אוקטובר, 2014

סילבוס פרו'ס: מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חלל

ד"ר יעל כדורי

שם הקורס: מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חלל

שם המרצה ד"ר יעל כדורי

סוג הקורס פרוסמינר (שנתי, 4 נ"ז)

תמצית הקורס ומטרותיו

ארכיטקטורה ומוזיקה הן אולי שתי האמנויות הרחוקות ביותר. הראשונה – חומרית, כבדה ונטועה היטב בעולם המעשי, ואילו השנייה – רוחנית ומופשטת. עם זה, ארכיטקטורה ומוזיקה הן גם קרובות מאוד: שתיהן לרוב אינן ייצוגיות אלא מתרכזות בצורניות טהורה, ושתיהן רגישות לשאלות של יחסי זמן וחלל, אקוסטיקה ויחסים מספריים.

הקורס יעסוק בהשפעת הזיקה שבין המוזיקה לארכיטקטורה על האמנויות היפות החל מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו. במהלכו נבחן דוגמאות נבחרות לאופן שבו מזינה המוזיקה את המחשבה הארכיטקטונית כפי שזו באה לביטוי לא רק בתכנון מבנים כי אם גם בציור, בעיצוב חלל לתיאטרון, במיצבים, בהדמיות תלת-מימד, בעבודות סאונד וביצירות תלויות חלל ספציפי.

ההשתתפות בפרו"ס אינה מותנית בידע מוקדם במוזיקה.

קורס מתוקשב

מטלות הקורס והתפלגות הציון הסופי

מטלות ביניים:

1. הגשת תקצירים של שלושה מאמרים מתוך חומר קריאת החובה לקורס (15%)
2. הצעת מחקר ורפראט – הגשה בכתב ובעל פה (15%)

מטלת סוף הקורס: הגשת עבודה פרוסמינריונית (70%)

תוכנית המפגשים

סמסטר א

1. מבוא (מבט כולל על התחום והשאלות העומדות על הפרק)

חטיבה ראשונה: ארכיטקטורה לעין/לאוזן (4 שיעורים)

2. ארכיטקטורה שמיעה. הגדרות, קטגוריות ודוגמאות (קריאה: המאמר של Blesser)

3. ארכיטקטורה שמיעה, המשך.התפתחות היסטורית של ארכיטקטורה שמיעה מקתדרלות ימי הביניים ועד חללים עכשוויים לביצוע מוזיקה

4. Cross-Modal Architecture. חוויה התנסותית רב-חושית בחלל הארכיטקטוני; אור מול סאונד בעיצוב חלל (קריאה: המאמר של Nanda)

5: אקוסטיקה וארכיטקטורה. עקרונות יסוד בפסיכו-אקוסטיקה ובאקוסטיקה של חללים ארכיטקטוניים

חטיבה שנייה: סאונדסקייפ, נוייז וסאונד ארט (4 שיעורים)

6. סאונדקייפ. הקשבה והקלטה של צלילי העולם; מושג הסאונדסקייפ; מפות סאונד והליכות סאונד (קריאה: פרק מתוך ספרו של Schafer)

7. סאונדסקייפ והלחנת מוזיקה. פוטוריזם על אמנות הרעש; ג'ון קייג' על רעשי העיר; שימוש בהקלטות במוזיקה קונקרטית ובמוזיקה אלקטרונית (קטרין נורמן; ווסטרקמפ); ספתיאליזציה של מוזיקה

8. ז'אנט קרדיף. החלל הוויזואלי והחלל האקוסטי בהליכות הסאונד של ג'אנט קרדיף (קריאה: פרק מתוך ספרה של Schaub)

9. אמנות סאונד, סאונדסקייפ והמרחב הציבורי. סאונד כחומר, מיצבי סאונד, סאונד בגלריה ובמרחב הציבורי (Brewster, Neuhaus, Fontana)

חטיבה שלישית: ארכיטקטורה, סאונד ופרפורמנס (3 שיעורים)

10. יאניס קסנקיס. ארכיטקטורה אנרגטית; מיצבי אודיו-ויז'ואל בעבודות סייט-ספסיפיק של קסנקיס (קריאה: המאמר של Sterken)

11. חללים ויזואליים-אקוסטיים בתיאטרון ובמחול עכשווים. שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לשילוב סאונד מרחבי בהפקות מחול ותיאטרון

12. חללים ויזואליים-אקוסטיים קולנוע. בימאים: גאס ון-סאנט; פיליפ גרנדרייה

13. מתודולוגיה והדרכה. איך בוחרים נושא לעבודת מחקר? שלבים בהכנה וכתיבה של הצעת מחקר.

סמסטר ב

1. שיעור בספריה: הצגת ספרים וחומרי עזר רלוונטיים

2 – 5. סבב ראשון של הנחיות אישיות. התחלת גיבוש הצעת מחקר

6 – 9. סבב שני של הנחיות אישיות, וגיבוש סופי של הצעות המחקר

10 – 13. רפראטים

ביבליוגרפיה

קריאת חובה

Blesser, Barry and Salter, Linda-Ruth. 'Aural Architecture: The Invisible Experience of Space' in Kursell, Pnina, Ganchrow, Raviv and Kursell, Julia (Eds.) *Immersed. Sound and Architecture. OASE Tijdschrift voor Architectuur / Journal of Architecture,* vol. 78 (2009), pp. 50-60.

Nanda, Upali. 'The Ventriloquist Effect in Architecture Design' in Ripley, Colin (Ed.) *In The Place of Sound: Architecture | Music | Acoustics* (Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007), pp. 37-44.

Schafer, R. Murray. *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World* (Rochester: Destiny Books, 1994 [1977]), pp. 205-213.

Schaub, Mirjam. Janet Cardiff: The Walk Book (Berlin, Ruksaldurck: 2005), pp. 14-15; 92-99

Sterken, Sven. 'Towards a Space-Time Art: Iannis Xenakis's Polytops, *Perception of New Music*, Vol. 39, 2 (2001): pp. 262-273.

הרחבה

Blesser, Barry and Salter, Linda-Ruth. *Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture* (Cambridge, MA: MIT Press, 2007)

Daniels, Dieter, Naumann, Sandra, and Thoben, Jan (Eds.) *Audiovisuology, Compendium: An Interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture* (Kölen: Walther König, 2010).

Drobnick, [Jim](http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jim%20Drobnick) (Ed.) *Aural Cultures* (Toronto, YYZ Books, 2004)

Forsyth, Michael. *Building for Music: The Architect, the Musician, and the Listener from the Seventeenth Century to the Present Day* (Cambridge, MA: MIT Press, 2007)

Gibbs, Tony. *The Fundamentals of Sonic Arts and Sound Design* (Swirzerland: Ava, 2007)

Grueneisen, [Peter.](http://www.amazon.com/Peter-Grueneisen/e/B001K6H1IC/ref=ntt_athr_dp_pel_1) *Soundspace: Architecture for Sound and Vision* (Boston: Birkhäuser, 2003)

Hofstadter, Douglas, R. *Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid* (New York: Basic Books, c1999 1979)

Kruse, [Holly.](http://www.amazon.com/Holly-Kruse/e/B001KI61UO/ref=ntt_athr_dp_pel_1) *Site and Sound: Understanding Independent Music Scenes* (New York: Peter Lang Publishing, 2003)

Kursell, Pnina, Ganchrow, Raviv and Kursell, Julia. *Immersed. Sound and Architecture. OASE Tijdschrift voor Architectuur / Journal of Architecture,* vol. 78 (2009)

LaBelle, [Brandon](http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Brandon%20LaBelle) and Roden, [Steve](http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Steve%20Roden) (Eds.) *Site of Sound: of Architecture and the Ear* (Errant Bodies Press, 1999) [with CD]

LaBelle, Brandon. *Site Specific Sound* (Errant Bodies Press, 2004) [With Audio CD]

Labelle, Brandon. *Background Noise: Perspectives on Sound* (Continuum International Publishing Group, 2006).

Licht, Alan. *Sound Art: Beyond Music, Between Categories* (Book and CD; Rizzoli, 2007)

Martin, Elizabeth. *Architecture as a Translation of Music* *(Pamphlet Architecture 16)* (Princeton Architectural Press, 1994)

Mikesch, W. Muecke and Miriam, S. Zach. [*Resonance: Essays on the Intersection of Music and Architecture*](http://www.amazon.com/Resonance-Essays-Intersection-Music-Architecture/dp/1847283373/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239041787&sr=1-1) (Lulu, 2007)

Rasmussen, Steen Eiler. *Experiencing Architecture* (Cambridge, MA: MIT Press, 1991)

Ripley, Colin (Ed.) *In The Place of Sound: Architecture | Music | Acoustics* (Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007)

Schulz, [Bernd](http://productsearch.barnesandnoble.com/search/results.aspx?store=book&ATH=Bernd+Schulz) (Ed.) *Resonances: Aspects of Sound Art* (Kehrer, 2003)

Schafer, R. Murray. *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World* (Rochester: Destiny Books, 1994 [1977]).

Thompson, [Emily.](http://mitpress.mit.edu/catalog/author/default.asp?aid=998) [*The Soundscape of Modernity*](http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10318)*: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900-1933* (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2004)

Xenakis, Iannis. *Music and Architecture* (Tr. [Sharon Kanach](http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Sharon%20Kanach)) (Pendragon, 2008)

Zumthor, Peter. *Atmospheres: Architectural Environment, Surrounding Objects* (Basel: Birkhäuser, 2006).