

KURSPLAN

LJUD I INTERAKTION: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign ***SOUND IN INTERACTION: sound art, sound architecture and sound design***

30 högskolepoäng / 30 credits

Kurskod: KOY028
Fastställd av: Prefekt 2021-01-29
Ersätter kursplan fastställd: 2018-01-31
Reviderad av:
Gäller från: HT 2021
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: FK2 Fri konst/21110 Fri konst
Utbildningsområde: 100% Konst
Kursens indelning i delar: Endast Slutexamination

1. Kursens huvudsakliga innehåll:

Kursen presenterar ett brett perspektiv på ljudstudier, med särskild tonvikt på ljudkonst, sonisk arkitektur och design samt interaktion. Relevanta teorier, metoder, verktyg och exempel introduceras och deltagare uppmanas att utforska fältet genom en kombination av föreläsningar, lyssningssessioner, in situ-experiment och workshops. Dessa tillvägagångssätt kommer att kompletteras med individuellt och gruppbaserat praktiskt kreativt arbete och projekt.

Kursdeltagare kommer att utveckla sina färdigheter via förverkligandet av en kollektiv miljö som ska visas i slutet av kursen. Inom denna kollektiva ram kommer varje bidragsgivare att ha möjlighet att utforska sina egna verktyg och idéer.

Kursinnehållet kommer att baseras på följande aspekter:

- Soniska "kulturer":

Upplevelsen av att lyssna.

Relevanta verk och texter inom ljudkonst, arkitektur och designforskning.

Dagliga ljudmiljöer: huvudbegrepp, metoder och strategier.

- Ljudtekniker:

Ljudgenerering, inspelning, redigering, komponering och bearbetning.

Översikt över de viktigaste redigerings- och generativa ljudverktögen, både hårdvara och programvara (med särskild uppmärksamhet åt programvara med öppen källkod)

- Realtids- och interaktiva processer:

Sonisk flödesgenerering och manipulation, öppna generativa processer

Grafiska programmeringsmiljöer för ljud och interaktion: Pure-Data, IanniX och annan öppen källkodsprogramvara

Lågtekniska och DIY-former av ljudproduktion

Introduktion till mikrokontroller, sensorer och hårdvarutillägg: Raspberry-Pi, Arduino

2. Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:

- utforska och diskutera relevanta interaktiva ljudprojekt inom konst, arkitektur, design och forskning.
- beskriva ljud med en översikt över de viktigaste ljudkoncepten, metoderna och strategierna.
- förklara väsentligheter om ljudgenerering, inspelning, redigering, komponering och bearbetning,
- arbeta i huvudredigerings- och generativa ljudverktyg (programvara / hårdvara) med särskild uppmärksamhet åt den fria ljudmjukvarudomänen,
- arbeta med realtids- och interaktiva processer, Sonic flödesgenerering och manipulation, utvecklas från nära till öppna generativa processer.
- arbeta med data och bild / video interaktiva strukturer i Pure-Data.
- arbeta med, tillämpa och assimilera de begrepp, metoder och verktyg som utforskas i kursen genom förverkligande av individuella och kollektiva ljudprojekt, kreativa övningar och experimentella interaktiva miljöer.

3. Förkunskapskrav:

Kandidatexamen om minst 180 hp i konst, arkitektur, inredningsarkitektur, musik / ljud design eller motsvarande yrkeserfarenhet.

Inga speciella förkunskaper i ljud krävs för att delta i kursen. Kursen riktar sig till yrkesverksamma som är intresserade av att utöka eller utveckla sina kunskaper inom ljudområdet.

4. Betygsskala:

För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd.

5. Former för examination

Bedömning baseras på ett individuellt genomfört interaktivt ljudprojekt i dialog med den miljö som produceras gemensamt som ett bidrag till den slutliga utställningen.

Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på intranätet.

Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan görs till prefekt.

6. Kurslitteratur och övriga läromedel

Augoyard, Jean-François / Torgue, Henry (éds.) (2006) : Sonic Experience. A Guide to Everyday Sounds. McGill-Queen's University Press, Montreal, 216 p.

Cage, John (1961): Silence: Lectures and Writings, Wesleyan University Press Paperback

Cardiff, Janet (2005) : The Walk Book, Edited by Thyssen_Bornemisza Art Contemporary
Hellstrom, Björn (2003) : Noise design : architectural modelling and aesthetics of urban acoustic space. Bo Ejeby Forlag, Goteborg
Chion, Michel (2019): Audio-vision: sound on screen Columbia University Press, NY.
Khan, Douglas (1999): Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts. MIT Press
Labelle, Brandon (2010): Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life. Continuum
Labelle, Brandon (2006): Background Noise. Perspectives on Sound Art. Continuum
Murray Schafer, Raymond (1977) : The tuning of the world. McClelland and Steward, Toronto
Schaeffer, Pierre (1966) : Traité des objets musicaux. Ed. Seuil, Paris
Truax, Barry (éd.) (1978) : Handbook for Acoustic Ecology. ARC Publications, Vancouver
Truax, Barry (1983) : Acoustic Communication. Ed. Ablex Publishing Co., New Jersey
Wishart, Trevor(1990): On Sonic Art, Harwood Academic Publishers.
Xenakis, Iannis (1990): Formalised Music – Thoughts and Mathematics in Music, Pendragon Press, Stuyvesant, NY.

Ljud och ljudlitteratur resurser:

Ubu: <http://www.ubu.com/sound/>

Monoskop: https://monoskop.org/Sound_art

Open source mjukvara:

Edition,

Audacity: <https://www.audacityteam.org/>

Ljud syntes:

HighC: <http://highc.org/>

UPISketch: <http://www.centre-iannis-xenakis.org/upisketch>

Spectral analys:

Sonic visualiser: <http://www.sonicvisualiser.org/>

Acousmographie by GRM: <https://inagrm.com/en/showcase/news/203/acousmographie>

Realtid och interaktivitet:

Pure Data (PD), open source visual programming language for sound and multimedia:

<http://puredata.info>

IanniX, open source graphic sequencer: <https://www.iannix.org/en/>

7. Övrigt

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars

innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Undervisningen sker på engelska