

orkeStròNia

cia. la cReSta

OrkeStròNia

Introduction

Orkestrònia est une installation interactive d'expérimentation sonore qui promeut la créativité et la curiosité en utilisant des objets quotidiens transformés en sources sonores, offrant au public la possibilité de vivre une expérience musicale libre et inclusive. Cette initiative allie durabilité environnementale, innovation artistique et sociale, en mettant l'accent sur l'interaction collaborative et l'exploration personnelle du son.

Chaque instrument est conçu pour être utilisé de manière individuelle ou en duo, permettant aux participants d'écouter les sons qu'ils génèrent à travers des écouteurs qui isolent l'expérience sonore de l'environnement. Ces structures permettent à toute personne, quel que soit son niveau de connaissance musicale préalable, de s'engager dans un processus créatif unique.

Les sons générés sont transformés avec différents effets, créant des atmosphères surprenantes et immersives qui invitent les participants à établir un dialogue sonore à la fois avec les machines et avec d'autres utilisateurs. L'installation est accessible aux personnes de tous âges à partir de huit ans, avec un accent particulier sur le public jeune et adulte. L'activité se déroule lors de sessions de 3 à 6 heures, sous la supervision de techniciens qui guident et conseillent les participants tout au long du processus.

art sonore

Contexte contemporain

Orkestrònia peut être situé dans la musique expérimentale et l'art sonore interactif, des courants artistiques qui défient les conventions musicales traditionnelles et explorent le son comme moyen d'expression créative, basés sur l'improvisation et l'absence de règles préétablies. Le projet invite les participants à découvrir de nouvelles formes d'expression sonore à partir de la réutilisation de matériaux quotidiens et de la création de sons abstraits. Cette approche libre permet aux utilisateurs de jouer avec les sons sans aucune pression externe, profitant de l'expérience créative dans le moment présent.

De plus, l'utilisation de matériaux recyclés dans les instruments relie le projet à l'art durable et au ready-made sonore, une pratique dans laquelle des objets communs sont transformés en outils artistiques. Orkestrònia incorpore également des éléments de musique intuitive et d'improvisation électroacoustique, offrant aux participants un espace d'expérimentation où la collaboration et l'interaction sonore deviennent des éléments clés.

philosophie

...et essence du projet

L'essence d'Orkestrònia réside dans sa capacité à démocratiser l'expérience artistique, rendant la création musicale accessible à quiconque, indépendamment de ses compétences ou de son expérience préalable. Cette installation promeut une vision de la musique comme un langage universel, où chaque participant peut devenir le créateur de sa propre expérience sonore, sans suivre de partitions ni de règles strictes.

À travers les écouteurs, les participants peuvent s'isoler du monde extérieur et s'immerger complètement dans leur propre création, développant un dialogue personnel avec le son et avec les autres personnes partageant l'espace. La liberté d'improvisation et l'absence de pression pour créer quelque chose de "correct" permettent à chaque participant d'explorer de nouvelles possibilités créatives, révélant la richesse du moment présent.

Orkestrònia a également une dimension sociale significative, car elle offre un environnement où la créativité et la collaboration se fusionnent. Les participants partagent l'expérience sonore, créant un espace inclusif où chacun peut s'exprimer librement, sans jugement extérieur. Cela favorise la socialisation et la joie, transformant la créativité en un outil pour enrichir l'expérience humaine.

valeur sociale

... réflexions artistiques.

En plus de sa contribution au domaine de la musique expérimentale et de l'art sonore, Orkestrònia a une valeur sociale profonde. En utilisant des matériaux recyclés comme instruments, le projet souligne l'importance de la durabilité environnementale et promeut une culture de réutilisation créative. L'installation enseigne que tout objet du quotidien peut devenir un outil de création artistique, ouvrant la porte à de nouvelles formes d'apprentissage et d'expression.

Cette proposition permet aux participants de socialiser à travers le son et la créativité, offrant un espace où ils peuvent apprécier le processus sans pressions ni attentes externes. Le résultat est une expérience artistique qui, au-delà de l'esthétique sonore, contribue à favoriser le bonheur et la joie personnels, enrichissant ainsi la vie des personnes qui y participent.

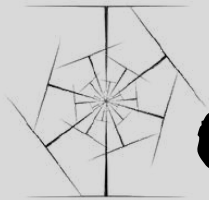
cia. la cresta

Qui sommes-nous

Orkestrònia est une création d'Alex Rigol sous le label de Cia. La Cresta. Lancée en 2021, cette œuvre marque un tournant dans la carrière de Rigol, auparavant connu pour son travail avec des installations ludiques de grande envergure pour la petite enfance à travers la compagnie Elpajarojocs.

Avec Orkestrònia, Rigol explore de nouvelles formes d'expression sonore destinées à un public jeune et adulte, inspiré par sa passion pour la musique expérimentale et le besoin de créer des espaces artistiques innovants. Ce projet est devenu un point de basculement dans sa carrière, élargissant son langage créatif vers l'art sonore et la musique interactive.

orkestrònia

...et les avant-gardes musicales

L'installation Orkestrònia se connecte à divers courants musicaux d'avant-garde et expérimentaux qui explorent l'abstraction sonore et l'utilisation de matériaux non conventionnels pour générer de nouvelles expériences sonores.

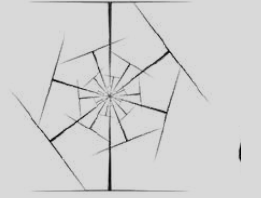
Tout d'abord, Orkestrònia s'aligne avec la musique concrète, un mouvement qui est apparu dans les années 1940, pionnier dans l'utilisation de sons du monde réel au lieu de notes musicales traditionnelles. En ce sens, Orkestrònia partage l'idée centrale de la musique concrète : la manipulation de sons générés à partir d'objets communs, comme les métaux recyclés, qui se transforment en paysages sonores uniques grâce à des effets et des filtres. Bien que l'installation n'utilise pas d'enregistrements sonores pour sa manipulation, comme dans la musique concrète classique, l'approche expérimentale et la création de compositions abstraites situent Orkestrònia dans ce cadre.

D'autre part, l'installation est également liée à la musique électroacoustique, qui a évolué à partir de la musique concrète. Ce genre explore la combinaison de sons acoustiques avec des sons électroniques, permettant une manipulation profonde des sons originaux. Dans Orkestrònia, les sons métalliques générés par les participants passent par des effets électroniques qui transforment l'expérience sonore, créant des atmosphères immersives. Cette interaction entre l'acoustique et l'électronique reflète l'approche de la musique électroacoustique, où la technologie joue un rôle crucial dans la modification du son.

De même, Orkestrònia est liée au genre noise, un courant qui place le bruit au centre de la composition. Le noise utilise des matériaux non conventionnels, comme les métaux, pour produire des sons chaotiques et abrasifs. Dans Orkestrònia, les participants peuvent générer des bruits métalliques et abstraits, transformant ce qui serait traditionnellement considéré comme "bruit" en une forme d'expression artistique libre. Cet accent mis sur l'improvisation et la rupture des règles musicales traditionnelles reflète l'esprit radical et expérimental du noise, qui rejette les structures mélodiques conventionnelles au profit de la spontanéité et de la liberté créative.

En résumé, Orkestrònia se situe à l'intersection de la musique concrète, de la musique électroacoustique et du noise. L'installation propose une expérience sonore inclusive et accessible, où les participants, sans besoin de connaissances préalables, peuvent explorer un large éventail de possibilités sonores à travers l'expérimentation avec des matériaux recyclés. Ainsi, elle brise les barrières traditionnelles entre musique, art et bruit, offrant un espace de création libre et collaborative.

conclusion

"...en résumé"

Orkestrònia est bien plus qu'une installation sonore ; c'est une expérience immersive, créative et sociale qui invite à une participation active et inclusive. Le projet fusionne la musique expérimentale avec l'art sonore interactif, offrant un espace où l'improvisation, la liberté et la durabilité deviennent les bases de l'expression artistique.

Dans cet environnement, les participants peuvent explorer de nouvelles formes de création sonore sans barrières ni jugements, découvrant la richesse du moment présent et utilisant la créativité comme outil pour enrichir leur expérience personnelle et collective.

Orkestrònia démocratise la musique, ouvre de nouvelles voies d'expression et favorise la connexion entre les personnes à travers le son, créant un impact artistique et social profond.

fiche technique

- Espace plat de 150m².
- Les représentations peuvent avoir lieu à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
- Les représentations ne peuvent pas se dérouler sous la pluie.
- Il est nécessaire d'accéder au lieu de montage avec une fourgonnette.
- 90 minutes pour le montage et 60 minutes pour le démontage.
- Il n'est pas conseillé de le programmer à côté d'une scène.

Contact

Cia. La Cresta
Àlex Rigol
info@alexrigol.com
www.alexrigol.com

La Maleta
Alina Ventura
+34 - 652 356 493
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat

orkeStroNia

cia. la cReSta