

RIVER OF
FUNDAMENT

RIVER OF FUNDAMENT

FILM MATTHEW BARNEYA I JONATHANA BEPLERA
A FILM BY MATTHEW BARNEY AND JONATHAN BEPLER

SCENARIUSZ I REŻYSERIA
WRITTEN AND DIRECTED BY
Matthew Barney

KOMPOZYTOR MUZYKI
COMPOSED AND DIRECTED BY
Jonathan Beppler

PRODUKCJA
PRODUCED BY
Matthew Barney, Laurenz Foundation

PREZENTOWANY PRZEZ
PRESENTED BY
Manchester International Festival

29 LIPCA, PIĄTEK, GODZ. 17.00
JULY 29, FRIDAY, 5 PM

30 LIPCA, SOBOTA, GODZ. 17.00
JULY 30, SATURDAY, 5 PM

Narodowe Forum Muzyki
Wrocław, pl. Wolności 1

FILM ZAWIERA ŚMIAŁE SCENY EROTYCZNE

Opera filmowa *River of Fundament* to najnowszy projekt Matthew Barneya – artysty znanego publiczności MFF T-Mobile Nowe Horyzonty z cyklu *Cremaster*. Wraz z kompozytorem Jonathanem Beplerem stworzył on uwodzicielską, a zarazem odpychającą opowieść wizualno-muzyczną podejmującą temat gry życia ze śmiercią, metamorfozy i reinkarnacji. Punktem wyjścia dla twórców była książka Normana Mailera *Starożytnie wieczory*, a także mitologia egipska. W tym monumentalnym dziele życiorys pisarza zrasta się z fantasmatycznymi losami bohatera jego powieści, a funeralne rytuały Egiptu doby faraonów przeplatają się z xx-wieczną historią amerykańskiego przemysłu samochodowego. *River of Fundament* stanowi amalgamat niecodziennych scenerii, postaci, przedmiotów i zdarzeń, spowitych aurą halucynacyjnej fantasmagorii. Jest świadectwem brikolażowej strategii łączenia enigmatycznych i pozornie niemożliwych do pogodzenia elementów, perfekcyjnie opanowanej przez Barneya. To opowieść o sztuce – odwiecznej walce niszczenia i kreowania.

WOJCIECH DELIKTA

The film opera *River of Fundament* is the latest project by Matthew Barney, an artist well known to audiences of the T-Mobile New Horizons Film Festival from his *Cremaster* series. Along with composer Jonathan Bepler, he has created a seductive and, at the same time, repulsive visual and musical tale that deals with the game of life with death, metamorphosis, and reincarnation. The film's point of departure is Norman Mailer's book *Ancient Evenings*, as well as Egyptian mythology. In this monumental work, the writer's life coalesces with the fictitious fate of the hero of his novel, and Egyptian funeral rites from the time of the pharaohs are interwoven with 20th-century history of the American automobile industry. *River of Fundament* is an amalgamation of unusual scenes, characters, objects, and events shrouded in an aura of hallucinatory phantasmagoria. It is a testament to a bricolage strategy that Barney has mastered, whereby he links enigmatic and seemingly incompatible elements. It is a story about art, about the eternal struggle between destruction and creation.

WOJCIECH DELIKTA

AKT / ACT I

115'

W rodzinnym domu Normana Mailera, położonym w Brooklyn Heights, odbywa się czuwanie po jego śmierci. Wdowa po pisarzu (Joan La Barbara) wita gromadzących się przyjaciół i członków nowojorskiego środowiska artystycznego i literackiego. Żałobnej wieczery przez cały czas jej trwania wtóruje muzyka. Dusza Normana I (John Buffalo Mailer) wylania się z Rzeki Fekaliów – płynącego pod domem mistycznego potoku, przez który umarli muszą się przepawić. Norman I wkracza po schodach do mieszkania. Pozdrawiają go jego własne Ka – duchowe sobowtóry (Matthew Barney, Aimee Mullins) – które mu towarzyszą.

W tym samym czasie w salonie Chryslera na obrzeżach Los Angeles dokonuje się niecodzienny rytuał. Uczestniczący w nim duch Normana I przybiera formę zniszczonego samochodu – modelu Crown Imperial z 1967 roku. Uroczysta procesja, której akompaniuje orkiestra złożona z sekcji perkusyjnej i dętej, wiedzie automobil na miejsce jego ostatniego spoczynku.

Tymczasem w domu pisarza Norman I, nie mogąc skomunikować się z owdowiałą żoną, spotyka faraona Ptah-Nem-Hotepa (Paul Giamatti), który zazdrości mu spotkania z wielkim faraonem Usermare (Stephen Payne). Mężczyźni wymieniają się poglądami, które obaj podzielają, jak choćby wiara we wszechmocną potęgę magii. Wyjawiają również, że posługują się ludzkimi ekskrementami jako źródłem wiedzy i sił vitalnych. Ptah-Nem-Hotep odkrywa przed Normanem, iż nie uważa się za potężnego władcę.

Norman I pozdrawia Hathfertiti (Madyn G. Coakley), służącą mu jako medium w jego reinkarnacji. Podąża za nią do sypialni, w której dziewczyna wskazuje portal prowadzący z powrotem do Rzeki Fekaliów, gdzie główny bohater narodzi się na nowo.

In the Brooklyn Heights home of Norman Mailer's family, a wake for the late author is in progress. The Widow of Norman (Joan La Barbara) greets friends and members of the New York City cultural and literary community. Music is performed throughout the house as guests, family, and the (unseen) undead interact. The spirit of Norman I (John Buffalo Mailer) emerges from the River of Feces, the mystical channel beneath the family brownstone through which the undead must pass. Norman I ascends the stairwell and enters his own wake. He is greeted by his Ka spirits (Matthew Barney and Aimee Mullins) who welcome him and accompany him through his visit.

In a flashback to a ritual held at a Chrysler dealership in Los Angeles, the spirit of Norman I is evoked in the form of a damaged 1967 Chrysler Imperial. A drum and bugle corps-led musical procession accompanies the Imperial to its final resting place in a showroom in the depths of the dealership.

Back at the wake in Brooklyn, Norman I, unable to communicate directly with his widow, makes the acquaintance of the reigning Pharaoh, Ptah-nem-hotep (Paul Giamatti), who envies Norman's earlier experiences in the court of the great Pharaoh Usermare (Stephen Payne). The two men exchange commonalities, including their mutual reliance on sorcery (they confess to one another that both use human feces as a means to accumulate knowledge and power) and Ptah-Nem – Hotep reveals to Norman I that he believes himself to be a weak Pharaoh. Norman I greets Hathfertiti (Madyn G. Coakley) who has served him as a medium for his rebirth. He follows her into the bedroom and she leads him to a portal back to the River of Feces where his resurrection can take place.

AKT / ACT II

108'

Norman II (Milford Graves) przychodzi na świat w Rzece Fekaliów. Wyłania się z potoku jako szamański mag w sile wieku. Dorosła już Hathfertiti (Maggie Gyllenhaal) wita go w domu. W pokoju nieprzerwanie trwa wieczerza, lecz jej atmosfera uległa zmianie – stała się bardziej ponura. Grono gości przerzedza się, a ci, którzy pozostali, są w stanie upojenia.

W tym samym czasie na industrialnych rubieżach Detroit odbywa się kolejny niezwykle obrzęd. Teraz jednak Normana II uosabia złoty pontiac Firebird Trans Am z 1979 roku. Podczas rytuału odegrany zostaje egipski mit o Ozyrysie i Izydzie. W bóstwa wcielają się Ka Normana (Matthew Barney, Aimee Mullins). Set (Eugene Perry, Herbert Perry), przejąwszy kontrolę nad Ozyrysem, więzi go we wnętrzu pontiaca Firebird Trans Am. Pędzące auto popycha ku unicestwieniu, niechybnej „śmierci” w wodach rzeki Detroit.

W miarę jak nastrój pożegnalnej wieczerzy zagęszcza się i mrocznieje, zwaśnieni małżonkowie Neftyda (Jennie Knaggs) oraz Set toczą ze sobą spór. Nieopodal pijani śpiewacy opowiadają historię o egipskich bogach.

Podczas policyjnego śledztwa w Detroit, w którym uczestniczą Izysda i Neftyda, z dna rzeki River Rouge zostaje wyciągnięte „samochodowe ciało” Ozyrysa. Siostrzoboginiom udaje się przywrócić funkcjonowanie jego narządu płciowego, dzięki czemu Izysda zachodzi w ciążę. Rozwścieczony tym Set nakazuje rozczłonkować na czternaście części mechaniczne zwłoki chryslera Imperial. Tym samym prowadzi to do drugiej śmierci Ozyrysa. Izysda, zamknięta w fordzie Crown Victoria Police Interceptor z 2001 roku, przygląda się bezradnie, jak szczątki ukochanego zostają wtrącone do olbrzymich pieców hutniczych. Przetopione w nich ciało Ozyrysa powraca do życia. Odrodzony przybiera postać masywnego filaru żelaznego – dżedu.

Norman II (Milford Graves) is born in the River of Feces in the basement of the brownstone. He emerges as an older, shamanistic sorcerer in his prime. Hathfertiti (Maggie Gyllenhaal), now an adult, welcomes Norman II into the house. In the parlor, the wake continues but the mood has turned darker; the guests are thinning out and the energy is more inebriant, less formal.

In a flashback to a ritual held in the industrial district in Detroit, the spirit of Norman II is visualized as a gold 1979 Pontiac Firebird Trans Am. The myth of Isis and Osiris is reenacted by the Ka spirits of Norman in the double roles of Isis and Osiris (Aimee Mullins and Matthew Barney). Set (Eugene Perry and Herbert Perry) takes control of Osiris, locking him into the Trans Am and driving him to his first death in the Detroit River.

As the wake continues to slip into darkness, Nephthys (Jennie Knaggs) and Set, mythologically connected as estranged partners, carry out their domestic conflict. Drunken singers tell the story of the Egyptian Gods. In Detroit, a police investigation led by Isis and her sister Nephthys recovers the automotive body of Osiris from the River Rouge. The sisters resurrect Osiris' sexual organ and Isis becomes pregnant. Set is enraged and seizes the Chrysler Imperial body of Osiris, cutting the car into 14 pieces, leading to a second death. Imprisoned in the back of a Crown Victoria, Isis watches helplessly as the dismembered Imperial is fed into a massive furnace. The gates of the furnace open and the molten body of Osiris is resurrected as a massive iron Djed pillar.

AKT III

96'

Pontiac Firebird Trans Am wynurza się z wody przemysłowego kanału rzeczno-ego w Nowym Jorku. Na tylnym siedzeniu samochodu Izyda wydaje na świat syna Ozyrysa – Horusa, który zjawia się pod postacią sokołego pisklęcia.

Równocześnie do niemal opustoszałego już domu Mailera powraca potężny faraon Usermare. Spotyka Hathfertiti, która ujawnia, iż jest jego córką. Władca czuje się rozczarowany tym, że całe życie poświęciła ona śmiertelnemu Normanowi, pomagając mu w próbach osiągnięcia wiecznej egzystencji. Kobieta sprzeciwia się ojcu, broniąc swojej wiary w magię i mistycyzm ukochanego. Spoczywający w Rzece Fekaliów Norman II uzmysławia sobie, że wkrótce musi wstąpić w nowe ciało. Szykuje się do powrotu do Hathfertiti.

W garażu taksówek na nowojorskim Queensie duch Normana III przybiera postać forda Crown Victoria Police Interceptor z 2001 roku. Mechanicy z warsztatu samochodowego pozłacają części auta, przygotowując je do koronacji nowego władcy.

W suchym doku nieodległej stoczni Brooklyn Navy Yard ma miejsce ceremonia, w której Set i Horus (Brennan Hall) rywalizują o koronę. Dok zapelnia się tłumem rozentuzjuszowanych mieszkańców Brooklynu. Jednocześnie w garażu taksówek rozgrywają się walki między dwoma mechanikami, a także między kierowniczką zajezdni a jej kochanką.

W tym samym momencie w mieszkaniu pisarza Usermare przewodniczy Radzie Bogów, przed którą stają Horus i Set – obaj przekonani o swoim zwycięstwie w pojedynku. W ustalenie werdyktu ingeruje Izyda, przemawiając za przyznaniem korony jej synowi.

Hathfertiti (Ellen Burstyn) jest teraz u kresu życia. Usermare błaga ją, by – zanim umrze – porzuciła plany wobec Normana i powróciła na łono boskiego dziedzictwa królów. Sukcesorka faraona po raz kolejny odmawia ojcu posłuszeństwa, deklarując oddanie magii i domenie ziemskiej energii. Uda się do sypialni, gdzie zapada w głęboki, ostatni już sen. Usermare, załamany buntem córki, popełnia duchowe samobójstwo, odcinając się tym samym od rodziny i swojej przeszłości.

Na górnym piętrze domu Mailera zjawia się Norman III (Chief Dave Beautiful Bald Eagle). Bez Hathfertiti jest zgubiony. Podejmuje próbę przejścia przez regeneracyjny portal, ale zostaje w nim uwięziony. Genealogiczna linia Normana przerywa się. Jego Ka, pozbawione protoplasty, powracają do Rzeki Fekaliów.

Akt III dobiega końca nieopodal chaty Ernesta Hemingwaya, nad Redfish Lake w Sawtooth Mountain Range w stanie Idaho, gdzie ławica łososi rozpoczyna swoją coroczną wędrówkę przez Pacyfik w poszukiwaniu tarliska, miejsca narodzin.

ACT III

96'

The 1979 Trans Am resurfaces in an industrial canal in New York City. In the back seat Isis delivers Osiris' son Horus, who emerges as a young falcon.

At the Mailer House, the great Pharaoh Usermare returns to a nearly empty wake, void of guests. He is met by Hathfertiti, who reveals that she is his daughter. Usermare is disappointed that Hathfertiti has spent her life enabling Norman, a mortal, in his quest for everlasting life. Hathfertiti rejects her father, defending her belief in magic and her dedication to Norman's mysticism. Norman II has taken rest in the River of Feces; knowing he must soon transform into a new body, he prepares to return to Hathfertiti.

At a nearby taxi garage in Queens, New York, the spirit of Norman III is embodied as a 2001 Ford Crown Victoria Police Interceptor. In the service station, parts of the Crown Victoria are gilded in preparation for the coronation of a new king.

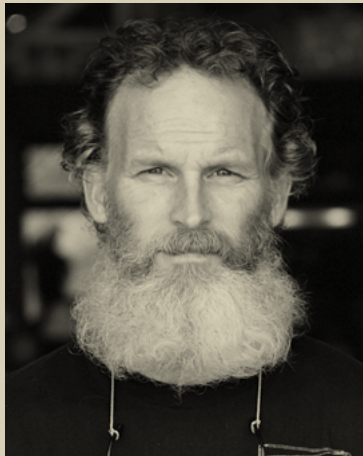
In a flashback to a ritual at a drydock at the Brooklyn Navy Yard, Horus (Brennan Hall) and Set vie for the crown. The drydock is filled with exuberant young Brooklynites and the arena is set for an epic bout. Simultaneous battles ensue at the taxi garage between two mechanics, and between the garage manager and her lover. Back at the Mailer house, Usermare holds court as Horus and Set are judged by the Council of the Gods; both Horus and Set feel that they have won the fight. As the verdict draws near, Isis intervenes, enabling her son to take the crown.

Hathfertiti (Ellen Burstyn) has grown older, having since sent Norman II through the portal towards his resurrection. She is now nearing the end of her life. Usermare pleads with Hathfertiti to abandon Norman and embrace her royal inheritance before she passes. Hathfertiti again rejects Usermare, declaring her allegiance to the energy of the earth and the pursuit of magic. Hathfertiti returns to the bedroom and falls into a deep and final sleep. Usermare, destroyed by his daughter's rejection, commits a spiritual suicide, severing his ties to his family and to his past.

In the upper floors of the Mailer House, Norman III (Chief Dave Beautiful Bald Eagle) has emerged. Without Hathfertiti he is lost. After a brief term, he attempts to reenter the portal, where he becomes trapped, ending the lineage of Norman. Without their charge, the Ka spirits of Norman return to the River of Feces.

Act III comes to a close in Idaho's Sawtooth Mountain Range, in the depths of Redfish Lake, near the cabin of Ernest Hemingway, where the sockeye salmon make their annual journey from the Pacific Ocean in search of their natal spawning grounds.

MATTHEW BARNEY

to amerykański artysta wizualny, urodzony w 1967 roku w San Francisco. Rzeźbiarz, performer, grafik, twórca instalacji, scenarzysta, reżyser, a także aktor i producent. Zafascynowany ludzkim ciałem, jego możliwościami, ale i ograniczeniami (przez rok studiował medycynę i uprawiał futbol), inspiracji dla swojej sztuki szuka w ekstremalnych stanach biologii i kultury. W 1989 roku ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Yale. Debiutował w 1991 roku w nowojorskiej galerii Barbary Gladstone, gdzie zaprezentował *Blind Perineum* – nagranie wideo stanowiące dokumentację wysiłkowego performansu *site-specific*. Seansowi towarzyszyła prezentacja rzeźb wykonanych z wazeliny i tapioki. W samym roku roku kadr z pracy *Delay of Game* trafił na okładkę „Artforum”, wpływowego magazynu o sztuce. Artystycznym projektem, który zapewnił Barneyowi światowy rozgłos, a jednocześnie zagwarantował pozycję w historii sztuki amerykańskiej, okazał się monumentalny cykl filmowy *The Cremaster Cycle* (1994–2002).

Istotną realizacją stała się też seria performatywnych działań pod wspólnym tytułem *Drawing Restraint*, zainaugurowana jeszcze w trakcie studiów artysty – w 1987 roku. Jej najokazalszą odsłoną jest pełnometrażowy film *Drawing Restraint 9* (2005), na potrzeby którego ścieżkę dźwiękową skomponowała Björk. Obecnie Barney mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Jest laureatem licznych nagród, wśród których wymienić można Aperto na Biennale w Wenecji (1993), Hugo Boss Prize (1996), Goslar Kaiser Ring Award (2007)

czy Golden Gate Persistence of Vision Award, przyznaną podczas 54. San Francisco International Film Festival (2011). Amerykanin uczestniczył w wielu prestiżowych wystawach grupowych, m.in. Documenta IX w Kassel (1992), Whitney Biennial (1993, 1995) czy Biennale w Wenecji (1993, 2003). Monograficzną ekspozycję *The Cremaster Cycle*, zorganizowaną przez nowojorskie Solomon R. Guggenheim Museum, prezentowano również w Museum Ludwig w Kolonii i Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2002–2003).

Retrospektywę serii *Drawing Restraint*, zorganizowaną dzięki 21st Century Museum of Contemporary Art w Kanazawie, pokazywały Leeum Samsung Museum of Art w Seulu, San Francisco Museum of Modern Art, londyńska Serpentine Gallery oraz Kunsthalle Vienna (2005–2008). Wystawy sztuki Barneya odbyły się także w Fondazione Merz w Turynie (2008–2009) i w Schaulager w Münchenstein (2010). W 2013 roku ekspozycja *Subliming Vessel: The Drawings of Matthew Barney* miała miejsce w Morgan Library and Museum w Nowym Jorku, a następnie w paryskiej Bibliothèque Nationale de France. Europejska premiera najnowszego projektu – filmowej opery *River of Fundament* – odbyła się w 2014 roku w Bayerische Staatsoper w Monachium. Projekcję uzupełniała obszerna prezentacja rzeźb i obiektów w Haus der Kunst

Matthew Barney was born in 1967 in San Francisco and lives and works in New York. He has been included in group exhibitions such as Documenta IX in Kassel, Germany; the 1993 and 1995 Whitney Biennials; and the 1993 and 2003 Venice Biennale. A one-person exhibition, 'The Cremaster Cycle', organized by the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, traveled to the Museum Ludwig, Cologne and the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. A retrospective of the 'Drawing Restraint' series organized by the 21st c Museum for Contemporary Art, Kanazawa, Japan, traveled to Leeum Samsung Museum of Art, Seoul; San Francisco Museum of Modern Art; Serpentine Gallery, London; and Kunsthalle Vienna. Barney has received numerous awards including the Aperto prize at the 1993 Venice Biennale and the Hugo Boss award in 1996; most recently he was the recipient of the 2007 Kaiser Ring Award in Goslar, Germany, and the Golden Gate Persistence of Vision Award, at the 2010 San Francisco International Film Festival.

CREMASTER 1

reż. Matthew Barney, USA 1995, 42'

Cremaster 1, utrzymany w konwencji musicalu Busby Berkeleya, jest pierwszą z pięciu części *The Cremaster Cycle* Matthew Barneya. Dialogi zostały zastąpione nastrojową muzyką. Akcja opowieści rozgrywa się w dwóch sterowcach oraz na boisku futbolowym, gdzie grupa tancerek kreśli geometryczne układy choreograficzne, tworząc schematyczne rysunki gonad. Film nawiązuje do początkowej fazy płciowego rozwoju człowieka.

With allusions to the conventions of Busby Berkeley's musicals, *Cremaster 1* is the first of five parts in Matthew Barney's *The Cremaster Cycle*. In place of dialogue, there is soft, ambient music. The action in this visual story takes place inside two blimps and on a football field, where a group of dancers describe geometric shapes that create schematic representations of gonads. The film refers to the initial phase of human sexual development.

CREMASTER 2

reż. Matthew Barney, USA 1999, 80'

Cremaster 2 to surrealistyczne połączenie westernu i filmu grozy. Podstawę scenariusza stanowią koleje życia Gary'ego Gilmore'a, pierwszego więźnia straconego w USA po przywróceniu kary śmierci. Zostały one opisane przez Normana Mailera w książce *Pieśń kata*. Barney rozwinął i wzbogacił je o mikrohistorie związane m.in. z kulturą Dzikiego Zachodu, obyczajowością mormonów oraz biografią Harry'ego Houdiniego.

Cremaster 2 is a surreal combination of a western and a horror. The screenplay is based on the life of Gary Gilmore, the first prisoner executed in the United States after the restoration of the death penalty. These events were described by Norman Mailer in his book *The Executioner's Song*. Barney developed and enriched them with microhistories about the culture of the Wild West, the social mores of Mormons, and the life of Harry Houdini.

CREMASTER 3

reż. Matthew Barney, USA 2002, 178'

Na *Cremaster 3* składają się dwa harmonizujące ze sobą wątki narracyjne. Pierwszy, toczący się w Nowym Jorku na początku XX wieku, ukazuje historię budowy wieżowca Chrysler Building oraz konflikt między architektem a jego uczniem. Drugi ma miejsce w rotundzie Muzeum Guggenheima, gdzie główny bohater przechodzi przez kolejne etapy masonskiego rytuału. Film jest końcową realizacją, ale i punktem kulminacyjnym cyklu *Cremaster*.

Cremaster 3 involves two interwoven narrative threads. The first, taking place in New York in the early 20th century, shows the history of the construction of the Chrysler Building and a conflict between an architect and his apprentice. The second takes place in the rotunda of the Guggenheim Museum, where the main character undergoes successive stages of Masonic rites. The film is a self-standing project and also the culmination of *The Cremaster Cycle*.

CREMASTER 4

reż. Matthew Barney, USA 1994, 41'

Część zrealizowana na wyspie Man u wybrzeży Szkocji. W odbywających się tam wyścigach motocyklowych udział biorą dwie drużyny: żółta oraz niebieska. Równolegle do trwającego rajdu faun Loughton Candidate wyrusza w podziemną podróż wzdłuż krętego tunelu. Paralelne opowieści odwołują się na zasadach metafory do anatomicznej fazy nieodróżnicowania płciowego, stanu nieokreśloności.

Cremaster 4 was filmed on the Isle of Man, off the coast of Scotland, where two teams—yellow and blue—take part in a motorcycle race. In parallel to the race, a satyr called Loughton Candidate embarks on a journey through a winding underground tunnel. The parallel stories are a metaphor for the anatomical phase of undifferentiated sex and its state of uncertainty.

CREMASTER 5

reż. Matthew Barney, USA 1997, 55'

Ostatnia część cyklu *Cremaster*, a zarazem jego początek. To tragiczna historia miłosna, osadzona w sennym Budapeszcie pod koniec XIX wieku. Główna bohaterka, przebywająca w operze The Queen of Chain, oplakuje swojego kochanka magika Harry’ego Houdiniego (her Magician), uosabianego przez trzy postacie. *Cremaster 5* to liryczna opera filmowa charakteryzująca się wyrafinowaniem zarówno wizualnym, jak i muzycznym.

Cremaster 5 is both the last part of the Cremaster Cycle and also its starting point. It is a tragic love story set in sleepy Budapest in the late 19th century. The main character is the Queen of Chain, who, while residing at the opera, mourns her lover, Harry Houdini (her Magician), who is personified by three figures. Cremaster 5 is a lyric opera in cinematic form that is characterized by both visual and musical sophistication.

DE LAMA LÂMINA

reż. Matthew Barney, USA 2004, 56'

De Lama Lâmina jest kinematograficznym zapisem performans, który Matthew Barney i Arto Lindsay wykonali w 2004 roku podczas karnawału w brazylijskim mieście Salvador. Wizualno-muzyczna opowieść, zainspirowana politeistyczną religią *candomblé*, a także historią ekoaktywistki Julii Butterfly Hill, podejmuje temat zacieklej walki między cywilizacją a pierwotnymi siłami natury.

De Lama Lâmina is a cinematic record of a performance art piece that Matthew Barney and Arto Lindsay conducted in 2004 during the carnival in Salvador, Brazil. A visual and musical tale inspired by the polytheistic religion of Candomblé and the story of environmental activist Julia Butterfly Hill, it deals with the fierce struggle between civilization and the primal forces of nature.

DRAWING RESTRAINT 9

reż. Matthew Barney, USA, Japonia 2005, 135'

Historia miłosna z pogranicza jawy i snu, rozgrywająca się na pokładzie japońskiego statku wielorybniczego. Niezwykła metamorfoza, jakiej – poddani rytuałom – ulegają główni bohaterowie, znajduje swoje odbicie w akcie tworzenia wazelinowej rzeźby. Ta nabiera cech wciąż przeobrażającego się organizmu. Fascynującym wizualnie obrazom wtóruje zjawiskowa muzyka skomponowana przez Björk.

A love story somewhere between reality and a dream that takes place on board a Japanese whaling ship. The extraordinary metamorphosis that the main characters—subjected to a ritual ceremony—undergo is reflected in the act of creating a Vaseline sculpture. This takes on characteristics of a constantly metamorphosing organism. The visually fascinating images are accompanied by phenomenal music composed by Björk.

JONATHAN BEPLER

urodził się w 1959 roku w Filadelfii. Jeszcze jako samouk doskonalił warsztat multiinstrumentalisty. W 1982 roku rozpoczął naukę w Bennington College. Studiował kompozycję pod kierunkiem Louisa Calabro, improwizację u Billa Dixona, natomiast grę na perkusji u Milforda Gravesa. Sztuk performatywnych uczyli go m.in. Lisa Nelson oraz Min Tanaka. Po przeprowadzce z Pensylwanii do Nowego Jorku Bepler kontynuował działalność interdyscyplinarną. Często współpracował z różnymi choreografami, np. Johnem Jaspersem, Sashą Waltz, Jennifer Lacey czy Wallym Cardoną. Wraz z kierowanymi przez siebie zespołami tworzył dzieła zarówno komponowane, jak i improwizowane. Występował na scenach amerykańskich i europejskich. W dziedzinie muzyki koncertowej ma realizacje dla niemieckiego Ensemble Modern, amerykańskiego Glenn Branca Ensemble, a także szwajcarskiej Basel Synfonietta. Jego sceniczne prezentacje z udziałem aktorów, techników oraz architektonicznej przestrzeni szwedzkiego Królewskiego Teatru Dramatycznego, będące owocem współpracy z artystką Ann-Sofi Sidén, prezentowano w Sztokholmie i Berlinie. W ramach trwającej blisko 20 lat współpracy z Matthew Barneyem Bepler skomponował ścieżkę dźwiękową do siedmiu jego filmów i dziewięciu performansów. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Jonathan Bepler was born in 1959 in Philadelphia and lives and works in Berlin. He has often collaborated with choreographers, including John Jasperse (California), Sasha Waltz (S, Gezeiten), and Jennifer Lacey (This is an Epic, Mhmmm). A multi-instrumentalist, he has led ensembles of both improvised and pre-composed music and has appeared often in New York and in Europe. His concert music includes a 2006 commission for the Ensemble Modern (45 musicians and singers), a work for the Glenn Branca Ensemble (12 electric guitars and percussion). His multi-channel sound installation for Broken Ensemble was shown at Contemporary Arts Center, Cincinnati. The score for The Rape of the Sabine Women, in Greece with Eve Sussman, includes 600 voices in the Herodeon theater at the Acropolis, a cliff side Bouzouki ensemble, and a piece for butchers, knives and meat.

Visual artist Matthew Barney and composer Jonathan Bepler have worked together since 1995’s Cremaster 1. Bepler continued to score Barney’s films Cremaster 2, 3, and 5. Barney’s Cremaster Cycle (1994-2002), consisting of the films and related sculptures, photographs and drawings, was exhibited at the Guggenheim Museum in New York to critical acclaim. The Cremaster films have achieved worldwide distribution in the worlds of art, film and music. With a strong belief in the spirit of collaboration, Barney and Bepler have worked with a broad range of talents in the past including Norman Mailer, actress Ursula Andress, performance artist Marti Domination, singersongwriter Patty Griffin, thrash metal drummer Dave Lombardo, the Budapest Opera and Philharmonic Orchestra, hardcore bands Agnostic Front and Murphy’s Law, and the Radio City Rockettes.

AUTORZY

OBSADA

ZESPÓŁ MUZYCZNY THE WAKE ENSAMBLE

SCENARIUSZ I REŻYSERIA WRITTEN AND DIRECTED BY Matthew Barney	NORMAN III Wódz Dave Beautiful Bald Eagle	SET Herbert Perry, Eugene Perry	ŚPIEWACZKA W FABRYCE FACTORY SINGER Belita Woods	SOPRAN SOPRANOS Kjersti Kveli, Gelsey Bell, Megan Schubert	KUCHARZ PRZY GRILLU GRILL COOK Paulo Henri D. Paguntalan	RADA HEMINGWAYÓW THE COUNCIL OF HEMINGWAYS Kevin McGuire, Richard Faulk, Greg Pursino, Mike Wilson	ASYSTENT KUCHARZA PREP COOK Franciso Paez
KOMPOZYTOR MUZYKI I REŻYSERIA MUSIC COMPOSED AND DIRECTED BY Jonathan Bepler	NORMAN II Milford Graves	HORUS Brennan Hall	DRUGA KA NORMANA THE KA OF THE KA OF NORMAN Michaela Dennis	HARFA HARP Zeena Parkins	POMOCNICY PTAH-NEM-HOTEP ASSISTANTS TO PTAH-NEM-HOTEP Kat Delph, Rachel Wolski	ZESPÓŁ DZIECIĘCY KIDSROOM ENSEMBLE Artie Carpenter, Ocean Elizabeth Currier, Luca Lodewick, Theo Lodewick, Sam Nivola, Sydney Swihart, Morgan Swihart, Alexa Swinton	SMAŻĄCY KUCHARZ FRY COOK Hector Tecaxco
PRODUKCJA PRODUCED BY Matthew Barney, Laurenz Foundation	HATHFERTITI Ellen Burstyn	MÓWCA POGRZEBOWY EULOGIS Elaine Stritch	HONEYBALL Milica Nikčević	UKULELE Mick Barr	NASTOLETNI BEATBOXER TEENAGE BEATBOXER Ryan Robinson	MYŚLIWY HUNTER Ed Mulick	
OPERATOR DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Peter Strietmann	HATHFERTITI Maggie Gyllenhaal	ŚPIEWACZKA RANCHERA RANCHERA SINGER Lila Downs	KIEROWNIK GARAŻU GARAGE MANAGER: Bobbi Starr	TRĄBKĄ TRUMPET Axel Dörner	KRÓLEWNA LITTLE QUEEN Bobbi Starr	POZOSTALI GOŚCIE STYPY ADDITIONAL WAKE GUESTS Val Aiyeola, Salvatore Bumbico, David Byrd, Kari Sioux Gordon, Princess Harris, Suzanne Lipinsky, Dolores McDougal, Tina Moore, C.G. Reeves, Gabrielle Ryan, Carol Sims, David Stern, Kristen Sultana, T. Boomer Tibbs, Harry Timothee, Bill Weeden	
SCENOGRAFIA PRODUCTION DESIGN Matthew D. Ryle	PTAH-NEM-HOTEP Paul Giamatti	KAPŁAN, KIEROWNIK SKLEPU REN PRIEST, REN DEALERSHIP MANAGER Jerry Giles	KOCHANKA KIEROWNIKA MANAGER'S LOVER Taylor Starr	PUZON TROMBONE Art Baron	KRÓLOWE I EUNUCHOWIE QUEENS AND EUNUCHS Peter Badalamenti, Eleanor Bauer, Ekaterina Sknarina, Danny Wylde	ZESPÓŁ TANECZNY RIVER OF FUNDAMENT RIVER OF FUNDAMENT STEP TEAM Linda Dixon, Tasha Evans, Sadara Hunt, Shamania Laurence, Jasmine Ramos, Veronica Rivera, Sabrie Rodriguez, Danielle Rosario, Marilyn R. Solis	
MONTAŻ EDITOR Katharine McQuerrey	WDOWA PO NORMANIE THE WIDOW OF NORMAN Joan La Barbara	SZEF KUCHNI, NADZORCA HEAD CHEF, DAY LABOR BOSS Luis Alvarez y Alvarez	GOŚCIE STYPY WAKE GUESTS David Amram, Iran Barkley, Suzanne Bertisch, Dick Cavett, Steve Dalachinsky, Clarissa Dalrymple, Marti Domination, Jeffrey Eugenides, Tommy Gallagher, Gail Gerber, Fran Lebowitz, Cinqué Lee, Larry Holmes, inspektor Bill Majeski, Jonas Mekas, Adrianna Nicole, De'quan Purdy, Salman Rushdie, Luc Sante, Lawrence Schiller, Richard Stratton, James Toback, Mr. Twinkle, Alice Weiner, Lawrence Weiner	PERKUSJA PERCUSSION Jeffrey Berman	CHÓR MYSTIC RIVER MYSTIC RIVER SINGERS Kenny Merrick, Jr., Lauren Merrick, Chad Benedict, Craig Merrick, Tyson Merrick, Chris Newell, Wayahsti Richardson		
PRODUCENT WYKONAWCZY PRODUCER Mike Bellon	USERMARE Stephen Payne	ŚPIEWAJĄCY GOŚCIE STYPY SINGING WAKE GUESTS Sidsel Endressen, Phil Minton, Deborah Harry		SEKCJA SMYCZKOWA STRINGS Flux Quartet (Tom Chiu, Conrad Harris, Max Mandel, Felix Fan)		BARMAN BARTENDER David Grimm	
	KA NORMANA, IZYDA THE KA OF NORMAN, ISIS Aimee Mullins						
	KA NORMANA / OZYRYS THE KA OF NORMAN / OSIRIS: JAMES LEE BYARS Matthew Barney	SLAMMER SLAM POET George Stonefish					
	NEFTYDA NEPHTHYS Jennie Knaggs	WOKALISTA R&B R&B SINGER Terrell Howard					

EKIPA ZDJĘCIOWA

ASYSTENT SCENARZYSTY
I OPRACOWANIE DIALOGÓW
ADDITIONAL DIALOGUE
WRITTEN AND ADAPTED BY
David Grimm

DRUGI REŻYSER
ASSISTANT DIRECTOR
Sarah Gyllenstierna

WSPÓŁPRACA PRODUCENCKA
CO-PRODUCER
Blake Ashman-Kipervaser

ARANŻACJA
LIVE PERFORMANCE
DRAMATURGY
Tony Gerber

ASYSTENCI SCENOGRAFA
PRODUCTION DESIGN TEAM
Kanoa Baysa, Jade Archuleta-
Gans, Michael Branning,
Mike Koller

CHARAKTERYZACJA
SPECIAL MAKE-UP EFFECTS
Keith Edmier, Josh Turi

CHARAKTERYZACJA
SPECIAL MAKE-UP EFFECTS
REN Gabe Bartalos

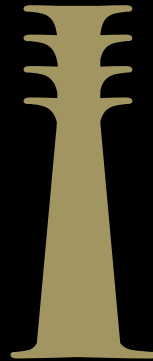
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA
KHU FOUNDRY DESIGN
AND OPERATION
Casey Westbrook
OŚWIETLENIE
LIGHTING DESIGN BY
Chris Winget

DŹWIĘK
SOUND DESIGN
Dave Paterson

EFEKTY SPECJALNE
VISUAL EFFECTS SUPERVISOR
Mauricio Baiocchi

SOUND DESIGN
Dave Paterson

RIVER OF FUNDAMENT

SCENARIUSZ I REŻYSERIA: MATTHEW BARNEY
KOMPOZYTOR MUZYKI I REŻYSERIA: JONATHAN BEPLER
PRODUKCJA: MATTHEW BARNEY I LAURENZ FOUNDATION
PREZENTOWANY NA ŚWIECIE – W IMIENIU JEGO TWÓRCÓW –
PRZEZ MANCHESTER INTERNATIONAL FESTIVAL

WROCŁAW 2016
Europejska Stolica Kultury

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

stowarzyszenie
nowe horyzonty

stowarzyszenie
nowe horyzonty

impert

stowarzyszenie
nowe horyzonty

t-mobile nowe horyzonty
18. międzynarodowy festiwal filmowy
wrocław, 28-31 lipca 2016