

CHINE LCHA

CHAOS.MACHINE

CHAOS

CHAOS MACHINE

CHAOS.MACHINE

CHAOS MACHINE

CHAOS

MACHINE

CHAOS

MACHINE

CIA.LACRESTA

CHAOS.MACHINE

CIA.LACRESTA

...en resumen

La "Chaos Machine" es una **instalación sonora interactiva que utiliza instrumentos electroacústicos de autor para crear una experiencia colectiva única**. Esta propuesta innovadora se centra en la generación de un diálogo sonoro entre las participantes, quienes, a pesar de no conocerse previamente, son invitadas a improvisar y crear conjuntamente un paisaje sonoro espontáneo. Este tipo de "jam session" involucra a personas que, a través del sonido, tejen complicidades y dejan fluir su imaginación para construir un universo sonoro en constante transformación.

El funcionamiento de la instalación es una metáfora de la teoría del caos: pequeñas acciones de cada participante pueden tener efectos imprevistos en el conjunto, evocando la complejidad y la interconexión inherente en cualquier sistema. Los instrumentos experimentales y la configuración de la instalación, **ubicada dentro de una cúpula geodésica**, permiten que cada participante, siguiendo un mapa de partituras conceptuales, contribuya activamente a la creación de este ecosistema sonoro dinámico y cambiante.

El propósito de la "Chaos Machine" es invitar a los participantes a reflexionar sobre su interdependencia con el grupo, cuestionando la idea de control y abrazando la improvisación como fuente de creatividad. En el centro de la experiencia se encuentra un sistema electrónico que procesa los sonidos generados, acentuando el efecto de cómo pequeños cambios individuales pueden desencadenar resultados inesperados.

A través de esta instalación, la compañía Cia. La Cresta propone una experiencia que trasciende el individualismo, abriendo una ventana a una nueva comprensión de la realidad y del caos como motor creativo.

Contexto Teórico: La Teoría del Caos y la Chaos Machine

La "Chaos Machine" se basa en los principios de la teoría del caos, que nos ofrece una visión fascinante sobre la complejidad y la imprevisibilidad de los sistemas dinámicos. Esta teoría, desarrollada a partir de diferentes ramas de la ciencia, nos recuerda que lo que parece desorden a menudo esconde un orden inherente. Como dice la famosa frase: "No es posible arrancar una flor sin molestar una estrella", indicando que todo está interconectado y cada acción tiene un impacto, aunque sea sutil.

Orden y Caos: Una Relación Inherente

La teoría del caos no define el caos como simple desorden. Al contrario, reconoce que dentro de este aparente caos, hay un orden subyacente. Pequeñas variaciones pueden conducir a grandes diferencias en el futuro, haciendo que la predicción de ciertos fenómenos sea imposible. Esta sensibilidad a las condiciones iniciales es clave para entender cómo los sistemas complejos pueden evolucionar de maneras imprevistas.

Sistemas Complejos y Dinámicos

Los sistemas que describe la teoría del caos son dinámicos y complejos. Se caracterizan por tener múltiples componentes que interactúan de manera no lineal. Estas interacciones pueden generar comportamientos impredecibles y, al mismo tiempo, permiten que emerjan estructuras ordenadas dentro del caos aparente.

Interrelación de Sistemas

Según el biólogo Ludwig von Bertalanffy, la realidad está compuesta por múltiples sistemas que se autoorganizan gracias a sus interacciones mutuas. Esta visión holística nos enseña que el comportamiento de un sistema solo puede ser comprendido cuando consideramos sus conexiones con otros sistemas, lo que subraya la interdependencia de todo lo que nos rodea.

Las Siete Leyes del Caos

La "Chaos Machine" se nutre del libro Seven Life Lessons of Chaos de John Briggs y David Peat, donde se presentan "Las Siete Leyes del Caos", una propuesta para comprender la vida y la sociedad a través de la lógica del caos. Estas leyes nos invitan a aceptar el desorden como una fuente de creatividad y libertad, y a aprovechar el caos para fomentar cambios personales y colectivos.

Ley del Vórtice: La Creatividad de la Naturaleza

Los momentos de caos son oportunidades para la innovación y la mejora. Esta ley nos anima a dejar atrás las estructuras conocidas y permitir una reorganización creativa e inesperada.

Ley del Efecto Mariposa: El Poder de la Esencia Sutil

Pequeñas acciones pueden tener grandes repercusiones. Esta ley subraya la importancia de cada persona como agente de cambio dentro del tejido complejo de la realidad.

Ley de la Renovación Colectiva: La Magia de la Autoorganización

Los sistemas se autoorganizan constantemente, y nosotros somos parte integral de este proceso. La diversidad y la cooperación son elementos clave para participar en el flujo de la vida.

Ley de lo Simple y lo Complejo: El Laberinto de los Espejos

La simplicidad y la complejidad se reflejan mutuamente. Esta ley nos recuerda que es necesario buscar el equilibrio entre ambos para entender la vida en su totalidad.

Ley de los Fractales: El Arte del Mundo en Acción

Los patrones fractales se reproducen a diferentes escalas en la naturaleza. Esta ley nos inspira a reconocer estos patrones y a ver nuestra conexión con el universo.

Ley del Tiempo Fractal: La Conexión con los Ritmos de la Vida

El tiempo no es lineal, sino fractal, reflejando los ritmos naturales del mundo. Esta ley nos invita a observar y comprender el tiempo de una manera más orgánica y cíclica.

Ley de la Nueva Percepción: Volver a Unirse con el Todo

Esta ley aglutina las anteriores y propone una nueva forma de percibir la realidad, que nos reconecta con el universo, invitándonos a superar la visión reduccionista y a experimentar la solidaridad con el todo.

A través de estas siete leyes, la teoría del caos nos ofrece una nueva manera de ver y entender el mundo, donde la incertidumbre se convierte en una oportunidad para la creatividad. Las interconexiones entre los diversos componentes del sistema son cruciales para su evolución, de manera que ningún elemento actúa de manera aislada. Esta filosofía, aplicada a la "Chaos Machine", destaca la capacidad de la experiencia colectiva para generar complicidad y nuevas formas de expresión a través del caos.

Funcionamiento de la instalación

La experiencia de la chaos machine sucede en tres fases. La primera comienza en el exterior de la cúpula, donde se prepara al grupo generando complicidad colectiva. La segunda tiene lugar dentro de la cúpula geodésica, donde ocurre la experimentación sonora, y la tercera fase se lleva a cabo fuera de la cúpula, en un espacio preparado para la reflexión y el intercambio. La instalación funciona como un entresort, proporcionando a los participantes una vivencia intensa en un tiempo relativamente corto.

Primera fase. Previa

Tres científicas del caos reciben al público que se acerca a la cúpula, teatralizando la escena y generando una atmósfera insólita. Un miembro de la compañía les ofrece una introducción teatralizada de diez minutos. Esta sesión introductoria proporciona las consignas e instrucciones necesarias para prepararlos para la experiencia que está a punto de comenzar. Así, mientras un grupo disfruta de su experiencia dentro de la cúpula, otro grupo espera fuera, recibiendo información e instrucciones adicionales para asegurar una transición fluida entre sesiones.

Fase Segunda. Experimentación sonora

Las participantes son invitadas a utilizar los auriculares y entrar en la cúpula, donde comienzan la experiencia a través de los instrumentos. La Chaos Machine transforma cada sesión en un viaje auditivamente caótico y creativo, donde la comunicación y la complicidad entre las participantes son clave para experimentar una nueva forma de arte sonoro. En este espacio cerrado, el sonido no es solo una experiencia auditiva, sino una aventura colectiva que desafía las expectativas y explora las posibilidades del caos y la improvisación.

Fase Tercera. Chill chaos & chaos book

Después de completar su experiencia dentro de la cúpula, las participantes son invitadas a salir entre aplausos y sonrisas. Afuera tienen la oportunidad de continuar su inmersión en el mundo de la Chaos Machine a través de varias actividades complementarias:

- Una vez salen de la cúpula, pueden dejar sus impresiones en el Chaos Book, un libro donde pueden compartir sus pensamientos, sentimientos y reflexiones sobre la experiencia vivida. Esta sección permite a los participantes contribuir a un registro colectivo de las diversas perspectivas y reacciones ante el caos sonoro que han creado conjuntamente.
- Además, las participantes tienen la oportunidad de leer y explorar los esbozos del proyecto y textos relacionados con la teoría del caos que están disponibles en el espacio adyacente. Este material proporciona un contexto adicional sobre la filosofía y los conceptos que han influido en la creación de la instalación, ofreciendo una comprensión más profunda de cómo el caos y la complejidad se relacionan con las experiencias sonoras generadas dentro de la cúpula.
- Finalmente, las participantes pueden optar por permanecer en el Chill Chaos, un área diseñada para relajarse y reflexionar. Aquí, también pueden escuchar con auriculares inalámbricos la intervención del siguiente grupo de participantes mientras observan el paisaje exterior de la cúpula. Esta zona proporciona un espacio tranquilo para asimilar su experiencia, conectar con otros participantes y observar cómo el caos sonoro evoluciona con cada nueva sesión.

Este tiempo adicional fuera de la cúpula completa la experiencia, permitiendo a las participantes integrar sus vivencias y disfrutar de un momento de calma mientras el caos continúa creándose a su alrededor.

Intención

"Esencia sutil de cambio"

La instalación de la Chaos Machine está directamente vinculada con la intención de explorar conceptos fundamentales de la teoría del caos, tanto en el ámbito personal como colectivo. A través de esta experiencia, se invita a los participantes a sumergirse en una serie de reflexiones y sensaciones que trascienden la comprensión tradicional del mundo, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su interacción con el caos y el orden.

1. Trascender el individualismo

La Chaos Machine invita a los participantes a dejar de centrarse en el "yo" aislado, una de las ideas fundamentales de la teoría del caos, que subraya la interdependencia de todos los componentes de un sistema. En este contexto, la instalación fomenta una conciencia colectiva, donde el individuo comprende que solo a través de la cooperación y la conexión se puede acceder a una comprensión más completa del mundo. Esto resuena con la "Ley de la renovación colectiva", donde la diversidad y la integración en el flujo de la vida resultan esenciales.

2. El observador y lo observado: interdependencia

La relación entre el observador y lo observado es otro aspecto clave de la instalación. Tal como afirma la teoría del caos, el observador siempre forma parte de lo que observa. La Chaos Machine visualiza esta interconexión, haciendo que los participantes tomen conciencia de cómo sus acciones, percepciones y decisiones afectan el sistema mayor en el que se encuentran. Esto está en sintonía con la "Ley del efecto mariposa", que nos recuerda el poder de las pequeñas acciones en un sistema complejo.

3. Abrazar el cambio y la improvisación

Una de las lecciones más poderosas de la Chaos Machine es la necesidad de soltar el control y permitir que el caos y la improvisación se conviertan en una fuente de creatividad. Esto está directamente relacionado con el concepto del caos como una oportunidad para la innovación, reflejado en la "Ley del vórtice". La experiencia de la Chaos Machine no busca predicciones precisas, sino sensibilizar a los participantes sobre la capacidad de crear y reorganizar dentro de un marco de cambio constante.

4. Nueva comprensión del tiempo

La temporalidad es otro elemento destacado de la Chaos Machine. La instalación presenta una visión del tiempo como un flujo dinámico, en línea con la "Ley del tiempo fractal", que nos recuerda que el tiempo no es lineal, sino que tiene una estructura compleja y rítmica. Esto ayuda a los participantes a replantear su experiencia del tiempo y a conectarse con los ritmos naturales que los rodean, haciéndolos conscientes de la importancia de una nueva perspectiva temporal.

5. Celebración de la magia y el misterio

Finalmente, la Chaos Machine invita a aceptar la incertidumbre y a celebrar el misterio que la rodea. Esto está relacionado con la "Ley de la nueva percepción", que propone una forma de reconectar con el universo y de superar la visión reduccionista de la realidad. La experiencia enseña a ver lo desconocido no como una fuente de temor, sino como una oportunidad para descubrir nuevas formas de belleza y creatividad.

En resumen, la instalación de la Chaos Machine actúa como un espejo de la teoría del caos, ofreciendo a los participantes una experiencia inmersiva que les permite explorar conceptos como la interdependencia, la improvisación y la naturaleza del cambio. Esta experiencia no solo busca transformar la percepción que tenemos de nosotros mismos, sino también la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, fomentando una nueva manera de pensar y crear colectivamente.

La Chaos Machine y la “Música Concreta”

La Chaos Machine de la compañía La Cresta puede entenderse como una exploración moderna del concepto de música concreta, un género musical nacido a mediados del siglo XX que utiliza sonidos grabados del mundo real como materia prima para la composición. Este tipo de música, desarrollado por Pierre Schaeffer, rompe con las formas tradicionales de composición musical, ya que no se basa en la notación musical, sino en la manipulación de sonidos preexistentes —tanto naturales como artificiales— para crear nuevas experiencias sonoras.

En la Chaos Machine, el público es invitado a participar activamente en la generación de sonidos, jugando con el azar y la imprevisibilidad de los elementos que componen la instalación. Este proceso de interacción directa con la máquina refleja los principios de la música concreta, donde los sonidos capturados y producidos no siguen una lógica musical tradicional, sino que emergen de la manipulación y la experimentación con materiales y entornos sonoros diversos.

Las estructuras sonoras generadas en la Chaos Machine pueden no tener un patrón previsible, al igual que ocurre con la música concreta, donde los sonidos se captan tal como son y se transforman en texturas y paisajes auditivos inesperados. Esta conexión entre el azar, el caos y el sonido hace que la Chaos Machine se alinee con el espíritu de esta corriente musical, cuyo objetivo es escuchar el mundo de una manera diferente, y donde el proceso de creación incluye el error y la improvisación como elementos esenciales. A través de esta vinculación, la Chaos Machine no solo desafía las nociones tradicionales de la música y el sonido, sino que también convierte al público en creador activo, ofreciendo una experiencia sonora única que sumerge a los participantes en un espacio donde el sonido es generado, manipulado y escuchado de una manera nueva y concreta.

Trayectoria de la Compañía y la Chaos Machine

Desde sus inicios, Cia. La Cresta ha destacado por su capacidad para fusionar disciplinas en instalaciones participativas, ofreciendo experiencias inmersivas e innovadoras. La creación de la Chaos Machine representa un punto de inflexión en esta trayectoria, consolidando a la compañía en el campo de las instalaciones de sonido experimentales.

La primera creación de la compañía, ORKESTRÒNIA, estableció las bases de un enfoque artístico innovador que combina escultura sonora, electroacústica, interacción del público y experimentación musical. Esta obra introdujo la idea de la colaboración y la interacción del público como elementos centrales de la experiencia artística, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la expresión creativa a través del sonido. Con la Chaos Machine, esta exploración alcanza una nueva dimensión, donde el sonido, el caos y el azar se convierten en herramientas para desafiar la percepción del público.

Àlex Rigol, el creador e impulsor, entiende el proceso creativo como parte de su desarrollo vital. Durante diez años se dedicó exclusivamente a la investigación, exploración y construcción en madera de materiales de uso pedagógico para la primera infancia con la compañía El pájaro jocs. Este hecho lo acercó a centrarse en la parte más vitalista y experimental del aprendizaje en el ser humano. Con una mirada hacia diferentes disciplinas como la mecánica, las artes visuales, la cinética, la artesanía y la música, mantiene siempre un espíritu de sorpresa, juego y acción social.

Cia. La Cresta se ha consolidado rápidamente como una compañía de referencia e innovadora en el campo de las artes escénicas callejeras, redefiniendo la relación entre arte, ciencia y participación pública, con una marcada inclinación hacia la investigación sonora.

Ficha artística

- Idea y Creación: Àlex Rigol
- Escenografía y Vestuario: Cia. La Cresta
- Diseño Sonoro: Àlex Rigol

Ficha técnica

- Espacio Requerido: 100 m² de espacio plano.
- Recomendaciones: No se recomienda actuar frente a un escenario con programación simultánea.
- Edad Recomendada: A partir de 10 años.
 - Formato: Sin texto.
 - Tiempo de Montaje: 3 h.
 - Tiempo de Desmontaje: 2.30 h.
- Requisitos Eléctricos: Punto de luz de 220v.
- Accesibilidad: Acceso con furgoneta al lugar del montaje para carga y descarga.
- Aparcamiento: Necesidad de plaza de aparcamiento reservada para furgoneta + remolque (10m lineales).
- Vigilancia: Necesidad de vigilancia durante las pausas y las noches.

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

CHAOS.MACHINE

CIA.LACRESTA