

**villa
arson**

23-24
**rapport
d'activité**

nice

En quelques mots et chiffres

- 18 Les événements marquants à destination
du grand public
- 21 Histoire

La formation

- 25 Accès à la formation
- 27 Les candidats
- 31 Les étudiants
- 34 Équipe pédagogique
- 35 Calendrier de l'année
- 36 Évolution de la pédagogie
- 38 Les événements
- 43 Expériences internationales
- 48 Les diplômes
- 50 Vie étudiante

La professionnalisation

- 55 Durant le cursus
- 56 Stages
- 57 Après le diplôme
- 59 Bourses et prix
- 60 Enquête d'insertion professionnelle

La Recherche

- 65 Les lignes de recherche
- 67 Partenaires internationaux
- 68 Laboratoire International Associé (LIA)
- 69 Le doctorat par le projet en Art
- 71 Institut Fédératif de Recherche (IFR)

Grand Établissement Université Côte d'Azur

- 74 Université Côte d'Azur (UniCA)

Le centre d'art

- 81 Les expositions
- 82 Valorisation du patrimoine des expositions (1986–2013)
- 83 Médiation des expositions
- 84 Éducation artistique & culturelle (EAC)

Les résidences d'artistes

- 89 Des résidences internationales sur mesure
- 90 Les résidences internationales et pays de provenance des résidents

Les Éditions

97 Un nouveau site dédié aux éditions

98 Les nouvelles collections et titres

La bibliothèque

104 L'offre documentaire

105 Podcast Radio Arson

Architecture, jardins & patrimoine

La vie administrative

116 Les organes de direction et de pilotage
de la Villa Arson

118 Organigramme

120 Budget

Ce premier rapport d'activité de la Villa Arson est le fruit d'un travail collectif qui aura mobilisé l'ensemble des services de l'établissement. Il témoigne de la richesse et de la diversité des projets menés au cours de l'année 2023-2024.

Ainsi, sur cette période, l'attractivité de l'établissement a été renforcée. Le nombre de candidats qui ont inscrit l'école parmi leurs vœux de formations augmente, comme celui de celles et ceux qui ont passé l'examen d'entrée. Il en est de même pour les entrées en cours de cursus. La part des étudiants internationaux progresse nettement tandis que celle des boursiers se consolide.

De nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe de la Villa Arson cette année en dessin, en anglais et en vidéo-cinéma au sein du pôle numérique. Leur présence permet d'élargir l'offre d'enseignements et de professionnaliser les approches.

Cette année aura été synonyme d'ouverture par la concrétisation de nouveaux programmes de résidences avec l'ambassade de France à Téhéran, l'Institut Français d'Israël, la Biennale de Sao Paulo où se sont rendus nos étudiants et l'inscription de la Villa Arson dans le programme du Nouveau Grand Tour.

Pour la première fois, la bande dessinée a fait son entrée dans la programmation du centre d'art à travers la monographie consacrée à Chantal Montellier. Le recrutement pour sa direction a permis de repenser ses missions en les inscrivant dans les cadres du label Centre d'Art Contemporain d'Intérêt National. L'archivage des expositions depuis 1986 sur le site internet de l'établissement donne à voir l'étendue et la richesse de cet inestimable patrimoine immatériel.

Les éditions de la villa Arson sont désormais portées par une nouvelle plateforme en ligne qui valorise tous les titres réalisés depuis quarante ans. Deux nouvelles collections ont été lancées, «La Surface Démange» dédiée à la recherche et «PasSage» qui revient sur des figures artistiques marquantes qui ont traversé la Villa Arson. Le premier opus est consacré à Bruno Pelassy.

La recherche s'est structurée autour des cinq lignes de recherche développées par les enseignants de l'école et par la présence de quatre doctorants dont la codirection de thèse est assurée avec l'Université Côte d'Azur.

La bibliothèque est un lieu privilégié pour nos étudiants et nos publics dont la fréquentation ne cesse de croître. Elle diversifie ses activités à travers le projet Radio Arson. Regroupant près d'une cinquantaine de titres, ces podcasts se nourrissent de la présence d'artistes et de chercheurs régulièrement invités.

L'établissement aura développé des relations toujours plus nombreuses avec son territoire, en particulier avec la Communauté d'agglomération des pays de Grasse et les 24 lieux sur répartis sur tout le département des Alpes-Maritimes qui ont accueilli les 36 jeunes diplômés dans le cadre du dispositif Rouvrir le monde.

Après deux ans d'investigations poussées, l'étude préalable portant sur l'ensemble du domaine a été finalisée. Elle dresse une cartographie détaillée des différentes problématiques du bâtiment et envisage un programme d'investissement phasé et hiérarchisé sur les dix prochaines années. L'analyse documentée du volet patrimonial de l'étude a permis de mettre à jour l'inscription de la Villa Arson au titre des Monuments Historiques lors de la Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture du 4 juillet 2024.

Portée par cette réflexion, la Villa Arson apparaît comme un poumon vert, un espace de respiration ouvert à toutes et tous. Dans ce cadre, sa communauté est engagée dans la transformation des pratiques, des manières de produire, de faire et d'être en repensant les relations à la nature pour mieux la respecter et la préserver, en défendant la diversité.

**en quelques
mots
et chiffres**

17 000 m²

répartis sur 5 bâtiments,
intégrant 20 chambres en résidence
ainsi que 12 studios
pour l'accueil d'artistes et de chercheurs

880 m²

superficie du centre d'art

Étudiants

212

Étudiants

29%

étudiants
boursiers

25

nationalités
(+62% par rapport à l'année précédente)

L'équipe

67

agents

24

enseignants

43

personnes dans l'équipe
de direction, le personnel technique
et administratif

DNA Arts

grade de licence

135

étudiants (en 2023 – 2024)

DNSEP Arts

grade de master

77

étudiants (en 2023 – 2024)

Recherche

4

doctorants par le projet en art
avec l'Université Côte d'Azur

5

lignes
de recherche

37

accords inter-universitaires
en vigueur

Expositions

4

expositions

Visiteurs

12 000

visiteurs

Dans le cadre des expositions,
conférences, portes ouvertes, évènements,
rendez-vous aux jardins, etc.

dont

9 000

visiteurs
pour les expositions

35

artistes, chercheurs
et professionnels invités
et/ou associés à la programmation

9

artistes en résidences

12
newsletters par an

16 500
abonnés Instagram

Site internet
(du 1er septembre 2023 au 31 août 2024)

103 000
visites

348 000
pages vues

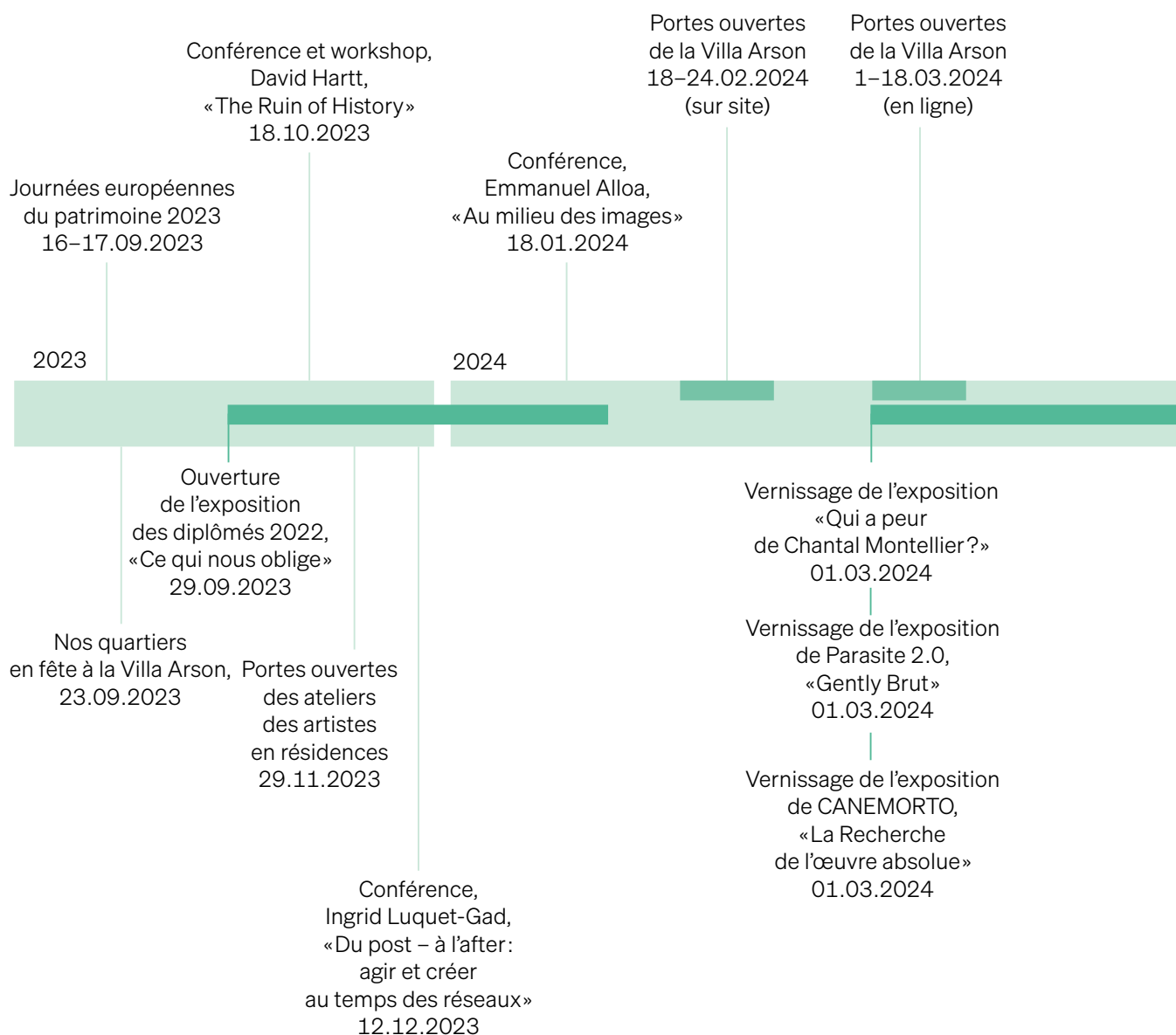
75,9%
de visiteurs français

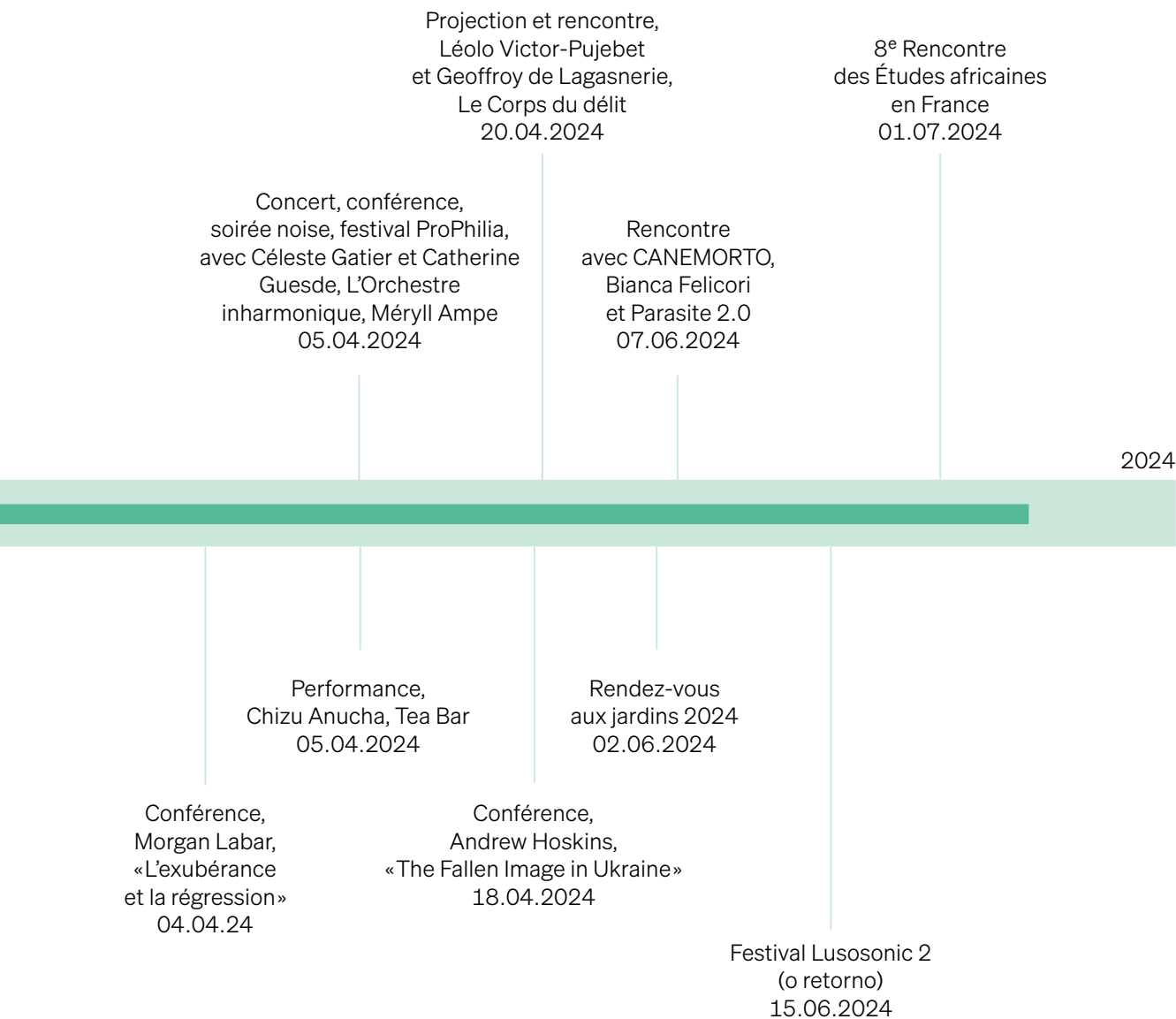
24,1%
de visiteurs internationaux
(top 3: Italie, États-Unis, Allemagne)

les événements marquants à destination du grand public

histoire

Située sur la colline Saint-Barthélemy, la Villa Arson occupe un vaste domaine de 2,3 hectares dominant la ville de Nice et la baie des Anges. L'ensemble architectural, érigé au milieu d'un jardin méditerranéen, regroupe l'ancienne demeure du XVIIIe siècle de la famille Arson, aujourd'hui enchâssée dans les constructions modernes, en béton brut et galets du Var, conçues à la fin des années 1960 par l'architecte Michel Marot (1926–2021).

Après avoir acquis définitivement cet ancien domaine agricole en 1963, la ville de Nice en fait don à l'État dès l'année suivante afin d'y construire un établissement artistique d'un nouveau type.

La Villa Arson est l'une des dernières grandes réalisations liées à la politique de décentralisation culturelle portée par le ministère d'André Malraux, qui souhaitait la création d'une « université artistique » capable de rivaliser avec les grandes écoles d'art parisiennes en réunissant sur un même site une école d'art, un centre d'exposition et des résidences à vocation internationale.

La conception architecturale fut confiée à Michel Marot, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux en charge de la Côte d'Azur et de la Corse. Pour répondre au programme ambitieux de construction de la Villa Arson qu'André Malraux avait défini, l'architecte déploie, après avoir pris le parti de détruire un bâtiment de la fin du XIXe siècle accolé à la Villa, un projet occupant la quasi-totalité du terrain. Les bâtiments modernes s'élèvent dans le périmètre défini par les pins parasols et les cyprès plantés par la famille Arson. La bâtisse historique est enserrée dans un étagement de terrasses selon le principe des jardins à l'italienne de l'ancien domaine, conduisant à deux auditoriums extérieurs orientés vers la mer.

Ouverte dès le printemps 1970, et inaugurée en 1972, la Villa Arson est pensée comme un établissement novateur où s'articulent l'enseignement, la recherche, l'expérimentation, la production et la diffusion artistique.

À la fois école nationale supérieure d'art, lieu de production et de diffusion artistique et pôle de résidences internationales, la Villa Arson développe chaque année son programme en invitant de nombreux artistes plasticiens, performeurs,

musiciens, critiques, graphistes, commissaires d'exposition, chercheurs, responsables d'institutions françaises et internationales à l'enrichir.

À travers la programmation artistique et la politique des résidences, l'école joue un rôle central au sein du réseau des structures culturelles locales, nationales et internationales : son offre est sans cesse renouvelée afin d'encourager les interactions de ses étudiants avec les acteurs des scènes artistiques et intellectuelles françaises et étrangères.

la formation

La Villa Arson est une école nationale supérieure d'art qui accueille 212 étudiants, dans un unique département Art, pour un cursus de trois ou cinq ans. Les orientations pédagogiques, portées par une équipe enseignante composée d'artistes, d'historiens, de théoriciens de l'art ainsi que d'une centaine d'intervenants extérieurs, visent à proposer un parcours personnalisé. L'école forme des artistes et des professionnels reconnus dans le monde de l'art et de la culture (photographes, designers, cinéastes, scénographes, régisseurs, médiateurs, éditeurs, directeurs artistiques, responsables de lieux d'art). La Villa Arson offre à ses étudiants la possibilité de réaliser leur cursus dans un établissement dédié également à la production et à la diffusion artistique. Ils bénéficient ainsi de la présence de nombreux artistes et de chercheurs accueillis en résidence ou invités dans le cadre de la programmation des expositions.

Établissement à vocation expérimentale, la Villa Arson s'est engagée à décroquer les enseignements en proposant à chaque étudiant d'élaborer son propre parcours d'études de manière autonome. En concertation avec le professeur coordinateur d'année et la direction des études, chaque étudiant est invité à définir au cours du premier semestre son programme individuel d'études, pouvant compter sur une offre diversifiée de cours, d'ateliers, de projets de recherche, de workshops, de séminaires et de master class. Ce principe pédagogique permet à chaque étudiant d'élaborer son projet artistique tout en développant une double transversalité : horizontale, entre les différents domaines, et verticale, entre les trois ou cinq années d'études.

accès à la formation

Dispositifs favorisant l'ouverture sociale et la diversité

La Villa Arson est engagée dans une politique de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur artistique.

Durant l'année scolaire 2023-2024, l'établissement a participé à plusieurs dispositifs, parmi lesquels le dispositif UniCA Jedi Junior à destination des élèves de collèges, ainsi que Les Cordées de la réussite et le programme «Égalité des chances en écoles d'art et de design» menés avec la Fondation Culture & Diversité.

UniCA Jedi Junior

Fondé sur le principe de solidarité entre les établissements du territoire (du collège à l'université), ce programme vise à introduire une plus grande équité sociale en matière d'accès aux études supérieures.

En 2023-2024, le programme de découverte de l'enseignement et des ateliers de la Villa Arson associe les étudiants de l'établissement et les élèves des collèges des quartiers prioritaires Maurice-Jaubert et Jean-Rostand à Nice.

Les Cordées de la réussite

Les Cordées de la réussite est un dispositif favorisant l'orientation des élèves. Le programme a pour objectif de lutter contre l'autocensure et de susciter l'ambition scolaire des élèves par un continuum d'accompagnement de la 4e jusqu'à l'enseignement supérieur.

La Villa Arson est tête de cordée «Les métiers de l'art et de la culture», en partenariat avec le lycée Goscinny (Drap) et le collège Léotard (Fréjus). Dans ce cadre, elle permet aux élèves de découvrir un panel de métiers liés à l'art et à la culture et de rencontrer à la fois des étudiants et des professionnels du secteur artistique.

Ces échanges sont nourris par des visites d'expositions, la fréquentation de la bibliothèque

et des rencontres privilégiées avec les artistes en résidence.

Stage égalité des chances

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Culture & Diversité, le service des publics a organisé un stage réunissant trente élèves du lycée général et technologique Guillaume-Apollinaire et du lycée professionnel régional des métiers d'art Pasteur. Les accompagnant tout au long de leur scolarité, le stage prépare aux concours d'entrée aux écoles d'art et de design.

Le stage intitulé «Points de vue situés & récits pluriels» combine différents workshops pour lesquels des membres de l'équipe pédagogique et des étudiants se sont mobilisés. Des rencontres avec des acteurs du monde de l'art ont été organisées dans ce cadre et un programme culturel a été déployé hors les murs en collaboration avec le Théâtre national de Nice et le musée d'Art Moderne et Contemporain de Nice.

Le stage s'est conclu par un accrochage des travaux réalisés par les élèves au cours de la semaine et par l'organisation de jurys blancs avec des représentants des écoles d'art et des classes préparatoires publiques de toute la France.

Journée portes ouvertes

Depuis 2021, suite à la crise COVID-19, les journées portes ouvertes sont organisées de janvier à mars pour permettre aux candidats et à leurs familles de rencontrer étudiants, enseignants et personnels de la scolarité. Les six journées de portes ouvertes sur site ainsi que les 7 rendez-vous donnés en ligne viennent compléter les différents événements publics organisés durant l'année.

Visite accompagnée par des étudiants: le 18 février, 22 février, 24 février, 1er mars, 10 mars et 18 mars 2023.

Pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur le site, une série de rendez-vous sont organisés en distanciel (sous forme de questions/réponses) avec des étudiants et l'équipe

pédagogique: les 4 et 18 janvier 2023, 1er et 22 février 2023, 8 et 22 mars 2023.

Plus de 300 personnes ont pu ainsi découvrir la Villa Arson, rencontrer les professeurs et les étudiants et découvrir les cursus proposés par l'école.

Modalités des examens d'entrée

En première année

Un examen d'entrée est ouvert aux titulaires du baccalauréat et aux lycéens en classe de terminale. Il est possible de se présenter à l'examen sans être titulaire du baccalauréat, dans le cadre d'une demande de dérogation.

Depuis 2020, l'examen d'entrée a lieu en distanciel, en cohérence avec la démarche d'ouverture sociale de l'établissement. Il n'y a pas de présélection, tous les candidats sont auditionnés.

En cours de cursus

L'entrée en cours de cursus s'adresse aux étudiants et diplômés d'autres universités ou écoles d'art françaises ou étrangères.

L'examen se déroule également entièrement en distanciel.

Les candidats doivent obligatoirement déposer leur candidature sur la plateforme Taïga.

À l'issue d'une présélection sur dossier, les candidats sont admis à un entretien avec une commission d'enseignants et professionnels de l'établissement..

les candidats

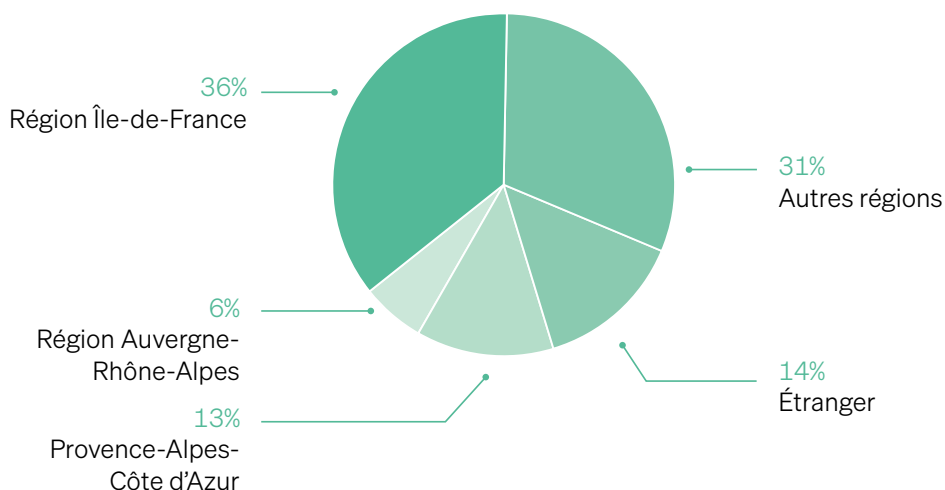
Sélectivité en première année de DNA

L'examen d'entrée en première année pour la rentrée 2023-2024 a vu la participation de 456 candidats, dont 76 de nationalité étrangère. En 2022-2023: 439 candidats.

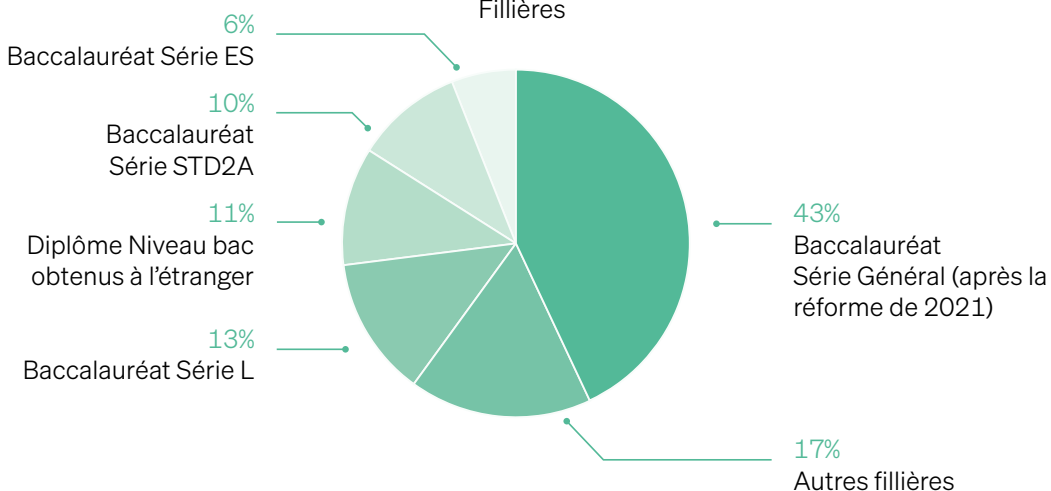
La Villa Arson a fait l'objet de 656 vœux d'orientation sur Parcoursup lors de la session 2023.

Analyse des 456 candidats (examen d'entrée 2023)

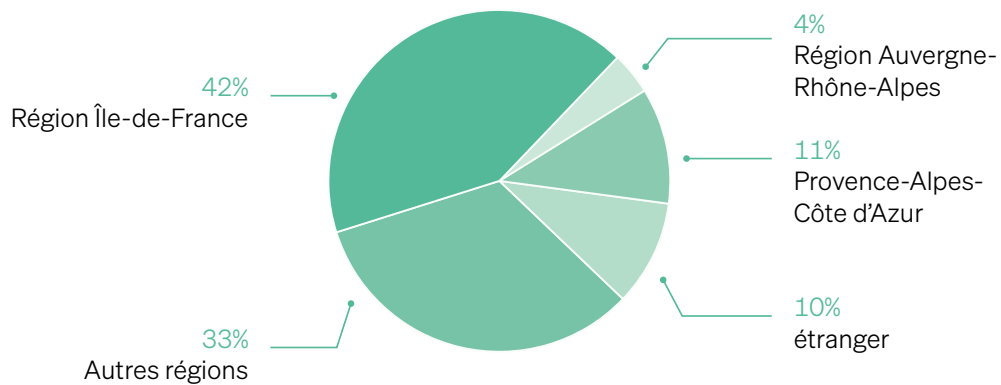
Provenance (par régions)

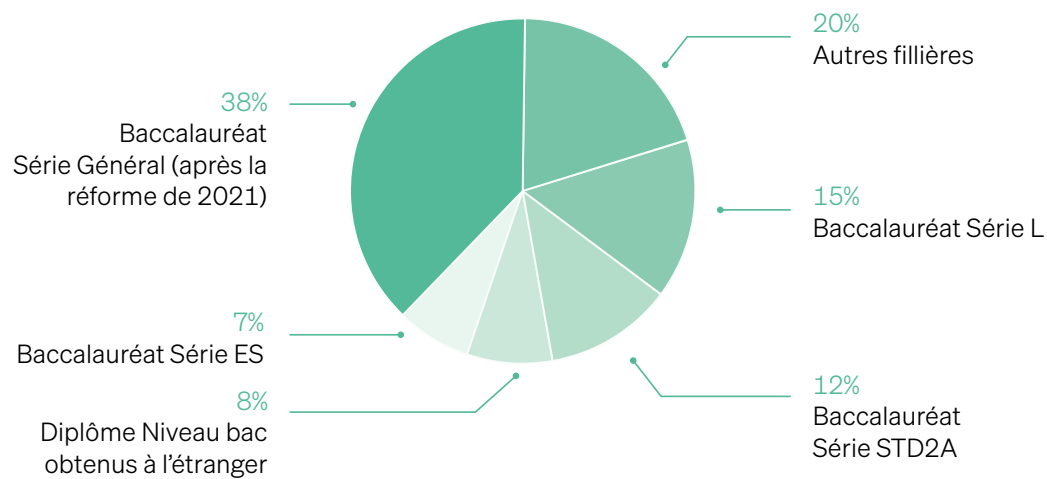
Filières

Provenance (par régions)

Fillières

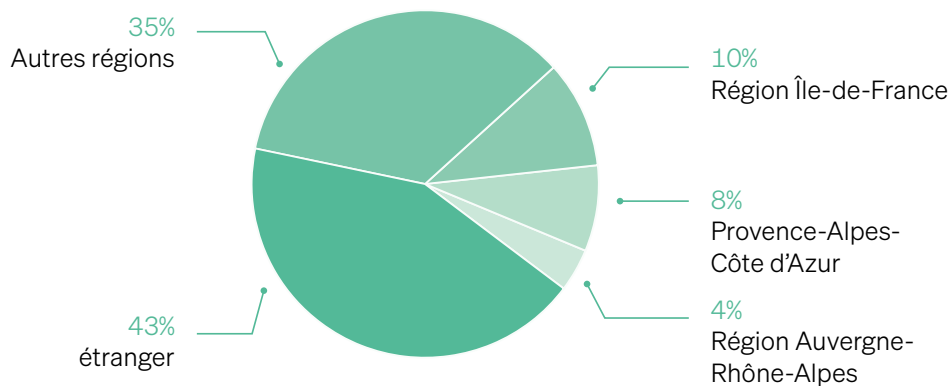
Sélectivité en cours de cursus

L'examen d'entrée en cours de cursus pour la rentrée 2023-2024 a vu la participation de 209 candidats (72 présélectionnés, dont 28 de nationalité étrangère). Soit une augmentation de 23%.

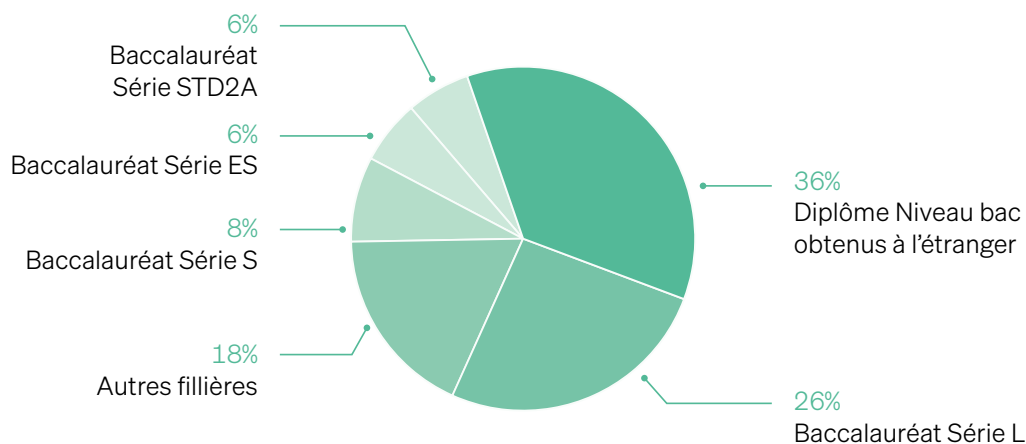
En 2023-2022: 160 (dont 64 de nationalité étrangère).

Analyse des 209 candidats en cours de cursus (examen d'entrée 2023)

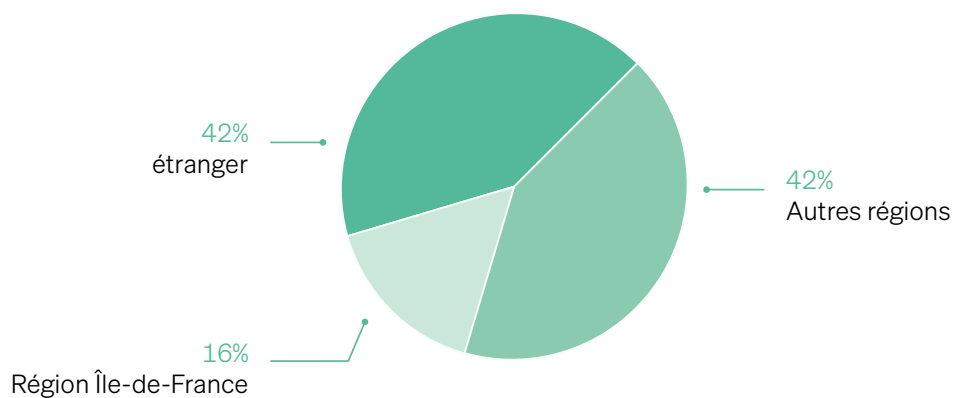
Provenance (par régions)

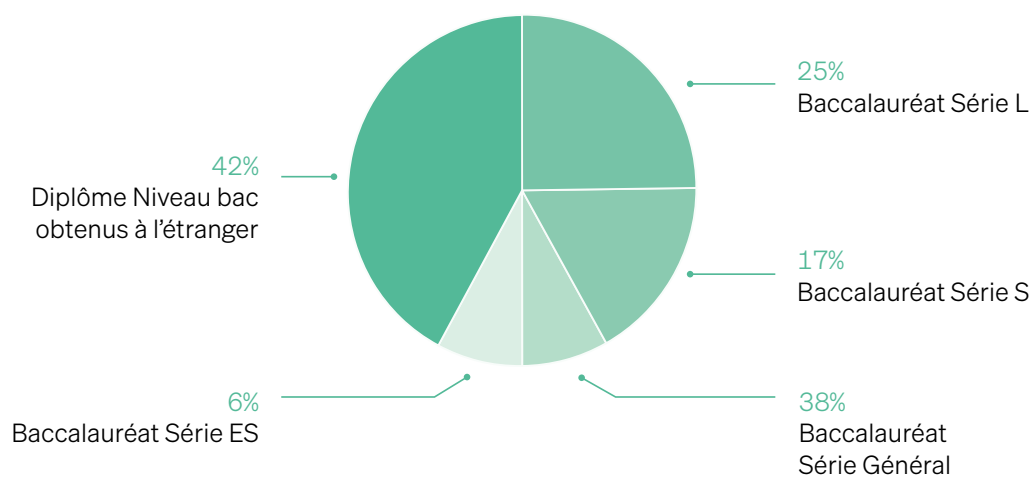
Filières

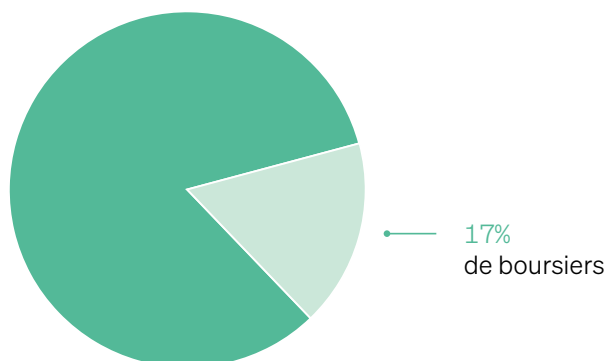
Provenance (par régions)

Fillières

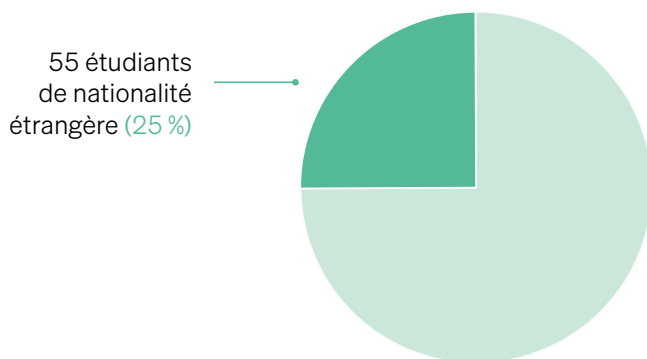
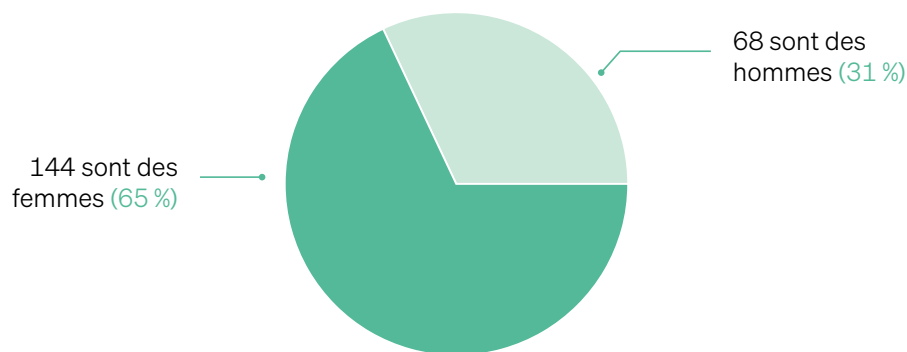
Boursiers

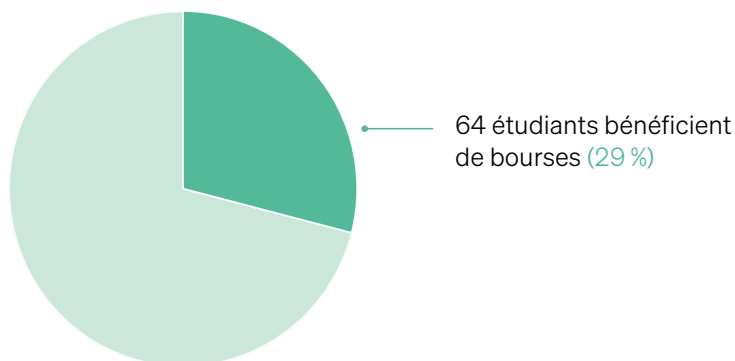
les étudiants

Statistiques & Origines

Parmi les 212 étudiants inscrits en 2023–2024

25 nationalités sont représentées (Corée du Sud, Chine, Turquie, Colombie, Géorgie, Île Maurice, Maroc, Pologne, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Brésil, Canada, Congo, États-Unis, Haïti, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Mexique, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Taiwan).

La formation bénéficiant d'une renommée importante, le concours connaît depuis 2020 une forte augmentation des candidatures. De plus, son ouverture à partir de 2022 via Parcoursup vers des publics moins fléchés procure un impact certain. Les données témoignent de l'accroissement constant de l'attractivité de l'établissement et son internationalisation au cours des trois dernières années.

+ 60%

de candidats à l'entrée
dans la formation cycle licence

+ 79%

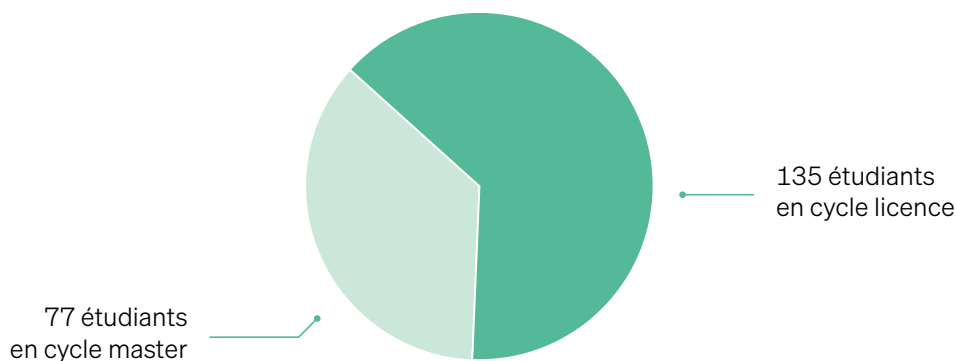
de candidats à l'entrée
dans la formation cycle master

+ 62%

d'étudiants internationaux
dans le cursus

Nombre total d'étudiants

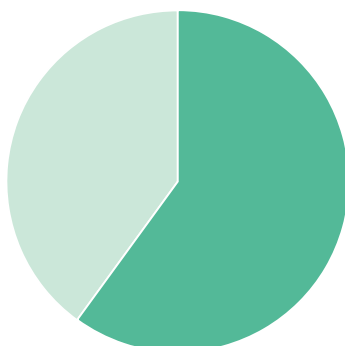
Le nombre total des étudiants inscrits en 2023–2024
(tout cycle confondu) est de 212

Nombre d'étudiants inscrits les deux dernières années
selon les cycles et selon les options

88
DNSEP

221 étudiants

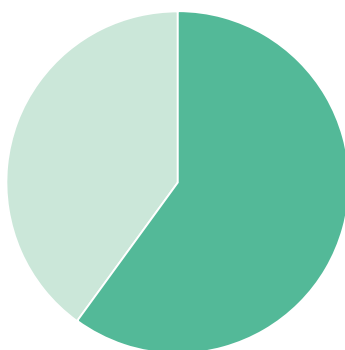

133
DNA

2022-2023

91
DNSEP

227 étudiants

136
DNA

2021-2022

équipe pédagogique

Investis dans des pratiques artistiques reconnues à l'échelle nationale et internationale, les enseignants de la Villa Arson sont plasticiens, cinéastes, vidéastes, musiciens, écrivains, photographes, commissaires, scénaristes, réalisateurs, théoriciens ou critiques d'art.

La porosité entre enseignants, professionnels et intervenants permet de construire une pédagogie au plus près des enjeux du monde et de la pluralité des formes d'expressions.

25 enseignants

- Kaloust Andalian, cinéma
- Joan Ayrton, pratiques mixtes
- Frédéric Bauchet, céramique
- Burkard Blümlein, volume
- Julien Bouillon, culture numérique
- Pascal Broccolichi, création sonore
- Marie Canet, théorie
- Caroline Challan Belval, dessin
- Frédéric Clavere, peinture
- Julien Dubuisson, modelage, moulage
- Jean-Baptiste Ganne, photographie
- Vanina Géré, théorie
- Fiona Mackay, anglais
- Stéphane Magnin, sculpture
- Arnaud Maguet, pratiques sonores
- Paul Maheke, dessin
- Jérôme Mauche, art et littérature
- Pia-Maria Martin, cinéma expérimental
- Sophie Orlando, théorie
- Pascal Pinaud, peinture
- Laurent Prexl, performance
- Anne Sechet, pratiques mixtes
- Susanna Shannon, édition
- Gauthier Tassart, pratiques sonores
- Christian Vialard, pratiques scéniques

7 responsables des ateliers

- Tiago Andrade, cinéma, vidéo
- Stéphane Accarie, photographie
- Thierry Chiapparelli, métal
- Éric Grandbarbe, textile
- Christophe Merlet, bois
- Cynthia Tonnerre, céramique
- En cours de recrutement, son

3 gestionnaires pédagogiques

- Nathalie Balmer
- Alexia Albouy
- nc

5 coordinateurs pédagogiques

- Frédéric Bauchet, première année
- Joan Ayrton, deuxième année
- Frédéric Clavère, troisième année
- Marie Canet, quatrième année
- Anne Séchet, cinquième année

calendrier de l'année

- 34 semaines de cours (du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024)
- Semaine de prérentrée: du 27 au 29 septembre 2023

Sont désormais inscrits durant les journées de prérentrée une formation de prévention incendie et risques chimiques ainsi qu'une formation de sensibilisation aux enjeux du développement durable.

Les bilans semestriels ont lieu

- Premier semestre: en décembre
- Deuxième semestre: en mars (pour les élèves en troisième et cinquième année)
- Deuxième semestre: en mai (pour les élèves en première, deuxième et quatrième année)

Diplômes

DNA et DNSEP: en juin

Examens d'entrée

Les dates des examens d'entrée en première année calquent le calendrier Parcoursup et ont lieu en mai.

Entrée par équivalence

Avril

évolution de la pédagogie

En 2023–2024, la Villa Arson a accueilli trois nouveaux enseignants.

Nouveaux enseignants

Paul Maheke, artiste
professeur de dessin et de gravure

À travers un travail multidisciplinaire, Paul Maheke poursuit une exploration à long terme des manières dont les corps, les récits et les histoires marginalisés sont rendus visibles et invisibles. Résistant à une exploration de l'identité qui s'inscrit uniquement dans le cadre de la politique de l'identité, la trajectoire de Maheke a été continuellement canalisée par des sensations spectrales. L'artiste convoque dans son travail des fantômes, des esprits et des êtres non-humains pour inviter à une réorientation de la manière dont nous, le public, sommes capables de percevoir ; ce qui revient à recadrer la manière dont nous sommes capables de voir, de sentir et d'écouter : un état où l'ésotérisme, les spiritualités queer et incarnées l'aident à créer de nouvelles prophéties.

Ses œuvres ont été exposées à la Tate Modern et Tate Britain à Londres, à la Biennale de Venise, à la Renaissance Society, à Chicago, au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, à la Bourse de Commerce – Collection Pinault et à Lafayette Anticipations à Paris, au MO.CO à Montpellier, à Triangle – Astérides, Marseille, à Baltic Triennial 13, à Manifesta 12 à Palerme, au Cabaret Voltaire à Zurich, à la Chisenhale Gallery et à la South London Gallery à Londres, entre autres.

Fiona Mackay, artiste
professeure d'anglais

Fiona Mackay est une artiste visuelle née à Aberdeen, en Écosse. Elle vit et travaille entre Anvers et Marseille.

Diplômée du département de peinture de la Glasgow School of Art (2006), ancienne résidente du centre d'art contemporain WIELS, Bruxelles (2009) et du programme de troisième cycle de De Ateliers, Amsterdam (2010–12), Mackay a participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles : «no moon», Klemm's, Berlin (2023), «realness», Pli, Munich (2022), «Babe/s», La Salle de bains, Lyon (2021), «La psychologie des serrures», CAN, Neuchâtel (2020) ; «Sur pierres brûlantes», Friche la Belle de Mai, Marseille (2020). En 2007, elle a cofondé l'espace flat 01 à Glasgow. Depuis 2018, elle est membre de Studio//Bühne (Studio Stage) et collabore avec Manuela Gernedel sur le European Painting Tour en tant que duo depuis 2016.

Tiago Andrade
responsable de l'atelier cinéma et vidéo

Diplômé de l'École d'Art et Cinéma de São Paulo en 2003, il participe à de nombreux films, documentaires et courts métrages en tant que régisseur, cadreur, opérateur prise de son, ou monteur. Il est également formateur auprès de l'Esra et mène des actions pédagogiques pour différents festivals et associations comme le Hublot, Casa Doc' ou encore Héliotrope.

Nouveaux enseignements

En 2023–2024, les enseignements pédagogiques de la Villa Arson ont été enrichis.

Studio écriture,
Jérôme Mauche et Marie Canet

Consacré au rapport entre pratique artistique et écriture critique et curatoriale.
Ont participé en tant qu'intervenants le-a performeuse Gorge Bataille et l'auteur Simon Johannin.

Approches critiques du numérique:
numérique et écologie,
Vanina Géré et Jean-Louis Paquelin

Ce cours s'attache à réfléchir à la soutenabilité écologique des technologies numériques et aux rapports entre internet et écomilitantisme.

Gravure taille-douce,
Paul Maheke

S'articulant autour d'une série de cours de gravure taille-douce, les étudiants apprennent différentes techniques permettant la réalisation d'estampes.

Le langage des ombres,
Paul Maheke

Explore les enjeux du dessin dans sa dimension élargie et expérimentale, en se penchant sur la question de la visibilité. Que signifie politiquement, esthétiquement et plastiquement de faire image, d'être présent, de se retirer, de mettre en lumière ou d'invisibiliser ?

90/20,
Paul Maheke

90/20 est un atelier bilingue conçu pour s'essayer à la pratique du dessin spontané, pendant des durées très courtes, allant de 30 secondes à 6 minutes.

Art+architecture:
du corps humain au corps urbain,
Caroline Challan Belval

Cet enseignement porte sur les relations entre art et architecture à partir d'un regard d'artiste et de la pratique du dessin. Des rendez-vous avec des artistes et des architectes ponctuent l'année.

Pratiques transversales,
Caroline Challan Belval

Pratiques transversales ouvre le cours art+architecture aux pratiques de la danse et de l'orthophonie. La perception du corps y est abordée par la danse, le mouvement, et le souffle, associés au dessin.

Dessin versus projet,
Caroline Challan Belval

Ce cours est un complément du cours art+architecture, dédié au montage de projets en lien avec le dessin. Les projets concernent l'organisation de workshops à la Villa Arson ou hors les murs, de voyages et d'interventions artistiques dans l'espace public.

Initiation à la création cinématographique,
Tiago Andrade

Introduction à la réalisation cinématographique, ce cours vise à initier les étudiants aux techniques et aux processus de création cinématographique à travers la réalisation de courts métrages.

les événements

Parmi les workshops et les conférences organisés durant l'année, on compte l'intervention du collectif Rosa Brux dans le cadre de l'exposition «Qui a peur de Chantal Montellier?»

La philosophe Elsa Dorlin, invitée dans le cadre d'une conférence en partenariat avec le musée Chagall, a dialogué avec Sophie Orlando au cours de la discussion «Enseigner en féministe en école d'art».

De nombreuses autres interventions ont eu lieu dans le cadre de conférences, performances, rencontres, projections, workshops, concerts ainsi que des open studios.

Spectacles

Jérôme Bel, *Conférence sur rien*
(John Cage, 1949) et *Jérôme Bel*
02-03.02.2023

Avec *Isadora Duncan*, Jérôme Bel dressait pour la première fois le portrait dansé d'une chorégraphe, après s'être exclusivement concentré sur la vie des interprètes. Pour cette nouvelle création, qu'il qualifie d'«auto-bio-choréo-graphique», il se prête à son propre exercice et livre son récit personnel d'une vie de danse.

Conférences

Diane Lima, Hélió Menezes et Manuel Borja-Villel, «Chorégraphies de l'impossible»
06.03.2023

Dans le cadre d'un nouveau partenariat avec la Fondation Biennale de São Paulo, les commissaires de la 35e édition ont été invités à la Villa Arson pour une conférence publique et des rencontres avec les étudiants.

Emmanuel Alloa, «Au milieu des images»
18.01.2024

Emmanuel Alloa est professeur d'esthétique et de philosophie à l'Université de Fribourg. Il est intervenu dans le cadre du séminaire transdisciplinaire de recherche «Les Voies des images», organisé par l'Université Côte d'Azur et la Villa Arson, et consacré à la circulation des images dans les arts et les médias.

Matthieu Duperrex,
Explorer le paysage-sentinelle»
14.03.2023

Matthieu Duperrex est maître de conférence en sciences humaines à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Il est l'auteur d'une thèse en arts plastiques consacrée aux relations de l'art contemporain et de l'anthropocène: *Arcadies altérées* (2018).

Ingrid Luquet-Gad,
«Du post – à l’after: agir et créer au temps des réseaux»
12.12.2023

Critique d’art, Ingrid Luquet-Gad explore la complexité, les ambiguïtés et les contradictions des subjectivités individuelles et collectives: leurs représentations, leurs médias, leurs langages et leurs affects.

Morgan Labar,
«L’exubérance et la régression»
04.04.2024

Historien et critique d’art, Morgan Labar effectue des recherches portant sur la manière dont les catégories esthétiques, les canons et les discours hégémoniques sont construits au sein des mondes de l’art.

Andrew Hoskins,
«The Fallen Image in Ukraine»
18.04.2024

Dans le cadre du séminaire «Les Voies des images».

Andrew Hoskins est professeur de sécurité mondiale à l’Université de Glasgow, au Royaume-Uni. Il étudie la relation entre les médias, la guerre et la mémoire.

Performances

Fallon Mayanja,
Sensing Satellites
06.05.2023

À l’occasion du finissage de l’exposition «To “The Fire Next Time”», Fallon Mayanja présente la performance *Sensing Satellites*, basée sur la composition de Julius Eastman, *The Holy Presence of Joan d’Arc*, et sur la pensée de l’écologie décoloniale.

Chizu Anucha, *Tea Bar*
05.04.2024

En résidence à la Villa Arson du 29 janvier au 8 avril 2024, dans le cadre du programme Magnetic 2, Chizu Anucha présente une performance en collaboration avec les étudiants. Sa pratique multidisciplinaire et collaborative se situe à l’intersection de la composition musicale, de la vidéo et de la performance.

Rencontres et projections

El Meya, Zineb Sedira et Fayçal Baghriche
10.05.2023

À l’occasion de la résidence de El Meya, la Villa Arson a accueilli les artistes Zineb Sedira et Fayçal Baghriche pour une discussion autour de leurs œuvres respectives, de la situation artistique en Algérie et du rôle d’Aria (Artist Residency in Algiers) dans la vie culturelle à Alger.

Geoffroy de Lagasnerie et
Léolo Victor-Pujebet, *Le Corps du délit*
20.04.2024

Soirée de projection du film *Le Corps du délit* de Léolo Victor-Pujebet, suivie d’une rencontre avec l’artiste et ponctuée d’une exposition éphémère d’œuvres dans la galerie du hall d’accès à l’auditorium.

CANEMORTO,
Bianca Felicori et *Parasite 2.0*
07.06.2024

Les collectifs italiens CANEMORTO et *Parasite 2.0* présentent respectivement les ouvrages récemment sortis *Infallible Manual of En Plein Air Painting* (NERO, 2023) et *Collective Keywords* (Corraini Edizioni, 2024).

«À contre culture», en partenariat avec
FIDMarseille
26.10.2023

Dans le cadre du colloque «REC.fwd Réemplois contemporains du film amateur», un programme de recherche du LIRCES en partenariat avec FIDMarseille, projection inédite en France du film *Las Cosas Indefinidas*, de Maria Aparicio (Argentine, 2023).

«Doc Campus», en partenariat avec Tënk
Janvier 2023

Projection de *Ghost Song* de Nicolas Peduzzi, suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Workshops

« Territoire art architecture »

Organisé en partenariat avec l'ENSA Paris-Belleville

12-23.06.2023

Territoire, art et architecture: trois thèmes au cœur d'un travail exploratoire mené dans le quartier de La Madeleine à Nice, dans le cadre d'une collaboration étroite entre la Villa Arson et l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.

Inauguré par l'architecte Marc Barani, le workshop a accueilli artistes et spécialistes dont les interventions ont permis aux étudiants d'envisager le grand paysage de Nice dans sa complexité et sa diversité et d'aboutir à une restitution scénographique présentée à l'ENSA Paris-Belleville.

Workshop associant Bitá Azimi (architecte), Arnold Pasquier (réalisateur) et Jean-François Renaud (maître de conférences), Marc Sosson (directeur de recherche au CNRS, directeur de l'UMR Géoazur, Université Côte d'Azur), Anna de Manincor (artiste, membre du collectif Zimmer Frei), Tiago Andrade (enseignant), Christian Vialard (artiste, enseignant à la Villa Arson), Éric Mangion (alors directeur de la programmation artistique de la Villa Arson), Hélène Guénin (directrice du musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice) et quatorze étudiants de l'ENSA Paris-Belleville ainsi que cinq étudiants de la Villa Arson.

David Hartt,

« The Ruin of History »

18.10.2023

L'artiste canadien David Hartt, professeur associé au département des Beaux-Arts de l'université de Pennsylvanie (États-Unis), est invité dans le cadre d'un programme coordonné avec l'ANdÉA et la Villa Albertine destiné à faire connaître en France les scènes artistiques afro-américaines.

L'artiste est intervenu dans le cours « Ecology <?> Digital », animé par Vanina Géré, professeure d'histoire de l'art, et Jean-Louis Paquelin, professeur en art & programmation.

Projet Transcènes

Un partenariat Théâtre de Grasse, Villa Arson et Piste d'Azur

Ce projet à destination des étudiants en écoles d'art et de design de l'Université Côte d'Azur et des artistes vise à créer des liens et des passerelles entre les disciplines artistiques dans le cadre de la formation professionnelle.

« L'œil, l'oreille et le lieu »

11-13.12.2023

Animé par Michèle Noiret et David Drouard

Il s'agit d'aborder les aspects créatifs et intuitifs du corps, de questionner le regard et d'éveiller les imaginaires.

« L'espace, le corps et le décor »

11-13.03.2024

Animé par Édith Amsellem et Francis Ruggirello, respectivement metteuse en scène et scénographe au sein de la compagnie Erd'O Trois jours de formation pour expérimenter les frictions possibles entre le corps, le décor et l'espace.

Concerts

The Landscape Tape
29.11.2023

Dans le cadre de la journée Open Studios – Artistes en résidences 2023.

Entre lo-fi pop à la Daniel Johnston, noisy post punk, kraut et psyché/space rock, The Landscape Tape est à l'origine un projet solo de J-Chris Martin.

Soirée noise, festival ProPhilia avec Céleste Gatier et Catherine Guesde, Méryll Ampe
05.04.2024

En ouverture de cette soirée consacrée à la musique noise Céleste Gatier et Catherine Guesde, toutes deux musiciennes et universitaires, proposent une forme hybride mêlant concert et conférence, fiction et philosophie afin d'éveiller aux enjeux esthétiques de la musique noise.

Festival Lusosonic
02.06.2024 et 15.06.2024

Le département MMM (Méta Musique Machin) a invité quatorze artistes de la scène underground brésilienne pour un programme qui proposait projections, concerts et DJ sets sur quatre scènes (couvertes et en plein air) réparties dans l'ensemble du site de la Villa Arson.

Intervenants: Badista, Anvil Ex, K Combo, O gringo sou eu, Pink Opaque, Ricardo Dias Gomes, Paulo Beto, Electronica:mentes.

Open Studios

Portes ouvertes des ateliers des artistes en résidences
29.11.2023

Les quatre artistes en résidence à la Villa Arson ainsi que le collectif Nos gestes, nos soins initié en 2021 par Yohana Benattar et Hanga Tóth, ont ouvert leurs ateliers au public.

Michal Sophia Tobiass (Israël)

En lien avec le travail de recherche de l'artiste, un atelier d'allumage du feu à la mode préhistorique a été présenté par Bertrand Roussel, directeur des musées d'Archéologie de Nice.

Dan Kim (Corée du Sud)

Durant sa résidence à la Villa Arson, Dan Kim a produit de nouvelles œuvres dans l'atelier de céramique, présentées lors de son exposition personnelle à Nendo Galerie (Marseille), «Coucou!», du 17 avril au 1er juin 2024.

Sepideh Zamani (Iran)

Résidence organisée dans le cadre d'un partenariat avec l'Ambassade de France en Iran.

Achref Bettaieb (Tunisie)

Résidence organisée dans le cadre d'un partenariat avec le 32bis, centre d'art contemporain à Tunis.

Masterclass

Masterclass cinématographiques

Organisées par Kaloust Andalian (professeur de cinéma), scénariste et réalisateur

João Pedro Rodrigues, atelier de réalisation
Février et avril 2023

Workshop mené par João Pedro Rodrigues suivi de la projection de son film *Feu Follet*.

Federico Rossin, atelier de programmation,
«Voir avec les mains»
06.12.2023

Carte blanche et rencontre avec les étudiants.

Claire Doyon, ateliers de réalisation

Première session du 29 février au 2 mars 2024, deuxième session du 8 au 12 décembre 2024.

Henri-François Imbert, atelier de programmation, «À contre culture»
Mai 2024

Projection de son film *Sur la plage de Belfast*.

26 invités extérieurs sont intervenus dans le cadre des activités pédagogiques et culturelles.

Intervenants

- Inbal Ben Haim,
artiste
Février 2023
- Pol Pi Ferrao Arruda,
danseur et chorégraphe
Mars 2023
- Pierre Bal Blanc,
commissaire d'exposition
Avril 2023
- Henri Imbert,
directeur de la photographie
Mai 2023
- Ingrid Luquet-Gad,
critique d'art
Décembre 2023
- Federico Rossin,
historien du cinéma et conférencier
Décembre 2023
- Morgan Labar,
historien de l'art
Avril 2024
- Elsa Dorlin,
philosophe
Avril 2024
- Chris Korda,
artiste et musicien
Octobre 2023
- Jérôme Grivel,
artiste et musicien
Novembre 2023
- Eric Lombaert,
chercheur
Novembre 2023
- Michael Allibert,
artiste, fondateur de Trucmuche
Compagnie
Novembre 2023
- Eric Arlix,
écrivain
Décembre 2023
- David Douard,
artiste plasticien
Décembre 2023
- Rosanna Puyol Boralevi,
poétesse et éditrice
Décembre 2023
- Claire Doyon,
réalisatrice
Janvier 2024
- Simon Johannin,
écrivain
Février 2024
- Édith Amsellem,
metteuse en scène,
membre de la compagnie Erd'O
Mars 2024
- Gorge Bataille
poète et performeuse
Mars 2024
- Méryll Ampe,
artiste visuel et musical
Avril 2024
- Mayura Torii,
artiste
Avril 2024
- Erwan Tracol,
réalisateur
Avril 2024
- Ève Gabriel Chabanon,
artiste (doctorant-e)
Avril 2024
- Isabelle Pellegrini,
curatrice
Mai 2024
- Isabelle Varlet
artiste pluridisciplinaire
Mai 2024

expériences internationales

Le dépaysement est une expérience essentielle à l'ouverture artistique et au décentrement. Il permet aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances, de monter en compétences, et de construire leurs propres réseaux. .

Depuis 2019, la mobilité internationale des étudiants est fortement encouragée, à travers la réalisation d'un semestre d'études à l'étranger ou d'un stage de trois mois minimum au cours de leur formation. Pour être au plus près des questionnements d'un monde en transformation, l'école encourage et s'associe également à l'activité internationale de ses enseignants et des artistes invités.

Le programme développé par l'établissement dans le cadre de Erasmus+ 2021-2027 vise à articuler plus étroitement les projets de mobilité, la programmation artistique et les invitations d'artistes et de chercheurs en résidence.

37

accords inter-universitaires
en vigueur

28

au sein de l'espace européen

Étudiants de la Villa Arson accueillis
lors de la Biennale de São Paulo en 2023

Mobilité étudiante

En 2023–2024

26 étudiants ont effectué une mobilité sortante
10 étudiants ont été accueillis dans le cadre d'une mobilité entrante

L'établissement met en place une politique volontariste de développement international à travers un encouragement à la mobilité internationale, notamment en deuxième et quatrième année d'études. L'accueil d'étudiants internationaux, le développement de partenariats et de projets internationaux ainsi que l'élaboration d'un répertoire des lieux de stages valorisent les partenariats noués à travers la programmation du centre d'art et le programme de résidences.

Plus récemment a été instaurée une journée de restitution des mobilités internationales durant laquelle les étudiants ayant effectué un séjour d'étude ou un stage à l'étranger témoignent de leur expérience auprès de leurs pairs.

Aussi, l'organisation régulière de réunions d'information destinées aux étudiants et aux enseignants et le suivi individuel des demandes de mobilité, en lien avec les enseignants coordinateurs de chaque année d'étude permettent de favoriser les expériences internationales, tant au travers des activités pédagogiques que durant la vie quotidienne étudiante.

Mobilité étudiante sortante

La mobilité internationale des étudiants est fortement encouragée pendant la quatrième année d'études. Dès la rentrée 2022–2023, l'école a également ouvert la possibilité aux étudiants de premier cycle (deuxième année d'études) d'effectuer un stage de trois mois à l'international.

Au cours de l'année universitaire 2023–2024, 26 étudiants ont effectué une mobilité internationale dont 10 en séjour d'étude dans l'un des 37 établissements partenaires et 16 en stage.

45 % au sein de l'Union européenne, 55 % hors de l'Union européenne.

Parmi ces 26 étudiants, 19 étaient inscrits en quatrième année (soit 73 % du total et près de la moitié de la promotion) et 7 en deuxième année. La proportion d'étudiants en mobilité sortante ayant réalisé un stage durant l'année universitaire 2023–2024 (50 %) a considérablement augmenté par rapport à l'année précédente (11 %).

Le taux de mobilité sortante a également augmenté entre l'année 2022–2023 et 2023–2024, de 8,1 % à 11,7 % de la population étudiante.

34 % des étudiants en mobilité sortante sont boursiers sur critères sociaux.

Mobilité étudiante entrante

Les étudiants des établissements partenaires signataires d'un accord avec la Villa Arson sont accueillis à la Villa Arson, généralement pour un semestre. Ils sont sélectionnés après examen de leur dossier artistique par une commission interne.

Les étudiants en échange obtiennent 30 crédits par semestre en fonction du programme établi dans leur contrat d'études et après une évaluation régulière de leur travail.

La Villa Arson constate durant l'année universitaire 2023–2024 une hausse de 40 % du nombre d'étudiants étrangers accueillis dans le cadre d'une mobilité entrante par rapport à l'année précédente. Dix étudiants ont été accueillis en échange durant l'année universitaire 2023–2024 (2 en cinquième année, 2 en quatrième année, 4 en troisième année, 2 en deuxième année), dont dix en provenance de pays européens.

30 % des étudiants en mobilité entrante proviennent d'établissements partenaires situés hors de l'Union européenne.

Partenariats

La Villa Arson est signataire de 37 accords de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur pour la mobilité et les échanges internationaux dont 25 avec des partenaires en Europe.

La plupart des partenariats Erasmus+ ont été renouvelés sur la plateforme de gestion européenne.

En parallèle, de nouveaux accords de coopération ont été instaurés avec des établissements d'enseignement supérieur en Italie (Nuova Accademia di Belle Arti – NABA à Milan et Rome) et au Brésil (Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP à São Paulo, Escola de Artes Visuais do Parque Lage à Rio de Janeiro), en prévision de la Saison France-B Brésil 2025.

Voyages d'études

Les étudiants ont pu bénéficier de plusieurs voyages d'études à l'étranger durant l'année universitaire 2023-2024.

À Milan, ils ont visité l'école d'art et de design NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), partenaire de la Villa Arson dans le cadre d'Erasmus+ et du programme de recherche «To Display the Display».

À São Paulo, six étudiants en master et diplômés, accompagnés par une enseignante, ont été accueillis par les équipes de la 35e Biennale durant une semaine en octobre 2023.

À Amsterdam, en mai 2024, à l'occasion de la Amsterdam Art Week, en collaboration avec l'artiste Jean-Baptiste Ganne, professeur de photographie, et Alexia Nicolaïdis, chargée de la professionnalisation une visite par six étudiants et alumni de la Rijksakademie et de la résidence De Ateliers.

Écoles partenaires

Canada

- Concordia University, Montréal
- Université du Québec à Montréal (UQAM)
- Université Laval Québec

Mexique

- La Esmeralda, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG) Mexico

Brésil

- Fundação Armando Alvares Penteado São Paulo
- Escola de Artes Visuais do Parque Lage Rio de Janeiro

Islande
→ Iceland
University of the Arts
Reykjavik

Belgique
→ Ecole Nationale
Supérieure des Arts
Visuels La Cambre
Bruxelles
→ Ecole de Recherche
Graphique (ERG)
Bruxelles
→ Ecole Supérieure
des Arts Mons

Allemagne
→ Weißensee Kunsthochschule
Berlin
→ Hochschule für Bildende
Künste Braunschweig
→ Staatliche Hochschule für
Bildende Künste Städelschule
Frankfurt
→ Burg Giebichenstein University
of Art and Design in Halle
→ Kunsthochschule Kassel
→ Hochschule für Grafik und
Buchkunst Leipzig
→ Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart

Danemark
→ Royal Danish
Academy of Fine
Arts Copenhagen

Royaume-Uni
→ University of
the Arts London,
Chelsea College
of Arts

Pays-Bas
→ Gerrit Rietveld
Academie
Amsterdam

Lettonie
→ Art Academy
of Latvia Riga

Suisse
→ Haute École d'Art
et de Design
Genève

Hongrie
→ Moholy-Nagy
University of
Art and Design
Budapest

Liban
→ Académie Libanaise
des Beaux-Arts
(ALBA) Université
de Balamand
Beyrouth

Portugal
→ Politécnico de
Leiria – Escola
Superior de Artes
e Design (ESAD)
Caldas da Rainha

Espagne
→ Universidad
Antonio de
Nebrija Madrid

Italie
→ Accademia di Belle
Arti di Bologna
→ Accademia di Belle
Arti di Roma
→ Accademia di Belle
Arti di Brera Milan
→ Nuova Accademia
di Belle Arti Milan

Israël
→ Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jérusalem

les diplômes

DNA

Jury de diplôme

- Myriam Méchita, artiste
- Claire Dantzer, artiste
- Frédéric Clavère, professeur de peinture à la Villa Arson

Diplômés

• Abiven Anouk	• Lee Yeeun
• Asran Mahmoud	• Martemyanova
• Nour	• Elina
• Bornes Arto	• Massol-Rai Noémie
• Buchman Lucie	• Medjnoun Kenza
• Cao Fouchard	• Michalowski Antoni
• Kiona	• Min Jihyun
• Catol Jérémie	• Morales Ana
• Comte Eva	• Ximena
• Cotelte Sarah	• Moran Juliette
• Daniel Fleur	• Neame Emma
• Deniz Heja	• Orti Morgane
• Dreyfus Grégoire	• Roux Quentin
• Dumont Julianne	• Ruault Alexis
• Gourmanel Chloé	• Shen Jiaqi
• Gusovschi Iuliana	• Son Kyoungbae
• Hémery Clément	• Vaccaro Caroline
• Huang Yifan	• Vignerone Capucine
• Jeon Minah	• Wurm Eole
• Kang Jongmo	• Wurm Lili
• Le Clerc de Bussy	• Zhao Xuchen
• Alexandre	• Zhao Yuwei
• Le Huu Bao Phuc	

Nombre de candidats:

38

Nombre de diplômés:

37

Nombre de félicitations:

8

Nombre de mentions:

9

DNSEP

Jury de diplôme

- Sofia Dati, commissaire d'exposition au Wiels, Bruxelles
- Pauline L. Boulba, performeuse et chercheuse
- Karin Schlageter, commissaire d'exposition indépendante
- Jérémie Paul, artiste
- et Anne Séchet, professeure d'installation-sérigraphie

Diplômés

• Alexandre de Bona	• Loupio Dolla
• Anastasia Carvalho	• Lucas Bourlot
• Bastien Waultier	• Marc-Aurèle
• Capucine de Warren	• Ngoma
• Clémentine Taupin	• Maria Perea
• Damien Ruvet	• Pablo Rouyer
• Dany Albiach	• Savannah Noel
• Hanla Kim	• Silvio Demoro
• Hippolyte Fort	• Sofia Rocha
• Hugo Mandil	• Mondragon
• Julia Hacini	• Sophie Barthélémy
• Laetitia Marie	• Tom Le Pitre
• Laura Moutte	• Valentine Stassart
• Leon Nullans	• Xianne Han
• Louise D	• Yeji Lee

Nombre de candidats:

28

Nombre de diplômés:

28

Nombre de félicitations:

17

Nombre de mentions:

10

vie étudiante

Dispositif de formations et prévention des discriminations, lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VHSS)

La Villa Arson s'est dotée d'une référente de la mission prévention des discriminations, lutte contre les violences sexuelles (VHSS). Depuis 2021, une formation obligatoire pour les nouveaux étudiants a lieu lors des journées de prérentrée. À partir de la rentrée 2023-2024, un nouveau dispositif externe de signalement a été mis en place avec l'agence Egaé qui peut être mandatée par l'école pour la réalisation d'enquêtes. Il complète le dispositif interne mis en place par le ministère de la Culture ainsi que la plateforme d'écoute et de signalement de l'Université Côte d'Azur. Aussi, en collaboration avec le Bureau d'aide psychologique universitaire, les permanences d'aide psychologique hebdomadaires à la Villa Arson sont pérennisées.

Village santé sexuelle

Comme chaque année, en collaboration avec le service santé de l'Université Nice Côte d'Azur (UniCA), un ensemble de partenaires viennent à la Villa Arson à la rencontre des étudiants. En 2023-2024, les partenaires sont: le Centre de Santé Universitaire – Université Côte d'Azur; Enipse; le Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur; Crips – Sud; Département des Alpes-Maritimes – Cegidd; la Mutualité Française; CIDFF; Planning familial; Csapa Fondation de Nice; Caarud Lou-Passagin.

Services de l'Université Côte d'Azur (UniCA)

Les étudiants et agents de la Villa Arson font partie de la communauté UniCA et bénéficient à ce titre de l'ensemble de ses services Sport, Santé et Culture. Les personnels de la Villa Arson ont également accès à l'ensemble du catalogue des formations continues d'UniCA (voir chapitre dédié au Grand Établissement Université Côte-d'Azur).

L'année 2023-2024 témoigne d'une forte participation des étudiants de la Villa Arson aux événements de UniCArts.

Deux projets de fin d'étude ont été menés en 2023-2024, liés à l'atelier photographie, dans le cadre des ateliers de création UniCArts.

Association étudiants Villa Arson (EVA)

EVA est l'association des étudiants de la Villa Arson. Elle a notamment pour vocation de concevoir et d'organiser des événements pluridisciplinaires afin de valoriser les productions artistiques des étudiants, contribuant ainsi à leur professionnalisation.

la profession- nalisation

20

La préparation des étudiants au monde du travail est l'un des objectifs fondamentaux de l'offre de formation de la Villa Arson. En plus de l'accès aux différents pôles et espaces de travail, aux ateliers de production et d'expérimentation et aux galeries d'essais, avec le centre d'art la Villa Arson offre à ses étudiants la possibilité de connaître toutes les modalités de la vie de l'œuvre d'art : de sa conception à sa production, des méthodes et des techniques de son exposition jusqu'à sa diffusion et à sa médiation. L'étudiant a ainsi un premier impact avec les autres métiers liés à la création artistique : le commissariat d'exposition, la régie et la production, la médiation culturelle, etc.

Aujourd'hui, l'établissement met en place plusieurs dispositifs d'accompagnement de l'étudiant vers l'après-diplôme, dont un workshop en régie et installation d'expositions, un programme de rencontres sur les aspects administratifs du quotidien de chaque artiste et un programme d'expositions spécifiquement dédié aux diplômés de la Villa Arson, localisé dans les galeries du centre d'art.

Afin d'observer le devenir de ses diplômés, la Villa Arson effectue annuellement des enquêtes sur l'insertion professionnelle des alumni, en s'appuyant sur l'Observatoire de la vie étudiante et de l'insertion professionnelle de l'Université Côte d'Azur.

durant le cursus

Aux côtés des enseignements théoriques, artistiques et techniques, dans le but de préparer aux problématiques qui se posent à la sortie de l'école, le module «professionnalisation», croise des regards, analyse les parcours de vie et permet d'aborder les enjeux et les exigences du «devenir artiste».

Initié en 2021 par la responsable des expositions Alexia Nicolaïdis et en étroite collaboration avec l'association Dos Mares (Marseille), le module «professionnalisation» est obligatoire pour les troisième année (et optionnel pour les quatrième, cinquième et sixième année). Le programme de cette nouvelle année comprend six sessions sur les fondements de l'exercice professionnel autour des thématiques suivantes: le paysage général de l'activité artistique, les étapes de la création d'entreprise artistique, la mise en valeur de son travail et de sa diffusion, la mobilité et le financement de projets artistiques, la propriété intellectuelle et le modèle économique d'une pratique artistique.

Outre les rencontres avec les alumni, le module propose également des séances de travail sur les questions de droits, de gestion de son activité, de communication et de diffusion de son travail plastique afin de favoriser une connaissance des milieux, une plus grande autonomie et de concevoir des projets qui puissent trouver un ancrage dans un écosystème artistique. L'équipe du centre d'art est impliquée dans la mise en œuvre de ce dispositif. Parallèlement, dans le cadre d'appels à candidatures, des étudiants sont recrutés tout au long de l'année pour effectuer des missions pour la régie et la médiation des expositions.

Ce module se déroule tout au long de l'année. Les thèmes examinés sont: les droits des artistes, les tiers-lieux et le marché de l'art. Plusieurs rencontres avec des artistes et visite d'ateliers ont également été organisées.

En chiffres:

- 10 séances proposées sur les deux semestres
- 3 ECTS délivrés
- Entre 25 et 39 étudiants présents lors de chaque séance
- 6 à 10 alumni suivent les sessions en visioconférence

Des ateliers pratiques en régie animés par Alexandre Capan, responsable de la régie des expositions, permettent également de renforcer des qualités professionnelles liées à la production des œuvres, au programme de cette nouvelle année des ateliers qui portent sur l'accrochage, la mise en valeur de son travail, l'emballage, le stockage et la prise de vue des expositions, en partenariat avec des invités spécifiques à chaque fois.

Valorisation des étudiants de la Villa Arson dans le cadre de la programmation d'UniCARTS

La programmation mise en œuvre chaque année par UniCARTS en direction de la culture de l'UniCA a à cœur de valoriser et professionnaliser les jeunes talents issus des écoles d'art et de design. Dans ce cadre, la saison 2023–2024 a associé cinq artistes issus de la Villa Arson.

stages

Les stages constituent une étape fondamentale dans le parcours de formation de chaque étudiant. Ceux-ci représentent un premier moment de confrontation avec l'univers professionnel: à partir de la deuxième année, les étudiants sont invités à effectuer des stages dans des institutions, en entreprise ou dans des ateliers d'artistes ou d'artisans, en fonction de leur parcours de formation.

1er cycle

Un stage obligatoire de deux semaines minimum doit être validé avant le passage du DNA (semestre 5).

En 2023–2024, 38 étudiants ont effectué un stage, dans 7 pays différents.

Notamment:

- Studio Michel Blazy (Paris),
- La Station (Nice),
- La Volonté 93 (Paris),
- Villa Noailles (Hyères),
- Alzbeta Krnanska (Athènes),
- Centre des métiers d'art (Papeete),
- Studio Yehouessi Mawena (Paris),
- Association Française du Festival international du Film (Cannes),
- Studio Minjung Kim (Monaco).

2e cycle – stage à l'international

Un stage long, de 3 à 6 mois, peut remplacer un semestre d'études à l'étranger en quatrième année.

En 2023–2024, 19 étudiants ont effectué un stage à l'internationale, majoritairement hors de l'Union Européenne, dans 15 pays différents.

Notamment:

- Sharon Van Overmeiren (Anvers),
- Raza Libre (Mexico),
- Material Hunters (Tbilissi),
- Stanya Khan (Los Angeles),
- Slavs and Tatars (Berlin),
- Tôn Nữ Vân Anh (Ho Chi Minh),
- Productions associées (Bruxelles),
- David Horwitz (Los Angeles),
- Alzbeta Krnanska (Athènes).

après le diplôme

Exposition des diplômés

Depuis 2021, la Villa Arson organise à l'automne une exposition consacrée aux diplômés de l'année précédente. Les artistes bénéficient de l'accompagnement d'un commissaire invité et de la collaboration des équipes de régie, de médiation et communication pour présenter leurs travaux dans les espaces du centre d'art. Ils bénéficient également du soutien financier de l'établissement pour produire de nouvelles pièces et les présenter dans des conditions optimales. Cette présentation s'accompagne de rencontres avec des professionnels.

Suivi des diplômés

La Villa Arson a mis en place une année post-diplôme, dite «sixième année», qui permet à 12 diplômés sélectionnés sur projet d'accéder aux ateliers et aux outils de production et de bénéficier de la présence des artistes en résidence et des professionnels invités à la Villa Arson.

L'École peut accompagner les diplômés qui la sollicitent afin de les faire bénéficier d'un soutien à la production dans le cadre de la participation à des expositions et/ou à des prix concourant à leur reconnaissance professionnelle.

Le dispositif «Rouvrir le monde»

La Villa Arson est partenaire de l'Été culturel 2023 – Rouvrir le monde, un dispositif de la DRAC PACA dans le cadre de l'Été culturel 2023 mis en place par le ministère de la Culture. Les jeunes diplômés de la Villa Arson partagent leur expérience de création en cours, le temps d'une résidence de création et de transmission de deux semaines, en développant une pratique artistique avec différents publics dans des structures d'accueil de la région (centres de loisirs, villages

vacances, centres sociaux, maisons de retraites, hôpitaux).

En 2023–2024, le dispositif fédère 24 structures réparties sur 16 communes et 36 jeunes diplômés. Les alumni de la Villa Arson qui ont participé à l'Été culturel 2023 – DRAC PACA sont :

- Léna Aboukrat, Les petits débrouillards, Nice
- Maissane Alibrahimi & Jieun Oh, Les petits débrouillards, Nice
- Arnaud Arini, SIVoM Val de Banquière, Saint-André-de-la-Roche
- Zoé Baranek & Zoé Meyer, Association Agir pour le bien social et la citoyenneté, Nice
- Barthélémy Cabry, Clinique des Quatre-Saisons, Marseille
- Carla Barkatz, Mairie de Le Revest-les-Eaux, Le Revest-les-Eaux
- Léon Binetruy, Odel-var, Toulon
- Clémentine Blaison, ACM, Cagnes-sur-Mer
- Théo Bonnet, La Rosée, Nice
- Aude Cèbe, Loisirs Séjours Côte d'Azur, Nice
- Théo Combaluzier, SVDB, Fréjus
- Pierre Corbet, Accueil Loisirs – mairie de Levens, Levens
- Thiphaine Delmotte & Nikita Leroy, STEMO Nice, Nice
- Nicole Demichelis, Planète Science Méditerranée, Grasse
- Héloïse Farago, Fondation Lenal – Hôpital de jour Saint-Antoine-de-Ginestière, Nice
- Evangéline Font, VTF Les Balcons du Sauze, Enchastrayes
- Annika Boll, ALC – Pôle Enfance et adolescence, Nice
- Gil Lekh, STEMO Nice, Nice
- Flavie Loreau & Benjamim Ruschi, Heko Farm, Marseille
- Alice Magne, Collectif ESA, Mandelieu La Napoule
- Clémence Mauger, SLJ, Valbonne
- Sarah Netter, Vacances ULVF – Les résidences du Colombier, Fréjus
- Coline Ramonet-Bonis, Planète Science Méditerranée, Grasse

- João Roussille, VTF Les Florans, Bedoin
- Sébastien Schnyder, ALC Pôle Enfance et Adolescence, Nice
- Amentia Siard Brochard, Association PAJE, Nice
- Sébastien Staels, OCJC, Contes
- Yann Van der Meer, Clinique des Quatre-Saisons, Marseille
- Caroline Vergote-Coudournac, ACM Caisse des écoles, Cagnes-sur-Mer
- Janna Zhiri, VTF Les Florans, Bedoin

Miramar réseau École(s) du Sud

La Villa Arson est membre depuis sa création en 2021 de Miramar, réseau méditerranéen d'acteurs académiques, artistiques et culturels dont l'ambition est de soutenir le développement professionnel des jeunes artistes et travailleurs de l'art, notamment à travers un programme de résidences.

Porté par les Écoles du Sud, en lien avec Dos Mares à Marseille, ce dispositif de coopération à l'échelle de la Méditerranée permet d'offrir aux alumni (diplômés des trois dernières années) et aux jeunes artistes des pays partenaires des occasions de rencontre, de dialogue et de collaboration artistique.

En 2023-2024, pour la troisième édition du programme, 6 résidences étaient proposées au Maroc, en Tunisie et à Chypre, grâce au soutien des Instituts français de ces deux pays du Maghreb et de l'ONG Xarkis. La lauréate 2023-2024 de la Villa Arson était Karima El Karmoudi. Elle a effectué une résidence à Tassarout, tiers-lieu situé dans la médina de Rabat (Maroc) dans le Fondouk Ben Aïcha, ancien caravansérail classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

bourses et prix

L'établissement évolue sur un territoire frontalier présentant une réelle densité d'acteurs dans le domaine de la création (musées, fondations, galeries, tiers-lieux, centres d'art, etc.), offrant de riches opportunités de collaborations au bénéfice des diplômés.

De nombreux dispositifs de soutien et d'insertion professionnelle (prix, résidences, bourses) des alumni avec des institutions partenaires sont actuellement en place : Prix Marguerite et Méthode Keskar, dispositif «Rouvrir le Monde», 100 % L'EXPO La Villette, bourse Francis-Bacon de la MB Art Foundation, Prix L'Écho des cimes, entre autres.

Par ailleurs, dans le cadre des actions initiées par la direction de la culture d'UniCA, un dispositif de soutien à l'émergence a été mis en place depuis 2022 grâce au financement ANR (programme IDÉES). Des diplômés de la Villa Arson sont régulièrement lauréats de cet appel.

La composition de ces prix s'accompagne de jurys composés de professionnels tant nationaux que internationaux.

- [Prix Marguerite et Méthode Keskar](#)
Lauréats : Murphy Yum, Pierre Touré-Cuq, Evangeline Font
- [Bourse Francis-Bacon de la MB Art Foundation](#)
Lauréat : Lukas Meir
- [Prix L'Écho des cimes](#)
Lauréat : Suskia Bastian
- [100 % L'EXPO La Villette](#)
Exposés : Janna Zhiri, Théo DCX, Anne Swaenepoël, Ibrahim Meité Sikely, Chloé Sassi, Suska Bastien, Juliette Trucchia, Bernie Poikâne
- [Bourse Émergence Adiaf-Catawiki](#)
Exposés : Lassana Sarre
- [Dispositif de soutien à la création jeunes diplômés](#)
Fragments d'Océan de Perline Aglaghanian (EUR CREATES) et Paolo Ospina (Villa Arson)
- *INCARNATION ERA* d'Élvire Ménétrier (Villa Arson) en partenariat avec Jeanne Barret
- *Les Câbles à foin* de Sarah Illouz (Villa Arson) en partenariat avec CAIRN Centre d'Art
- *High Energy – Is the Party Over ?* de Théophylle Ducreux (Villa Arson) en partenariat avec La Ferme du buisson.
- [Le prix d'excellence académique 2023 – Fondation UniCA](#)
Lauréats : Sarah Laouini et Camille Nguyen
- [Prix SAM x Villa Arson](#)
Lauréats : Claire Bouffay, Sarah Illouz (Villa Arson) et Marius Escande (Erg)

enquête d'insertion professionnelle

Afin de connaître le devenir de ses étudiants et d'évaluer les conséquences de sa propre offre de formation, la Villa Arson effectue chaque année deux enquêtes – une consacrée aux diplômés du DNA, une autre consacrée aux diplômés du DNSEP – qui visent à chiffrer le taux d'insertion professionnelle de ses alumni.

Les enquêtes sont réalisées en lien avec l'Observatoire de la vie étudiante et de l'insertion professionnelle (OVE-IP) de l'Université Côte d'Azur.

la recherche

3

La recherche en arts se fonde sur le principe de l'expérimentation artistique placée au cœur du processus méthodologique des sciences humaines et sociales: non pas une recherche *sur* l'art, mais une recherche à *travers* l'art.

La recherche à la Villa Arson se déploie à travers un ensemble de lignes de recherches développées par ses enseignants en lien avec des institutions et laboratoires tant en France qu'à l'étranger.

Les approches de la recherche à la Villa Arson ont été diversifiées, à partir des projets structurants tels que le laboratoire de recherche de la Villa Arson, le Laboratoire international associé (LIA) en partenariat avec l'Université Laval à Québec, le développement du programme doctoral ainsi que les collaborations de recherche dans le cadre de programmes (LIA, NABA, CalArts par l'entremise de l'UniCA, Art avec soins).

L'organisation récurrente de séminaires, journées d'études et conférences ou la participation au sein de réseaux internationaux comme ECART (European Ceramic Art & Research Team) enrichissent la recherche à la Villa Arson.

Les lignes de recherches ont été renforcées. En 2023–2024, les doctorants Ève Gabriel Chabanon et Elena Mazzi ont conçu respectivement les cours «Ce chapitre commence deux fois» et «Between Spaces and Distances». Le premier a porté sur la traduction en tant que pratique de création militante, à partir du cas du poète queer Justin Chin; le second, sur l'apport que la création contemporaine peut donner aux questions environnementales.

les lignes de recherche

La recherche conduite par les enseignants de la Villa Arson se structure désormais autour de cinq lignes de recherches, dont certaines en partenariat avec des laboratoires d'UniCA (le laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis ou l'Unité de Recherches Migrations et Société) et des institutions étrangères telle que la Nuova Accademia di Belle Arti de Milan.

La surface démange

Référentes: Sophie Orlando (Villa Arson), enseignante, en collaboration avec Christelle Alin (Villa Arson)

La surface démange est une ligne de recherche sur les approches critiques de l'éducation artistique.

La plateforme La surface démange accueille des contributions sur les formes pédagogiques émancipatrices issues de différents milieux dont l'enseignement supérieur d'art et de design, les centres d'art et les milieux militants artistiques. La plateforme est accessible depuis mai 2024 sur le site de la Villa Arson.

ECART – Résonance céramique

Référent: Frédéric Bauchet (Villa Arson)

«Resonating Ceramics» est un programme innovant d'enseignement et de recherche conduit par quatre écoles supérieures d'art et de design européennes réputées, aux spécificités complémentaires qui collaborent depuis 2009 pour le développement de la céramique contemporaine au sein du réseau ECART (European Ceramic Art and Research Team). L'objectif de «Resonating Ceramics» est de développer les compétences des étudiants participants et l'expertise pédagogique des écoles d'art et de design partenaires dans le domaine de la céramique d'art.

Établissements partenaires:

l'École nationale supérieure des arts visuels, La Cambre – Bruxelles; La Haute école d'art et de design (HEAD) – Genève; L'école supérieure d'Arts plastiques de la Ville de Monaco; Le Pavillon Bosio – Monaco; EKWC: Sundaymorning@ekwc – Tilburg (centre d'artistes en résidence et centre d'excellence visant au développement de l'art, du design et de l'architecture à travers la céramique); FLUX LABORATORY – Genève; L'ABRI – Genève.

Les productions artistiques issues de ce programme ont fait l'objet d'une exposition durant l'été 2023 dans les jardins de la Villa Arson sous le titre «Resonating Ceramics».

G-Art

Référents: Jean-Louis Paquelin (Villa Arson), Enrico Formenti (UniCA)

G-Art est un groupe de recherche initié en 2019 par Jean-Louis Paquelin (Villa Arson) et Enrico Formenti (Laboratoire I3S, UniCA). Il propose une exploration transdisciplinaire – artistique et algorithmique – d’objets numériques variés tels que les automates cellulaires d’ordre supérieur, les pavages contraints ou le machine learning et la programmation génétique. La discipline artistique est ici mobilisée dans le cadre d’une recherche par l’art et non d’une recherche en art.

Les voies des images

Référents: Vittorio Parisi (Villa Arson), Matteo Treleani (UniCA)

Séminaire interdisciplinaire de recherche inauguré en 2021 associant des étudiants de la Villa Arson et ceux du Master Médias et humanités numériques d’UniCA qui vise à établir un état des lieux de la recherche et de la création dans le vaste domaine des images et de leur circulation. Est intervenu en 2023 Fabien Zocco, qui a présenté son film *Attack the Sun*, réalisé en 2019 avec Gwendale Sartre.

TO DISPLAY THE DISPLAY

Référents: Vittorio Parisi (Villa Arson), Elvira Vannini (NABA), Vincenzo Estremo (NABA), Marcello Barison (Libre université de Bolzano)

«To Display the Display» est un colloque organisé en octobre 2023 par le Centre de recherche et d’innovation de la NABA. Il ouvre un programme de recherche collaboratif entre la NABA, la Libre université de Bolzano et la Villa Arson. Les intervenants et les participants se pencheront sur le thème de l’«affichage» pour parvenir à des considérations partagées et collectives, définissant ainsi un nouvel horizon de recherche.

partenaires internationaux

Université Laval, Québec (Canada)

En 2019, la Villa Arson a initié une coopération avec l'EUR CREATES de l'Université Côte d'Azur et de l'Université Laval à Québec, qui a abouti, en 2020, dans la création du Laboratoire international associé – Arts, sociétés, mieux-être (LIA-Asme). Ce laboratoire a identifié quatre axes de recherche: humanités environnementales; art, care, (ré)médiations; déplacement, migration, interculturalité; arts éphémères, arts de la rue, écritures urbaines. L'activité du LIA-Asme s'articule après l'identification d'un sujet annuel, inhérent aux quatre axes, autour duquel un séminaire et un colloque sont organisés. Le sujet choisi en 2024 est «Habiter».

and Sustainability), consacré à la recherche en arts. Un programme d'action en cours de définition est prévu jusqu'en 2027.

CalArts, Los Angeles (États-Unis)

À travers son programme UniCArts, l'Université Côte d'Azur a initié un partenariat avec le département danse de CalArts, en impliquant la Villa Arson et le Pôle national supérieur de la danse Rosella-Hightower. Dans ce cadre, la performeuse étasunienne Gabrielle Civil a été invitée à Nice en 2022 et d'autres échanges sont en cours de définition pour 2025 par le biais d'Erasmus+, impliquant notamment la chorégraphe Julie Bour (CalArts) et l'artiste et professeur Paul Maheke (Villa Arson).

La NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milan (Italie), et l'Université libre de Bolzano (Italie)

Le partenariat avec la NABA et l'Université libre de Bolzano est né dans le cadre de la ligne de recherche «To Display the Display» consacrée aux modes d'exposition propres aux arts et aux médias, à l'architecture et au design, et à leurs évolutions récentes.

Avec le soutien institutionnel de la Villa Arson, la NABA et la Libre université de Bolzano ont obtenu en 2024 un financement de 4,3 millions d'euros dans le cadre du Plan national de relance et résilience (PNRR) financé par l'Union européenne avec le projet P+ARTS (Partnership for Artistic Research, Technology,

laboratoire international associé (lia)

S'appuyant sur les relations nouées entre l'UniCA et l'Université Laval à Québec, la Villa Arson et l'École Université de Recherche (EUR) CREATES – Arts Humanités se sont associées dans le cadre du Laboratoire international associé (LIA) créé en 2020.

Le LIA est un cadre de recherche transdisciplinaire dédié à la création sous le prisme de thématiques transversales à l'agenda de nos sociétés. Ainsi, quatre axes de recherche ont été définis : Humanités environnementales ; Déplacement, migration et interculturalité ; Art, care, (re)médiation ; Arts éphémères, arts de la rue, écritures urbaines.

Chacune de ces quatre propositions est formulée en croisant les intérêts scientifiques de chaque composante et en tenant compte des activités de recherche et de création déjà réalisées au sein des différentes structures.

Dans ce cadre, le séminaire international de l'année 2023–2024 s'articule autour de la notion d'«Habiter». À partir de la rentrée 2024 s'ouvre un doctorat sous contrat IDEX en lien avec cette thématique.

En mars 2024 des crédits ANR sont obtenus pour travailler sur les liens entre l'art et la médiation artistique, l'art de soigner en partenariat avec les patients mais aussi avec et dans la ville. Cette approche, reconnue par l'OMS, est celle choisie par le CI3P (Centre d'innovation en partenariat avec les patients et les publics) qui développe depuis 2020 de nombreuses initiatives en partenariat avec la ville (basées sur la médiation artistique) pour faire connaître le soutien à l'art et à l'éducation en matière de santé auprès du plus grand nombre de citoyens possible.

Ces relations se sont notamment développées à l'occasion de l'accueil en résidence en 2022 du projet «Nos gestes nos soins» porté par le collectif éponyme associant Yohana Benattar, cinéaste documentariste, Hanga Tóth, plasticienne et Simon Le Borgne, danseur à l'Opéra de Paris.

le doctorat par le projet en art

Le doctorat par le projet en Art adossé à l'école doctorale SHAL (Sciences humaines, arts et littératures) d'UniCA accueille chaque année 3 doctorants recrutés dans le cadre d'appels à candidatures internationaux et auxquels sont associés des enseignants-chercheurs de l'université et de la Villa Arson.

Rattachée à l'école doctorale SHAL et à ses laboratoires constitutifs, cette formation doctorale s'adresse explicitement à des candidats de haut niveau attestant d'une double compétence, à la fois dans le domaine de la création artistique – artistes avec déjà une certaine reconnaissance et affichant un intérêt pour les pôles d'activités de la Villa Arson, et de l'activité de recherche – ayant réalisé des travaux encadrés au niveau master ou équivalent, faisant preuve d'une démarche nouvelle et originale dans le domaine de la création.

En l'absence d'enseignants disposant de l'habilitation à diriger des recherches (HDR), les enseignants sont codirecteurs, aux côtés d'enseignants-chercheurs de l'UniCA. Dans ce cadre, les formes de valorisation de la recherche sont inscrites dans la programmation du centre d'art.

Au cours de sa période d'études, le doctorant est encouragé à développer des partenariats et des résidences à l'étranger. Il organise des journées d'étude et des rencontres au niveau international, participe aux activités de l'Université Côte d'Azur et de l'EUR CREATES en termes de recherche, de diffusion et de valorisation scientifique.

Il profite en outre des accords-cadres privilégiés de la Villa Arson et de ceux d'UniCA avec des universités étrangères (Berkeley, Laval, Montréal, Santiago, etc.)

Doctorats en cours

Ève Gabriel Chabanon (cycle 2021–2024)

Titre : *Ce chapitre commence deux fois.*
Justin Chin : élaborer le bruit ou l'identité en traduction

Le projet débute par un programme pédagogique adressé aux étudiants de différentes écoles d'art francophones en France et à l'étranger. Celui-ci se constitue autour de la traduction collective du recueil *Bite Hard* du poète Justin Chin lors de workshops impliquant différents intervenants invités représentant les axes forts des problématiques soulevées dans les poèmes du recueil. Durant le projet de recherche, Gabriel Chabanon travaille également à un film, à la fois objet graphique et polyphonique, transmettant au travers d'une réécriture scénarisée les axes théoriques et poétiques de la recherche.

- Domaines : création littéraire, traduction, poésie, activisme LGBTQIA+, VIH/SIDA, édition
- École doctorale : 131 – Histoire, langue, littérature et images, université Paris-Cité
- Directeur : Abigail Lang
- Co-encadrement : Vanina Géré

Elena Mazzi (cycle 2022–2025)

Titre : *Looking at Complex Geographies Through Posthuman Visualities: The Polar Silk Road in Contemporary Art Practices*

Le projet de doctorat mené par l'artiste Elena Mazzi place les paysages géographiques et culturels connus sous le nom de Route de la soie polaire au premier plan des pratiques artistiques contemporaines. Comment les visualités posthumaines peuvent-elles mettre en lumière les profonds changements environnementaux, sociaux, politiques et économiques qui affectent actuellement les régions arctiques ?

- Domaines : vidéo, installation, sociologie, environnement, géopolitique
- École doctorale : 86 – SHAL, Université Côte d'Azur
- Directeur : Christian Rinaudo
- Co-encadrement : Joan Ayrton

Iva Radivojević (cycle 2023–2026)

Titre : *Dreamscapes of Dislocation*

La recherche doctorale d'Iva Radivojević est centrée sur l'idée que l'état d'exil a la structure d'un rêve. Il s'agit d'une rumination sur la dislocation, la nostalgie et la mémoire et sur la manière dont elles correspondent à la narrativité ou à la narration non linéaire. La recherche explore la manière dont cet espace liminal, en dehors des structures sociales normatives, se reflète dans le langage cinématographique – en particulier les structures cinématographiques qui défient les notions prescrites de l'arc narratif.

- Domaines : cinéma, anthropologie, migrations
- École doctorale : 86 – SHAL, Université Côte d'Azur
- Directeur : Laurent Sébastien Fournier
- Co-encadrement : Marie Canet

T. Félix Kazi-Tani (recruté en 2024, cycle 2024–2027)

Titre : *Tables bancales & fourchettes tordues. Une enquête critique graphique et queer sur les cultures de table de tradition européenne (Europe occidentale et Amérique du Nord, XVIIIe-XXIe siècle).*

De quelles manières un ensemble de tactiques curatoriales, iconographiques et éditoriales peuvent me permettre de révéler, théoriser et restituer une histoire politique de modes de vie minoritaires ? Ce projet tâchera de répondre à cette question en menant une enquête sur les cultures de tables de tradition européenne (Europe occidentale et Amérique du Nord, XVIIIe-XXIe siècle) à partir d'une perspective queer et féministe. On étudiera notamment l'histoire de ces cultures à travers un corpus hétérogène de documents, en produisant une historiographie critique et située, s'appuyant sur une compréhension élargie du design éditorial, à partir des hypothèses pratiques et théoriques suivantes : la reproduction de documents comme mode de réappropriation et de transmission historique et historiographique ; les réagencements matériels de ressources documentaires savantes comme mise à l'épreuve sensible de controverses théoriques et politiques ; les pratiques tactiques de design éditorial comme matrices de pensée critique collectives, matérialisées et publiables.

- Domaines : cinéma, anthropologie, migrations
- École doctorale : en cours de définition
- Directeur : Samir Boumediene, ENS Lyon
- Co-encadrement : Joan Ayrton

institut fédératif de recherche (ifr)

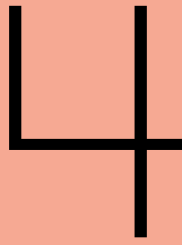
Pour porter et valoriser les activités de recherche de manière adaptée aux domaines de la création, la Villa Arson, les autres établissements du collège des écoles d'art et de design et les laboratoires de recherche de l'Université Côte d'Azur se regroupent au sein de l'Institut Fédératif de Recherche (IFR) «Arts et Sciences».

Composante de l'Université Côte-d'Azur, il permet d'accueillir de manière souple et inclusive les différents acteurs du monde de la recherche en arts. Il est le cadre institutionnel abrité par l'université grâce auquel dialoguent artistes-enseignants, enseignants-chercheurs, professionnels et représentants des structures de production et de diffusion artistique (centres d'art, musées, fondations, centres dramatiques nationaux, opéras, etc.)

L'IFR est le lieu privilégié de réflexion et d'élaboration collective, dédié à la recherche par le projet en art dans tous ses aspects, théoriques et pratiques. Il permet ainsi d'élaborer une politique ambitieuse de la recherche en création, au croisement des disciplines.

L'IFR «Arts et Sciences» a été inscrit par l'université dans le cadre de son Contrat d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Grand établissement université côte d'azur

université côte d'azur (unica)

UniCA en chiffres

- 300 formations diplômantes
- 21 composantes de formation
- 14 campus
- 32 000 étudiants
- 20% d'étudiants internationaux (144 nationalités)
- 15 établissements membres et partenaires de l'Université Côte-d'Azur (dont 6 établissements sur la thématique arts et culture)

Passage d'UniCA en tant que Grand Établissement

Par Décret n°2024-845 publié le 16 Juillet 2024, Université Côte d'Azur acquiert le Statut d'EPSCP - Grand Etablissement. Ce changement de statut valide la transformation moderne et innovante entreprise par Université Côte d'Azur depuis 2020.

Après l'obtention en janvier 2016 du très convoité label Initiative d'excellence (IDEX), la classant parmi les universités françaises intensives en recherche, Université Côte d'Azur s'était créée en janvier 2020 sous forme d'Établissement Public Expérimental favorisant ainsi le développement d'une stratégie audacieuse et autonome basée sur le décloisonnement entre formation, recherche et innovation; le développement d'une autonomie accrue des composantes pour décliner la politique de l'établissement et la capacité à exploiter le potentiel de la diversité représentée par l'ensemble de ses membres et partenaires.

Membre fondatrice de l'alliance européenne Ulysseus, porteuse de l'un des quatre Instituts Interdisciplinaires français d'Intelligence

Artificielle (3IA) et dotée de partenariats majeurs avec les grands acteurs nationaux de la recherche, l'Université Côte-d'Azur est labélisée Initiative d'excellence, comptant parmi les 13 grandes universités françaises intensives en recherche fédérées au sein de UDICE.

À travers ses campus répartis entre Menton et Seyne-sur-Mer, l'Université Côte d'Azur déploie un large spectre de discipline: Biologie, Santé, Sport; Droit, Sciences politiques, Économie et gestion; l'Education, Enseignement, Formation; Lettres, Langues, Arts et Communication; Sciences humaines et sociales; Sciences, Ingénierie, Technologie, Environnement.

En 10 ans, Université Côte d'Azur est devenue moteur de son territoire en proposant des formations adaptées aux besoins du territoire azuréen. Elle est lauréate de plusieurs projets labellisés "Compétences et Métiers d'Avenir - CMA" sur des secteurs stratégiques: EFELIA pour la formation en intelligence artificielle, FICCTION pour les industries culturelles et créatives, QuantEdu-France dans le domaine quantique ou encore SaNuRN pour la santé numérique.

Le rôle de l'Université est aussi de former des esprits éclairés: intervention des chercheurs de l'UniCA dans les débats publics sociétaux, publications dans des revues Internationales, démarche de science ouverte, de vulgarisation de la recherche (fête de la science, nuit des chercheurs: ouvert à tous les publics azuréens).

La Villa Arson, composante à personnalité morale de l'Université Côte d'Azur (UniCA)

Depuis 2020, la Villa Arson est entrée dans l'UniCA en tant que composante à personnalité morale. Elle était la première école nationale supérieure d'art avec le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique au sein de PSL et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble au sein de l'Université Grenoble-Alpes, à s'inscrire dans les nouveaux cadres permis par l'ordonnance du 12 décembre 2018 portant création des établissements expérimentaux.

Depuis, de nombreuses autres écoles relevant de l'enseignement supérieur culture ont suivi le même chemin.

Si cette démarche avait pu susciter des interrogations légitimes au sein de la Villa Arson quatre ans après, l'établissement trouve aujourd'hui son attractivité renforcée et ses moyens d'action démultipliés sans que sa singularité et sa spécificité ne soient remises en cause.

Ainsi, la Villa Arson contribue à la définition du projet du Grand Établissement. Pour ce faire, elle est présente dans les organes de gouvernance que sont le conseil d'administration et le comité de pilotage (CoPil), au sein desquels siègent respectivement le secrétaire général et le directeur de la Villa Arson.

Par ailleurs, l'établissement siège à travers son directeur des études et de la recherche au sein du Conseil de l'École doctorale 86 SHAL, il est également membre du Comité de pilotage de l'École Universitaire de Recherche (EUR) CREATES.

De plus, l'école a un siège au sein du Conseil de la Fondation IDEX et fait également partie du conseil d'administration de la Fondation UniCA. Elle est aussi membre du comité électoral consultatif (CEC).

Ses enseignants sont présents dans le département disciplinaire des Arts de l'université et certains ont intégré des laboratoires comme le Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants (CTELA) ou le Laboratoire d'informatique signaux et systèmes (i3S).

Vice-présidence Culture et Société

En résonance avec le projet IDEX qui affirmait une coloration forte dans le domaine arts et culture à travers la présence de ses 7 écoles d'arts et de design, le Grand Établissement a souhaité la création d'une Vice-Présidence politique culturelle confiée depuis janvier 2020 au directeur de la Villa Arson.

Selon les préconisations du rapport d'évaluation HCERES 2022-2023 de l'Université Côte-d'Azur, cette situation est une étape transitoire qui pourrait conduire à terme à un transfert à la Villa Arson du pilotage de la politique culturelle de l'UniCA.

La Direction de la Culture de l'Université Côte-d'Azur (UniCARTS), créée au printemps 2020, propose une offre culturelle à l'ensemble de la communauté universitaire, étudiants comme personnels dans une étroite articulation avec l'ensemble des lieux de production et de diffusion artistique du territoire. Financée par les fonds de la CVEC, ceux de l'IDEX et du programme IDéES de l'ANR, son équipe compte quatre personnes placées sous l'autorité de la direction générale du Grand Établissement. Parallèlement, huit ambassadeurs et ambassadrices Culture recrutés dans le cadre de contrats étudiants, répartis sur différents campus, assurent la promotion de la programmation et participent à sa définition.

S'ajoutant à l'activité de production et la diffusion artistique, UniCARTS développe chaque année une offre d'ateliers de pratiques artistiques couvrant un large éventail de discipline et ouverts à tous les étudiants, conçoit des programmes de résidences dans les laboratoires de l'université (notamment dans le domaine de l'IA en 2024) et met en œuvre une politique de soutien à la professionnalisation à travers des appels dont les étudiants et les diplômés de la Villa Arson sont régulièrement lauréats.

Enfin, UniCARTS coordonne et anime le colège des écoles d'arts de design fédérant les six établissements d'enseignements artistiques membres et associés au Grand Établissement : l'École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA), The Sustainable Design School (BESIGN), le Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice (CNRR), Piste d'Azur - Centre Régional des Arts du Cirque, la Villa Arson.

La saison culturelle 2023-2024 d'UniArts propose une offre riche en événements, diversifiée dans ses contenus, intégrée aux cursus et articulée aux enjeux de recherche de l'UniCA et la Villa Arson.

Cette année, les ateliers de pratiques artistiques se sont internationalisés par la présence d'artistes et d'écrivains comme Sabyr Ghoussoub (Prix Goncourt des lycéens en 2022) invité à encadrer un atelier d'écriture associant des étudiants de l'Université Côte d'Azur et ceux d'Aix-Marseille Université. Un premier programme de résidence artistique dans le domaine de l'intelligence artificielle a conduit Zoé Aegerter, artiste et designer, à développer un projet singulier en partenariat avec l'institut 3IA et le laboratoire de l'INRIA à Sophia Antipolis.

La manifestation Boucan au 109 consacrée à la valorisation des productions issues des ateliers de pratiques artistiques a rassemblé plus de 1600 personnes et le nouveau festival Jazz à Valrose (siège d'UniCA) initié l'année précédente a remporté un vif succès avec près de 2000 spectateurs.

Au total, 35 événements (16 concerts, 2 expositions, 1 performance, 3 événements au théâtre, 5 événements cinématographiques, 4 représentations de danse, 4 événements pluridisciplinaires) ont rassemblé près de 18 000 personnes.

L'ensemble de ces projets ont été menés grâce aux partenaires culturels et artistiques suivants: Anthéa – Antipolis, théâtre d'Antibes (Antibes), Palais des Festivals de Cannes (Cannes), Théâtre de la Licorne (Cannes), Forum Jacques Prévert (Carros), Théâtres en Dracénie (Draguignan), Théâtre de Grasse (Grasse), Les Ballets de Monte-Carlo (Monaco), Le 109, Pôle de cultures contemporaines à Nice (Nice), Cinémathèque de Nice (Nice), La Diacosmie (Nice), Hélioïtrope (Nice), Maison de l'Etudiant (Nice), Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain (Nice), Opéra Nice Côte d'Azur (Nice), Les Ouvriers (Nice), Palais Nikaïa (Nice), Panda Events (Nice), Théâtre National de Nice (Nice), Centre de la photographie de Mougins (Mougins), Scène 55 (Mougins).

Dans le même temps, le programme de soutien à l'émergence a permis d'accompagner les projets portés par cinq étudiants et diplômés de la Villa Arson: Valentin Stassart, Amentia Brochard, Carlota Sandoval, Barthélemy Cabry et Sarah Netter.

Couvrant toutes disciplines artistiques de l'université et de ses écoles, ce dispositif est articulé à un jury de professionnels représentant les différents domaines renouvelés chaque année. Il permet l'attribution d'une aide à la création à hauteur de 5.000 euros pour les projets de création portés par les étudiants (qui doivent associer au moins deux établissements différents) et 10.000 euros pour les diplômés (jusqu'à cinq ans après l'obtention du diplôme). Cette enveloppe est attribuée à la structure partenaire du projet.

Brochure 24-25
pdf / 19.63 Mo

Brochure 23-24
pdf / 9.97 Mo

Brochure 22-23
pdf / 16.2 Mo

Brochure 21-22
pdf / 26.1 Mo

le centre d'art

5

Établissement unique en son genre, la Villa Arson dispose dès son origine d'un centre d'art contemporain totalisant une surface de 880 m² répartie de part et d'autre de la nef du bâtiment principal. La programmation se déploie chaque année à travers deux à trois cycles d'expositions qui s'articulent autour de trois axes : l'émergence, la recherche et l'international.

Le centre d'art se nourrit du programme de résidences d'artistes, de commissaires et de chercheurs ; de coopérations menées avec des structures étrangères dans le champ de la création, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; des projets portés par les participants au programme de doctorat par le projet en Art ; des dispositifs de formation et/ou des lignes de recherches initiés par les enseignants et leurs partenaires. Ces expositions collectives ou monographiques visent à valoriser des artistes qui s'inscrivent ouvertement dans des pratiques contemporaines avec un souci d'expérimentation et de découverte.

Le service des publics élabore différentes missions de médiation auxquelles les étudiants prennent part à travers la réalisation d'actions qui convoquent leurs propres centres d'intérêt recoupant les enjeux artistiques de la programmation.

les expositions

«Ce qui nous oblige»

Exposition des diplômés 2022

29.09.2023–28.01.2024

Commissariat: Sophie Lapalu

Comme chaque année désormais, la Villa Arson expose la promotion précédente de ses diplômés. Au-delà d'un suivi et d'une fidélité pédagogique et artistique, il s'agit avant tout de donner à ces jeunes artistes toutes les conditions professionnelles pour réaliser ensemble ce qui constitue certainement leur première exposition en dehors de l'école. Les jeunes artistes diplômés en 2022 de la Villa Arson dont les travaux sont présentés ici ont ceci en commun: une interdépendance les uns avec les autres, avec l'écosystème qu'est une école, avec un monde de l'art dont ils seront les acteurs, dans une économie globalisée avec laquelle nous sommes tous en prise.

«Qui a peur de Chantal Montellier?»

01.03–25.08.2024

Commissariat: Vanina Géré, Rosa Brux,
Frédéric Wecker

Trop intelligente, trop belle, trop forte, trop rouge? Le mélange de fascination et de crainte que Chantal Montellier a suscité a souvent relégué son art au second plan dans l'histoire de sa réception critique, alors qu'il aurait dû être au centre de l'attention. Cette exposition se concentre sur la période la plus prolifique de la carrière de Montellier, pour inscrire son œuvre dans l'histoire de la bande dessinée comme l'une des plus politiquement pertinentes de son époque. Cette exposition se propose de rendre de nouveau visible une œuvre devenue invisible par la multiplication des carences éditoriales et entend contribuer à la préservation de cette œuvre, dans une perspective résolument matrimoniale.

CANEMORTO, «La Recherche de l'œuvre absolue»

01.03–25.08.2024

Commissariat: Vittorio Parisi

Pour raconter «La Recherche de l'œuvre absolue», CANEMORTO a conçu un parcours artistique-initiatique en deux temps: un court métrage et un cycle de peintures – ou mieux, de monotypes sérigraphiques capables de fonctionner comme des peintures – qui nous permettront de connaître à fond ce lieu riche en histoire(s) et en secrets, à la fois très lumineux et très obscurs, qu'est la Villa Arson. CANEMORTO est un trio d'artistes italiens anonymes, actif depuis 2007.

Parasite 2.0, «Gently Brut»

01.03–25.08.2024

Commissariat: Vittorio Parisi

«Gently Brut» est conçue par Parasite 2.0 comme une série d'interventions spécifiques, réparties autour de la villa d'origine et dans l'architecture imaginée à la fin des années 1960 par Michel Marot, considérée comme l'un des exemples les plus singuliers du brutalisme en France. Comme le titre de cette exposition le suggère, les interventions s'opposent à l'architecture et en incarnent les contradictions: la dureté du béton est adoucie par l'emploi du textile, le gris du brutalisme par des couleurs pigmentées, l'échelle monumentale par l'échelle humaine et la rigueur de la conception par la spontanéité du geste créateur.

valorisation du patrimoine des expositions (1986-2013)

En janvier 2024, en parallèle et en complément du travail autour des éditions, un grand projet de mise en ligne des archives des expositions (323 expositions ne figuraient pas sur le site) ont été publiés sur le site des archives de la Villa Arson, soit plus de 2 600 photos de vues d'expositions, de détails sur les œuvres et des centaines de documents d'accompagnement (cartons d'invitation, affiches, communiqués de presse) permettant de réactiver une riche histoire et un héritage à revaloriser.

Franz West, *Mao mémorial*, 1994,
crédits photo: Jean Brasille

médiation des expositions

La dimension de recherche et d'expérimentation présente dans l'enseignement et les projets artistiques à la Villa Arson spécifie l'orientation donnée à la médiation et favorise la transmission d'une relation à l'art depuis des points de vue situés. La collaboration avec les étudiants, les alumni, les artistes exposés ou invités en résidence pour la politique événementielle, les projets d'éducation artistique et culturelle et les programmes «Égalité des chances» caractérise les actions du service des publics.

Une médiation, associant pédagogie et centre d'art

Le service des publics recrute pour chaque exposition une équipe d'étudiants intéressés par la médiation des expositions et la participation aux projets d'éducation artistique et culturelle.

Les médiateurs bénéficient d'une formation menée par le service des publics et de rencontres privilégiées avec les artistes et les commissaires d'expositions. Régulièrement, des collaborations avec les artistes impliquent les médiateurs pour l'invention et l'activation de dispositifs de médiation spécifiques à une exposition. Ces recrutements se font sous la forme de vacations payées au Smic horaire.

En 2023–2024: 17 étudiants ont bénéficié d'une formation menée par le service des publics.

En 2023–2024: ils ont accueillis 9000 visiteurs dans le cadre des quatre expositions (1800 visiteurs dans le cadre de l'exposition «Ce qui nous oblige»; 7000 visiteurs dans le cadre des expositions «Qui a peur de Chantal Montellier», «CANEMORTO» et «Parasite 2.0»)

éducation artistique & culturelle (eac)

L'éducation artistique et culturelle (EAC) a pour objectif d'encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle à travers l'acquisition de connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture, une pratique artistique ou culturelle. Le service des publics diffuse des appels à candidature auprès des artistes diplômés de la Villa Arson pour participer aux projets EAC sous la forme d'ateliers de pratiques artistiques conçues par les artistes en cohérence avec les enjeux et les manières de faire qu'ils déploient dans leurs pratiques artistiques.

Le Festival des Arts pour les écoles (FAPE)

La Villa Arson est partenaire du FAPE (Festival des Arts pour les Écoles) depuis 2022 et organise chaque printemps, dans ses jardins, des journées d'ateliers conçus et animés par des étudiants et des artistes diplômés en collaboration avec l'équipe du service des publics. Environ 1 000 élèves participent chaque année à ce festival à la Villa Arson. Pour l'édition 2024, la thématique choisie en écho à la programmation artistique de la Villa Arson est « Architectes de l'imaginaire », des projets spécifiques sont menés en amont par les artistes Héloïse Farago et Flavie Loreau avec les écoles de proximité Saint-Barthélemy et Les Oliviers. Les productions réalisées par les enfants sont exposées et accessibles au public.

- En 2024, ont participé en interne 6 étudiants et 2 alumni.
- En 2023, ont participé en interne 5 étudiants et 2 alumni.

Partenariat avec le collège J.H. Fabre à Nice, section cinéma

Depuis plusieurs années, un partenariat est établi entre la section cinéma du collège Jean-Henri Fabre, la Villa Arson et un artiste diplômé de la Villa Arson. L'atelier de pratique artistique est élaboré en collaboration avec l'artiste, les enseignants et les élèves et a pour terrain d'expérimentation la Villa Arson, ses jardins et son architecture. L'atelier a pour vocation de produire un court métrage (de l'élaboration du scénario en atelier d'écriture au tournage et au montage vidéo) avec les élèves de 3e de l'atelier cinéma du collège Fabre encadré par leurs professeurs Sidney Hennion et Anis Mustapha et un artiste invité (alumni de la Villa Arson).

Cette initiative est rendue possible par les récentes évolutions du Pass Culture.

- En 2024, l'artiste invitée (alumni) était Anne Swaenepoël.
- En 2023, l'artiste invitée (alumni) était Helena Gouveia Monteiro.

Partenariat avec le lycée polyvalent Montmajour d'Arles

Ce partenariat a été inauguré en 2024 grâce au Pass Culture.

- En 2024, l'artiste (alumni) était Pierre Corbet.

Partenariat avec le Campus Vert d'Azur, BTS Aménagement paysager

La Villa Arson et le Campus Vert d'Azur s'associent afin d'inviter un artiste (alumni de la Villa Arson) à proposer chaque année à la classe du BTS Aménagement paysager (25 étudiants en moyenne) un atelier de création artistique en résonance avec le jardin Thuret.

- En 2024, l'artiste invitée (alumni) était Léa Doussière.
- En 2023, l'artiste invitée (alumni) était Liv Jourdan.

Partenariat avec le Forum Nice Nord

Depuis plusieurs années, la Villa Arson développe un partenariat avec le Forum Nice Nord, association d'éducation populaire, et accueille les enfants du quartier Nord en leur proposant des activités en lien avec les jardins, l'architecture, l'histoire de la Villa Arson et la programmation artistique de celle-ci.

- En 2024, ont participé en interne 5 étudiants.
- En 2023, ont participé en interne 4 étudiants.

Partenariat avec les acteurs du champ social et du milieu hospitalier

Nous avons développé ces dernières années un accueil régulier de groupes d'enfants éloignés de la culture en hôpitaux de jour comme l'hôpital Lénal à Cagnes-sur-mer ou Saint-Antoine-de-Ginestière. De la même façon, la Villa Arson développe un partenariat avec l'association Agir pour le lien social et citoyen (ALC) qui a notamment pour missions la protection de l'enfance via l'accueil et le soutien aux enfants en danger. Dans le cadre de cette collaboration, la Villa propose à ces enfants différents ateliers, en lien avec les jardins, les expositions, ou encore la création.

- En 2024, ont participé en interne 3 étudiants.
- En 2023, ont participé en interne 2 étudiants.

Participation aux événements nationaux

Journées Européennes du Patrimoine

16-17.06.2023

La Villa Arson a participé à la 40e édition des Journées européennes du Patrimoine. L'occasion pour tous les publics de découvrir le site en visite libre. Des visites guidées sont également réalisées gratuitement.

- Ont pris part 105 visiteurs.

Rendez vous aux jardins

02.06.2024

«Les cinq sens aux jardins», 21e édition des Rendez-vous aux jardins.

Patrice Lorho, responsable des jardins de la Villa Arson, a réalisé une visite commentée des jardins et une cueillette à la découverte des plantes à parfums et de petits arbres fruitiers du domaine.

Le public a également pu participer à plusieurs ateliers sensoriels conduits par l'artiste Flo*Souad Benaddi, alumni de la Villa Arson, et plusieurs étudiants.

- Ont pris part 100 visiteurs.

Ateliers jeune public

30e = Peinture à l'EAU!

Les 15, 17, 19, 22, 24 et 26.07.2023
Inauguré en 2024 et destiné aux enfants de 3 à 6 ans, cet atelier est conçu et animé par Nina Campo, chargée des publics à la Villa Arson.

- Ont pris part 120 personnes.

Le Festival d'art contemporain Les Visiteurs du soir par BOTOX(S)

12-13.04.2024

La Villa Arson a participé au Festival d'art contemporain Les Visiteurs du soir, organisé par le réseau BOTOX(S). À cette occasion, le public a pu découvrir les expositions «Qui a peur de Chantal Montellier?», «La Recherche de l'œuvre absolue» de CANEMORTO et «Gently Brut» de Parasite 2.0. Une rencontre avec le collectif Rosa Brux – Jeanne Gillard et Nicolas Rivet – co-commissaires de l'exposition «Qui a peur de Chantal Montellier?» a été également proposée aux participants.

- Ont pris part 150 visiteurs.

les résidences d'artistes

6

À la croisée des missions de production artistique, d'enseignement et de recherche, le pôle de résidences est un vecteur essentiel d'ouverture internationale, permettant aux étudiant·es d'être en relation régulière avec les scènes multipolaires de la création, renouant ainsi avec le projet originel de l'établissement.

Rayonnant sur l'ensemble des activités de la Villa Arson, ces résidences permettent ainsi l'accueil d'artistes et de chercheurs sélectionnés sur un projet spécifique à partir de critères d'expérimentation, de diversité et d'originalité.

Des artistes et chercheurs en exil ou en situation d'urgence du fait de la guerre ou de l'instabilité politique et sociale dans leur pays d'origine sont également accueillis en résidence, notamment avec l'appui de PAUSE – Programme national d'accueil en urgence des artistes et scientifiques en exil – porté par le Collège de France.

Les résidents sont accueillis dans les douze studios situés dans le jardin du Bosco, à l'entrée du domaine. Leur présence régulière permet aux étudiants de s'ouvrir à d'autres récits, d'enrichir leur compréhension du monde et de nourrir leur pratique artistique.

Des liens privilégiés ont été établis avec les scènes artistiques de diverses régions du monde, à travers des programmes de coopération conventionnés avec des structures étrangères dans le champ de la création, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au cours des quatre dernières années, 22 résidences artistiques ont été développées grâce à de nombreux partenaires dans plus de dix pays, avec le soutien des réseaux culturels et diplomatiques français et étrangers.

des résidences internationales sur mesure

Tout au long de l'année universitaire, la Villa Arson accueille des artistes en résidence dans le cadre de partenariats sur mesure visant à tisser des liens étroits avec les foyers les plus dynamiques de création et d'expérimentation artistique à travers le monde.

Les résidents sont logés sur le site de la Villa Arson, disposent d'une aide financière, d'un atelier individuel de travail et ont la possibilité de développer un projet de recherche ou de création dans les ateliers techniques de l'école d'art, au contact des étudiants et de l'équipe enseignante. Un accompagnement individuel leur est proposé, ainsi qu'un programme de rencontres et de mise en relation avec les acteurs locaux et régionaux de l'art contemporain.

Ils/elles sont invités à contribuer à l'offre pédagogique de l'école d'art, sous la forme de conférences, workshops, séminaires ou à travers des rencontres avec les étudiants et les enseignants.

Les résidences sont financées en partie sur les fonds propres de l'établissement, avec un co-financement des institutions partenaires (réseaux culturels français et étrangers et lieux de résidence pour les programmes croisés). Les artistes sont sélectionnés à l'issue d'appels à candidatures spécifiques à chaque programme, par un comité composé de représentants des institutions partenaires et de personnalités extérieures et/ou par un comité interne composé du directeur artistique de la Villa Arson, de la responsable des relations internationales et des résidences, du directeur des études et de la recherche et d'un enseignant.

les résidences internationales et pays de provenance des résidents

Marseille
Dos Mares

Résidences sortantes

Brésil

Résidences entrantes

Chizu Anucha
Cove Park
Magnetic
Royaume-Uni
Emilija Skarnulyte
Lituanie

Janna Zhiri
Estrid Lutz
France
Marseille
Dos Mares
Nicola Di Giorgio
Italie

Tunis
32bis
Algérie
Tunisie
Achref Bettaieb

Sepideh Zamani,
Iran
Israël
Michal Sophia Tobiass

1er semestre

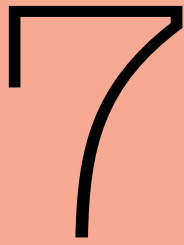
- Michal Sophia Tobiass, Israël
18.09-15.12.2023
Artiste plasticienne
Résidence de recherche, en partenariat avec l'Institut français d'Israël.
- Dan Kim, Corée du Sud
25.09-15.12.2023
Artiste plasticien
Résidence de production dans l'atelier de céramique, en partenariat avec Nendo Galerie, Marseille.
- Sepideh Zamani, Iran
28.09-15.12.2023
Artiste plasticienne
En partenariat avec l'Ambassade de France en Iran.
- Janna Zhiri, France
Octobre 2023
Artiste plasticienne, diplômée de la Villa Arson
Résidence de production dans les ateliers techniques.
- Achref Bettaieb, Tunisie
13.10-15.12.2023
Artiste et vidéaste
Résidence croisée, en partenariat avec le 32bis, centre d'art contemporain à Tunis.

- Chizu Anucha, Royaume-Uni
29.01-08.04.2024
Artiste audiovisuel et musicien écossais
Dans le cadre du programme Magnetic 2 (tandem Villa Arson – Cove Park), en partenariat avec l'Institut français du Royaume-Uni, Fluxus Art Projects, le British Council et Creative Scotland.
- Nicola Di Giorgio, Italie
08.01-06.04.2024
Photographe et plasticien
Résidence de recherche dans le cadre du Nouveau Grand Tour, en partenariat avec l'Institut culturel Italien de Paris.
- Emilija Skarnulyte, Lituanie
3-30.04.2024
Artiste et cinéaste
Résidence dans le cadre d'un partenariat avec la Citadelle de Villefranche-sur-Mer pour la préparation d'une exposition dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024.
- Estrid Lutz, France
28.05-02.07.2024
Artiste plasticienne
Résidence dans le cadre d'un partenariat avec la Citadelle de Villefranche-sur-Mer pour la présentation d'une exposition (29.06-24.09.2024).

El Meya, *Jazira*, 2023
 crédit photo: JC Lett / Villa arson Nice

les éditions

BRUNO

**BRUNO
LONGISSIMO**

La Villa Arson, une maison d'édition

Depuis sa création, la Villa Arson a publié plus de deux cents titres en lien étroit avec les expositions du centre d'art, le programme de résidence, la formation et la recherche. Pour cela la Villa Arson collabore avec de nombreuses maisons d'éditions françaises et internationales et ses ouvrages sont largement distribués. Disponibles à la vente sur notre site, les ouvrages sont également disponible dans notre librairie à l'entrée des expositions. L'année 2024 marque le 40e anniversaire de la maison d'édition Villa Arson, 1984–2024.

En chiffres

40
ans

239
titres

38
maisons d'éditions
internationales associées

En 2023-24

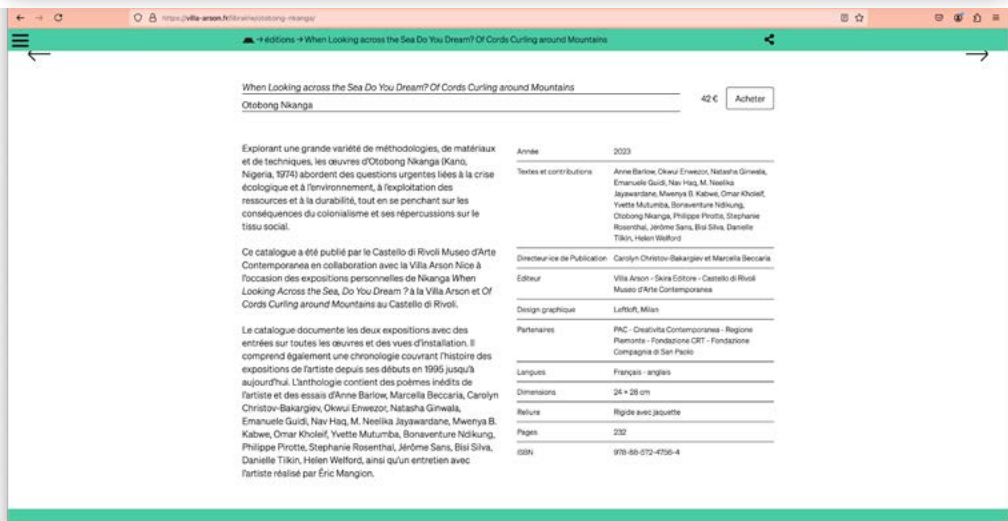
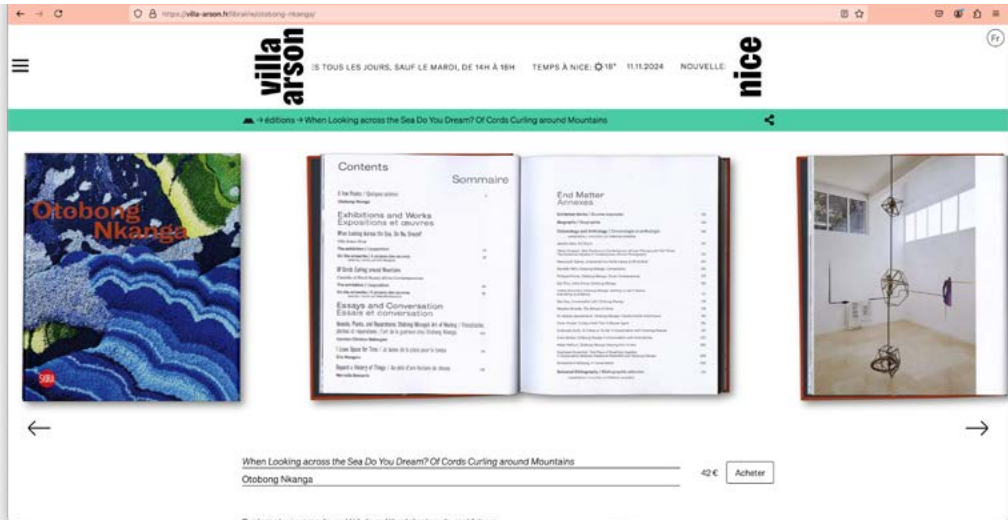
16
auteurs associés

17
artistes associés

un nouveau site dédié aux éditions

À cette occasion, un grand projet de mise en valeur des éditions a été mené par la nouvelle responsable des éditions Alice Dusapin, en collaboration avec l'archiviste et artiste Jade Bouvard. En collaboration avec le studio de graphisme In the Shade of a Tree, le site des éditions a été entièrement repensé pour une meilleure visibilité des ouvrages. Les 239 titres qui constituent le catalogue des éditions ont été repris entièrement en photos, les fiches et textes accompagnant chaque livre réécrits, et la navigation dans le

moteur de recherche du catalogue amélioré grâce au développement interne du site par Erik Hartin et Jérôme Rigaud. Ce grand projet de développement et d'accompagnement de la valorisation du site des éditions a également pour objectif de pouvoir, dans un second temps, réactiver les ventes de nombreux titres très actuels mais peu visibles.

les nouvelles collections et titres

Dans cette volonté de pérenniser et valoriser le département des éditions et de souligner que la Villa Arson est également une maison d'édition forte de proposition et de collaboration avec des acteurs et actrices internationaux, deux collections ont été inaugurées en 2024.

La collection «Surface Démange / Scratching the Surface» avec MIT Press – Sternberg

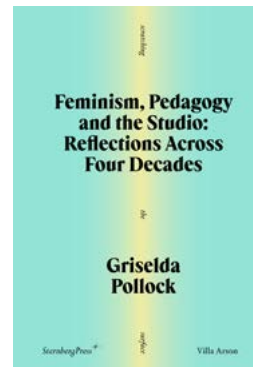
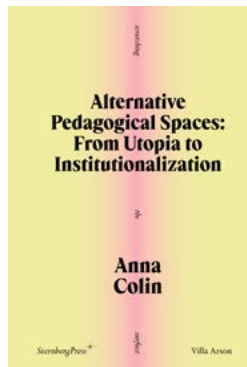
Cette collection publie des textes de références quant aux enjeux contemporains et spécifiques aux pédagogies critiques en art. Cette collection dirigée par Sophie Orlando (professeure de théorie et d'histoire de l'art à la Villa Arson) et Alice Dusapin (responsable des éditions) est publiée en version française par la Villa Arson et en partenariat avec Sternberg Press et MIT Press pour la version anglaise. Ce nouveau partenariat permettra une visibilité inestimable aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni.

Quatre titres à paraître

- Griselda Pollock, *Feminism, Pedagogy and the Studio: Reflections Across Four Decades*
- Griselda Pollock, *Féminisme et pédagogie au cœur des formations artistiques: 40 ans d'expérience*
- Anna Colin, *Alternative Pedagogical Space from Utopia to Institutionalization*
- Anna Colin, *Espaces pédagogiques alternatifs: de l'utopie à l'institutionnalisation*

En quelques chiffres

- Montant pris en charge par la Villa Arson pour la confection d'un titre: 12 000 €, comprenant la production de 700 copies françaises et 700 copies anglaises.
- Prix de vente: 12 €.
- La production est entièrement financée par la Villa Arson, tandis que la communication et la distribution de l'ouvrage en version anglaise sont prises en charge par les équipes de Sternberg Press et MIT Press aux États-Unis. Cette collaboration donnera une visibilité internationale à la collection, aussi bien en librairies que sur les campus universitaires.

La collection «PasSage»

Pensée comme un projet d'ouverture internationale pour les éditions de la Villa Arson, cette collection est dédiée à des artistes contemporains français ou étrangers ayant gravité autour de la Villa Arson (anciens résidents, artistes internationaux de passages, artistes niçois, anciens étudiants ayant acquis une renommée internationale). La collection, en s'associant à d'autres éditeurs, publie des ouvrages monographiques ambitieux portant sur ces passagers et passagères qui ont contribué au rayonnement de la Villa Arson.

En quelques chiffres

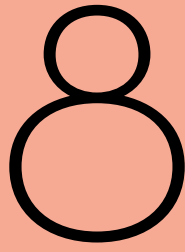
- Montant pris en charge par la Villa Arson pour la confection de ce titre: 7 000 €.
- Le reste de la production a été pris en charge par nos collaborateurs: Mousse Publishing, Haus der Waldsee, Air de Paris, et l'estate de Bruno Pélassy.
- Le titre rejoint la collection «PasSage» et nous récupérons pour la vente sur notre site, par l'intermédiaire de notre distributeur Les presses du réel, 300 copies. Prix de vente: 40 €.

Les fourmis courent en deux sens

L'année 2023–2024 marque une nouvelle collaboration avec la maison d'édition Archives Books, basée à Berlin, pour la parution de l'ouvrage *Les fourmis courent en deux sens*. Dirigé par Sophie Orlando (enseignante en théorie des arts à la Villa Arson) et Katrin Ströbel, cet ouvrage collectif est issu d'un projet de recherche théorique, Situations Post (2014–2013), qui prend pour point de départ la manière dont les changements géopolitiques, économiques et sociaux actuels induisent un renouvellement et un ajustement des stratégies artistiques.

la bibliothèque

La bibliothèque d'étude et de recherche remplit des missions d'accueil, d'orientation et d'information. Elle vient en appui de l'enseignement et de la recherche en répondant aux besoins des enseignants et en impulsant des propositions. Espace de travail et de vie convivial, elle favorise la recherche et le partage des connaissances. Le prêt des documents est ouvert aux étudiants et enseignants de la Villa et de l'ensemble de la communauté Université Côte d'Azur. Ses collections sont également accessibles en consultation sur place pour le public extérieur.

Riche d'environ 53 000 documents (ouvrages, catalogues d'exposition, collections audiovisuelles, périodiques, livres d'artiste), la collection de la bibliothèque de la Villa Arson poursuit deux objectifs principaux: offrir un panorama des recherches artistiques les plus contemporaines et maintenir un fonds de référence sur l'histoire de l'art. Elle conserve également un fonds patrimonial, principalement du XIXe siècle, incluant des ouvrages anciens issus de dons d'artistes et des titres particulièrement rares et précieux, comme l'exemplaire de *Jazz* de Matisse, dédié par le peintre.

La bibliothèque de la Villa Arson est intégrée à plusieurs réseaux pour accroître la visibilité et l'accessibilité de ses fonds documentaires spécialisés en art: les bibliothèques universitaires d'UniCA, le Sudoc (réseau des bibliothèques de l'enseignement supérieur en France) et l'association BEAR (Bibliothèques d'écoles d'art en réseau).

3327
entrées

348m²
surface de la salle de lecture

92m²
réserve
(collections en accès indirect)

53000
documents

136
jours d'ouverture

459
documents acquis

2626
prêts

l'offre documentaire

Accroissement des collections

465 nouveaux ouvrages sont entrés dans les collections de la bibliothèque en 2023.

L'accroissement des collections se fait principalement par le biais des commandes, ainsi que par les échanges de publications avec d'autres institutions, centres d'art, musées et écoles d'art. La bibliothèque est actuellement abonnée à 42 titres de revues. En 2023, a débuté l'abonnement à un nouveau titre de périodiques: *The Funambulist*, version française.

Ressources numériques

La bibliothèque poursuit des abonnements électroniques aux deux titres suivants:

- Tënk, plateforme de vidéo à la demande spécialisée dans les documentaires d'auteurs.
- AOC, quotidien en ligne, écrit par des chercheurs, des intellectuels, des écrivains et des journalistes.

Par ailleurs, les étudiants et enseignants bénéficient des ressources numériques de l'Université Côte d'Azur, via le site web des bibliothèques universitaires, grâce à leurs identifiants UniCA.

Parmi ces ressources:

- Europresse: base d'articles en texte intégral issus d'un grand nombre de titres de la presse d'actualités française et internationale, parmi lesquels *Le Monde*, *Libération*, *Courrier international*, *Les Échos*, *L'Express*, *L'Obs*, *La Croix*, *Le Point*, *Télérama*, *New York Times*, *The Guardian*...
- Cairn: portail francophone de revues et d'ouvrages en sciences humaines et sociales.
- JSTOR: large bouquet de revues transdisciplinaires universitaires et scientifiques.
- OpenEditions: portail de publication en sciences humaines et sociales francophones.

Dépenses d'acquisitions

En 2023, le budget documentaire a permis de maintenir une offre documentaire stable par rapport à l'année précédente. L'essentiel du budget a été consacré aux commandes de livres (47 %), à la refacturation du système de gestion des bibliothèques et du catalogue par l'université, très importante cette année en raison de la mise en production d'un nouveau SIGB (30 %), et des abonnements aux périodiques, gérés de façon centralisée (24 %).

Collections patrimoniales

En 2023, une partie des archives iconographiques de Michel Marot a été versée et cataloguée sur la base Humazur, la bibliothèque numérique des bibliothèques de l'Université Côte d'Azur: 110 clichés consacrés à la construction et à la livraison du bâtiment.

La présence sur cette bibliothèque numérique, construite sur Omeka-S, permet notamment à terme une visibilité sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, et sur le projet Europeana.

podcast radio arson

Lancé fin 2022 par Christophe Robert et Tristan Gramont, le podcast de la bibliothèque poursuit son activité et totalise actuellement 28 heures d'écoute, sur 50 émissions.

Près de 40 émissions ont été enregistrées en 2023–2024, reflétant la diversité des activités de la Villa Arson (résidences, expositions, workshops, partenariats, invitations de la bibliothèque) et représentative de toutes les disciplines qui traversent l'établissement (sélection):

- [Méryll Ampe](#), musicien, à l'occasion de son concert et de son atelier avec L'Orchestre inharmonique
- [Gorge Bataille](#), poète, à l'occasion de son invitation en workshop
- [Collective Dansmalangue](#) (Sarah Netter, Flo*Souad Benaddi et Emma Bigé) à l'occasion de leur traduction du livre de Jack Halberstam *Trans**
- [Philippe Descola](#), anthropologue
- [Claire Doyon](#), réalisatrice, pour son long métrage documentaire *Pénélope, mon amour*
- [Les fourmis courent en deux sens](#), création radiophonique autour du livre du même nom publié par Sophie Orlando et Katrin Ströbel aux éditions Villa Arson et Archive Books
- [Maurice Fréchuret](#), historien de l'art, pour son livre *Respirer. La puissance créatrice du souffle*
- [Vanina Géré, Frédéric Wecker et le collectif Rosa Brux](#), représenté par Jeanne Gillard, à l'occasion de l'exposition dont ils assurent la curation, «Qui a peur de Chantal Montellier?»
- [Yann Gonzalez](#), réalisateur
- [David Hartt](#), artiste et curateur
- [Simon Johannin](#), écrivain, à l'occasion de son invitation en workshop
- [Morgan Labar](#), historien de l'art, pour son livre *La gloire de la bêtise. Régression et superficialités dans les arts depuis la fin des années 1980*
- [Éric Mangion](#), curateur, critique et directeur de centre d'art
- [Gwenn et Nathalie Maseglia](#), comédiennes, militantes, à l'occasion de la présentation de leur spectacle *Tempête(s)* à la Villa Arson
- [Lukas Meir](#), artiste peintre, dans le cadre de son exposition «The Anointing»
- [Pascale Obolo et David Démétrius](#), du collectif Afrikadaa
- [Anthony Passeron](#), écrivain, auteur du roman *Les Enfants endormis*
- [Vanessa Ramonbordes, Jean-Philippe Labadie et Isham Aboulkacim](#), dans le cadre de la résidence d'écriture cinématographique RÉCIFS
- [João Pedro Rodrigues](#), réalisateur
- [Michal Sophia Tobiass](#), artiste en résidence à la Villa Arson
- [Anaïs Vaugelade](#), autrice, illustratrice et éditrice en littérature jeunesse
- [Mawena Yehouessi](#), artiste et doctorante en recherche-crédation

Cette année, un nouveau format a aussi été initié, «Une bibliothèque peut en cacher une autre», où les enseignants de la Villa Arson partagent un regard sur leur bibliothèque:

- [Vanina Géré](#), historienne, critique d'art et enseignante
- [Sophie Orlando](#), autrice, chercheuse et enseignante

Le podcast est désormais disponible sur Soundcloud, et depuis cette année sur Arte Radio et Youtube. Nous souhaitons nous développer sur Apple podcast et Spotify l'année à venir.

Participation à la vie de l'établissement

- Tables documentaires sur les expositions, les cours, les conférences.
- Participation aux jurys d'examens d'entrée, participation ponctuelle aux galeries d'essai.
- Suivi, conservation et traitement documentaire des mémoires de DNSEP.

Réseaux, Coopérations et partenariats

- La bibliothèque accueille régulièrement des stagiaires.
- Journée des personnels SCD le jeudi 4 juillet 2024: accueil d'environ 80 professionnels des bibliothèques travaillant sur le réseau des bibliothèques universitaires de Nice et bibliothèques associées (IUT, INSPE), présentation des activités de l'établissement, ateliers.
- Participation au réseau BEAR (Bibliothèques d'écoles d'art en réseau): dépouillement des revues *October* et *Neural*, catalogage des mémoires de DNSEP.

architecture, jardins & patrimoine

Villa
arson

Conçue dans les années 1960 par l'architecte Michel Marot, la Villa Arson constitue un ensemble architectural unique en son genre. S'inscrivant de manière furtive dans le paysage urbain, l'architecture et les espaces paysagers se déploient sur 2,3 hectares (17 000 m² de surfaces bâties) en épousant la topographie de la colline, tel un «lézard allongé au soleil» (Michel Marot).

Les bâtiments modernes en béton recouverts de galets viennent s'enchâsser dans le périmètre défini par les grands sujets (pins parasols et cyprès) plantés à l'époque de la famille Arson. La bâtisse historique est enserrée dans un étagement de terrasses selon le principe des jardins à l'italienne de l'ancien domaine, conduisant à deux auditoriums extérieurs orientés vers la mer. Rappelant les villages perchés méditerranéens, l'architecture joue avec la lumière, mêle l'intérieur et l'extérieur, renvoie le minéral au végétal et distribue les ateliers et les salles de cours à travers un cheminement labyrinthique.

Au fil des expositions et des commandes publiques réalisées pour le site, un ensemble d'œuvres in situ accompagne le parcours du visiteur.

Œuvres in situ

Le parcours du visiteur sur le site est scandé par la présence d'œuvres in situ. Certaines sont des dépôts d'artistes, fruit d'invitations faites notamment dans le cadre du cycle d'expositions «Sous le soleil», d'autres œuvres sont le résultat de commandes publiques réalisées depuis 1988.

- Felice Varini, *Villa Arson (terrasse n°4)*, 1988
- Ulrike Grüber, *Sans titre*, 1988
- Michel Verjux, *Sous le plafond (sur le sol exactement)*, 1988–2010
- François Morellet, *90° à l'ombre*, 1989
- Dan Graham, *Pyramid for Villa Arson*, 1989
- Maurizio Nannucci, *Nice Nice*, 1990
- Bertrand Lavier, *Argens sur Decaux*, 1990
- Siah Armajani, *Mobilier de jardin*, 1994–1995
- Henri Olivier, *Les Quatre patios de la Villa Arson*, 2011

Les jardins

Le jardin de la Villa Arson présente des caractéristiques peu communes. Héritier d'un parc arboré, vieux parfois de plusieurs siècles, il est surtout marqué par un aménagement contemporain, œuvre de l'architecte Michel Marot. Ainsi les terrasses plantées nécessitent une technicité et une attention particulières liées à la culture hors sol. Le végétal et le bâti s'imbriquent partout dans les différents espaces, nécessitant un rapport équilibré entre les deux afin que le projet demeure lisible.

L'ensemble de pins parasols, élément fondamental de la scène paysagère du site, doit faire l'objet d'un suivi et d'une attention particulière. Une étude sur l'état sanitaire de ces arbres a été menée en 2021, conduisant à des opérations d'élagage et de haubannage. Une mise à jour du document devra être réalisée en 2025 par le même expert en arboriculture ornementale.

Dans le même temps, le vieillissement des structures maçonnées du jardin impose des interventions régulières pour ne pas entraver la circulation du public et permettre un développement normal et sécurisé des arbres du jardin du Bosco. Des travaux ont été réalisés en 2023 et 2024 en ce sens.

La rénovation du bâtiment 5, débutée en 2024, s'achèvera en 2025 par la réhabilitation d'un élément majeur du projet architectural de

cet espace : un patio planté au sein même d'un atelier de l'école.

Diagnostic patrimonial

Afin de répondre à la complexité et à la dimension du site, le comité de suivi architectural et patrimonial créé en 2020 a suggéré la réalisation d'une étude préalable. À l'issue d'un marché, l'établissement s'est associé à Claudia Devaux, architecte du patrimoine, spécialiste des ouvrages XXe (reconnue notamment pour la rénovation de la Villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin) pour piloter la démarche.

Cette étude comprend un diagnostic patrimonial confié à Éléonore Marantz, historienne de l'architecture à la Sorbonne et spécialiste de Michel Marot, un inventaire des pathologies à l'échelle du site et l'élaboration d'un programme de travaux pluriannuel phasé et hiérarchisé. Cette analyse réalisée au cours de l'année 2023 et qui a fait l'objet d'un rendu final en avril 2024 envisage un programme d'investissements chiffrés à hauteur de 20 millions d'euros sur dix ans.

Inscription au titre de Monuments historiques

Afin de garantir une meilleure protection et valorisation de ce site exemplaire de l'architecture XXe, la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) du 4 juillet 2024 a procédé à la réinitialisation de l'inscription du bâtiment (jusqu'ici inscrit dans sa définition de 1943) pour réinscrire la totalité du domaine dans sa réalité d'aujourd'hui et a également formulé un vœu de classement. Il est ainsi envisagé une présentation du dossier de la Villa Arson devant la Commission nationale des monuments historiques courant 2025.

Conduire une démarche globale en faveur du développement durable

L'appropriation des enjeux environnementaux est un sujet abordé de manière transversale et globale. Tous les aspects de l'établissement sont concernés. La gestion de l'eau, les orientations pour les jardins à travers le choix d'espèces d'arbres et de plantes intégrant l'évolution climatique en cours, la prise en compte des nouvelles pathologies des végétaux, les choix de matériaux et de prestataires pour la production des œuvres et pour les scénographies des expositions, leurs réemplois, les enjeux de la mobilité des visiteurs, des usagers, des étudiants, la politique éditoriale, le système d'information, la consommation énergétique du bâtiment sont quelques-uns des innombrables thèmes à traiter sous le prisme de la transition écologique.

Dans ce prolongement, les réflexions qui ont accompagné la réalisation de l'étude ont fait apparaître le domaine de la Villa Arson sous un nouveau jour. Dans un contexte urbain qui s'est fortement densifié au fil du temps, le site est aujourd'hui un véritable poumon vert, un espace de respiration à destination des habitants du quartier et au-delà, permettant des modes de fréquentation variés. Il peut ainsi s'adresser à un large public dont la motivation n'est pas seulement l'intérêt pour la création contemporaine.

Dans ce cadre, toute la communauté de la Villa Arson est engagée dans la transformation des pratiques, des manières de produire, de faire et d'être en repensant les relations à la nature pour mieux la respecter et la préserver, en défendant la diversité.

la vie administrative

10

les organes de direction et de pilotage de la villa arson

Le conseil d'administration (CA)

Le conseil d'administration est l'instance décisionnelle sur laquelle repose l'approbation des orientations stratégiques et budgétaires de l'établissement. Il délibère notamment sur le contrat d'objectifs et de performance; le programme et le rapport d'activité; l'établissement, la modification du budget et l'adoption de son compte financier annuel; les conditions de rémunération des agents recrutés ainsi que les projets d'achat immobilier; les conventions et contrats conclus avec des partenaires extérieurs; l'organisation de la scolarité et des études.

Présidé par Sandra Hegedüs depuis 2019, le CA de la Villa Arson comprend quinze membres

- 2 représentants de l'État (le directeur général de la création artistique du ministère de la Culture ou son représentant, le directeur régional des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte-d'Azur ou son représentant)
- Le maire de la ville de Nice ou son représentant
- Le président de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ou son représentant
- Le président de l'Université Côte d'Azur ou son représentant
- 3 personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences professionnelles
- 3 représentants des enseignants élus pour trois ans renouvelables
- 2 représentants des autres catégories de personnel élus pour trois ans
- 2 représentants des étudiants élus pour un an
- Le contrôleur budgétaire régional et l'agent comptable de la Villa Arson assistent au conseil d'administration avec voix consultative

CA

- 1er mars 2024
- 5 décembre 2023

Les étudiants n'ont pas été représentés dans le cadre du conseil d'administration faute de candidature lors des élections.

La Commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante (CRPVE)

La CRPVE est l'instance consultative chargée de conseiller et d'appuyer la mise en œuvre du projet pédagogique défini au sein de l'établissement. Elle est, entre autres questions, saisie pour donner son avis sur les orientations pédagogiques et de recherche de l'école, ainsi que sur l'organisation de la scolarité et des études, la mise en œuvre des partenariats et des échanges, la politique d'exposition et de publication, et l'attribution de bourses de voyages et d'études (hors bourses sur critères sociaux). La CRPVE peut, par ailleurs, à l'invitation de son président, entendre des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.

La CRPVE comprend douze membres de droit

- Le directeur de l'établissement, président
- 5 représentants des enseignants élus pour trois ans
- 1 représentant des techniciens d'assistance pédagogique élu pour trois ans;
- 2 enseignants coordonnateurs élus pour un an
- 3 représentants des étudiants élus pour un an

CRPVE

- 22 février 2024
- 26 mars 2024

Le Comité Social d'administration (CSA)

L'établissement dispose également d'un Comité Social d'Administration né de la fusion des actuels comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique).

Le CSA comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants du personnel.

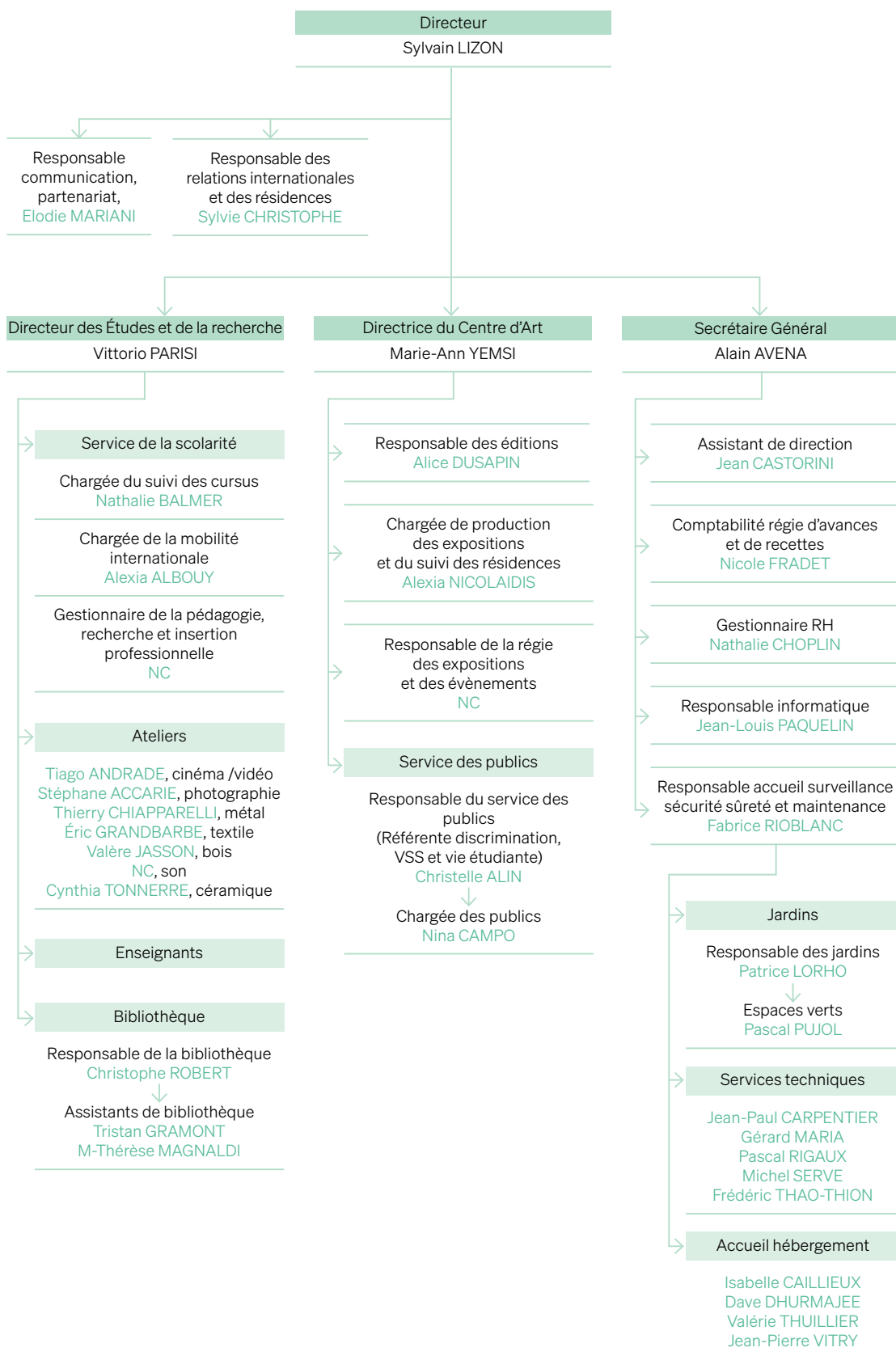
CSA

- 3 juillet 2024
- 6 mai 2024
- 22 février 2024
- 23 novembre 2023

En 2024 un nouvel organigramme avec trois pôles identifiés a été validé par les instances.

Le recrutement de la nouvelle direction du centre d'art et l'inscription de la démarche de labellisation Centre d'art d'intérêt national ont permis d'aboutir à la définition d'une nouvelle version (présentée lors du CSA du 6 mai 2024).

Sous l'autorité du directeur de l'établissement, l'ensemble des activités de la Villa Arson sont désormais regroupées au sein de trois pôles: la direction des études et de la recherche; la direction du centre d'art et le secrétariat général.

→ Liens hiérarchiques

budget

Budget pour l'exercice 2023

→ Montant total des recettes :
4 213 424,58 €

Autres financements

- Recettes propres (valorisation du domaine, droits d'inscriptions et frais de scolarité, activités commerciales)

→ 267 274,34 €
6,3 %

- Financements des collectivités locales (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Département des Alpes-Maritimes, Ville de Nice)

→ 135 000 €
2,5 %

- Financement publics (Collège de France, Institut français en Israël, Ambassade de France au Brésil, Programme européen sur la céramique, Laboratoire International Avancé)

→ 92 771,80 €
2,2 %

Subventions de fonctionnement

- Subventions pour charge de service public (SCSP)

→ 1 758 121,44 €
41,7 %

Autres financements de l'État (DRAC, subventions de fonctionnement fléchées du ministère de la Culture)

→ 80 900,00 €
1,9 %

Subventions d'investissement

- Subventions pour charge d'investissement du ministère de la Culture

→ 909 357,00 €
21,6 %

Subvention investissement fléchée de l'État (pour la mise en oeuvre du schéma directeur immobilier (comprenant notamment la restauration des bétons))

→ 1 000 000,00 €
23,7 %

L'année 2023 a confirmé le retour plein et entier de l'ensemble des activités pédagogiques et culturelles sur site. Toutes les activités engagées ont pu être menées à leur terme avec, en point d'orgue, le premier projet artistique européen transfrontalier dans le cadre du dispositif Alcotra.

La Villa Arson, la Fondation Sandretto Re Rebaudengo (Guarene et Turin, Italie) et l'Office de Tourisme Langhe Monferrato Roero (Alba, Italie) a conçu depuis mars 2022 un projet de coopération transfrontalière intitulé Perspectives / Prospettive. Son objectif était de promouvoir la protection et l'utilisation consciente du territoire à travers l'art contemporain, dans le respect de l'environnement. Financé par le programme Interreg V-A Italie-France Alcotra 2014-2020, le projet s'est déployé en Italie et en France de mars 2022 à mai 2023.

La Fondation Sandretto Re Rebaudengo a réalisé deux installations artistiques sous le commissariat de Tom Eccles, directeur exécutif du Center for Curatorial Studies de Bard College.

La Villa Arson a coordonné la réalisation de cinq propositions artistiques dans la vallée de la Roya, sous le commissariat de Gino Gianuzzi. Dans un environnement profondément marqué par le passage de la tempête Alex, les artistes français et internationaux animent des rencontres selon des modalités d'interventions variées. Leurs œuvres inscrites dans le paysage traduisent des regards singuliers et créent de nouveaux imaginaires.

Parallèlement un cycle de conférences sur le vivant à l'aune du changement climatique a été organisé à la Villa Arson. Les artistes, philosophes, chercheurs, sociologues, anthropologues et scientifiques invités ont explorés les croisements entre la création artistique et la conscience environnementale.

Le projet Alcotra a bénéficié d'un financement de 174 187 €

Le budget 2023 de l'établissement a été marqué par le soutien renouvelé du ministère de la Culture avec notamment le versement d'une subvention complémentaire d'investissement de 1 000 000 d'euros pour la mise en oeuvre du schéma directeur immobilier (comprenant notamment la restauration des bétons. Les projets de la Villa Arson ont été retenus au titre des appels à projets du ministère soit Culture Pro, l'aide à la mobilité internationale, les actions de tutorat, les actions en faveur de la santé et du bien être des étudiants, les actions contre les violences sexuelles et sexistes.

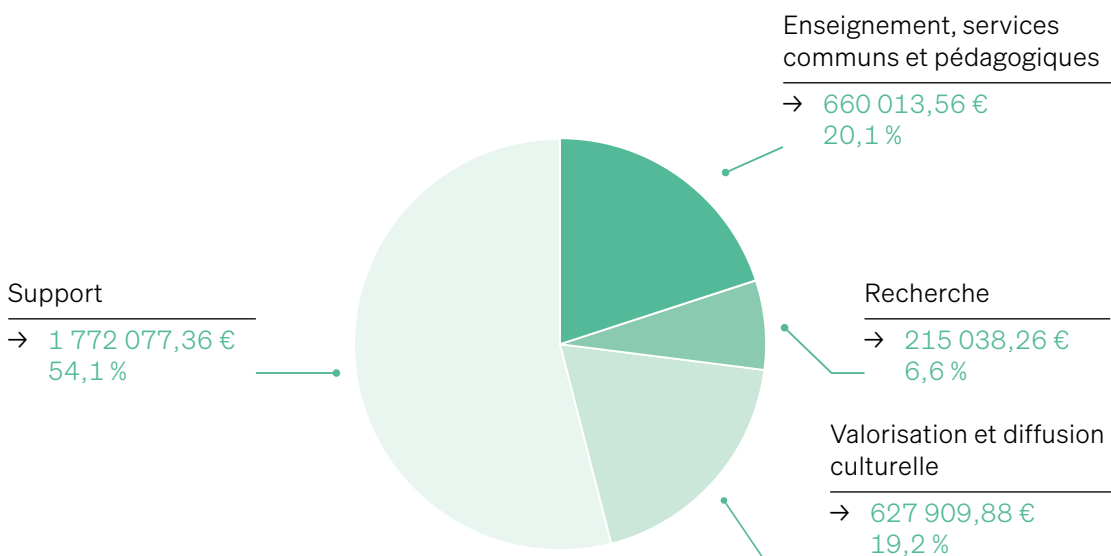
Les autres financements publics ont été versés par la Région PACA, le département des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice. Les recettes propres sont essentiellement issues du concours d'entrée, des inscriptions et locations d'espaces.

L'établissement a conclu des partenariats avec le Collège de France, l'Institut français en Israël, l'Ambassade de France au Brésil.

Dépenses pour l'exercice 2023

Dépenses totales (incluant les dépenses de fonctionnement, d'investissement et de personnel, rattachées à chaque axe stratégique)

→ 3 275 039,06 €

De manière générale, les dépenses ont été impactées par la hausse des dépenses d'énergie, cependant le budget de l'établissement a permis de mener à bien l'ensemble de ses missions pédagogiques et artistiques.

Les crédits de paiement engagés par l'établissement en 2023 ont été d'un montant total de 3 275 039,06 €.

Les dépenses de fonctionnement liées à l'**enseignement, services communs et pédagogiques** pour un montant en crédits de paiement de 258 637 €.

Les dépenses de fonctionnement liées à la **recherche** pour un montant en crédits de paiement de 215 038,26 €.

Les dépenses de fonctionnement liées à la **valorisation et la diffusion culturelles** pour un montant en crédits de paiement de 627 909,88 €.

Les dépenses de fonctionnement liées aux **fonctions support** pour un montant de 1 772 077,36 €. Les fonctions support représentent 54 % des charges engagées par l'établissement et regroupent l'ensemble des dépenses communes nécessaires aux activités métiers comme les dépenses de fluides, de maintenance et les marchés de nettoyage, de restauration collective, d'informatique.

Le montant des dépenses de personnel a été de 663 989,28 €.

Les dépenses d'investissement engagées par l'établissement ont été d'un montant total de 979 460,52 € en AE et de 795 683,22 € en CP. Parmi les investissements notables réalisés en 2023, il convient de citer l'équipement audiovisuel de l'amphithéâtre 4 pour 84 150 euros, l'achat d'équipement pédagogique et artistique pour 139 000 euros, l'étude patrimoniale au schéma directeur pour 352 509 euros (et 114 866 euros en complément de l'étude patrimoniale) ainsi que la fin des travaux d'aménagement de l'accueil-réception pour 88 500 euros.

Directeur de la publication :

- Sylvain Lizon

Coordination :

- Jean Castorini, Alice Dusapin,
Élodie Mariani

Relecture :

- Laura Boullic

Contributeurs :

- Christelle Alin, Alexia Albouy, Alain Avena,
Nathalie Balmer, Nina Campo, Nathalie
Choplin, Sylvie Christophe, Alice Dusapin,
Nicole Fradet, Patrice Lorho, Alexia
Nicolaïdis, Vittorio Parisi, Christophe
Robert, Marie-Ann Yemsi, Tristan Gramont,
Elodie Mariani, Fabrice Rioblanco.

Design :

- In the Shade of a Tree

Crédits photos :

- Manuel Bougot, Jean-Christophe Lett

La Villa Arson est un établissement public du ministère de la Culture et composante à personnalité morale d'Université Côte d'Azur. Elle reçoit le soutien de la Ville de Nice, du Département des Alpes-Maritimes et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Villa Arson est membre des réseaux École(s) du Sud, BOTOX(S), Plein Sud, d.c.a., ANdEA et ELIA Art Schools.

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

VILLE DE NICE

