

CHINE CHAOS

CHAOS.MACHINE

CHAOS

CHAOS MACHINE

CHAOS.MACHINE

CHAOS MACHINE

CHAOS

MACHINE

CHAOS

MACHINE

CIA.LACRESTA

CHAOS.MACHINE

CIA.LACRESTA

Context teòric

“No és possible arrencar una flor sense molestar una estrella”

La teoria del caos ens proporciona una perspectiva fascinant i radicalment diferent sobre la comprensió dels sistemes complexos. Aquesta teoria, desenvolupada a través de diverses branques de la ciència, ensenya que, tot i que certs sistemes semblin caòtics i imprevisibles, tenen un ordre inherent.

Relació entre ordre i caos: En la teoria del caos, es reconeix que el caos no és simplement desordre, sinó que hi ha un ordre subjacent. Les petites variacions inicials poden provocar grans diferències en el futur, fent que la predicció a llarg termini sigui impossible. Aquesta sensibilitat a les condicions inicials és un aspecte crucial de la teoria.

Sistemes complexos i dinàmics: Els sistemes descrits per la teoria del caos es caracteritzen per ser dinàmics i complexos, amb múltiples components que interactuen de manera no lineal. Aquestes interaccions poden portar a comportaments imprevisibles i a l'emergència d'estructures ordenades dins del caos aparent.

Interrelació de sistemes: Segons von Bertalanffy, la realitat està composta per sistemes múltiples que s'organitzen a si mateixos a través d'interaccions mútues. Aquesta visió holística implica que el comportament d'un sistema no pot ser comprès sense considerar les seves connexions amb altres sistemes.

Les Set Lleis del Caos

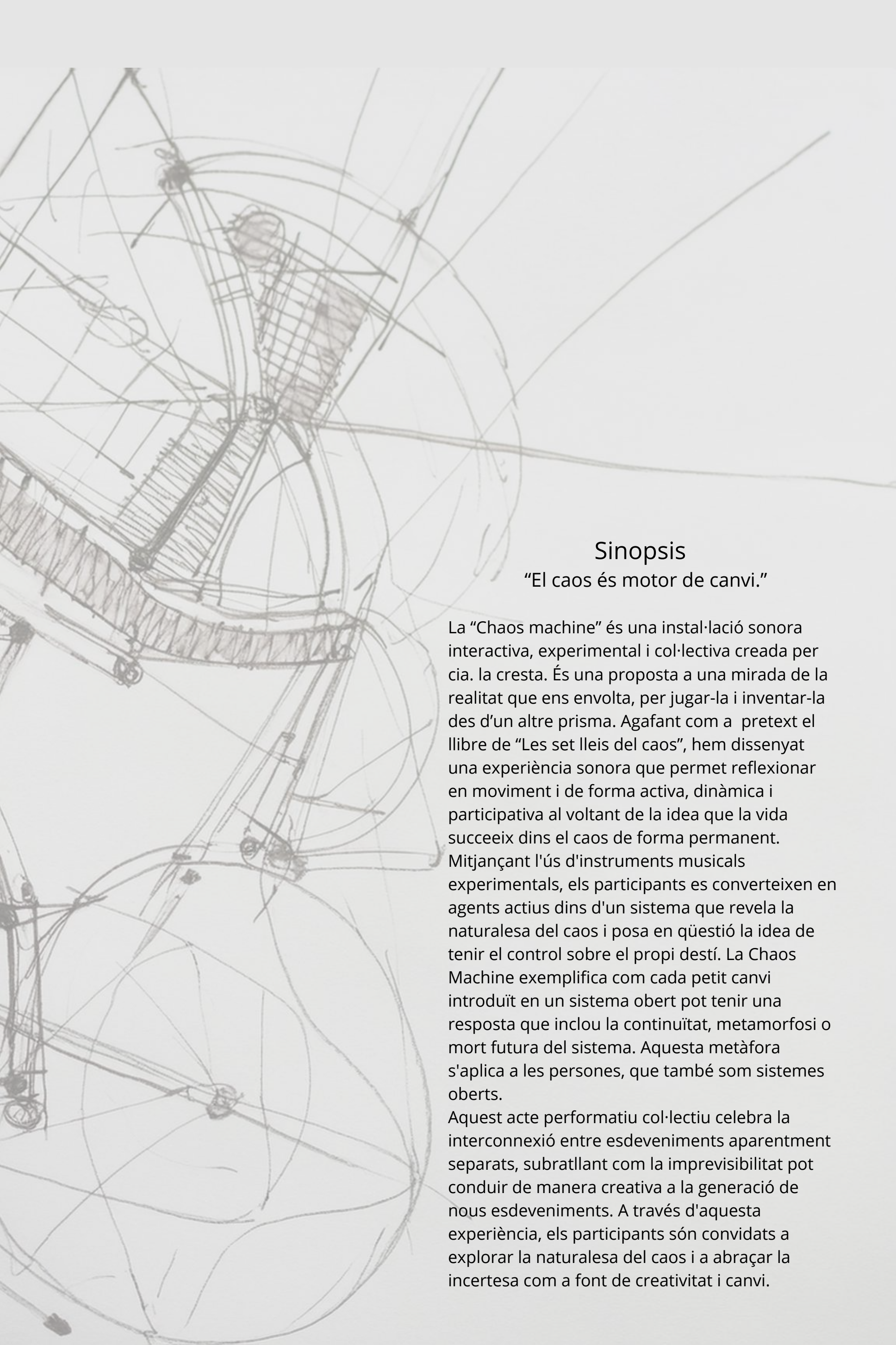
El concepte de caos fa referència a allò imprevisible a la natura, la societat o a la nostra vida personal. La chaos Machine basa les seves conclusions en el llibre que John Briggs i David Peat van escriure sobre "Les set Lleis del Caos"(*1), un treball que projecta sobre la societat la nova mirada de la ciència sobre l'univers. En el que proposen acceptar el desordre de les nostres vides, i pactar amb el caos per convertir-lo en una font de creativitat que ens faci més lliures:

Les Set Lleis del Caos (Briggs i Peat) (*1)

1. Llei del vòrtex: la creativitat de la naturalesa
 - Els moments de caos poden ser oportunitats per a la creativitat i la millora. Aquesta llei ens anima a abandonar les estructures conegudes i permetre una reorganització innovadora.
2. Llei de l'efecte papallona: el poder de l'essència subtil
 - Tots som agents de canvi, capaços d'influir en el món amb petites accions que poden tenir grans repercussions. Aquesta llei destaca la importància de cada individu en el teixit complex de la realitat.
3. Llei de la renovació col·lectiva: la màgia de l'autoorganització
 - Els sistemes tendeixen a autoorganitzar-se, i els individus són part inseparable d'aquest procés. Aquesta llei ens ensenya a abraçar la diversitat i integrar-nos en el flux de la vida.
4. Llei del simple i el complex: el laberint dels miralls
 - La simplicitat i la complexitat es reflecteixen mútuament en les interaccions dels sistemes. Aquesta llei ens convida a trobar un equilibri entre la simplicitat i la complexitat per comprendre millor la vida.
5. Llei dels fractals: l'art del món en acció
 - Els patrons fractals es repeteixen a diferents escales en la natura. Aquesta llei ens anima a veure la nostra connexió amb la natura i a reconèixer els patrons similars que ens uneixen a la resta de l'univers.
6. Llei del temps fractal: la connexió amb els ritmes de la vida
 - El temps no és lineal, sinó que té una estructura fractal que reflecteix els ritmes naturals del món. Aquesta llei ens convida a explorar i comprendre el temps des d'una perspectiva més orgànica i connectada amb la realitat.
7. Llei de la nova percepció: tornar a unir-se amb el tot
 - Aquesta llei resumeix totes les anteriors, proposant una nova manera de percebre la realitat que ens reconnecta amb l'univers. Ens convida a superar la visió reduccionista i a experimentar la solidaritat amb el tot.

La teoria del caos ens ofereix una comprensió més profunda i rica dels sistemes complexos, destacant la interconnexió i la interdependència de tots els components. Les "Set Lleis del Caos" de Briggs i Peat ens proporcionen una guia per abraçar la incertesa i utilitzar-la com a font de creativitat i creixement personal i col·lectiu. En última instància, aquestes idees ens ajuden a veure el món no com un conjunt de parts separades, sinó com un tot interconnectat on cada element té un paper crucial en la formació del conjunt.

(*1) Seven Life Lessons of Chaos: Spiritual Wisdom from the Science of Change, 1999

Sinopsis

“El caos és motor de canvi.”

La “Chaos machine” és una instal·lació sonora interactiva, experimental i col·lectiva creada per cia. la cresta. És una proposta a una mirada de la realitat que ens envolta, per jugar-la i inventar-la des d'un altre prisma. Agafant com a pretext el llibre de “Les set lleis del caos”, hem dissenyat una experiència sonora que permet reflexionar en moviment i de forma activa, dinàmica i participativa al voltant de la idea que la vida succeeix dins el caos de forma permanent. Mitjançant l'ús d'instruments musicals experimentals, els participants es converteixen en agents actius dins d'un sistema que revela la naturalesa del caos i posa en qüestió la idea de tenir el control sobre el propi destí. La Chaos Machine exemplifica com cada petit canvi introduït en un sistema obert pot tenir una resposta que inclou la continuïtat, metamorfosi o mort futura del sistema. Aquesta metàfora s'aplica a les persones, que també som sistemes oberts. Aquest acte performatiu col·lectiu celebra la interconnexió entre esdeveniments aparentment separats, subratllant com la imprevisibilitat pot conduir de manera creativa a la generació de nous esdeveniments. A través d'aquesta experiència, els participants són convidats a explorar la naturalesa del caos i a abraçar la incertesa com a font de creativitat i canvi.

Funcionament

“El tot és més que la suma de les parts.”

La chaos machine funciona com un sistema imprevisible, aparentment erràtic, cooperatiu i amb gran sensibilitat al canvi. Posa't els auriculars i estigues preparat per interpretar les instruccions que trobaràs a cada un dels 7 enginyers sonors. Amb això, entraràs en aquesta experiència sonora única. En aquest precís moment, ja ets una peça del sistema.

Amb aquest text a la porta d'entrada comença l'experiència que té lloc dins una cúpula geodèsica, on els participants s'organitzen en parelles o individualment davant d'instruments musicals que conformen la instal·lació. A través de l'expressió lliure amb els instruments, guiats per un mapa de partitures conceptuals que hauran d'interpretar, el públic col·labora en la creació d'un paisatge sonor orgànic, improvisat i espontani, una experiència col·lectiva, connectats entre si a través d'auriculars.

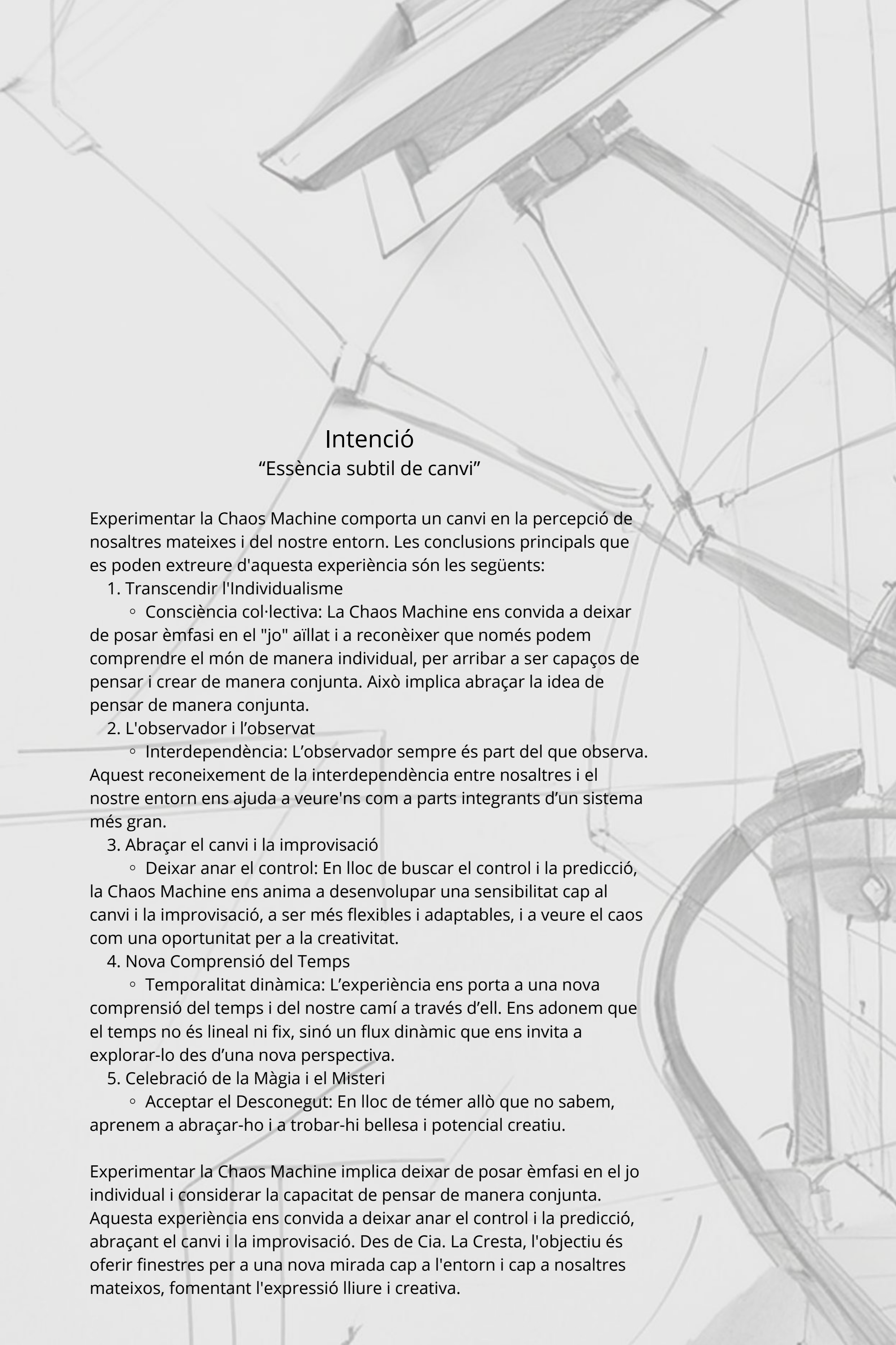
Al centre de la instal·lació es troba l'electrònica central, que actua com a cervell, rebent i processant el so generat per les participants.

Abans d'entrar a la instal·lació, un membre de la companyia ofereix una introducció teatralitzada de deu minuts. Aquesta explicació inclou consignes i instruccions per a l'experiència. Així, mentre un grup participa a dins, un altre grup espera fora, rebent les instruccions per garantir una circulació fluida.

Aquí acaba la teva experiència a través de la Chaos Machine. Penja els auriculars, surt a l'exterior i interpreta les instruccions. En aquest precís moment, tornes a ser una peça del sistema.

Amb aquesta frase, a la porta de sortida acaba el recorregut dels participants per la instal·lació. La durada pot oscil·lar segons l'interès del públic.

Un cop a fora, el públic pot expressar-se escrivint ressenyes de la seva experiència en el llibre del caos disposat a l'exterior de la cúpula.

Intenció

“Essència subtil de canvi”

Experimentar la Chaos Machine comporta un canvi en la percepció de nosaltres mateixes i del nostre entorn. Les conclusions principals que es poden extreure d'aquesta experiència són les següents:

1. Transcendir l'Individualisme

- Consciència col·lectiva: La Chaos Machine ens convida a deixar de posar èmfasi en el "jo" aïllat i a reconèixer que només podem comprendre el món de manera individual, per arribar a ser capaços de pensar i crear de manera conjunta. Això implica abraçar la idea de pensar de manera conjunta.

2. L'observador i l'observat

- Interdependència: L'observador sempre és part del que observa. Aquest reconeixement de la interdependència entre nosaltres i el nostre entorn ens ajuda a veure'ns com a parts integrants d'un sistema més gran.

3. Abraçar el canvi i la improvisació

- Deixar anar el control: En lloc de buscar el control i la predicció, la Chaos Machine ens anima a desenvolupar una sensibilitat cap al canvi i la improvisació, a ser més flexibles i adaptables, i a veure el caos com una oportunitat per a la creativitat.

4. Nova Comprensió del Temps

- Temporalitat dinàmica: L'experiència ens porta a una nova comprensió del temps i del nostre camí a través d'ell. Ens adonem que el temps no és lineal ni fix, sinó un flux dinàmic que ens invita a explorar-lo des d'una nova perspectiva.

5. Celebració de la Màgia i el Misteri

- Acceptar el Desconegut: En lloc de témer allò que no sabem, aprenem a abraçar-ho i a trobar-hi bellesa i potencial creatiu.

Experimentar la Chaos Machine implica deixar de posar èmfasi en el jo individual i considerar la capacitat de pensar de manera conjunta. Aquesta experiència ens convida a deixar anar el control i la predicció, abraçant el canvi i la improvisació. Des de Cia. La Cresta, l'objectiu és oferir finestres per a una nova mirada cap a l'entorn i cap a nosaltres mateixos, fomentant l'expressió lliure i creativa.

Trajectòria de la Companyia

“Activisme de l’error”

Cia. La Cresta és una companyia emergent en el camp de les arts escèniques de carrer, fundada el 2021. Des dels seus inicis, ha destacat per la seva capacitat innovadora i per la creació d'instal·lacions participatives úniques.

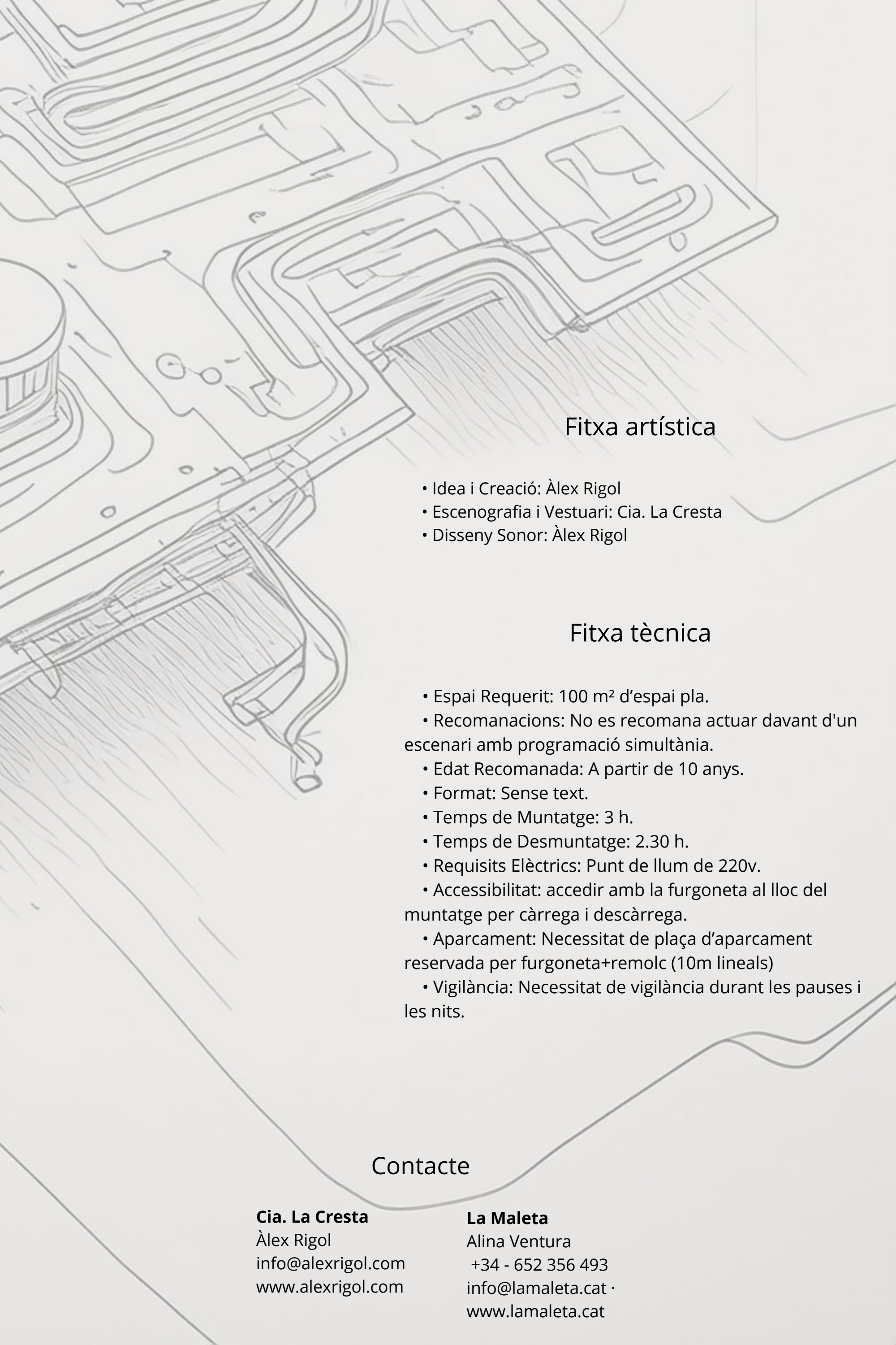
La primera creació de la companyia, ORKESTRÒNIA, va veure la llum el 2022. Aquesta obra va establir les bases de la seva proposta artística, combinant diverses disciplines per oferir una experiència immersiva i participativa.

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.

Actualment, la companyia està molt centrada en la investigació del so a través de l'expressió artística des d'una perspectiva experimental.

Les seves creacions tenen com a objectiu fomentar la curiositat i la col·laboració entre els i les participants, creant espais on es pot experimentar i explorar de manera lúdica i significativa.

Cia. La Cresta s'ha consolidat ràpidament com una companyia innovadora i experimental en el camp de les arts escèniques de carrer, amb una forta inclinació cap a la investigació sonora i la creació d'instal·lacions participatives que involucren el públic d'una manera única i transformadora.

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