX RECORDS STORY
- 2003 HANK WILLIAMS : HONKY TONK BLUES
- 1995 SHOTGUN FREEWAY : DRIVES THROUGH LOST L.A.

LISTE TECHNIQUE

Réalisateur : MORGAN NEVILLE
Chef opérateur : GRAHAM WILLOUGHBY
Montage : JASON ZELDES, HELEN KEARNS
Son : DENIS HAMLIN, DIMITRI TISSEYRE
Productrice exécutive : LAURA FREID
Coproductrice exécutive : CRISTIN CANTERBURY BAGNALL
Producteurs exécutifs : JEFF SKOLL, DIANE WEYERMANN, JULIE GOLDMAN
Produit par CAITRIN ROGERS

INFORMATIONS TECHNIQUES

96 mn - USA - 2016 - Espagnol - Arabe - Anglais - Farsi - Mandarin
Format image : 1.85 - Format son : 5.1

CONTACT

Distribution

Urban Distribution

14 rue du 18 Aout – 93100 Montreuil
Tel: 01 48 70 46 57
ud@urbangroup.biz
www.urbandistribution.fr

Presse

Bossa-Nova / Michel Burstein

32 bd St Germain - 75005 Paris
Tel : 01 43 26 26 26
bossanovapr@free.fr
www.bossa-nova.info

**CHANGEZ LE MONDE !
FAITES DU BRUIT !**