

théâtre de la bastille

76, rue de la Roquette 75011 Paris - Tél : 43 57 42 14

dans le cadre du Festival d'Automne à Paris
du 4 au 10 novembre 1996

à partir de 20 h 15, dimanche à partir de 16 h 15, relâche le 7 novembre

Shrine

installation vidéo conçue par Meredith Monk

à 21 h, dimanche à 17 h, relâche le 7 novembre

Volcano Songs

solo créé et interprété par **Meredith Monk**

prix des places : **100 F**, tarif réduit **70 F**

service de presse
Théâtre de la Bastille
Irène Gordon
tél : 01 43 57 78 36
fax : 01 47 00 97 87

service de presse
Festival d'Automne à Paris
Corinne Moreau, Sarah Meneghello
tél : 01 42 96 12 27
fax : 01 40 15 92 88

Shrine

installation vidéo conçue par

Meredith Monk

et réalisée en collaboration avec

Debby Lee Cohen et Paul Krajniak

opérateur prise de vues

Nick Blair

Volcano Songs

solo créé et interprété par

Meredith Monk

musique, mise en scène

Meredith Monk

lumière

Tony Giovanetti

décor

Meredith Monk

Paul Krajniak

Debby Lee Cohen

Volcano Songs est une commande conjointe du Walker Art Center/Minneapolis,
Hancher Auditorium/Iowa City, PS 122 et de la Fondation pour les Arts de New York
avec le soutien de

MEET THE COMPOSER/Programme de commande du Reader's Digest
en partenariat avec

le National Endowment pour les Arts et le Lilla Wallace-Fondation
du Reader's Digest

coréalisation

Théâtre de la Bastille
administration en Europe
Art Service International

Meredith Monk

Meredith Monk est compositeur, chanteuse, cinéaste, chorégraphe et metteur en scène. Depuis sa sortie de l'université de Sarah Lawrence en 1964, elle a forgé une vision singulière du spectacle, traversant les frontières traditionnelles entre les médias, créant plus de 100 œuvres. Pionnière dans ce que l'on peut appeler maintenant "la technique vocale élargie" et "la performance multi-média", Meredith est la quatrième génération de chanteurs dans sa famille.

Tout au long de sa carrière de trente ans, Meredith Monk a été acclamée par le public et la critique et reconnue comme une force créatrice majeure pour les arts de la scène. "Le temps viendra, peut-être dans cent ans, où l'on cochera les œuvres réussies dans les arts de la scène pendant le dernier tiers de ce siècle : un nom apparaîtra sûrement comme majeur, celui de Meredith Monk. Pour son originalité, son rayonnement, sa profondeur, peu d'artistes peuvent la rivaliser" (Alan M. Kriegsman, Washington Post).

En 1968, elle forme The House, une compagnie consacrée à l'approche interdisciplinaire du spectacle. En 1978, elle fonde "Meredith Monk and Vocal Ensemble" pour interpréter ses compositions vocales uniques. Pendant qu'elle continue de travailler et de tourner, elle donne à d'autres compagnies des œuvres.

Dans les années 60, elle introduit le film dans ses pièces incluant la musique, le mouvement, le théâtre, comme *16 Millimeter Earrings* (1966). Elle continue

d'incorporer depuis des films courts dans ces pièces : une version de 7 minutes d'*Ellis Island* apparaît dans la production de *Recent Ruins* (1979) ; et plus récemment, *Volcano Songs Shrine Installation* applaudit à l'unanimité (1994). Elle développe son talent cinématographique et est récompensée par de nombreux prix.

Depuis 1965, Meredith Monk travaille comme compositeur et explore les possibilités de la voix humaine. Elle commence à utiliser son propre instrument vocal, essayant de découvrir un nombre infini de personnages, de paysages, de couleurs et de textures dans un éventail à trois octaves, puis constitue son propre ensemble pour développer des structures musicales plus complexes. Elle a fait plus d'une douzaine d'enregistrements. En avril 1996, les Disques Catalyst ont sorti le dernier compact *Monk and the Abbess : The Music of Meredith Monk and Hildegard von Bingen*. Fin 1996, ECM sortira un nouvel album intitulé *Volcano Songs*.

En 1991 *ATLAS : an opera in 3 parts* fut présenté aux Etats Unis, à Berlin et à Paris dans le cadre du Festival Paris Quartier d'Eté. *The Politics of Quiet* a été présenté en première européenne à Copenhague, capitale culturelle européenne et au Festival d'Avignon 1996.

VOLCANO SONGS

Dans un sens je me considère comme une archéologue de la voix, à essayer de creuser aux plus profonds de l'expression humaine pour en extraire les formes les plus élémentaires. En explorant le potentiel musical de la voix (instrument original de l'être), je peux exhumer un grand éventail de couleurs, de textures, de personnages, de paysages, d'élan.

Je compose souvent de la musique pour la voix qui utilise des phonèmes. Parce que les mots ont une signification particulière, je préfère des vocalisations sans mot où le poids émotionnel est donné par la voix à nue du chanteur. Des sons sont sélectionnés pour leur résonance émotionnelle et chacun est différent, évocateur, je l'espère, d'images et de gestes qui créent une poésie pour les sens. J'essaie de contourner la pensée sans suite et verbale. J'essaie d'aller à l'essentiel de la communication qui, je l'espère, atteint un niveau plus profond et plus spirituel.

Au cours des années, j'ai découvert que de construire un vocabulaire basé sur mon instrument vocal, m'a permis de découvrir des sons qui ont existé à travers les temps. Cela m'inspire de savoir que de travailler à partir de ma propre voix, je suis liée au monde par la famille de la voix. En même temps, chaque voix est unique ; de telle sorte que lorsque je travaille avec d'autres chanteurs, la musique est enrichie par leur qualité individuelle comme par exemple le *New York Requiem* qui fut composé à l'origine par Thomas Bogdan, membre de mon Ensemble qui chante souvent pour des commémorations relatives au Sida.

Meredith Monk
(traduction)

Volcano Songs est l'œuvre musicale et théâtrale en solo la plus récente de Meredith Monk. La pièce explore les thèmes de la création, du vieillissement, de la mortalité, de la transformation, de la mort et de la renaissance. Liant la science et la magie à la puissance d'événements naturels, *Volcano Songs* évoque l'Artiste en tant qu'archétype contemporain et urbain du shaman, du guérisseur de la communauté, Meredith utilise la musique, le mouvement, la danse, la vidéo, les objets scientifiques artisanaux pour créer un environnement qui ressemble à un endroit sacré - un endroit qui résonne de magie et de mystère.

Volcano Songs est une œuvre en deux parties. La première est une installation vidéo qui célèbre les êtres humains et le pouvoir de la nature et de la création.

La deuxième est le solo.

"Mrs Monk nous fait croire avec aisance que le monde entier n'est qu'un volcan divin donnant naissance éternellement à de nouvelles formes de vie".

Jack Anderson,
New York Times (May 1994)

MEREDITH MONK - DISCOGRAPHY

- 1997 VOLCANO SONGS: ECM New Series, Anticipated release date: Winter, 1997
- 1996 MONK AND THE ABBESS: The Music of Meredith Monk and Hildegard von Bingen Performed by Musica Sacra BMG/Catalyst
Anticipated release date: April, 1996
- 1993 ATLAS: an opera in three parts: ECM New Series, CD 78118-21491-2
- 1993 RETURN TO EARTH on OF ETERNAL LIGHT: Catalyst (Anthology of Choral Music performed by Musica Sacra), CD, 09026-61822-2
- 1992 FACING NORTH: ECM New Series, CD, 78118-21482-2
- 1992 PHANTOM WALTZ and ELLIS ISLAND on U.S. CHOICE: CRI (Anthology of American Music performed by Double Edge), CD, 637
- 1990 BOOK OF DAYS: ECM New Series, CD, 78118-21399-2
- 1987 DO YOU BE: ECM New Series, CD, 78118-21336-2
- 1986 OUR LADY OF LATE: The VANGUARD TAPES: Wergo Records SM 1058
- a release of previously unrecorded material, 1973
- 1983 TURTLE DREAMS: ECM New Series, CD, 78118-212240-2
- 1981 DOLMEN MUSIC: ECM New Series, CD, 78118-21197-2
- 1979 SONGS FROM THE HILL: Wergo Records, SM 1022
- 1978 BIOGRAPHY on BIG EGO: Giorno Poetry Systems Records GPS 012-013
- 1977 RALLY, PROCESSION on AIRWAVES: one ten Records OTOO1/2
- 1974 OUR LADY OF LATE: Minona Records, out of print
- 1970 KEY: Increase Records - re-released on Lovely Music, Ltd. (1977), LML 1051
- 1967 CANDY BULLETS AND MOON: single, out of print - re-released on BETTER AN OLD DEMON THAN A NEW GOD (1984), Giorno Poetry Systems records, GPS 033

MEREDITH MONK - FILMS AND VIDEOS

BOOK OF DAYS (1988)

Black and White and Color, Sound(Stereo/Dolby), 74:21 Minutes (35mm-1:33/video), 1" 3/4" and 1/2"videotape. 55:36 minutes (Video/Television version), 1" 3/4" and 1/2" videotape. Directed by Meredith Monk. Director of Photography Jerry Pantzer; Art Direction and Costume Design by Yoshio Yabara; Music by Meredith Monk; Edited by Girish Bhargava. BOOK OF DAYS is a production of Tatge/Lasseur Productions, Inc., The House Foundation for the Arts, Inc., La Sept, in Association with Alive From Off Center. BOOK OF DAYS is a film about time, drawing parallels between the Middle Ages, a time of war, plague and fear of the Apocalypse, with our modern times of racial and religious conflict, AIDs, and the fear of nuclear annihilation.

TURTLE DREAMS (WALTZ) (1983)

Color, Sound, 27 Minutes, 1", 3/4" and 1/2" videotape. Conceived by Meredith Monk. Performed by Meredith Monk and Vocal Ensemble. Directed by Ping Chong. Music by Meredith Monk. Co-Produced by WGBH-Boston. TURTLE DREAMS (WALTZ) is a music piece with movement for 4 voices and 2 organs. The piece was first performed in 1981, and received the Grand Prize - Performance Video at the first Festival of Video Culture/Canada in Toronto, 1983.

MERMAID ADVENTURES (1983)

Color, Silent, 10 Minutes, 16MM. Directed by Meredith Monk. Camera by David Gearey. This film was projected in the Pre-set section of the stage production TURTLE DREAMS (Cabaret).

PARIS (1982)

Color, Sound, 26 Minutes, 1", 3/4" and 1/2" videotape. Conceived and performed by Meredith Monk and Ping Chong. Produced and Directed by Mark Lowry and Kathryn Escher; made in cooperation with the Walker Art Center, Minneapolis, and KTCA-TV. Music by Meredith Monk. PARIS was first performed in 1972, the first part of THE TRAVELOGUE SERIES, a musical theater piece on journeys imaginary and real, to places with a unique and formative role in history and our consciousness. PARIS is an evocation of place; the ambiance, inhabitants, and mood of a location. KTCA-TV received the Corporation for Public Broadcasting First Place for Performance Programming for PARIS. The video received an Honorable Mention in the 26th Annual American Film Festival sponsored by the Educational Film Library Association, and was also selected for screening at the International Public Television conference in Belgium.

MEREDITH MONK - FILMS AND VIDEOS

ELLIS ISLAND (1981)

Black and White and Color, Sound, 28 Minutes, 35MM, 1", 3/4" and 1/2" videotape. Directed by Meredith Monk, Produced and Co-directed by Bob Rosen, Camera by Jerry Pantzer. Music by Meredith Monk. A film about the experience of immigrants entering America at the turn of the century, ELLIS ISLAND was awarded the CINE Golden Eagle, special Jury Prize from the Atlanta and San Francisco Film and Video Festivals.

16 MILLIMETER EARRINGS (1980)

Color, Sound, 25 Minutes, 16MM. Produced, directed and photographed by Robert Withers. Conceived and performed by Meredith Monk; originally performed in 1966. The film received a Merit Award at The Dance Film Festival in New York City, 1980.

ELLIS ISLAND (1979)

Black and White, Silent, 7 Minutes, 16MM. Directed by Meredith Monk, Associate Director Bob Rosen, Camera by Jerry Pantzer. Designed to be screened during a performance of RECENT RUINS, the film features members of The House Company, and was filmed on location on Ellis Island.

QUARRY (1978)

Color, Sound, 86 Minutes, 16MM. Produced by Amram Nowak Associates. A documentary record of the opera, performed by The House Company.

HUMBOLDT'S CURRENT (1977)

Black and White, Silent, 5 Minutes, S-8 and 16MM. Directed by Meredith Monk, Camera by Meredith Monk, Edited by Meredith Monk and Tony Janetti. A 1910 home movie of Humboldt and his wife on the beach in Asbury Park. Shown in the Obie Award winning piece of the same title by Ping Chong.

MEREDITH MONK - FILMS AND VIDEOS

**QUARRY
(1975)**

Black and White, Silent, 5.3 Minutes, 16MM. Directed by Meredith Monk, Camera and Editing by David Gearey. This film was designed to be projected in the performing space during presentation of Meredith Monk's opera QUARRY, which won an Obie Award in 1976.

**MOUNTAIN
(1971)**

Color, Silent, 10 Minutes, 16MM.
Directed by Meredith Monk. Camera by Robin Lloyd.

**BALLBEARING
(1968)**

Color, Silent, 6.5 and 13 minutes, 16MM. Directed by Meredith Monk; Camera by Meredith Monk and George Landow. This film was designed as an installation piece, to play continuously forward and backward for an unrestricted time period.

**CHILDREN
(1967)**

Black and White, Silent, 9 Minutes, 16MM.
Directed by Meredith Monk. Camera by Phil Niblock.