

orkeStròNia



cia. la cReSta



Orkestrònia

Introducción

Orkestrònia es una instalación interactiva de experimentación sonora que promueve la creatividad y la curiosidad utilizando objetos cotidianos transformados en fuentes sonoras, ofreciendo al público la posibilidad de vivir una experiencia musical libre e inclusiva. Esta iniciativa combina sostenibilidad ambiental con innovación artística y social, poniendo énfasis en la interacción colaborativa y la exploración personal del sonido. Cada instrumento está diseñado para ser utilizado de manera individual o en pareja, permitiendo a los participantes escuchar los sonidos que generan a través de unos auriculares que aíslan la experiencia sonora del entorno. Estas estructuras permiten que cualquier persona, independientemente de su conocimiento musical previo, pueda sumergirse en un proceso creativo único. Los sonidos generados se transforman con diferentes efectos, creando atmósferas sorprendentes e inmersivas, que invitan a los participantes a establecer un diálogo sonoro tanto con las máquinas como con otros usuarios. La instalación es accesible para personas de todas las edades a partir de los ocho años, con un enfoque especial en el público juvenil y adulto. La actividad se realiza en sesiones de 3 a 6 horas, bajo la supervisión de técnicos que guían y asesoran a los participantes a lo largo del proceso.





arte sonoro

Contexto contemporáneo

Orkestrònia puede situarse dentro de la música experimental y el arte sonoro interactivo, corrientes artísticas que desafían las convenciones musicales tradicionales y exploran el sonido como medio de expresión creativa, basadas en la improvisación y la ausencia de normas preestablecidas. El proyecto invita a los participantes a descubrir nuevas formas de expresión sonora a partir de la reutilización de materiales cotidianos y la creación de sonidos abstractos. Este enfoque libre permite a los usuarios jugar con los sonidos sin ninguna presión externa, disfrutando de la experiencia creativa en el momento presente.

Además, el uso de materiales reciclados en los instrumentos conecta el proyecto con el arte sostenible y el ready-made sonoro, una práctica en la que objetos comunes se transforman en herramientas artísticas. Orkestrònia también incorpora elementos de música intuitiva e improvisación electroacústica, ofreciendo a los participantes un espacio de experimentación donde la colaboración y la interacción sonora se convierten en elementos clave.



filosofía



...y esencia del proyecto

La esencia de Orkestrònia radica en su capacidad para democratizar la experiencia artística, haciendo accesible la creación musical a cualquier persona, independientemente de sus habilidades o experiencia previa. Esta instalación promueve una visión de la música como un lenguaje universal, en el que cada participante puede convertirse en creador de su propia experiencia sonora, sin seguir partituras ni reglas estrictas.

A través de los auriculares, los participantes pueden aislarse del mundo exterior y sumergirse completamente en su propia creación, desarrollando un diálogo personal con el sonido y con las demás personas que comparten el espacio. La libertad de improvisación y la falta de presión por crear algo "correcto" permiten que cada participante explore nuevas posibilidades creativas, revelando la riqueza del momento presente.

Orkestrònia también tiene una dimensión social significativa, ya que ofrece un entorno donde la creatividad y la colaboración se fusionan. Los participantes comparten la experiencia sonora, creando un espacio inclusivo donde cada persona puede expresarse libremente, sin juicio externo. Esto fomenta la socialización y la alegría, y convierte la creatividad en una herramienta para enriquecer la experiencia humana.



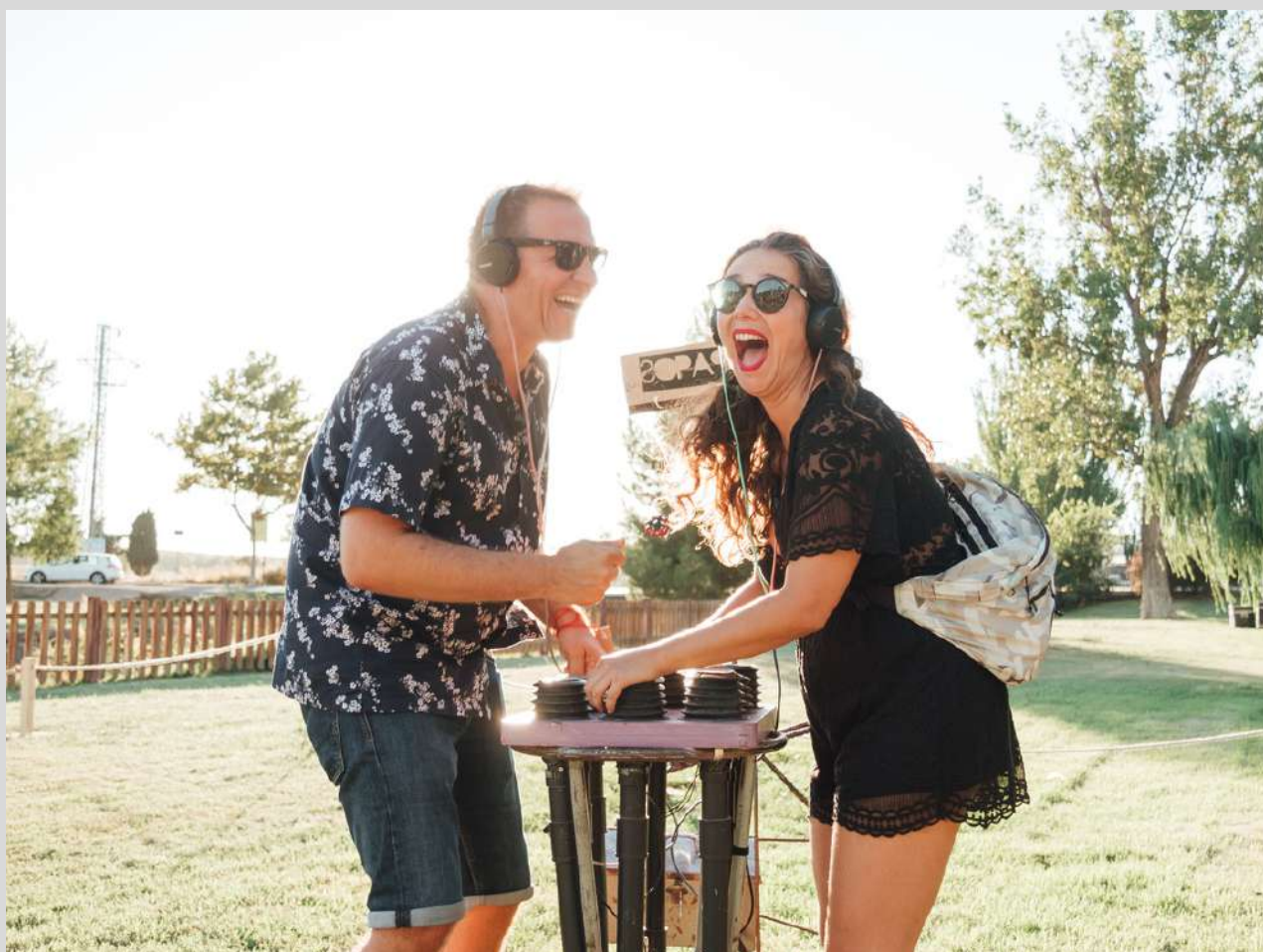


valor social

... reflexiones artísticas.

Además de su aportación al campo de la música experimental y el arte sonoro, Orkestrònia tiene un valor social profundo. Al utilizar materiales reciclados como instrumentos, el proyecto subraya la importancia de la sostenibilidad ambiental y promueve una cultura de reutilización creativa. La instalación enseña que cualquier objeto cotidiano puede convertirse en una herramienta de creación artística, abriendo la puerta a nuevas formas de aprendizaje y expresión.

Esta propuesta permite a los participantes socializar a través del sonido y la creatividad, ofreciendo un espacio donde pueden disfrutar del proceso sin presiones ni expectativas externas. El resultado es una experiencia artística que, más allá de la estética sonora, contribuye a fomentar la felicidad y la alegría personales, enriqueciendo así la vida de las personas que participan en ella.





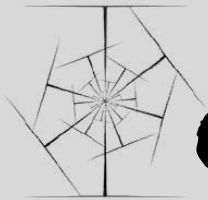
cia. la cresta

Quiénes somos

Orkestrònia es una creación de Àlex Rigol bajo el sello de Cia. La Cresta. Lanzada en 2021, esta obra marca un giro en la trayectoria de Rigol, anteriormente conocido por su trabajo con instalaciones lúdicas de gran formato para la primera infancia a través de la compañía Elpajarojocs.

Con Orkestrònia, Rigol explora nuevas formas de expresión sonora, dirigidas a un público juvenil y adulto, inspirado por su pasión por la música experimental y la necesidad de crear espacios artísticos innovadores. Este proyecto se ha convertido en un punto de inflexión en su carrera, ampliando su lenguaje creativo hacia el arte sonoro y la música interactiva.





orkestrònia

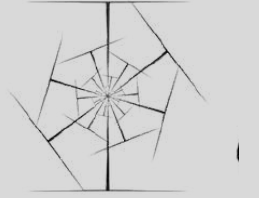
...y las vanguardias musicales

La instalación Orkestrònia se conecta con diversas corrientes musicales de vanguardia y experimentales que exploran la abstracción sonora y el uso de materiales no convencionales para generar nuevas experiencias sonoras.

En primer lugar, Orkestrònia se alinea con la música concreta, un movimiento que surgió en los años 40, pionero en el uso de sonidos del mundo real en lugar de notas musicales tradicionales. En este sentido, Orkestrònia comparte la idea central de la música concreta: la manipulación de sonidos generados a partir de objetos comunes, como los metales reciclados, que se transforman en paisajes sonoros únicos a través de efectos y filtros. Aunque la instalación no utiliza grabaciones de sonido para su manipulación, como en la música concreta clásica, el enfoque experimental y la creación de composiciones abstractas sitúan a Orkestrònia dentro de este marco. Por otro lado, la instalación también está relacionada con la música electroacústica, que evolucionó a partir de la música concreta. Este género explora la combinación de sonidos acústicos con electrónicos, permitiendo una manipulación profunda de los sonidos originales. En Orkestrònia, los sonidos metálicos generados por los participantes pasan por efectos electrónicos que transforman la experiencia sonora, creando atmósferas inmersivas. Esta interacción entre lo acústico y lo electrónico refleja el enfoque de la música electroacústica, donde la tecnología juega un papel crucial en la modificación del sonido.

Asimismo, Orkestrònia se vincula al género noise, una corriente que sitúa el ruido en el centro de la composición. El noise utiliza materiales no convencionales, como los metales, para producir sonidos caóticos y abrasivos. En Orkestrònia, los participantes pueden generar ruidos metálicos y abstractos, transformando lo que tradicionalmente se consideraría "ruido" en una forma de expresión artística libre. Este énfasis en la improvisación y la ruptura de las reglas musicales tradicionales refleja el espíritu radical y experimental del noise, que rechaza las estructuras melódicas convencionales en favor de la espontaneidad y la libertad creativa. En resumen, Orkestrònia se sitúa en la intersección de la música concreta, la música electroacústica y el noise. La instalación propone una experiencia sonora inclusiva y accesible, donde los participantes, sin necesidad de conocimientos previos, pueden explorar un amplio espectro de posibilidades sonoras a través de la experimentación con materiales reciclados. Así, rompe las barreras tradicionales entre música, arte y ruido, ofreciendo un espacio de creación libre y colaborativa.

conclusión



"...en resumen"

Orkestrònia es mucho más que una instalación sonora; es una experiencia inmersiva, creativa y social que invita a la participación activa e inclusiva. El proyecto fusiona la música experimental con el arte sonoro interactivo, ofreciendo un espacio donde la improvisación, la libertad y la sostenibilidad se convierten en las bases para la expresión artística.

En este entorno, los participantes pueden explorar nuevas formas de creación sonora sin barreras ni juicios, descubriendo la riqueza del momento presente y utilizando la creatividad como herramienta para enriquecer su experiencia personal y colectiva.

Orkestrònia democratiza la música, abre nuevas vías de expresión y fomenta la conexión entre las personas a través del sonido, creando un impacto artístico y social profundo.





ficha técnica

- Espacio de 150m² plano.
- Se puede actuar tanto en interior como en exterior.
- No se puede actuar bajo la lluvia.
- Es necesario acceder con la furgoneta al lugar del montaje.
- 90 min. de montaje y 60 minutos de desmontaje.
- No es recomendable programarlo al lado de un escenario.



Contacto



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