

CASA DE VELÁZQUEZ
ÉCOLES FRANÇAISES À L'ÉTRANGER

MUSIQUE EN RÉSIDENCE

Compositeurs de la Casa de Velázquez - 2018-2019

La Casa de Velázquez **et la musique**

Au sein d'une promotion multidisciplinaire, la Casa de Velázquez accueille chaque année un ou plusieurs compositeurs en résidence.

Ils y développent le projet de création pour lequel ils sont sélectionnés et ce temps de travail privilégié leur permet également d'approfondir leurs recherches et d'explorer en toute liberté de nouvelles voies d'expression. En ce sens, leur résidence devient un véritable terrain d'expérimentation, un laboratoire de création mais aussi – et là réside sans doute le bénéfice le plus pérenne – un incubateur d'idées nouvelles dont les résultats sont bien souvent déterminants pour leur production à venir.

Conçu comme un espace-temps dédié aussi bien à la recherche qu'à la production, le séjour des compositeurs résidents à la Casa de Velázquez a pour particularité de faciliter le contact et l'hybridation avec les autres disciplines travaillées au sein de l'institution. Le contact permanent avec des artistes aux pratiques diverses – gravure, photographie, vidéo, cinéma, arts plastiques... – vient nourrir au quotidien leur travail et leur réflexion. De ces points de convergence naissent bien souvent des projets transversaux, qui favorisent le décloisonne-

ment et permettent à chacun de porter un regard nouveau sur sa propre pratique.

Durant leur résidence, les auteurs ont également la possibilité de s'intégrer à la programmation artistique de la Casa de Velázquez. En plus des rendez-vous récurrents de l'établissement – concert annuel, portes ouvertes... – les résidents sont encouragés à prendre une part active dans la construction du programme d'activités. Chaque année, ces initiatives personnelles viennent enrichir et donner une identité propre au calendrier.

Souvent organisé en collaboration avec d'autres institutions ou acteurs internationaux, ces événements permettent de faciliter la mise en réseau et les échanges professionnels à l'échelle mondiale. Pour le public, c'est également une manière de s'approcher des nouveaux courants de la musique contemporaine et, surtout, d'incarner l'écriture musicale via la figure du compositeur.

Fabienne Aguado

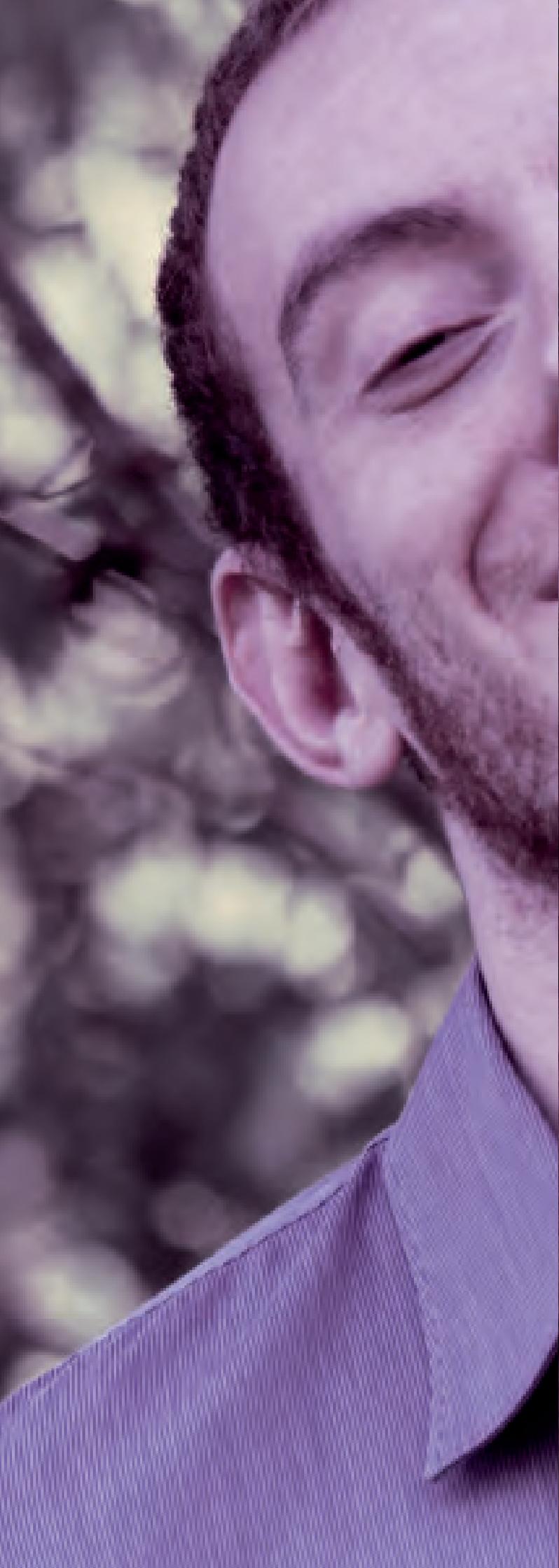
Directrice des études artistiques
de l'Académie de France à Madrid
Section artistique de la Casa de Velázquez

LES COMPOSITEURS RÉSIDENTS À LA CASA DE VELÁZQUEZ

Antoine TISNÉ (1965-66)
Edith LEJET (1968-69)
Philippe HERSANT (1970-71)
Michèle FOISON-CASSIER (1972-73)
Jean-Claude NACHON (1975-76)
Roselyne MASSET-LECOCQ (1977-78)
Michèle REVERDY (1979-81)
Nicole CLEMENT (1980-82)
Philippe FENELON (1981-83)
Jean-Louis FLORENTZ (1983-85)
Gérard GARCIN (1984-86)
Bruno DUCOL (1985-87)
Anthony GIRARD (1986-88)
Christophe LOOTEN (1987-89)
Chrystel MARCHAND (1988-90)
Arthur THOMASSIN (1989-91)
Philippe DULAT (1990-92)
Nicolas BACRI (1991-93)

Jean-Dominique KRYNEN (1992-94)
Patrick BURGAN (1992-94)
Vincent PAULET (1994-96)
Olivier KASPAR (1995-97)
Patrice CHALLULAU (1995-97)
Laurent MARTIN (1996-97)
Thierry PÉCOU (1997-99)
Pierre FARAGO (1997-99)
Thierry MACHUEL (1999-2000)
Amalia ESCRIVA (1999-2000)
Gilles SILVESTRINI (2000-2001)
Jean-Philippe BEC (2001-2002)
Julien DASSIÉ (2003-2004)
Esteban BENZECRY (2004-2005)
Luis Fernando RIZO-SALOM (2005-2006)
Francesco FILIDEI (2006-2007)
Noriko BABA (2006-2007)
Denis CHEVALLIER (2007-2008)

Yves CHAURIS (2008-2009)
Jan KREJČÍK (2009-2010)
Florent MOTSCH-ÉTIENNE (2010-11)
Daniele GHISI (2011-12)
Aurélio EDLER COPES (2011-12)
Kenji SAKAI (2012-13)
Vincent TROLLET (2013-14)
Januibe TEJERA (2014-15)
Victor IBARRA (2014-15)
Francesca VERUNELLI (2015-16)
Roque RIVAS (2015-16)
Keita MATSUMIYA (2016-17)
Lucas FAGIN (2016-17)
Juan ARROYO (2016-17)
Didier ROTELLA (2017-18)
Joan MAGRANE FIGUERA (2017-18)
Giovanni BERTELLI (2018-19)
Carlos DE CASTELLARNAU (2018-19)

COMPOSITEURS 2018-19

Giovanni Bertelli

1980 - Italie - giovannibertelli.it

BIOGRAPHIE Giovanni Bertelli naît à Vérone (Italie), où il obtient les prix de piano et composition, ainsi qu'une maîtrise en philosophie. En 2007 il remporte le deuxième prix au concours international Valentino Bucchi de Rome et en 2008 il est parmi les finalistes du concours Alea III de Boston. À partir de la même année, il intègre la classe de Stefano Gervasoni au Conservatoire de Paris.

Il poursuit ensuite sa formation à l'Ircam entre 2010 et 2012. Actuellement, il travaille avec Frédéric Durieux et Marc Battier dans le cadre du doctorat SACRe à l'université PSL de Paris. Sa thèse concerne l'intégration des mouvements physiques des interprètes dans l'écriture musicale.

Ses partitions ont été jouées par le quatuor Arditti, le quatuor Tana, Neue Vocalsolisten

Stuttgart, Court-Circuit, Ascolta, Divertimento, Bit20, Alea III, Contemporary alpha, dans des festivals comme la Biennale di Venezia, Manifeste, MATA, MDI, Musica-Strasbourg, Settimana musicale di Stresa, Rondò Milano, Sommer in Stuttgart etc. Il a collaboré avec des musiciens comme Michael Alber, Alda Caiello, Matteo Cesari, Francesco Filidei, Sandro Gori, Emanuele Torquati, Pierre-André Valade, Jean-Philippe Wurtz. Radio France, Biennale di Venezia et Musik der Jahrhunderte figurent parmi ses commanditaires.

En 2016 il est nommé compositeur en résidence de l'ensemble Divertimento ; à l'issue de cette collaboration, l'ensemble lui a dédié un CD monographique, paru en 2017 pour le label Stradivarius. Ses partitions sont publiées par les éditions Suvini Zerboni et BabelScore.

EN RÉSIDENCE Le projet de Giovanni Bertelli consiste en la création d'une musique pour le court-métrage muet *Un chien andalou*, premier film de Luis Buñuel en 1929, réalisé avec la collaboration de Salvador Dali.

Admiratif de Buñuel, Giovanni Bertelli s'appuie notamment sur des motifs de sa filmographie dont il se sent particulièrement proche. Le détournement du trivial et des éléments du réel pour construire un climat onirique. Toujours avec un certain goût de la provocation et du sarcasme, qui cache en réalité une féroce critique des conventions sociales, leur absurdité et l'oppression qu'elles engendrent.

Particulièrement représentatif de cette esthétique *Un chien andalou* constitue l'un des témoignages les plus violents et bouleversants du cinéma surréaliste.

Loin du simple commentaire sonore d'une œuvre préexistante, son projet s'oriente autour de deux axes. D'une part, l'écriture d'une pièce pour instruments et électronique en temps réel, conçue comme un tableau vivant et accompagnée d'une réflexion sur la gestique, chorégraphiée et synchronisée. D'autre part, il proposera une sorte de « nature (non) morte » avec les objets utilisés dans le film, à travers une installation commandée par le logiciel Arduino.

Il viendra ainsi briser le « quatrième mur » en interrogeant à la fois le visuel et le sonore dans le but de créer une relation nouvelle entre le spectateur et cette œuvre majeure du Septième art.

Carlos de Castellarnau

1977 - Espagne - decastellarnau.com

BIOGRAPHIE Carlos de Castellarnau a suivi des études de composition à l'ESMUC, dans la classe d'Agustí Charles à Barcelone, au CNS-MDP avec Stefano Gervasoni à Paris et ultérieurement à l'IRCAM.

Sa musique a été interprétée par des ensembles de renommée internationale tels que l'Orchestre de la Radio Télévision de Slovénie, l'ensemble Court-Circuit, Curious Chamber Players, Proxima Centauri ou Crossing Lines ; dans différentes salles et festivals comme Manifeste à Paris, MateralN en Italie, Predihano à Ljubljana, Ciclo de conciertos de música contemporánea BBVA à Bilbao, festival Mixtur, Sampler Sèries et Gran Teatre del Liceu à Barcelone.

Il a été invité comme conférencier à l'Institut Cervantes de Bordeaux, à l'Académie de musique de Ljubljana ou à l'Université Paris VIII. Il

est co-fondateur de l'Ensemble Regards à Paris. Il a remporté le prix *Joan Guinjoan 2012* à Barcelone, le *Jukeboxx New Music Award 2015* à Munich et le deuxième prix du *XIII Premio di Trieste Chambre Music Composition*. Il a été finaliste au *29th ALEA III International Competition Composition 2011* à Boston. Il a reçu de différentes aides à la création, soutenues par des institutions telles que la SACEM, la SGAE ou le gouvernement de Catalogne. Son œuvre est publiée par Babelscores

Sous l'influence de l'électroacoustique, la musique mixte de De Castellarnau s'appuie sur les principes poétiques de la peinture informelle, notamment espagnole. Interroger la matière sonore, étudier sa texture et ses gestes pour arracher toutes ses possibilités expressives tout en profitant au maximum son pouvoir suggestif figurent parmi ses principales préoccupations.

EN RÉSIDENCE En résidence à la Casa de Velázquez, Carlos de Castellarnau travaille à la composition de plusieurs œuvres de musique instrumentale et mixte.

La première est un duo d'accordéons microtonaux, dont les enjeux principaux consistent à tirer profit des spécificités de ce type d'instruments pour la modélisation de différents sons électroniques. Le tempérament élargi de ces accordéons permettra la reproduction des timbres générés par l'informatique. À travers la diversité d'articulations, des tempéraments et un jeu sur les résonances, l'idée serait de créer une richesse de couches sonores à la manière d'un relief. Ce projet va également dans le sens d'une optimisation maximale du transfert entre la réalité acoustique et l'écriture musicale.

Pour la deuxième œuvre, pour ensemble et

électronique, il s'oriente vers l'exploration des différentes manifestations du grotesque en musique, caractéristique souvent présente de manière inconsciente dans son travail précédent.

L'idée principale de la pièce est de créer une métaphore musicale des grotesques maniéristes du XVIème siècle. Ces structures picturales extravagantes sont constituées par des motifs répétitifs disposés de manière symétrique à partir desquels émergent des figures hybrides étranges. En définitive, des éléments qui ont une interprétation tout à fait possible en musique. D'autres mutations historiques du genre, comme le grotesque en tant que rencontre de situations apparemment inconciliables, serviront de source à cette composition. L'étude de la tradition picturale et littéraire espagnole riche de ce style, va compléter l'ensemble des sources.

À voir,
à écouter...

GIOVANNI BERTELLI

[Forse sono proprio vermi](#) (2016), Divertimento Ensemble
[Bar/bar](#) (2017), Emanuele Torquati
[Parabole](#) (2017), Quatuor Tana
[Lorem Ipsum](#) (2012), Divertimento Ensemble
[Autoritratto in tre passaggi](#) (2010), Ensemble Ascolta

CARLOS DE CASTELLARNAU

[Plany d'Antígona](#) [2018] pour orchestre de chambre
[Cabinet de curiosités IV Bas-Reliefs](#) (2017)
[Antropofauna](#) (2015), Ensemble Court-Circuit
[Natura Morta](#) (2014) - Accordéon et électronique
[Fixacions II](#) (2012), CrossingLines Ensemble

Revue
de presse

GIOVANNI BERTELLI

[Interview biennale de Venise](#) (2012)
[Entretien avec Ellen Moysan](#)
[Interview pour Dude Magazine](#)
[Article sur Nu/thing blog](#)
[France Musique - Alla Breve](#)
[Entretien et Lorem Ipsum en intégralité](#)
[France Musique - Concert de Francesco Filidei](#)
(dont *Toccata della Madonna*)
[Radio 3 - Entretien autour de Lorem Ipsum](#)

CARLOS DE CASTELLARNAU

[France Musique - Le Magazine de la Contemporaine](#)
[Artic - La distància curta de l'Off Liceu](#)
[Cultural Resuena](#)
Sampler Sèries en la Fundació Joan Miró:
Castellarnau, Parra, Rappoport y Santcovsky
con CrossingLines
[El Nacional](#)
[Una generació](#)
[L'Esmuc Digital](#)
Carlos de Castellarnau,
Guanyador del premi Internacional
Joan Guinjoan per a joves compositors

Programmation Casa de Velázquez

Avec la participation des compositeurs résidents

Concert annuel

Compositeurs de la Casa de Velázquez

Lundi 29 avril / 19.30

Auditorium 400 - Centro de Arte Reina Sofía / Madrid

Coll. : Centro Nacional de Difusión Musical CNDM

Interprété par l'Orquesta de Cadaqués

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Festival Mixtur

Music research and interdisciplinary creation

Du 25 avril au 5 mai 2019 / Barcelone

Participation de Carlos de Castellarnau

Coll. : Casa de Velázquez - Institut français de Madrid

5 mai : *Bas-relief* pour clarinette basse et électronique

Interprété par Heather Roche

Exposition *Sendas epigráficas*

Du 9 au 29 mai 2019

Casa de Velázquez / Madrid

Installation sonore de Giovanni Bertelli et Carlos de Castellarnau

Festival ¡Viva Villa!

Festival des résidences d'artistes

Du 10 octobre au 10 novembre 2019 / Avignon

Programmation personnelle

des compositeurs résidents

Giovanni Bertelli

13 avril - *Bar/bar* para piano

Daniele Fasani, GAM, Milan

12 juin - *LuFaLaFo* para soprano

Chœur amateuriel et ensemble

Chiara Ersilia Trapani, soprano

Le nuove voci del Divertimento ensemble (chœur)

Marcello Parolini (chef du chœur)

Divertimento ensemble - Sandro gorli (dir.).

Carlos de Castellarnau

7 Avril - Concert à Katowice, Pologne

Antropofauna. Hommage à Manuel Millares

Pour ensemble et électronique

Par l'ensemble Neofonia

26 Juin - Festival Manifeste 2019 (Paris)

Natura Morta interprétée par Fanny Vicens

+ Sortie du CD *Músiques Eléctriques*
avec *Natura Morta*

+ Sortie du CD *Offertorium*

Par les Barcelona Clarinet Players

Avec l'oeuvre *Trames* pour quatuor de clarinettes

La Casa de Velázquez

et l'Académie de France à Madrid

Institution relevant du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Casa de Velázquez a pour particularité de soutenir conjointement la création contemporaine et la recherche en sciences humaines et sociales.

Depuis sa fondation il y a près de cent ans, la Casa de Velázquez œuvre à la faveur des échanges culturels et universitaires, affirmant ainsi son rôle majeur dans le champ de la mobilité internationale.

Elle déploie tout au long de l'année un vaste programme de bourses et de résidences, piloté par les deux composantes de l'établissement :

- L'Académie de France à Madrid coordonne les dispositifs destinés aux artistes, émergents ou confirmés, autour d'un grand éventail de disciplines : architecture, arts plastiques, cinéma, composition musicale, photographie et vidéo.
- L'École des hautes études hispaniques et ibériques accueille des chercheurs aux profils variés dont les travaux portent sur la péninsule Ibérique ou ses liens avec les aires latino-américaine et maghrébine.

La Casa de Velázquez joue en outre un rôle majeur dans la diffusion et la valorisation du travail réalisé en résidence à travers une programmation riche et variée, s'appuyant sur un vaste réseau de partenaires internationaux.

L'Académie de France à Madrid est un espace privilégié qui accueille chaque année en résidence une trentaine d'artistes d'origines géographiques et culturelles diverses.

Tous les ans, treize membres artistes sont sélectionnés pour développer en résidence leur projet de création. Avec eux, deux boursiers espagnols, respectivement nommés par la Ville de Valence et la Diputación Provincial de Zaragoza, sont également accueillis pour un an.

Des temps de résidence plus courts sont aussi proposés tout au long de l'année, grâce à un tissu de bourses en collaboration, permettant des séjours de deux à douze mois.

La diversité des artistes accueillis relève d'une double mission de l'Académie de France à Madrid : soutenir les talents émergents dans l'affirmation de leur pratique et donner les moyens à d'autres, déjà reconnus, de parcourir des pistes de travail inédites.

Devenir membre compositeur de la Casa de Velázquez

Prochaine campagne de recrutement : fin 2019

Les membres artistes de la Casa de Velázquez sont sélectionnés pour une durée de 12 mois, à partir de septembre, sur la base d'un projet de création en lien avec la péninsule Ibérique.

Les membres sélectionnés perçoivent un traitement, conformément aux décrets en vigueur : Décret n°64-171 du 21 février 1964, Décret n°67-290 du 28 mars 1967, valeur du point d'indice.

Au cours de l'année, il bénéficie d'un accompagnement de projet et sont invités à prendre part à la programmation artistique de l'institution (expositions, concerts, festivals...).

Tout artiste de plus de 18 ans - diplômé, ou justifiant d'une oeuvre significative - peut présenter sa candidature, sans condition de nationalité (les candidats non citoyens de l'UE doivent disposer d'un titre de séjour couvrant la durée de leur contrat).

Processus de sélection :

1ère phase : Dossier de présélection

[Période approximative : novembre/décembre]

Procédure en ligne à travers la plateforme dédiée. Envoi d'un CV complet assorti d'un dossier artistique et d'une présentation détaillée du projet qu'ils souhaitent développer en péninsule Ibérique.

2de phase : Entretien présentiel

[Période approximative : mars/avril]

Les candidats retenus sur dossier seront convoqués à une audition - en français - à l'Institut de France (Paris).

La liste des 13 membres sélectionnés est établie après délibérations et décision du Conseil artistique, dont la composition est détaillée dans l'Article 2 du Règlement intérieur de la Casa de Velázquez.

[Consulter la notice d'information 2018](#)

Pour toute question relative au recrutement : info@casadevelazquez.org

CASA DE VELÁZQUEZ

C/ Paul Guinard, 3
28040 Madrid

casadevelazquez.org

SERVICE DE COMMUNICATION

Matthieu landolino
communication@casadevelazquez.org
0034 - 914 551 642

@casadevelazquez

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

