PROJECT DESCRIPTION

Alexandra Gorlin-Crenshaw

Ava's House

An opera-folktale for soprano and toy theatre box

I blend music and puppetry into immersive and original performance pieces. I look for contrasts and parallels between sounds, images, and texts, to create richly layered and personal works, and through my creative process, I am called to continually hone and refine new and existing skills.

Ava's House is a new piece for soprano and toy theatre box. In a strange and vivid dream, Ava finds herself in her first home, where she hasn't set foot in 30 years. Each room unfolds to her, like envelopes of childhood stories, releasing old feelings of innocence, fear, grief, and whimsy in the sensations, sounds, smells, images, and symbols that return to her. Gliding and ghostlike, Ava reconstructs her house from the inside, like a young child comes to know all the nooks and crannies of the first spaces that hold her.

I have organised *Ava's House* into short scenes: suggestive, poetic miniatures collaged together to make up a longer narrative. Poems or evocative phrases, fragments of memory, wafting sounds, flickering shadow images, and hand-made visuals tell *Ava's* story. I have written a kind of libretto for each scene, a short text which I pre-record as voice-over or use for texts of songs. Closely integrated with this narrative are original compositions for piano, voice, harmonium/shruti box, and recorded sounds, as well as my own arrangements of Jewish and Anglo-American folk songs of my (and *Ava's*) roots. I have prerecorded the piano part so that I have my hands free to manipulate shadow puppets, toy theater scenery, or crankie spools; I also pre-record and layer my voice to allow for singing in multi-part harmony with myself.

The texts and music guide me in choosing visual elements. In my supporting portfolio, you will find a video-recorded excerpt. Here, I have projected images onto the theatre box: pre-recorded video sequences of paper cutouts on a light table, and shadows of my hands playing the piano. Other times, I illuminate the box from behind in order to manipulate shadow puppets and utilize other shadow theatre techniques.

Ava's House explores several questions: What do we inherit, unwittingly or not, from our ancestors? Where are they now? Do they visit us? How do we come to understand what we felt as children, through our animal senses? Can folklore, dreams, songs, and story-telling connect to something ancient within each of us? Through *Ava's House* we excavate a small child's impressions and feelings as she grows conscious of herself - with a dose of magic and fantasy.

DESCRIPTION DU PROJET

Alexandra Gorlin-Crenshaw

La maison d'Ava

Un opéra-conte pour soprano et théâtre de papier

Ava's House est une nouvelle oeuvre multidisciplinaire pour soprano et théâtre de papier. Dans un rêve étrange et saisissant, Ava se retrouve dans sa première maison, où elle n'a pas mis les pieds depuis 30 ans. Chaque pièce se déplie devant elle, comme des enveloppes d'histoires d'enfance, libérant de vieux sentiments d'innocence, de peur, de chagrin et de fantaisie dans les sensations, les sons, les odeurs, les images et les symboles qui lui reviennent. Glissant et fantomatique, Ava reconstruit sa maison de l'intérieur, comme un jeune enfant apprend à connaître tous les coins et recoins des premiers espaces qui l'accueillent.

J'ai organisé *La Maison d'Ava* en scènes courtes : des miniatures suggestives et poétiques qui s'assemblent pour former un récit plus long. Des poèmes ou des phrases évocatrices, des fragments de mémoire, des sons flottants, des images d'ombre vacillantes et des visuels faits à la main racontent l'histoire d'Ava. J'ai écrit une sorte de livret pour chaque scène, un court texte que je pré-enregistre comme voix off ou que j'utilise pour les textes des chansons. Sont étroitement intégrées à cette narration des compositions originales pour piano, voix, harmonium et sons enregistrés, ainsi que mes propres arrangements de chansons folkloriques juives et anglo-américaines de mes racines (et de celles d'Ava). J'ai préenregistré la partie piano afin d'avoir les mains libres pour manipuler les marionnettes, les décors de théâtre de papier, ou les bobines de boîte crankie ; j'ai également préenregistré et superposé ma voix afin de pouvoir chanter en harmonie à plusieurs voix avec moi-même.

Les textes et la musique me guident dans le choix des éléments visuels. Dans mon portfolio, vous trouverez un extrait filmé. Ici, j'ai projeté des images sur le théâtre de papier : des séquences vidéo préenregistrées de papiers découpés sur une table lumineuse, et des ombres de mes mains jouant du piano. D'autres fois, j'éclaire la boîte par l'arrière afin de manipuler des marionnettes d'ombre et d'utiliser d'autres techniques de théâtre d'ombres.

Ava's House explore plusieurs questions : De quoi héritons-nous, involontairement ou non, de nos ancêtres ? Où sont-ils maintenant ? Nous rendent-ils visite ? Comment parvenons-nous à comprendre ce que nous avons ressenti en tant qu'enfants, à travers nos sens animaux ? Le folklore, les rêves, les chansons et les contes peuvent-ils nous connecter à quelque chose d'ancien en chacun de nous ? À travers *La Maison d'Ava*, nous fouillons les impressions et les sentiments d'une petite enfant qui prend conscience d'elle-même - avec une dose de magie et de fantaisie.