

CHINE CHAOC

CHAOS.MACHINE

CHAOS

CHAOC MACHINEAOC

CHAUS.MACHINE

CHAOS MACHINE

CHAOS

MACHINE

CHAOS

MACHINE

CIA.LACRESTA

CHAOS.MACHINE

CIA.LACRESTA

...en resum

La "Chaos Machine" és una **instal·lació sonora interactiva que utilitza instruments electroacústics d'autor per crear una experiència col·lectiva única**. Aquesta proposta innovadora es centra en la generació d'un diàleg sonor entre les participants, qui, tot i no conèixer-se prèviament, són convidades a improvisar i crear conjuntament un paisatge sonor espontani. Aquesta mena de "jam session" involucra a persones que, a través del so, teixeixen complicitats i deixen fluir la seva imaginació per construir un univers sonor en constant transformació.

El funcionament de la instal·lació és una metàfora de la teoria del caos: petites accions de cada participant poden tenir efectes imprevistos en el conjunt, evocant la complexitat i la interconnexió inherent en qualsevol sistema. Els instruments experimentals i la configuració de la instal·lació, **ubicada dins una cúpula geodèsica**, permeten que cada participant, seguint un mapa de partitures conceptuals, contribueixi activament a la creació d'aquest ecosistema sonor dinàmic i canviant.

El propòsit de la "Chaos Machine" és convidar els participants a reflexionar sobre la seva interdependència amb el grup, posant en qüestió la idea de control i abraçant la improvisació com a font de creativitat. Al centre de l'experiència es troba un sistema electrònic que processa els sons generats, accentuant l'efecte de com petits canvis individuals poden desencadenar resultats inesperats.

Mitjançant aquesta instal·lació, la companyia Cia. La Cresta proposa una experiència que transcendeix l'individualisme, obrint una finestra a una nova comprensió de la realitat i del caos com a motor creatiu.

Context Teòric: La Teoria del Caos i la Chaos Machine

La "Chaos Machine" es basa en els principis de la teoria del caos, que ens ofereix una visió fascinant sobre la complexitat i la imprevisibilitat dels sistemes dinàmics. Aquesta teoria, desenvolupada a partir de diferents branques de la ciència, ens recorda que el que sembla desordre sovint amaga un ordre inherent. Com diu la famosa frase: "No és possible arrancar una flor sense molestar una estrella", indicant que tot està interconnectat i cada acció té un impacte, encara que sigui subtil.

Ordre i Caos: Una Relació Inherent

La teoria del caos no defineix el caos com el simple desordre. Tot al contrari, reconeix que, dins d'aquest aparent caos, hi ha un ordre subjacent. Petites variacions poden conduir a grans diferències en el futur, fent que la predicció de certs fenòmens sigui impossible.

Aquesta sensibilitat a les condicions inicials és clau per entendre com els sistemes complexos poden evolucionar de maneres imprevistes.

Sistemes Complexos i Dinàmics

Els sistemes que descriu la teoria del caos són dinàmics i complexos. Es caracteritzen per tenir múltiples components que interactuen de manera no lineal. Aquestes interaccions poden generar comportaments impredecibles i, alhora, permeten que emergeixin estructures ordenades dins del caos aparent.

Interrelació de Sistemes

Segons el biòleg Ludwig von Bertalanffy, la realitat està composta per múltiples sistemes que s'autoorganitzen gràcies a les seves interaccions mútues. Aquesta visió holística ens ensenya que el comportament d'un sistema només pot ser comprès quan considerem les seves connexions amb altres sistemes, cosa que subratlla la interdependència de tot el que ens envolta.

Les Set Lleis del Caos

La "Chaos Machine" es nodreix del llibre Seven Life Lessons of Chaos de John Briggs i David Peat, on es presenten "Les Set Lleis del Caos", una proposta per comprendre la vida i la societat a través de la lògica del caos. Aquestes lleis ens conviden a acceptar el desordre com una font de creativitat i llibertat, i a aprofitar el caos per fomentar canvis personals i col·lectius.

Llei del Vòrtex: La Creativitat de la Naturalesa

Els moments de caos són oportunitats per a la innovació i la millora. Aquesta llei ens anima a deixar enrere les estructures conegudes i permetre una reorganització creativa i inesperada.

Llei de l'Efecte Papallona: El Poder de l'Essència Subtil

Petites accions poden tenir grans repercussions. Aquesta llei subratlla la importància de cada persona com a agent de canvi dins del teixit complex de la realitat.

Llei de la Renovació Col·lectiva: La Màgia de l'Autoorganització

Els sistemes s'autoorganitzen constantment, i nosaltres som part integrant d'aquest procés. La diversitat i la cooperació són elements claus per participar en el flux de la vida.

Llei del Simple i el Complex: El Laberint dels Miralls

La simplicitat i la complexitat es reflecteixen mútuament. Aquesta llei ens recorda que cal buscar l'equilibri entre ambdós per entendre la vida en la seva totalitat.

Llei dels Fractals: L'Art del Món en Acció

Els patrons fractals es reproduïxen a diferents escales en la natura. Aquesta llei ens inspira a reconèixer aquests patrons i a veure la nostra connexió amb l'univers.

Llei del Temps Fractal: La Connexió amb els Ritmes de la Vida

El temps no és lineal, sinó fractal, reflectint els ritmes naturals del món. Aquesta llei ens convida a observar i comprendre el temps d'una manera més orgànica i cíclica.

Llei de la Nova Percepció: Tornar a Unir-se amb el Tot

Aquesta llei aglutina les anteriors i proposa una nova forma de percebre la realitat, que ens reconnecta amb l'univers, convidant-nos a superar la visió reduccionista i a experimentar la solidaritat amb el tot.

A través d'aquestes set lleis, la teoria del caos ens ofereix una nova manera de veure i entendre el món, on la incertesa es converteix en una oportunitat per a la creativitat. Les interconnexions entre els diversos components del sistema són crucials per a la seva evolució, de manera que cap element actua de manera aïllada. Aquesta filosofia, aplicada a la "Chaos Machine", destaca la capacitat de l'experiència col·lectiva per generar complicitat i noves formes d'expressió a través del caos.

Funcionament de la instal·lació

L'experiència de la chaos machine succeeix en tres fases, la primera comença a l'exterior de la cúpula on es prepara el grup generant complicitat col·lectiva, la segona, dins la cúpula geodèsica on succeeix l'experimentació sonora i la tercera fase, fora de la cúpula en un espai prfeparat per a la reflexió i l'intercanvi. L'instal·lació funciona com un entressort, peoporcionant a les participants una vivència intensa en un temps relativament curt.

Fase Primera. Previa

Tres científiques del chaos reben al públic que s'acosta a la cúpula teatralitzant l'escena i generant una atmòsfera insòlita. Un membre de la companyia els ofereix una introducció teatralitzada de deu minuts. Aquesta sessió introductòria proporciona les consignes i instruccions necessàries per preparar-los per l'experiència que està a punt de començar. Així, mentre un grup gaudeix de la seva experiència dins la cúpula, un altre grup espera fora, rebent informació i instruccions addicionals per assegurar una transició fluida entre sessions.

Fase Segona. Experimentació sonora

Les participants són invitades a utilitzar els auriculars i entrar a la cúpula on comencen l'experiència a través dels instruments. La Chaos Machine transforma cada sessió en un viatge auditivament caòtic i creatiu, on la comunicació i la complicitat entre els participants són clau per experimentar una nova forma d'art sonor. En aquest espai tancat, el so no és només una experiència auditiva, sinó una aventura col·lectiva que desafia les expectatives i explora les possibilitats del caos i la improvisació

Fase Tercera. Chill chaos & chaos book

Després de completar la seva experiència dins de la cúpula, les participants són convidades a sortir entre aplaudiments i somriures. A fora tenen l'oportunitat de continuar la seva immersió en el món de la Chaos Machine a través de diverses activitats complementàries:

- . Un cop surten de la cúpula, poden deixar les seves impressions al Chaos Book, un llibre on poden compartir els seus pensaments, sentiments i reflexions sobre l'experiència viscuda.

Aquesta secció permet als participants contribuir a un registre col·lectiu de les diverses perspectives i reaccions davant el caos sonor que han creat conjuntament.

- . A més, les participants tenen l'oportunitat de llegir i explorar els esbossos del projecte i textos relacionats amb la teoria del caos que estan disponibles en l'espai adjacent. Aquest material proporciona un context addicional sobre la filosofia i els conceptes que han influït en la creació de la instal·lació, oferint una comprensió més profunda de com el caos i la complexitat es relacionen amb les experiències sonores generades dins la cúpula.

- . Finalment, les participants poden optar per romandre al Chill Chaos, una àrea dissenyada per relaxar-se i reflexionar. Aquí, poden escoltar també amb auriculars inalàmbic la intervenció del següent grup de participants mentre observen el paisatge a l'exterior de la cúpula. Aquesta zona proporciona un espai tranquil per assimilar la seva experiència, connectar amb altres participants i observar com el caos sonor evoluciona amb cada nova sessió.

Aquest temps addicional fora de la cúpula completa l'experiència, permetent a les participants integrar les seves vivències i gaudir d'un moment de calma mentre el caos continua creant-se al seu voltant.

Intenció

“Essència subtil de canvi”

La instal·lació de la Chaos Machine es vincula directament amb la intenció d'explorar conceptes fonamentals de la teoria del caos, tant en l'àmbit personal com col·lectiu. A través d'aquesta experiència, els participants són convidats a submergir-se en una sèrie de reflexions i sensacions que transcendeixen la comprensió tradicional del món, oferint noves perspectives sobre la seva interacció amb el caos i l'ordre.

1. Transcendir l'Individualisme

La Chaos Machine convida els participants a deixar de posar l'èmfasi en el "jo" aïllat, una de les idees fonamentals de la teoria del caos, que subratlla la interdependència de tots els components d'un sistema. En aquest context, la instal·lació fomenta una consciència col·lectiva, en la qual l'individu comprèn que només a través de la cooperació i la connexió es pot accedir a una comprensió més completa del món. Això ressona amb la "Llei de la renovació col·lectiva", on la diversitat i la integració dins del flux de la vida resulten essencials.

2. L'Observador i l'Observat: Interdependència

La relació entre l'observador i l'observat és un altre aspecte clau de la instal·lació. Tal com afirma la teoria del caos, l'observador sempre forma part del que observa. La Chaos Machine visualitza aquesta interconnexió, fent que els participants prenguin consciència de com les seves accions, percepcions i decisions afecten el sistema més gran en el qual es troben. Això ressona amb la "Llei de l'efecte papallona", que ens recorda el poder de les petites accions en un sistema complex.

3. Abraçar el Canvi i la Improvisació

Una de les lliçons més poderoses de la Chaos Machine és la necessitat de deixar anar el control i permetre que el caos i la improvisació es converteixin en una font de creativitat. Això està directament relacionat amb el concepte del caos com una oportunitat per a la innovació, reflectit en la "Llei del vòrtex". L'experiència de la Chaos Machine no busca prediccions precises, sinó sensibilitzar els participants sobre la capacitat de crear i reorganitzar dins d'un marc de canvi constant.

4. Nova Comprensió del Temps

La temporalitat és un altre element destacat de la Chaos Machine. La instal·lació presenta una visió del temps com un flux dinàmic, en línia amb la "Llei del temps fractal", que ens recorda que el temps no és lineal, sinó que té una estructura complexa i rítmica. Això ajuda els participants a replantejar la seva experiència del temps i a connectar-se amb els ritmes naturals que els envolten, fent-los conscients de la importància d'una nova perspectiva temporal.

5. Celebració de la Màgia i el Misteri

Finalment, la Chaos Machine convida a acceptar la incertesa i celebrar el misteri que l'envolta. Això es relaciona amb la "Llei de la nova percepció", que proposa una manera de reconnectar amb l'univers i de superar la visió reduccionista de la realitat. L'experiència ensenya a veure el desconegut no com una font de temor, sinó com una oportunitat per descobrir noves formes de bellesa i creativitat.

En resum, la instal·lació de la Chaos Machine actua com un mirall de la teoria del caos, oferint als participants una experiència immersiva que els permet explorar conceptes com la interdependència, la improvisació i la natura del canvi. Aquesta experiència no només busca transformar la percepció que tenim de nosaltres mateixos, sinó també la manera en què ens relacionem amb el nostre entorn, fomentant una nova manera de pensar i crear col·lectivament.

La chaos machine i la “Música Concreta”

La Chaos Machine de Cia. La Cresta es pot entendre com una exploració moderna del concepte de música concreta, un gènere musical nascut a mitjans del segle XX que utilitza sons enregistrats del món real com a matèria primera per a la composició. Aquest tipus de música, desenvolupat per Pierre Schaeffer, trenca amb les formes tradicionals de composició musical, ja que no es basa en la notació musical, sinó en la manipulació de sons preexistents —tant naturals com artificials— per crear noves experiències sonores. En la Chaos Machine, el públic és convidat a participar en la generació de sons de manera activa, jugant amb l'atzar i la imprevisibilitat dels elements que componen la instal·lació. Aquest procés d'interacció directa amb la màquina reflecteix els principis de la música concreta, on els sons capturats i produïts no segueixen una lògica musical tradicional, sinó que emergeixen de la manipulació i l'experimentació amb materials i entorns sonors diversos.

Les estructures sonores generades a la Chaos Machine poden no tenir un patró previsible, com passa amb la música concreta, on els sons es capten tal com són i es transformen en textures i paisatges auditives inesperades. Aquesta connexió entre l'atzar, el caos i el so fa que la Chaos Machine s'alineï amb l'esperit d'aquesta corrent musical, on l'objectiu és escoltar el món d'una manera diferent, i on el procés de creació inclou l'error i la improvisació com a elements essencials.

A través d'aquesta vinculació, la Chaos Machine no només desafia les nocions tradicionals de la música i el so, sinó que també converteix el públic en creador actiu, oferint una experiència sonora única que submergeix els participants en un espai on el so és generat, manipulat i escoltat de manera nova i concreta.

Trajectòria de la Companyia i la Chaos Machine

Des dels seus inicis, Cia. La Cresta ha destacat per la seva capacitat de fusionar disciplines en instal·lacions participatives, oferint experiències immersives i innovadores. La creació de la Chaos Machine representa un punt d'inflexió en aquesta trajectòria, consolidant la companyia en el camp de les instal·lacions de so experimentals.

La primera creació de la companyia, ORKESTRÒNIA, va establir les bases d'un enfocament artístic innovador que combina escultura sonora, electroacústica, interacció del públic i experimentació musical. Aquesta peça va introduir la idea de la col·laboració i la interacció del públic com a elements centrals de l'experiència artística, oferint una nova mirada sobre l'expressió creativa a través del so. Amb la Chaos Machine, aquesta exploració arriba a una nova dimensió, on el so, el caos i l'atzar es converteixen en eines per a desafiar la percepció del públic.

Àlex Rigol, el creador i impulsor entén el procés creatiu com a part del seu desenvolupament vital. Durant deu anys es dedica exclusivament a la recerca, investigació i construcció en fusta de materials d'ús pedagògic per a primera infància amb la cia. El pájaro jocs. Aquest fet l'apropa a fixar-se en la part més vitalista i experimental de l'aprenentatge en l'ésser humà. Amb una mirada cap a diferents disciplines com la mecànica, les arts visuals, la cinètica, l'artesanía i la música, mantenint sempre un esperit de sorpresa, joc i acció social.

Cia. La Cresta s'ha consolidat ràpidament com una companyia referent i innovadora en el camp de les arts escèniques de carrer, redefinint la relació entre art, ciència i participació pública, amb una marcada inclinació cap a la investigació sonora.

Fitxa artística

- Idea i Creació: Àlex Rigol
- Escenografia i Vestuari: Cia. La Cresta
- Disseny Sonor: Àlex Rigol

Fitxa tècnica

- Espai Requerit: 100 m² d'espai pla.
- Recomanacions: No es recomana actuar davant d'un escenari amb programació simultània.
- Edat Recomanada: A partir de 10 anys.
- Format: Sense text.
- Temps de Muntatge: 3 h.
- Temps de Desmuntatge: 2.30 h.
- Requisits Elèctrics: Punt de llum de 220v.
- Accessibilitat: accedir amb la furgoneta al lloc del muntatge per càrrega i descàrrega.
- Aparcament: Necessitat de plaça d'aparcament reservada per furgoneta+remolc (10m lineals)
- Vigilància: Necessitat de vigilància durant les pauses i les nits.

Contacte

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

CHAOS.MACHINE

CIA.LACRESTA