פברואר 2018

שם הקורס: מוזיקה, ארכיטקטורה, זמן, חלל

שם המרצה: ד"ר יעל כדורי

היקף הקורס בנ"ז: 4 נ"ז

היקף הקורס בש"ש: 4

סוג הקורס: פרוסמינר

שנת הלימוד: ב

סמסטר: שנתי

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 ואת מחשבת החלל כפי שזו באה לביטוי לא רק בתכנון מבנים ובהתפתחות העיר כי אם גם בציור, בעיצוב חלל לתיאטרון ולמחול, במצבים, בהדמיות תלת-ממד, בעבודות סאונד וביצירות תלויות חלל ספציפי. בצד מושגי יסוד במוזיקה יכירו הסטודנטים מגמות אקספרימנטליות ועכשוויות מוזיקה אלקטרונית, סמפלינג, מוזיקה ויזואלית, סאונד ארט וטקסט סאונד-ארט, סאונדסקייפ וכיוצא באלו ואת ההשפעה המכרעת של מגמות אלו על תפיסת החלל והזמן באמנות בת זמננו.

ההשתתפות בפרו"ס אינה מותנית בידע מוקדם במוזיקה.

תוצרי למידה:

1. בקיאות ברקע ההיסטורי של שאלת הקשר בין ארכיטקטורה וסאונד וברלוונטיות שלה לאמנות עכשווית.

2. יכולת התמקדות בנושא ופיתוח מיומנויות מחקר בסיסיות.

3. יכולת מתן הרצאה קטנה בכיתה בנושא הנבחר להצגת המחקר בליווי מצגת.

4. יכולת ראשונית בכתיבת טקסט אקדמי לפי הכללים המקובלים.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

סמסטר א

מפגש	נושא
1	(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: נוייז, סאונדסקייפ, סאונד ארט ופרפורמנס (6 שיעורים)
6	על הקשבה וסאונדקייפ. 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; מוזיקה קונקרטית; ג'ון קייג'; מוזיקה אלקטרונית (קטרין נורמן; ווסטרקמפ והקולנוע של גאס ון סאנט)
8	יאניס קסנאקיס. ארכיטקטורה אנרגטית; מיצבי אודיו-ויז'ואל בעבודות סייט-ספסיפיק של קסנקיס (קריאה: המאמר של Sterken)
9	סאונד ארט והמרחב הציבורי. סאונד וחלל, סאונד כחומר, מיצבי סאונד, סאונד בגלריה ובמרחב הציבורי (קריאה: פרק מתוך ספרו של LaBelle)
10	ז'אנט קרדיף. החלל הוויזואלי והחלל האקוסטי בהליכות הסאונד של ג'אנט קרדיף (קריאה: פרק מתוך ספרה של Schaub)
11	חללים ויזואליים-אקוסטיים בקולנוע, תיאטרון ומחול עכשווים. גרנדרייה; המהפך האקוסטי בתיאטרון ובמחול; שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לשילוב סאונד מרחבי בהפקות מחול ותיאטרון
12	מתודולוגיה והדרכה. איך בוחרים נושא לעבודת מחקר? שלבים בהכנה וכתיבה של הצעת מחקר
13	שיעור בחדר מחשבים: הדרכה לחיפוש חומרים בספריה ובמאגרי המידע של בצלאל

סמסטר ב

מפגש	נושא
1	שיעור בספריה: הצגת ספרים וחומרי עזר רלוונטיים
2-5	סבב ראשון של הנחיות אישיות בקבוצות קטנות בספריה לצורך התחלת גיבוש הצעת המחקר
6-9	סבב שני של הנחיות אישיות, וגיבוש סופי של הצעות המחקר והגשתן לאישור
10-13	הגשת רפראטים בכיתה בליווי מצגת וחומר אודיו-ויזואלי רלוונטי

מטלות הסטודנטים במהלך הקורס ואופן חישוב הציון:

מטלות לאורך הסמסטר:

* (15%) קריאה והגשת סיכומים במהלך סמסטר א של שלושה פריטים מתוך קריאת החובה
* (10%) הגשת הצעת מחקר במהלך מפגשי ההנחיה
* (10%) רפראט
* (65%) מטלת סיום: הגשת עבודת הפרו-סמינר במזכירות

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.

Labelle, Brandon. *Background Noise: Perspectives on Sound* (Continuum International Publishing Group, 2006), pp. 149-153 & 167-170.

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

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]

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)