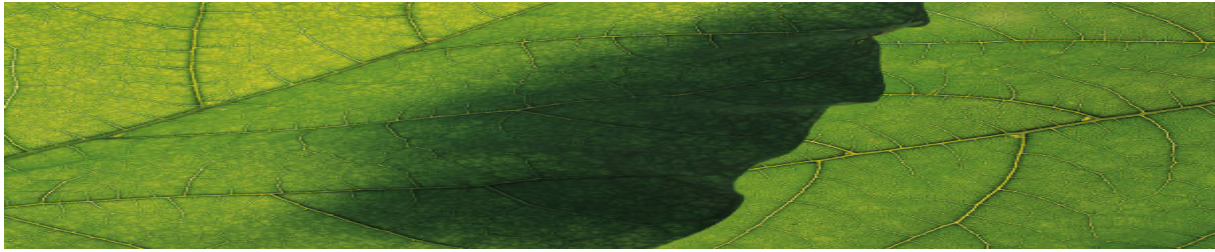

Welcher Film geht hier ab?

www.troutsound.com
JUNI 2024 | DAS MAGAZIN

-

www.cassisb.com

-

www.greensoundsworld.com

Article on Cassis B Staudt

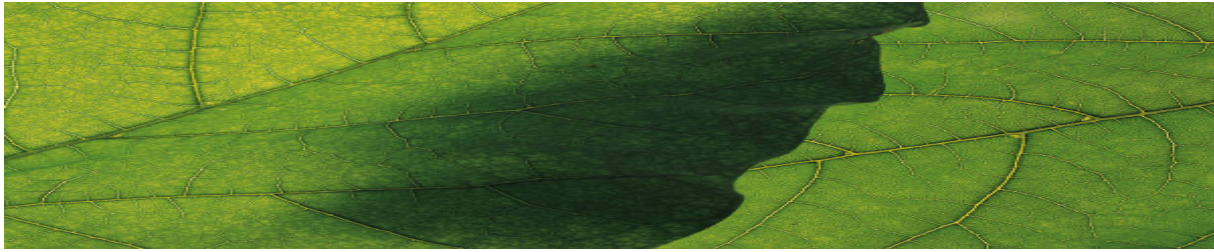
It came a very Excited Düdelüt Düdelüt Düdelüt

She doesn't really have a green thumb, hardly knows any plant names, didn't know what was happening – and it blew her away. The musician Cassis creates soundtracks from plants. To do this, it connects rubber trees or forget-me-nots with electrical sensors to sound generators, the result: a kind of film score

Hearing the grass grow – apparently many people can do that, in the proverbial sense. Cassis B Staudt was "almost" able to do it in real life. When I lay down on the grass after a ten-day silent meditation, I didn't hear anything growing, but it almost seemed like it to me. I've never had such a sensitivity for the plants." At some point, she placed electronic sensors on grass and shrubs on Berlin's Ernst-Reuter-Platz, a traffic island surrounded by several car lanes, and elicited sounds from them using sound generators. "Harvesting sounds," she calls it.

The native Swabian has not been busy with harvesting sounds from the flora, or with plant music, for long. Actually, she is a film music composer, singer/songwriter, theater maker. She lived in America for 24 years, where she wrote the soundtrack to the Oscar-nominated documentary »Ferry Tales« (2003), for which she also had the idea. She produced films by Matthias Glasner ("Sterben") and music videos by Jim Jarmusch with Tom Waits and Neil Young. She was also involved in three of the Cannes award-winning "Coffee and Cigarettes" short films starring Iggy Pop. Not artistically, she was more concerned with budgets and hiring people. She also worked as a location scout for director Jim Jarmusch, including for his film »Dead Man«. She had to photograph parks or send Jarmusch pictures of roots and forests. "That's how I found my way back to nature. Most of the time, however, the job, especially in advertising videos, was about chic places like penthouses, not about nature."

Her connection to nature certainly stems from the fact that she grew up in the village, right on the edge of the forest. "As a teenager, I spent a lot of time in the forest, cleaning rivulets of branches. My favourite game was to go into the forest without knowing where to go and find my way back again." She also hugged trees once. As a child, she had played the piano for hours, classical music. "I thought pop was stupid." She didn't study anything with nature, but music. At the beginning of the nineties, she went to New York, where nature as a symbol of silence and relaxation hardly exists.

www.troutsound.com

-

www.cassisb.com

-

www.greensoundsworld.com

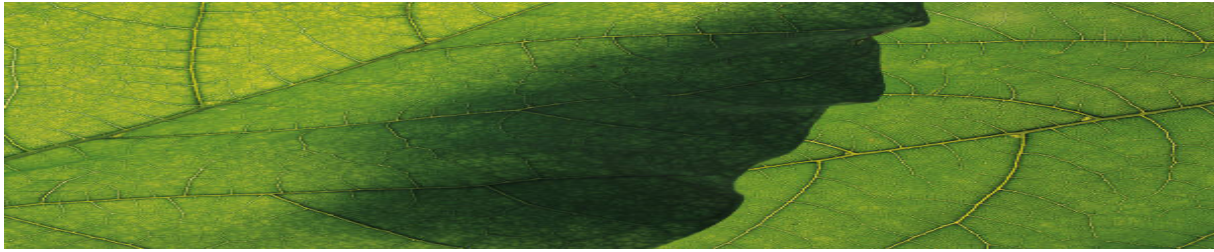
The metropolis was perceived by the forest lover as a completely insensitive environment. "The city was so noisy that I couldn't hear my own tinnitus anymore." She returned to Berlin in 2014.

What the German brought with her from America, in addition to a lot of life experience, was the name Cassis. When performing with a band in New York clubs, she often had a fabric snake with her, which the audience named Cassius. This was reminiscent of Cassius Clay, the former fighting name of boxing champion Muhammad Ali. This became her stage name, which at some point replaced her first name Birgit. The Americans could hardly pronounce it. Cassis suits her well, she says, because in French the word means blackcurrant. "I love blackcurrants, there are three bushes on my balcony. I also like to plug in my technology to make it sound. Just like my raspberries, potato plants and flowers."

Now the inevitable question is: How did she come up with the idea of making plants ring? "During the pandemic, I had the idea and received funding for a climate symphony." At the time, a singer from the electric choir she directs told her about "biodata sonification": the electrical impulses measured by electrodes on plants are used as control signals for sound generators. Of course, Cassis had to try that. "When I put clamps and sensor pads on the plants for the first time and left the room, it was very quiet. When I came back in, it suddenly became loud. The closer I got to the leaves, the brighter and higher the frequencies of the sounds coming out of my speakers became. I hadn't expected that. I really had to cry because it seemed like human emotions." Nevertheless, she says, this should not be humanized. It would just meet one energy, that of the plants, with another energy field, that of the human being.

Nevertheless, she could not resist the fascination. "I have nothing to do with drugs, but there is something intoxicating, magical about this experience. The sounds produced by the plants simply sound beautiful to me." A real phenomenon that she does not want to judge at all. "I approached it with a completely open mind. I don't have a green thumb, I hardly know plant names, I didn't know what was happening and it blew me away. And so it is with the people."

Also her friend Lilli, who runs a cozy flower shop in Berlin-Wedding. A vintage feast for the eye. Lilly is a fan of the Slowflower movement. It comes from America, where some farmers and florists began to grow or sell flowers only from their own region. Lilli wants to farm as sustainably as possible and therefore sells mainly native wild perennials that the bees can relate to. She thinks it is a way to show responsibility for the big picture as an individual.

www.troutsound.com

-

www.cassisb.com

-

www.greensoundsworld.com

Lilli talks to her plants, although she is "not really the esoteric woman". But the plant music surprised her. "I know that trees are social creatures and communicate with each other via roots and fungi to warn each other of predators. However, I would never have thought that plants could be made acoustically perceptible and that they would start to rejoice when you stroke them."

Lilli connected hyacinths from her shop to Cassis' technology and was flabbergasted that the flowers had reacted much more harshly to her, the shop manager, than to Cassis, the musician. "I stroked her, and then she was obviously very happy, at least there was a very excited Düdelüt DÜdelüt DÜdelüt. I got a bright red face and goosebumps all over my body."

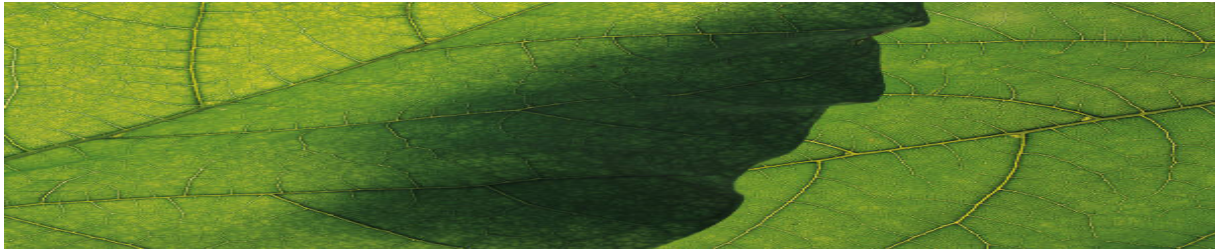
Cassis is happy to give a demonstration. She has set up her electronic equipment in a confined space between flower vases and pots.

It looks like a nerd's tinkering corner beamed from a Silicon Valley garage of the eighties into a retro flower shop of today. It sounds similar. Beeping and whimpering like on the bridge of "Starship Enterprise". In this case, triggered by a lemon balm and a forget-me-not, which are wired like an ECG. Via the sensor pads, their electrical impulses are converted into the MIDI music language, which consists of zeros and ones, via which four electrical translation devices are triggered. For example, a pocket piano or a small MIDI keyboard, which are connected to a computer together with the mixing console. When the plant gives an impulse, a button is pressed on the synthesizer as if by magic. The plants start to play almost by themselves. This can sound experimental electronic, but also like strings, depending on what you program.

"Plants are very sensitive," says Cassis. She touches a leaf. A hoot comes out of the loudspeaker. "Sometimes the sounds have such high frequencies that you can hardly stand it. Sometimes they are deep and calm." I carefully touch the blade of the forget-me-not, which should trigger a small wooden keyboard. No reaction: just a quiet continuous whistling sound like from a tea kettle. Cassis looks slightly surprised. "Maybe the plant is a little shy right now." No, a pad on the plant had just come off. When it's back on, a slightly yelping whistle sounds. What's the point?

"You can't interpret it," says Cassis, "that would be humanized."

Her gaze darts intently back and forth between the plants and equipment while she operates the controls. It reflects astonishment, perplexity and enthusiasm. "The longer you listen, the nicer I find it. The plants can occupy themselves, they don't care at all

www.troutsound.com

-

www.cassisb.com

-

www.greensoundsworld.com

whether an audience is listening. I could listen for hours, it almost puts me in a trance. For me, it's like film music." It gives the plants something technically with which they can express themselves. At one point, she picks up an accordion and accompanies the plants or the sounds they produce. She has never been a synth musician, says Cassis, but through all the technology and electronics she gets closer to plants.

She can't answer which plant is the most musical for her. You can't say that Rose is a punk because she has thorns. The plants always react differently, whether the rubber tree or the lemon tree, as she found out at home. At first, they are usually shy, but then they start to communicate.

The plant sound also depends on the type of light or the time of day. And, of course, on the instrumentation into which the electrical impulses are converted, whether into piano, violin, electric guitar or orchestral sound.

The artist sees herself as an "ambassador for the plant world" in order to give a voice to the voiceless. In the past, I only put the plants in the corner for decoration and didn't pay much attention to them. But they interact and show how you can hear." It organises sustainability walks through cities, where participants can also bring their own plants from home and listen to them when sensors are placed on them. "Thank you for my singing cactus," Cassis is then told. She stages plays at home and abroad. In Esslingen, she will soon perform theatre music with plant participation. The play is about lignite, which consists of dead flora and for the mining of which many living plants have to be removed. There will be a plant music performance in the Old Botanical Garden in Marburg.

The audience should not see them as normal shows and insist on guaranteed entertainment. There's always something to hear, just maybe not what you expect

TEXT *Gunnar Leue* FOTOS *Stephan Pramme*

To find the article online go to:

https://www.dasmagazin.de/produkt-kategorie/epaper/?filter_jahrgang=jahrgang-2024

Es kam ein ganz aufgeregtes Düdelüt Düdelüt Düdelüt

Sie hat eigentlich keinen grünen Daumen, kennt kaum Pflanzennamen, wusste nicht, was passiert – und es hat sie umgehauen. Die Musikerin Cassis schafft aus Pflanzen Soundtracks. Dazu schließt sie Gummibäume oder Vergissmeinnicht mit elektrischen Sensoren an Klangerzeuger, das Resultat: eine Art Filmmusik

das Gras wachsen hören – angeblich können das ja viele, im sprichwörtlichen Sinne. Cassis B Staudt konnte es »fast mal« in echt. »Als ich mich nach einer zehntägigen Schweigemeditation ins Gras legte, habe ich zwar nichts wachsen gehört, aber mir kam es beinahe so vor. So eine Sensibilität für die Pflanzen hatte ich noch nie.« Irgendwann hat sie dann auf dem Berliner Ernst-Reuter-Platz, einer von mehreren Autospuren umgebenen Verkehrsinsel, elektronische Sensoren an Gras und Sträucher gelegt und ihnen mittels Klangerzeugern Töne entlockt. »Töne ernten«, nennt sie das.

Mit dem Ernten von Tönen aus der Flora, oder mit Pflanzenmusik, beschäftigt sich die gebürtige Schwäbin noch nicht lange. Eigentlich ist sie →

**Mein Lieblingsspiel war,
in den Wald zu gehen,
ohne zu wissen, wohin,
und wieder zurückzufinden**

Filmmusikkomponistin, Singer/Songwriterin, Theatermacherin. 24 Jahre lang lebte sie in Amerika, wo sie unter anderem den Soundtrack zum oscar-nominierten Dokumentarfilm »Ferry Tales« (2003) schrieb, für den sie auch die Idee hatte. Sie produzierte selbst Filme von Matthias Glasner (»Sterben«) und Musikvideos von Jim Jarmusch mit Tom Waits und Neil Young. Auch an drei der in Cannes ausgezeichneten »Coffee and Cigarettes«-Kurzfilme mit Iggy Pop war sie beteiligt. Nicht künstlerisch, sie kümmerte sich mehr um Budgets und das Anheuern von Leuten. Außerdem arbeitete sie als Location Scout für den Regisseur Jim Jarmusch, unter anderem für dessen Film »Dead Man«. Dabei musste sie Parks fotografieren oder Jarmusch Bilder von Wurzeln und Wäldern schicken. »So habe ich meinen Weg zur Natur wiedergefunden. Meistens jedoch ging es in dem Job, vor allem bei Werbevideos, um schicke Orte wie Penthäuser, nicht um Natur.«

CASSIS MUSSTE DAS PROBIEREN

Ihre Verbundenheit mit der Natur rührt sicher daher, dass sie auf dem Dorf aufgewachsen ist, direkt am Waldrand. »Als Teenager war ich viel im Wald, habe Rinnsale von Ästen gereinigt. Mein Lieblingsspiel war, in den Wald zu gehen, ohne zu wissen, wohin, und wieder zurückzufinden.« Auch Bäume habe sie mal umarmt. Als Kind hatte sie stundenlang Klavier gespielt, Klassik. »Pop fand ich blöd.« Studiert hat sie dann nicht irgendwas mit Natur, sondern Musik. Anfang der Neunziger ging sie nach New York, wo Natur als Sinnbild von Stille und Entspannung so gut wie nicht existiert. Die Metropole wurde von der Waldverliebten als völlig unsensible Umgebung wahrgenommen. »Die Stadt war so laut, dass ich meinen eigenen Tinnitus nicht mehr gehört habe.« 2014 ist sie zurückgekehrt nach Berlin.

Was die Deutsche neben viel Lebenserfahrung aus Amerika mitbrachte, war der Name Cassis. Bei Auftritten mit einer Band in New Yorker Clubs hatte sie oft eine Stoffschlange dabei, der das Publikum den Namen Cassius gab. Das erinnerte an Cassius Clay, den früheren Kampfnamen des Boxchampi-

»Da stöpsel ich ...«

ons Muhammad Ali. Daraus wurde ihr Künstlernamen, der irgendwann ihren Vornamen Birgit ersetzte. Den konnten die Amerikaner nämlich schlecht aussprechen. Cassis passe gut zu ihr, sagt sie, denn auf Französisch bedeutet das Wort Schwarze Johannisbeere. »Ich liebe Schwarze Johannisbeeren, auf meinem Balkon stehen drei Büsche. Da stöpsel ich auch gern meine Technik an, um sie zum Klingen zu bringen. Genauso wie an meine Himbeeren, Kartoffelpflanzen und Blumen.«

Nun unausweichlich die Frage: Wie ist sie denn auf die Idee gekommen, Pflanzen zum Klingen bringen zu lassen? »Während der Pandemie hatte ich die Idee und bekam eine Förderung für eine Klimatelesonifikation.« Eine Sängerin des von ihr geleiteten Spätschors Electric Choir hätte ihr damals von »biodata sonification« erzählt: dabei werden die von Elektroden an Pflanzen gemessenen elektrischen Impulse als Steuersignale für Klangerzeuger verwendet. Das musste Cassis natürlich probieren. »Als ich die Pflanzen das erste Mal mit Klemmen und Sensorpads versah und das Zimmer verließ, war es ganz ruhig. Als ich wieder reinkam, wurde es plötzlich laut. Je mehr ich mich den Blättern näherte, desto heller und höher wurden die Frequenzen der Töne, die aus meinen Boxen kamen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich musste wirklich weinen, weil es mir vorkam wie menschliche Gefühlsregungen.« Gleichwohl, sagt sie, sollte man das nicht vermenschlichen. Es träge halt eine Energie, die der Pflanzen, auf ein anderes Energiefeld, das des Menschen.

Trotzdem konnte sie sich der Faszination nicht erwehren. »Ich habe nichts mit Drogen am Hut, aber diese Erfahrung hat etwas Berauschendes, Magisches. Die von den Pflanzen erzeugten Töne klingen für mich einfach schön.« Ein echtes Phänomen, das sie gar nicht bewerten möchte. »Ich bin da völlig unvoreingenommen rangegangen. Ich habe keinen grünen Daumen, ich kenne kaum Pflanzennamen, ich wusste nicht, was passiert und es hat mich umgehauen. Und so geht's den Leuten ebenfalls.«

Auch ihrer Freundin Lilli, die in Berlin-Wedding einen muckeligen Blumenladen betreibt. Ein Vin-

»... auch gern meine Technik an.«

tage-Rausch fürs Auge. Lilly ist Fan der Slowflower-Bewegung. Die kommt aus Amerika, wo einige Farmer und Floristen begannen, nur Blumen aus der eigenen Region anzubauen beziehungsweise zu verkaufen. Lilly möchte so nachhaltig wie möglich wirtschaften und verkauft deshalb vor allem heimische Wildstauden, mit denen die Bienen etwas anfangen können. Sie findet, es sei ein Weg, auch als Einzelner für das große Ganze Verantwortung zu zeigen.

LILLI WAR DANN DOCH BAFF

Lilli redet mit ihren Pflanzen, obwohl sie »nicht so die Eso-Frau« sei. Das mit der Pflanzenmusik habe sie dann aber doch überrascht. »Ich weiß ja, dass Bäume soziale Wesen sind und miteinander über Wurzeln und Pilze kommunizieren, um sich gegenseitig vor Fressfeinden zu warnen. Dass man Pflanzen jedoch akustisch wahrnehmbar machen kann und sie anfangen zu jubilieren, wenn man sie streichelt, hätte ich nicht gedacht.«

Lilli hat Hyazinthen aus ihrem Laden an Cassis' Technik angeschlossen und war baff, dass die Blumen auf sie, die Ladenchefin, viel krasser reagiert hätten als auf Cassis, die Musikerin. »Ich habe sie gestreichelt, und dann hat sie sich offenbar sehr gefreut, jedenfalls kam ein ganz aufgeregtes Düdelüt Düdelüt Düdelüt. Ich habe ein knallrotes Gesicht und Gänsehaut am ganzen Körper bekommen.«

Cassis ist gern bereit für eine Vorführung. Auf engstem Raum zwischen Blumenvasen und Töpfen hat sie ihr elektronisches Equipment aufgebaut. →

Ich wusste nicht, was passiert, und es hat mich wirklich umgehauen

Es sieht aus wie die Bastelecke eines Nerds, die aus einer Silicon Valley-Garage der Achtziger in einen Retroblumenladen von heute gebeamt wurde. So ähnlich klingt es auch. Gepiepe und Gefiepse wie auf der Brücke von »Raumschiff Enterprise«. In diesem Fall ausgelöst von einer Zitronenmelisse und einem Vergissmeinnicht, die wie bei einem EKG verkabelt sind. Über die Sensorpads werden ihre elektrischen Impulse in die aus Nullen und Einsen bestehende Musiksprache MIDI umgewandelt, über die vier elektrische Übersetzungsgeräte getriggert werden. Zum Beispiel ein Pocket Piano oder ein kleines MIDI-Keyboard, die samt Mischpult an einen Computer angeschlossen sind. Wenn die Pflanze einen Impuls gibt, wird auf dem Synthesizer wie von Geisterhand eine Taste gedrückt. Die Pflanzen fangen quasi von allein an zu spielen. Das kann experimentell elektronisch klingen, aber auch nach Streichern, je nachdem, was man programmiert.

»Pflanzen sind sehr sensibel«, sagt Cassis. Sie fasst ein Blatt an. Aus dem Lautsprecher kommt ein Huuuh. »Manchmal haben die Töne so hohe Frequenzen, dass man es kaum aushält. Manchmal sind sie tief und ruhig.« Ich fasse vorsichtig ans Blatt des Vergissmeinnicht, das ein kleines Holzkeyboard triggern müsste. Keine Reaktion: Nur ein leiser Dauerpfeifton wie von einem Teekessel. Cassis guckt leicht verwundert. »Vielleicht ist die Pflanze gerade ein bisschen schüchtern.« Nein, ein Pad an der Pflanze war bloß abgegangen. Als es wieder dran ist, erklingt ein leicht jauliger Pfeifton. Was soll das denn? »Man kann es nicht interpretieren«, sagt Cassis, »das wäre ja vermenschlicht.«

Ihr Blick huscht konzentriert hin und her zwischen den Pflanzen und Geräten, während sie die Regler bedient. In ihm spiegelt sich Erstaunen, Ratlosigkeit und Begeisterung. »Je länger man zuhört, desto schöner finde ich es. Die Pflanzen können sich selbst beschäftigen, ob da ein Publikum zuhört, ist denen völlig egal. Ich könnte stundenlang zuhören, das bringt mich fast in Trance. Für mich ist das wie Filmmusik.« Sie gebe den Pflanzen technisch etwas, womit die sich ausdrücken könnten. Einmal nimmt sie ein Akkordeon zur Hand und begleitet die Pflanzen beziehungsweise die von ihnen produzierten Klänge. Sie sei nie eine Synthie-Musikerin gewesen, sagt Cassis, aber über die viele Technik und Elektronik komme sie den Pflanzen näher.

DIE PFLANZEN SIND IMMER ANDERS

Welche Pflanze für sie am musikalischsten sei, kann sie nicht beantworten. Man könne auch nicht sagen, die Rose sei eine Punkerin, weil sie halt Dornen habe. Die Pflanzen reagierten immer anders, ob der Gummibaum oder der Zitronenbaum, wie sie zu Hause festgestellt habe. Anfangs seien sie meist scheu, doch dann fingen sie an zu kommunizieren.

Der Pflanzensound sei auch abhängig von der Art des Lichts oder von der Tageszeit. Und natürlich davon, in welche Instrumentierungen man die elektrischen Impulse umwandle, ob in Klavier-, Geigen-, E-Gitarren- oder Orchestersound.

Die Künstlerin sieht sich als »Ambassadorin für die Pflanzenwelt«, um den Stimmlosen eine Stimme zu geben. »Früher habe ich die Pflanzen auch nur zur Zierde in die Ecke gestellt und nicht groß beachtet. Aber sie interagieren ja und zeigen das, wie man hören kann.« Sie veranstaltet Nachhaltigkeitsspaziergänge durch Städte, zu denen die Teilnehmer auch ihre eigenen Pflanzen von zu Hause mitbringen und ihnen zuhören können, wenn ihnen Sensoren angelegt werden. »Danke für meinen singenden Kaktus«, bekommt Cassis dann zu hören. Sie inszeniert Theaterstücke im In- und Ausland. In Esslingen wird sie demnächst Theatermusik mit Pflanzenbeteiligung aufführen. Im Stück geht es um Braunkohle, die ja aus toter Flora besteht und für deren Abbau wiederum viele lebende Pflanzen abgetragen werden müssen. Im Alten Botanischen Garten in Marburg wird es eine Pflanzenmusikperformance geben.

Das Publikum sollte sie nicht als normale Shows begreifen und auf garantierte Unterhaltung pochen. Es gibt immer etwas zu hören, nur vielleicht nicht das, was man erwartet. ■

