

MONK'S MOOD INTERIOR:

AUTHOR OF THE PROJECT / **PROJE YAZARI:** Svetlana Chernysheva
PHOTO / **FOTOĞRAF:** Eugeny Eliner
TEXT / **YAZI:** Aleksandr Peresleni

Booking Office

PROJECT OBJECTIVES

The beautiful definition – “Architecture is a frozen music” (Fridrix Shelling “Lectures on the History of Art”, 1842) – asks more questions than provides answers. What music can be heard being frozen? Is it possible to define architecture as alive if it is not associated with sound? And how actual is an “insonified” space?

Jazz is a subculture of the black and white America in the époque of black and white cinema. The “keeper” of time and rhythm of that époque is jazz “Square”.

Thelonious Monk – a founder of a different jazz harmony – had a stage name, Sphere. His compositions are really three-dimensional. His manner of playing (hard and flexible simultaneously) is the smoothing out and widening “eyesight” of consciousness; in a paradoxical way it also transforms the geometry of Square.

And then, eye and ear, vision and hearing as the main senses, which formed human beings, creates a new language of new realities.

The project Monk's Mood interior is an attempt to realize a 3D space in music, to fill it in with the metaphysics of jazz.

It was my old dream: to make a space for music, but it was with great luck that this space was for jazz. The budget was as tiny as

PROJE YAPIMINDAKİ AMAÇLANANLAR

Çok güzel bir tanım- 'Mimarlık, müziğin dondurulmuş hali' (Fridrix Shelling “Sanatın tarihini anlatıyor”, 1842) , fakat bu tanım ile yanıtta fazla soru ortaya çıkarır . Dinlenen bir müzik, nasıl dondurulabilir? Peki mimarlığı ses ile bağdaştırmadan, canlı olduğunu yansıtabilir miyiz? Peki yapılan tasarımla odanın yankılanmasını nasıl sağlayabiliriz?

Jazz, Afrika'dan ile İngiltere'den gelen Amerikan vatandaşlarının birleşiminden sinema dünyasında ortaya çıkan kültür yansımasıdır. Kültür birleşiminin yaşandığı o belirli dönemde ritim ve zamanın merkezi Jazz müziğiydi.

Thelonious Monk-Farklı Jazz ahengini keşfedenlerdendir. Çok güzel bir sahne ismi vardı. Kompozisyonları gerçekten tüm anlamıyla 3 boyutluydu. Müzik çalması (hızlı ve sakin müziği birleştirerek) insanın zihnini rahatlatıp, iç huzurunu genişletecek niteliktedir.

Bu düşünce akımı ile gözlerimiz, kulaklarımız; görme ve duyma duyularımızı oluşturuyorsa, bu oluşturulan duyular insanı tamamlamakta ve insanın beraberinde de dil ve gerçeklik ortaya çıkmaktadır.

'Monk's Mood' projesinin iç tasarımındaki amaç, müzikteki 3 boyutu yakalayıp, jazz müziğindeki metafiziği yaratmaktır. Müziğe özel bir alan yaratmak eskiden kurulmuş bir hayaldi, fakat bu alanın jazz müziği için oluşturulması da şanstı.

CUSTOMER REQUIREMENTS / MÜŞTERİ İSTEKLERİ

An extra ticket booth should be incorporated within the existing lobby, The cashier must have a full view of the lobby entrance, The certified transaction window should be bullet-proof, The entrance door of the lobby is not a subject to replacement (the Committee SUPM requirement) / Var olan lobinin içinde yer alacak fazladan bir bilet büfesinin eklenmesi, Kasiyerin lobi girişini rahatlıkla görebilmesi, İşlem penceresinin kurşun geçirmez olması, Giriş kapısı değiştirilemez (SUPM komitesi şartı)

MATERIALS / MATERYALLER

Images / Resimler: Photographs by / Fotoğraflar William Claxton (William Claxton, Joachim Berendt "JAZZLIFE", @TASCHEN, 2005)

Lighting / Işıklandırma: Fontana Arte, SLV

Walls / Duvarlar: Micro cement Edfan

Floor / Yerler: Concrete Edfan

Ceiling / Tavan: Tikkurila

CUSTOMER / KONUM

Government of Russia, Culture Committee of St. Petersburg / Rusya Hükümeti, St Petersburg Kültür Komitesi

SITE LOCATION / KONUM

Booking office of St. Petersburg State Jazz Philharmonic Hall, 27 Zagorodny Prospect, 191180 St. Petersburg, Russia / St. Petersburg State Jazz Philharmonic Hall bilet gişesi, 27 Zagorodny Prospect, 191180 St. Petersburg, Rusya

the space (15 sq m), but Jazz Hall is a famous place in the city, therefore I didn't hesitate. The term for realization was even more exciting than the budget: only one month - August, when all the musicians were available.

The most difficult task was to create a special mood in this space and at the same time make it very functional: all the walls should have show cases for advertisements of current and future performances, and the people in charge for ads should not have any trouble changing them.

I suggested using micro cement for the walls and micro concrete for the floor, but the most important detail of the walls should be the pictures by William Cluxton (see my previous text). Since I studied the visual illusions, I knew that the portrait on the curved wall should have a special effect, and I choose my favorite picture by W.C., picturing the mood of the musician before performance. It looks VERY different in comparison to the original picture due to the illusion, but it is what makes the mood of space.

The drum I bought myself and it was cut in half (the people in the Philharmonic Hall were crying!) and turned into the booking table where you can hang your handbag while booking your tickets.

I would never use a micro concrete for the public place any more, because it is very unstable for extra water which is very usual for St. Petersburg, but in general, it is still very "jazzy"!

P.S.

Thelonious Sphere Monk (1917-1982) — jazz pianist, composer, one of founders of bebop style/ jazz pianisti, bestekar ve bebop stiline yaratıcılarındandı.

1993 — Grammy for contribution in music art — awarded posthumously / Müziğe olan katkılarından Grammy ödülüne layık görülmüştü - ölümünden sonra kazanılan bir ödüldü.

2006 — Pulitzer Prize in music — awarded posthumously / Müzikte Pulitzer ödülünü almıştı – yine ölümünden sonra kazanılan bir ödüldü.

15 m2'lik bir alan olmasından, ayrılan bütçe de azdı tabi. Buna rağmen Jazz salonu şehir için önemli bir yer olduğundan kendime çok sınır koymadım. Projeyi hayata getirmek, bütçeden daha önemli ve heyecan verici bir durumdu. Müzisyenlerin sadece bir aylık Ağustos ayı boyunca çalışma fırsatı vardı.

En zor görev ise, çok değişik yöne uyabilecek ve gerekli atmosferi yaratacak tasarımı oluşturmak. Duvarlar geçmiş ve gelecek performansların tanıtımları ile doldurulmalı ve tanıtımları yapanlar değiştirmekte zorluk çekmemeli.

Duvarlarda mikro çimento, yerler içinse de mikro beton kullanılmasını önermiştim. Duvarlarda en önemli detay ise William Cluxton'ın resimlerinin kullanılmasıydı. Görsel yanılsamalar konusunda uzman olduğumdan, eğimli duvarlarda olan resimlerin farklı bir etki yaratacağını biliyordum. Bu nedenle de tuvalet dışında performans öncesi müzisyen durumunun resmini koymuştum. Yanılsamaya göre farklı, fakat yaratılmak istenen moral yönünden etkili olmuştu.

Aldığım davulu ikiye kesip, böldüm (salondaki müzik severler ağlarken) ve masa ayırırken çeketini ya da çantayı asabileceğin bir rezervasyon masasına dönüştürmüştüm.

Artık kalabalık olacak ortamlar ve odaların yapılışında mikro beton kullanmayacağım, çünkü Jazz'a uygun olmasına rağmen, bol yağışlı olan bölgeler için güvenilmez bir seçenektir.