

River of Fundament

MATTHEW
BARNEY
JONATHAN
BEPLER

24 et 25 octobre 2014

cité
de
la musique

43e édition

Matthew Barney / Jonathan Bepler *River of Fundament*

Film écrit et réalisé par **Matthew Barney**
Musique composée et dirigée par **Jonathan Bepler**

Directeur de la photographie, Peter Strietmann
Design de la production, Matthew D. Ryle
Montage, Katharine McQuerrey

Produit par Matthew Barney et Laurenz Foundation
Représentation internationale : Manchester International Festival
Coproduction de la présentation à Paris : Cité de la musique ;
Festival d'Automne à Paris

Durée : 5h15 plus deux entractes
En anglais sous-titré en français

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

L'écrivain américain Norman Mailer avait lui-même donné à Matthew Barney son roman *Ancient Evenings* (1983), 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 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 Détroit (*KHU*) et en 2013 à New York (*BA*). Elles évoquent la vie, la mort et la réincarnation, en une saisissante surimpression des mythes de l'Égypte antique 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.

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 : Festival d'Adélaïde, Wiener Festwochen, Reykjavik, Toronto, Bâle, Holland Festival / Amsterdam, English National Opera / Londres, Ruhrtriennale, Festival d'Automne à Paris / Cité de la musique.

Une épopée en trois actes

Épopée tournée sur fond de paysages américains urbains à Los Angeles, Détroit 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, 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, Détroit 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 *Ancient Evenings*, Mailer s'incarne dans le personnage d'un noble égyptien, Menenhetet 1er, 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* (Détroit, 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 Détroit 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.

Matthew Barney

Synopsis

Acte I (1h55)

River of Fundament affiche une distribution riche, remarquable par sa diversité. 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 de Budapest, les groupes *hardcore* Agnostic Front et Murphy's Law, ainsi que les Radio City Rockettes.

Jonathan Bepler

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 medium 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 (trente minutes)

Acte II (1h40)

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 clairesemée, l'énergie moins compassée est quelque peu enivrée.

Flashback : au cours d'un rituel dans un quartier industriel de Détroit, 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 Norman (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 Détroit.

Tandis que la veillée funèbre continue de sombrer dans les ténèbres, Nephthys (Jennie Knaggs) et Seth, mythologiquement unis, mais amants séparés, poursuivent leurs querelles domestiques. Quelques chanteurs ivres racontent l'histoire des Dieux égyptiens. À Détroit, une enquête de police menée par Isis et sa sœur Nephthys, 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 (vingt minutes)

Acte III (1h36)

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 déserte, abandonnée par les invités. Hathfertiti l'accueille et lui révèle qu'elle est sa fille. Usermare est déçu qu'elle ait consacré 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 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. Il essaie de retraverser le portail, mais 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.

* **Le mythe d'Isis et Osiris** : Maître des ressources et des éléments, inventeur de l'agriculture et de la religion, Osiris gouverne la terre d'Égypte avec sa sœur Isis pour épouse. Son frère Seth le tue, le démembre et monte sur le trône avec sa sœur Nephthys, introduisant violence et chaos. Isis utilise ses pouvoirs pour retrouver le corps d'Osiris. Elle le découvre à Abydos où, d'après les peintures des murs du temple, elle le ressuscite pour concevoir un fils et se change en épervier pour recevoir sa semence. De cette union naît Horus à tête de faucon.

Biographies

Matthew Barney

Matthew Barney est né à San Francisco en 1967, et 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 longs-métrages, 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 festival international *Persistence of Vision* à San Francisco en 2011.

Parmi ses expositions, on peut noter Documenta IX de Kassel et la Biennale de Venise de 1993 et de 2003. L'exposition *The Cremaster Cycle*, organisée par le Musée Guggenheim de New York, a été présentée à Cologne et au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2002-2003). L'exposition rétrospective de sa série *Drawing Restraint*, organisée par le Musée d'art contemporain du XXIe siècle de Kanazawa au Japon, a aussi été présentée entre 2005 et 2008 au Leeum Samsung Museum of Art à Séoul, au Musée d'art moderne à San Francisco, à la Serpentine Gallery à Londres, et à la Kunsthalle à Vienne. Barney a exposé à la Fondation Merz de Turin (2008-2009) et au Schauspiel de Bâle avec *Matthew Barney: Payer Sheet with the Wound and Nail* (2010). L'exposition *Subliming Vessel: the Drawings of Matthew Barney* était pendant l'été 2013 au Morgan Library and Museum à New York avant de s'installer à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, au mois d'octobre. En avril 2014 s'est ouverte l'exposition *Matthew Barney: River of Fundament* au Haus der Kunst, à Munich.

www.drawingrestraint.net
www.cremaster.net

Jonathan Bepler

Le compositeur américain Jonathan Bepler, né à Philadelphie, a appris les techniques de jeu de nombreux instruments en autodidacte, avant d'entrer au Bennington College où il a été initié à la composition par Louis Calabro, à l'improvisation par Bill Dixon, à la percussion par Milford Graves et aux études théâtrales par des artistes et des chorégraphes tels que Lisa Nelson et Min Tanaka. 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 combine différents éléments, 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, avec l'Ensemble Modern, l'Ensemble Glenn Branca et le Sinfonietta de Bâle. Son installation multicanal pour le Broken Ensemble a été 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 Ann-Sofi Siden au Théâtre Royal de Suède, a été présentée à Berlin et à Stockholm. Depuis près de vingt ans, Jonathan Bepler et Matthew Barney travaillent ensemble ; ils ont à leur actif sept films et neuf performances. Jonathan Bepler vit et travaille à Berlin.

www.jonathanbepler.com

Norman Mailer

Norman Mailer (1923-2007) était écrivain, journaliste, scénariste, réalisateur, auteur de théâtre, essayiste, et considéré comme le fondateur du « nouveau journalisme ». Pendant ses soixante ans de carrière, Norman Mailer a écrit plus de quarante livres, dont *The Armies of the Night (Les Armées de la nuit)* (1968) qui lui a valu le Prix Pulitzer et le National Book Award, et *The Executioner's Song (Le Chant du Bourreau)* (1980), son second Prix Pulitzer. En 2005, il a reçu la National Book Medal pour l'ensemble de son œuvre. Il a travaillé sur *Ancient Evenings (Nuits des temps)* entre 1972 et 1983, la période la plus longue qu'il ait passée sur un livre.

Le récit de *Nuits des temps*, qui se déroule en Égypte entre 1290 et 1100 av. J.-C., témoigne de la vie du héros Menenhetet Ier. Un critique littéraire l'a qualifié d'« œuvre littéraire ambitieuse et audacieuse », même si les critiques ont été souvent peu flatteuses. Harold Bloom, dans le *New York Review of Books*, écrit qu'« on ne peut pas nier l'authenticité de sa dynamique littéraire, et ce n'est pas ce que je souhaite faire. *Ancient Evenings* frôle l'excès ; on pourrait appliquer à Mailer les critiques de Karl Kraus à propos des théories de Freud – il se peut que seules les parties les plus absurdes résistent. On pourrait croire que Mailer est conscient que son obsession pour l'Égypte s'inscrit dans la grande narration américaine, qu'il reprend l'imagerie des grands écrivains de la renaissance américaine ».

Matthew Barney a puisé dans *The Executioner's Song* pour son film *Cremaster 2* (1999) dans lequel Norman Mailer interprète le rôle de Harry Houdini.

Les interprètes

Chief Dave Beautiful Bald Eagle

Chief Dave Beautiful Bald Eagle (**Norman III**), né en 1919, vient du Lakota dans le Dakota du Sud. Il a joué dans des films avec Errol Flynn et a dansé avec Marilyn Monroe. On le connaît aujourd'hui pour ses rôles dans *Skins* (2002), *Imprint* (2007) et *Lakota Woman: Siege at Wounded Knee* (1994). Il a tourné avec le *Casey Tibbs' Wild West Show* et figure parmi les incontournables du défilé *Days of '76 Parade* à Deadwood. Il est fier d'avoir été un soldat américain lors de la Seconde Guerre mondiale. Blessé lors d'un bombardement allemand, sa carrière militaire a pris fin. Il s'est tourné par la suite vers des activités telles que les courses de voitures, le parachutisme, le baseball semi-professionnel à Minneapolis, et les rodéos professionnels où il montait à dos de taureau et de cheval sauvage. À la fin des années 1990, lors d'un rassemblement de chefs indiens, il a été élu Premier Chef des Nations indigènes unies (association de chefs de différentes réserves). En tant que Premier Chef, il représente publiquement ses homologues et a voyagé et rencontré d'autres peuples indigènes de par le monde.

Ellen Burstyn

Ellen Burstyn (**Hathfertiti**), née en 1932 à Détroit, quitte la maison familiale à l'âge de 18 ans pour devenir mannequin; dès les années 1950, elle habite à New York où elle débute à l'écran dans des seconds rôles. Sélectionnée pour la première fois en 1971 pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans *La Dernière Séance* (1971), elle passe au devant de la scène, aussi bien au cinéma qu'au théâtre. En 1973, elle est à nouveau sélectionnée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour *L'Exorciste*, mais n'obtient ce prix que l'année suivante pour le film *Alice Doesnt Live Here Any More* de Martin Scorsese. En 1975, Ellen Burstyn est sacrée meilleure actrice aux Tony Awards et en 1978, elle reçoit un Golden Globe et une quatrième nomination aux Oscars. Par la suite, elle partage sa carrière entre le cinéma, le théâtre et la télévision, et se voit acclamée aux Golden Globes (sept nominations), aux Emmy Awards (cinq nominations dont deux prix), et deux fois nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour *Resurrection* (1980) et *Requiem for a Dream* (2000). Ellen Burstyn a centré ensuite son travail sur le cinéma et la télévision où elle a joué dans *Main Street* (2010), *Another Happy Day* (2011) et des séries comme *Big Love* et la mini-série *Political Animals* avec Sigourney Weaver et Carla Gugino pour laquelle elle a reçu un Emmy Award en 2013.

Madyn G. Coakley

Madyn G. Coakley (**Hathfertiti**), née en Californie mais vivant en Virginie, possède un don naturel pour le chant, la comédie et le football. Agée de 13 ans, elle a débuté sa carrière il y a quatre ans dans une publicité de la télévision nationale américaine. Depuis, elle a joué au théâtre et à la télévision, et rêve de devenir comédienne. Ici, on la voit pour la première fois au cinéma dans le rôle de la jeune Hathfertiti.

Lila Downs

L'américano-mexicaine Lila Downs (**Ranchera Singer**) est à la fois auteur et interprète innovante dans le domaine de la musique méso-américaine. Elle puise dans les musiques latino-américaine, africaine, ainsi que dans le folk, le blues, le rock et le jazz américains, et jouit d'une grande renommée. Sa voix rauque et ses performances magnétiques démontrent une grande singularité.

Elle a obtenu le Latin Grammy pour le meilleur album folk (label Una Sangre) en 2005, a joué au Festival des musiques sacrées du monde (où elle apparaît aux côtés du Dalaï Lama), WoMAD, Live Earth, les Oscars du cinéma... Elle a également participé aux bandes originales de films tels que *Frida*, *Tortilla Soup*, *Real Women Have Curves*, *The Three Burials of Melquiades Estrada* et *Fados* de Carlos Saura.

Paul Giamatti

Paul Giamatti (**Ptah-nem-hotep**) est né en 1967 à New Haven, Connecticut. Il débute sa carrière au cinéma dans les années 1990 dans des films tels que *Il faut sauver le soldat Ryan*, *Man on the Moon*, *Négociateur*, *The Truman Show* et *Parties intimes*, avant les années 2000 où il obtient des premiers rôles dans *American Splendor* (2003), *Sideways* (2004), *Cinderella Man* (2005), *The Illusionist* (2006), *John Adams* (2008), *Barney's Vision* (2010). En 2013, Paul Giamatti retourne à Yale, l'université dont il est diplômé, afin de jouer dans *Hamlet* au théâtre de l'Université. Dans *The Amazing Spider-Man 2*, il incarne le méchant Rhino, puis est engagé pour le rôle de Harold Levinson dans la série *Downton Abbey*. Entre 2001 et 2008, Giamatti a été pressenti à quarante-cinq reprises pour différents prix et en a remporté vingt-six, dont un Emmy et un Golden Globe pour *John Adams*.

Milford Graves

Milford Graves (**Norman II**), né en 1941 à New York, dans le Queens, est un batteur et percussionniste de jazz. Innovateur, au cours des années 1960 et au sein du New York Art Quartet avec Paul Bley, il a œuvré pour libérer les percussions de leur rôle limité à marquer le tempo, et est devenu un des pionniers du *free jazz*. Milford Graves a travaillé comme musicien de studio et accompagnateur de Don Pullen, Eddie Gomez, Andrew Cyrille, Rashied Ali, Kenny Clarke, Philly Joe Jones, John Zorn et Albert Ayler. Il a consacré une partie de son temps à la recherche concernant la musique comme thérapie. Depuis plus de quarante ans, il participe à de nombreux événements musicaux et anime des conférences-ateliers sur la médecine (herbologie, acupuncture, nutrition...), ainsi que sur les arts martiaux. En 2000, il reçoit la bourse Guggenheim pour la musique. En janvier 2005, la mairie de New York lui attribue un prix pour ses recherches sur le lien entre les sons émis par le cœur et la musique. Milford Graves a enseigné au Bennington College (1973-2012) la musique et la musicothérapie; il est président de l'International Centre for Medical and Scientific Studies et co-président de l'Institute of Percussive Studies.

Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal (**Hathfertiti**), née en 1977 à New York, est fille de cinéastes. Elle a débuté sa carrière dans un film de son père, Stephen, *Waterland* (1992), avant d'endosser son premier rôle principal dans *Secretary (La Secrétaire)* (2002). Diplômée de la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, elle interprète deux seconds rôles d'abord dans *Cecil B. Demented* (2000) et puis avec son frère Jake dans *Donnie Darko* (2001). Ensuite, elle tient une série de rôles dans des films divers et variés tels que *Sherrybaby* (2006) qui lui vaut une nomination aux Golden Globes, la comédie romantique *Trust the Man* (2006), et les blockbusters *World Trade Centre* (2006) et *The Dark Knight* (2008). Son interprétation dans le drame musical *Crazy Heart* (2009) lui vaut une nomination aux Oscars pour la Meilleure actrice dans un second rôle. Elle est apparue à la télévision dans *Strip Search* (2000) et au théâtre, elle a été à l'affiche de *Closer* (2000) et de *Homebody/Kabul* (2004). En 2012, elle joue dans *Won't Back Down*, et l'année suivante, le rôle d'un agent des services de renseignement dans *White House Down*. Elle milite aux États-Unis pour la défense des droits de l'homme et des droits civiques, de même que dans la lutte contre la misère et le combat pour le renforcement des pouvoirs des parents.

Brennan Hall

Brennan Hall (**Horus**), contre-ténor basé à New York, a débuté sa carrière en tant que soliste au American Bach Soloist que dirige Jeffrey Thomas. Le magazine *San Francisco Classical Voice* a reconnu sa « voix de velours et sa remarquable intelligence musicale ». Il a obtenu le rôle principal dans l'opéra *Akhenaton* de Philip Glass, produit par l'Indianapolis Opera Company et la Jacobs School of Music. Il a chanté Willie dans *Small Box*, l'opéra en un acte de Bruce L. Pearson et de Herman Whitfield III, ainsi que le rôle de La Sorcière dans *Didon et Énée* de Purcell. Il a aussi interprété les rôles de Sesto (*Jules César*), Orphée (*Orphée et Eurydice*) et Malcome (*La Dona del lago*). Brennan Hall a également chanté les Messes de Bach, de Haydn, ainsi que *Le Messie* et *Judas Macabée* de Haendel. Il participe aux concerts de l'ensemble Bloomington Bach Cantata Project et au Bloomington Early Music Festival.

Jennie Knaggs

Jennie Knaggs (**Nephtys**), basée à Détroit, est auteur et multi-instrumentiste. Elle a joué dans les salles et les rues d'Europe et d'Amérique en tissant une gamme très large de styles, passant du folk à l'opéra. Par le passé, elle a travaillé avec la troupe suédoise de théâtre de rue Skramselhika, avec le quatuor *Invisible Hands*, et des projets d'opéras *new wave* avec l'Atlantian Initiative, basé à Berlin, et l'opéra *Burning Man* à San Francisco. Jennie Knaggs est diplômée du Antioch College où elle a suivi des cours d'arts de la scène avec un intérêt particulier pour l'art, la musique et le théâtre comme moteurs de développement social. Elle y a étudié la culture et les musiques traditionnelles de la région des Appalaches. Elle a constitué le groupe Lac La Belle pour travailler sur la musique inspirée par les traditions du Nord des États-Unis. Entre 2003 et 2010, elle est chanteuse, guitariste et auteur pour le groupe I, Crime. Elle fait partie du groupe pop-nigérien *Odu Afrobeat Orchestra*, dirigé par Adeboye Adegbenro. À Labro, en Italie, Jennie Knaggs a été en résidence pour enseigner la musique folk américaine.

Joan La Barbara

Joan La Barbara (**La veuve de Norman**), née le 8 juin 1947 à Philadelphie, est chanteuse et compositeur, connue dans le domaine de la création musicale. Elle a étudié auprès d'Helen Boatwright. Depuis 1979, elle travaille avec Morton Subotnick, Philip Glass, Larry Austin, Peter Gordon, Steve Reich ; elle a chanté les œuvres de John Cage, Robert Ashley, Morton Feldman, et a collaboré avec le chorégraphe

Merce Cunningham. Parmi les artistes avec qui elle a travaillé, on trouve Lita Albuquerque, Matthew Barney, Cathey Billian, Melody Sumner Carnahan, Judy Chicago, Ed Emshwiller, Kenneth Goldsmith et Peter Gordon, ainsi que Christian Marclay, Bruce Nauman, Steina, Woody Vasulka et Lawrence Weiner. Elle a écrit la musique électronique et vocale pour l'animation *The Singing Alphabet* dans *Sesame Street*. En 2008, l'American Music Centre lui a attribué une « Letter of Distinction » pour ses contributions importantes au domaine de la musique contemporaine américaine. Elle a composé pour des chœurs, des ensembles, des orchestres, et même dans le domaine de la technologie interactive. Elle travaille de nos jours à un opéra fondé sur les processus artistiques.

John Buffalo Mailer

John Buffalo Mailer (**Norman I**), né à Brooklyn, est le plus jeune des enfants de Norman Mailer. Diplômé de la Wesleyan University, il écrit des scénarios pour la télévision et travaille comme journaliste freelance. En 2006, il a écrit *Le Grand Vide* (Nation Books) avec son père. Dans le film *Wall Street 2: Money Never Sleeps* d'Oliver Stone, il incarne le rôle de Robby Mancins, trader et meilleur ami de Jake Moore, interprété par Shia Laboeuf. Il est membre du Dramatists' Guild, de l'Actor's Equity Association, de SAG, et du Actors Studio. Il a enseigné dans plusieurs universités. Il a été participé aux émissions Hannity and Combs, Air America, Democracy Now, WNYC, Book TV de CSPAN, et thebigthink.com. En tant que journaliste, il a écrit pour *Playboy*, le *New York Magazine*, *Provincetown Arts, Lid*, *Corriera della Sera*, *The Norman Mailer Review*, *ESPN Books* et *The American Conservative*. En 2002, *People's Magazine* l'a élu comme l'un des hommes les plus sexys. Son dernier travail, le film *Hello Herman*, réalisé par Michelle Danner, est sorti en juin 2013.

Aimee Mullins

Aimee Mullins (**Ka de Norman et d'Isis**) est actrice, mannequin et athlète ; elle vit et travaille à New York. Elle a été membre de l'équipe d'athlétisme de la Georgetown University avant de devenir membre de l'équipe olympique américaine en 1996 ; elle a battu le record du cent mètres et celui du saut en longueur, et a gagné deux médailles d'or aux Jeux paralympiques. Elle est inscrite sur la liste de l'US Track and Field Hall of Fame et sur celle de la NCAA Hall of Fame.

Son premier rôle dans un film était celui d'Oonagh MacCumhail dans *Cremaster 3* (2002) de Matthew

Barney. Elle a également joué dans *REN*, l'acte I de *River of Fundament*.

En 1999, elle défile comme mannequin pour le couturier Alexander McQueen. Aujourd'hui, elle parcourt le monde et prend fréquemment la parole en public, pour aborder des sujets tels que l'innovation, l'image de soi, l'identité. Elle consacre une partie de son temps à des associations comme la Women's Sports Foundation qu'elle a présidée de 2007 à 2009. Parmi ses nombreuses récompenses, on compte en 1997 le Prix de l'association *Women in Education*, un doctorat en lettres à titre honorifique en 2000 du St. John Fisher College, et la Médaille d'or de la République italienne en 2009. En 2008, elle a écrit et réalisé le court-métrage *Cut Out*. Actrice, elle a joué dans *Marvelous* de Siofra Campbell, *World Trade Center* d'Oliver Stone, *Quid Pro Quo* de Carlos Brooks, et dans la série *Hercule Poirot* d'après Agatha Christie. Elle apparaît aussi dans le film *In the Woods* (2010) de Jennifer Elster.

Stephen Payne

Stephen Payne (**Usermare**) est connu pour ses rôles dans *Rent* (2005), *Detachment* (2011) et *Compliance* (2012). En 2008, il a incarné le personnage de Charles Babbage dans le court-métrage *Babbage*. Il a également joué dans les comédies musicales *Osage County* et *White Woman Street*.

Au théâtre, il joue dans *Le Songe d'une nuit d'été* mis en scène par Tina Landau, *A Clockwork Orange* et *Wings of Desire* d'Ola Mafaalani (Amsterdam et A.R.T. Boston), *Sailor's Song* de Shanley, *Bukowski From Beyond* (SoHo Playhouse), *South of No North*, *Fool for Love* (29th Street Rep), *Hatful of Rain* (Actors Studio) et *Night Dance* (Mint Theatre). Il participe à des séries télévisées, comme *Shoot First and Pray You Live*, *Cake Eaters*, *Suburban Girls*, *Hell's Kitchen*, *Les Sopranos* et *New York 911*. Il est aussi dans la distribution du film *Inside Llewyn Davis* (2013).

Eugene Perry

Eugene Perry (**Seth**) est acteur et chanteur baryton-basse. Il a interprété le rôle principal de *El Cimarrón* de Hans Werner Henze au Festival de musique de Greenwich, participé à la création de *Wacanda's Dream* d'Anthony Davis à l'Opéra d'Omaha (Nebraska), chanté le *Ring* de Wagner à l'Opéra de Pittsburgh et à l'Opéra de Long Beach, ainsi que la première mondiale de *Waiting for the Barbarians* de Philip Glass au cours d'une tournée. Il a aussi chanté le rôle de Porgy de *Porgy and Bess*, en Europe puis à l'Opéra de Cape Town.

Il faut citer aussi la participation d'Eugene Perry à

la première mondiale d'*Amistad* d'Anthony Davis à l'Opéra lyrique de Chicago ainsi que sa présence dans les opéras de Philip Glass : *Galileo Galilei* à Chicago et à Londres, *Orphée* au American Repertory Theater à Cambridge, *The Penal Colony* à Seattle. Eugene Perry a chanté dans *Don Giovanni* à l'Opéra d'Atlanta, *Il trovatore* à l'Opéra de Memphis, le rôle d'Escamillo dans *Carmen* dans plusieurs villes.

À l'Opéra de Stuttgart, il a fait partie de la distribution réunie par Peter Sellars pour *Seraphin* de Wolfgang Rihm. Eugene Perry a été de nombreuses fois invité au Metropolitan Opera de New York.

Herbert Perry

Herbert Perry (**Seth**) est un chanteur baryton-basse. Il a interprété des rôles importants du répertoire sur les scènes internationales. Au Metropolitan Opera, on l'a entendu dans *Les Noces de Figaro* et *Don Giovanni*, dans le rôle de Colline dans *La Bohème*. Il a chanté *Les Puritains* de Bellini à l'Opéra lyrique de Chicago, Méphistophélès dans *Faust* de Gounod à l'Opéra d'Edmonton, et Don Alfonso dans *Così fan tutte* à l'Opéra de Vancouver.

À l'Opéra de Pittsburgh, il chante *Le Château de Barbe-Bleue* de Bartók, et plus tard, au Virginia Art Festival, le rôle de Stephan Kumalo dans *Lost in the Stars* de Kurt Weill. Par la suite, il participe au *Ring* (rôles de Fafner et de Hunding) à l'Opéra de Long Beach. Au Lincoln Centre Festival, il tient le rôle de Vasco de Gama dans *White Raven* de Philip Glass que met en scène Robert Wilson. Il a joué dans *El Niño* de John Adams pour VARA Radio à Amsterdam et avec le Philharmonique de Tokyo, chanté le rôle de Nick Shadow dans *The Rake's Progress* à l'Opéra de Montpellier, au Staatstheater de Stuttgart, au Teatro Real à Madrid, au Teatro Massimo Bellini à Catane, et au Festival de Salzbourg. L'enregistrement des *Sept Péchés capitaux* de Kurt Weill à l'Opéra de Lyon est publié en DVD (EMI).

En 2010, Herbert Perry a travaillé avec Matthew Barney et Jonathan Bepler dans *KHU*.

Elaine Stritch

Elaine Stritch (**Eulogis**) est une légende de Broadway. Elle a joué dans de nombreuses pièces, comédies musicales, films et séries télévisées. Née à Détroit en 1925, elle suit une formation de théâtre à la New School de New York avant de débiter en 1944 et de se retrouver en 1946 sur Broadway. Depuis, elle fait partie des célébrités de Broadway et du West End à Londres. Au fil des années, elle a accumulé des récompenses pour ses rôles dans *Bus Stop*, *Sail Away*, *A Delicate Balance*, *Show Boat*, et bien d'autres.

En 2008, elle joue dans *Fin de partie* de Beckett à la Brooklyn Academy of Music. Elle reçoit un Emmy Award pour son interprétation dans un épisode de *New York, Police Judiciaire*, et puis un deuxième en 2004 pour le documentaire qui portait sur son *one-woman-show*. Son troisième Emmy lui a été attribué en 2008 pour le rôle de Colleen dans *30 Rock* sur NBC. Le documentaire *Elaine Stritch: Shoot Me* (2013) la montre, âgée de 89 ans, dominant la scène lors de son show, taquinant Alec Baldwin sur un plateau de tournage et partageant ses réflexions sur son âge et sur sa vie. Elaine Stritch est morte en juin 2014.

Shara Worden

Shara Worden (**Lieutenant Worden**) obtient un diplôme en musique à l'Université du Texas avant de s'installer à New York où elle apprend la composition sous la direction de Padma Newsome (compositeur et musicien de Clogs et The National). Elle écrit la musique pour des spectacles *off-Broadway*. En 2004, elle forme le groupe My Brightest Diamond et sort *Bring Me the Workhorse* en 2006, *A Thousand Shark's Teeth* en 2008 et *All Things Will Unwind* en 2011 chez Asthmatic Kitty Records. Elle a ensuite concentré son travail sur la composition, l'écriture et la performance. Elle a composé un opéra de style baroque produit par le Festival international d'été de Hambourg et deSingel International Campus. D'autres organismes lui ont également commandé des compositions, tels que yMusic, le Brooklyn Youth Chorus, le Young New Yorkers' Chorus, Brooklyn Rider et le Festival MusicNOW. Par ailleurs, des compositeurs, auteurs et cinéastes comme David Lang, Sarah Kirkland Snider, Sufjan Stevens, The Decemberists, ainsi que David Byrne et Fatboy Slim ont souhaité associer la voix singulière de Shara Worden à leurs projets. En 2012, Shara Worden a reçu la bourse Kresge pour la recherche artistique.

Sous-titrage réalisé par AMDA
Traduction de l'anglais, Dominique Hollier
Opérateur, Jorge Tomé
www.torticolli.com

Couverture, p.9, p.13 : © Ivano Gasso
p.3 : Matthew Barney © Ari Marcopoulos
p.4 : Jonathan Bepler © Peter Strietmann
p.6 et 7, p.11 : © Hugo Glendinning

La Fondation Laurenz, qui a coproduit *River of Fundament*, a été fondée par Maja Oeri et Hans U. Bodenmann en mémoire de leur fils Laurenz Jakob. La Fondation apporte son soutien aux arts plastiques. Dans ce domaine, les axes de travail sont volontairement élargis et couvrent une ample série d'actions. La construction et les activités du Schaulager constituent la part la plus connue de la Fondation, un espace de présentation et de stockage pour les œuvres contemporaines, un lieu pour les chercheurs, situé en Suisse, à Bâle. Depuis son inauguration en 2003, le bâtiment, créé par les architectes Herzog & de Meuron, accueille la collection de la Fondation Emanuel Hoffmann. Les œuvres ne sont pas démontées ou stockées comme dans un dépôt traditionnel, elles demeurent accessibles aux chercheurs et aux enseignants. La Fondation Laurenz favorise les échanges entre professionnels et spécialistes dans le domaine des arts ; elle organise des expositions et des projets particuliers, tout en subventionnant deux postes d'enseignants au Département Histoire de l'Art de l'Université de Bâle.

www.schaulager.org
info@schaulager.org

Manchester International Festival
Festival international biennal de création
www.mif.co.uk

Président : Roch-Olivier Maistre
Directeur général : Laurent Bayle
221, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
www.citedelamusique.fr

Président : Pierre Richard
Directeur général : Emmanuel Demarcy-Mota
Directrices artistiques :
Marie Collin, Joséphine Markovits
www.festival-automne.com

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent Grand Mécène du Festival d'Automne à Paris

La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent a pour missions :

- la conservation et le rayonnement de l'œuvre d'Yves Saint Laurent
- l'organisation d'expositions de mode, peinture, dessin, photographie, etc.
- le soutien d'actions culturelles, artistiques et éducatives

Rideau réalisé par Cy Twombly pour l'Opéra Bastille en 1989
Commande de Pierre Bergé, alors président de l'Opéra de Paris

Fondation
PIERRE BERGÉ
YVES SAINT LAURENT

5, avenue Marceau, 75116 Paris
www.fondation-pb-ysl.net