

Un lieu unique aujourd'hui

Depuis 2002, la Villa Arson est devenu un établissement public du ministère de la Culture et de la Communication. L'inscription de l'école dans les problématiques les plus contemporaines se traduit par l'ouverture en 2002 du SCAN, studio de création en arts numériques, qui deviendra plus tard le pôle numérique. En 2006 débute un programme de rénovation des espaces, qui permet la création d'une grande salle de conférence et de projection et la réouverture publique des terrasses après travaux de mise en conformité et de végétalisation.

En 2007, le pôle volume est créé en regroupant les ateliers de modelage, de bois, de métal et de découpe numérique sur un vaste plateau modulable favorisant la transversalité des approches et du travail sur les différents médiums. Les ateliers techniques dans leur ensemble sont rénovés et requalifiés entre 2007 et 2011. Entre 2008 et 2013, la modernisation complète de la bibliothèque permet de mettre en exergue la richesse des fonds documentaires de ce qui constitue la quatrième entité d'un ensemble d'excellence. La conduite d'un vaste projet d'inventaire et de numérisation des archives artistique ouvre la voie vers la dématérialisation de l'offre documentaire et la création de sources accessibles pour le développement des recherches en art et théorie des arts.

En 2009, l'ECLAT, pôle régional de formation au cinéma s'est associé à la Villa Arson où il mène une politique de programmation de cinéma d'art et de recherche d'une grande qualité dans le grand

amphithéâtre, labellisé en 2013 *salle de cinéma d'art et de recherche* par le CNC. La présence de cette structure permet d'offrir aux étudiants une formation complémentaire en terme de culture cinéphilique, de bénéficier de *masterclasses* avec des invités prestigieux et de mener une réflexion croisée sur les enjeux de la création artistique et cinématographique. L'adaptation de l'enseignement au contexte européen né du processus de Bologne, la reconnaissance en 2010 du DNSEP au grade de Master et la création en 2013 d'un 3e cycle, ouvrent une nouvelle page de l'histoire de l'établissement.

En 2012, la programmation du centre d'art de la Villa Arson prend une nouvelle orientation, centrant ces propositions sur les questions de transmission et de recherche, en liaison plus étroite avec les enseignants.

L'enjeu aujourd'hui est de penser la synergie à l'intérieur de la structure en mettant l'accent sur la recherche artistique dans un contexte global d'internationalisation des formations et des flux. Plus que jamais, nichée sur les hauteurs de Nice, de son promontoire arboré, fière de son histoire et largement reliée au monde, la Villa Arson a les ressources pour relever les défis du XXIe siècle et pour former les créateurs de demain, rompus aux interactions continues du local et du global et prêts à formuler leur propre vision des choses.

Principse généraux de l'enseignement

A la Villa Arson, l'enseignement est assuré par des artistes et des acteurs du monde de l'art au sens le plus large du terme (écrivains, critiques, théoriciens, techniciens, commissaires, etc.). La pratique de l'évaluation est toujours collégiale et passe par le dialogue critique entre pairs. Le jugement esthétique s'élabore dans une communauté d'individualités artistiques irréductibles qui parviennent pourtant à se reconnaître dans une appréciation collective d'un travail.

Le lien avec le monde de l'art est renforcé par les invitations faites à d'autres artistes et d'autres professionnels dans le cadre de *workshops*, de conférences, de résidences, de projets de recherche ou dans le cadre de la programmation des expositions du Centre national d'art contemporain.

L'activité d'enseignement repose autant sur la pratique que sur les acquisitions théoriques. Plutôt que la simple transmission d'un savoir constitué, l'enseignement vise à encourager le questionnement et la distance critique, la mise en tension des contenus et favorise par différents dispositifs la transversalité des disciplines. L'expérimentation individuelle et la structuration progressive du parcours de l'étudiant-e autour de son projet personnel sont au cœur de la pédagogie.

Un autre point fort de l'enseignement à la Villa Arson est l'accompagnement personnalisé des étudiant-es, sous la forme d'entretiens individuels en atelier, à l'initiative des étudiant-es et qui implique tous le corps enseignant. L'engagement personnel des étudiant-es dans un parcours qui leur est propre est soutenu et encouragé par le dialogue critique pluriel que les rendez-vous permettent.

A la Villa Arson, comme dans les autres écoles supérieures d'art, l'approche généraliste et contemporaine des savoirs est privilégiée. La transversalité et le décloisonnement des apprentissages sont les principes fondamentaux d'une pédagogie qui vise à faire émerger une œuvre singulière. Par l'expérimentation permanente de la forme, par l'invention des moyens propres de travail, et par le développement d'une capacité critique et théorique personnelle, la Villa Arson encourage la formation d'individualités libres et imaginatives, d'artistes, d'auteurs et de créateurs.

Organisation du cursus

Le cursus qui mène au DNSEP (diplôme national supérieur d'expression plastique) dure 5 ans et se répartit sur 10 semestres d'études. Ces 5 années se subdivisent en 2 cycles.

1er cycle

Le 1er cycle mène en 3 ans (6 semestres) au DNA (diplôme national en art).

La 1re et la 2e années sont des années d'initiation et de découverte des champs de la création contemporaine, tant du point de vue des apprentissages techniques qu'intellectuels.

En 1re année, l'étudiant-e opère le passage de sa formation antérieure (lycée, classe préparatoire ou autre) à un engagement plein et entier dans les études d'art. Cette année suppose à la fois une ouverture la plus large possible à de nouveaux champs d'enseignements (programme d'initiations) et une concentration active sur le travail personnel nécessaire à la réussite des études à la Villa Arson. C'est une année propédeutique où la curiosité et l'engagement des étudiant-es est éprouvée : par les initiations aux techniques et aux méthodes d'enseignement qui seront mises en œuvre dans toute la scolarité, par des propositions participatives comme l'assistantat au montage du DNA par exemple.

En 2e année le programme des initiations techniques se poursuit. L'accent est porté tout au long de l'année sur l'apprentissage du travail de groupe, et sur un début de réflexion autour du projet plastique personnel de l'étudiant-e. À partir de la 2e année, les étudiant-es peuvent effectuer le stage de 1er cycle obligatoire qui sera validé en semestre 5.

En 3e année, le nombre de cours collectifs diminue pour laisser une large place à une définition plus personnelle du parcours de chaque étudiant-e. L'organisation des enseignements est pensée pour accompagner la structuration du projet plastique personnel de l'étudiant-e, et pour préparer individuellement l'étayage théorique du diplôme du DNA.

Les étudiant-es de 3e année sont associés aux étudiant-es de 4e et 5e années dans les *workshops* et les projets de recherche, pour leur permettre de se préparer au travail en 2e cycle. En 3e année, les étudiant-es valide leur stage de 1er cycle et préparent leur projet pour le 2e cycle (mobilité internationale, stage de 2e cycle, sujet de recherche pour le mémoire). En semestre 6, les étudiant-es ayant validé tous les semestres antérieurs sont présentés au diplôme du DNA.

La réussite au DNA est une condition nécessaire mais pas suffisante pour entrer en 4e année. Une commission pédagogique examine les demandes d'entrée en 2e cycle et rend un avis validé par le directeur de l'établissement.

2e cycle

Pendant ces deux années, les étudiant-es préparent leur projet artistique personnel et leur mémoire de recherche, qui formeront l'ensemble examiné par le jury lors de la soutenance du DNSEP.

Le DNSEP (diplôme national supérieur d'expression plastique) est validé au grade de Master. Son obtention permet l'inscription en 3e cycle, ainsi qu'aux concours requérant un diplôme homologué de Niveau 1 (l'agrégation d'Arts plastiques par exemple).

En 4e année : les étudiant-es approfondissent les enjeux plastiques et théoriques de leur travail aux travers de nouvelles expériences. Ils entament le travail de recherche théorique pour la rédaction du mémoire de DNSEP. C'est l'année où ils peuvent envisager une mobilité internationale ou un stage semestriel de professionnalisation. Pour se projeter sur l'objectif final de la formation, les étudiant-es de 4e année sont encouragés à assister les 5e année pour le montage des DNSEP.

En 5e année : les étudiant-es finalisent le projet artistique qu'ils présentent au diplôme sanctionnant les 5 années d'études, et soutiennent leur mémoire de recherche.

Organisation des mobilités et des stages en cours de cursus

13

Dès l'origine, les échanges internationaux étaient au cœur du projet de la Villa Arson. L'idée était d'associer à une école, lieu de formation, un lieu de résidences pour des jeunes artistes internationaux et un lieu de diffusion artistique internationale. De 1972 à 1983, l'orientation méditerranéenne et transfrontalière (Italie) domine. À partir des années 1980-1990, l'activité de prospective du centre d'art contemporain oriente les échanges vers les pays où les scènes artistiques sont les plus innovantes, les grandes métropoles (Londres, New-York, Berlin...), l'Europe du Nord, la Suisse et les Etats-Unis. Le lien de la Villa Arson avec son territoire immédiat se distend au profit de l'expansion d'une notoriété internationale qui influe en profondeur sur la nature de l'enseignement (art minimal et conceptuel). Aujourd'hui la Villa Arson s'efforce d'étoffer ses partenariats en tenant compte des nouveaux enjeux du monde contemporain. Sans renier son ancrage international tourné vers les scènes occidentales, la prise en compte des pays émergents, et en particulier des mutations récentes du monde méditerranéen, est à l'œuvre dans la mise en place des projets de coopération et de recherche. Dans ce cadre valorisant les changements de perspectives et de points de vue, en s'efforçant de préparer les futurs artistes aux enjeux d'un monde globalisé, les étudiant-es sont invit-eés à réfléchir au cours de leur cursus aux mobilités internationales qui pourraient utilement compléter leur formation.

1er cycle :

un stage peut être réalisé dans le cadre d'une mobilité internationale : ces stages courts (2 mois) peuvent être entrepris sous réserve de ne pas perturber les apprentissages des fondamentaux et en concertation avec l'équipe pédagogique.

2e cycle :

les mobilités sont possibles en semestres 7 et 8, soit sous la forme d'un semestre d'études dans un établissement d'enseignement supérieur artistique dans le cadre d'Erasmus+. Soit sous la forme d'un semestre ou trimestre de stage dans une institution ou dans un atelier d'artiste ou d'artisan.

Organisation de la recherche

Les conventionnements, les contrats, les équivalences ECTS ainsi que la reconnaissance des diplômes et la mobilisation de fonds sont mis en œuvre pour les mobilités internationales.

Une politique d'accueil qualitatif des étudiant-es étranger-es est engagée. La Villa Arson sélectionne les candidats sur dossier à l'occasion d'une commission pédagogique particulière.

Des compléments de formations aux normes LMD Erasmus + sont possibles pour un quota d'étudiant-es étranger-es hors-Europe souhaitant enrichir leur cursus en France.

Chaque année, plusieurs places sont ouvertes : sous forme de stage de 2 à 4 mois pour les cycles 1 et sous forme de semestre d'étude à l'année pour les niveaux master (niveau de langue française C2 ou B1 requis).

Les candidats sont encouragés à constituer leur dossier de candidature avec les bureaux de Campus France/Campus Art conseils dans les Ambassades.

La Villa Arson a, depuis 2013, deux nouveaux dispositifs pour structurer les activités de recherche de l'établissement.

Le premier est l'Unité de Recherche *Bricologie*, qui réunit différents projets de recherche portés par plusieurs enseignants artistes et théoriciens qui ont en commun d'avoir pour objet principal l'analyse ou la mise en œuvre d'une ou plusieurs techniques dans le champs de l'art contemporain.

Le second est un 3e cycle spécifique, qui a pour objectif de mettre à disposition de jeunes artistes le temps et les moyens d'approfondir leur travail de recherche plastique et d'en rendre public les résultats.