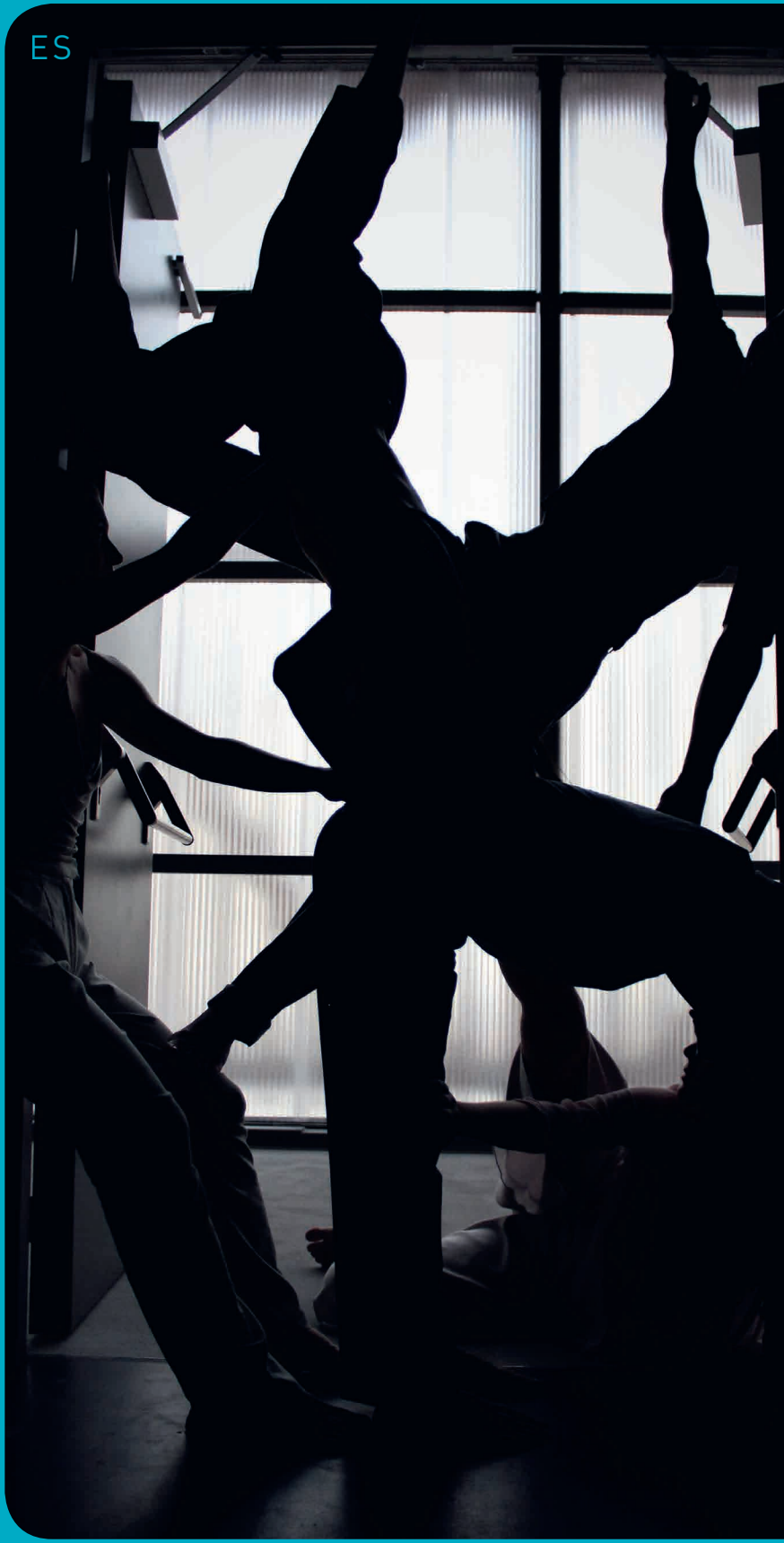

ES

2020.2021

CASA DE VELÁZQUEZ. ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID

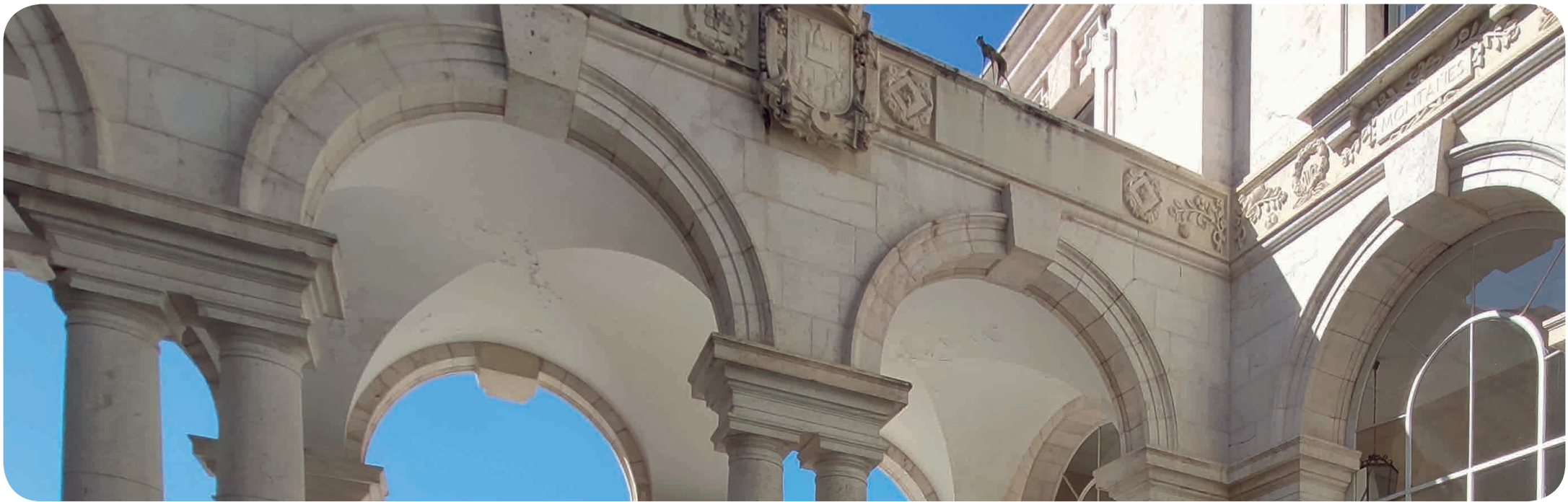

2020.2021

La Académie de France à Madrid, sección artística de la Casa de Velázquez, es un espacio privilegiado donde artistas de distintas procedencias geográficas y culturales —unos cuarenta al año— desarrollan su creatividad, reflexionan sobre sus orientaciones de trabajo y comparten sus experiencias.

La institución acoge a sus residentes en torno a diferentes disciplinas: arquitectura, artes plásticas, cine, composición musical, fotografía y videoarte.

Lugar de experimentación, investigación y apoyo a la producción en el que cohabitan las prácticas artísticas y las expresiones individuales más diversas, la Académie de France à Madrid desempeña también un importante papel en la difusión de la creación contemporánea mediante una programación variada y gracias a su amplia red de colaboradores locales e internacionales.

CASA DE VELÁZQUEZ ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID

Tras un siglo de actividad, la Casa de Velázquez se mantiene firme en su voluntad de innovación, acompañando de cerca los cambios de un mundo en constante transformación. Es precisamente este reto el que hace de nuestra Casa un lugar tan particular, un espacio de vida y trabajo, heredero de una larga historia y a la vez muy atento a su tiempo y su contexto.

La crisis sanitaria de la primavera de 2020 viene justamente a recordarnos que la residencia entendida como el «refugio de paz y creación» que ofrece la Académie de France à Madrid —AFM, sección artística de la Casa de Velázquez— no puede concebirse como una experiencia aislada de la realidad que le rodea. Tal y como los artistas de la promoción anterior supieron adaptar sus proyectos inicales a los acontecimientos vividos, en ocasiones desde situaciones dolorosas, invitamos a los artistas de la promoción 2020-2021 a demostrar su capacidad de escucha y observación, a mantener activa esa sensibilidad que nutrirá sus respectivos procesos creativos a partir de lo que les podrán brindar las realidades españolas más diversas y, a veces, inesperadas. A través de su fuerte arraigo en la vida artística y cultural local, la Casa de Velázquez pone a su

disposición un amplio conjunto de colaboraciones y alianzas que les animamos a aprovechar. Esta sólida red, densa y polifacética, constituye la base de las acciones estratégicas de la AFM, recogidas en este folleto.

Son estas alianzas las que movilizamos en la elaboración de nuestra programación anual, las mismas que ponemos al servicio del crecimiento de nuestros dispositivos de acogida. Cada año, una treintena de artistas, de todas las prácticas y de procedencias diversas, nutren estos cuestionamientos nacidos de las confrontaciones que la propia residencia suscita o fomenta. En último término, nuestro apoyo a la creación contemporánea fija como objetivo fundamental poner en valor las investigaciones artísticas más diversas que aquí confluyen. Un ejemplo perfecto de esta labor es el Festival de residencias de artistas ¡Viva Villa!, que llegará a su sexta edición en 2021.

Para los artistas que llegan a Madrid, la residencia supone una ocasión para agudizar su mirada y afirmar su singularidad. Como un verdadero vivero de nuevas prácticas, la AFM se ve y se vive como un espacio de diálogo entre gene-

raciones de artistas, que les permite redefinir y explorar nuevas perspectivas al servicio de la creación artística. Su intención es, en efecto, la de alentar tanto la diversidad como las sinergias entre los propios artistas y en relación a otros profesionales del arte contemporáneo

o al público, sin olvidar a los científicos que la Casa de Velázquez acoge a lo largo de todo el curso universitario, tanto los miembros de la EHEI como los investigadores del MIAS.

Para los artistas que llegan a Madrid, la residencia supone una ocasión para agudizar su mirada y afirmar su singularidad

Michel Bertrand
Director de la Casa de Velázquez

2020.2021

MEMBRES ARTISTES DE LA CASA

Para un artista, presentar su candidatura a la Académie de France à Madrid significa prepararse para un año dedicado por completo a un proyecto personal en España, en el seno de una comunidad abierta a numerosas disciplinas del arte y la investigación.

Los proyectos que serán desarrollados este año por los artistas residentes llevan la marca de esta oportunidad única y encarnan preocupaciones por el futuro (problemáticas respecto al agua, la explotación de los recursos naturales, la adaptación a un contexto hostil...), proponen una visión reactualizada de ciertos temas de debate (la feminidad frente a la monstruosidad, los fantasmas coloniales, la guerra...) o revisan el signo, la abstracción, el musical o incluso la psicoacústica.

Sin duda, serán fértiles los cruces entre estas potentes propuestas que llevaremos al público y la escena profesional en diferentes estadios de desarrollo, a través de una veintena de encuentros que programamos tanto en España como en Francia.

Exposiciones, conciertos, proyecciones, debates, festivales, encuentros, visitas de estudios o participaciones en ferias de arte contemporáneo marcarán la estancia de esta promoción. Asimismo, juntos apostaremos por inventar nuevas maneras de poner en valor este trabajo, en particular por vías digitales, con el fin de contrarrestar los límites impuestos por los obstáculos de esta época incierta.

“

Esta interacción entre uno mismo y el colectivo constituye el caldo de cultivo de cada promoción. Aunque tengan perfiles muy distintos, todos tienen en común la capacidad de abrazar lo desconocido en ese encuentro. Un año de residencia en el extranjero en un contexto pluridisciplinar es una experiencia incomparable de renovación, estimulación y creación..

Fabienne Aguado

Directora de Estudios Artísticos - Académie de France à Madrid

LIZA AMBROSSIO

1991. Mexico
Fotografía - Artes visuales

www.lizaambrossio.com

Vibrer / Vibra (detalle), fotografía digital, 66 × 100 cm, 2018.

BIOGRAFÍA

Liza Ambrossio es una artista multidisciplinaria que vive y trabaja principalmente entre España, Francia y México. Tras estudiar Ciencias Políticas en la UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en cine, política y periodismo, recibió varias becas; entre ellas el Premio *Descubrimientos* del Festival PHotoEspaña, que le permitió realizar el Máster de Fotografía de la Escuela PIC.A de Madrid.

Su trabajo consiste en un intento de comprender las fortalezas y debilidades de la mente, como un medio para escudriñar la experiencia humana. El pasado, el presente y el futuro se entrelazan para crear una narración que se alimenta de símbolos alusivos a la brujería, mitos, recuerdos y leyendas. Guiada por el deseo de mostrar y descifrar el mundo que nos rodea —el infierno exterior y sus similitudes con el que arde en el interior de las personas— Liza Ambrossio articula estas referencias mediante libre asociación, a través de teorías personales relacionadas con la manipulación psicológica o el poder que profesan las diferentes estructuras sociales.

Su enfoque artístico se materializa en dispositivos múltiples en los que se mezclan escritura, fotografía, instalaciones, performances y vídeos. Su planteamiento conceptual mantiene una intensa relación con el azar y el instinto, e implica la desestabilización de los cánones femeninos que amenazan la posibilidad de exceder los límites étnicos, sexuales, morales, religiosos y políticos.

Su obra ha sido expuesta en Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y México, incluyendo museos como el Göteborgs Konstmuseum y el Hasselblad Center en Suecia y el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro en México, así como ferias internacionales como Art Basel, JustMad, Photo London y UNSEEN. También ha sido galardonada con los premios Nuevo Talento FNAC en España, Voies Off en Francia, Flash Forward en Canadá, PhEST en Italia, PHmuseum y con el PHMuseum New generation prize en el Reino Unido.

PROYECTO ARTÍSTICO

La etapa bruja, proyecto de Liza Ambrossio en la Casa de Velázquez, se plantea como un acto de exploración crítica y catártica, así como un proceso de psicoanálisis social. Sus fundamentos yacen tanto en la realidad como en la iconografía tradicional para ofrecer el retrato de la mujer “incorrecta”, independiente y poco preocupada por los estándares arquetípicos, señalada con dedo acusador por un mundo patriarcal que presenta como enemigo de la sociedad a cualquier mujer con más poder del que le corresponde.

A través de la docu-ficción, explora así la *etapa bruja*, proceso por el cual ciertas mujeres —entre las que se incluye la propia artista— abandonan el lugar que se les ha otorgado históricamente, y que a menudo se percibe como natural: la crianza de los hijos, el placer, el apoyo incondicional al crecimiento profesional de los hombres, la garantía del equilibrio y de la unidad familiar, la aceptación silenciosa y la resiliencia. Nos ofrece así, en espejo, una historia de la violencia y de la alienación, contra la cual la brujería se erige, como una respuesta alegórica al machismo del mundo.

En este trabajo, Liza Ambrossio evoca y rinde homenaje a su historia familiar, a la cultura iberoamericana, a la psicomagia, pero también al Ero-Guro japonés y a las activistas del movimiento W.I.T.C.H. en los Estados Unidos de los años 60. Proyecto de voces múltiples y con ambición performativa, estas referencias se articularán en torno a testimonios de mujeres entre Madrid, Barcelona, Pamplona y Granada, cuestionando de forma contemporánea los vínculos que hoy en día siguen uniendo magia y feminismo.

Las piezas resultantes —materializadas desde el objeto, el políptico, el libro de artista o la colección— piensan en la presencia y ausencia de los cuerpos, en las dificultades de enunciación, en las identidades difusas y, en definitiva, en el papel de la mirada del espectador como activadora de las obras.

BIANCA ARGIMON

1988. Francia
Dibujo

www.biancaargimon.com

À l'Est d'Eden (detalle), lápiz de color sobre papel 90 × 145 cm.

BIOGRAFÍA

Bianca Argimon, de nacionalidad francesa y española, nació en Bruselas en 1988. Se formó en la Escuela nacional superior de Artes Decorativas - ENSAD, en la Escuela nacional superior de Bellas Artes de París y, durante un semestre, en la Rhode Island School of Design - RISD.

En 2012, es galardonada con el premio Diamond de la Escuelas de Bellas Artes Beaux Arts de París por sus dibujos y una colaboración con la revista Roven. A continuación, recibe en 2013 el premio Alphonse Cellier de la Academia de Bellas Artes. Se licencia en 2015 con matrícula de honor, al año siguiente obtiene el premio de dibujo contemporáneo Cabinet des dessins y forma parte de la 61ª edición del salón de Montrouge. En 2018, recibe el premio Lafayette anticipation, durante la feria Drawing room que alberga la Panacée en Montpellier.

Desde 2009 su trabajo ha sido expuesto con regularidad: Bourse de París, galería Bendana-Pinel, Galleria Continua, Galerie Sophie Scheidecker, CRAC de Sète, Le Forum (Tokio), MACVAL, Galerie Monteverita, Galerie Mansart... Entre 2017 y 2020 ha sido seleccionada para cuatro prestigiosos programas de residencia: en la Fondation Hermès, la residencia Apiary en colaboración con la Panacée de Montpellier, en la villa Belleville de París y en la Cité Internationale des Arts.

Heredera de su tiempo, los excesos actuales inspiran constantemente nuevas imágenes en su obra. Combinando y reactualizando distintas épocas, Bianca Argimon busca hacer visible las pulsiones latentes en nuestro mundo. Su trabajo habla de nuestro tiempo, de este planeta en loquecido. En él reproduce las excentricidades de nuestra sociedad a través de fábulas modernas que contienen mil y una historias paradójicas, absurdas y cómicas.

Al estilo de los artistas medievales, en sus dibujos un enjambre de detalles y alegorías conducen la mirada hacia un torbellino de situaciones grotescas que exploran los miedos, prejuicios y tabús del mundo contemporáneo.

PROYECTO ARTÍSTICO

Hasta el momento Bianca Argimon había tomado como fuente de inspiración tanto la prensa internacional como ficciones en las que afloran lo extraño y lo absurdo —Italo Calvino, Franz Kafka, Haruki Murakami, Kōbō Abe o Boris Vian—; sin embargo, actualmente se dedica al estudio de obras que ilustran la profunda impresión generada, en el imaginario europeo, por las guerras y las grandes epidemias.

En este panteón actual se encuentran las evocaciones pictóricas de grandes batallas realizadas por los maestros del siglo XV y XVI, tales como Brueghel, Altdorfer, El Bosco y Uccello. Visiones que se entremezclan con referencias de otras épocas, desde las representaciones del Infierno de Dante por Boticelli hasta los diferentes rostros de la muerte en Delacroix o Manet, pasando por las terribles y fantásticas composiciones de Goya y Velázquez.

De manera más amplia, Bianca Argimon cuestiona las nociones de guerra y paz a través del pensamiento de Erasmo, explora el «arte de la guerra» con Maquiavelo y se inspira en Orwell y su *Rebelión en la granja* para acercarse a la sátira política.

Combinando este abundante corpus con los bestiarios medievales, las epopeyas grecolatinas, la mitología y las fábulas, Bianca Argimon da forma a una obra llena de detalles, un verdadero retrato de nuestro tiempo, que la acumulación de elementos transforma en un objeto siempre cambiante, donde las lecturas se superponen a medida que perdemos los puntos de referencia.

Beca Diputación de Zaragoza

LAÍA ARGÜELLES

1986. España
Artes visuales

www.laiaarguelles.com

Dar, recibir, devolver, 2020.

RUDY AYOUN

1992. Francia
Pintura

www.rudyayoun.com

Sans titre (detalle), óleo sobre lienzo, 200 × 200 cm, 2019.

BIOGRAFÍA

Nacida en Zaragoza, Laia Argüelles es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra (2008) y graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de Valencia (2015). Con un Máster en Investigación en Filosofía (Universidad de Zaragoza, 2019), actualmente es investigadora predoctoral en Filosofía en el área de Estética del Arte Contemporáneo.

Durante su formación ha realizado estancias académicas en King's College London, University College London y Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Ha recibido reconocimientos como la Beca Pilar Juncosa y Sotheby's de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca —en la Slade School of Fine Arts de Londres— o el Primer Premio del Certamen Nacional de Artes Plásticas Art Nalón.

Su práctica artística, vinculada al potencial de las imágenes y el lenguaje, se centra en gran medida en la búsqueda de materiales y fotografías para su posterior actualización a través de la intervención y el montaje. Sus libros, objetos y series indagan en las posibilidades de conexión y construcción de significado entre cuerpos e imágenes. Con un interés particular en las tensiones del cuerpo en el agua, su investigación profundiza en la traducibilidad de la experiencia y el uso de la imaginación como herramienta epistemológica.

Especializada en grabado y libro de artista, se interesa especialmente por los mecanismos de repetición de las técnicas de reproducción gráfica y el cuerpo del libro como estructura conceptual.

PROYECTO ARTÍSTICO

En *Nadar, flotar, hundirse*, el proyecto que lleva a cabo en la Casa de Velázquez, Laia Argüelles da protagonismo a las imágenes como forma de pensamiento. Explora los vínculos entre imagen y espectador, y en particular su capacidad conjunta para construir significado a través de relaciones avivadas por la imaginación.

Nadar, flotar, hundirse indaga en las especificidades y potencias propias de la fotografía encontrada, desplegando varias vías de pensamiento: la imagen como huella, la ausencia del cuerpo y su indicio, el recorrido anónimo en la ciudad, la desaparición... En ese sentido, este tipo de imagen, dentro del mundo de los objetos, materializa como pocos su carácter superviviente, es decir, su capacidad de atravesar tiempos e historias y desplazar sus significados. A su vez, la latencia de la fotografía encontrada —en apariencia obsoleta— se revaloriza como facilitadora de significados alternos a su naturaleza referencial.

Los recursos de intervención, repetición, composición y montaje se hallan en el núcleo de la práctica. Para ello, este proyecto toma como figuras de pensamiento una serie de acciones —nadar, flotar, hundirse— para corporeizar la imagen, permitiendo, además, plantear el cuerpo como lugar de las imágenes. El cuerpo imagina, piensa, sueña, olvida, y por tanto nada, flota, se hunde en el mar de imágenes que es el mundo. Así, el medio acuático como espacio para el cuerpo y las imágenes no se alza como el tema del proyecto, sino como su figura de aproximación conceptual.

Las piezas resultantes —materializadas desde el objeto, el políptico, el libro de artista o la colección— piensan en la presencia y ausencia de los cuerpos, en las dificultades de enunciación, en las identidades difusas y, en definitiva, en el papel de la mirada del espectador como activadora de las obras.

BIOGRAFÍA

Tras realizar estudios de idiomas en Aix-en-Provence, Rudy Ayoun ingresa en la escuela de Bellas Artes de Marsella, encontrando en la pintura un nuevo lenguaje con el que llegar a un público amplio. Durante su cuarto curso, se traslada a Holanda para estudiar un semestre en la Willem de Kooning Academy de Rotterdam, donde cofunda, con el apoyo de la escuela, un taller-galería: Pop Up Gallery Lokaal. Licenciado en junio de 2018, cofunda, en diciembre de ese mismo año, el taller-galería *Destré, espace libre* en Marsella.

Su trabajo ha sido expuesto, a través de muestras y performances, en el Salon d'Art Contemporain de Port-de-Bouc Hybrid'Art, el CIPM - Centre international de poésie de Marsella, el Frac PACA y el espacio Van Gogh de Arles en el marco de un proyecto de la Galerie Itinerante, así como en el Festival Vrrraiment! de Toulon

Cuestiones relacionadas con la narración, construcción y fragmentación del relato son centrales en sus pinturas. Estas se completan con una reflexión acerca del propio espacio pintado. Lugares y objetos adquieren así una creciente importancia en sus cuadros a medida que la representación de la figura humana desaparece. Esta ausencia resalta una narración latente, un juego de indicios y de preguntas formuladas al espectador. ¿Quién habita esos espacios? ¿Quién utiliza esos objetos? ¿Con quién? ¿En qué contexto?

Las pinturas de Rudy Ayoun, a través de su disposición en una particular escenografía, se imponen entonces como fragmentos de espacios que dialogan entre sí. Al combinarlas, el espectador debe suplir los fuera de campo, dando rienda suelta a una narración implícita que varía en función del punto de vista.

Este singular posicionamiento permite a Rudy Ayoun examinar la práctica pictórica contemporánea de forma global, a través de una serie de cuestiones centrales: ¿qué pintar hoy en día? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mostrarlo?

PROYECTO ARTÍSTICO

Rudy Ayoun pinta los ambientes de quienes están ausentes, recreando en instalaciones espacios domésticos que invitan a la deambulación. Tras varios años, sus sujetos proceden directamente de su propio apartamento o de los de personas cercanas. La residencia en la Casa de Velázquez, que le lleva a otro país y a un contexto nuevo, se convierte en el lugar ideal para emprender una nueva exploración y enriquecer su perspectiva.

Una cómoda relación con lo propio se establece así como el punto de partida de un trabajo que busca analizar otras formas de intimidades. El taller permite ese deslizamiento hacia una zona intermedia —espacio doméstico y de trabajo, personal y público, abierto y cerrado— que pone en cuestión la relación con lo íntimo.

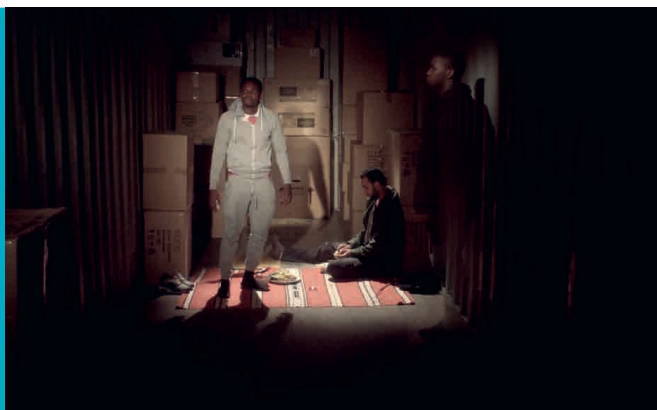
La convivencia con compañeros de promoción de perfiles diversos, con artistas de otras disciplinas pero también historiadores y arqueólogos, le aporta una experiencia de vida en comunidad que da lugar a una nueva serie. Se trata de observar cómo cada cual ocupa los lugares comunes de la Casa de Velázquez y los hace propios. Con una voluntad casi estratigráfica, el proyecto de Rudy Ayoun pretende también examinar las huellas que dejan los residentes temporales y cómo estas se superponen.

Su obra se apoya además sobre una investigación iconográfica que pone en juego la evolución del edificio antes y después de su reconstrucción. Diferentes temporalidades se combinan y relacionan en el plano pictórico, haciendo cohabitar épocas dispares a través de diversos tratamientos de la pintura, de manera armónica o por oposición. Se trata entonces de una narración a puerta cerrada, anclada totalmente en el espacio; la narración de un lugar que se relata a sí mismo, dejando entrever las huellas de quienes lo han habitado sucesivamente durante el último siglo.

IVÁN CASTIÑEIRAS

1980. España
Cine - Vídeo

www.ivancastineiras.com

Trajectory drift, 24', 2018.

BIOGRAFÍA

Iván Castiñeiras es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y en cine por el Conservatorio Nacional de Cine de Lisboa - ESTC. Ha estudiado también en la École Louis Lumière (París) y realizado un postgrado en dirección de fotografía en la ESCAC (Barcelona). En 2016 se licencia del Fresnoy y participa en 2017 en la Résidence Frontières, coorganizada por el G.R.E.C. y el Musée National de l'Histoire de l'Immigration.

Su trabajo como autor-director se sitúa a medio camino entre el documental y la ficción. A través de la puesta en escena de historias en las que universos reales e imaginarios se entremezclan, sus películas abordan cuestiones geopolíticas relacionadas con las fronteras y la territorialidad. Narra historias de personajes «en los márgenes» —contrabandistas, emigrantes, exiliados, aventureros...— que se inscriben entre lo visible y lo invisible y revelan modos de vida fuera de lo común.

Estas narraciones dan forma a una construcción de la memoria individual y colectiva, donde el contexto real y el mito se encuentran para crear una nueva realidad, modelada por un juego de resonancias temporales e históricas.

Sus obras, esencialmente cinematográficas y de vídeoinstalación, han sido presentadas en numerosos festivales y eventos de arte contemporáneo: Cinémathèque Française (2019), Festival international Indielisboa (2018), Centre Pompidou de París y Málaga (2017), Palais de Tokio (2017), Panorama (2015-2016), Festival internacional Punto de Vista (2016), Festival DocLisboa (2015-2012), Edinburg International Film Fest (2013), Festival international La Alternativa (2013)...

Sus películas han conseguido diferentes premios tales como el premio *Holds great promise for the future* (Edinburg International Film Fest, 2013), el premio *CREA-Meilleure direction* (Festival internacional Cortocircuito, 2016) o el premio *première œuvre* (Festival international du Cinéma Méditerranéen de Tetuán, 2019).

PROYECTO ARTÍSTICO

En su residencia en la Casa de Velázquez, Iván Castiñeiras continúa su exploración en torno a la memoria colectiva de la frontera ibérica. En la película *Dieux de pierre* retrata la actual transformación de su región natal, situada en la frontera luso-española, entre la región de Tras-os-Montes y Galicia.

Este proyecto nace del deseo de regresar a esas montañas, al encuentro de las historias que habitan hoy en día esos lugares. El hilo conductor es guiado por la mirada de Mariana, joven de doce años, que mantiene una estrecha vinculación con el paisaje, con el que se comunica de forma salvaje y natural. Sus ojos son testigo de una gran transformación: la instalación de una de las más grandes minas de litio a cielo abierto.

Lo que debía ser el sueño de un futuro radiante provoca que las montañas comiencen a desplazarse.

El verano de Mariana se interrumpe con el movimiento lento de las máquinas. Visiones aéreas del paisaje y extractos de investigaciones científicas se combinan con retratos de habitantes y recién llegados. Este encuentro entre dos mundos paralelos revela la historia de una comunidad históricamente periférica que reivindica su capacidad de autogestión.

Se escuchan los ecos de otro tiempo y las minas de tungsteno, que nutrieron la economía en la época de la Segunda Guerra Mundial, parecen resucitar, pero esta vez con un nuevo propósito: permitir a Europa encabezar la nueva «*Battery industrial revolution*».

JULIEN DEPREZ

1981. Francia
Grabado

www.instagram.com/julien_deprez

La brousse (detalle), grabado sobre planchas de cobre 30 x 40 cm, 2019.

BIOGRAFÍA

Interesado por el diseño industrial y el graffiti, Julien Deprez ingresa en la Escuela de Bellas Artes de París tras obtener un DUT (*diplôme universitaire de technologie*) en ingeniería mecánica y teoría de la producción. Atraído inmediatamente por el grabado, conecta muy pronto este nuevo ámbito de exploración a su interés por los procesos técnicos e industriales. Así desarrolla robots dedicados a la pintura y el grabado, que permiten realizar grandes producciones abstractas, dando lugar a una reflexión sobre la propia técnica: ¿cómo combinar un medio clásico y tradicional como el grabado con máquinas digitales contemporáneas?

Al tiempo que experimenta con estas técnicas híbridas y pone a punto sus primeros robots, descubre la técnica de la impresión 3D. Se introduce entonces en el movimiento *maker*, frecuentando fablabs y eventos DIY. Concibe su propia impresora 3D, la industrializa y lanza Dood Studio, especializado en el acompañamiento de proyectos de fabricación aditiva. Este proyecto empresarial le permite viajar a África y Cisjordania, donde forma estudiantes en la utilización de esta tecnología.

En paralelo, desarrolla grandes robots pintores y grabadores que le asisten en su actual trabajo artístico. El grabado evoluciona así en una oscilación continua entre la mano y la máquina. Los robots son precisos, robustos e inagotables. La mano, por su parte, es capaz de pulir, bruñir, recuperar los blancos, borrar los trazos de la máquina...

Más tarde es contratado como grabador a buril por Maeght Éditions, donde retoma el medio que tanto aprecia y adquiere una sólida experiencia.

PROYECTO ARTÍSTICO

Julien Deprez se interesa tanto por la capacidad humana de concebir, multiplicar, ensamblar y producir en serie, como por el paisaje que de ello deriva. Así, desde hace varios años, busca los referentes para su trabajo fundamentalmente en las periferias urbanas y los espacios industriales en desuso, donde la naturaleza recupera su lugar.

Se trata de espacios híbridos, entre dos estados por definición destinados a desaparecer, que son a menudo considerados hostiles, lúgubres e inhóspitos. Julien Deprez los interviene con una relectura que los transforma en lugares cálidos y acogedores. En este proceso, el trabajo con el color juega un papel fundamental. Especialmente en el grabado, el trabajo a color invita a la experimentación y la abstracción.

Durante su residencia en Madrid, continúa su investigación en torno a la periferia urbana en un nuevo espacio de exploración. Arganda del Rey y las inmediaciones de Leganés se establecen como campo de estudio, propicios a la reinterpretación y la ampliación de perspectivas.

Este periodo de residencia le permitirá igualmente profundizar en la técnica del grabado al carborúndum, que ha conocido recientemente a partir de la restauración de planchas originales de Joan Miró. Con esta técnica, que consiste en dibujar sobre la matriz gracias a granos de carburo de silicio, Julien Deprez, al tiempo que abre una nueva vía en términos de creación, se plantea un reto técnico: adaptar sus máquinas y robots a esta técnica a medio camino entre la litografía y el grabado en hueco.

GUILLAUME DURRIEU

1980. Francia
Pintura

www.rabouanmoussion.com/fr/artistes/guillaume-durrieu

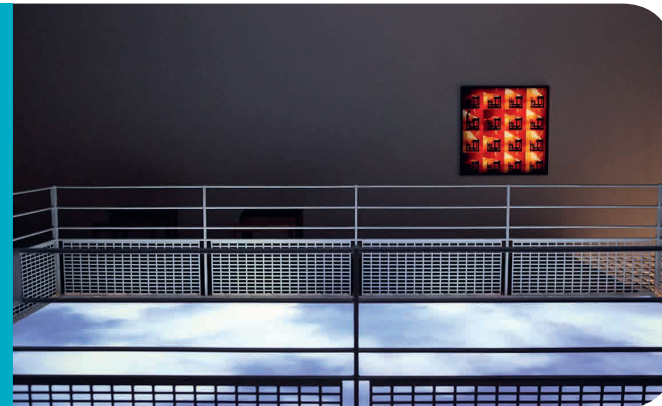

s p / a s h, Galería Rabouan Moussion, París, 2018 / Serie de pinturas (óleo sobre lienzo) sin título (foto: © Romain Darnaud).

EMMA DUSONG

1982. Francia
Vídeo

www.emmadusong.org/

L'observatoire, videoinstalación in situ, voz y texto Emma Dusong, 2017-2019.

BIOGRAFÍA

Licenciado por la Escuela de Bellas Artes de Toulouse, Guillaume Durrieu desarrolla su trabajo artístico a través de una práctica abierta de la pintura. Su obra experimenta con la abstracción desde el propio gesto pictórico, tanto en sus cuadros como en los dispositivos de exposición que emplea. Estos articulan una escenografía que, ajustándose a las especificidades del lugar, permite «activar» las pinturas y reflexionar acerca de las formas de percepción.

Guillaume Durrieu produce sus obras siguiendo un protocolo invariable: una secuencia de gestos ordenados y definidos ya en los dibujos preparatorios, que efectúa de una sola vez. La pintura captura así el gesto y la secuencia de ejecución se refleja en un registro rigurosamente legible. De esta forma, genera «signos» pictóricos que organiza por motivos, como reminiscencias visuales y persistentes de la modernidad. Pretendidamente polisémico, su trabajo toma del cine procedimientos de producción y montaje: juegos de encuadre, reencuadre, desencuadre, fuera de campo, profundidad, sobreimpresión...

En paralelo a su actividad como pintor, desarrolla una producción musical en diversos formatos: música ambiental, performances, música para cine, vinilos. Esta práctica sonora aparece a menudo como elemento fundamental de sus exposiciones. El sonido se establece entonces como una herramienta que «da voz» a la pintura.

Ha compuesto música para seis películas, entre ellas *Black Diamond* (Samir Ramdani, 2015) que firma junto a Philippe Dubernet y por la que recibieron el premio a la mejor música original del Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, el Prix Qualité del CNC y la mención especial Le Renardeau del Festival Côté Court de Pantin.

Su obra pictórica recibió en 2013 el premio *Coup de cœur Yvon Lambert* en la 64ª edición del Salon Jeune Création y, en el mismo año, el premio CIC'ART pour l'Art contemporain. Su trabajo forma parte de colecciones públicas y privadas como la Colección Lambert de Avignon o la de Les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées.

PROYECTO ARTÍSTICO

El trabajo de Guillaume Durrieu revela una fuerte contradicción entre las problemáticas y posicionamientos plenamente contemporáneos que lo rigen y su inscripción consciente en la tradición pictórica. Los dispositivos escenográficos, la clara legibilidad del signo pictórico y la voluntad transdisciplinar de su práctica identifican un potente interés del artista por abordar su pintura desde una postura crítica.

Durante su residencia en la Casa de Velázquez, trabaja en un conjunto de pinturas sobre lienzo inspirado en la poesía visual de autores españoles de los años sesenta. Fernando Millán, Joan Brossa, Francisco Pino, Ignacio Gómez de Liaño o incluso José Miguel Ullán se establecen como referentes a partir de los cuales Guillaume Durrieu plantea una reflexión más amplia acerca de la utilización concreta del signo gráfico. El blanco de la página, el negro de la tinta y la reproducibilidad del signo tipográfico que dan forma a esta poesía visual generan un campo léxico de instrumentos funcionales y cronológicos que sirven de estímulo para la imaginación.

Inmerso en estos signos —como imágenes arquetípicas—, reactivándolos y volviendo sobre su potencia polisémica, se propone producir una pintura que evoque al contemplarla la evidencia de la palabra leída.

BIOGRAFÍA

Emma Dusong, artista plástica nacida en 1982, trabaja en torno a la voz humana con el objetivo de generar potentes experiencias, emocionales y sensoriales. Compone y escribe el conjunto de sus piezas vocales, que expone bajo la forma de instalaciones en movimiento, vídeos, grabados, objetos y performances.

Licenciada con matrícula de honor por la Escuela nacional superior de Bellas Artes de París en 2008, presenta su trabajo en Francia y a nivel internacional desde principios de la década de los 2000. En 2008, recibe el primer *Prix agnès b.* por su trabajo.

De forma paralela, escribe sobre el canto en el arte contemporáneo y el cine. Es doctora en ciencias del arte y estética, profesora en la Université de Picardie Jules Verne, donde dirigió el departamento de Artes plásticas entre 2018 y 2019.

Tras dos exposiciones individuales en 2016, en el Centre régional d'art contemporain d'Occitanie de Sète y en el CAIRN - Centre d'art informel de recherche sur la nature à Digne-les-Bains, participa en la exposición *Polyphonies* en el Centre Pompidou de París. En 2017 Annette Messenger selecciona su trabajo entre sus *coups de cœur* para la cadena ARTE. Es representada por la galería Les filles du calvaire donde concibe en 2019 *La voix libre*, una exposición individual luminosa y vocal.

Su obra forma parte de las colecciones del FRAC Occitanie, el Musée Gassendi y el Fonds de dotation Maison Bernard, donde realizó una pieza sonora específica para la arquitectura de Antti Lovag. Actualmente concluye la escritura de un libro en el que continúa su exploración acerca de la noción de libertad y prepara una obra onírica y comprometida para el Museo de arte contemporáneo de Taipei.

PROYECTO ARTÍSTICO

Emma Dusong se propone explorar la voz en su dimensión plural y colectiva, analizando especialmente la manera en la que distintos individuos crean un conjunto: cómo la unión de voces engendra otras nuevas, cómo una voz se hace porosa a otras, cómo de un movimiento a otro la voz se convierte en portadora de un impulso y de una escucha y, duplicada por las variaciones de las otras, gana energía.

Profundizando en estas cuestiones, pretende reflexionar acerca de cómo grabar varias voces y superponer diferentes planos temporales: combinar las voces del pasado y del presente para recrear, en la escucha y en la imagen, esa multiplicidad vocal.

Vivir en España le permitirá tomar como inspiración la musicalidad de la lengua y de la música local para sus composiciones. Su residencia abrirá un tiempo para compartir, de encuentro y experimentación en torno a un proyecto de vídeo colectivo, distendido, visual, expresivo y comprometido.

FRANCISCO FERRO

1981. Francia Brasil
Composición musical

www.fferro.com

Extracto de la partitura *Comme une Ombre de Ruisseau*, 2016.

BIOGRAFÍA

Compositor franco-brasileño nacido en 1981, Francisco Ferro es licenciado en composición musical por el Berklee College of Music de Boston (2008), cuenta con la titulación Maîtrise ès Arts por la Universidad Tufts (2011) y un doctorado en composición musical por la Universidad McGill (2017).

En sus trabajos doctorales estudió el desarrollo de técnicas de escritura musical que generan en la audiencia la percepción de un espacio físico, apoyándose especialmente en las investigaciones psicoacústicas y en la psicología cognitiva de Zohar Eitan y Roni Granot. Desde entonces, para enriquecer esta línea de investigación, se interesa por métodos procedentes de otras disciplinas que permiten evocar la profundidad espacial, recurriendo a los ligados a la arquitectura en trabajos anteriores o a la pintura en sus producciones más recientes.

Colabora con numerosas agrupaciones y orquestas internacionales tales como el Jack Quartet, el Nouvel Ensemble Moderne, la Camerata Aberta, el MDI Ensemble, la Orquesta Sinfónica de Montréal, la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais, la Orquesta Sinfónica de McGill y la Orquesta Regional Avignon-Provence.

En julio de 2019 fue residente en la Villa Médicis-Academia de Francia en Roma, y a continuación residente en la Cité Internationale des Arts en París de enero a junio 2020.

En 2017 compuso la pieza *Tracé sur des Stèles d'Air* para acordeón y banda sinfónica, encargo de la Orquesta Regional Avignon-Provence, con el apoyo del Ministerio de Cultura. En 2020, trabaja para el Ensemble Op.Cit dirigido por Guillaume Bourgogne, con la creación *Scala* para contrabajo y *ensemble*.

PROYECTO ARTÍSTICO

En la línea de sus investigaciones transdisciplinares, el trabajo de Francisco Ferro durante su residencia trata el desarrollo de técnicas de escritura musical que provoquen la percepción auditiva de formas, volúmenes y profundidad espacial. Continúa así su exploración, dedicándose en esta ocasión a las conexiones que se establecen entre la composición musical y los procedimientos propios de las artes pictóricas y decorativas.

Para su residencia en la Casa de Velázquez, toma como fuente de inspiración las pinturas y las construcciones imposibles de M.C. Escher, influenciado a su vez por la Alhambra de Granada, con sus imbricados motivos y sus geometrías ornamentales.

Durante este año en España, examina la relación conflictiva entre espacio y superficie plana en las artes pictóricas inclinándose, en principio, hacia métodos desarrollados desde el Renacimiento para representar el espacio fenomenológico. Este estudio le permite profundizar en detalle en la obra de Escher y su particular utilización de la deformación sistémica, que da lugar a sensaciones de volumen y desafía las leyes de la perspectiva. De forma paralela, el trabajo de Francesco Ferro trata las transformaciones geométricas que rigen el arte islámico del palacio de la Alhambra –especialmente los pavimentos y mosaicos aperiódicos– de donde nacen los principios escherianos de metamorfosis, división regular del plano, de circuito cerrado e infinito.

El proyecto da lugar así al desarrollo de nuevas técnicas de composición a través de la apropiación de herramientas transversales, al tiempo que ofrece nuevas formas de pensar las relaciones de interacción sonora. Su proceso culminará con la composición de una obra para orquesta de cuerdas y otra para *ensemble*.

Beca Ayuntamiento de Valencia

SILVIA LERÍN

1975. España
Arte plastica

www.silvialerin.com

Copper Skin III (Piel de Cobre III), 2019, acrílico sobre tela y madera.

BIOGRAFÍA

Silvia Lerín es licenciada en bellas artes por la Universidad Politécnica de Valencia en 1998. Desde entonces ha realizado numerosas exposiciones individuales en España, Reino Unido y Alemania. Su obra también se ha visto en ferias y en exposiciones colectivas en Estados Unidos, Reino Unido, España, Finlandia y Alemania.

Ha sido premiada y becada por instituciones como: Pollock-Krasner Foundation, The Annex Collection Award, la Freelands Foundation, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, o el Ministerio de Cultura Español.

Ha sido invitada a participar en varias residencias artísticas: The Florence Trust Residency (Londres), ESXLA (Los Angeles) y The Prairie Center of the Arts. (Peoria, IL, US).

El trabajo de Silvia Lerín comprende mayoritariamente pintura e instalaciones. Ambas prácticas se basan en la manipulación del material mediante pliegues, cortes, superposiciones creando formas hasta alcanzar un equilibrio en la composición.

En este proceso de creación, muy a menudo combina la pintura con otros materiales a través de collages y/o ensamblajes. Esta amalgama de diferentes materiales ofrece así una mezcla de texturas que enriquece la experiencia visual de la pieza mediante impresiones de sombras, pliegues y fisuras.

En su trabajo, destaca la importancia de la relación física con el material. Lo investiga y explora sus posibilidades expresivas para crear obras que sugieren objetos, lugares o experiencias y que, tras una pausada observación, desencadenan una especie de reconocimiento del objeto, del lugar o de la emoción que lo inspiró mediante nuevos caminos de la imaginación. En este sentido, los títulos que Silvia Lerín elige para sus obras tienen un papel importante en este proceso de reconocimiento, a veces dando pistas, otras veces actuando como una clara declaración de intenciones.

PROYECTO ARTÍSTICO

En la Casa de Velázquez Silvia Lerín continúa su proyecto *Copper skin*: una serie autobiográfica que investiga la manera en la que el cobre, durante su proceso de oxidación, produce un verde aturquesado único sobre su superficie resultando en una forma de epidermis del metal.

Para la artista, este proceso tiene una connotación muy poética, una especie de resurgir fenixiano: el óxido en vez de evocar deterioro y decadencia se convierte en belleza para el ojo además de ser una piel 'protectora' del cobre; una metáfora que responde de manera muy especial a la vida personal de la artista. En este proyecto, Silvia Lerín se enfoca en esa segunda mirada que puede hacernos entender y ver la belleza de algo que nos parecía viejo e inservible.

Durante su residencia, su trabajo se centra en la creación de obras de texturas variadas, combinando técnicas de grabado y de pintura, creando efectos de 'cobre oxidado', jugando con las formas y los volúmenes. En muchos de los casos, sus obras se transforman en pinturas escultóricas que van creando nuevas sombras y perspectivas, interactuando de manera instalativa con el espacio de exposición.

CLARA MARCIANO

1990. Francia
Dibujo

www.clara-marciano.fr

Triptyque des anciens continents, 2019.

CALLISTO MC NULTY

1990. Francia
Cine

www.instagram.com/callistomcnulty

and has developed a peculiar relationship with it.

Eric's Tape, video, 74', 2017, co-realizado por Anne Destival y Callisto Mc Nulty, con Eric Bauer, Colette Lumière, William Furlong.

BIOGRAFÍA

Formada en el campo de las artes plásticas y las artes aplicadas en la École de Condé, la ENSBA de París y la ESAD Marseille Méditerranée, Clara Marciano se licenció en 2018 en la École de la Cambre de Bruselas.

Su producción se centra en la realización de grandes dibujos en los que cuestiona las relaciones de dominación que rigen los intercambios humanos. En ellos aborda temas como las catástrofes relacionadas con el cambio climático, la subida del nivel del mar, la contaminación, la crisis migratoria y las desigualdades norte-sur. En sus dibujos, Clara Marciano presenta un universo plagado de detalles donde los elementos decorativos y los personajes se entremezclan e interconectan unos con otros, tanto en el plano narrativo como el formal, para crear un entramado de historias y líneas.

Su trabajo evoca distintos universos iconográficos, desde el grabado holandés o alemán del siglo XVI hasta el cómic, pasando por los dibujos de estilo barroco o manierista.

Sus dibujos han sido expuestos en varias ocasiones en Francia (Kogan Gallery, El Ache de Cuba, Galerie Closet) y en Bélgica (Quai du commerce, Espace Vanderborght, Fondation Moonens, Art et marges musée...). Ha sido residente en la Fondation Moonens entre octubre de 2018 y junio de 2019 y a continuación, de octubre de 2019 a junio de 2020, en la Fondation privée du Carrefour des Arts. En 2019 ha sido galardonada con la beca VOCATIO, fundación belga de interés público que tiene como objetivo el apoyo a jóvenes talentos en el desarrollo de su carrera.

PROYECTO ARTÍSTICO

Durante su residencia en la Casa de Velázquez, Clara Marciano realiza una serie de dibujos centrados en las dinámicas humanas y los diferentes efectos de grupo. Su proyecto evoca la emergencia de nuevas luchas y relaciones de poder, abordando especialmente cuestiones relacionadas con la represión, las crisis migratorias y la escasez de recursos –en particular, la falta de agua.

En España pretende encontrar nuevas referencias que enriquezcan su visión y sus representaciones del mundo. Entre la continuidad y la ruptura, Clara Marciano aprovecha esta residencia para inscribir su obra en una lógica narrativa particular que inició con su *Triptyque des anciens continents*. Desde entonces concibe su dibujo como la traducción gráfica de una gigantesca novela, de la que este año en la Casa de Velázquez abordará el tercer capítulo.

Procedente del sur de Francia, Clara Marciano se reencuentra aquí con esa luz pura, cruda, de un sol total y, con ella, su séquito de sombras, de aristas deslumbrantes y formas definidas. Sus bruscas y violentas luces generan una dimensión totalmente distinta a la comedia humana que se despliega en su obras. En los grandes pintores españoles, busca el arte del contraste e impregnarse tanto de sus composición como de su fantástico uso del color negro.

Escoge así de Goya, el Greco o Velázquez esa atmósfera de ensañación que le fascina y que retoma con cierto onirismo, cercano al realismo mágico latinoamericano.

BIOGRAFÍA

Callisto Mc Nulty es una cineasta, escritora y traductora francesa, nacida en París en 1990. Formada en la universidad Central Saint Martins (BA Critique, Communication, Curation) y la Goldsmith University (MA Sociología – Cultura y Género) de Londres, sus investigaciones se materializan a través de películas y vídeos, proyectos editoriales, curatoriales y performances. Trabaja especialmente con archivos, que actualiza y con los que abre espacios para voces marginales que han sido poco o mal escuchadas.

En 2019 dirigió la película *Delphine et Carole, insoumuses*, cuyo guion escribió junto a Géronimo y Alexandra Roussopoulos. En ella rastrea el fructífero encuentro, tanto en lo creativo como en lo político, entre la actriz Delphine Seyrig y la cineasta Carole Roussopoulos. La película ha sido seleccionada en una treintena de festivales internacionales (La Berlinale, Festival de San Sebastián, FID-Marseille, Lusas, Doc Fortnight – MOMA, Doc Lisboa, Torino Film Festival, Festival Internacional de Jeonju, Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, Festival du Nouveau Cinéma Mon-tréal, Viennale) y ha recibido siete premios entre ellos el de mejor documental francés por el Sincato Francés de Críticos de Cine.

En 2017 codirige junto a Anne Destival su primera película, *Eric's Tape* (74', con Eric Bauer, William Furlong y Colette Lumière), una investigación en torno a un misterioso casete «*Audio Arts*», que contiene una discusión casi inaudible entre Andy Warhol y algunos personajes de identidad desconocida.

Desde 2019 realiza performances en dúo junto a Émilie Notéris. Revisitando la puesta en escena de «*SCUM Manifesto*» por Delphine Seyrig y Carole Roussopoulos (vídeo, 1976), Emilie y Callisto la actualizan en ocasiones a partir de la lectura del texto, en otras a través del canto o interviniendo el montaje. Un derecho de réplica que les permite actuar frente al discurso dominante, desde la rabia pero sin olvidar el humor, y plantear alternativas deseables y comprometidas.

Es también coeditora del libro electrónico *SCUM Manifesto* (NAIMA, 2018) y de *Bibelot* (editado junto a Naomi Fleischer, 2019), concebido a partir de la exposición *Bibelot Summer Show* que co-misarió para la Wendy Galerie de París en 2018.

PROYECTO ARTÍSTICO

Fuente de horror y fascinación, la monstruosidad es profundamente ambigua: el origen del horror puede no ser aquello que revela lo excepcional, la alteridad absoluta, sino por el contrario aquello que nos es cercano. La monstruosidad apela así a repensar de manera implícita lo que es considerado «normal» o universal.

El trabajo reciente de Callisto Mc Nulty se nutre de esta monstruosidad, particularmente asociada a lo femenino, y del imaginario que suscita. La tradición española rebosa de esa «feminidad monstruosa». Aparece especialmente en las *Pinturas negras* y los *Caprichos* de Goya, plagados de personajes grotescos y demoníacos, de brujas, viejas, de majas escondidas tras sus mantillas, de mendigas, malas madres y prostitutas. También se encuentra personificado en la *Celestina* de Francisco de Rojas, a través de esa fascinante figura, entre alcahueta, madama y bruja, que ocupa un lugar fundamental en la cultura popular española.

Estas figuras resultan intrigantes al poner en juego la fuerza de la locura, pero también porque testifican la mirada masculina sobre las mujeres –un espectro distorsionado.

La película que Callisto Mc Nulty prepara será un híbrido, al estilo del collage, que ponga en diálogo imágenes de archivos y voces de mujeres. Con ello pretende explorar la asociación «pegajosa» entre feminidad y monstruosidad, planteando una reflexión en torno a la relación de los cuerpos con el espacio, la crueldad, la seducción, el deseo de agradar, la maternidad o incluso la vejez.

ALESSANDRA MONARCHA SOUZA E SILVA FERNANDES

1988. Italia Brasil
Arquitectura

www.500soli.com

L'eau, son ordre, ses figures, libro de investigación del proyecto para la Casa de Velázquez.

PROYECTO ARTÍSTICO

Arquitecta italiano-brasileña nacida en Río de Janeiro en 1988, Alessandra Monarcha se forma en la IUAV de Venecia entre 2008 y 2011, obteniendo posteriormente su licenciatura en la ENSA de Versalles en 2014.

De 2014 a 2017 es jefa de proyectos de AUC en París. Allí desarrolla una visión crítica, fundamentada en los desafíos actuales del proyecto urbano y arquitectónico. En marzo de 2017, se instala por su cuenta en París y mantiene durante ese año y en 2018 una colaboración con Odysseas Yiannikouris, especialmente en relación al conjunto de investigaciones que este lleva a cabo en la Villa Médicis.

Sus proyectos personales indagan en la figurabilidad de los fenómenos urbanos y territoriales. Basado en una lógica de interacciones, la hibridación de identidades y la translocalidad, su trabajo apuesta por la necesidad de considerar las situaciones concretas de lo urbano y lo rural como reacciones lógicas a la utopía del infinito actual, propio del proyecto moderno.

La investigación documental y la exploración de situaciones constituyen en su práctica la base para un corpus de creación que cuestiona la relación con los espacios de producción —especialmente aquellos situados fuera de las metrópolis—, nuestra relación colectiva con las energías y la interacción entre arquitectura y el territorio como recurso. De este corpus resulta una producción múltiple: fotografía, vídeo, maquetas, prototipos, dibujos, mapas e instalaciones establecen correlaciones en su obra para presentar distintas articulaciones de lo real.

De todo ello surge una temática recurrente, relacionada con una nueva tecnología vernácula capaz de expresar a nivel plástico la complejidad de los retos que impone la nueva condición climática.

El proyecto de Alessandra Monarcha parte de una exploración, de Madrid a Murcia, dirigida a elaborar un atlas del agua en una España de clima árido.

Se interesa especialmente por el Sur-Este de España, por los Campos de Níjar o las pequeñas cúpulas y bóvedas que se extienden marcando esas tierras áridas entre fincas y oasis: los aljibes. Estas cisternas de ladrillo, piedra o estuco fueron el sustento de Al-Andalus al recoger el agua de lluvia. En ocasiones situados en el corazón de la localidad, flanqueados por barrocas decoraciones, los aljibes comunitarios constituyen el centro del espacio público.

Continuamos camino siguiendo el curso del trasvase Tajo-Segura en sus 300 kilómetros de canales que desde Guadalajara —a 50 kilómetros al este de Madrid— llevan agua del Tajo hasta Almería y Murcia, huertas de Europa. Inaugurado en 1979, el trasvase refleja la historia de un modernismo planificador que creyó en la abundancia infinita y consumió el conflicto entre naturaleza y cultura.

A lo largo de ese recorrido, donde está prohibida la extracción de agua, se encuentran las arquitecturas de ingeniería hidráulica que constituyen el fausto milenario del arco mediterráneo: pozos de nieve, canales excavados directamente en la pudinga en Murcia, molinos de agua gigantes de Albacete, hasta el embalse de Buendía en cuyo fondo yacen las termas del Real Balneario de La Isabela.

Este proyecto nace de la intersección entre la planificación del progreso de la nación y la ingeniería múltiple del lugar. Recorriendo esas herencias superpuestas, examinando la resiliencia o la obsolescencia de las estructuras, interpretando su estética y sus contrastes, este trabajo transdisciplinar —dibujos, fotografías, textos, prototipos y maquetas— pretende imaginar una arquitectura que sitúe los recursos en el centro de la creación de los espacios sociales contemporáneos.

ADRIAN SCHINDLER

1989. Francia Alemania
Artes visuales - Fotografía

www.adrianschindler.com

Espectros de Marruecos, performance, 20', 2020. En colaboración con Ali el Aziz y Claire Chassot. (Foto: © Eva Carasol).

BIOGRAFÍA

Adrian Schindler es licenciado por el Institute for Art in Context – UdK Berlin (2015), por el ENSBA de París (2012) y estudió performance en la SAIC y el Columbia College de Chicago (2011). Desde 2017 participa en la Research Platform and Doctoral Practice in Arts de Ginebra.

Su práctica proteica trata la relación entre acontecimientos históricos a menudo traumáticos, la producción cultural y la ideología a través del prisma de relatos biográficos o marginales. Combinando una investigación documental con deambulación y encuentros, dirige su atención hacia el espacio público, las instituciones y la esfera privada, y examina cómo los modos de representación participan en la construcción de identidades nacionales y afectan las subjetividades.

A menudo colaborativa, su metodología explora los modos de interpretación formal y performativa de documentos del pasado con el objetivo de evidenciar sus ecos sociales y políticos en el presente. Desde hace tiempo trabaja sobre la problemática relación fraco-alemana y en torno a un archivo fotográfico familiar de la Segunda Guerra Mundial.

Ha presentado su trabajo en el FRAC Champagne-Ardenne (Reims), Ludwig Forum (Aix-la-Chapelle), La Grande Halle de La Villette (París), La Capella, (Barcelona), Mahal Art Space (Tánger), One Gee In Fog (Ginebra), Galería Analix Forever (París) y La Comédie (Reims). Ha participado en programas de residencia en Château Nour (Bruselas), la Casa de Velázquez (beca de intercambio con Hangar), Le Centquatre (París) y ZK/U (Berlín), entre otros. En 2017, AKV Berlin publicó su libro *Itinéraires et détours d'un monument migrant*, coproducido por el FRAC Champagne-Ardenne. Desde 2013 colabora habitualmente con la artista Eulàlia Rovira.

PROYECTO ARTÍSTICO

El proyecto de Adrian Schindler para la Casa de Velázquez analiza el imaginario que España ha forjado a lo largo de los últimos siglos en torno al Otro marroquí, árabe o musulmán/a —denominados/as peyorativamente «moro/a»— y la persistencia de los regímenes de representación de origen orientalista y colonial en la sociedad actual. A través de medios gráficos, fotográficos y cinematográficos, examina la importante producción cultural que ha alimentado los estereotipos, oscilando entre los miedos y los fantasmas que afectan nuestra relación con la alteridad.

Retomando su interés por la figura del fantasma —entendido como el eco de hechos históricos dolorosos que habitan el presente—, generará situaciones performativas que impliquen actores/ rices, investigadores/as y activistas españoles/as y marroquíes con el objetivo de confrontar estos espectros de forma colaborativa, con la convicción de que lo desconocido, propio de todo encuentro, es un motor de cambio.

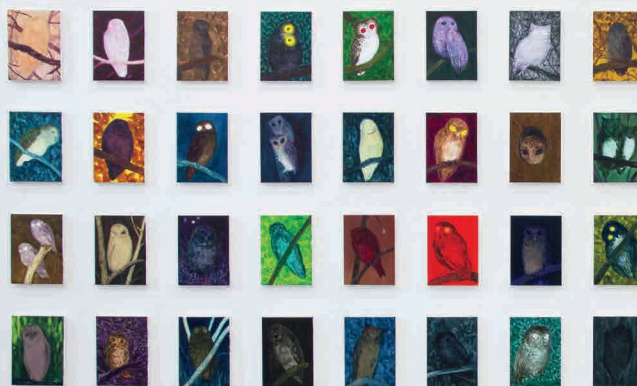
El eje central del proyecto es un ensayo cinematográfico que combinará imágenes documentales y autoficción, deconstruyendo esta iconografía canónica mediante relatos menores habitados por las voces y miradas de los/as participantes. Este ensayo será rodado en las ciudades de Madrid, Barcelona y Tetuán, explorando al mismo tiempo el espacio público, la literatura, las artes y la prensa de la época pero también la producción cinematográfica reciente.

Entre la visibilidad y la opacidad, este trabajo explorará los límites de la representación a la hora de cuestionar la complicidad de las artes en la creación de la imagen del Otro. El reto reside en exponer las relaciones de poder que intervienen el acto de representar, al tiempo que se elabore una metodología que las ponga en peligro dentro del propio proyecto.

**XIE
LEI**

1983. China
Pintura

www.xie-lei.com

I Will Be Your Mirror (detalle), óleo sobre lienzo, 33 x 24 cm cada una (60 piezas), 2018-2019.

BIOGRAFÍA

Xie Lei, nacido en 1983 en la provincia de Anhui en China, vive y trabaja en París desde 2006. Tras licenciarse en la Central Academy of Fine Arts de Pekín, se traslada para formarse en la Escuela nacional superior de Bellas Artes de París donde finaliza sus estudios en 2010 con matrícula de honor. En 2016 obtiene su doctorado cum laude en artes visuales (ENS París- ENSBA París).

Xie Lei escoge decididamente la pintura por la capacidad de este lenguaje para traducir su universo sensible, así como por las posibilidades de experimentación que ofrece un vocabulario en los límites entre la figuración y la abstracción. Su práctica parte de lo real para explorar universos inciertos o confusos que transforma y modela a través de su imaginario.

Sus obras conducen a situaciones desconcertantes o inquietantes, que interpelan al espectador de forma sutil e intrigante, para insinuar sin explicar. Su concepción de la pintura se basa en una práctica que, en tiempos de la comunicación instantánea y globalizada, se distingue al ofrecer otra percepción del momento. Ralentiza la mirada, para permitir escapar de la sensación de embriaguez generada por la aceleración y la inmediatez.

En Europa, América y China, numerosas instituciones públicas y privadas han presentado sus obras: PS120, Berlín; MAC VAL, Vitry-sur-Seine; HdM Gallery, Londres; Z Gallery Arts, Vancouver (2019); Langen Foundation, Neuss; Musée national d'histoire de l'immigration, París; Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis (2018); Yima Gallery, Chengdu (2017); Palais des Beaux-Arts, París (2016); Galerie Anne de Villepoix, París (2015); Château d'Ardelay, Les Herbiers (2014); Feast Projects, Hong Kong (2013); Galerie Charlotte Moser, Ginebra; Fondation Yishu 8, Pekín (2012); Saline Royale, Arc-et-Senans, (2011); Fondation d'entreprise Ricard, París (2010).

Su trabajo también forma parte de colecciones públicas y privadas, tales como MAC VAL o Burger Collection.

PROYECTO ARTÍSTICO

El proyecto de Xie Lei en la Casa de Velázquez pretende generar una alegoría contemporánea, desde el propio cuestionamiento del concepto. Así se propone desarrollar un nuevo corpus de trabajo, sostenido por el estudio de la historia de la pintura, especialmente de la española, a través de la obra de Zurbarán, Murillo, El Greco, Velázquez o Goya. A partir de estas referencias, busca indagar en la realidad, del mundo que nos rodea, analizando toda su complejidad y aquello que a menudo queda oculto.

La alegoría, con esa capacidad de hacer visible lo invisible, acompaña una investigación pictórica que convoca el deseo de observar lo que permanece oculto con el objetivo de cuestionar la representación o el simulacro, la divulgación y el secreto. Esta alegoría a la que da forma nos lleva también a la angustia que puede experimentar cualquiera ante la justificación de su existencia, la búsqueda de su identidad y la consciencia de su vulnerabilidad.

El proyecto se articula en torno a la imagen, examinando los símbolos, los relatos y los signos que transmiten, distorsionan o inventan el mundo en el que vivimos. A menudo, la realidad y sus evidencias se desdibujan, la duda y la confusión entre imágenes se instala, abriendo una vía a la poética de lo extraño. La alegoría deriva entonces en intriga, en un misterio, una imagen que cambia constantemente de forma y que fácilmente acaba por escapar a la intención original, llegando más allá de lo que el autor desearía transmitir.

15 ARTISTAS RESIDENTES

La dirección de estudios artísticos asegura el seguimiento de los residentes, plenamente integrados en la vida de la institución y en su programación cultural.

Los residentes también benefician del apoyo de los demás servicios de la institución: soporte técnico y logístico, administración, comunicación...

La gran variedad de artistas, de orígenes diferentes y de diversas disciplinas, estimula la emulación creativa y la creación de proyectos comunes. En 2020-2021, 7 nacionalidades están representadas: Alemania, Brasil, China, España, Francia, Italia y México.

Los artistas también tienen acceso a la biblioteca de la Casa de Velázquez, especializada en el área cultural ibérica. Su fondo, que incluye más de 145.000 volúmenes y 1.813 colecciones de revistas, es de acceso libre.

LA CASA COMO RESIDENCIA

¿CÓMO SER MIEMBRO DE LA ACADEMIE DE FRANCE À MADRID?

Los candidatos deben justificar haber realizado una obra significativa y presentar un proyecto relacionado con la Península Ibérica, dentro de las disciplinas siguientes:

- Arquitectura
- Artes plásticas
- Videoarte
- Cine
- Composición musical
- Fotografía

La presentación de candidaturas se realiza en línea entre noviembre y diciembre.

Preselección: a partir de un dossier artístico redactado en francés

Selección definitiva: entrevista en francés en el Institut de France (París)

La comisión de admisión encargada de examinar los dossiers está formada por veinte miembros nombrados por el Director de la Casa de Velázquez tras recabar la opinión del presidente del Consejo Artístico de dicha institución.

Cada año se seleccionan 13 candidatos

Los miembros son seleccionados por un año (de comienzos de septiembre a finales de julio) sin ninguna condición de nacionalidad (los candidatos que no sean ciudadanos de la UE deben disponer de un permiso de residencia que cubra la duración del contrato) ni edad (salvo ser mayor de edad).

Al mismo tiempo, la Casa de Velázquez acoge a **2 artistas** por un año, en colaboración con la ciudad de Valencia y la Diputación de Zaragoza.

¿CÓMO SER BECADO POR LA ACADEMIE DE FRANCE À MADRID?

Durante todo el año, unas campañas de selección son abiertas en colaboración con organismos públicos o privados.

Estas becas permiten recibir a artistas para unas estancias de trabajo de 1 a 6 meses. Cada acuerdo de colaboración tiene unas condiciones de selección específicas.

A día de hoy, nuestros principales organismos asociados en España son:

- Cineteca (Madrid)
- Colección DKV Salud (España)
- Feria Estampa (Madrid)
- Fundación Joan Miró (Mallorca)
- Galería Blanca Soto (Madrid)
- Hangar (Barcelona)
- INAEM (España)
- PHotoEspaña (Madrid)
- Tabakalera (San Sebastián)

Nuestros principales organismos asociados en Francia son:

- Conservatorio regional de París
- El Departamento de Loira Atlántico (Nantes)
- La Escuela Nacional de Bellas Artes (Lyon)
- La Escuela Nacional Superior de las Artes Decorativas (París)
- EESAB - Escuela Superior Europea de Arte de Bretaña
- FID Marseille (Marsella)
- La Galería Loo&Lou (París)
- Le Signe - Centro Nacional de Diseño (Chaumont)

...

Para crear una beca artística y/o científica en colaboración con la Casa de Velázquez, debe ponerse en contacto con los directores de estudios.

Ver las reglas de depósito: <https://www.casadevelazquez.org>

CONDICIONES DE RESIDENCIA TALLERES Y ESTUDIOS

Por su arquitectura singular y su marco privilegiado, la Casa de Velázquez es un lugar que muchos califican como mágico. Lo es, sin duda, por el ambiente tan especial que emana de ella, sus vistas sobre la Sierra de Guadarrama, sus dos hectáreas de jardín con diversas fuentes y sus esculturas legadas, con el transcurso de los años, por antiguos artistas en residencia.

La Casa de Velázquez es también el testigo de un siglo de historia compartida entre Francia y España. Este centro de excelencia internacional construido en lo que iba a ser la Ciudad Universitaria ha vivido las horas oscuras de la Batalla de Madrid. Sus columnas todavía muestran las cicatrices... Conservado casi intacto, el patio recuerda la ambición multidisciplinar de la institución a través de un programa iconográfico que combina los blasones de grandes universidades francesas y españolas y los nombres de Poussin, Molière, El Greco, Goya o Cervantes.

Esta herencia viva convierte a la Casa de Velázquez en un lugar de acogida único.

Sus instalaciones permiten a los artistas desarrollar su trabajo de una forma privilegiada garantizando a la vez una convivencia serena y fructífera entre las diversas prácticas y disciplinas. Esto se traduce en particular en la puesta a disposición de espacios de trabajo equipados y de material accesible a la demanda.

LA CASA DE VELÁZQUEZ - ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID DISPONE DE:

17 talleres de artistas individuales

Los talleres-vivienda están situados en un parque de 2 hectáreas, en el jardín y en el edificio principal.

6 talleres colectivos

. Taller de grabado

- Prensa Ledeuil (140 × 84 cm)
- Mesa de recorte
- Numerosas herramientas (rodillo, prensa plegadora, espátulas, limas...)

. Taller de escultura

. Laboratorio fotográfico

- Ampliadora M670 bw DURST
- Ópticas
- Mesa de luz
- Marcador

. Estudio fotográfico

- Fondos fotográficos de diversos colores
- Estructura Manfrotto / mesa de fotografía
- Focos y difusores
- 1 escáner A3 2400dpi Epson Expression 10000XL

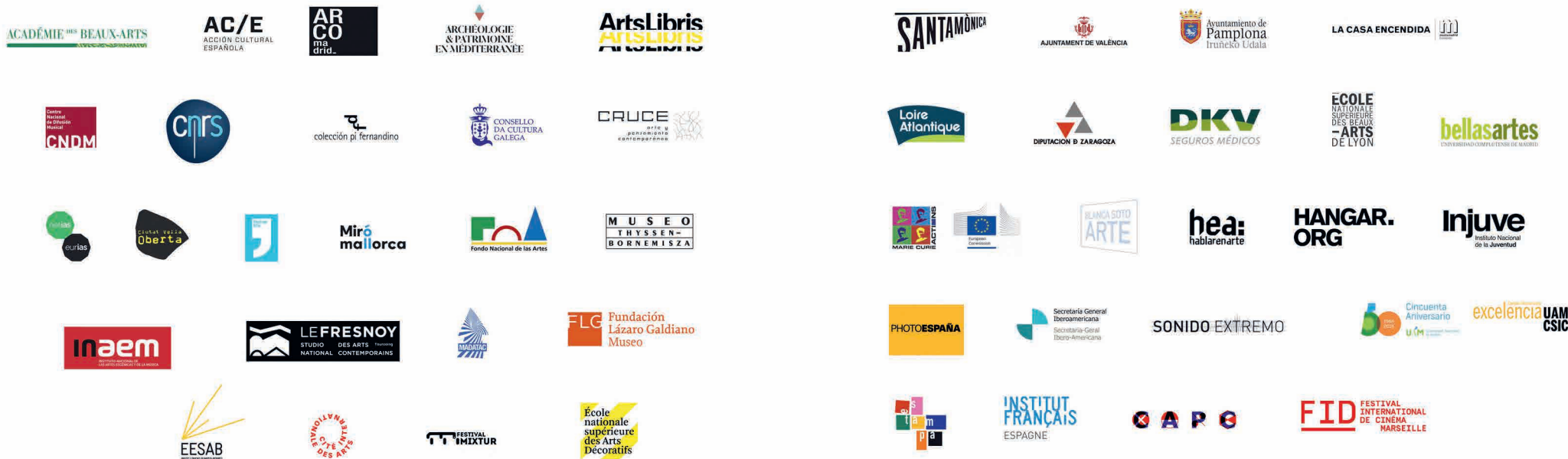
. Estudio de grabación

- 1 mesa de mezclas digital Yamaha 01V96i
- 1 interfaz audiodigital RME Fireface 800
- 4 altavoces Genelec 8020 CPM

. Sala de música

- 1 piano de cola Yamaha GC2 PE
- 1 piano digital Yamaha P-555B

TESTIMONIOS DE COLABORADORES

“

...una de las misiones del Instituto francés consiste en garantizar el encuentro entre culturas.

En palabras de Edgar Morin: «Cada inteligencia individual nace de la cooperación colectiva de millones de neuronas, cada inteligencia colectiva nace de la cooperación de numerosos individuos».

El proyecto que une la Casa de Velázquez, el centro de investigación y producción artística barcelonés Hangar y el Instituto francés de Barcelona responde por completo a esta idea.

Tiendo a considerar que una de las misiones del Instituto francés consiste en garantizar el encuentro entre culturas. A través del programa de becas, apoyando la movilidad de artistas e investigadores franceses y españoles, favorecemos el desarrollo de sus reflexiones creativas, al tiempo que aseguramos que estas sean compartidas, confrontadas y enriquecidas gracias a los encuentros que derivan de la movilidad. En un contexto global de repliegue social, estamos orgullosos de participar en esta acción de apertura artística al mundo.

Max Vasseur
Director del Instituto francés de Barcelona

“

...un contexto privilegiado para poner a prueba los vínculos entre la producción y la investigación artísticas y la investigación humanístico-científica...

El proyecto que compartimos con la Casa de Velázquez y el Instituto Francés de Barcelona constituye para Hangar un contexto privilegiado para poner a prueba los vínculos entre la producción y la investigación artísticas y la investigación humanístico-científica. Un año tras otro nos preguntamos: ¿Qué significa afirmar que el artista es un investigador? ¿Cuando el artista investiga hace algo distinto que producir nuevas piezas artísticas? ¿La investigación artística es solamente una fase previa, preparatoria, de la producción artística? ¿Y cuáles son los resultados de esa investigación? ¿La pieza artística solamente?

Cada año invitamos a artistas a desplazarse entre la Casa de Velázquez y Hangar, para plantear operativamente, creativamente, esas preguntas, y para intentar responderlas por procedimientos no meramente textuales, sino performativos, instalativos, visuales, sonoros o, la mayor parte de la veces, híbridos. Y ello desde el enriquecimiento transcultural: de la cultura francesa a la catalana, de la catalana a la francesa, ambas entendidas con la mayor amplitud posible, no en tanto que especificidades a salvaguardar, sino como invitaciones al desplazamiento, a la hibridación y a la traducción.

Lluís Nacenta
Director de Hangar, Centro de Producción e Investigación Artística de Barcelona

CITAS DESTACADAS DE LA PROGRAMACIÓN

Para promover y dar visibilidad al trabajo de los artistas residentes, la Casa de Velázquez - Académie de France à Madrid organiza durante todo el año eventos abiertos al público, en España y en Francia.

DIFUSIÓN CULTURAL Y PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

- **Exposiciones** (unas diez cada año), algunas con carácter itinerante (Madrid, París y Nantes) y PHotoEspaña (Madrid)
- **Conciertos** (uno de ellos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid)
- **Proyecciones** en especial en colaboración con el Instituto Francés en España
- **Participaciones en ferias de arte contemporáneo** entre ellas Estampa (Madrid), Arco (Madrid) y Arts Libris (Barcelona)
- **Publicaciones artísticas**, entre ellas un catálogo promocional; la edición de litografías (en colaboración con el Taller del Prado - Madrid)

De este modo, la Casa de Velázquez - Académie de France à Madrid favorece el contacto de artistas con numerosos tipos de públicos: gran público, comisarios, galeristas, críticos, periodistas especializados, universitarios...

También se organizan encuentros profesionales y visitas a talleres durante todo el año, para establecer vínculos entre los residentes y los profesionales del sector artístico.

¡VIVA VILLA!

El festival de las residencias de artistas

Casa de Velázquez (Madrid) / Académie de France à Rome - Villa Médicis (Roma) / Villa Kujoyama (Kioto)

Comisariado: Cécile Debray

El Festival ¡Viva Villa! nació en 2016 del impulso común de las tres residencias artísticas francesas de carácter internacional. Concebido, desde su edición cero, como un encuentro anual en Francia, el festival reúne a los artistas residentes de estas tres grandes instituciones, bajo una óptica completamente transversal. Dentro de la propia programación, las disciplinas se cruzan, se encuentran y entran en diálogo. ¡Viva Villa! ofrece así al público un acercamiento activo a la creación contemporánea, a través de la pluralidad de miradas y perspectivas que la caracterizan.

Bajo el comisariado de Cécile Debray, el festival ¡Viva Villa! se articula en torno a un recorrido de exposición en la que los planteamientos temáticos proponen una lectura de conjunto al tiempo que subrayan la singularidad de cada uno de los artistas presentes en la muestra. Un deseo que trae de vuelta a Francia los trabajos e investigaciones de los artistas en residencia, pero que ofrece también la posibilidad de una plataforma generacional y profesional al marcar el inicio de una estrategia postresidencia para los creadores.

Tras dos ediciones parisinas —en el Palais Royal en 2016 y en la Cité internationale des arts en 2017— y una edición marselesa —en la Villa Méditerranée en 2018—, el festival de las residencias de artistas tuvo lugar en 2019 en la Colección Lambert en Avignon, en su espacio de exposiciones temporales del Hôtel de Montfaucon.

En 2020, el festival ¡Viva Villa! se despliega de nuevo en este entorno a lo largo de casi tres meses. Demuestra así de manera directa y

contundente la importancia de la formación de los artistas, la excelencia de su creación y de la difusión de la cultura francesa en el mundo. La colaboración de los tres ministerios involucrados (Asuntos Exteriores, Cultura y Enseñanza Superior, Investigación e Innovación) reunidos en un mismo proyecto constituye un modelo de trabajo ejemplar.

Asistencia de público 2019: 5.342 visitantes y 665 en visitas escolares

EDICIÓN 2020: LES VIES MINUSCULES * Colección Lambert/ Avignon

51 artistas, 21 disciplinas y numerosos invitados (www.vivavilla.info)

- **Exposición** del 24 de octubre al 10 de enero de 2021
- **Programación** de performances, conciertos, películas, encuentros profesionales... del 23 (inauguración) al 26 de octubre – en el marco de la Semana del Arte programada por el Festival de Avignon.

¡Viva Villa! 2020, evento Manifesta 13 – Los Paralelos del Sur

* Pierre Michon, Vies minuscules. © Éditions Gallimard

Director de la Casa de Velázquez
Michel Bertrand

Directora de Estudios Artísticos
Fabienne Aguado

Asistente artística
Louma Morelière

Tel.: + 34 914 551 580 - dir.art@casadevelazquez.org

Traducción: Manuela Pedrón Nicolau

Impreso en España: Artes Gráficas Palermo

www.casadevelazquez.org

Foto de cubierta:

What water was, 2019, espectáculo de danza contemporánea.

Concepción y coreografía: Alica Minar. Composición musical: Etienne Haan.

Foto: © AlicaMinar

www.alicaminar.com

CASA DE
VELÁZQUEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA
C/ PAUL GUINARD, 3
28040 MADRID

T. 0034 - 914 551 580
F. 0034 - 915 446 870
www.casadevelazquez.org
dir.art@casadevelazquez.org

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

*Liberté
Égalité
Fraternité*