

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

Jeudi 21 avril et vendredi 22 avril 2022 – 20h30

Meredith Monk & Vocal Ensemble

Cellular Songs: Concert Version

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Programme

Cellular Songs: Concert Version

Meredith Monk & Vocal Ensemble

Meredith Monk, composition, voix, clavier, scénarios vidéo

Allison Sniffin, voix, violon, clavier

Ellen Fisher, voix

Katie Geissinger, voix

Joanna Lynn-Jacobs, voix

Yoshio Yabara, costumes

Joe Levasseur, lumière

Dan Stearns, superviseur lumière

Eli Walker, ingénieur du son

Katherine Freer, monteuse vidéo

Ben Stechschulte, cinématographie

Kevin Kenkel, producteur, manager

Kirstin Kapustik, directrice exécutive

FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 22H.

Le spectacle Meredith Monk & Vocal Ensemble

Cellular Songs: Concert Version

En cette année où Meredith Monk fête ses 80 printemps, son œuvre n'a jamais paru autant en phase avec notre temps. Réalisatrice, chorégraphe créatrice d'opéras, d'œuvres de théâtre musical, de films et d'installations, c'est en tant que compositrice et chanteuse qu'elle se produit avec l'une de ses dernières créations, *Cellular Songs*, une pièce musicale une nouvelle fois née de sa virtuosité transdisciplinaire.

Depuis ses débuts dans les années 1960, Meredith Monk évolue à l'intersection de la musique, du théâtre et de la danse – ou plutôt à la réunion des trois si la formule devait se prendre en son sens mathématique. Tout au long de ses 60 ans de carrière, cette pionnière des performances interdisciplinaires s'est peu à peu muée en figure incontournable du paysage artistique américain. À tel point qu'elle a récemment reçu trois des plus hautes distinctions décernées à un artiste vivant aux États-Unis : Médaille nationale des Arts en 2015 des mains du président Obama, prix Dorothy et Lillian Gish en 2017 et intronisation à l'Académie américaine des arts et des lettres en 2019. Son travail a été présenté dans des salles prestigieuses à travers le monde et la France l'a honorée du titre d'officière de l'ordre des Arts et lettres.

Avant de les faire converger, Meredith Monk suit différents axes liés à sa formation et à ses passions personnelles. À New York, elle réalise immédiatement ses projets personnels et participe à des happenings avec des membres du mouvement Fluxus. À San Francisco, elle participe à un atelier d'Anna Halprin, l'une des fondatrices du Judson Dance Theatre. Son travail chorégraphique est dès lors intimement lié à ses créations de performances théâtrales et musicales, qu'elle agrémente de mouvements dansés. En 1968, elle monte son propre collectif, The House, dédié à une approche interdisciplinaire des performances où son travail est plus imprégné du théâtre que de la danse.

En parallèle, Meredith Monk chanteuse développe un style unique, expérimentant diverses techniques propres à la voix : chuchotements, cris, grognements, sanglots, chant diphonique... Mais elle se défend d'appartenir au courant minimaliste auquel certains l'associent : si elle recourt à la répétition, ce n'est pas comme structure mais en tant que libre accompagnement, faisant d'elle la pionnière de la « technique vocale étendue ». Toutes les possibilités qu'elle explore par la voix, Meredith Monk les pousse encore plus loin dans *Cellular Songs*. La compositrice y combine l'utilisation de sons vocaux à des mouvements corporels pour parvenir à une forme d'expression artistique non verbale. Seule exception, le morceau « Happy Woman » témoigne d'une approche différente qu'elle définit comme « prudente », en associant certains pour leur sonorité et non dans un but narratif.

Pour cette œuvre, cinq artistes dansent et chantent soit en chœur, soit selon une ligne indépendante, tout en exécutant des mouvements synchronisés ou autonomes. Après *On Behalf of Nature*, qui questionnait l'état précaire de notre écologie, *Cellular Songs* s'intéresse au tissu de la vie. Le titre lui-même révèle l'inspiration qu'elle a puisée dans l'interdépendance des cellules humaines qui explique leur vivacité. Ludique et contemplative, l'œuvre s'inspire d'activités cellulaires telles que la superposition, la réplication, la division et la mutation, et se penche sur les systèmes propres à la nature qui reproduisent ce type d'interactions, qu'ils soient terrestres ou animaliers.

Projection d'un modèle de société rêvé, Meredith Monk a formé un ensemble vocal entièrement féminin, une façon pour elle de s'engager contre la puissance du patriarcat et un monde toujours en proie à la compétition et à la brutalité des rapports. Le quintet se compose de Meredith Monk, Ellen Fisher, Katie Geissinger, Joanna Lynn-Jacobs et Allison Sniffin, cette dernière jouant aussi du violon ou du clavier. Ces cinq voix restent distinctes tout en se complétant à l'envi au long du spectacle. Libre à chacun et chacune de les écouter comme un ensemble et, par moments, de les isoler à tour de rôle. Les cinq artistes chantent, bougent, dansent, s'allongent au sol, jouent parfois du piano ensemble et témoignent régulièrement d'une grande empathie mutuelle, tandis que se propagent comme des messages d'amour et d'harmonie dans le public.

Le spectacle se divise en plusieurs scènes qui évoquent autant d'émotions à travers des dispositifs scéniques et des rythmes propres : dramaturgie de la violence, éloge de la paix

et quête de l'harmonie intérieure, avant une interaction finale entre toutes les interprètes. Les pièces vocales les plus aventureuses de la compositrice croisent ici le mouvement, la lumière, la musique instrumentale et l'image.

Adeptes du bouddhisme tibétain, Meredith Monk convie ses expériences spirituelles dans sa pratique artistique, reprenant des thèmes – miséricorde, expériences directes ou éveillées, ouverture à l'inconnu – qui engagent de multiples pistes de réflexion pour le spectateur. Évoquant des cycles de naissance et de mort tout au long de la pièce, Meredith Monk nous rappelle une fois de plus sa vitalité en tant qu'artiste de l'expérience, poursuivant son travail de transmission de ses propres réflexions grâce à sa puissance évocatrice.

Pascal Bertin

Meredith Monk

L'équipe artistique

Compositrice, chanteuse, créatrice d'opéras, d'œuvres de théâtre musical et d'installations, réalisatrice de films, Meredith Monk est l'une des artistes les plus singulières et inspirantes de notre époque. Elle est considérée comme une pionnière de la « technique vocale étendue » et s'illustre dans les performances interdisciplinaires. Elle a contribué à l'exploration de la voix comme instrument, repoussant toujours plus loin ses limites, l'établissant comme un langage en soi. Elle a étendu les frontières de la composition musicale en créant des paysages de sons grâce à des émotions, énergies et souvenirs semblant venir d'ailleurs et pour lesquels il n'y aurait pas de mots. Meredith Monk est considérée par la radio nationale publique américaine comme l'une des 50 meilleures voix et l'une des compositrices les plus épatantes de ces six dernières décennies. Elle a reçu de nombreuses distinctions : Bourse MacArthur, officière dans l'ordre des Arts et lettres de la République française... Acclamé à l'international, son travail est présenté dans les salles de concerts les plus prestigieuses du monde. Meredith Monk a réalisé plus d'une

douzaine d'enregistrements, dont la plupart sont édités chez ECM New Series (l'album *impermanence* a reçu un Grammy en 2008). Une partie des partitions sont disponibles aux éditions Boosey & Hawkes. Meredith Monk a par ailleurs fait l'objet de deux recueils d'interviews : *Conversations with Meredith Monk* (Bonnie Marranca) et *Une voix mystique* (Jean-Louis Tallon). La saison 2014-2015 a fait coïncider sa 50e année d'activité artistique et sa tenue de la chaire de composition Richard and Barbara Debs au Carnegie Hall. Elle a récemment reçu trois des plus hautes distinctions décernées à un artiste vivant aux États-Unis : Médaille nationale des arts en 2015 des mains du président Obama, prix Dorothy et Lillian Gish en 2017 et intronisation à l'Académie américaine des arts et des lettres en 2019. *Cellular Songs* constitue la deuxième pièce d'une trilogie d'œuvres de théâtre musical explorant la relation interdépendante que nous avons avec la nature. Le premier volet, *On Behalf of Nature* (2013), a été généreusement acclamé, tandis que le dernier, *Indra's Net*, est en cours d'élaboration.

Allison Sniffin

Allison Sniffin est multi-instrumentiste, chanteuse et compositrice, et fait partie du groupe Meredith Monk & Vocal Ensemble depuis 1996 avec lequel elle a contribué pour *The Politics of Quiet*, *A Celebration Service*, *Magic Frequencies*, *mercy*, *Turtle Dreams*, *Book of Days* (version de concert), *impermanence*, *Songs of Ascension*, *On Behalf of Nature*, *Cellular Songs* et *Indra's Net*. Elle a contribué à la publication de plusieurs œuvres

de Meredith Monk (*Possible Sky*, *Weave*, *Realm Variations*, *Stringsongs*, *Backlight*, *Night*, *Piano Albums I et II*) et a arrangé «Tokyo ChaCha» pour le groupe Bang on a Can (album *Memory Game* chez Cantaloupe Music). Ses récentes compositions incluent *Eko* (2019) pour deux voix de sopranos, deux voix d'altos et cordes, et *Paddywhack South* (2021) pour marimba, piano et quintette à vent.

Ellen Fisher

Elle Fisher est une performeuse dont le travail consiste à insérer l'action gestuelle aux éléments visuels comme le film ou le théâtre d'ombres. Sa pratique s'appuie sur ses recherches ethnographiques sur les danses de transe et rituelles d'Asie du Sud, en particulier du Sri Lanka, études pour lesquelles elle a reçu des bourses (Fullbright, notamment). Son travail en solo a été soutenu

financièrement par le National Endowment for the Arts, la New York Film Academy et la Fondation Jerome, entre autres. Ellen Fisher collabore avec Meredith Monk/The House depuis les années 1970. Elle enseigne et donne régulièrement des séminaires de danse aux États-Unis et à l'international.

Katie Geissinger

Katie Geissinger collabore avec Meredith Monk pour des projets internationaux, tant en concert que dans des pièces de théâtre ou dans des albums comme *Atlas, impermanence* et *Songs of Ascension* (parus chez ECM). Sa participation au projet *The Politics of Quiet* a été distinguée d'un Bessie Award. Parmi ses autres collaborations, on peut citer *Einstein on the Beach* (George Benjamin), *The Carbon Copy Building* (Bang on a

Can), *La Bohème* (Puccini, mise en scène par Baz Luhrmann à Broadway). Plus récemment, Katie Geissinger a chanté dans *Steel Hammer* (Julia Wolfe et Anne Bogart), *Rainbird* (Aaron Siegel et Mallory Catlett). Elle a également chanté dans le *Gloria* de Vivaldi à la Cathédrale Saint-Jean-le-Théologien de New York et dans *Memory Game* de Meredith Monk avec le groupe Bang on a Can à Londres et à La Haye.

Joanna Lynn-Jacobs

Joanna Lynn-Jacobs a grandi à Santa Barbara, habite actuellement à Los Angeles et vit de son chant et de son travail en tant que *mover* (qui bouge, qui se meut). Ses spécialités embrassent tant le répertoire classique que le répertoire contemporain et le mélange des genres à l'opéra, au théâtre musical. Une de ses pratiques consiste à insérer, sous forme d'improvisation, des mouvements que lui inspire le gaga (recherche du mouvement développé par Ohad Naharin). Actuellement, Joanna Lynn-Jacobs incarne et crée en tournée le rôle d'Iphigenia of the Sea dans

... (*Iphigenia*) de Wayne Shorter et Esperanza Spaulding, production de Real Magic en association avec Octopus Theatricals. On peut également citer sa récente collaboration avec Ash Fure et Lilleth pour l'installation *Hive Rise*, et son apparition dans *Stimmung* avec le Long Beach Opera dirigé par Alexander Gedeon. Auparavant, Joanna Lynn-Jacobs a collaboré avec Meredith Monk et l'Orchestre philharmonique de Los Angeles pour le projet *Atlas*, opéra en trois parties dirigé par Yuval Sharon.

Yoshio Yabara

Yoshio Yabara est titulaire d'un diplôme en linguistique obtenu dans son pays d'origine, le Japon. Il a étudié la conception de décors à Stuttgart et Berlin-Ouest. Il commence sa carrière de costumier pour le film *The Tin Drum* (réalisé par Volker Schlöndorff et récompensé d'un Oscar). Il obtient son premier poste pour la scène dans les années 1970 à la Schaubühne de Berlin-Ouest, où il rencontre pour la première fois Meredith Monk avec laquelle il doit collaborer pour son opéra *Vessel*. Leurs travaux conjoints qui

ont suivi comprennent *Atlas*, le long-métrage *Book of Days, impermanence, Songs of Ascension* et *On Behalf of Nature*. Yoshio Yabara travaille en tant que costumier ou directeur artistique pour de nombreuses productions théâtrales et cinématographiques en Europe, aux États-Unis, en Asie : *The CIVIL warS* (Robert Wilson), *Le Roi Lear*, *Œdipe Rex*, *Madame de Sade* (Suzuki Tadashi), *Don Giovanni*, *Le Nozze di Figaro* (Daniel Barenboim), *Bin ich schön?*, *Nackt et Bliss* (Doris Doerrie), entre autres.

Joe Levasseur

Joe Levasseur a collaboré avec de nombreux danseurs et artistes, et se réjouit de travailler pour la première fois avec Meredith Monk. Il a reçu deux Bessie Awards pour ses mises en lumière.

Parmi ses projets lumière en cours, on peut citer ceux avec Brian Brooks, la compagnie Big Dance Theater et Pavel Zuštiak (*Palissimo*).

Dan Stearns

Dan Stearns est concepteur lumière pour le théâtre et la danse. Il a passé la plupart de la dernière décennie à effectuer des tournées avec des compagnies comme A.I.M. by Kyle Abraham, LeeSaar The Company et Pavel Zuštiak, entre autres. Il a également travaillé avec

Bebe Miller, Bill Young/Colleen Thomas & Co., Jane Comfort & Company, Tami Stronach, Paul Bedard (Theater in Asylum), Scott Ebersold, Tara Ahmadinejad/Piehole, et Sanaz Ghajar/Built for Collapse. Il est diplômé de la Tisch School of the Arts de l'Université de New York.

Eli Walker

Eli Walker est diplômé du Williams College. Durant les dernières années, il a effectué des tournées avec Meredith Monk & Vocal Ensemble à Abu Dhabi, Istanbul et Budapest. Il a également

travaillé partout dans le monde avec des artistes comme Natalie Merchant, Florence + the Machine et Jay-Z.

Katherine Freer

Katherine Freer est designeuse multimédia pour le théâtre, l'événementiel et diverses installations. Son travail est motivé par son amour du récit et sa certitude que celui-ci a le pouvoir de changer la réalité. Parmi ses collaborations fréquentes, on

peut citer : Ping Chong, Liz Lerman, Tim Bond, Kamilah Forbes et Talvin Wilks. Katherine Freer a été nominée pour le Helen Hays Award et l'Innovative Theater Award.

Ben Stechsulte

Ben Stechsulte est un photographe et réalisateur de portraits et de documentaires basé dans les monts Adirondacks et à New York. Il travaille également pour des magazines tels que le *New*

York Times, le *Time*, le *New York Magazine*. *Cellular Songs* est son premier projet avec le groupe Meredith Monk & Vocal Ensemble.

Kevin Kenkel

Kevin Kenkel est un directeur de production et producteur qui travaille pour le monde des arts du spectacle depuis plus de dix ans. Il a travaillé au Metropolitan Museum of Art, à l'école de

design New School, au Museum of Arts and Design et à l'Isabella Stewart Gardner Museum. Il travaille également à Roulette Intermedium à Brooklyn en tant que directeur de production.

Kirstin Kapustik

Kirstin Kapustik travaille depuis plus de dix ans comme productrice, conservatrice, administratrice et éducatrice. Elle est diplômée de danse de l'Université de Floride (2009) et spécialisée dans la chorégraphie et la performance de scène. Elle a enseigné les Universités de Floride, de Pennsylvanie et de Montclair. Kirstin Kapustik a

travaillé pour le Center for Performance Research, le Whitney Museum, New York Live Arts, la Byrd Hoffman Foundation / Watermill Center, le Danspace Project et l'organisation Chez Bushwick de Brooklyn. Kirstin Kapustik est directrice exécutive de Meredith Monk et The House Foundation for the Arts depuis 2017.

**Meredith Monk / The House
Foundation for the Arts**

Directrice exécutive

Kirstin Kapustik

Manager générale

Sarah Lener

Chargé de communication

Peter Sciscioli

Assistante administrative

Amanda Baker

**Conseil d'administration The
House Foundation for the Arts**

Sebastian Bremer

Melanie Charles

Keri Christ

Swati Desai

Corinna Durland

Bobbie Foshay

Mark McNeill

Meredith Monk

Stuart Morrison

Zizi Mueller

Severn Taylor, *président*