

SONIC TOTEM

Théâtre Radiophonique
Sculpture Sonore
Performance Interactive

Floy Krouchî

www.floykrouchî.org

Introduction:

Sonic Totem est un réceptacle et transmetteur de sons sensibles. Programmable pour réagir à la distance et aux mouvements proches, le Totem devient un instrument polyvalent d'interaction en temps réel, générateur de récits, une machine à "cut up".

Le Totem opère comme **une base de données pour des sources sonores** glanées dans le monde entier, un genre de double numérique de mes enregistrements. Paysages sonores ramenant à un ailleurs, "bruits" divers, paroles enregistrées sont ainsi déclenchés dans le Totem par son logiciel dédié. Instrument unique, il agit comme une archive interactive qui répond aux gestes de l'artiste, voire du public si la sculpture est installée. Chaque récit utilise des fragments d'éléments de la base de données, tout en restant unique. Il pourra être utilisé pour des transmissions radiophoniques, ou comme installation/ performance générant des récits.

Pour chaque intervenant, je fais des interviews spécifiques, très ciblées, en essayant d'aller chercher l'empreinte "digitale" sonore de la personne, de son histoire, sa généalogie.

Sont déjà inclus dans le Totem, par exemple :

Oyku T., poète Kurde (sur sa grand mère et la langue Kurde). Yez TuTic, peintre Croate (sur le lien entre ses tatouages et son histoire).

Marc Silberstein et Guillaume Lecointre, biologistes sur le développement du vivant et le hasard dans la cellule. Mais aussi des paysages sonores, ou des documents enregistrés dans les tribus Irulas en Inde, sur l'histoire de leur tribu.

Description:

«Sonic Totem» est une Sculpture en bois, métal et corne, qui intègre une série de haut-parleurs interactifs. Le Totem se trouve au milieu d'un espace circulaire virtuel, autour duquel le spectateur peut tourner à 360 °. L'espace est divisé en quatre zones, rappelant les quatre points cardinaux et les quatre éléments primordiaux. Le Totem porte une couronne circulaire de capteurs de distance à ultrasons qui analysent le mouvement et déclenchent et modulent des séries de sons selon des procédures entre nécessité et éléments aléatoires.

Concept:

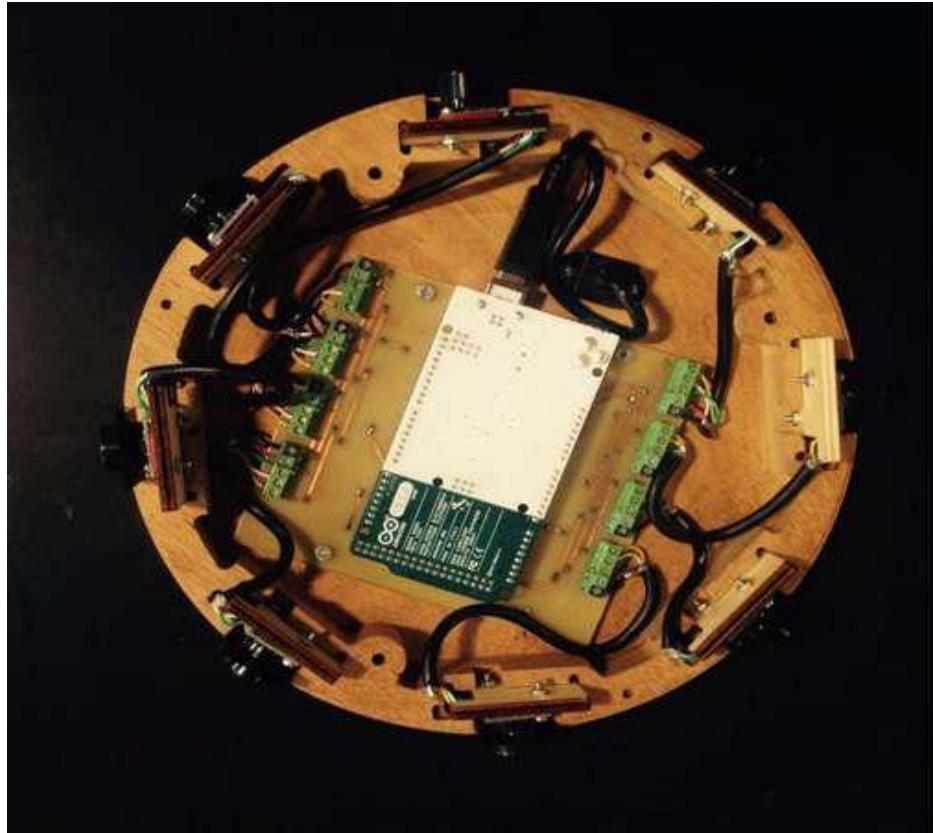
La figure du totem traditionnel est invoquée, un objet rituel faisant office d'interface avec le monde des ancêtres et les forces invisibles. La sculpture fonctionne comme un "totem numérique" contemporain. Il propose de reformuler et de questionner la distinction ontologique humain/ non- humain/ machine, et la fonction de l'objet d'art en tant qu'objet magique.

La sculpture génère des récits uniques, des identités hybrides et des perturbations spatio-temporelles. Le Totem est alimenté par des enregistrements, field recordings, des interviews, documents sonores potentiellement infinis, et enregistrés dans chaque lieu où il est installé. **Le Totem peut également recevoir et moduler un stream audio/ radio en direct, émis à partir d'un autre emplacement.**

Une «**méta-généalogie**» émerge: les processus de composition interactive reflètent les processus du Vivant. Par la sélection, la répétition, la mutation, entre le déterminisme et le hasard, les séquences se construisent, les identités, les généalogies et les mémoires se définissent, au niveau de la cellule, de l'individu, de l'histoire collective.

SONIC TOTEM: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couronne: Arduino et capteurs ultrasons

Lien vidéo du prototype : <https://vimeo.com/258405247>

8 capteurs de distance à ultrasons en configuration circulaire.
Surface d'interaction: 360°,
radio = 3m. 4 Hauts-parleurs intégrés + Sub. Audio inputs:
sample playback, live input,
audio stream.

Audio processing: filter, delay,
ring modulation, EQ, compression,
lfo.

Architecture modulaire,
affectations audio & data ouvertes.

Contrôle et Monitoring remote online.

Système d'écriture musicale et simulateur offline
Logiciel original.

Serveur dédié pour le streaming audio

AUTOUR DU TOTEM

A partir de 2013, je commence à enquêter sur l'histoire de ma famille, établissant des liens entre "grande Histoire" et récits personnels, documentaire et autofiction, avec la pièce radiophonique "Il y a des inconnus qui coulent dans mes veines" (ACR, France Culture) produite par Irène Omelianenko.

En 2017, je réalise une autre hoerspiel d'art radiophonique "Tous mes enfants", (ACR, France Culture) qui explorait cette fois ma descendance - où l'absence de descendance-, la question de la maternité. Pour cela, j'ai travaillé avec la chanteuse Natasha Muslera qui accompagne l'audience tout au long de ce voyage de la vie à la mort et sur le chemin du retour, de la non-existence à l'existence, de la pure potentialité à la manifestation.

SONIC TOTEM : théâtre radiophonique et composition aléatoire

En Octobre 2019, j'ai installé et performé Sonic Totem à Tunis pour la Biennale Dream City. Tunis est le lieu d'où vient ma famille maternelle. J'ai réuni autour du projet une équipe d'artistes et performeurs, et pensé la performance comme un théâtre radiophonique dont le "libretto" est ci-joint.

J'adapte une performance sonore, entre Théâtre radio, Hoerspiel, et composition aléatoire pour le Totem, proche d'un nouveau "2001 l'Odyssee de l'espace" - en référence au travail de Ligeti et à la composition électroacoustique - . La pièce sera enregistré en Live pour l'Atelier de Création Radiophonique de France Culture dans l'émission "L'expérience" en Mars 2021 et contiendra :

-la méta-narration du Libretto : une histoire fictionnée du Totem, pièce archéologique retrouvée et des premiers / derniers Hommes qui le suivent et/ ou le retrouvent.

-le contenu du Totem : des extraits de composition interactive (cf exemples joints) redistribuant espaces / temps / et personnages.

Cette pièce fera l'objet d'une diffusion à l'antenne de France Culture et de performances avec comédiennES, performeurs et musiciens, retransmises live ou récupérant des streams live d'autres lieux.

SONIC TOTEM: L'EQUIPE

FLOY KROUCHI

Concept, design et composition

GABRIEL LECUP

Développement Software & coordination

MIGUEL ANGEL DE HERAS

Hardware développement

PARTENAIRES

Soluble dans l'Air, Association loi 1901

COPRODUCTERS

Art2M

Compagnie de production spécialisée dans la production et la distribution de digital artworks et innovative design.

www.art2m.com

Hangar, Barcelona

Sonic Totem phase I R&D a été réalisé par Floy Krouch, lors d'une résidence au Hangar, www.hangar.org

ARTISTIC RESIDENCIES

Etape de travail et de recherche du contenu

Can Serrat, El Bruc

<http://canserrat.org>

The Camargo Foundation, Cassis

<https://camargofoundation.org>

FLOY KROUCHI: BASSISTE, COMPOSITRICE Et ARTISTE RADIOPHONIQUE

Floy Krouch est bassiste et compositrice de musique électroacoustique. Elle cofonde dans les années 90 Mafucage, collectif de musiciennes expérimentales qui s'est produit jusqu'en Chine. Elle remporte la bourse Villa Médicis en 2009 et le Face Council Contemporary Music en 2016. Elle travaille aussi sur l'art radiophonique à travers des pièces sonores au carrefour entre essai, fiction, documentaire et poésie sonore qui ont remporté plusieurs récompenses internationales (Prix Luc Ferrari 2010, Prix Italia 2011, Phonurgia Nova 2013). Elle se produit en Europe, en Inde, en Chine, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Elle dirige et performe son projet "Bass Holograms" dans de nombreux festivals européens (Festival Présences Electroniques, Spaziomusicale ou festival LEM) pour lequel elle a spécialement conçue une basse augmentée avec technologie, la FKBAss.

Elle travaille en collaboration à New York avec Chess Smith, Mark Bingham et Emilie Lesbros, avec les saxophonistes James Brandon Lewis et Devin Brahja Waldman, à Paris avec Benjamin Sanz, la oudiste et chanteuse Kamilya Jubran.

En 2018, elle conçoit "Sonic Totem". au centre d'art Hangar à Barcelone.

