

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

4 septembre – 31 décembre | 43e édition

DOSSIER DE PRESSE

MATTHEW BARNEY/JONATHAN BEPLER

Service de presse : Christine Delterme, Carole Willemot
Assistant : Maxime Cheung

Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01
c.delterme@festival-automne.com
c.willemot@festival-automne.com
assistant.presse@festival-automne.com

Festival d'Automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris
Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com

Film-opéra

MATTHEW BARNEY

JONATHAN BEPLER

River of Fundament

Un film de **Matthew Barney** et **Jonathan Bepler**

Film écrit et réalisé par **Matthew Barney**

Musique composée et dirigée par **Jonathan Bepler**

Produit par Matthew Barney et Laurenz Foundation

Représentation internationale : Manchester International Festival

CITÉ DE LA MUSIQUE

Vendredi 24 et samedi 25 octobre 18h
24€ à 40€ // Abonnement 21€ et 28€

Durée : 5h15 plus deux entractes
En anglais surtitré en français

River of Fundament s'adresse à un public majeur.
Quelques scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité
de certains spectateurs.

Coproduction de la présentation à Paris : Cité de la musique ;
Festival d'Automne à Paris

Contacts presse :
Festival d'Automne à Paris
Christine Delterme, Carole Willemot
01 53 45 17 13

Cité de la Musique
Philippe Provensal
01 44 84 45 63

L'écrivain américain Norman Mailer avait lui-même donné à Matthew Barney son roman de 1983, *Ancient Evenings*, espérant que ce matériau deviendrait source d'inspiration. Son geste fut le point de départ de *River of Fundament*, un film qui mêle cinéma, opéra et performance, librement inspiré de la relecture provocante que Mailer proposait du *Livre des morts* de l'Égypte antique.

La scène centrale de *River of Fundament* est une étrange veillée funèbre pour Norman Mailer (disparu en 2007). Autour d'elle viennent se greffer d'autres moments tirés des performances filmées que Matthew Barney avait orchestrées en 2008 à Los Angeles (*REN*), en 2010 à Detroit (*KHU*) et en 2013 à New York (*BA*). Elles évoquent la vie, la mort et la réincarnation, en une saisissante surimpression des mythes égyptiens et de l'Amérique contemporaine : c'est ainsi qu'Osiris peut devenir une Chrysler Imperial dont le métal fond tandis que joue une fanfare d'ouvriers sous la pluie...

La collaboration entre Matthew Barney et Jonathan Bepler a commencé en 1995 avec les films *Cremaster*, dont Bepler a signé les partitions. Tous deux accordent une grande importance à la collaboration avec des artistes venus d'horizons différents et ont su attirer de nombreuses personnalités comme Ursula Andress, le performer Marti Domination, l'auteur-compositeur-interprète Patti Griffin, le batteur de trash metal Dave Lombardo, l'Opéra et l'Orchestre philharmonique de Budapest, les groupes hardcore Agnostic Front et Murphy's Law, ainsi que les Radio City Rockettes. Les acteurs Ellen Burstyn, Maggie Gyllenhaal, Paul Giamatti, John Buffalo Mailer et Elaine Stritch ainsi que les chanteuses Joan La Barbara, Deborah Harry, Belita Woods, Lila Downs, Shara Wordon, le percussionniste Milford Graves, les barytons Eugene et Herbert Perry, le compositeur et organiste Dr Lonnie Smith ainsi que le groupe Mystic River Singers ont rejoint la distribution de *River of Fundament*.

River of Fundament

Un film de Matthew Barney et Jonathan Bepler,
produit par Matthew Barney et Laurenz Foundation.

Epopée tournée sur fond de paysages américains urbains à Los Angeles, Detroit et New-York, le film *River of Fundament* nous emporte dans une histoire de réincarnation et de renaissance. Librement inspiré du roman de Norman Mailer *Ancient Evenings* (*Nuits des Temps*, 1983, Editions Robert Laffont), il suit les étapes de la mort et de la réincarnation des deux protagonistes, d'un côté Norman Mailer en personne, et une automobile anthropomorphe de l'autre. Fruit de la collaboration entre l'artiste Matthew Barney et le compositeur américain vivant à Berlin Jonathan Bepler, ce film est conçu comme un opéra où se mêlent des séquences documentaires tournées en extérieur lors de performances à Los Angeles, Detroit et New-York, et des scènes de fiction qui se déroulent, pour l'essentiel, dans le décor soigneusement reconstitué de l'appartement que Norman Mailer occupait dans un *brownstone* de Brooklyn, où a lieu la veillée funèbre de l'écrivain.

Dans le roman *Ancient Evenings*, Mailer s'incarne dans le personnage d'un noble égyptien, Menenhetet Ier, qui fait appel à la magie et à la ruse pour se réincarner trois fois dans le ventre de sa femme, qui devient donc sa mère. À chacune de ses tentatives de réincarnation, ce mort-vivant doit traverser un fleuve d'excréments pour accéder à la vie nouvelle, afin que son enveloppe charnelle de simple noble puisse accéder à la dignité d'un pharaon. À sa troisième et dernière tentative de transformation, Menenhetet III restera bloqué dans le ventre de sa mère, et échouera à se réincarner. Dans *River of Fundament*, Matthew Barney redistribue les rôles : "Norman" est le protagoniste ; il passera par deux réincarnations, manquant la troisième, celle qui lui aurait permis d'accéder au panthéon de ses prédécesseurs dans la Grande Littérature Américaine. Lors de chaque réincarnation, Norman est hanté par l'esprit errant de Hemingway.

Le film se déploie en trois parties dont chacune intègre un élément de narration lié à l'automobile : les séquences tournées en extérieur, *REN* (Los Angeles, 2008), *KHU* (Detroit, 2010) et *BA* (New-York, 2013) confrontent la volonté et le désir de métamorphose du héros d'abord dans la Chrysler Imperial 1967 du film *Cremaster 3*, puis dans la Pontiac Firebird Trans Am 1979 et enfin dans une Ford Crown Victoria Police Interceptor 2001. Le paysage de fleuves et d'autoroutes évoque le fleuve d'excréments du roman de Mailer. Des *highways* de Los Angeles jusqu'aux River Rouge et Detroit River au cœur de la région de l'industrie automobile et jusqu'à l'East River de New-York (qui accueillera la barque funéraire transportant l'appartement de Mailer), le héros transite par ces artères, artificielles ou naturelles, dans le périple qui le mène de la mort à la renaissance.

À l'instar de ses précédentes explorations du son et avec son aptitude à canaliser les états transgressifs, Jonathan

Bepler a conçu pour *River of Fundament* une partition autonome, reflétant les pulsions subliminales mises en jeu dans le récit.

La veillée funèbre de Norman Mailer, scène centrale de *River of Fundament*, prend la forme d'un somptueux dîner pour quelques sommités de la scène littéraire new-yorkaise, Salman Rushdie, Liz Smith, Dick Cavett, Lawrence Weiner et Larry Holmes, auxquelles se mêlent des personnages de *Ancient Evenings* et du *Cremaster Cycle*, le précédent film de Matthew Barney. Elle se déroule chez Mailer, dans cet appartement qui, à la fin du film, descendra le fleuve à bord de la barque funéraire. À cette veillée funèbre s'intègrent des extraits de diverses performances et du récit du voyage de Norman au fil du *River of Fundament*, avec, en parallèle, l'histoire des automobiles, en des scènes où apparaissent des personnages incestueux décrits dans le mythe d'Osiris.

Tandis que Norman écoute le récit de ses vies par la bouche d'un vieux pharaon, sa veuve et ses épouses assistent aux pérégrinations de son âme présentées sous forme de récitatifs où l'on retrouve des passages tirés de *Ancient Evenings* ainsi que des œuvres d'autres écrivains américains, comme Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, ou William S. Burroughs.

River of Fundament affiche une distribution variée et remarquable. Des spécialistes venus d'horizons industriels divers - la métallurgie lourde, les casses automobiles, la désulfuration - y côtoient des acteurs comme Ellen Burstyn, Maggie Gyllenhaal, Paul Giamatti, John Buffalo Mailer ou Elaine Strich. On y retrouve aussi des personnages issus de la précédente œuvre de Barney et Bepler, *Cremaster 3*, notamment ceux joués par Barney lui-même, ou par Aimee Mullins. La chanteuse Joan La Barbara, le percussionniste Milford Graves, les barytons Eugene et Herbert Perry, la chanteuse de funk et de blues Belita Woods, la chanteuse Lila Downs, l'auteur et interprète Shara Worden, la chanteuse et actrice Deborah Harry, le compositeur et organiste Dr Lonnie Smith ; enfin un groupe de pow-wow amérindien, Mystic River Singers, mène un ensemble musical éclectique.

Matthew Barney et Jonathan Bepler travaillent ensemble depuis 1995. Le *Cremaster Cycle* de Matthew Barney (1994-2002) dont Jonathan Bepler a signé les partitions musicales, intègre des films, des sculptures, des photographies et des dessins. Ce cycle a été présenté au Musée Guggenheim à New York puis à travers le monde, lors de manifestations consacrées aux arts, au cinéma ou à la musique. Attachés à l'esprit collaboratif, Matthew Barney et Jonathan Bepler font appel à des artistes de multiples horizons comme Norman Mailer, Ursula Andress, le performeur Marti Domination, l'auteur-compositeur -interprète Patty Griffin, le batteur de trash metal Dave Lombardo, l'Opéra et l'Orchestre philharmonique

River on Fundament

Synopsis

de Budapest, les groupes hardcore Agnostic Front et Murphy's Law, ainsi que les Radio City Rockettes.

La première mondiale de *River of Fundament* a eu lieu à la Brooklyn Academy of Music le 12 février 2014, (six séances). La première projection européenne s'est tenue à l'Opéra de Munich le 16 mars 2014. Parallèlement au film, la Haus der Kunst a présenté une exposition de sculptures et de dessins (commissaire: Okwui Enwezor).

À la demande de Matthew Barney, le Manchester International Festival organise les projections du film, pendant deux ans, à l'occasion de festivals internationaux (14, 15 et 17 mai au Wiener Festwochen, 27 mai à Reykjavik, 19 juin à Bâle, 23-25 juin au Holland Festival à Amsterdam, 29 et 30 juin au English national Opera à Londres, 31 août à la Ruhrtriennale).

Acte I (1h 55)

Dans la maison familiale de Brooklyn Heights, au cours de la veillée funèbre de l'écrivain Norman Mailer. La veuve de Norman (Joan La Barbara) accueille amis et personnalités des cercles littéraires et culturels de New York. Partout dans la maison où se croisent les visiteurs, la famille et les morts-vivants (invisibles), on joue de la musique. L'esprit de Norman I (John Buffalo Mailer) émerge du Fleuve des Excréments, le chenal mystique qui s'étend sous le *brownstone* des Mailer et que les morts-vivants doivent franchir. Norman I gravit les escaliers vers sa propre veillée funèbre, où ses esprits *Ka* (Matthew Barney et Aimee Mullins) vont l'accueillir et l'accompagner tout au long de sa visite.

Flashback : au cours d'un rituel chez un concessionnaire Chrysler de Los Angeles, l'esprit de Norman I est convoqué sous la forme de l'épave d'une Chrysler Imperial de 1967. Une procession de musiciens, menée par des clairons et des tambours, conduit l'Imperial à sa dernière demeure, un showroom situé dans les profondeurs du magasin.

Retour à la veillée funèbre de Brooklyn. Norman I, qui ne parvient pas à communiquer directement avec sa veuve, fait la connaissance du Pharaon régnant, Ptah-nem-hotep (Paul Giamatti), qui envie Norman I d'avoir connu la cour du grand Pharaon Usermare (Stephen Payne). Les deux hommes se découvrent des points communs, notamment la croyance en la sorcellerie (ils s'avouent mutuellement qu'ils utilisent les excréments humains pour accroître leur pouvoir et leur savoir) ; et Ptah-nem-hotep confie à Norman I qu'il se considère comme un Pharaon bien faible. Norman I salue Hathfertiti (Madyn G. Coakley) qui fut le médium pour sa renaissance ; il la suit dans la chambre. Elle le mène à la grande porte d'accès au Fleuve des Excréments, où il retourne pour que sa résurrection puisse s'accomplir.

ENTRACTE

Acte II (1h 40)

Norman II (Milford Graves) naît dans le Fleuve des Excréments, dans les sous-sols du *brownstone*, sous la forme d'un chaman des anciens temps, dans la force de l'âge. Hathfertiti (Maggie Gyllenhaal), devenue adulte, l'accueille dans la maison. Dans le salon, la veillée funèbre se poursuit, mais l'atmosphère s'est assombrie, l'assistance est à présent clairsemée, l'énergie moins compassée est quelque peu enivrée.

Flashback : au cours d'un rituel dans un quartier industriel de Detroit, l'esprit de Norman II s'incarne dans une Pontiac Firebird Trans Am 1979 à carrosserie dorée. Le mythe d'Isis et d'Osiris est réinterprété par les *Ka* de Nor-

man (Matthew Barney et Aimee Mullins) qui jouent les doubles-rôles des dieux. Seth (Eugene Perry et Herbert Perry) prend le contrôle d'Osiris, l'enferme dans la Trans Am et le conduit à sa première mort, dans le fleuve Detroit.

Tandis que la veillée funèbre continue de sombrer dans les ténèbres, Nephtys (Jennie Knaggs) et Seth, mythologiquement unis, mais amants séparés, poursuivent leurs querelles domestiques. Quelques chanteurs ivres racontent l'histoire des Dieux égyptiens. À Detroit, une enquête de police menée par Isis et sa sœur Nephtys, permet de retrouver le corps automobile d'Osiris au fond du Fleuve River Rouge. Les deux sœurs restituent à Osiris son organe sexuel et Isis se trouve enceinte.

Seth, fou de rage, s'empare du corps de la Chrysler Imperial d'Osiris et le découpe en quatorze morceaux, provoquant ainsi la deuxième mort d'Osiris. Enfermée à l'arrière d'une Crown Victoria, Isis, impuissante, voit dépecer l'Imperial et les morceaux jetés dans une immense fournaise. Les portes de la fournaise s'ouvrent et le corps fondu d'Osiris peut ressusciter sous la forme d'un imposant pilier Djed.

ENTRACTE

Acte III (1h 36)

La Trans Am 1979 réapparaît dans un canal industriel de New York. Sur le siège arrière, Isis accouche d'Horus, fils d'Osiris, qui naît sous l'apparence d'un jeune faucon.

Le grand Pharaon Usermare rejoint la maison des Mailer. La veillée funèbre est quasi déserte, abandonnée par les invités. Hathfertiti l'accueille et lui révèle qu'elle est sa fille. Usermare est déçu qu'elle ait consacré toute sa vie à aider Norman, simple mortel, à accéder à la vie éternelle. Mais Hathfertiti s'oppose à son père : elle affirme ses croyances et son engagement envers le mysticisme de Norman. Norman II est au repos dans le Fleuve des Excréments. Il sait qu'il doit bientôt se transformer en un nouveau corps et se prépare à retrouver Hathfertiti.

Tout près de là, dans un garage de taxis de Queens, à New York, l'esprit de Norman III s'incarne dans une Police Interceptor Ford Crown Victoria de 2001. Dans une station service, des éléments de cette Crown Victoria sont passés à l'or fin pour le couronnement d'un nouveau roi.

Flashback : scène de cérémonie rituelle dans une cale sèche du Brooklyn Navy Yard. Horus (Brennan Hall) et Seth luttent pour la couronne royale. La cale sèche est peuplée d'une foule exubérante de jeunes de Brooklyn et tout semble prêt pour un combat mémorable. Dans le même temps, des bagarres éclatent au garage des taxis entre deux mécaniciens, et entre la patronne du garage

et son amant. Retour chez les Mailer, où Usermare tient sa cour, et où Horus et Seth sont jugés par le Conseil des Dieux. L'un et l'autre pensent avoir gagné le combat, mais, au moment du verdict, Isis intervient et permet à son fils de prendre la couronne.

Hathfertiti (Ellen Burstyn) a vieilli. Elle a fait franchir le portail à Norman, pour qu'il puisse aller vers sa résurrection ; mais elle se sent proche de la fin. Usermare la supplie d'abandonner Norman et de prendre possession de son héritage royal avant de mourir. Mais une fois encore, Hathfertiti s'y refuse, et proclame son allégeance à l'énergie tellurique et au pouvoir de la magie. Elle entre dans la chambre à coucher et sombre dans un profond sommeil, qui sera le dernier. Usermare, anéanti par le rejet de sa fille, se suicide spirituellement en coupant tout lien avec sa famille et son passé.

Dans les étages supérieurs de la maison Mailer, Norman III (Chief Dave Beautiful Bald Eagle) est réapparu. Mais sans Hathfertiti, il est perdu. Après un court moment, il essaie de retraverser le portail, mais il y reste piégé. Ainsi s'achèvera la lignée des Norman. Délestés de leur charge, ses *Ka* retourneront au Fleuve des Excréments.

L'acte III s'achève dans l'Idaho, au pied de la chaîne des Sawdust Mountains, dans les profondeurs du lac Redfish, et près du cabanon d'Ernest Hemingway, là où les saumons rouges remontent chaque année du Pacifique à la recherche du lieu de leur naissance où, à leur tour, ils viendront frayer.

BIOGRAPHIES

Matthew Barney

Matthew Barney est né à San Francisco en 1967, et il a grandi à Boise, dans l'Idaho. Il est diplômé de l'université de Yale (1989) et s'est installé à New York où il vit et travaille aujourd'hui. Dès ses premiers travaux, Matthew Barney a cherché à transcender les limites physiques par la pratique d'un art multimédia où se rejoignent les films long-métrage, les installations vidéo, la sculpture, la photographie et le dessin. En 1994, Matthew Barney entreprend son *Cremaster Cycle*, une œuvre en cinq parties achevée en 2002.

Barney a exposé partout dans le monde et son œuvre a reçu de nombreuses récompenses : Prix Aperto de la Biennale de Venise en 1993, Prix Hugo Boss en 1996 ; Kaiser Ring de Goslar (Allemagne) en 2007, et le prix du International Film Festival's Persistence of Vision à San Francisco en 2011.

www.drawingrestraint.net
www.cremaster.net

Jonathan Bepler

Le compositeur américain **Jonathan Bepler** a appris les techniques de nombreux instruments en autodidacte, avant d'entrer au Bennington College où il a étudié la composition, l'improvisation et l'interprétation. L'intérêt de Bepler pour le travail interdisciplinaire et collaboratif lui a fait poursuivre dans ces voies pendant les vingt années qu'il a passées à New York avant son installation à Berlin. Son travail intègre des éléments combinés, et dénote un certain goût pour le chaos en même temps qu'un désir d'harmonisation.

Il a collaboré avec des chorégraphes comme John Jasperse, Sasha Waltz et Jennifer Lacey, et aussi avec l'Ensemble Modern, l'Ensemble Glenn Branca, et le Sinfonietta de Bâle. Son installation multicanal pour le Broken Ensemble a été récemment présentée au Centre d'art contemporain de Cincinnati. En 2008, *The Rape of the Sabine Women* (*L'Enlèvement des Sabines*) dont il a composé la musique, une collaboration avec l'artiste Ann-Sofi Siden au Théâtre royal de Suède, a été présenté à Berlin et à Stockholm.

www.jonathanbepler.com

43e édition

www.festival-automne.com

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS
2014

4 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE

Festival d'automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris
Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com