

Music and Space

- by Chris Teeter

The text below was written in 1999 based on a comparison of music with space. In addition to the text, seven (7) animations with same visual sequence and different music types were produced to compare spaces with music styles ranging from Big Band to Classical to Techno, see stills.

Bio-Architecture (English)

Some time in the near future of two hundred years or so, on any place on earth which is similar to any other, as a result of urban design growing into world design, and all theories of design and development had been put to the test and had lost, a sure science of design had surfaced. The sure science of design was developed neither by engineers nor architects, but by biologists. With the discoveries concerning the mapping of the human genome at the beginning of the millennium, man was able to describe himself as a machine and formalize the human touch as a mechanical function. It was then possible that artists and musicians could be replaced by machines of artificial intelligence, since real and artificial intelligence were now literally understood as the same thing. And as biologists discovered the formulas and structure of the biological make-up of our emotions, we began to understand ourselves so completely we started fulfilling our needs and wants through chemical and electrical injections. But to avoid the complete annihilation of traditional human values and ideas such as “free will” and faith the religious and humanistic leaders and believers of the world, as had been often done in the past, intervened with the progress of evolution. They convinced the government of the world to instate laws that forbid the manipulation of the genes that made us feel faith and “free will”, and furthermore those genes that dealt with the concept of “human touch”. Yet, as the motto of evolution states: survival of the fittest, these laws were slowly broken and forgotten, because at this stage of evolution those strapped with bio-technology were the most fit. The army of unfit warriors that were to wage the war against the elimination of “human touch” were those who practiced it, such as architects, artists, and musicians. The ironic twist to this apocalyptic situation was that all three were the initial causes of the development of the bio-architect, artists and musicians, who eliminated the “human touch” through scientific data. More specifically the initial cause, was a comparison of seemingly science free humanistic ideas: Music and Space.

It was thought that the relationship between music and space was that both described or created an experience. Music could describe the experience of a space and more importantly the method of the space’s interpretation. Space could create a mood or mind set that was also possible through music. Mood was then described as being equivalent to an emotional form. All these descriptions and interpretations of music and space were all understood as forms that related directly to emotional forms.

These emotional forms combined or individualized then described the experience. It was thought that before anyone experienced anything, one already had a set of emotional forms that were equivalent to musical forms, such as happiness, depression, loneliness... or in other words a pre-disposition. Further, it was thought that when a spatial form was received this emotional form changed, and thus the complete experience of the space had some other emotional or musical form than its pre-experienced form. But as was expected, experience through space required more than one instance of perception, rather an integral emotional development of forms through time was required to completely experience the space. Thus, it was confirmed that movement through space was identical to the development of a musical piece's overall form. Therefore, music became a direct analogy to the way space is experienced.

With the understanding that spatial forms in a musical sequence created a combination of emotional forms or experience, and armed with bio-technology that had defined man's emotions in data form, the bio-architect set out to rid this world of dehumanized and bad architecture. Yet, as had been the problem with all other genetic information based developments, man's unpredictability to his environment created undetermined side effects. A minor effect was that once a person received his perfect space he would change and desire another. A more catastrophic side effect occurred when a person who had grown-up in a bio-architecturally designed space was exposed to any natural or unfinished space they would have a nervous breakdown, since the spatial forms were unfamiliar or chaotic to them. As man became more programmed the less of a man he became. This glitch within the bio-architect's science allowed the architects to further practice their "human touch" on spaces. But as the bio-architect firmly thought, and architect feared, computers with faster processors would soon minimize the side effects of bio-architecture, and be up to par with man's judgment. So in order to keep in the race, an architect destined to greatness by name, Wright van der Corbusier drew a compromise between the two practices of architecture. Since it was easier to understand the influences of the environment and theory of design than knowing what the client wanted, and most architects preferred to not deal with the client, he decided to fulfill the client-architect interaction through genetic sampling. This way the architect would always know exactly what the client wanted, through emotional forms defined by biological data, and would still be able to apply his "human touch" to the design. Hence, traditional practice of architecture was saved through the transformation of the client into an environmental influence, but as evolution suggests the bio-architect will win. Thanks to the artists, musicians, and architects theories on the relations of Music and Space.

Bio-Architecture (Deutsch)

Etwa zwei hundert Jahre oder so in der nahen Zukunft, auf irgend einem Teil der Erde der ähnlich ist wie jeder andere, als Ergebnis des Wachstums städtebaulichen Entwurfs zu einem Welt-Entwurf, als alle Theorien des Entwurfs und der Entwicklung geprüft worden waren und verloren hatten, ist eine sichere Wissenschaft des Entwurfs aufgetaucht. Die sichere Wissenschaft des Entwurfs war nicht durch Ingenieure oder Architekten entwickelt worden, sondern durch Biologen. Mit den Entdeckungen über die Aufzeichnung der menschlichen Genom am Anfang des Jahrtausends, konnte der Mensch sich selbst als eine Maschine beschreiben und die "human touch"(Menschlichkeit) als eine mechanische Funktion formulieren.

Es war dann möglich, daß Künstler und Musiker ersetzt werden konnten durch Maschinen der künstlichen Intelligenz, weil echte und künstliche Intelligenz jetzt als die gleiche Sache verstanden wurden. Und als Biologen die Formeln und Struktur der biologischen Anordnung unserer Gefühle entdeckten, fingen wir an, uns selbst so komplett zu verstehen, daß wir unsere Bedürfnisse und Wünsche durch chemische und elektronische Injektion befriedigen konnten. Aber zur Vermeidung der totalen Vernichtung der traditionellen menschlichen Werte und Ideen wie den "free will"(Selbstbestimmung) und den Glauben, haben sich die religiösen und humanistischen Führer und Gläubiger der Welt, wie es oftmals in der Vergangenheit passiert war, mit dem Fortschreiten der Evolution interveniert. Sie hatten die Regierung der Welt überzeugt, Gesetze einzusetzen, welche die Manipulation der Gene die uns unseren Glauben und den "free will" fühlen lassen verbieten, und überdies auch die Gene, die mit dem Begriff der "human touch" zu tun hatten. Dennoch, wie das Motto der Evolution feststellt: Überleben der Geeigneten, diese Gesetze wurden langsam gebrochen und vergessen, weil in dieser Periode der Evolution diejenigen, die mit Bio-Technologie befestigt waren, die am besten geeigneten waren. Die Armee der ungeeigneten Krieger, die Krieg gegen die Entfernung der "human touch" kämpfen sollten, waren diejenigen die es geübt haben, so wie Architekten, Künstler, und Musiker. Die "Ironische Drehung" zu dieser offenbarenden Lage war, daß alle drei die Anfangsursache der Entwicklung des Bio-Architekt, Künstler, und Musiker waren, welche die Entfernung der "human touch" geschaffen hatten, durch wissenschaftliche Datei. Genaugenommen war die Anfangsursache ein Vergleich zwischen scheinbar wissenschafts-freie humanistische Ideen: Musik und Raum.

Es wurden Hypothesen aufgestellt, daß die Beziehung zwischen Musik und Raum darin bestand, daß beide eine Erfahrung beschreiben oder erschaffen. Musik konnte das Erfahren eines Raums beschreiben und, was bedeutender ist, die Methode die Interpretation des Raums. Raum konnte eine Stimmung oder ein "mind set" erschaffen, was auch durch Musik möglich war. Stimmung wurde dann als gleichwertig zu einer Gefühls-Form beschrieben. Alle diese Beschreibungen und Interpretationen der Musik und des Raums verstand man als Formen, die sich direkt auf Gefühls-Formen bezogen. Diese Gefühls-Formen verbinden oder individualisieren und danach beschreiben sie die Erfahrung. Es war gedacht, daß bevor irgendjemand irgendetwas erfährt, er schon eine Sammlung der Gefühls- Formen hat, die zu musikalischen Formen äquivalent sind, so wie Glück, Depression, Einsamkeit, ... oder in anderen Worten eine Vordisposition. Außerdem war es gedacht, daß wenn eine räumliche Form empfangen war, sich diese Gefühls- Formen veränderten, und so hatte die ganze Erfahrung des

Raum ein etwas anderes Gefühl oder musikalische Form als die zuvor erfahrene Form. Aber wie es erwartet war, erforderte Erfahrung durch Raum mehr als nur einen Anlaß der Wahrnehmung. Es war eher eine integrale Gefühlsentwicklung der Formen durch Zeit erforderlich, um den Raum ganz zu erfahren. Also war es bestätigt, daß Bewegung durch Raum identisch war mit der Entwicklung der gesamten Form eines musikalischen Stücks. Deshalb wurde Musik eine direkte Analogie zu der Weise, wie Raum erfahren wurde.

Mit der Erkenntnis, daß räumliche Formen in einer musikalischen Reihenfolge eine Verbindung der Gefühls- Formen der Erfahrung erschaffen, und ausgerüstet mit der Bio-Technologie, welche die Gefühle des Menschen in Datei-Form definiert hatte, ging der Bio-Architekt hinaus in die Welt um sie von entmenslichter und schlechter Architektur zu befreien. Aber, so wie es auch mit allen anderen auf genetische Informationen gegründete Entwicklungen ein Problem gewesen war, bewirkte die unvorhergesehene Reaktion des Menschen zu seiner Umgebung unbestimmte Nebenwirkungen. Eine kleine Wirkung war, daß wenn eine Person ihren gewünschten, vollkommenen Raum bekommen hatte, sie ihre Meinung ändern und einen anderen Wunsch haben würde. Eine noch katastrophalere Nebenwirkung würde eintreten, wenn eine Person, aufgewachsen in einem bio-architektonisch entworfenen Raum, vor einen natürlichen oder unfertigen Raum gestellt würde. Sie würde einen Nervenzusammenbruch erleiden, weil die räumlichen Formen nicht bekannt wären oder chaotisch zu sein schienen. Als der Mensch mehr programmiert wurde, wurde Mensch weniger ein Mensch. Dieses kleine Makel innerhalb der Wissenschaft der Bio-Architektur erlaubte den Architekten ihren "human touch" weiter an Räumen zu üben. Aber wie der Bio-Architekt fest dachte, und der Architekt fürchtete, würden bald Rechner mit schnelleren Speichern die Nebenwirkungen der Bio-Architektur möglichst kleiner machen, und auf einen Nennwert mit dem Urteil der Menschen kommen. Um im Rennen zu bleiben, erschuf ein Architekt der zu einer höheren Fügung bestimmt war, genannt Wright van der Corbusier, einen Kompromiß zwischen den beiden Praktiken der Architektur. Weil es einfacher war, die Einflüsse der Umgebung und die Theorie des Entwurfs zu verstehen, als was der Kunde wollte, und die meisten Architekten vorzogen, nicht mit den Kunden zu handeln, entschied man, die Kunden-Architekt-Wechselwirkung durch genetische Kostproben zu befriedigen. Auf diese Weise würde der Architekt immer genau wissen, was der Kunde wollte, durch Gefühls-Formen, definiert durch biologische Datei, und er könnte immer noch seine "human Touch" zu dem Entwurf anlegen. Deshalb war die traditionelle Praxis der Architektur durch die Umformung des Kunden gerettet, der nun auf die Umgebung Einfluß nehmen konnte, aber wie es die Evolution vorschlägt, wird der Bioarchitekt gewinnen. Vielen Dank an die Architekten, Künstler, und Musiker für Theorien über die Beziehung zwischen Musik und Raum.