

JOSEP-MARIA BALANYÀ - BIOGRAPHIE

La carrière du pianiste catalan Josep-Maria Balanyà, avec plus de 40 ans de travail sur scène, 25 albums enregistrés et plus de 140 œuvres, l'a conduit de la musique classique et du jazz à se spécialiser dans l'improvisation, l'art acoustique expérimental et la performance, domaines dans lesquels il jouit d'une grande reconnaissance internationale. Balanyà est également compositeur, chef d'orchestre d'improvisation, artiste sonore, peintre et photographe.

Josep-Maria Balanyà explore les limites de la musique dans ses compositions et ses interprétations. Il s'intéresse particulièrement à la combinaison de différents arts et au transfert de l'art à la musique. Afin d'élargir et d'approfondir sa préoccupation pour les beaux-arts et aussi pour l'artisanat, il suit des cours de peinture et de gravure à l'Académie européenne des beaux-arts de Trèves / Allemagne.

Sous les auspices et l'organisation du directeur de l'Académie, le Dr Gabriele Lohberg, Balanyà a présenté pendant de nombreuses années une série de concerts-performances interactifs dans la Kunsthalle de l'Académie, où les arts visuels étaient combinés avec la musique et la performance. Ici, il expérimente l'interaction entre les sons qui surviennent lors du travail sur la plaque de gravure en cuivre et le résultat artistique. Il a travaillé avec l'atelier de métal qui fabriquait ou fournissait des sculptures pour des performances musicales. Les œuvres font maintenant partie de la collection du Musée d'Art Moderne de Tarragone. Dans le cadre d'une mission d'enseignement pour les étudiants de l'Académie européenne des arts, il s'est consacré à l'imagerie musicale des compositions contemporaines et a proposé de les utiliser comme base pour des dessins musicalement interprétables. En concert, il joue non seulement des instruments de musique, mais aussi avec amplification et manipulation électroniques, sculptures (Pierre Wéber), peintures (classe Joe Allen), corps (modèles de l'académie des beaux-arts) et objets trouvés.

Dans le cadre de ces projets, Balanyà a même offert un concert de cloches dans la cathédrale de Trèves.

Principalement, sa propre production artistique se concentre sur des peintures abstraites dans lesquelles il utilise des techniques mixtes, mais principalement de l'acrylique sur toile. Son travail est visible dans sa galerie privée à Bruxelles et au domicile des acquéreurs. Elle a également étudié la photographie et pratiqué cet art depuis son adolescence. Son travail a suivi un processus allant du pictorialisme à la photographie directe, la photographie de rue, la macro technique et l'étude du corps humain. Il prépare actuellement plusieurs expositions dans lesquelles il présente une série de photos émouvantes de style impressionniste ; cette technique donne un résultat pictural abstrait.

Quant à son domaine principal, la musique, Balanyà a étudié à Barcelone et en Suisse (Swiss Jazz School et Hochschule für Musik und Theatre à Berne), a suivi des séminaires de composition avec Helmut Lachenmann, Ivan Fedele et Walter Zimmermann, et des ateliers d'improvisation avec Borah Bergman à New York. Il a effectué des recherches approfondies sur les sons de la nature au Mexique, en collaboration avec des océanographes et des biologistes, dont le mastozoologue Bernardo Villa.

La plupart de ses œuvres ont une part importante d'improvisation. Son travail de pianiste soliste allie le son pur de l'instrument à des techniques de piano préparé ou manipulé. Il a présenté divers projets multimédias pour piano, voix, électronique temps réel, vidéo, danse butoh, ainsi que des pièces de percussion sur des sculptures, des objets sonores et des ustensiles de beaux-arts. Il a créé des sculptures et des installations sonores qui peuvent être jouées par le public.

À la frontière entre la musique et la performance, Balanyà a exécuté ses actions les plus imaginatives, comme le récital dans l'obscurité absolue au Sendesaal de Brême (Allemagne).

Il a travaillé avec des musiciens de premier plan, dont Claudio Pontiggia, Hans Koch, Joachim Kühn, Franz Hautzinger, Carlos Zingaro, Michiel Borstlap, Walter Quintus, Ksenija Lukic, Hannah Marshall, Das Neue Ensemble Hannover, Americo Rodrigues, Paul Rogers, Mark Sanders, Ramón López, Hannah Ma (danse), Ulrich Mitzlaff, Mimi Barthélemy, entre autres.

Balanyà fréquente des festivals et des émissions de radio dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique. Il a remporté plusieurs bourses de création en Allemagne (Worpswede, Eckernförde, Düsseldorf) et en Suisse (Fondazione Arp). Il réside actuellement entre Bruxelles et Barcelone.

Les concerts de Balanyà sont des rituels énergétiques - on dirait qu'il joue du piano de tout son corps - où la présence de la musique matérielle est perçue.