

The Messengers (Les messagers)

CosmOpéra pour voix et fixed media (8 channels audio),
électronique et rayons cosmiques

Concept de Marco Buongiorno Nardelli et Claude Vallée

Musique de Marco Buongiorno Nardelli

Libretto de Ken Eklund et Marco Buongiorno Nardelli
d'après le FutureCoast Project

FUTURE COAST

À propos de FutureCoast. FutureCoast est un jeu de contes, un travail immersif et collaboratif de la fiction climatique, fondé sur une prémisse ouverte et ludique. Imaginons que des messages vocaux se seraient échappés du nuage de nos futurs possibles: ils seraient fascinants à écouter, parce que chaque message vocal évoquerait ce qui aurait changé (le climat) et comment la vie quotidienne se serait adaptée. Forme de narration éminemment familière et accessible, l'élaboration de tels messages vocaux permet aux hommes de s'investir directement dans l'imagination de l'avenir en exprimant leurs propres visions. Grâce au processus collaboratif de collecte de récits authentiques, FutureCoast ouvre une voie immersive et participative vers la conception du futur.

Dans l'histoire du jeu, le système de messagerie vocale de l'avenir a jailli d'une fuite dans l'espace-temps, et les messages vocaux issus du futur apparaissent à notre époque comme «chronofacts»-objets physiques que les participants peuvent réellement manipuler. Les textes proposés ont été collectés sur le Web auprès du public, afin de sonner le plus authentiquement possible sous forme d'e-mails qui semblent avoir fui de l'avenir proche (2020-2065). Écouter et créer ces visions de «la vie de tous les jours» permet aux gens de dépasser le voile de l'irréalité qui nous sépare souvent de la compréhension et de l'action sur la menace du changement climatique.

Les messages vocaux collectés sur le Web peuvent être écoutés à l'adresse: futurecoast.org

Un des «chronofacts» originaux du projet FutureCoast

À propos de “The Messengers”. Le CosmOpéra “The Messengers” (Les Messagers) est construit autour du concept du Cosmophone. Le Cosmophone est une installation immersive conçue pour détecter les rayons cosmiques ambiants, particules élémentaires issues de phénomènes galactiques lointains qui bombardent en permanence notre planète, et restituer instantanément leurs trajectoires sous forme de sons dans l'espace environnant l'auditeur. S'appuyant sur cette plate-forme, “The Messengers” commence à partir du point où FutureCoast se terminait : la collection de messages vocaux parvenus de l'avenir. Chacun des messages vocaux choisis est rendu public sous la forme d'un événement musical piloté par la réponse du Cosmophone aux rayons cosmiques, les Messagers. Deux modes d'opération sont envisagés : un mode autonome, où chaque visiteur du public, avant d'entrer dans l'installation, choisira un «chronofact» qui sera décodé et diffusé par le Cosmophone sous forme de séquence préenregistrée contrôlée par les rayons cosmiques ; un mode «live» où des chanteurs choisiront les chronofacts et interpréteront eux-mêmes les messages vocaux, en étant accompagnés par le Cosmophone qui fonctionnera à la fois comme conducteur (contrôlant le déploiement des repères et des idées musicales aux interprètes) et comme un instrument électronique indépendant.

À propos de l'installation. Le Cosmophone se situe au confluent des sciences fondamentales de pointe (astrophysique et physique des particules), des nouvelles technologies (synthèse sonore numérique en temps réel et spatialisation du son) et de l'art contemporain (musique et installations environnementales), domaines dont la fertilisation mutuelle peut être source de développements originaux. En plaçant le spectateur à la croisée de l'infiniment petit (les particules élémentaires qui le transpercent) et de l'infiniment grand (le cosmos dont elles proviennent), le Cosmophone met l'auditeur en contact direct avec l'ensemble de notre galaxie et les phénomènes violents qui s'y produisent, stimulant tout un imaginaire qui peut offrir un nouveau champ d'action à la création artistique.

Éléments techniques :

Le Cosmophone proposé couple un ensemble de 8 détecteurs de particules cosmiques à un réseau de 8 haut-parleurs. Détecteurs et haut-parleurs sont disposés au centre du public, au sol et à quelques mètres de hauteur. L'installation est contrôlée par une régie centrale qui comprend une baie d'électronique et un ordinateur.

Matériel scénique :

Deux options sont possibles pour l'accroche des éléments supérieurs : pont mobile autonome de 4 x 3.5 m² et 3 m de hauteur (image ci-dessous), ou points d'accroche intégrés au plafond s'ils sont disponibles dans la salle.

Espace :

Une surface minimale de 100 m² est nécessaire pour accueillir le public et/ou les musiciens autour de l'installation. La hauteur de la salle doit être de 4 à 5 mètres si l'on utilise le pont mobile autonome ci-dessous, ou d'au moins 2,5 mètres si des points d'accroche sont déjà disponibles au plafond.

Configuration du Cosmophone à 8 canaux proposé pour l'installation dans l'option avec pont mobile autonome

Credits.

Marco Buongiorno Nardelli est « University Distinguished Research Professor » à l'Université du North Texas. Compositeur, media artist et physicien, il est membre du CEMI, Center for Experimental Music et Intermedia, et de l'iARTA, l'initiative pour la recherche avancée en technologie et les arts, Fellow de l'American Physical Society et de l'Institute of Physics, et artiste de Parma Recordings. Sa musique et ses installations ont été exposées dans de nombreux festivals aux Etats-Unis et en Europe, parmi lesquels: l'exposition internationale des arts médiatiques CURRENTS NEW MEDIA à Santa Fe, NM; l'Euroscience Open Forum à Toulouse (France); Trieste NEXT2018, à Trieste (Italie), le Festival DIFFRAZIONI à Florence, Italie. Il est actuellement Senior Fellow et titulaire d'une Chaire IMÉRA-PRISM à l'IMÉRA-Institut Méditerranéen de Recherche Avancée et au laboratoire CNRS-PRISM (perception, représentations, image, son et musique) à Marseille.

Web: www.materialssoundmusic.com

FutureCoast: Créateur: Ken Eklund, producteur: Sara Thacher. A été sélectionné au sein du partenariat polaire de Columbia University (Investigatrice Principale: Dr. Stephanie Pfirman). Financé par une subvention d'éducation aux sciences du climat de la National Science Foundation (USA), 2014.

Ken Eklund est un concepteur du jeu interactif américain connu sous le nom de WriterGuy, « jeu sérieux » de réalité alternative d'un monde sans pétrole créé en 2007 et sans doute le plus connu dans ce domaine. Ses projets récents explorent les effets sociaux positifs des expériences collaboratives et du jeu ouvert et créatif.

Web: www.writerguy.org

Claude Vallée est Directeur de Recherche au Centre de Physique des Particules de Marseille, CNRS-IN2P3 et Aix-Marseille Université. Il a initié le concept du **Cosmophone** et l'a développé en collaboration avec David Calvet et Dirk Hoffmann, du Centre de physique des particules de Marseille, et Richard Kronland, Thierry Voinier, Charles Gondre et Gaétan Parseihian, du laboratoire CNRS-PRISM (perception, représentations, image, son, musique) Marseille, France. Le Cosmophone a été lauréat du prix « Création » de la culture scientifique et technique, décerné par le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, et est breveté par le CNRS.

Web: cosmophone.in2p3.fr