¡ v¡vA v¡!!A !

Casa de Velázquez
Villa Albertine
Villa Kujoyama
Villa Médicis

DOSSIER D'ARTISTES ET CHERCHEURS

Sommaire par discipline

ARCHITECTURE

Ben-Mahi Hamid et Hutin Christophe
Billet Mathilde
Buyck Jennifer
Charbit Milena
Chartier Frédéric et Dalix Pascal
Collectif Grau
Dozat Ophélie
Gragy Ludivine
Lafon Jeanne
Matar Roula
Wardak Feda

ARTS DE LA SCÈNE

Bardainne Claire
Belaza Nacera
Ben-Mahi Hamid et Hutin Christophe
Blondeau Sasha, Chaignaud François et Giannecchini Hélène
Blou Léna
Brun Pauline
Chen Ashley et Steven Peter
De Sagazan Lorraine
Dembélé Bintou
Detraz Flora
Dianor Amala et Korganow Grégoire
Fila-Bakabadio Sarah
Goerger Halory
Guiela Nguyen Caroline
(LA) HORDE
Minh Cuong Castaing et Turion Anne-Sophie
Kamuyu Wanjiru et Korell Dirk
Kanouté Smaïl
Ninja Lasseindra
Nsdos
Ntjam Josèfa
Pather Jay
Pétrel I Roumagnac
Risse Michel
Rodriguez Tiss
Saldana Marlène et Drillet Jonathan
Soulier Noé
Xaba Nelisiwe

ARTS PLASTIQUES

Ayache Mounir
Bahri Ismaïl
Bertin Hélène
Blázquez Manu
Bycroft Madison
De Quillacq Jean-Charles
Deschamps Mak Félix
Hervé & Maillet
Kane Hamedine
Kiwanga Kapwani
Le Troter Anne
Lee Seulgi
Mansy Stéphanie
Magari Native et Rouby Simon
Nessi Antoine
Niang Bocar
Pétrel I Roumagnac
Pouillé Delphine
Proux Laurent
Schulman Liv
Seguin Élodie
Solal Anna

ARTS VISUELS

Allouche Dove
Bardainne Claire
Baron Medina Andres
Barontini Raphaël
Benabderrahmane Yasmina
Benallou Abdelhak
Berceliot Courtin Arlène
Berrada Hicham
Beutler Sélina, Jean Aurélie et Monceau Frédéric
Bondo Vitshois Mwilambwe
Cescutti Diane
Chastanet François
Dabla-Attikpo Essé
Dianor Amala et Korganow Grégoire
Echard Mimosa
Elberg Sandrine
Fayez Arash
Floc'h Nicolas
Gueye Caroline
Henno Laura
Hida Laila
Hong Elizabeth
Jarry Chloé, Judaique Aude-Emilie et Amilhat-Szary Anne-Laure
Kala Euridice Zaituna
Kane Marame et Bamar
Libsekal Missla
Lillo Guillaume
Lorente Hernández Alba
Maheke Paul
Michel Ariane
Mihindou Myriam
Morin Elise
Nawar Haytham
Ndiaye El Hadji Malick
Ntjam Josèfa
Ouhaddou Sara
Piqueras Assia
Reynaud Dewar Lili
Savriacouty Pierre-Alexandre
SMITH et Ndiaye Marie
Thierrée Victoire
William Paul-Aimé

BANDE DESSINÉE

Chemama Alice
D'Anvers Joseph et Loo Hui Phang
Kane Marame et Bamar
Zuttion Quentin

CINÉMA - AUDIOVISUEL

Abramovich Manuel
Akafou Joel
Arun Mali
Ben Hania Kaouther
Bencheikh El-Fegoun Bahia
Bouisson Simon
Bouzgarrou Diane Sara et Jenkoe Thomas
Cissoko Aya
Coulon Quentin et Ley Ombline
Del Campo Vanessa
Diop Alice
Ducournau Julia
Ferhani Hassen
Gaye Dyana
Gomis Alain
Gonzalez Yann
Henno Laura
Leonor Sarah
Letourneur Sophie
Liatard Fanny et Trouilh Jérémy
Lillo Guillaume
Losier Marie
Magari Native et Rouby Simon
Massadian Valérie
Millet Raphaël
Nguyen Phuong-Mai
Panayotova Bojena
Perrin Blaise
Piqueras Assia
Rouy Philippe
Schulman Liv
Simon Claire
Vernier Virgile
Zauberman Yolande

COMMISSARIAT D'EXPOSITION

Dupuis Dorothée
Pluot Sébastien
Schlageter Karin
Tribillon Justinien

CRÉATION NUMÉRIQUE

Accidental Queens
Arsac Ugo
Bardainne Claire
Okonkwo Judith
Pradat Mathieu
Tricart Céline
Vacher Julie
Vilela dos Santos Tatiana

MODE

DESIGN

JN. Mellor Club
Chastanet François
Bensahel Chloé
Bourgeois Robin
Espel Gala
Hlinka Dimitry
Hong Elizabeth
Leprizé Steven
Ribon Felipe
Richard François-Xavier
Rigaud Emilie

HISTOIRE DE L'ART

Grébert Marion
Montazami Morad
Varela Braga Ariane

LITTÉRATURE

Adrian Pierre
Azoulai Nathalie
Bergmann Boris
Bosc Adrien
Boucheron Patrick
Curiol Céline
Damasio Alain
Darrieussecq Marie
Debré Constance
Désérable François-Henri
Drira Chayma
Durif François
Lafont Anne
Lagrand Simone
Leger Nina
Limongi Laure
Mathieu Nicolas
Rivière Constance
Slimani Leïla
SMITH et Ndiaye Marie
Soumahoro Maboula
Vazquez Laura

MÉTIERS D'ART

Desplat Sébastien
Després Johan
Hlinka Dimitry
Jouanneau Tony
Leprizé Steven
Paul-Cavallier Manuela
Vatrin Gérald
Wright Céline
Labarelle Marie
Sanches Teddy

MUSÉES

Deldicque Mathieu
Gabet Olivier
Hiddleston-Galloni Anna
Houmard Claire
Knock Alicia

Libsekal Missla
Matar Roula
Ndiaye Malick
Pressac Laure
Ténèze Annabelle
Tricart Céline
Voisin Olivia

MUSIQUE

Abdelwahed Deena
Ahmad Samir
Amarouch Samir
Badaroux Pierre-Antoine
Ballon Séverine
Blondeau Sasha, Chaignaud
François et Giannecchini Hélène
Chiche Marina
Childress Stéphanie
Dabla-Attikpo Essé
D'Anvers Joseph et Loo Hui Phang
Eldar Sivan
El Ouzeri Djellali
Hainaux Aymeric
Nante Alex
Nsdos
Olivier Isabelle
Oshima Yuko
Oyiri Christelle
Raboisson Nathanaëlle
Rivas Roque
Rodriguez Tiss
Saint-Aimé Sélène
Sharp Gwendolenn
Sivak Gabriel

RESTAURATION DU PATRIMOINE

Cadot Laure
De Corneillan Hortense

SCÉNOGRAPHIE

Boillot Alix

SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

Chartier Marion et Fauve Charlotte
Hirschfeld Léa
Kebe Fatoumata
Kouoh Koyo et Mitter Siddartha
Uzan Jean-Philippe
Vanuxem Sarah
Vivant Elsa
William Paul-Aimé

Sommaire par résidence

Académie de France à Madrid - Casa de Velázquez

Abramovich Manuel
Blázquez Manu
Charbit Milena
Deschamp Mak Félix
Fayez Arash
Lafon Jeanne
Lillo Guillaume
Lorente Hernández Alba
Mansy Stéphanie
Nessi Antoine
Piqueras Assia
Pouillé Delphine
Proux Laurent
Seguin Élodie
Sivak Gabriel

Le présent dossier sera actualisé au début du mois de juin pour inclure les artistes de la promotion 2023-2024 de la Casa de Velázquez.

Académie de France à Rome - Villa Médicis

Adrian Pierre
Amarouch Samir
Arun Mali
Ayache Mounir
Bahri Ismaïl
Ballon Séverine
Benabderrahmane Yasmina
Bertin Hélène
Boillot Alix
Bycroft Madison
Cadot Laure
Curiol Céline
de Corneillan Hortense
de Quillacq Jean-Charles
de Sagazan Lorraine
Dozat Ophélie
Dupuis Dorothée
Durif François
Eldar Sivan
Grébert Marion
Kane Hamedine
Kiwanga Kapwani
Limongi Laure
Montazami Morad
Niang Bocar
Ninja Lasseindra
Schulman Liv
Solal Anna
Tribillon Justinien
Vanuxem Sarah
Varela Braga Ariane
Vazquez Laura

Villa Kujoyama, Kyoto

Azoulai Nathalie
Arabian Karine et Blais Franck
Bergmann Boris
Brun Pauline
Coulon Quentin et Ley Ombline
Desplat Sébastien
Després Johan
Elberg Sandrine
Gragy Ludivine
Hervé Louise et Maillet Clovis
Jouanneau Tony
Labarelle Marie
Le Troter Anne
Lee Seulgi
Magari Native et Rouby Simon
Minh Cuong Castaing et Turion Anne-Sophie
Oshima Yuko
Perrin Blaise
Pétrel Aurélie et Roumagnac Vincent
Pluot Sébastien
Raboisson Nathanaëlle
Rigaud Emilie
Rouy Philippe
Sanches Teddy
Schlageter Karin
Vacher Julie
Vatrin Gérald
Wright Céline

Villa Albertine, USA

Abdelwahed Deena
Accidental Queens
Ahmad Sameer
Aït Touati Frédérique
Akafou Joël
Allouche Dove
Arsac Ugo
Badaroux Pierre-Antoine
Bardainne Claire
Baron Medina Andres
Barontini Raphaël
Belaza Nacera
Ben Hania Kaouther
Ben Mahi Hamid et Hutin Christophe
Benallou Abdelhak
Bencheikh El-Fegoun Bahia
Bensahel Chloé
Berceliot Courtin Arlène
Berrada Hicham
Beutler Sélina, Jean Aurélie et Monceau Frédéric
Billet Mathilde
Biri Renaud
Blondeau Sasha, Chaignaud François et Giannecchini Hélène
Blou Léna
Bondo Vitshois Mwilambwe
Bosc Adrien
Boucheron Patrick
Bouisson Simon
Bourgeois Robin
Bouzgarrou Diane Sara et Jenkoe Thomas
Buyck Jennifer
Cescutti Diane
Chartier Frédéric et Dalix Pascale
Chartier Marion et Fauve Charlotte
Chastanet François
Chemama Alice
Chen Ashley et Steven Peter
Chiche Marina
Childress Stéphanie
Cissoko Aya
Collectif GRAU (Eliasson Susanne et Jammes Anthony)
Dabla-Attikpo Essé
Damasio Alain
d'Anvers Joseph et Phang Loo Hui
Darrieussecq Marie
Debré Constance
Del Campo Vanessa
Deldicque Mathieu
Dembélé Bintou
Désérable François-Henri
Detraz Flora
Dianor Amala et Korganow Grégoire
Diop Alice
Drira Chayma
Ducournau Julia
Echard Mimosa
Eldar Sivan
El Ouzeri Djellali
Espel Gala
Ferhani Hassen
Fila-Bakabadio Sarah
Floc'h Nicolas
Gabet Olivier
Gaye Dyana
Guiela Nguyen Caroline
Goerger Halory
Gomis Alain
Gonzalez Yann
Gueye Caroline
Hainaux Aymeric
Henno Laura
Hida Laila
Hiddleston-Galloni Anna
Hirschfeld Léa
Hlinka Dimitry
Hong Elizabeth
Houmard Claire
Jarry Chloé, Judaïque Aude-Emilie et Amilhat-Szary Anne-Laure
Kala Euridice Zaituna
Kamuyu Wanjiru et Korell Dirk
Kane Bamar et Kane Marame
Kanouté Smaïl
Kebe Fatoumata
Knock Alicia
Kouoh Koyo et Mitter Siddhartha
Lafont Anne
Lagrand Simone
Leger Nina
Léonor Sarah
Leprizé Steven
Letourneur Sophie
Liatard Fanny et Trouilh Jérémy
Libsekal Missla
Losier Marie
Maheke Paul
Massadian Valérie
Matar Roula
Mathieu Nicolas
Michel Ariane
Mihindou Myriam
Millet Raphaël
Morin Elisa
Nante Alex
Nawar Haytham
Ndiaye El Hadji Malick
Nguyen Phuong-Mai
NSDOS
Ntjam Josèfa
Okonkwo Judith
Olivier Isabelle
Ouhaddou Sara
Oyiri Christelle
Panayotova Bojina
Pather Jay
Paul-Cavallier Manuela
Pradat Mathieu
Pressac Laure
Reynaud-Dewar Lili
Ribon Felipe
Richard François-Xavier
Risse Michel
Rivas Roque
Rivière Constance
Rodriguez Tiss
Saint-Aimé Sélène
Saldana Marlène et Drillet Jonathan
Savriacouty Pierre-Alexandre
Sharp Gwendolenn
Simon Claire
Slimani Leïla
SMITH et Ndiaye Marie
Soulier Noé
Soumahoro Maboula
Ténèze Annabelle
Thierrée Victoire
Tricart Céline
Uzan Jean-Philippe
Vernier Virgile
Vilela Dos Santos Tatiana
Vivant Elsa
Voisin Olivia
Wardak Feda
William Paul-Aimé
Xaba Nelisiwe
Zauberman Yolande
Zuttion Quentin
(LA)HORDE

DEENA ABDELWAHED
Villa Albertine
Saison 2023
Musique
Deena Abdelwahed | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon souhait pour cette résidence de recherche, c'est de comprendre les différents éléments musicaux qui alimentent les dancefloors. »

Productrice et DJ Tunisienne, Deena Abdelwahed a signé sur le label parisien InFiné plusieurs disques, dont « Khonnar » (2018) et « Dhakar » (2020). Ses explorations sont des tentatives pour se réapproprier les éléments qui forment la diversité de la musique arabe et sont influencées autant par la musique des Clubs que par la scène expérimentale actuelle. En Live set ou en DJ set, Deena Abdelwahed a joué notamment au Sonar Festival en Espagne, au CTM Festival à Berlin, au Mutek Festival à Mexico et dans des clubs comme Concrete à Paris, le Berghain à Berlin et Mutabor à Moscou. Passionnée depuis toujours par la synergie, aux États-Unis, entre la danse et les musiques électroniques, elle conçoit sa résidence comme une recherche pour mieux comprendre les éléments musicaux, techniques ou créatifs, qui font vibrer les dancefloors à Atlanta et New York.

MANUEL ABRAMOVICH
Casa de Velázquez
2022-2023
Cinéma
https://www.manuelabramovich.com/
En savoir plus - Manuel ABRAMOVICH – Casa de Velázquez

Cinéaste argentin, Manuel Abramovich a étudié la direction de la photographie à l'ENERC (École Nationale d'Expérimentation et Réalisation Cinématographique - Buenos Aires, Argentine) et a complété sa formation au Laboratoire de Cinéma de l'Universidad Di Tella (Buenos Aires, 2012), à Berlinale Talents (Berlin, 2012) et à l'IDFA Summer School (Amsterdam, 2012). En 2015, il a été sélectionné à la résidence CIA (Centro de Investigaciones Artísticas), à Buenos Aires.

Son travail explore les différentes manières de mettre en scène l'intimité dans des films où les personnes réelles se transforment en personnages. En mêlant les instruments de la fiction et du documentaire, l'univers de Manuel Abramovich invite les spectateurs à s'interroger sur la relation entre les individus et leurs traditions, la pression des sociétés qui les entourent et les relations familiales.

Ses films ont été sélectionnés dans d'importants festivals et événements artistiques tels que la Berlinale, Venise, Tribeca, MoMA Doc Fortnight, Viennale, IDFA, San Sebastián, Film Society Lincoln Center, Cinéma du Réel ou BAFICI. Son premier court-métrage, *La Reina*, a remporté plus de 50 prix internationaux et *Blue Boy* a remporté l'Ours d'argent - Prix du Jury du court métrage à la Berlinale 2019.

Il termine en 2022 son quatrième long-métrage, *Pornomelancolía*, et développe parallèlement deux autres projets : *Amor Vaquero* et *Los Monstruos*, ce dernier faisant l'objet du projet qu'il développe en résidence à la Casa de Velázquez.

*'Les Monstre*s se propose comme un essai filmique, un laboratoire collectif, expérimentant les moyens de découvrir les limites et les marques de la stigmatisation commune. Une entreprise qui se fait aussi machine de résistance contre-sexuelle nous permettant de voir, sous un jour nouveau, les différentes manières dont le pouvoir organise et contrôle les corps, les subjectivités, les identités sexuelles, raciales et de genre.

Les monstres que filme Manuel Abramovich constituent une multitude hétérogène. Des corps qui échappent aux normes : corps racisés, corps gros, corps trans, corps systématiquement soumis aux normes hégémoniques de masculinité ou de féminité, à l'orthopédie médicale, à la médecine, à la psychiatrie mais aussi à l'institution familiale, au validisme ou à la morale sexuelle conservatrice.

ACCIDENTAL QUEENS

DIANE LANDAIS - MIRYAM HOUALI - SIMON BACHELIER

Villa Albertine

Saison 202-2022

Création numérique

Accidental Queens | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Les vécus LGBTQ+, les violences faites aux femmes, notre rapport à l'information... Les espaces de jeu que nous offrons à nos joueurs et joueuses les invitent à explorer un univers et, finalement, à lancer les prémisses d'une réflexion personnelle.»

Accidental Queens est un studio de jeux vidéo qui utilise des outils narratifs innovants pour explorer des sujets de la vie quotidienne et des questions de société. Déconstruction des genres, intimité numérique, fake news… sont autant de thèmes qu'abordent leurs jeux Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story et Alt-Frequencies, récompensés dans de nombreux festivals (Independent Games Festival, Women in Game, IndieCade, etc.). À Atlanta, un des berceaux de la lutte pour les droits civiques, Accidental Queens rencontrera des activistes, des militantes et militants à même d'inspirer une phase de création, à laquelle s'associeront universitaires et artistes engagé·e·s. Pour le studio, « l'enjeu est d'explorer comment nous mettons notre art et nos outils au service de l'impact social, et comment mieux le faire en s'inspirant des pratiques dans d'autres médiums».

PIERRE ADRIAN

Villa Médicis

2023-2024

Littérature

Pierre Adrian - Villa Médicis

Pierre Adrian (France, 1991) est écrivain. Il publie son premier livre en 2015 *La Piste Pasolini*, récit de voyage initiatique sur les traces du poète et cinéaste italien, pour lequel il reçoit le Prix des Deux-Magots et le Prix François-Mauriac de l'Académie française. Pierre Adrian publie ensuite *Des Âmes simples* (Prix Roger-Nimier), *Le Tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui* (avec Philibert Humm) et *Les Bons garçons*, toujours aux éditions des Équateurs. En 2022, son roman *Que reviennent ceux qui sont loin* est publié aux éditions Gallimard. À sa sortie, Marine Landrot écrit dans Télérama : « Rares sont les écritures aussi limpides et ouvragées, capables de susciter une émotion proche des larmes. » Journaliste de formation, amateur de football et passionné de cyclisme, Pierre Adrian est chroniqueur au journal L'Équipe depuis 2016.

Dans le cadre de sa résidence à la Villa Médicis, Pierre Adrian tente de sculpter un livre dans le marbre de Carrare. En remontant la route du marbre, en s'attardant sur l'essence même du minéral et son exploitation par l'homme, il veut écrire un roman où se mêlent l'histoire des lieux, la lutte politique et écologique au cœur d'une montagne blessée, paradis devenu un enfer blanc. La carrière sera le lieu du fantasme et du secret, de la création, de la destruction, de l'asservissement et de la résistance, des plus belles ambitions de l'homme et des plus avilissantes. En racontant le marbre à Carrare, il essaie d'écrire la pierre, territoire de l'imaginaire, « immuable dans l'inépuisable, comme la poésie », selon les mots de Roger Caillois.

© Francesca Mantovani ® Editions Gallimard

SAMEER AHMAD

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musique

Sameer Ahmad | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je n'oppose pas, je ne fais pas noir ou blanc, je fais des traits d'union, j'assemble. »

Rappeur montpelliérain né en Irak, Sameer Ahmad écrit par la voix: son approche de la création relève de l'oralité pure, certainement liée à ses origines et à l'univers du skate, qu'il découvre à son arrivée en France. Fils de réfugié politique ayant transité par l'Algérie, il raconte le multiculturalisme sans pour autant se revendiquer d'un rap engagé. À la manière d'un jazzman, sa recherche relève de l'instinct et procède d'un travail autour de sons et d'images, plus que par l'écrit. Miami, temple balnéaire menacé par la montée des eaux, lui apparaît comme une ville «où tout ce qui est éphémère est important, il s'interroge sur cette forme de déni et de fuite en avant qui pousse avec panache la « Magic City » vers sa propre perte. Au contact de la population locale et d'artistes, il souhaite écrire de nouveaux titres et capter en images l'esprit de Miami.

JOEL AKAFOU

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Joël Akafou | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J1 : D'Abidjan à Chicago, le rêve du basket-ball »

Scénariste, dramaturge et réalisateur ivoirien, Joël Akafou a réalisé son premier film documentaire Vivre riche en 2017, lauréat du Sesterce Georges Golden du meilleur moyen métrage au Festival Visions du Réel de Nyon, en Suisse. Présenté en avant-première au Forum de la Berlinale en 2020, son premier long métrage documentaire Traverser poursuit cet examen des aspirations de la jeunesse ivoirienne. À Chicago, où Michael Jordan, le modèle d'Akafou, a atteint la célébrité, s'efforce suivre l'héritage de Michael Jordan, en filmant de jeunes Afro-Américains et en se confrontant à sa propre noire et africaine, en mémoire de son meilleur ami, basketteur ivoirien qui est mort prématurément sans avoir eu la chance de vivre son rêve.

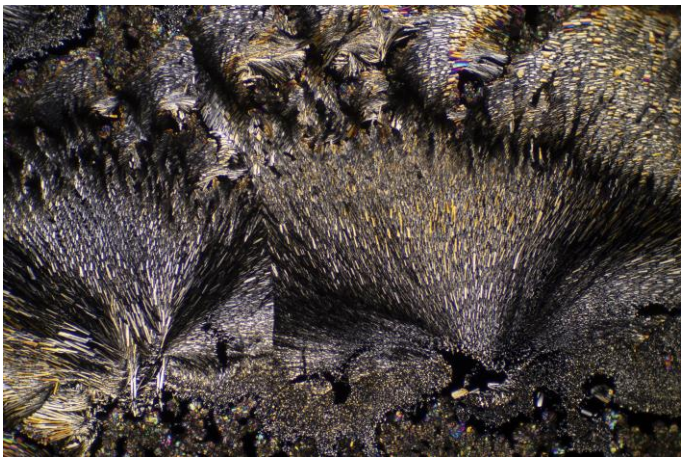
DOVE ALLOUCHE

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Dove Allouche | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« Je voudrais faire apparaître ce qui est trop proche de notre regard pour que nous puissions le voir, ce qui est là tout près de nous, mais à travers quoi nous regardons pour voir autre chose. Saisir l'invisible du trop visible. »

Depuis plusieurs années, Dove Allouche a entrepris une œuvre qui a souvent pour origine ses nombreuses collaborations avec des scientifiques. Lors de sa résidence, il s'intéressa aux premières molécules prébiotiques, d'origine cosmique. Elles constituent l'une des hypothèses privilégiées pour expliquer l'apparition du vivant sur notre planète. Par quel processus créateur la vie a-t-elle pu naître d'une matière inerte? Et comment, à partir de cette même matière, produire des œuvres qui n'incarnent rien d'autre que leur seule apparition ? À Marfa, lieu idéal pour l'observation céleste, Dove Allouche s'intéressa à de nouvelles recherches en astrobiologie afin de produire des images en laboratoire, directement issues d'échantillons organiques.

SAMIR AMAROUCH

Villa Médicis

2022-2023

Composition musicale

Site internet : https://www.samir-amarouch.com/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766501235

Samir Amarouch - Villa Médicis

Né en France en 1991, Samir Amarouch est compositeur et guitariste. Il a étudié la guitare au Conservatoire de Boulogne-Billancourt en parallèle d'une formation universitaire en musicologie à la Sorbonne. Il est reçu en 2015 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

La transposition des sons des environnements naturel, urbain et technologique constitue l'une des sources majeures de son travail de composition. Inspirées tant par les courants structuraliste, minimaliste, spectral, que par la musique traditionnelle orientale ou électronique, ses dernières œuvres portent sur la perception du temps et du rythme et sur l'ambiguïté entre timbre et harmonie.

Lauréat de plusieurs prix internationaux dont le Prix de Composition de la Fondation Ernst Von Siemens en 2020, sa musique a été jouée notamment par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, l'Ensemble Modern, ou encore l'Ensemble InterContemporain.

Son projet de recherche à la Villa Médicis est consacré à la réalisation d'un cycle d'œuvres dont l'instrumentation est issue de sa pièce *Electronica-B minor crush* composée pour 21 musiciens, mettant particulièrement en avant les accordéons microtonaux, le clavecin et la guitare électrique. L'accélération, la décélération, mais aussi les inflexions de la pulsation, le groove, les microvariations rythmiques et les sensations sont au cœur de ce travail auquel est associée une recherche chorégraphique en collaboration avec un(e) danseur-chorégraphe, afin de faire émerger une œuvre hybride musique / mouvement.

© Daniele Molajoli

KARINE ARABIAN & FRANCK BLAIS (JN. MELLOR CLUB)

Villa Kujoyama

2023

Design

Site internet: https://www.jnmellorclub.com/

JN. MELLOR CLUB : c'est sous ce nom que le duo de créa-teurs Karine Arabian et Franck Blais mixe les techniques artisanales et intègre des références plasticiennes pour créer des objets aux frontières du design, au croisement de la mode et de l'art. Le duo se caractérise par un style sobre, élégant, discret, jouant sur le sensible et la tactilité à travers des détails singuliers qui mettent en lumière la sensualité de la matière.

Ensemble, Karine Arabian et Franck Blais explorent la porosité entre utile et futile, cherchent la poésie dans les interstices du quotidien, et transposent le résidu en préciosité, en fétiche. Ils accordent une part importante aux belles matières issues de stocks dormants comme aux savoir-faire d'exception, et créent des ponts et des points de rencontre entre les pratiques artistiques et les modes de pensée.

Cacher le savoir-faire / Montrer l'invisible

Leur résidence à la Villa Kujoyama s'articule autour de deux axes essentiels dans leur travail :

Un savoir-faire discret qui s'efface au profit de la matière.
L'immersion au cœur du Kansaï, berceau ancestral du travail du cuir au Japon, leur permet l'étude de techniques d'ennoblissement du cuir et la recherche de savoir-faire oubliés, avec pour objectif de sublimer la matière au maximum en conservant un aspect naturel, et modifier sa structure en jouant sur la rigidité ou la souplesse, la brillance et la matité…

Comment montrer ce qui ne se voit pas mais se ressent : l'émotion et le sensible.
Le duo étudie également les règles et rituels de la monstration au travers du Tokonoma, cette enclave dans l'espace privé dédiée à l'exposition de la nature, de la préciosité, la rencontre de la poésie et du spirituel ; notions qui résonnent avec leur approche de l'objet.

UGO ARSAC

Villa Albertine

Saison 2023

Création numérique

Ugo Arsac | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'ai une démarche artistique mitoyenne avec l'anthropologie, la recherche et le documentaire. Je suis aussi un artiste qui aime découvrir de nouveaux biais d'expression et de nouvelles technologies pour les mettre au service d'un propos. »

Ugo Arsac est un artiste digital et plasticien basé à Marseille. Il a été formé aux Beaux-Arts et aux Arts décoratifs à Paris puis au Fresnoy. En associant urbain et humain, mythologie et anthropologie, il produit des films documentaires, des installations et des expériences immersives. Il entretient une passion pour les architectures inaccessibles, notamment les infrastructures souterraines des villes. Il y produit de multiples œuvres dont *IN URBE* ou *En Contrebas*. Sa résidence à New York lui ouvre de nouveaux horizons au contact de professionnels de l'art et des nouveaux médias, et lui offre la possibilité de prolonger ses recherches sur le monde souterrain. Ugo Arsac est allé à la rencontre des usagers et amoureux des profondeurs pour imaginer une œuvre numérique et documentaire, offrant une vision contemporaine de ces espaces méconnus.

MALI ARUN

Villa Médicis

2023-2024

Cinéma (scénario)

Site internet : https://maliarun.com/

Mali Arun - Villa Médicis

Mali Arun (France, 1987) est vidéaste et réalisatrice. Son travail se situe entre la fiction, le cinéma documentaire et la vidéo d'art, il questionne et explore des espaces en marges, en mouvements ou en conflits. Mali Arun a exposé dans de nombreux lieux et festivals en France et à l'international, notamment au Palais de Tokyo (Paris) en 2019, au Foam Museum (Amsterdam) en 2020 et à la Biennale de Lyon en 2022.

Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2013 et lauréate du Grand Prix du Salon Montrouge en 2018

Dans le cadre de sa résidence à la Villa Médicis, Mali Arun écrit le scénario d'un film, un essai documentaire de format long, qui mêle réalité et fiction. Ce récit racontera son histoire familiale et celle de ses aïeux : elle grandit dans une famille éclatée entre la France, l'Allemagne, la Turquie, la Thaïlande et la Chine. Chaque membre de sa famille s'est exilé, du côté de sa mère comme de son père, depuis plus de trois générations. Tous vivent loin de leurs racines ; tous ont réécrit leur histoire, réinventé leur identité et leur territoire, pour des raisons à la fois personnelles, historiques et économiques. Ce film fait le récit d'une épopée complexe et fascinante. Une histoire de famille singulière à cheval entre un 20ème siècle traversé par les guerres et un monde contemporain globalisé où les racines et les repères disparaissent au profit d'un lissage et d'une uniformisation. Le travail de Mali Arun porte également sur la communauté chinoise de Prato (Toscane), qui incarne ces questions liées à l'identité, à la migration et à la mondialisation, comme un miroir à sa propre histoire.

© Vanessa Moselle

MOUNIR AYACHE

Villa Médicis

2022-2023

Arts plastiques

Site internet : https://mounirayache.airforce/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766486605

Mounir Ayache - Villa Médicis

Né en 1991, l'artiste franco-marocain Mounir Ayache invite à renouveler notre regard sur les réalités politiques et sociales du monde arabe par ses créations technologiques.

En reprenant les codes de la science-fiction auxquels il mêle histoires familiales et réappropriation imaginaire des expériences et identités arabes, il s'inscrit dans le courant non-officiel de l'arabfuturism, influencé par l'afrofuturism des années 1990, qui s'inspire de la fiction pour proposer des récits alternatifs. Mounir Ayache singe les représentations de l'Autre et de l'Étranger dans les fictions occidentales, et se sert des nouvelles technologies pour réaliser et transmettre ses idées, brouillant ainsi les frontières entre art contemporain et *entertainment*.

Son projet de résidence s'articule autour du personnage d'Hassan al-Wazzan (1494-1555) devenu Jean-Léon de Médicis sous le pape Léon X, dit « Léon l'Africain », personnage principal du roman portant son nom écrit par Amin Maalouf en 1986. Il rédige en 1525 à la demande du pape « La Cosmographia de Affrica » qui servira de référence pour décrire l'Afrique sub-saharienne et l'Afrique du Nord et nourrira l'imaginaire européen pour qui cette région est inconnue.

En prenant comme base le manuscrit de 1525, son travail d'écriture consiste à créer un récit de science-fiction qui se déroule en 2500, et où le personnage principal inspiré d'Hassan al-Wazzan raconte les échanges Europe/Afrique, convoquant des problématiques géopolitiques et écologiques fictionnelles en lien avec la ville de Rome. Ce récit donne lieu à la production d'une série de sculptures activant, au moyen d'un dispositif de réalité augmentée, des contenus numériques qui se superposent au réel.

© Daniele Molajoli

NATHALIE AZOULAI

Villa Kujoyama

2020 (résidence en avril-mai 2023)

Littérature

Site internet: https://nathalieazoulai.com/

Normalienne et agrégée de lettres modernes, Nathalie Azoulai est l'auteur de huit romans, de pièces de théâtre et d'albums pour la jeunesse. Avant de débuter son activité de romancière, elle est d'abord enseignante puis éditrice. Des expériences parallèles, dans la production audiovisuelle de scénarios pour le cinéma, la télévision ou d'émissions radiophoniques, confirment et diversifient un goût prononcé pour l'écriture et la langue. Son premier texte *Mère agitée*, paru en 2002, met en scène les fragments de vie quotidienne d'une jeune femme aux prises avec la maternité, qui lui vaut d'être remarquée par la critique.

En 2005, son roman *Les Manifestations* prend pour décor les grands cortèges politiques des années 80 aux années 2000, et y met à l'épreuve vingt ans d'amitié. En parallèle, elle conçoit et anime également des ateliers d'écriture à Sciences Po Paris, au Celsa ou au sein de la NRF (Nouvelle Revue Française) de Gallimard.

En 2015, c'est avec la publication de *Titus n'aimait pas Bérénice*, un roman articulé autour de la tragédie-phare de Racine, que Nathalie Azoulai est récompensée par le prix Médicis. Elle a écrit depuis deux autres romans, Les Spectateurs et Clic-Clac, ainsi qu'un monologue pour le théâtre, *En découdre*, qui sera mis en scène au Théâtre du Rond-Point à Paris.

Photo : Bamberger

Glu

Glu est le titre du nouveau projet d'écriture que Nathalie Azoulai développe lors d'une résidence immersive à la Villa Kujoyama. Ce récit se conçoit comme une enquête intime où le Japon, adossé à plusieurs séjours et au cinéma d'Ozu, tient une place tutélaire. Entre une mère et sa fille, l'esquisse d'un dialogue impossible entrelacera le proche et le lointain, le départ d'une enfant prodigue et son retour au chevet d'une mère mourante, le tout ponctué par une présence syncopée et de l'amour et du Japon.

De la petite enfance au deuil, ce texte envisage de suivre les mouvements de l'attachement et du détachement qui animent le lien filial, rythme le processus d'une éducation et l'émancipation d'un adulte. Un parcours initiatique que l'écrivaine entend nourrir et modeler dans l'observation des paysages, du cinéma mais aussi de scènes de la vie quotidienne.

PIERRE-ANTOINE BADAROUX

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

Pierre-Antoine Badaroux | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Les manuscrits sont des documents négligés, et leur contenu souligne combien les enregistrements ne représentent qu'une infime part de la vie de celles et ceux qui ont fait cette musique ; ils éclairent la face cachée de leur œuvre. »

Pierre-Antoine Badaroux est un saxophoniste, compositeur et arrangeur de jazz. Il est le fondateur et directeur artistique de Umlaut Big Band qui produit et diffuse une grande diversité de musiques (jazz, improvisation ou composition contemporaine, musique expérimentale). Pierre-Antoine Badaroux mène une recherche sur le travail souvent mésestimé des arrangeurs afin de mieux comprendre les enjeux artistiques, sociaux et culturels de l'écriture dans le jazz. Si l'histoire de la musique s'écrit principalement à partir de l'étude d'enregistrements sonores, les manuscrits sont des documents souvent négligés qui, pour Pierre-Antoine Badaroux, ont beaucoup à nous dire sur le contexte de création d'une œuvre. À New York, Chicago et Washington DC, il a consulté les fonds d'archives des principales institutions culturelles pour remettre en lumière l'importance des arrangeurs dans l'histoire du jazz.

ISMAÏL BAHRI

Villa Médicis

2023-2024

Arts plastiques

Ismaïl Bahri - Villa Médicis

Ismaïl Bahri (Tunisie, 1978) utilise la vidéo, le dessin, la sculpture ou le son, sans spécialisation. Il se positionne en observateur pour mettre en place un dispositif de captation de gestes et d'expérimentations empiriques, prêtant attention à « ce qui arrive ». Son travail s'intéresse au sens qui émerge à la périphérie du regard, dans la présence du monde environnant qui affleure et révèle sa présence.

Le travail d'Ismaïl Bahri a été montré notamment au Jeu de Paume (Paris), au Musée Reina Sofia (Madrid), au Centre Pompidou (Paris), à La Criée (Rennes), à la Verrière (Bruxelles), au Beirut Art Center (Beyrouth) et à la Staatliche Kunsthalle (Karlsruhe). Ses films ont été sélectionnés dans des festivals tels que TIFF (Toronto), NYFF (New York), IFFR (Rotterdam) et FID (Marseille).

À la Villa Médicis, Ismaïl Bahri souhaite développer une recherche à partir du *De rerum natura* (De la nature des choses) de Lucrèce. Ce poème sert d'amorce pour des expériences sculpturales, graphiques et, surtout, filmiques. Entre enquêtes en atelier et quêtes au dehors, la résidence ouvre un temps de fermentation propice à l'observation quotidienne de phénomènes naturels. En prise directe avec les éléments, la méthodologie empirique proposée par le poème activera diverses pistes de recherche et de fabulations.

© Isabelle Arthuis

SÉVERINE BALLON

Villa Médicis

2023-2024

Composition musicale

Site internet : www.severineballon.com

Séverine Ballon - Villa Médicis

Séverine Ballon (France, 1980) est compositrice et violoncelliste. Ces deux activités se nourrissent l'une l'autre dans la recherche musicale qu'elle mène. Dans son travail d'interprète, elle privilégie les collaborations avec les compositeurs, dans l'intimité de la fabrique musicale. Elle a créé des solos et concertos de Rebecca Saunders, Chaya Czernowin, Mauro Lanza, Philippe Leroux et Francesca Verunelli entre autres.

Elle a étudié la composition à la Musikhochschule de Freiburg avec Johannes Schöllhorn et le violoncelle à la Hochschule für Musik de Berlin et de Lübeck avec Joseph Schwab et Troels Svane.

Lauréate du concours Luc Ferrari en 2019, elle a composé en 2021 le spectacle littéraire *Je suis honorée d'être née dans ta tête*, sur des textes de Babouillec. Ses projets récents incluent une pièce pour violoncelle et électronique pour le festival Transit (Louvain, 2022), ainsi qu'une pièce pour violoncelle et clarinette pour les musiciennes Åsa Åkerberg et Shizuyo Oka (Ensemble Recherche).

Elle a composé pour le cinéma deux musiques originales de longs métrages du réalisateur João Pedro Rodrigues : *L'Ornithologue* (2016) et *Où est cette rue ?* (2022) coréalisé avec João Rui Guerra da Mata. Son album solo Solitude est paru sur le label Aeon/Outhere et son premier album en tant que compositrice, Inconnaissance, sur le label All That Dust.

À la Villa Médicis, son projet réunit deux recherches menées parallèlement depuis plusieurs années : la première interroge le chant en tant que mémoire, matière et état ; la seconde s'articule autour de la rencontre et du partage dans le cadre d'ateliers de musique organisés au sein de lieux d'accueil et d'hébergement pour les plus démunis. Les chants et récits collectés au cours de ces ateliers donneront lieu à une fresque musicale qui interrogera ce qui différencie le chant de la parole.

© Pauline Rühl-Saur

CLAIRE BARDAINNE

Compagnie Adrien M & Claire B

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels, Arts de la scène, Création numérique

Adrien M & Claire B | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Nous utilisons des outils numériques au service du vivant, du corps, pour faire du théâtre, des instants vivants partagés par des vivants. Nous croyons que la poésie, la beauté et la métaphore sont des clés puissantes. »

Fondée en 2011 par Claire Bardainne et Adrien Mondot, la compagnie Adrien M & Claire B interroge le vivant et le mouvement dans ses multiples résonances avec la création graphique et numérique. Il en surgit un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel et virtuel porteur d'infinies perspectives d'exploration. Créateurs de spectacles et d'installations dans le champ des arts visuels et vivants, la compagnie interroge la relation des mondes matériel et immatériel. « Pouvons-nous utiliser des technologies au service d'une façon d'habiter le monde poétique ? » Telle est la question qui a guidé leur résidence, conçue comme une exploration du territoire de la Silicon Valley à travers une série de rencontres avec ses communautés, afin d'écrire des récits avec eux, fabriquer des visions, construire une offensive imaginaire.

ANDRÉS BARON

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Andrés Baron | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Intéressé par la réalisation de films avec des structures autres que l'écriture verbale, je compose mes films suivant des schémas, des dessins et d'autres systèmes de représentation graphique. »

Originaire de Bogota, Andrés Baron est diplômé de l'École des Arts Décoratifs de Paris. Photographe et cinéaste, il explore de nouvelles structures de réalisation de films à travers des approches non verbales de l'écriture des scripts. Pour son projet de résidence « Surfaces Dépliées », Andrés Baron s'appuya notamment sur le travail des artistes américains Stuart Sherman et Ellen Cantor, et leur approche du dessin comme base de composition de leurs actions. Le milieu de la performance new-yorkaise dans les années 1960-1970 intéressa également l'artiste, en raison de la convergence de différentes pratiques : des arts plastiques au cinéma, du spectacle vivant à la littérature. Sa résidence oscille ainsi entre des phases de recherche et de « composition » de scripts pour une nouvelle série de films.

RAPHAËL BARONTINI

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

Raphaël Barontini | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon idée est de découvrir les ponts, les similarités et les différences avec la culture caribéenne des Antilles françaises et comment l'histoire de l'esclavage a été le terreau de la création de langages artistiques singuliers, créolisés et inédits. »

Diplômé des Beaux-Arts de Paris et du Hunter College of Art de New York, Raphaël Barontini explore, par la peinture, les symboles de l'art occidental. Son œuvre composite questionne les traditions de représentations et invite à d'autres narrations tournées vers l'Afrique, les Caraïbes et l'Amérique. Ses œuvres ont été exposées dans des biennales et musées de premier plan comme le SCAD Museum of Art (Savannah), les Abattoirs (Toulouse) ou le MAD Museum (New York). Il s'interroge sur les similarités entre l'héritage culturel de La Nouvelle-Orléans et celui des Antilles françaises, et se demandera comment l'histoire de l'esclavage a influencé la naissance de langages artistiques singuliers. Il a orienté sa recherche autour des parades et rencontrera des brass bands, marching bands et des Black Masking Indians en vue d'inspirer de prochaines œuvres et performances.

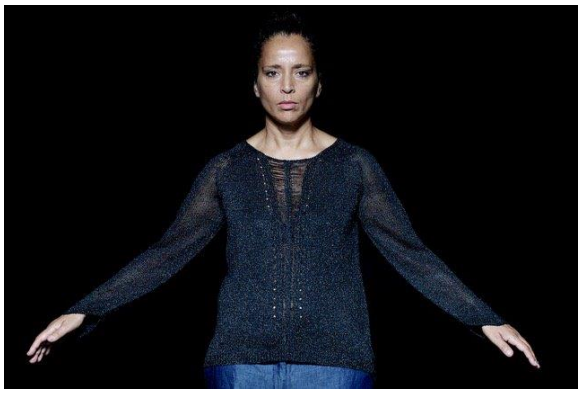
NACERA BELAZA

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts de la scène

Nacera Belaza | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« Cette expérience s'apparentera à une distorsion extrême de mon fonctionnement habituel, elle aura pour but de m'extraire à moi-même, de n'avoir nul autre objectif que celui de m'ouvrir et de me relier à ce qui viendra à moi. »

La chorégraphe franco-algérienne Nacera Belaza utilise le mouvement pour s'extraire du confinement des corps, contraints par les règles culturelles et sociales, en créant des danses libres de toute complaisance ou séduction. Inspirées des grands espaces naturels (déserts, océans, montagnes), ses danses se veulent le reflet de l'espace intérieur, du vide, de précipices, d'ombres et de lumière.Tout au long de sa résidence nomade aux États-Unis, Nacera Belaza a exploré la mise en mouvement de l'être en lien avec le milieu naturel qui l'entoure, par le biais de captations filmées de ses danses et de rencontres avec ceux qui par leur histoire, souvent douloureuse, donnent corps à l'intime au moyen de rituels impliquant la danse, le geste, le souffle et la voix.

KAOUTHER BEN HANIA

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma

Kaouther Ben Hania | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Avec Hapax j'ai envie de pousser cet exercice un peu plus loin. Envie de comprendre les enjeux actuels de notre monde pour imaginer un futur possible. De plonger dans la recherche scientifique actuelle pour imaginer l'éventualité d'un futur lointain. »

Après avoir représenté la Tunisie aux Oscars avec son film L'Homme qui a vendu sa peau, Kaouther Ben Hania a été de retour à Los Angeles pour travailler sur son prochain projet : un film de science-fiction en langue anglaise. Afin d'avoir un plus grand aperçu des potentialités techniques et visuelles de l'univers du film, elle a rencontré non seulement des scientifiques, physiciens, et experts en informatique, mais également des décorateurs, costumiers, et spécialistes en effets spéciaux, ainsi que des professionnels du monde du cinéma américain. Elle appréhende ainsi plus aisément les dernières innovations techniques et scientifiques, tout en recherchant des futurs partenaires et collaborateurs pour son film.

HAMID BEN MAHI & CHRISTOPHE HUTIN

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène, Architecture

Hamid Ben Mahi & Christophe Hutin | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Cette pièce intégrant danse, performance, images et architecture, apportera un éclairage nécessaire sur l'expression des individus dans un lieu commun. »

Hamid Ben Mahi est chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Hors Série, avec laquelle il développe une danse d'auteur aux esthétiques hip-hop et contemporaines. Christophe Hutin est architecte, enseignant, commissaire d'exposition et réalisateur de documentaires. En 2021, nommé commissaire du Pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise, Christophe Hutin invite Hamid Ben Mahi à collaborer autour de la notion de « communautés à l'œuvre », initiant un vaste projet chorégraphique intitulé I-3, qui explore l'architecture et les habitants sous le prisme du mouvement. Aux États-Unis, ils sont venus interroger l'architecture contemporaine dans des espaces en mutation comme le sud de Chicago et la ville de Détroit. Ils imaginent une future création où danse, performance, images vidéo et architecture mettront en lumière des expressions individuelles au cœur d'espaces communs.

YASMINA BENABDERRAHMANE

Villa Médicis

2022-2023

Photographie

Site internet : https://yasminabenabderrahmane.com/

Yasmina Benabderrahmane - Villa Médicis

Yasmina Benabderrahmane est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2009 et du Fresnoy – Studio national des arts contemporains de Tourcoing en 2015. Elle travaille le film et la photographie argentique de manière expérimentale.

Sa pratique artistique instinctive se situe à mi-chemin entre le documentaire et le journal filmé, et prend principalement la forme d'installations multimédias. Elle collecte et sonde le monde visible et les personnes qu'elle aime et qui l'entourent.

Son travail a été exposé dans de nombreuses expositions internationales et intègre des collections aussi bien privées que publiques. Elle reçoit en 2018 le Prix Solveig-Anspach et se distingue Révélation Photographie – Lauréate du Prix LE BAL de la Jeune Création 2019 avec l'ADAGP. Elle remporte en 2021 la commande photographique nationale « Regards du Grand Paris – Année 6 » (CNAP – Ateliers Médicis).

Son projet de recherche repose sur la découverte avec sa tante, il y a quelques années, de trente ans d'archives de photographies diapositives données par des sœurs dominicaines. Elle apprend qu'elles seront expulsées de leur couvent francilien. Qu'au Vatican, les nonnes protestent contre leurs conditions de travail. Qu'il y en a même qui se reconvertissent « hospitalières » et s'engagent socialement. Une légende du IXe siècle raconte que la papesse Jeanne aurait accédé à la papauté en se faisant passer pour homme ; et son imposture révélée lorsqu'elle accoucha en place publique pendant son sacrement.

Pour Yasmina Benabderrahmane, derrière tout cela se cache l'idée qu'une femme vaut moins qu'un homme, qu'un prêtre est tout, une nonne rien. Elle observe le travestissement d'abord comme une tentative de transgression des genres et de l'ordre imposé. Ces questions de mascarades et de révélation l'amènent à réfléchir la tradition du carnaval dans l'accès au divin. Pour réaliser le projet de résidence « CARNE VALE, lotta lavora come un fascista », elle suit une communauté pour mieux révéler des minorités, et cherchera à dévoiler la lumière.

© Daniele Molajoli

ABDELHAK BENALLOU

Villa Albertine

Saison 2023

Arts Visuels

Abdelhak Benallou | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Au travers de mes peintures, souvent présentées sous forme de séries, j'essaie de développer une réflexion sur les comportements et les relations sociales dans la société contemporaine. »

Diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger et de l'École supérieure d'art de Dunkerque, Abdelhak Benallou étudie la peinture à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ses séries d'huiles sur toile brossent un portrait hyper réaliste des comportements et relations sociales dans la société contemporaine. Lauréat du prix Sarr en 2022, il fut invité en résidence à Chicago dans le cadre d'un partenariat entre les Beaux-Arts de Paris, la collection Sarr et la Villa Albertine. Il confronte son approche intimiste, marquée par la technique du clair-obscur, à un paysage urbain, presque cinématographique avec ses jeux d'ombre et de lumière. Il tenta de saisir ce que ce spectacle révèle de la société de consommation et du rapport entre les individus qui la composent.

BAHIA BENCHEIKH EL FEGOUN

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma

Bahia Bencheikh El-Fegoun | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'essaye de faire un cinéma qui nous ressemble, intime, politique et poétique, qui s'offre en partage, tel un poème tragique. »

Née en Algérie en 1976, Bahia Bencheikh El Fegoun est géologue de formation et cinéaste depuis 2003. Dès 2007, elle se forme en montage et réalisation (Ateliers Varan) puis en production (DOCmed). Son premier court métrage, *C'est à Constantine*, est sélectionné dans de nombreux festivals et primé à Ciné Sud. En 2014, elle a co-produit et co-réalisé *H'na, l'barra (Nous, dehors)* documentaire sélectionné dans de nombreux festivals. En 2017, elle produit et réalise *Fragments de rêves*, documentaire de création. Son dernier film, en cours de finalisation, est réalisé avec une équipe exclusivement féminine : réalisatrice, productrice, techniciennes, actrices...

Relier des peuples est le point de départ du projet de la cinéaste Bahia Bencheikh El Fegoun. Mêlant rituels anciens et militantisme féministe, sa recherche présente l'activisme comme un mouvement global qui connecte l'Algérie, ancienne Mecque des révolutionnaires, aux États-Unis d'Amérique et ses luttes pour les droits de toutes les minorités. Cette enquête géopolitique et culturelle entre Alger et New-York joue avec l'élasticité de l'espace et du temps, interroge le substrat de luttes sociopolitiques, et suggère que la culture demeure une arme de résistance.

CHLOÉ BENSAHEL

Villa Albertine

Saison 2023

Design & Métiers d'art

Chloé Bensahel | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« L'objectif est de trouver un matériau qui remplisse la fonction historique et multiculturelle de système de stockage de mémoire des textiles. »

Diplômée de la Parsons School de New York, Chloé Bensahel est une artiste textile franco-américaine. Elle a perfectionné sa technique auprès d'artisans à Kyoto d'abord, dans l'atelier de Jun Tomita, puis en Australie au sein de l'Australian Tapestry Workshop. En 2019, elle poursuit ce travail dans les manufactures de tapisserie du Mobilier national, associant les traditions du textile à des matériaux innovants. Son projet de résidence à Boston, « Palimpsest », fut mené en compagnie de quatre chercheurs spécialisés en ferroélectricité, robotique douce et technologie vestimentaire (« wearable computing »). L'objectif de cette collaboration interdisciplinaire fut de fabriquer des textiles capables de communiquer des informations par les sens: le toucher, la vue, le son et même l'odorat.

ARLÈNE BERCELIOT COURTIN

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Arlène Berceliot Courtin | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« À travers « Performer: A Persona », je souhaite poursuivre mon investigation des phénomènes d'interprétation des écrits français par Yvonne Rainer du côté des études féministes prenant comme point central Monique Wittig et son chantier littéraire. »

Arlène Berceliot Courtin est curatrice, chercheuse et autrice indépendante, engagée au sein des réseaux professionnels IKT, CEA, AICA et ACD. Après une expérience de dix années à la direction de galeries d'art contemporain de renommée internationale, elle cofonde en 2018 le curator-run-space furiosa, consacré à la recherche en art et en curating. En 2019, elle est lauréate du programme Sur Mesure de l'Institut français pour lequel elle initie une première recherche aux États-Unis portant sur l'interrelation entre l'objectivité du nouveau roman et la danse postmoderne. Depuis 2011, elle collabore avec des lieux et institutions culturelles parmi lesquelles le Centre National de la Danse, l'Institut National d'Histoire de l'Art, Air de Paris, la Galerie des Galeries, Artorama, le Bureau des Arts Plastiques et Gallery Week-end à Berlin ou encore Manifesta à Marseille .À travers le projet de recherche Performer: A Persona, elle a analysé la rationalisation de ses données autobiographiques à des fins politiques et par là même la déconstruction des codes de représentations d'un sujet « féminin » et plus tard « a-féminin ».

BORIS BERGMANN
Villa Kujoyama
2021 (résidence en avril-juin 2022)
Littérature

Boris Bergmann est écrivain. Né en 1992 à Paris, il a publié des romans, des nouvelles, des poésies. Son premier livre, *Viens là que je te tue ma belle*, a été adapté sur Arte. Son cinquième roman, *Les Corps insurgés* (Calmann-Lévy, septembre 2020) a reçu le Prix Fénéon. Il y déroule le fil de 3 vies entremêlées, guidées par la passion et la quête d'identité.

Boris Bergmann a également collaboré avec des artistes plasticiens pour créer des livres et des objets poétiques à la recherche de nouveaux territoires. Au FRAC Champagne-Ardenne à la rentrée 2021, il est l'instigateur et co-commissaire de l'exposition collective Monts Analogues, où il entreprend un dialogue des œuvres d'artistes majeurs mais aussi de jeunes artistes confirmés autour de la figure mythique du poète René Daumal et de son livre culte, *le Mont Analogue*.

Pour l'occasion, il dirige en octobre 2021 la première réédition du *Mont Analogue*, chez Gallimard, en version illustrée et augmentée d'inédits et autres textes critiques dont une préface de Patti Smith.

Hosono Haruomi, un prophète oublié

Si Hosono Haruomi est considéré être l'un des plus grands musiciens contemporains du Japon, sa célébrité ayant même dépassé les frontières de l'archipel, il n'en reste pas moins extrêmement silencieux. Fuyant les médias, n'ayant accordé aucune interview depuis bientôt 30 ans, une rencontre fortuite à Paris entre l'auteur et le compositeur francophone a fait naître un projet inédit : celui pour l'écrivain de mener et réaliser à Kyoto la biographie poétique d'Hosono Haruomi, durant son temps de résidence à la Villa Kujoyama. Boris Bergmann a ainsi mené avec lui une série d'entretiens où il interroge le silence, les gestes et le quotidien qui façonnent le cheminement créatif multiple d'Hosono Haruomi.

HICHAM BERRADA

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Hicham Berrada | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je m'intéresse bien plus au processus et à l'évolution de la matière qu'à une forme qui serait considérée comme finie, immobile. Car la matière n'est jamais figée. »

Les installations de l'artiste franco-marocain Hicham Berrada mélangent subtilement art et science, en modifiant les paramètres physiques d'un milieu (pH de l'eau, température, luminosité, pression de l'air), pour créer les conditions nécessaires à l'émergence du résultat plastique escompté. À Miami, l'artiste poursuit sa recherche sur la morphogénèse, définie comme l'étude des lois qui déterminent les formes dans la nature. Hicham Berrada a observé les coraux dont les formes bousculent la limite entre genre animal, minéral et végétal. Il se pencha plus particulièrement sur une nouvelle espèce de corail résistant aux pollutions, résultant de l'hybridation de deux espèces menacées, et rencontra les chercheurs qui essayent d'adapter les coraux à un environnement que l'action humaine a modifié.

HÉLÈNE BERTIN

Villa Médicis

2023-2024

Arts plastiques

Hélène Bertin - Villa Médicis

Hélène Bertin (France, 1989) revendique une « démarche volontairement bâtarde » déployée tout à la fois en tant qu'artiste et chercheuse. Elle vit à Cucuron (Vaucluse) et développe sa pratique en tissant des liens et en engageant des aventures de travail avec des personnes passionnées, activant toujours la notion d'altérité.

À rebours de toute lecture disciplinaire, elle aborde le geste et la matière comme des stratégies pour réunir des pratiques. Dans ses expositions, ce maillage de différentes typologies d'objets et de postures crée un récit collectif. Dans ses livres, elle se concentre sur des personnalités marginales pour transporter et transmettre des histoires parallèles. Pour Hélène Bertin, le rapport sensible aux faits d'habiter et de travailler se joue dans la coopération entre les « royaumes » de chacun. C'est la rencontre avec la pratique de l'artiste Valentine Schlegel qui lui forge cette vision de l'art – à laquelle elle consacre en 2017 un livre bio-monographique renouvelant radicalement le regard sur cette artiste.

À la Villa Médicis, Hélène Bertin développe un projet consacré à la figure du cueilleur sauvage, autour duquel s'articulent trois approches : le collectage des gestes des cueilleurs dans les campagnes romaines, l'observation participante de la Tammurriata – danse traditionnelle de Campanie – comme une tentative de libération du geste, ainsi que ses propres cueillettes de matériaux pour des sculptures à venir. Tandis que la cueillette sauvage a pu être autrefois associée à un mode de vie basé sur le prélèvement de ressources naturelles disponibles immédiatement, elle prend aujourd'hui une dimension archaïque, non-conventionnelle, anarchique et constitue une résistance tenace au progrès. La cueillette peut ainsi être une pratique de survie, un défi, comme un jeu ultime.

© Samuel Domingo

AURÉLIE JEAN, FRÉDÉRIC MONCEAU & SÉLINA BEUTLER

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Aurélie Jean, Frédéric Monceau & Sélina Beutler | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Nous voulons construire un message pour que chacun comprenne la nécessité de devenir un utilisateur éclairé des technologies, afin de se réapproprier son individualité au-delà des chiffres et des lignes de code. »

Aurélie Jean travaille depuis plus de quinze ans en tant que scientifique et entrepreneuse en algorithmique, méthode qu'elle a appliquée à l'ingénierie, à la médecine, à l'éducation, à l'économie, à la finance ou encore au journalisme. Après des recherches au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et un passage chez Bloomberg, elle partage aujourd'hui son temps entre le conseil, la recherche, l'enseignement en études supérieures, et la formation continue, principalement au MIT. Elle est également conseillère technique et scientifique pour plusieurs entreprises et mentor au Frontier Development Lab de la NASA. Sa résidence à Los Angeles associe le photographe Frédéric Monceau et la maquilleuse Selina Beutler autour d'un projet artistique qui rend (enfin) visibles les algorithmes.

MATHILDE BILLET

Villa Albertine

Saison 2023

Architecture

Mathilde Billet | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« En plus de répondre à la question de la raréfaction des ressources, le réemploi se raisonne dans un territoire urbanisé limité, qui assume d'être fini, et induit des solutions de logistique urbaine en circuit court très intéressantes. »

Architecte de formation, Mathilde Billet est codirectrice de Bellastock, une coopérative d'architecture expérimentale qui œuvre pour la valorisation des lieux et de leurs ressources en proposant des solutions alternatives à l'acte de construire. Deux axes principaux guident son travail: la réutilisation de matériaux de construction dans l'architecture contemporaine et la prise en compte de ces enjeux dans l'écosystème du métabolisme urbain. Elle poursuit ses recherches sur la côte Ouest des États-Unis et plus spécifiquement à Portland, ville reconnue pour son ingénierie innovante dans la réutilisation de matériaux de construction. Mathilde Billet a rencontré des acteurs engagés comme le Building Deconstruction Institute pour s'inspirer et contribuer à l'émergence de nouveaux « modes de faire » en France et en Europe.

LÉA BISMUTH
Villa Albertine
Saison 2021-2022
Critique d'art
Léa Bismuth | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Il se pourrait que regarder vers le haut nous permette d'envisager autrement le rapport à notre planète abîmée. Ma résidence sera à l'origine d'un travail littéraire cosmopoétique et d'une exposition d'art contemporain. »

Léa Bismuth conçoit des expositions selon une méthode d'écriture collective. Elle a été commissaire pour Labanque (Béthune), les Tanneries (Amilly), le Musée Delacroix (Paris), le centre d'art Image-Imatge (Orthez), le CAC La Traverse (Alfortville), les Rencontres d'Arles, le Drawing Lab (Paris), le BAL (Paris), les Nouvelles Vagues du Palais de Tokyo, plusieurs galeries et écoles d'art. De 2006 à 2018, elle publie très régulièrement dans artpress. Ses derniers textes sont parus aux éditions Actes Sud, Hatje Cantz, Loco, ou le quotidien AOC. Enfin, elle enseigne en écoles d'art (notamment à l'Ecole des Arts de la Sorbonne). Son projet pour Marfa, intitulé *Eternity by the stars*, est une citation directe à la pensée d'Auguste Blanqui [1805-1881] et à la brillante cosmogonie qu'il écrivit en 1871. Léa Bismuth pose cette question : le ciel étoilé peut-il être un outil d'émancipation ? Les étoiles éteintes peuvent-elles renaître si l'on parvient à créer de nouvelles étincelles ? Car la question de l'éternité astrale est une question révolutionnaire au sens premier du terme. Il se pourrait que regarder vers le haut nous permette d'envisager autrement — en nous dégageant de tous les paradigmes de domination autoritaire — le rapport à notre planète abîmée. Sa résidence fut à l'origine d'un travail littéraire cosmopoétique et d'une exposition d'art contemporain.

MANU BLÁZQUEZ
Casa de Velázquez
Artiste boursier de L'ajuntament de la Ciutat de València 2022-2023
Arts Plastiques
https://blazquezmanuel.com/
En savoir plus - Manu BLÁZQUEZ – Casa de Velázquez

Manu Blázquez est un artiste visuel valencien, né en 1978. Après avoir étudié la publicité et le graphisme à l'Universitat Jaume I de Castellón, il s'est installé en Italie où il a commencé à étudier le graphisme artistique à l'Académie des Beaux-Arts de Bologne. Il y a obtenu son diplôme en 2009 avec une thèse intitulée Comunicazione e riproducibilità et a travaillé pendant deux ans comme assistant de gravure auprès du professeur Cataldo Serafini.

Sa démarche artistique générale se caractérise par la recherche de systèmes où les concepts fondamentaux d'espace et de temps sont mis en relation par un dialogue permanent entre géométrie et arithmétique. Son travail plastique combine différentes disciplines, comme la gravure, l'écriture et la peinture.

Sur le plan conceptuel, sa recherche peut être mise en relation avec des artistes qui ont utilisé des canons mathématiques ou numériques pour développer leurs propositions visuelles et approfondir les aspects processuels liés à la programmation humaine - tels que Sol Lewitt, Hanne Darboven ou Werner Cuvelier - mais aussi à la programmation informatique, comme dans le cas d'Elena Asins.

Depuis 2013, son travail a été présenté dans de nombreuses expositions individuelles et collectives, tant au niveau national qu'international. Récemment, elle a participé au programme de résidence artistique Kulturkontakt Austria (2018) et a exposé son travail au Centre del Carme grâce à la bourse Alfons Roig (2021). En 2021-2022, il a été artiste en résidence à la Real Academia de España à Rome.

Dans le cadre de la bourse accordée par l'Ayuntamiento de Valencia, Manu Blázquez entame une nouvelle étape de son projet *Linea d'argento*, développé à l'Academia de España en Roma, où il a rendu hommage à l'auteur Guido Strazza et, en particulier, à son livre Il Gesto e il Segno.

En résidence à la Casa de Velázquez, il poursuit ses recherches autour de la ligne comme élément fondamental des arts visuels, en convoquant une autre grande référence dans sa carrière, l'artiste française Aurélie Nemours. Sous le titre Luna de mediodía, Manu Blázquez fait écho à un recueil de poèmes surréalistes de l'artiste : *Midi la lune*. Ainsi, le projet est conçu comme un acte d'amour et de gratitude pour ces deux auteurs, mais aussi à d'autres artistes, enseignants ou mentors liés à ces deux figures par l'expérience de vie de l'artiste.

SASHA J. BLONDEAU, FRANÇOIS CHAIGNAUD & HÉLÈNE GIANNECCHINI

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musique, Littérature, Arts de la scène

Sasha J. Blondeau, François Chaignaud & Hélène Giannecchini | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« San Francisco et la Californie représentent l'un des berceaux de la culture queer et des gender studies qui irriguent nos réflexions et notre imaginaire.»

À San Francisco, Sasha J. Blondeau, compositeur, et François Chaignaud, chorégraphe, explorent les liens entre voix et danse, orchestre et électronique. Conduit en partenariat avec la Symphonie de San Francisco, ce projet hybride a donné lieu à une création originale avec l'Orchestre de Paris et l'Ircam, et prit vie dans la grande salle de la Philharmonie de Paris en juin 2023. San Francisco étant l'un des berceaux de la culture queer et des gender studies, Sasha J. Blondeau et François Chaignaud avaient pour ambition de donner de la place à ces questions intimes, politiques et identitaires dans leur création, alors que le monde de la musique contemporaine y est encore un peu étanche. Ielles ont travaillé également avec des chercheurs et chercheuses de l'Université de Berkeley sur des programmes d'orchestration assistée par ordinateur.

LÉNA BLOU

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Léna Blou | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Pendant ma résidence il sera question de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'histoire coloniale et esclavagiste a généré une façon de bouger qui relate une approche spécifique du monde. »

Chorégraphe et docteure en anthropologie de la danse, Léna Blou a consacré sa carrière au Gwoka, danse traditionnelle guadeloupéenne qui inspire depuis longtemps son écriture chorégraphique. À Houston, Chicago et Atlanta, elle a étudié comment l'instabilité liée au passé esclavagiste influence les corporalités caribéennes et afro-américaines. Entre pratique artistique et réflexion académique, elle a mis en évidence l'histoire qui unit la Caraïbe et les États-Unis et explora comment l'expérience du déséquilibre génère des façons particulières d'habiter son corps. Elle s'est appuyée pour cela sur la théorie du Bigidi. Geste fondateur de la culture caribéenne, le Bigidi renvoie à une imprévisibilité corporelle qui, pour Léna Blou, est une clé de compréhension esthétique et anthropologique de la Caraïbe.

ALIX BOILLOT

Villa Médicis

2023-2024

Scénographie

Site internet : https://alixboillot.com/

Alix Boillot - Villa Médicis

Alix Boillot (France, 1992) conçoit des sculptures, des installations, des scénographies, des performances et des éditions. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Elle crée des pièces éphémères et récolte les traces, les reliques de ce qui définit notre humanité, avec une préférence pour ce qui n'a d'autre valeur que celle qu'on y accorde - l'imaginaire, le simulacre, la croyance, l'immatériel. À une autre échelle, elle conçoit des espaces non rentables, potentiels, qu'elle donne à habiter : le vide devient une invitation.

Son travail a notamment été présenté à la Ménagerie de Verre (Paris), aux SUBS (Lyon), à la Fondation Ricard (Paris), à l'église Saint Ignace à l'occasion de la Nuit Blanche (Paris), à Plastique Danse Flore (Versailles), au CND (Pantin), au CNDC (Angers), au Festival d'Automne (Paris) et au Festival d'Avignon.

Parmi de nombreuses collaborations, elle a travaillé avec César Vayssié, Ivana Müller, Ola Maciejewska, Robert Cantarella, Dominique Gilliot, Anaïs de Courson, Émilie Labédan, Julien Lacroix.

À la Villa Médicis, Alix Boillot approfondit ses recherches sur l'eau et sur les contenants (naturels ou artificiels) qui définissent sa forme. Des lacs aux fontaines, l'eau s'y dépose lourdement, horizontalement. Ses recherches s'élargissent à l'eau qui déborde de ces limites rationnelles : l'eau bénite, celle des rituels de toute religion ; l'eau des sources qui irrigue de nombreux mythes ; les âmes humides et mouvantes de la mélancolie. Rome, née du Tibre et maîtresse de la gestion des eaux, la Villa Médicis, ses jardins et bassins, les cérémonies du Vatican voisin, composent un terrain de recherche et d'expérimentation idéal pour approcher ce corps poétique et politique. Émergeront des sculptures qui coulent et s'érodent.

© Antoine Legond

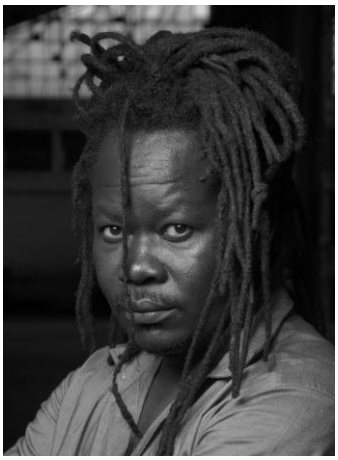
VITSHOIS MWILAMBWE BONDO

Villa Albertine

Saison 2023

Arts Visuels

Vitshois Mwilambwe Bondo | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« Il est important pour moi d'aller à la rencontre des communautés et de différentes institutions noires américaines pour trouver des points de rencontre et de divergence avec les communautés et collectifs congolais et africains. »

Vitshois Mwilambwe Bondo est né et vit à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Artiste visuel, commissaire d'exposition, fondateur et directeur de la Congo Biennale et du Kin ArtStudio, il joue, depuis une dizaine d'années, un rôle essentiel dans l'essor d'une nouvelle génération d'artistes congolais. Ses recherches récentes portent sur les figures qui ont marqué l'histoire et la mythologie africaines et afrodiasporiques. Son projet de résidence à Atlanta est né de la rencontre avec l'artiste Fahamu Pecou, directeur de l'African Diaspora Art Museum of Atlanta (ADAMA): Vitshois Mwilambwe Bondo a exploré la ville à la rencontre d'artistes africains-américains, tant pour nourrir son propre travail que pour bâtir de nouvelles relations entre créateurs des deux côtés de l'Atlantique.

ADRIEN BOSC

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature, Sciences humaines et sociales

Adrien Bosc | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je cherche à faire émerger la contradiction, la discussion, à offrir des voies nouvelles en confrontant les auteurs français à leurs cousins américains (…) Un chemin de questionnement passionnant plutôt que la perspective d'une prétendue réponse. »

Adrien Bosc est écrivain et éditeur. En 2014, il reçoit pour son premier roman, *Constellation* (Stock), le Grand Prix du roman de l'Académie française, ainsi que le prix de la Vocation, puis publie Capitaine (Stock) en 2018. Il crée en 2011 les Éditions du sous sol, maison qui défend un genre littéraire singulier à la frontière de l'essai et du roman, publiant des écrivains comme Maggie Nelson, David Grann, William Finnegan ou Deborah Levy. A l'occasion des 10 ans de sa maison, Adrien Bosc a profité de sa résidence à New York pour partir à la rencontre de figures américaines du grand reportage pour confronter leurs voix et leurs démarches à celles de leurs « cousins d'écriture » français. Ces entretiens ont fait l'objet d'une publication et d'un podcast.

PATRICK BOUCHERON

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature, Sciences humaines et sociales

Patrick Boucheron | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je cherche à ce que l'histoire s'adresse à nos vies, je cherche à faire comprendre que l'on n'a pas à choisir entre la transmission d'un savoir et le partage d'une émotion. »

Patrick Boucheron est historien, grand spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance. Il est professeur au Collège de France, dans la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIe–XVIe siècles ». En 2021, il y donne un cours sur l'histoire de la peste, établissant un parallèle avec la crise de la Covid-19. Il compte prolonger ses recherches à travers une expérience d'histoire contrefactuelle. Par le biais d'une pratique académique et théâtrale, il propose « d'éclairer l'histoire des États-Unis d'aujourd'hui à la lumière sombre d'un événement que l'Amérique n'a pas connu »: la grande peste noire, qui ravagea l'Europe de 1347 à 1352. Il s'intéresse aussi à une autre épidémie qui a bouleversé l'histoire américaine dans les années 1980 : le SIDA.

SIMON BOUISSON

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma, Création numérique

Simon Bouisson | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« L'algorithme est-il l'outil de l'auteur, ou l'auteur l'outil de l'algorithme ? »

Diplômé de La Fémis, Simon Bouisson est auteur-réalisateur d'œuvres interactives numériques parmi lesquelles les fictions WEI OR DIE (Fipa D'or 2016, Best narrative Miami Gate 2016) et République (sélection Tribeca 2021). Il réalise également des séries parmi lesquelles 3615 Monique (OCS) et Stalk (France Télévisions, Prix du meilleur réalisateur au Festival de fiction de La Rochelle 2019, et Prix de la meilleure série 26' en 2021). Dans la continuité des récits qu'il crée sur une jeunesse sans cesse prise dans le tumulte des images et dans le vertige du progrès technologique, il se rend à Los Angeles pour enquêter et écrire le projet de fiction « AÏLA », Artificial Intelligence in Los Angeles. « L'algorithme est-il l'outil de l'auteur, ou l'auteur l'outil de l'algorithme ? » Simon Bouisson questionne l'impact de l'intelligence artificielle sur la création et la place des algorithmes censés anticiper nos désirs pour mieux les assouvir.

ROBIN BOURGEOIS

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Design & Métiers d'art

[Robin Bourgeois | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Je suis attiré par les objets du quotidien, ceux auxquels on ne prête pas attention mais que l'on choisit finalement pour nous accompagner dans la vie de tous les jours. »

Designer industriel et de mobilier basé à Paris, Robin Bourgeois est lauréat du 1er prix du Concours Cinna - Révélateur de Talents. Il s'intéresse aux objets du quotidien et aux artefacts du passé, dont les usages et les formes parfois caduques l'inspirent, non pour exhumer des formes oubliées mais plutôt pour les réengager dans notre époque. Le projet prend pour point de départ l'histoire de Sunset Park, où est implantée Industry City, et entend réfléchir à des objets issus de cette exploration. Il s'agit entre autres de réexaminer les liens entre les habitants, l'histoire et la culture du lieu. À partir de ces recherches et de ces échanges, Robin Bourgeois désire concevoir des objets qui pourront s'appuyer sur des éléments oubliés de la culture locale, et/ou mettre en lumière certains aspects de la vie quotidienne de Sunset Park.

DIANE SARA BOUZGARROU & THOMAS JENKOE

Villa Albertine

Saison 2023

Cinéma

[Diane Sara Bouzgarrou & Thomas Jenkoe | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« C'est à Bakersfield, aux portes du désert en Californie, que le couple de cinéastes préparera son nouveau film, celui d'un monde qui s'embrase sous les yeux de jeunes adolescentes. »

Après leur rencontre sur les bancs de la Sorbonne, Thomas Jenkoe et Diane Sara Bouzgarrou réalisent chacun des documentaires remarqués avant de collaborer en 2020 sur *The Last Hillbilly*. Tourné en immersion dans les Appalaches, ce long métrage sur l'Amérique blanche rurale a été sélectionné à l'ACID Cannes 2020 et primé dans de nombreux festivals. Inspiré par un centre de détention pour mineures à Bakersfield, aux portes du désert californien, leur nouveau film se fait l'écho d'un monde qui s'embrase, entre violence sociale et catastrophe environnementale, sous les yeux de jeunes adolescentes. Entrelaçant leurs destins, le duo de cinéastes donne corps à la trajectoire de chacune, guidés par les vers de Dylan Thomas: « N'entre pas sans violence dans cette bonne nuit. Rage, enrage contre la mort de la lumière. »

PAULINE BRUN
Villa Kujoyama
2023
Danse
Site internet: https://www.paulinebrun.com/

Pauline Brun est chorégraphe, performeuse, danseuse et plasticienne. Sa pratique artistique explore le corps avec autodérision, à la lisière de l'absurde et joue avec les contextes et les différents médiums. Issue d'une formation en danse au Conservatoire de Nice, en arts visuels à la Villa Arson, à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et en chorégraphie à ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier, elle déploie des propositions entre performance et art visuel où elle s'amuse à déployer l'interdisciplinarité dans chacun de ses projets. Ses créations sont présentées au 3bisf pour le Festival Parallèle, au Far° Festival (Suisse), au Centre George Pompidou, au MAC VAL, au Salon de Montrouge, au MAMAC, à La Station artist-run-space, au Centre National de la Danse. En tant que performeuse ou scénographe, elle collabore, entre autres, avec Fanny De Chaillé et Philippe Ramette, Alain Buffard (reconstruction de Mauvais Genre), Pol Pi, Jule Flierl, Nina Santes, Adaline Anobile, Jonas Chéreau et Antoine Cegarra.

CHINDOGU

Le projet de Pauline Brun à la Villa Kujoyama se nomme CHINDOGU, du nom de la pratique née dans les années 1980 consistant à inventer des objets étranges, potentiellement utiles mais inutilisables, faits de bricolages, d'assemblages et de bidouilles. La pratique, à la forte dimension performative et plastique, s'apparente à des abandons d'inventions, pièces uniques laissées en marge, ou comme une échappatoire déjantée à la recherche d'efficacité capitaliste.

Articulant danse, performance, scénographie, costumes, création sonore et lumière, le projet CHINDOGU se construit de façon empirique à partir d'une enquête sur le contexte dans lequel cette pratique de résistance émerge, au contact d'inventeur.rice.s de Chindogu, de collectes de Chindogu préexistants, d'une appréhension des relations aux corps, aux objets et aux espaces dans les créations chorégraphiques et performatives contemporaines japonaises. Ces recherches sont les impulses pour traduire en actions ou matières chorégraphiques l'inutile, l'inutilisable, l'aberration et les détours à tous les niveaux de fabrication de cette création.

Portrait © Maïa Blondeau

JENNIFER BUYCK

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Architecture

[Jennifer Buyck | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Je souhaite adopter une approche transversale qui lie recherche scientifique et création sensible, et s'éloigne de la carte pour s'intéresser aux récits des lieux. »

Jennifer Buyck est architecte et maîtresse de conférences en urbanisme à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine et chercheuse à l'UMR PACTE. Conceptrice et responsable du master Urbanisme et aménagement parcours Design urbain, elle enseigne le projet urbain, l'analyse et la théorie des paysages, la théorie et les pratiques de représentation des territoires. Ses travaux de recherche portent sur les liens qu'entretiennent villes, paysages et transitions urbaines, les formes et enjeux de la nature en ville, l'agriculture et l'alimentation au sein des métropoles ainsi que sur les situations et méthodes du projet urbain. Lors de sa résidence, elle explore l'histoire environnementale de Chicago par l'étude de son sol et de son écosystème métropolitain grâce à des méthodes qui mêlent interviews, photos, dessins et relevés de terrain, afin de créer une exposition innovante et une mise en débat public.

MADISON BYCROFT

Villa Médicis

2023-2024

Arts plastiques

Site internet : https://maddog.hotglue.me/

Madison Bycroft - Villa Médicis

Madison Bycroft (Australie, 1987) vit et travaille à Marseille. Diplômé·e de la University of South Australia ainsi que du Piet Zwart Institute de Rotterdam, iel travaille avec la vidéo, la sculpture et la performance. Les recherches de Madison Bycroft s'étendent aux formes de lecture et d'écriture, d'expression et de refus, explorant la façon dont nous pourrions réimaginer la « lecture » (dans son sens étendu) et la compréhension, non pas comme accomplissement, mais comme relation.

Madison Bycroft a présenté son travail à Beyrouth, Singapour ou encore New York, mais aussi en France notamment au CAC Brétigny, à la Biennale de Rennes et au Palais de Tokyo. En 2022, plusieurs projets de performances l'ont amené·e à présenter son travail dans le cadre de la foire Art Basel en Suisse, dans les jardins botaniques de Cordoue ou encore au MAXXI L'Aquila. Plus récemment, iel a présenté *Joystick*, un jeu vidéo créé en collaboration avec Ubisoft.

À la Villa Médicis, Madison Bycroft mène une recherche en trois volets afin de développer un projet de film intitulé *Cena Trimalchio*, une adaptation des fragments 28 à 79 du Satyricon de Pétrone. Le premier volet de recherche s'intéresse à l'élégance romaine à l'époque de Néron et de Pétrone, et comprend une étude du *Satyricon*. Le deuxième volet porte sur la table du dîner et le festin, tandis que le dernier volet concerne « l'augure », figure de la Rome antique capable d'interpréter les phénomènes fortuits considérés comme des présages. L'attention portée à l'horizon, à la pensée orientée vers un but, aux récits errants et à la désorientation reliera ces différentes recherches.

© Madison Bycroft

LAURE CADOT

Villa Médicis

2023-2024

Conservation-restauration

Laure Cadot - Villa Médicis

Laure Cadot (France, 1980) est conservatrice-restauratrice spécialisée dans le traitement des matériaux organiques et des restes humains en particulier. Diplômée en histoire de l'art, muséologie et recherche appliquée de l'École du Louvre et en conservation-restauration et conservation préventive (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), elle exerce depuis une quinzaine d'années en tant qu'indépendante auprès des collections publiques françaises et européennes. Ses travaux de recherche sur le statut et la conservation des collections de restes humains l'ont amenée à travailler sur ces questions encore peu abordées au sein de la filière archéologie et ethnographie du Centre de Recherche et de Restauration des musées de France en tant que chargée de mission, et à publier régulièrement sur le sujet dans des revues et ouvrages spécialisés.

Dans le prolongement de ses recherches et de sa pratique professionnelle, la résidence de Laure Cadot à la Villa Médicis vise à rassembler et à poser les bases méthodologiques d'un domaine aux multiples ramifications et aux enjeux complexes. En parallèle de recherches bibliographiques, des rencontres et entretiens avec différents acteurs Italiens en liens avec ces collections particulières (conservateurs, restaurateurs, anthropologues, archéologues…) permettront de comparer les approches françaises et italiennes pour définir les traits communs et particularités de ce domaine en forte évolution depuis le début des années 2000 notamment au travers des problématiques de restitution et de respect du corps humain dans les institutions culturelles. Ce travail aura pour objectif de proposer des orientations pratiques adaptées aux sensibilités et singularités de chaque typologie en fonction de leur matérialité, provenance, datation, technique de préparation, histoire patrimoniale etc., ainsi qu'à leurs usages scientifiques pour une meilleures prise en charge de ce patrimoine fragile et précieux à plus d'un titre.

© Laure Cadot

DIANE CESCUTTI

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

Diane Cescutti | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« L'histoire se déroule comme suit : deux protagonistes se rendent dans cet endroit étrange pour passer de l'autre côté. Leur voyage commence à Marfa, ils glissent lentement de la réalité matérielle au monde virtuel dans une quête de transsubstantiation. »

Diplômée des Beaux-Arts de Nantes et du Postdiplôme Art de Lyon, Diane Cescutti part du métier à tisser comme origine de l'informatique. À travers ses créations (tissage, sculpture, installations vidéo et 3D), elle établit un parallèle entre le textile et les images virtuelles, constituées de trames, motifs, matières. Pour son prochain film expérimental *Worlding Marfa*, objet de sa résidence, elle imagine une fiction où l'on glisse du désert de Marfa au monde virtuel d'Active World, l'un des plus vieux métavers encore actif, aux allures de ville fantôme. Le tissage devient un véhicule pour naviguer entre espace matériel et virtuel grâce à un corps double, fait d'une part de fibres, et d'une autre de chiffres et de données. À Houston, elle a approfondi ses recherches autour des liens entre textile et technologie puis est allée à Marfa pour écrire l'histoire du film et réaliser des repérages vidéo.

MILENA CHARBIT
Casa de Velázquez
2022-2023
Architecture
https://milenacharbit.fr/
En savoir plus - Milena CHARBIT – Casa de Velázquez

Architecte de formation, diplômée de l'ENSAPLV en 2013 et de l'EHESS en 2018, Milena Charbit a travaillé dans plusieurs agences d'architecture, urbanisme et maîtrise d'ouvrage. De 2016-2018, elle a enseigné à l'ENSAPLV et à Val de Seine et, depuis 2018, à l'ENSAV. Sa pratique d'architecte s'accompagne d'une approche théorique qui se matérialise en une activité de recherche à travers laquelle elle interroge la façon de faire de l'architecture, un questionnement qu'elle conçoit comme d'égale importance à la conception et la construction mêmes d'une architecture.

L'approche de Milena Charbit s'intéresse aux villes et à leur manière de fonctionner, en isolant systématiquement un élément ou une typologie particulière. Ainsi, elle crée un laboratoire qui vise à épuiser, analyser et travailler l'élément choisi – souvent de l'ordre de l'infra-mince –, pour se donner la possibilité de le réinjecter dans la ville en mouvement.

Ses recherches sur la Seine la mènent également à s'intéresser à la ville d'Asnières-sur-Seine et à participer à la rédaction de l'ouvrage *Asnières-sur-Seine 1900-1930: Art nouveau, art déco* avec Maurice Culot en 2017 ; et en 2022, elle publie avec l'agence 127af, *Le Guide des Points Noirs de Paris*, une lecture de la ville par le prisme du déchet, aux éditions du Pavillon de l'Arsenal. Elle a également travaillé à l'ouvrage collectif *Mappa Naturae*, à paraître en 2023 aux éditions Parenthèses.

Au cours de sa résidence, Milena Charbit s'intéresse à un territoire unique : l'Île des Faisans, située entre les villes de Béhobie et Irún à la frontière franco-espagnole. Cette île possède le statut juridique particulier de condominium, dont la gouvernance alterne tous les six mois entre la France et l'Espagne. Elle est ainsi à la fois une « île-frontière » le théâtre d'une mémoire commune des relations franco-espagnoles.

Cette île, aujourd'hui interdite d'accès, a abrité au cours de l'histoire de nombreuses négociations politiques et cérémonies officielles. Habillée ponctuellement de décors et créations architecturales éphémères, elle renferme un potentiel architectural et mémoriel que Milena Charbit souhaite réhabiliter.

Par la création de cartographies mais aussi de prototypes et de maquettes, l'artiste ravive l'histoire, avec l'objectif de célébrer la richesse multiculturelle de ce petit bout de terre, logé sur le fleuve Bidassoa. Milena Charbit vient ainsi constituer un atlas de la mémoire architecturale du territoire, étudiant de près les décors construits spécialement pour chaque occasion.

FREDERIC CHARTIER & PASCALE DALIX

Villa Albertine

Saison 2023

Architecture

Diane Cescutti | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Réparer et stimuler - plutôt que détruire et reconstruire - est une piste concrète d'économie énergétique et de sobriété, une réserve de matériaux de réemploi, et une formidable opportunité pour découvrir de nouveaux usages liés à la reconversion. »

Frédéric Chartier et Pascale Dalix fondent l'agence d'architecture ChartierDalix en 2008. Ils proposent une approche sensible de l'espace et de la manière d'habiter, centrée autour du commun, afin d'accompagner la société et de participer à son évolution. Avec pour mots d'ordre nature, humilité, singularité et résilience, leurs ouvrages respectent une conception plus holistique, prenant en compte l'habitant et son territoire. Cette résidence à Chicago, ville « sans sol », à la grille omniprésente qui accueille des bâtiments iconiques de grande hauteur, a ouvert un nouveau chapitre de leur réflexion sur les quartiers de tours du XXe siècle. Il s'agissait notamment de comprendre si les particularités américaines peuvent enrichir leur approche de la réhabilitation des immeubles de grande hauteur en France et plus largement en Europe.

MARION CHARTIER & CHARLOTTE FAUVE

Villa Albertine

Saison 2023

Sciences humaines et sociales

Marion Chartier & Charlotte Fauve | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« En explorant la multitude de jardins de Miami, nous souhaitons composer un herbier de textes et de plantes qui racontent le rapport entre l'humain et la nature à travers les innombrables visages de cette métropole en mutation. »

Marion Chartier est chercheuse en biologie (Université de Vienne en Autriche), spécialisée dans l'évolution des plantes à fleurs. Charlotte Fauve est journaliste à Télérama et autrice spécialisée dans le vivant. Complices depuis de nombreuses années, elles ont brossé le portrait de Miami à travers un sujet singulier: ses jardins. D'un havre de verdure à un autre, Marion Chartier et Charlotte Fauve sont allées à la rencontre des habitants de Miami afin de décrire le lien que cette mosaïque culturelle entretient avec la nature, et voir comment ce lien est affecté par les excès du monde contemporain et le réchauffement climatique. De l'histoire des peuples natifs à la colonisation, en passant par le libre-échange et les diasporas qui font la ville, elles ont esquissé un portrait en vert de la «Magic City» face aux défis du XXIe siècle.

FRANÇOIS CHASTANET

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

[François Chastanet | Villa Albertine (villa-albertine.org)](villa-albertine.org)

« Croisant photographie, relevés dessinés et création typographique, je mènerai un nouveau projet documentaire sur les signatures urbaines de Philadelphie, fleuron calligraphique méconnu de l'histoire du graffiti américain. »

François Chastanet a co-fondé le studio de design graphique TypoMorpho et enseigne la typographie et le dessin de caractères. Son travail sonde en particulier les signes écrits dans l'espace public, de la signalétique institutionnelle aux pratiques manuscrites éphémères. Il mène actuellement une recherche sur l'évolution des formes de l'alphabet latin à travers six études de cas de graffiti en Amérique du Nord et du Sud (Los Angeles, New York et Philadelphie aux États-Unis, São Paulo au Brésil, Tijuana et Monterrey au Mexique). Au cours de sa résidence, il a développé un projet documentaire croisant photographie, relevés dessinés et création typographique sur les signatures urbaines de Philadelphie, joyau calligraphique méconnu de l'histoire du graffiti américain.

ALICE CHEMAMA

Villa Albertine

Saison 2023

Bande dessinée

[Alice Chemama | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Comment la déconstruction des récits populaires et la création de nouvelles histoires peut-elle accompagner une redéfinition de notre place dans le vivant, essentielle face aux enjeux écologiques ? »

Diplômée des Arts décoratifs de Paris en cinéma d'animation, Alice Chemama est une artiste francoaméricaine dont le travail est marqué par des préoccupations sociales et écologiques fortes. En explorant et recoupant nos imaginaires et notre histoire, elle interroge le pouvoir de la fiction sur notre rapport au réel, et notamment au vivant. Son court-métrage Holy Chic et son récit dessiné Les Kangourous de l'Apocalypse matérialisent le début de sa démarche. Après un premier album paru chez Dargaud, Les Zola, elle publie Dans l'Ombre du Mont-Blanc, un ouvrage hybride plus personnel né d'une résidence aux Ateliers Médicis. C'est au Yellowstone National Park qu'Alice Chemama poursuit son travail d'écriture et de dessin. Sur la piste du mythique ours américain, à la rencontre de rangers et touristes, elle s'intéressa à notre relation avec le super-prédateur.

ASHLEY CHEN & PETER STEVEN

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Ashley Chen & Peter Steven | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Nos corps sont en mouvement perpétuel dans des espaces où un flux de mouvements constants, naturels ou mécaniques nous dépassent. »

Après des études de danse, Ashley Chen a rejoint la Merce Cunningham Dance Company à New York dans les années 2000. Depuis 2006, il travaille en free-lance dans toute l'Europe et collabore avec de nombreux chorégraphes dont Boris Charmatz et développe depuis 2012 ses propres pièces. Peter Steven, après des études à Londres et à San Francisco, se consacre à la vidéo et au cinéma depuis 2003, explorant récemment le potentiel créatif de YouTube. Pour leur résidence à la Villa Albertine, le duo s'est rendu à Los Angeles, San Francisco et New York pour observer les gestes et les déplacements quotidiens des habitants de ces villes. Leur recherche tissera les correspondances de ces mouvements avec la nature et les espaces qui les entourent. Le duo a produit un film chorégraphique de cette recherche traduisant le mouvement perpétuel et varié de ces villes.

MARINA CHICHE

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

Marina Chiche | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Une analyse poussée de la manière dont le genre et la diversité sont abordés dans ce domaine de l'autre côté de l'Atlantique me permettra de mener une étude comparative critique entre la France et les États-Unis. »

Marina Chiche est violoniste concertiste nommée aux Victoires de la musique en 2004, mais aussi musicologue, autrice et chroniqueuse à France Inter. Passionnée de langues et de littérature, elle a vécu à Paris, Vienne, Taipei et Berlin et a développé une approche inter-culturelle dans sa pratique artistique et intellectuelle. Marina Chiche est membre du German Marshall Fund et ambassadrice de la French Touch. À New York et Boston, Marina Chiche s'est penchée sur la manière dont de grandes institutions musicales et universitaires intègrent peu à peu les questions de genre et de diversité dans leurs programmations en matière de musique classique. Ses recherches l'ont amenée à réaliser une comparaison critique entre deux pays et contextes différents, la France et les États-Unis.

STEPHANIE CHILDRESS

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musique

[Stéphanie Childress | Villa Albertine (villa-albertine.org)](#)

« Observer et travailler avec des musiciens de pays différents m'intéresse particulièrement pour comprendre comment les traditions culturelles changent nos comportements, et donc la manière de pratiquer la musique. »

Jeune prodige franco-britannique, Stéphanie Childress débute sa carrière musicale par le violon. Elle se tourne ensuite vers la direction d'orchestre et se distingue en remportant le deuxième prix au premier concours de direction La Maestra à Paris. Actuellement cheffe assistante de l'Orchestre symphonique de St. Louis dans le Missouri, elle a déjà travaillé avec certains des meilleurs orchestres européens, dont le London Symphony Orchestra et l'Orchestre de Paris. Lors de sa résidence itinérante, elle observa la pratique musicale des orchestres de Chicago, San Francisco, et d'autres encore, au fil de ses voyages traversant les États Unis d'est en ouest. Par ailleurs, elle interroge son rôle de cheffe d'orchestre en observant les différentes dynamiques qui relient chefs et musiciens.

AYA CISSOKO

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Aya Cissoko | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Puiser dans l'énergie de la survie pour transcender notre histoire complexe. »

Ancienne championne du monde de boxe, Aya Cissoko vient de publier son deuxième livre, Au nom de tous les tiens, et explore le medium du film. Aya Cissoko pense qu'une utopie inclusive est en train de naître et, pour y parvenir, elle cherche à souligner l'importance de la connaissance de notre histoire. Elle voyagera de Paris-Belleville à la Nouvelle-Orléans, où la violence du passé nourrit un présent souvent transcendant, marqué par l'énergie de la survie.

QUENTIN COULON & OMBLINE LEY
Villa Kujoyama
2021 (résidence en mai-juillet 2023)
Cinéma

Quentin Coulon réalise des documentaires, des vidéos et des créations sonores. En 2012, il lance GRÜNT, un média sur internet aujourd'hui devenu société de production.
Depuis 2016, il suit Abdoulaye Diaby, un jeune joueur de football malien dans son quotidien. De cette rencontre découle deux films : Doni doni de kononi be pan en 2017 sélectionné au festival international du film Panafricain de Cannes l'année suivante et Diaby en 2021. En parallèle de ces activités, il intervient continue d'exercer des activités de techniciens audiovisuels comme ingénieur du son ou monteur.

Ombline Ley est artiste, musicienne et réalisatrice. Diplômée de l'ENSAD - École nationale supérieure des Arts Décoratifs en 2014, elle réalise l'année suivante Cavernicole, prix du meilleur film au festival Bogoshorts en Colombie. En 2018 elle co-réalise avec Caroline Capelle son premier long métrage *Dans la terrible jungle*, sur le quotidien des adolescents de l'institut médico-éducatif La Pépinière, présenté dans la sélection Acid à Cannes. Également avec Caroline Capelle, son nouveau court-métrage B.R.I.N, commandé par le Centre d'art Le Bal, est sorti en 2020. Son livre photographique *Fascinus* a été édité par FP&CF tandis qu'elle produit avec Duo Kor, un projet musical intégrant pratique vidéo et spectacle vivant.

Ministère de la Solitude

Pour cette première collaboration au Japon, Quentin Coulon et Ombline Ley souhaitent être à l'écoute, donner la parole et provoquer les situations qui génèrent ces rencontres qui peuvent surgir dans une production où se mêle documentaire et fiction.
Durant leur résidence, ils vont à la rencontre de la jeunesse japonaise – qu'elle soit celle des années 1960 comme celle plus contemporaine. *Ministère de la Solitude* est un projet de film qui enquête sur les nouvelles formes d'aliénation liées au capitalisme moderne et les réponses apportées par ceux qui s'extraient volontairement ou non, de cette société.
A terme, ce sont plusieurs voix qui donneront à voir un espace fantasmé, qui n'a pour frontières que celles que l'on veut lui donner.

CÉLINE CURIOL

Villa Médicis

2023-2024

Littérature

Céline Curiol - Villa Médicis

Céline Curiol (France, 1975) est romancière et essayiste. Elle a publié une douzaine de livres dont *Voix sans issue*, *Permission*, *L'Ardeur des pierres*, *Un quinze août à Paris - histoire d'une dépression*, *Finir par l'éternité* et *Les lois de l'ascension*, dont plusieurs ont été traduits à l'étranger. Elle apporte régulièrement sa contribution à des revues et des recueils collectifs en lien avec la littérature ou les sciences humaines. Diplômée de l'École nationale supérieure des techniques avancées et de la Sorbonne, elle a été journaliste reporter à l'étranger pendant plus de dix ans avant de revenir vivre en France, où elle enseigne l'écriture créative et la communication écrite.

Le projet de recherche et d'écriture qu'elle réalise à la Villa Médicis gravite autour des figures de la méduse et de la poule. Il s'intéresse à des situations et des œuvres d'art où toutes deux ont surgi du fait de leurs relations et de leurs démêlés avec un être humain. À partir d'un terme directeur, celui de *frange*, Céline Curiol s'interroge sur le hors-limite, l'invasif, le monstrueux. C'est à l'intérieur d'un roman-récit que l'écriture de ce projet s'efforcera d'avoir lieu, là où devraient apparaître trois femmes fictives, évoluant chacune à diverses distances du cœur de Rome – et de celui de l'autrice –, de la et de leurs natures. Les enjeux de ce travail seront poétiques et politiques, écologiques et féministes, humoristiques.

© Isabelle Lion

ESSÉ DABLA - ATTIKPO

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musique, Art visuels

Essé Dabla-Attikpo | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je suis persuadée que l'art et les images – fixes ou animées, anciennes ou récentes – peuvent changer notre perception du monde et contribuer à une meilleure connaissance de soi. »

Essé Dabla-Attikpo est la première résidente de la Bridge Residency, un partenariat entre l'African Diaspora Art Museum of Atlanta (ADAMA) et la Villa Albertine. La Bridge Residency crée des espaces de rencontres pour que les Africains et les personnes d'origine africaine puissent interagir sur leurs expériences à Atlanta, une ville connue dans le monde entier comme l'une des plateformes incontournables de la communauté noire dans les domaines artistique, économique, éducatif, politique et, de plus en plus, technologique. « Black Gaze, Black Bodies » est un projet multimédia itinérant qui examine et déconstruit les représentations négatives de la masculinité noire, à commencer par le modèle des rappeurs et des artistes de hip hop noirs.

ALAIN DAMASIO

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature

Alain Damasio | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Rien n'a plus changé notre façon de vivre au quotidien que les GAFA. C'est eux qui ont mis en place cette ère de la trace, qui l'ont construite. Cette trace, qui est le nouvel or gris, est le symbole de notre capitalisme moderne.»

Grand maître de la science-fiction, auteur de La Horde du Contrevent (Grand Prix de l'imaginaire en 2006) et Les Furtifs, Alain Damasio viendra à San Francisco pour plonger dans l'univers de la Silicon Valley. À travers une approche sociologique, philosophique et anthropologique, il souhaite se confronter à la diversité des points de vue dans le secteur de la tech et explorer «ce que la technologie fait à l'homme». Il se considère comme l'un des auteurs de science-fiction les plus techno-critiques, et vient observer et débattre avec les partisans du capitalisme, du transhumanisme, de la surveillance et du monde connecté à l'extrême. Cette résidence nourrit des projets à venir: la parution et l'adaptation audiovisuelle de ses œuvres sur le sol américain, ainsi qu'une série radiophonique.

LOO HUI PHANG & JOSEPH D'ANVERS

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Bande dessinée, Musique

Loo Hui Phang & Joseph d'Anvers | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Changer de territoire artistique, interroger les limites, imaginer des formes, émanent directement de l'exil qui a fait bifurquer ma vie. »

Née au Laos en 1974, Loo Hui Phang a suivi des études de Lettres Modernes et de Cinéma en France. Elle aime raconter des histoires, sous toutes les formes. À travers la bande dessinée, le théâtre, le cinéma, le roman, les installations et les performances, elle poursuit une réflexion sur la question de la narration.

Joseph d'Anvers est un chanteur et écrivain français. Il a réalisé cinq albums, mais aussi écrit et composé pour Alain Bashung, Dick Rivers, Sylvie Vartan, Thiéfaine et bien d'autres. Il travaille avec des compagnies de théâtre ou des réalisateurs de films, et a publié deux romans (dont Juste une balle perdue, sorti en janvier 2020 aux éditions Rivages/Actes Sud) et un roman graphique.

Le point de départ de cette exploration est une envie musicale. Joseph et Loo Hui avaient travaillé dernièrement sur un spectacle, *Jellyfish*, dont elle a écrit le texte et dont il a signé la bande originale. Pour l'un des titres, elle lui a demandé de s'inspirer d'une berceuse. Joseph a créé une chanson imprégnée de l'atmosphère "Southern Gothic", âpre et mystérieuse, portant en elle cette mythologie américaine qui nous fascine. Pour Loo Hui, il lui semblait que cette balade de deux minutes portait en elle un potentiel d'histoires et qu'elle pourrait se déployer sur un album.

Leur projet était de transporter cette chanson avec eux et d'ouvrir cette boîte de Pandore à La Nouvelle-Orléans, la frotter à ses univers musicaux, son énergie, ses histoires, et recueillir les résultats de ces réactions chimiques.

MARIE DARRIEUSSECQ

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature [Marie Darrieussecq | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Je voudrais essayer de calmer mes rapports aux réseaux sociaux et de les intégrer normalement à ma vie, sans la terreur, l'angoisse, la répulsion, la fascination, qu'ils ont pour moi. »

Écrivaine, ancienne psychanalyste, Marie Darrieussecq a publié une vingtaine de livres, principalement des romans, des nouvelles, une biographie, une pièce de théâtre, un essai, et des traductions. Depuis *Truismes* en 1996, elle est fidèle à sa maison d'édition POL. Prix Médicis et prix des Prix en 2013 pour son roman *Il faut beaucoup aimer les hommes*, elle collabore à des magazines d'art contemporain en France et en Grande-Bretagne. Ses textes naviguent entre l'autofiction et des réflexions sur les classes sociales, le concept de race, ou sur la mort, le sexe et le corps féminin. À Los Angeles, par des rencontres avec les responsables de plateformes, les créateurs de contenus, les influenceurs, Marie Darrieussecq explore les langages des réseaux sociaux, comment les prendre en charge narrativement et ce qu'ils disent de l'intime.

HORTENSE DE CORNEILLAN

Villa Médicis

2022-2023

Restauration du patrimoine

Site internet : https://www.hortensedecorneillan.com/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766516184

Hortense de Corneillan - Villa Médicis

Née en 1980 à Paris, Hortense de Corneillan est restauratrice du patrimoine, spécialisée dans les matériaux céramique et verre. Diplômée en histoire de l'art, muséologie (École du Louvre) et conservation-restauration (Institut national du patrimoine), elle vit en Suisse depuis 2008.

Après 11 années passées au service d'un musée, elle exerce aujourd'hui en tant qu'indépendante. Elle intervient pour des institutions suisses et européennes dans les domaines de l'archéologie et des arts décoratifs.

Une part importante de son activité est consacrée à l'enseignement. Elle est maître d'enseignement à la Haute École Arc Conservation-restauration (HE-Arc CR, Neuchâtel) où elle coordonne également la formation continue pour les professionnels de la conservation.

Sa résidence à la Villa Médicis est consacrée aux restaurations menées au 19e s sur les vases antiques retrouvés en Étrurie. En considérant ces modifications comme des marqueurs culturels, témoignage d'un rapport mouvant à l'objet antique, elle souhaite questionner leur disparition progressive au cours des campagnes de restauration modernes.

En parallèle, elle mène une réflexion sur les possibilités de médiation autour des vases restaurés. Comment rendre intelligible au public l'histoire intime et mouvementée de ces objets patrimoniaux ?

© Daniele Molajoli

JEAN-CHARLES DE QUILLACQ

Villa Médicis

2023-2024

Arts plastiques

Jean-Charles de Quillacq - Villa Médicis

Jean-Charles de Quillacq (France, 1979) développe des ensembles de sculptures à la fois organiques et abstraits, conceptuels et fétichistes, qu'il présente en invitant d'autres personnes à prendre part à leurs protocoles d'exposition. Il a ainsi produit plusieurs performances dont *Transport Amoureux* à Triangle France en 2018 et *Fraternité Passivité Bienvenue* au Palais de Tokyo en 2016.

Son travail a fait l'objet de plusieurs expositions monographiques, notamment en 2021 à Art 3 Valence, en 2020 à la galerie Marcelle Alix qui le représente, à Bétonsalon en 2019 et à La Galerie, centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec en 2018. Il a récemment exposé au Bemis Art Center (Omaha, États-Unis), au Musée d'Art Moderne de Paris, au Palais de Tokyo, à la Biennale Matter of Art de Prague et à la dernière Biennale de Rennes. Jean-Charles de Quillacq est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Lyon et a poursuivi sa formation artistique à la Weißensee Kunsthochschule de Berlin et à la Rijksakademie d'Amsterdam, dont il était résident en 2010 et 2011.

À travers ses sculptures, Jean-Charles de Quillacq interroge le rapport au corps dont il montre la pénétrabilité et la porosité à nos économies capitalistes. Pour son projet à la Villa Médicis, il s'intéresse au concept italien de *morbidezza*. Si le terme morbide en français est toujours du côté du maladif, la dérivation italienne de *morbidezza* au XVIe siècle évolue plutôt vers une appréciation positive de la mollesse, en même temps qu'apparaît la représentation d'un corps nouveau, beaucoup plus jeune et au genre indistinct. La mollesse de ces corps renaissants est liée à la façon de penser notre rapport au monde, et le projet de Jean-Charles de Quillacq vise à déployer tout le potentiel positif à être mou, si l'on accueille d'autres logiques que celles validées par nos régimes capitalistes.

© Jean-Charles de Quillacq

LORRAINE DE SAGAZAN

Villa Médicis

2022-2023

Mise en scène

Site internet : http://www.lorrainedesagazan.com/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766521488

Lorraine de Sagazan - Villa Médicis

Parallèlement à sa formation d'actrice, Lorraine de Sagazan suit des études de philosophie. Afin de se former à la mise en scène, elle part à Berlin en 2014 pour assister Thomas Ostermeier. À son retour, elle travaille sur des adaptations de textes de répertoire : *Démons* de Lars Noren, *Une maison de poupée* de Henrik Ibsen et *L'Absence de père* d'Anton Tchekhov présentés notamment aux Nuits de Fourvière, au Centquatre et à la MC93.

En 2020, elle entame un nouveau cycle de travail interrogeant la manière dont la fiction peut répondre au réel. Ces recherches donnent lieu à deux premiers spectacles, *La Vie invisible* et *Un sacre*, créés au Théâtre de la Ville à Paris et au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis où elle est artiste associée. Ses projets multiformes, au carrefour entre performance, arts de la scène et arts plastiques, s'exportent aussi bien à l'étranger que dans toute la France.

Son projet de recherche à la Villa Médicis s'intéresse à la justice contemporaine et plus particulièrement aux alternatives méconnues et marginales comme la justice restaurative. Il s'écrit comme à son habitude en immersion et donne lieu à l'élaboration d'un spectacle-performance qui questionne la manière dont l'art peut s'inscrire dans une démarche restaurative en inventant un rituel de justice par le théâtre.

Le projet se déploie en une constellation de propositions, dont un film et des installations dans l'espace public en collaboration avec d'autres artistes de la Villa Médicis, avec l'ambition de multiplier la création d'espaces juridiques utopiques et imaginaires ayant la force originelle de l'action.

© Daniele Molajoli

CONSTANCE DEBRÉ

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature

Constance Debré | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je crois peu, pour ce qui me concerne, aux vertus du travail loin du monde : le « je » que je présente et décline dans mes livres est aussi le reflet ce qui l'entoure et le traverse, intérieur et extérieur ».

Précédemment avocat pénaliste, Constance Debré a tout quitté pour devenir écrivain. Auteur des romans autobiographiques Playboy (Stock, 2017) et Love Me Tender (Flammarion, 2020), salués par la critique, Constance Debré voit la littérature comme un moyen d'exercer une liberté radicale, et notamment de se confronter aux normes. Lors de sa résidence à New York où elle a vécu il y a plusieurs années, elle a rencontré des représentants de la contre-culture ou des contre-cultures américaines. Elle s'est demandée notamment si cette culture est devenue mainstream, voire impérialiste à sa façon, ce qu'il reste aux marges et où elles sont. Dans le cadre de cette résidence, Constance Debré a réalisé une série d'interviews et de portraits.

VANESSA DEL CAMPO

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma / Audiovisuel

Vanessa del Campo | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Pendant ma résidence à Marfa, j'aimerais explorer plus en profondeur notre rapport au cosmos et le changement de paradigme qu'a représenté pour nous l'exploration spatiale. Je souhaite aussi questionner notre manière d'aborder cette exploration. »

Vanessa del Campo est réalisatrice et actrice. Elle est actuellement doctorante en Arts. Ses précédents courts-métrages ont été en compétition dans des festivals internationaux (Visions du Réel, Krakow International Film Festival, Cleveland International Film Festival...) et ont reçu de nombreux prix (Best International Short at MiradasDoc, Sangalli Prize for Intercultural Exchange…). Avant d'étudier le cinéma, elle a d'abord obtenu un doctorat en ingénierie aérospatiale. Elle a travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années.

Pendant sa résidence à Marfa, elle a exploré plus en profondeur notre rapport au cosmos et le changement de paradigme qu'a représenté pour nous l'exploration spatiale. Elle y questionne notre manière d'aborder cette exploration : Y-a-t-il d'autres façons d'explorer l'Univers ? Quelle est la différence entre connaître et conquérir ? En quoi l'acquisition de nouvelles connaissances sur le cosmos change-t-elle le sens de nos vies ?

Ce projet de recherche participe à l'élaboration de *Moon Diary* (*Le Journal intime de la Lune*, N.d.T), un film-essai réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat. Dans ce film, elle interroge à la première personne sur le sens de la naissance et de la maternité, mis en perspective avec notre petitesse dans l'Univers. Le leitmotiv du film est l'exploration de la Lune (qu'il s'agisse des missions passées ou présentes), ainsi que les légendes et les mythes qui entourent cet astre ; notamment comment, jadis, la Lune était associée à la fertilité et au cycle menstruel.

MATHIEU DELDICQUE

Villa Albertine

Saison 2023

Musées

Mathieu Deldicque | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Comment une demeure historique peut trouver un écho contemporain ? Témoin d'histoires complexes, de sociétés évanouies, elle conserve néanmoins quelques liens, même ténus, avec nos préoccupations et notre histoire contemporaine. »

Mathieu Deldicque est historien de l'art et conservateur du patrimoine. D'abord conservateur en charge des Musées-châteaux nationaux au ministère de la Culture, il devient conservateur du musée Condé au château de Chantilly, en 2015, avant d'en prendre la direction en 2022. Soucieux de moderniser l'image des châteaux et demeures historiques auprès du grand public, il a voulu entendre ces témoins des temps passés et révolus à des préoccupations contemporaines, tant par le renouvellement narratif que de nouvelles approches de médiation. Des demeures du Gilded Age de la côte Est (Boston, Newport, vallée de l'Hudson) aux plantations du Sud de l'époque esclavagiste (Géorgie, Louisiane), Mathieu Deldicque se demande comment la valorisation contemporaine de ces monuments aux États-Unis est pensée pour en faire le lieu de mémoires diverses mais néanmoins apaisées.

BINTOU DEMBÉLÉ

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts de la scène

Bintou Dembélé | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon expérience m'a fait prendre conscience de la nécessité d'investir le champ de la parole, d'inventer des mots où le vocabulaire manque, pour devenir les auteur.trice.s de nos propres récit. »

Danseuse et chorégraphe, reconnue comme l'une des pionnières de la culture hip-hop en France, Bintou Dembélé s'est plongée dans le contexte artistique et historique de Chicago, afin de poursuivre son travail autour des «pensées et danses maronnes». Elle y a entrepris des recherches et collectes d'écrits, traces filmées et dansées sur les cultures de la marge, dans une ville fondatrice de nombreuses luttes historiques et sociales. «Qu'en est-il à Chicago des relations entre les communautés ? Comment ces communautés s'y prennent-elles pour conserver leurs traces, se célébrer, évoluer, se réinventer ?» s'interroge Bintou Dembélé, qui est parti à la recherche de propositions innovantes - individuelles ou collectives, institutionnelles ou underground – pour explorer les différentes cohabitations entre artistes, habitantes et habitants et institutions culturelles.

FÉLIX DESCHAMPS MAK
Casa de Velázquez
2022-2023
Peinture
https://felixdeschampsmak.com/
En savoir plus - Félix DESCHAMPS MAK – Casa de Velázquez

Né en 1996, Félix Deschamps Mak est diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2021 où il a étudié dans les ateliers de Jean-Michel Alberola et de François Boisrond. Imprégné de peinture classique et moderne, collectionneur assidu d'images d'art, de photographies de guerre et d'archives, il compose des tableaux où les notions d'espace, d'inachèvement et d'absence nourrissent un langage singulier et intemporel.

Félix Deschamps Mak considère ses tableaux comme des scènes et ses personnages comme des figures. Les vides, les absences et l'inachèvement revêtent une importance particulière. La composition suggère ainsi une suite, une alternative possible. Souvent, il revient sur la toile, reprend, modifie, recommence, refait. Dans son travail, un jeu d'échos prend forme. D'un tableau à l'autre, se répondent les scènes, les compositions, les couleurs et les références. Une part de recherche, intime et étrange, qui transforme et mêle les idées, les tentatives et les accidents, pour devenir des éléments constitutifs de son univers pictural.

En parallèle de son travail de peintre, il passe par l'atelier de Richard Peduzzi. Il signe plusieurs scénographies, pour Transsibérien je suis, de Philippe Fenwick, au Théâtre National de Nice en 2015, pour Bouvard et Pécuchet, d'après Gustave Flaubert, à La Coursive en 2018, pour Le Bourgeois Gentilhomme, à l'Opéra de Montpellier en 2019 et pour L'Avare de Molière, au Théâtre National Populaire à Villeurbanne en 2022, mises en scène par Jerôme Deschamps.

La résidence à la Casa de Velázquez est, pour Félix Deschamps Mak, une opportunité de poursuivre sa production soutenue de tableaux dans un contexte favorable aux échanges, avec d'autres artistes mais aussi avec d'autres disciplines et sources d'inspiration artistiques. À Madrid, il désire cultiver son lien avec la peinture espagnole et vient chercher un déracinement, un nouvel élan qui propulse sa peinture vers d'autres horizons picturaux.

Le geste même de Félix Deschamps Mak s'imprègne de tout ce qui l'entoure : la peinture classique et moderne, les archives, les photos, les lieux dans lesquels il travaille. Ses compositions sont pourtant sans cesse retravaillées : on y entrevoit le réel sans pour autant le décrypter. Félix Deschamps Mak représente le vide, l'absence mais surtout l'inachèvement qui se propage jusqu'à l'œil du spectateur à travers des compositions qui, toutes, suggèrent une suite, une alternative ouverte que le peintre laisse à chacun le soin d'imaginer

FRANÇOIS-HENRI DÉSÉRABLE

Villa Albertine

Saison 2023

Littérature

[François-Henri Désérable | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« On n'écrit pas sans imagination, mais encore faut-il le coup de cravache du réel pour que l'imagination parte au galop. »

François-Henri Désérable publie son premier recueil de nouvelles, Tu montreras ma tête au peuple, à l'âge de 25 ans et remporte pour celui-ci le prix de la Vocation. Il écrit ensuite Évariste, une biographie romancée d'Évariste Galois, avant de partir sur les traces d'un personnage évoqué par Romain Gary dans La Promesse de l'aube avec son roman Un certain M. Piekielny. Mon maître et mon vainqueur, histoire d'un amour passionnel, reçoit le Grand prix du roman de l'Académie française. François-Henri Désérable a rencontré des personnalités du monde du vin à New York et participé à la vie du campus à Ohio State University pour nourrir son prochain projet de fiction: un homme au palais extraordinaire venu aux États-Unis pour devenir le grand faussaire de l'histoire en matière de vins d'exception.

SEBASTIEN DESPLAT

Villa Kujoyama

2021 (résidence en octobre-décembre 2022)

Métiers d'art

Site internet:

https://www.3foisparjour.com/contacts.html

Éditeur, graveur et imprimeur d'art, Sébastien Desplat se spécialise dans l'image imprimée à la suite de son cursus à l'ESAC - Ecole Supérieure d'Art de Cambrai en 2007. L'année suivante, il débute sa collaboration avec le Centre d'Art de la Métairie Bruyère, un lieu d'artisanat dédié à la transmission au sein d'un ensemble d'ateliers, dont il assure la programmation dès 2013.

En 2013, il reprend l'Atelier R.L.D Paris, un lieu fondé en 1973 où il exerce ses activités d'éditeur et d'imprimeur d'art au contact de la lithographie, la gravure sur plaque de cuir ou encore l'estampe contemporaine. Cette dernière, son domaine de prédilection et spécialité de la maison, fait partie des techniques et procédés qu'il façonne sur mesure avec les artistes qu'il accompagne dans leur création (Etel Adnan, Miguel Barcelo, Pierre Charpin (2012), Camille Henrot, Nathalie Du Pasquier, Philippe Wiesbecker (2002), Agnès b., M/M Paris, etc.)

Sébastien Desplat est également éditeur pour la maison d'édition 3FPJ (3 fois par jour), qui édite des livres hybrides entre bande dessinée, livres muets et beaux livres.

Tradition, création, estampe & impression contemporaine

Au Japon, Sébastien Desplat réalise des recherches sur l'image imprimée contemporaine, au sein des fonds des bibliothèques, ateliers et fabriques de papier pour y référencer les techniques ancestrales de manière quasi-scientifique. A Kyoto plus particulièrement durant sa résidence, c'est le procédé du Takezasado, gravure sur bois entièrement manuelle, qui est l'objet de son étude. A terme, la création d'un répertoire dessiné de gestes et de savoir-faire pour lutter contre leur lente disparition, diffuse à son tour les caractéristiques de la diffusion manuelle des tons et de ses colorations.

JOHAN DESPRÉS
Villa Kujoyama
2020 (résidence en septembre-décembre 2022)
Métiers d'art
Site internet: http://www.terre-despres.net/

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble en 2009, Johan Després a créé son activité de rénovation et maçonnerie du bâti ancien en 2013, au sein de la coopérative professionnelle Cabestan.

Il se spécialise alors dans l'architecture de terre crue et la rénovation de constructions en pisé, une technique ancienne qui utilise la terre argileuse compressée comme élément principal. Soucieux de ne pas utiliser des matériaux de construction dont on ne peut assumer la fin de vie, Johan Després s'inscrit dans une démarche éthique où la gestion des déchets de construction s'élabore tout d'abord dans la non-production de ces derniers.

En 2016, en remportant le prix Terra Migaki Design à Milan, il est invité à découvrir le Japon et à se perfectionner à des techniques qu'il a déjà longuement étudiées. Durant ce séjour, il acquiert notamment connaissance et expérience du mur de terre japonais et poursuit ses recherches sur l'auto-construction et comment réconcilier conception et réalisation.

A la recherche du geste parfait

En prenant le matériau de la terre crue comme terrain fertile d'expérimentation, Johan Després poursuit à la Villa Kujoyama une étude préparatoire à la recherche d'un « geste parfait » entre pratiques françaises et artisanat japonais. Cette recherche in situ lui permet de tisser des relations avec les maîtres et artisans enduiseurs et enrichir ses compétences techniques. Ceci avec le projet de réaliser à terme, un documentaire filmé sur les techniques japonaises dans le but d'assurer leurs transmissions en Europe.

Portrait : Minechika Endo

FLORA DETRAZ

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Flora Détraz | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Ces artistes ont créé, en dehors des codes établis, un art transdisciplinaire, des objets inclassables, en dehors du temps. Elles ont marqué l'histoire et sont pour ma recherche des grandes figures d'inspirations. »

Chorégraphe et interprète, Flora Détraz se forme en danse classique et suit des études littéraires (classes préparatoires et licence de lettres modernes) avant d'intégrer la formation du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, dirigée par Maguy Marin. Elle poursuit ensuite sa formation au sein du cycle de recherches chorégraphiques PEPCC, Forum Dança, à Lisbonne. Depuis 2013, elle crée des pièces chorégraphiques qui questionnent la relation entre la voix et le mouvement: Peuplements (2013), Gesächt (2014), Tutuguri (2016), Muyte Maker (2018), Glottis (2021). À New York, Flora Détraz travaille sur «HURLULA», un projet multiforme autour de l'acte de crier. Elle mène des recherches auprès de la vocaliste et chorégraphe Meredith Monk et sur les travaux des cinéastes Jonas Mekas et Maya Deren.

AMALA DIANOR & GRÉGOIRE KORGANOW

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène, Arts visuels

Amala Dianor & Grégoire Korganow | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Nous sommes intéressés par la manière dont la nouvelle génération s'approprie les codes des danses hip hop et transpose les tensions sociales contemporaines pour construire sa propre identité chorégraphique. »

Danseur hip-hop, Amala Dianor travaille comme interprète pour des chorégraphes aux esthétiques très différentes, de Roland Petit à Georges Momboye. Photographe, Grégoire Korganow a réalisé de nombreuses séries de photos et films sur des sujets engagés, sur la fragilité des corps et sur la danse. Leur résidence a servi de terrain de recherche à la prochaine création d'Amala Dianor «DUB», qui a invité sur scène de jeunes danseurs, visibles non pas dans les lieux de culture traditionnels mais dans le monde entier via les plateformes numériques. Des ballrooms aux rues d'Atlanta, Chicago et Los Angeles, Amala Dianor et Grégoire Korganow ont exploré les nouvelles danses urbaines, et notamment les musiques et territoires visuels qui façonnent ces cultures underground.

ALICE DIOP

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Alice Diop | 10 in America | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon intention était d'explorer et d'enregistrer non seulement l'histoire de la pensée humaine, mais aussi la façon dont les artistes, les conservateurs et les institutions artistiques ont été normatifs et complices en participant à cette histoire, voire en la créant. »

Robin Coste Lewis, *Voyage of the Sable Venus and Other Poems*

Autrice et réalisatrice, Alice Diop s'est formée au documentaire à la Fémis après des études de lettres. Elle a remporté le César du meilleur court métrage pour *Vers la tendresse* en 2017. La même année, son long métrage documentaire *La Permanence* a remporté le premier prix de la compétition française au festival Cinéma du réel. Son dernier film, *Nous*, a reçu les prix du meilleur film documentaire et du meilleur film de la section Rencontres à la Berlinale en 2021. Elle s'est ensuite lancée dans la fiction avec *Saint Omer*, qui a remporté le Lion d'argent du Grand Jury et le Prix du meilleur premier long métrage à la Mostra de Venise en 2022. Inspirée par les œuvres de femmes poètes noires américaines telles que Robin Coste Lewis et Aja Monet, ainsi que par l'essence émotionnelle des peintures de Jennifer Packer, Alice a partagé son expérience de la ville à travers une interprétation visuelle de leur art, incarnant la représentation de la vie noire.

OPHÉLIE DOZAT

Villa Médicis

2023-2024

Architecture

Ophélie Dozat - Villa Médicis

Ophélie Dozat (France, 1993) est architecte, enseignante et chercheuse. Diplômée en 2018 de l'ENSA Versailles et de l'EHESS, elle poursuit un doctorat en architecture à École nationale supérieure d'architecture de Versailles (ENSA-V) et à l'université de Cergy-Pontoise avec une recherche qui interroge le rôle esthétique du mur de soutènement dans la construction des paysages.

Formée chez 2A+PA (Rome) et DOGMA (Bruxelles), elle co-fonde en 2022 son agence d'architecture MATERRA à Paris. Sa pratique se développe autour d'une analyse aiguë des milieux habités et naturels avec la forte intention de connecter l'architecture à son sol. Enseignante à l'ENSA-V, elle collabore également à des projets de recherche sur l'aménagement territorial et urbain, qui ont fait l'objet d'expositions à la Biennale d'Architecture et de Paysage (2019) ou encore au Pavillon de l'Arsenal avec le projet « Scénarios Futurs », lauréat du concours FAIREPARIS (2020).

Intitulé *Substruction*, son projet pour la Villa Médicis propose une relecture des soutènements de Rome, en les considérant comme des objets esthétiques de l'espace urbain, supports de récits et d'interactions collectives. À travers un relevé des murs-palimpsestes de la ville et la production d'objets métaphoriques qui s'en inspirent, son projet vise à s'approprier ces murs qui nous entourent pour tenter de les qualifier et de les réinscrire dans le champ de l'esthétique. De l'ouvrage d'art à l'œuvre d'art, le soutènement dépasse sa fonction technique initiale, comme un élément tangible qui ouvre à de nouveaux potentiels habitables dans l'espace urbain.

© Arthur Crestani

MARLÈNE SALDANA & JONATHAN DRILLET

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Marlène Saldana & Jonathan Drillet | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Une question qui nous préoccupe particulièrement aujourd'hui, outre celle du corps, est la question du rire lorsqu'il touche à des sujets tels que proposés par Verhoeven dans Showgirls : le féminisme et le patriarcat. »

En 2008, Marlène Saldana et Jonathan Drillet fondent leur compagnie The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. Depuis, ils ont écrit et présenté de nombreux spectacles en France et à l'international. En 2021, ils créent *Showgirl*, un oratorio techno, dansé et chanté, librement inspiré du film *Showgirls* de Paul Verhoeven, sur une musique de Rebeka Warrior. De Los Angeles à Vegas, en passant par la vallée de la Mort, ils se sont rendus sur les lieux de tournage du film de Verhoeven, afin d'interroger la notion d'adaptation, et les rapports entre esthétique et politique. Ils sont allés à la rencontre de danseuses et d'actrices, explorer Hollywood et la scène queer de Los Angeles, les bars à casinos de Vegas pour préparer leur prochain projet, un objet cinématographique expérimental, entre le clip et le moyen-métrage.

CHAYMA DRIRA

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature

Chayma Drira | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'aimerais proposer une série d'entretiens sonores durant cette résidence, où j'irai à la rencontre de ces acteurs sociaux se battant contre l'oubli des lieux détruits où ils ont vécu. »

Chayma Drira est diplômée de Sciences Po Paris et doctorante à l'Institute of French Studies de la New York University. Son travail porte sur les inégalités urbaines et les stratégies de lutte contre les discriminations systémiques dans les quartiers populaires. Collaboratrice pour plusieurs journaux, Chayma Drira aime aller sur le terrain, à Paris comme à Chicago. Durant sa résidence à la Villa Albertine, elle est allée à la rencontre des acteurs qui se battent pour conserver la mémoire des lieux où ils ont vécu. De ces communautés qui pratiquent le militantisme social pour lutter contre la marginalisation et la destruction de lieux porteurs d'histoire(s), menacés par la rénovation urbaine.

JULIA DUCOURNAU

Villa Albertine

Saison 2023

Cinéma

Née en 1983, Julia Ducournau est une réalisatrice et scénariste française. Diplômée de La Fémis, section scénario, elle se fait remarquer lorsque son court métrage Junior est sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes en 2011. Son premier long métrage *Grave* est présenté à la Semaine de la critique en 2016 et reçoit le prix Fipresci. Son deuxième long-métrage *Titane* est projeté en compétition à Cannes en 2021 et reçoit la Palme d'or. Julia Ducournau était en résidence à New York pour écrire et inspirer son prochain film.

DOROTHÉE DUPUIS

Villa Médicis

2022-2023

Commissariat d'expositions

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766548305

Dorothée Dupuis - Villa Médicis

Née en 1980 à Paris, Dorothée Dupuis est commissaire d'exposition, critique d'art et éditrice d'art contemporain. Sa pratique se concentre sur l'intersection entre art et politique, vue depuis des perspectives transféministe, post-marxiste, décoloniale et antiraciste.

Elle est la directrice et fondatrice depuis 2013 du magazine Terremoto et de la maison d'édition Temblores Publicaciones, basés à Mexico. Avant son départ au Mexique en 2012, elle a été directrice du centre d'art contemporain et de résidences Triangle-Astérides à Marseille, de 2007 à 2012, et assistante-conservatrice au Centre Pompidou de 2005 à 2007. Depuis 2012, Dorothée Dupuis est commissaire indépendante et écrit sur l'art des Amériques autant dans Terremoto que dans des publications internationales.

Son projet de recherche à la Villa Médicis s'intitule « PERSPECTIVES REBELLES. L'exercice curatorial féministe en institution dans le temps présent à la lumière des féminismes italiens des années 70 ». Dorothée Dupuis poursuit depuis 2019 une phase de recherche théorique et d'écriture sur un format curatorial qu'elle pratique depuis le début de son parcours de commissaire : l'exposition d'artistes femmes, vue depuis le champ des études curatoriales.

Cette recherche est une immersion dans le projet qui anime les féministes du monde de l'art occidental depuis les années 70, selon lesquelles il existerait une dette envers les artistes femmes, que l'exposition d'artistes femmes pourrait en quelque sorte « payer ». À la Villa Médicis, elle souhaite se servir de l'héritage du féminisme italien des années 70 revisité à notre époque contemporaine comme le cadre théorique, affectif et conceptuel pour avancer l'écriture du livre *Payer la dette : l'exposition d'artistes femmes comme provocation.*

© Daniele Molajoli

FRANÇOIS DURIF

Villa Médicis

2022-2023

Littérature

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766548870

François Durif - Villa Médicis

Né en 1968 à Clermont-Ferrand, François Durif est écrivain et artiste. Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, son travail ne cesse d'interroger le statut de l'artiste contemporain et ses prérogatives.

Lors de ses premières expositions, il endosse tour à tour l'habit d'homme d'intérieur et celui de plâtrier-peintre, développant ainsi un art de la discrétion. Il agit à chaque fois dans la durée, enregistre des actions in situ et produit un texte rendant compte de son cheminement.

À la suite d'un bilan de compétences, il quitte le monde de l'art et devient assistant funéraire et maître de cérémonie dans l'agence parisienne de pompes funèbres L'Autre Rive (2005-2008). Douze ans plus tard, il revient sur cette expérience singulière dans son premier récit *Vide sanitaire*, paru aux éditions Verticales en octobre 2021. Aussi tient-il à s'adresser au lecteur avec la même franchise que lors de ses performances promenées au cimetière du Père-Lachaise.

C'est dans cette énergie recouvrée qu'il conçoit son projet d'écriture au sein de la Villa Médicis. Du mot « confetti » il se saisit comme d'un objet, enquêtant sur ce curieux projectile et ses mues successives : d'abord de plâtre – confetti italien –, puis de papier – dit alors confetti parisien. Son histoire étant indissociable de celle du carnaval, il les étudie conjointement en vue de s'ouvrir peu à peu à l'hétérotopie de la fête et d'entraîner avec lui d'autres pensionnaires dans l'organisation d'un carnaval au sein de la Villa Médicis à la Mi-Carême 2023.

Parallèlement à son travail d'écriture, il entreprend de convertir une partie de ses archives en confettis – façon de matérialiser le luxe de temps offert par cette utopie localisée qu'est la Villa Médicis. Écrire, selon lui, tout autant que fabriquer des confettis, est une activité manuelle qui suppose de savoir couper – se décentrer.

© Daniele Molajoli

MIMOSA ECHARD

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Mimosa Echard | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'aimerais étudier les superpositions symboliques, sociales et politiques entre la ville et l'eau, le corps et la publicité, l'infini et l'espace domestique. »

Mimosa Echard s'intéresse à la création d'écosystèmes hybrides où le vivant et le non-vivant, l'humain et le non-humain cohabitent. Ses œuvres explorent des zones de contact et de contamination entre des objets organiques et des objets de consommation, des éléments que nos conventions culturelles peuvent percevoir comme ambivalents, voire contradictoires. À Miami, ville qui se construit frénétiquement sur l'eau, Mimosa Echard explora les superpositions culturelles, sociales et politiques qui constituent cet espace urbain contrasté: espaces naturels protégés et anéantis, buildings flambant neufs et shopping malls, quartiers résidentiels labyrinthiques et villas de luxe ultra sécurisées.

SANDRINE ELBERG

Villa Kujoyama

2021 (résidence en avril-juin 2022)

Photographie

Site internet: https://www.sandrine-elberg.com/

Artiste visuelle, Sandrine Elberg propose dans ses photographies un rapport poétique entre le mythe et l'iconographie du cosmos, qui activent capacités de projection, rêverie et spéculation. Diplômée de l'ENSBA – l'Ecole des Beaux-Arts de Paris en 2003, la réalité scientifique et la consistance même du médium photographique conduisent ses projets où se cristallisent voyages lointains et récits d'explorateurs dans des contrées habitées par notre imaginaire collectif.

Après son premier livre *Cosmic*, sa deuxième monographie *M.O.O.N* consacrée à l'imaginaire du cosmos a été distinguée de plusieurs prix (Prix Nadar 2019, Lucie Photobook Prize, PhotoEspana 2020, etc.) tout comme ses œuvres régulièrement exposées en France et à l'international. Sandrine Elberg est représentée par Fisheye Gallery à Paris et à Arles.

Lors de sa résidence à la Villa Kujoyama, Sandrine Elberg réalise une recherche plastique basée sur la conception du Suiseki, l'art des pierres ; une esthétique introduite au Japon durant la période Asuka, au 6ème siècle selon laquelle une pierre, façonnée par l'eau, le vent ou encore le temps, peut évoquer un objet identifiable. A travers une recherche photographique et esthétique, guidée par les œuvres de Miyazawa Kenji et Roger Caillois – tous deux passionnés de géologie et de physique chimie, Sandrine Elberg effectue un travail d'analyse sur le lien et la poétique autour de cette symbolique minérale, dont la plus ancienne météorite conservée au Japon depuis 861 vient compléter l'étude scientifique.

SIVAN ELDAR

Villa Albertine et Villa Médicis

2022 et 2022-2023

Composition musicale

Site internet : https://www.sivaneldar.com/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766566727

Sivan Eldar - Villa Médicis

Sivan Eldar | Villa Albertine

Née en 1985 à Tel Aviv, la compositrice Sivan Eldar est titulaire d'un doctorat en composition de l'université UC Berkeley puis a rejoint l'IRCAM à Paris pour suivre le Cursus de composition et d'informatique musicale (2017).

Sa musique, publiée par les Éditions Durand, est décrite comme « méditative et captivante » (L'Humanité), « d'un grand raffinement » (ResMusica) et « avec une sensibilité unique à la dramaturgie » (Diapason).

Ses créations les plus récentes incluent *Like Flesh* (Opéras de Lille, Montpellier, Lorraine, Anvers), *After Arethusa* (Biennale de Venise, Auditorium du Louvre), *Una Mujer Derramada* (Théâtre du Châtelet), *Heave* (Centre Pompidou, Opéra de Marseille, November Musique) et *Solicitations* (Philharmonie Luxembourg, Ultraschall Berlin, Festival Présences, Wien Modern). Elle a récemment remporté le prix Fedora Opéra 2021, et a été résidente à la Villa Albertine, à la Colonie MacDowell et aux fondations Camargo, Civitella Ranieri, Singer-Polignac, Royaumont et Fulbright.

En janvier 2022, elle termine son premier opéra *Like Flesh*, aboutissement de quatre années de recherche d'un nouveau langage musical hybride. Son année comme pensionnaire à la Villa Médicis marque donc un moment unique de réflexion artistique et sera consacrée à un nouveau projet : un oratorio pour 2024 où la question du rituel joue un rôle central.

L'oratorio est une juxtaposition de deux récits séminaux, la sutra radicale de Vimalakirti et l'histoire de la légendaire musicienne carnatique Seetha Doraiswamy. Il s'agit d'une collaboration avec deux voix artistiques distinctes : le metteur en scène Peter Sellars et la chanteuse indienne de musique carnatique Ganavya Doraiswamy, pour le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence.

© Daniele Molajoli

COLLECTIF GRAU

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Architecture

Collectif GRAU | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Nous cherchons à comprendre quelles sont les structures physiques minimales nécessaires pour permettre aux gens de vivre bien ensemble. »

GRAU (Good Reason to Afford Urbanism) est un bureau dirigé par **Susanne Eliasson** et **Anthony Jammes**, deux architectes urbanistes qui s'intéressent particulièrement au logement et la façon dont il structure la ville et nos environnements collectifs. Lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes en 2016, GRAU porte le projet « Collective America » qui examine la relation entre la structure urbaine de la ville américaine (la grille) et les façons dont les gens l'habitent. Leur recherche part de l'hypothèse que rien n'est permanent dans l'environnement urbain et que la grille a la capacité de s'adapter et de faire émerger de nouvelles formes collectives, en fonction des besoins des habitants.

DJELLALI EL OUZERI

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

Djellali El Ouzeri | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« «MarsTlanta» est un projet de création sonore basé sur des archives musicales, des enregistrements de paroles et de bruits des rues des deux villes. L'objectif : créer un pont entre Marseille et Atlanta par et pour la culture hip-hop. »

Djellali El Ouzeri, alias DJ Djel, découvre la culture du hip-hop et du rap à Marseille à la fin des années 1980, s'essaye à la danse, au graffiti, à l'écriture, avant de découvrir le deejaying, le sampling et le beatboxing. De 1998 à 2006, il sort plusieurs disques avec la Fonky Family (plusieurs fois certifiés Or et Platine). En 2007, il crée le label Don't Sleep et collabore avec des artistes comme Oxmo Puccino, IAM, Soprano, Kendrick Lamar ou Infamous Mobb. Il co-fonde une école de DJ en 2017, accompagne des talents émergents à l'AMI (Aide aux musiques innovatrices, Friche la Belle de Mai) et prépare un 4e album pour 2023. En résidence, Djellali El Ouzeri chercha à traduire par le son la réalité architecturale et urbaine de Marseille, d'où il vient, et d'Atlanta, où il est allé. Il y imagine une passerelle musicale entre ces deux villes, basée sur des échantillons sonores.

GALA ESPEL

Villa Albertine

Saison 2023

Design & Métiers d'art

Gala Espel | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« À quoi ressemblerait un design originaire de Brooklyn ? Comment générer un univers d'objets fidèle à ceux qui l'habitent aujourd'hui? Et comment initier ce projet afin d'inclure les populations locales détentrices de savoirs et ainsi créer du lien ? »

Diplômée de l'École Camondo (Paris) en 2021 et de l'ÉCAL (Lausanne) en 2022, Gala Espel développe une pratique du design issue des artisanats et des traditions culturelles qu'elle a observés à travers le monde. Lauréate de l'appel à projet «Mondes nouveaux» du ministère de la Culture, elle a présenté son travail à la Paris Design Week ainsi qu'au musée des Arts décoratifs de Paris. En résidence à New York, Gala Espel a envisagé l'objet comme un point de connexion entre les habitants de Brooklyn. Elle a rencontré des artisans pour imaginer avec eux une série d'objets hybrides, inspirés de la diversité culturelle de ce quartier. Accueillie au sein du hub créatif Industry City, elle a relié différentes communautés du borough à travers ce projet intitulé « Objets du dialogue ».

ARASH FAYEZ
Casa de Velázquez
2022-2023
Arts Visuels
https://arashfayez.com/
En savoir plus - Arash FAYEZ – Casa de Velázquez

Arash Fayez est un artiste visuel iranien, diplômé en architecture par l'Université Soore de Téhéran et des beaux-arts par le California College of the Arts de San Francisco.

Son travail s'intéresse aux conditions de migration et à des concepts tels que l'apatridie et l''entre-deux', en s'inspirant souvent de ses propres expériences de déplacement d'un endroit à un autre. Dans son travail, les références autobiographiques sont entrelacées avec d'autres récits, historiques ou fictifs, qui font allusion à l'aspect sensoriel du mouvement entre différents lieux, cultures ou identités. Son exploration des espaces liminaires, qu'ils soient proprement géographiques ou plus symboliques, se déploie sous la forme de textes, de performances et de vidéos. De là, il fait jaillir une réflexion autour des situations où l'esprit se retrouve coincé dans le vide et où le corps se retrouve lui aussi prisonnier d'un entre-deux.

Récemment, Arash Fayez a participé à des expositions collectives au Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Madrid, 2022), Scottsdale Museum of Contemporary Art (2020) et à Mattress Factory (Pittsburgh, 2019). Il a également présenté des ses performances et projections dans des lieux tels que le Cineteca Matadero (Madrid, 2022), Württembergischer Kunstverein (Stuttgart, 2020), La Virreina Centre de la Imatge (Barcelone, 2019), Asian Art Museum, le Yerba Buena Center for the Arts (San Francisco, 2016) et le Metropolitan Museum of Art (New York, 2015). Ses œuvres les plus récentes, *Apolis* et *Limbo*, qui traitent toutes deux des questions de migration et d'immigration, ont été exposées au MACBA de Barcelone en 2021.

Poursuivant sa réflexion sur l'entre-deux, Arash Fayez développe un projet vidéo complet à la Casa de Velázquez. Du temps de recherche à celui de la post-production, il consacre cette année de résidence à la réalisation d'une œuvre hybride, entre documentaire et fiction. Ce travail au long cours est fondé sur le dialogue avec le personnage principal de son œuvre : un demandeur d'asile du moyen-orient nommé Aras I., qui a migré vers l'Allemagne en 2017 en utilisant la carte d'identité d'un résident de Madrid, du nom de Martin O. Dans le prolongement des précédentes recherches de l'artiste sur cet entre-deux, propre aux questions migratoires, ici c'est la notion même d'identité qui est mise en question.

HASSEN FERHANI

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Hassen Ferhani | 10 in America | Villa Albertine

« Parier sur les rêves - Une histoire d'espoir, d'amertume et d'amour »

Hassen Ferhani, documentariste franco-algérien, est l'auteur de deux longs métrages de deux longs métrages qui ont été présentés dans les principaux festivals : Dans ma tête un rond point et 143 rue du désert. (Léopard du meilleur réalisateur émergent, Locarno 2019). Le cinéma d'Hassen Ferhani s'articule autour de la narration et s'inspire du philosophe français Gille Deleuze à propos du célèbre cinéaste Pierre Perrault : « Observer des gens en train de « légender », c'est saisir le mouvement de constitution d'un peuple. ». À Miami, Hialeah Park Race était autrefois un champ de courses de chevaux réputé. Aujourd'hui, les gens viennent plutôt voir les emblématiques flamants roses de la ville qui ont élu domicile sur les anciens hippodromes. Transformé en casino, Hialeah Park présente aujourd'hui des courses de chevaux de tout le pays sur les écrans de télévision. Dans ce royaume des rêves, des hommes et des femmes viennent parier jusqu'à leurs derniers dollars. Devant la caméra d'Hassen Ferhani, ils partagent leurs espoirs, leur amertume et leur amour entre le paradis et l'enfer.

SARAH FILA BAKABADIO

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Sarah Fila Bakabadio | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« A travers cette résidence, je recherche comment la danse devient un geste vers un autre autrui pour inventer un agir politique et un futur communs à l'Afrique et aux diasporas. »

Historienne en études américaines et africaines-américaines, Sarah Fila-Bakabadio est maîtresse de conférences à Cergy Paris université et rédactrice en chef d'African Diaspora. Formée aux États-Unis et en France, elle est notamment l'autrice de Africa on My Mind: Histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis. À New York, Sarah Fila-Bakabadio a retracé l'histoire du festival itinérant de danse noire, Dance- mobile, qui s'est déroulé à Manhattan, Brooklyn et dans le Queens, entre 1967 et 1985. Elle a collecté les archives écrites, audiovisuelles et sonores produites par le festival et rencontré des danseurs et chorégraphes ayant participé à cet événement, mais aussi des jeunes générations d'artistes, d'historiens, de curateurs et de militants. Elle a exploré et remis au jour l'héritage artistique et politique de ce festival panafricain.

NICOLAS FLOC'H

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Nicolas Floc'h | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Les fleuves, concentrés d'histoire des peuples et des civilisations, deviennent l'un des principaux vecteurs de la diffusion des polluants, un symbole de nos excès et de notre rapport inversé au monde. »

Depuis une dizaine d'années, le travail du photographe et plasticien Nicolas Floc'h se concentre sur la représentation du milieu sous-marin et de son rôle dans l'équilibre global des écosystèmes. Dans le cadre de la Villa Albertine, il a exploré le bassin versant du Mississippi. Des multiples sources dans le Midwest jusqu'à l'embouchure du fleuve dans le golfe du Mexique, il a suivi le cheminement de l'eau, tenta de capturer sa couleur changeante, et raconte l'histoire de ces territoires marqués par le Mississippi dans une approche multidisciplinaire, mêlant anthropologie, climatologie, physique, géomorphologie, géopolitique et culture.

OLIVIER GABET

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musées

Olivier Gabet | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Faire de la jeunesse un impératif de la stratégie et de la politique culturelle et éducative des musées, et l'élément central de la lisibilité des enjeux sociétaux les plus actuels, sur la diversité comme sur l'universalité. »

Olivier Gabet est historien de l'art et conservateur du patrimoine. Directeur du musée des Arts Décoratifs depuis 2013, il a placé la jeunesse, considérée comme un élément central de la lisibilité des enjeux sociétaux contemporains, au cœur de la stratégie et de la politique de cet établissement, avec l'idée de faire du musée ainsi refondé un pilier essentiel de la transmission et de l'identité des civilisations. Sans limiter la jeunesse à la seule question des visiteurs, il en a fait le prisme par lequel doivent aussi bien être pensés la programmation des expositions, la vie interne du musée, les recrutements, l'apprentissage mais aussi identifier les mécènes et soutiens du musée. De la côte Est à la côte Ouest, en passant par le Texas, Olivier Gabet observa et tenta de comprendre comment cet impératif de la jeunesse est pris en compte dans les musées et institutions culturelles aux États-Unis.

DYANA GAYE

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma

Dyana Gaye | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Ce sont toujours des lieux, des villes, qui motivent chez moi l'idée d'un projet. »

À la jonction entre musique, danse et cinéma, l'œuvre de la réalisatrice franco-sénégalaise Dyana Gaye interroge les notions d'héritage, de traces et de circulation. En résidence à La Nouvelle-Orléans, elle marche dans les pas d'Elizabeth, personnage de son prochain long-métrage de fiction intitulé Album. Ingénieure hydraulique originaire de La Nouvelle-Orléans, elle a perdu son mari dans l'ouragan Katrina. Elle arrive en mission à Saint-Louis du Sénégal pour réaliser une expertise sur la montée des eaux. D'une ville à l'autre, au fil de ses rencontres, de ses souvenirs et ses fantômes, au rythme des musiques qui l'accompagnent, Elizabeth cherche un nouvel équilibre. À la fois réaliste et onirique, musical et photographique, *Album* est l'histoire d'un voyage, d'une résilience.

HALORY GOERGER

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Halory Goerger | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je veux rendre hommage à la musique « dure » (techno, électro, etc.), qui est si indissolublement liée à Chicago et Détroit, et s'inscrit dans un biotope complexe qui associe des producteurs, des musiciens, des managers, des usagers du son... »

Artiste inclassable, Halory Goerger écrit, met en scène et interprète des pièces de théâtre de formats variables avec une envie: étendre et réformer le territoire de l'art. Du burlesque au tragique, une obsession:la musique. Dans un club abandonné, les interprètes de son nouveau projet de théâtre musical, Jack, se réunissent à la manière des alcooliques anonymes, pour échanger autour d'affects liés à des contextes d'écoute, qu'ils aiment ou redoutent. Cette pièce se veut un hommage à la musique « dure » de Chicago et de Détroit, qu'on l'appelle techno, house ou électro. Le travail mené en résidence a inspiré l'écriture des dialogues grâce au témoignage de différents acteurs de cette musique et à la compréhension du paysage socio-économique dans lequel ils s'inscrivent.

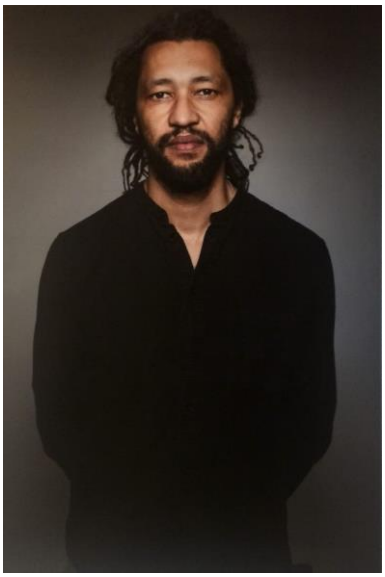
ALAIN GOMIS

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma, Musique

Alain Gomis | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« Il s'agit, par le cinéma, non pas de raconter une différence, mais plutôt d'essayer de trouver, dans la différence, le commun des visages ou de parcours qui me sont familiers. »

Alain Gomis est un réalisateur franco-sénégalais sélectionné et primé dans les grands festivals internationaux. En 2002, son premier film, L'Afrance, sur les épreuves des migrants en France, est récompensé par le Léopard d'Argent à Locarno. Ses films suivants (*Andalucia* en 2007 et *Aujourd'hui* en 2011) sont sélectionnés à Venise et Berlin. Avec son dernier film, *Félicité* (2017), il remporte le Grand Prix du Jury à la Berlinale et, pour la deuxième fois dans sa carrière, l'Étalon d'Or du Fespaco. Lors de sa residence, Alain Gomis travaille sur un film de fiction librement inspiré de la figure de Thelonious Monk, légende du jazz américain. De New York à Los Angeles en passant par Chicago et Boston, son parcours aux États-Unis lui permet de finaliser ses recherches documentaires, notamment à la prestigieuse Harvard Film Archive, de travailler avec le biographe de Monk à Los Angeles, de rencontrer la scène jazz contemporaine à New York et Washington et de construire des partenariats pour la production du film.

YANN GONZALEZ

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Yann Gonzales | 10 in America | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« San Francisco : La ville de l'avant-garde et de l'émancipation »

Mort, amour, fête, rêve, désir : le cinéma de Yann Gonzalez est le lieu d'une fantasmagorie ; une fantasmagorie pop, qui revisite une esthétique des années 1980. Après plusieurs court métrages très remarqués, le premier long métrage de Gonzalez, *Les rencontres d'après minuit* a été présenté à la Semaine de la Critique en 2013, tandis que son deuxième long métrage, *Un couteau dans le cœur*, a été présenté en compétition officielle à Cannes en 2018. Yann Gonzalez apporte sa vision, nourrie par le *Cinéma, art subversif* d'Amos Vogel, à San Francisco, ville d'avant-garde et d'émancipation par excellence.

LUDIVINE GRAGY

Villa Kujoyama

2021 (résidence en septembre-décembre 2022)

Architecture

Site internet: https://www.ludivinegragy.com/

Depuis 2010 et son diplôme en poche de l'École Nationale Supérieure de Paysage, Ludivine Gragy travaille sur différentes échelles du territoire. Architecte paysagiste, elle fonde son studio à Berlin en 2016. Des expériences professionnelles au Japon puis en Suisse ont forgé une pratique guidée par l'expérimentation et le maintien d'un lien étroit entre la création, la réalisation et son suivi dans le temps. Elle s'intéresse particulièrement à la transformation des paysages ruraux permettant la transmission de savoirs et techniques traditionnels ainsi qu'à l'impact de l'intervention humaine sur les dynamiques environnementales existantes.

Dans son processus de travail, les outils digitaux et analogues entrent en dialogue et favorisent l'optimisation des ressources naturelles. Plaçant la spécificité du site au cœur du projet, elle tend à créer des lieux de cohabitation favorisant la place du vivant.

***Satoyama* ou le jardin d'eau**

Satoyama désigne au Japon un paysage dans lequel l'homme et le sol sont en étroite corrélation, une terre cultivée entre mer et montagne en perpétuelle évolution. Ce paysage connaît la répétition du cycle de l'eau qui à chaque saison permet l'irrigation des cultures et change son milieu. Dans cette membrane vivante, de nombreuses typologies paysagères et végétales fonctionnent en symbiose.

Pendant sa résidence à la Villa Kujoyama, Ludivine Gragy étudie trois sites représentatifs du Satoyama à proximité de Kyoto, en observant leur singularité grâce à différents médiums de représentation. Explorant la notion de mouvement sous le prisme de l'eau, elle oriente sa recherche sur les phénomènes d'interdépendance entre ces écosystèmes et leurs acteurs. Aujourd'hui se pose la question de leur conservation, qui soulève des enjeux pouvant faire écho à certains paysages en Europe.

MARION GRÉBERT

Villa Médicis

2022-2023

Histoire de l'art

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766575428

Marion Grébert - Villa Médicis

Marion Grébert est une ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon, issue du départements des arts et de la section de littérature comparée. Après être devenue docteur en histoire de l'art, elle publie un premier essai en octobre 2022, Traverser l'invisible. Énigmes figuratives de Francesca Woodman et Vivian Maier, paru chez l'Atelier contemporain à Strasbourg. L'ouvrage reçoit le Prix André Malraux 2022.

Son parcours se caractérise par la combinaison d'une formation académique et théorique et d'une formation pratique. Tout au long de sa thèse de 2014 à 2019, elle réalise plusieurs expériences professionnelles (chargée de cours en histoire de l'art à Paris-IV-Sorbonne Universités de 2014 à 2017, stagiaire-assistante à la conservation photographique au Musée d'Orsay en 2014 et au MoMA à New York en 2017). Une fois le titre de docteur obtenu, elle poursuit ses recherches dans le cadre de bourses post-doctorales dont elle est lauréate : la Fondation Balzan (Suisse) en partenariat avec Paris-III-Sorbonne Nouvelle en 2019-2020 et la Terra Foundation for American Art (États-Unis) en partenariat avec l'INHA (Paris) en 2021-2022. Marion Grébert est aussi diplômée des Beaux-Arts de Paris (2015). La photographie reste au centre de sa démarche, dans la tradition des écrivains-photographes.

À la Villa Médicis, elle écrit un deuxième essai qui porte sur la fleur, considérée aussi bien comme motif figuratif que comme objet culturel par l'histoire ou l'archéobotanique. Elle dessine un parcours allant des jardins et des fresques des Villas de l'Empire romain jusqu'à l'art d'après-guerre au XXe siècle, notamment dans l'œuvre littéraire et cinématographique de Pasolini, et en s'attardant sur la période charnière de la Pré-Renaissance. La fleur lui permet de proposer une certaine histoire de la modernité italienne et européenne tant artistique que politique et économique, dans une perspective d'anthropologie visuelle.

Ce travail est complété par la réalisation de séries photographiques dans les espaces de la Villa, pour partie en collaboration avec Pauline Von Aesch.

© Daniele Molajoli

CAROLINE GUEYE

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Caroline Gueye | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Plus les missions humaines vont loin dans l'espace, plus les compétences liées à la créativité seront nécessaires pour survivre et prospérer. »

Caroline Gueye est née et a grandi au Sénégal puis a poursuivi ses études supérieures en France, aux États-Unis et en Chine. Elle est diplômée en astrophysique, physique atmosphérique, en chinois et prépare actuellement un doctorat en art et science. Caroline a baigné dans un environnement artistique, avec l'influence de feu son grand-père Paul Ahyi considéré comme le Picasso africain et auteur du drapeau du Togo. En 2016, son travail dans l'atelier de l'artiste chinois Qin Chong (亲冲) a stimulé sa préférence pour les volumes. Depuis elle a participé, tout combiné, à plus d'une trentaine d'expos collectives, solo et de résidences sur quatre continents. Lors de la Biennale de Dakar 2022 elle remporte le prix de la meilleure artiste de l'Afrique de l'Ouest (prix CEDEAO). Les recherches en neurosciences de l'astrophysicienne et artiste visuelle Caroline Gueye nourrissent ses installations multisensorielles qui incitent les publics à réaliser l'impact de la physique théorique ou expérimentale sur leurs vies. Ses productions artistiques sont toujours une invitation à réfléchir à cet invisible qui améliore notre quotidien, qui nous donne la capacité de transcender le futur grâce à l'aventure spatiale américaine, et qui nous rappellent à quel point nous sommes fortement connectés les uns aux autres.

CAROLINE GUIELA NGUYEN

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts de la scène

Caroline Guiela Nguyen | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« C'est toujours en immersion sur un territoire que je me remplis du réel que je mets ensuite en fiction, au contact des gens qui peuplent ce territoire, dans toute leur diversité, leur complexité, et leur façon d'appartenir à leur société. »

Fondatrice de la compagnie de théâtre Les Hommes approximatifs, l'autrice et réalisatrice Caroline Guiela Nguyen a mené à New York une recherche sur les mémoires des injustices. Après son cycle de création commencer en 2018 autour de la notion de fraternité, où elle a notamment travaillé en Espagne sur la loi d'amnistie qui protège les auteurs de crimes franquistes de toute condamnation, puis en France auprès des personnes du Bureau de rétablissement des liens familiaux de la Croix Rouge, elle a débuté, en résidence à la Villa Albertine, un nouveau projet sur l'injustice. Elle s'intéresse aux récits sur le sol américain, qu'il s'agisse d'histoire intime ou de mouvement politique pour imaginer un projet témoignant de la nécessité de panser les plaies d'aujourd'hui pour imaginer demain.

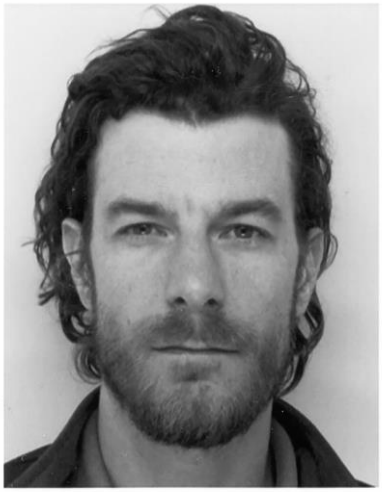
AYMERIC HAINAUX

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

Aymeric Hainaux | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« Il me semble que la chose la plus importante est de construire un monde dans lequel on a envie de vivre. »

Beatboxer, auteur de bande dessinée, artiste visuel et poète, Aymeric Hainaux fait figure d'artiste total. Hainaux aime beaucoup la marche, ce qui l'amène à une observation fine de la terre et nourrit une œuvre où le dialogue entre l'être humain et son environnement est évoqué de manière à la fois poétique et frontale. Profondément indépendant, il connaît ses premiers succès en auto-éditant des ouvrages tels que Melancholia, puis en initiant une tournée de performances en auto-stop qui durera près de sept années sur trois continents. Fondateur du groupe Cantenac Dagar, il s'illustre depuis vingt ans dans une pratique du beatbox très personnelle. À Miami, scène légendaire du hip-hop, Aymeric Hainaux a rencontré des artistes beatboxers pour confronter sa propre pratique à d'autres approches et visions et engager des collaborations entre musique, poésie et recherche.

LAURA HENNO

Villa Albertine

Saison 2021 – 2022

Arts visuels, Cinéma

Laura Henno | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Sans eau ni électricité, insoumis aux taxes ou à une quelconque loi, les résidents du campement de Slab City ont complètement tourné le dos au rêve américain. »

Photographe et réalisatrice, Laura Henno fait résonner des existences et des voix plurielles qui cohabitent en marge de la société. Son approche documentaire immersive, enrichie d'une forte dimension fictionnelle, contourne les règles du genre pour éclairer la réalité d'une lumière nouvelle. Elle a passé plusieurs mois en immersion au cœur du campement de Slab City, un espace « hors du monde » installé depuis plus de soixante ans dans le désert de Sonoran au Sud de la Californie. C'est à partir de cette expérience, à la lisière de la plus grande base militaire aérienne américaine et à une heure de la frontière du Mexique, que Laura Henno complète une vaste fresque photographique et filmique sur la société américaine contemporaine. Elle est lauréate, entre autres, du prix SAM pour l'art contemporain en 2019.

LOUISE HERVÉ & CLOVIS MAILLET
(HERVÉ & MAILLET)
Villa Kujoyama
2021 (résidence en juillet-août 2023)
Arts plastiques
Site internet: http://iiiiassociation.org/

Louise Hervé et Clovis Maillet travaillent en binôme à une pratique où art et recherche s'entrelacent. Formé.es en histoire de l'art et anthropologie historique, iels ont fondé en 2001 l'I. I. I. I. (International Institute for Important Items). Leurs travaux artistiques croisent sources historiques et enquêtes de terrain, et explorent la manière dont les savoirs se transmettent et se construisent. Leurs performances sont pensées comme le laboratoire de leurs recherches, qui prennent aussi la forme de films de genre, d'installations et de publications.

Polyphoniques, leurs expositions personnelles et collectives témoignent des multiples facettes de leur pratique, au Crédac à Ivry, au Kunsthal d'Aarhus ou en 2020 à la biennale de Busan en Corée du Sud. Leurs performances et leurs films sont montrés aussi bien dans des expositions et des festivals en France (Hors Pistes au Centre Georges Pompidou, Les Inattendus de Lyon) qu'à l'international (Festival Lo schermo dell'arte à Florence, Dallas Contemporary).

Louise Hervé et Clovis Maillet sont représenté.s par la galerie Marcelle Alix à Paris.

Shûfuku, la restauration

Pour leur projet de résidence à la Villa Kujoyama, Louise Hervé et Clovis Maillet poursuivent leur enquête sur les liens entre performance, reconstitution et savoirs historiques. Ce projet s'inscrit dans la continuité de *Spectacles sans objets* (film, éditions, et performance, 2016). Dans la perspective occidentale, les biens culturels, les monuments historiques protégés sont des objets matériels. C'est ce qui fonde l'idée de restauration. Au Japon, ce sont autant les objets que les savoirs techniques permettant leur restauration, leur entretien, leur préservation qui font l'objet d'une protection.

Shûfuku vise alors à l'observation de ces moments de transmission de savoirs techniques et historiques, pour collecter un répertoire de formes, gestes et sons, rassembler les outils de la restauration de performances.

LAILA HIDA

Villa Albertine

Saison 2023

Art & Design

[Laila Hida - Villa Albertine (villa-albertine.org)]

Laila Hida, artiste et activiste culturelle basée au Maroc, est la première lauréate du prix Recanati-Kaplan. Créé par la Fondation Recanati-Kaplan et la Villa Albertine, en partenariat avec l'Institut du monde arabe, ce prix récompense une figure culturelle du monde arabe. Son projet de résidence, « Le Voyage du Phénix », questionne la fabrication des imaginaires à partir de la représentation de l'oasis et sa mythification dans la littérature coloniale de voyage et le cinéma du XIXème siècle. Après de premières recherches au Maroc et sur la French Riviera à Nice, Laila Hida est allée à Los Angeles en automne pour y étudier le paysage et l'histoire des palmiers importés. Elle y a examiné la conception de la ville inspirée par la notion d'exotisme et la reproduction d'un imaginaire stéréotypé.

ANNA HIDDLESTON-GALLONI

Villa Albertine

Saison 2023

Musées

[Anna Hiddleston-Galloni | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Les musées ne peuvent pas faire abstraction de l'émotion au profit de l'intellect, ni débattre sans faire preuve de respect. Le savoir doit aller de pair avec l'accessibilité, la beauté avec la diversité, l'art avec la société. »

Historienne de l'art, Anna Hiddleston-Galloni est attachée de conservation au département d'art moderne du Centre Pompidou. Dans la perspective de l'ouverture en 2024 d'une antenne de l'institution parisienne à Jersey City, NJ, elle a la charge d'en établir la programmation scientifique et culturelle. Avec le souci d'engager le dialogue avec les communautés locales, elle envisage le futur musée non comme un espace seulement dédié aux expositions, mais comme un lieu de débats pluridisciplinaires, ouvert aux émotions. De Washington DC au Texas en passant par Miami, Anna Hiddleston-Galloni s'est intéressée à la façon dont les musées américains imaginent l'expérience muséale de demain, en s'adressant à des publics toujours plus divers. Elle a tenté in fine de contribuer à Jersey City un modèle muséal où se trouvent en balance émotion et intellect, savoir et accessibilité, art et société.

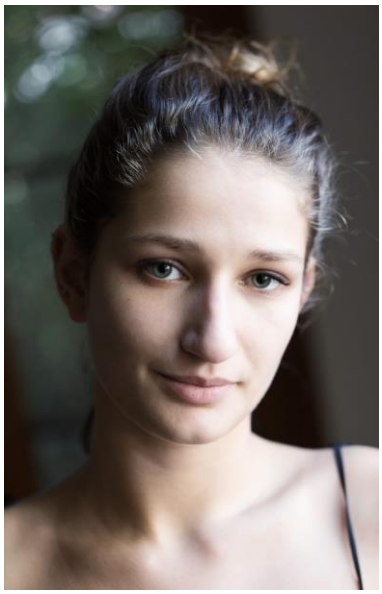
LEA HIRSCHFELD

Villa Albertine

Saison 2023

Sciences humaines et sociales

Léa Hirschfeld | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« J'aime imaginer que mon podcast parle un langage universel, car le handicap ne connait pas de frontières. »

Franco-canadienne, Léa Hirschfeld examine le handicap par le prisme du récit de vie intime. D'un questionnement personnel à un projet de vie, convaincue que nos sociétés grandiront grâce au partage d'expériences, elle nourrit sa démarche par l'écriture, la photographie et le podcast. En 2021, elle autoproduit *Décalés*, un podcast de discussions avec des personnes qui vivent directement ou indirectement le handicap. Depuis 2015, elle passe ses étés à Zeno Mountain Farm, dans le Vermont, où se retrouvent des personnes avec ou sans handicap, autour de projets de théâtre ou de cinéma. Ce lieu fut le point de départ de nouveaux épisodes de son podcast et d'une itinérance de recherche à travers les États-Unis : en rencontrant des membres de Zeno chez eux, elle a souhaité mettre en lumière les différentes manières dont les Américains font l'expérience du handicap.

DIMITRY HLINKA

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Design & Métiers d'art

Dimitry Hlinka | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'ai le désir de travailler sur un sujet qui me tient à cœur et que je n'ai jamais eu l'opportunité d'aborder dans mon parcours professionnel : la question du vivant. »

Dimitry Hlinka a étudié l'ébénisterie ainsi que la marqueterie avant d'intégrer une formation en design. Il a reçu le Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main® en 2020, dans la catégorie « Dialogues », pour une œuvre créée en collaboration avec l'artisan Nicolas Pinon. Sa résidence à Miami s'oriente autour du recyclage et de l'éco-concep- tion, à travers l'étude du vivant. Dimitry Hlinka s'intéresse plus spécifiquement à la graine comme symbole des enjeux climatiques et alimentaires : Comment son mode de culture témoigne de nos modes de vie ? L'identification de matières premières et des interviews avec des acteurs locaux permettront de nourrir une phase de tests et de prototypage.

ELIZABETH HONG

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Design & Métiers d'art, Arts visuels

Elizabeth Hong | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon projet s'appelle Sky Walk, et il nous invite à nous promener ensemble parmi les étoiles, en suivant le fil d'un récit de fiction qui fait dialoguer les enchevêtrements complexes de l'espace et de la colonisation. »

Elizabeth Hong est une designer et chercheuse américaine établie à Paris. Elle est titulaire d'une licence en « American Indian Studies » (Histoire et Culture des Peuples Autochtones) obtenue à l'Université de Washington et d'un master de l'ENSCI – Les Ateliers en création industrielle. Elle a récemment participé au programme du Bauhaus Lab 2021, « Vegetation under Power ».

Son projet, *Sky Walk*, nous invite à nous promener ensemble parmi les étoiles, en suivant le fil d'un récit de fiction qui fait dialoguer les enchevêtrements complexes de l'espace et de la colonisation. Quels sont nos futurs potentiels si l'espace n'est plus une frontière ? De quels souvenirs recèle un endroit où nous ne sommes jamais allés ?

Ce travail se nourrit d'une réflexion collective et interdisciplinaire avec les autres résidents : ils se sont confrontés à la mentalité coloniale qui nourrit la course à l'espace et tenteront de prendre du recul par rapport à cette approche.

CLAIRE HOUMARD

Villa Albertine

Saison 2023

Musées

Claire Houmard | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Face aux bouleversements sociaux-climatiques contemporains, de nombreuses sociétés arctiques doivent faire preuve de résilience. Chez les Yupiik, cette résilience passe par la réaffirmation de leur identité et un intérêt accru pour leur patrimoine. »

Claire Houmard est archéologue et professeure junior à l'Université de Franche-Comté. Spécialiste de la préhistoire et de l'Arctique américain, elle cherche à comprendre les modes de vie des sociétés passées et ce qui était alors leurs perceptions du monde. Depuis 2022, elle dirige les fouilles du site côtier de Nunalleq, en Alaska, à la suite des recherches menées par les archéologues de l'Université d'Aberdeen au Royaume-Uni. Daté des XVe et XVIIe siècles, le site est aujourd'hui menacé de disparaître du fait de la montée des eaux et de l'érosion des côtes. Privilégiant une approche collaborative dans sa recherche, Claire Houmard travaille en étroite collaboration avec la communauté locale Yup'ik, qui réaffirme son identité par la redécouverte de ce patrimoine matériel et immatériel, à mesure que progressent les bouleversements socio-climatiques.

AUDE-EMILIE JUDAIQUE & CHLOE JARRY & ANNE-LAURE AMILHAT-SZARY

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels, Création numérique

Aude-Émilie Judaïque & Chloé Jarry & Anne-Laure Amilhat-Szary | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Comment faire des frontières des traits d'union entre les hommes ? »

Chloé Jarry, productrice d'expériences nouveaux médias, et Aude-Émilie Judaïque, productrice de documentaires, interrogent notre rapport au monde et aux frontières, par le biais de la création d'une exposition immersive et interactive, « Exploring Borders » et d'une expérience en réalité virtuelle (VR), « Off the Wall », qu'elles ont continué à développer pendant leur résidence à la Villa San Francisco. À la croisée de l'art et de la science, l'exposition comme l'expérience VR mettent les visiteurs en position d' « artivistes », en les invitant à agir sur les frontières, à les transformer et à les relier, pour en faire un réseau qui nous unit. Elles ont mis à profit leur résidence en Californie pour présenter leur projet aux musées de la région et aux acteurs des technologies immersives de la Silicon Valley, mais aussi pour étudier in situ la frontière américano-mexicaine, rencontrer des artistes et des chercheurs, et les individus qui la traversent.

TONY JOUANNEAU
Villa Kujoyama
2023
Métiers d'art
Site internet: https://atelier-sumbiosis.com/

Tony Jouanneau est designer, artisan et chercheur. En 2017, il fonde l'Atelier Sumbiosis, un laboratoire d'ennoblissement où se rencontrent la science et les savoir-faire textiles. Procédé de teinture avec des micro-algues, motifs dévorés par des insectes ou impression bactérienne sur tissus… Ses recherches s'inspirent du principe vertueux de la symbiose pour imaginer une collaboration innovante entre le vivant et les matériaux souples. Les matières écologiques qui en résultent sont façonnées en collaboration avec des artisans d'art par la broderie, le plissage, le tissage, la marbrure... pour la création de pièces d'exception. Il intervient également dans l'enseignement supérieur sur les enjeux du biodesign, notamment à l'ENSCI-Les Ateliers, l'ENSAD Paris et l'IFM.

ECHIRO

Le projet ECHIRO* est né d'une étude menée entre le Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris Sorbonne et l'Atelier Sumbiosis. Initiée en 2015 par Marie Albéric, chercheuse au CNRS, la recherche se concentre sur le développement d'un procédé d'extraction pigmentaire issu d'un gisement à valoriser - les squelettes et épines d'oursins - et son application dans des procédés de coloration textile durables.

Le Japon étant le premier pays consommateur mondial d'oursin (environ 60 000 tonnes par an), ECHIRO propose de sublimer cette matière prolifique sur le territoire de l'archipel en mêlant des pratiques ancestrales de coloration textile à une recherche de pointe en biochimie moléculaire.

Dans le cadre de sa résidence au sein de la Villa Kujoyama, la progression de la recherche ECHIRO met en perspective de nouveaux savoir-faire d'ennoblissement tirant parti d'un système de consommation industriel inscrit dans la culture japonaise, et utilisant l'artisanat d'excellence du pays comme un levier de production vertueux pouvant inspirer l'industrie.

* contraction de l'épine en latin «Echino», et du mot couleur en japonais «Iro»

EURIDICE ZAITUNA KALA

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

Euridice Zaituna Kala | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Provoque-t-on une rencontre avec nous-même, lorsque l'on traverse la vitre ? Sommes-nous sensibles à la façon dont l'identité est complexifiée par les autres, l'extérieur, les passants, les bruits de la ville, etc. ? »

Née au Mozambique, formée à la photographie à Johannesburg et basée à Paris, Euridice Zaituna Kala a présenté de nombreuses performances et expositions individuelles dont Sea (E)scapes au Jeu de Paume et DNA: Don't (N)ever Ask, à la galerie Salon H. Dans son travail, elle cherche à mettre en lumière la multiplicité des périodes historiques et des relations sociales depuis la perspective du continent africain, au cœur de ses réflexions. À New York, elle a retracé la généalogie de l'architecture internationale et de ses applications dans la construction des logements sociaux. Prenant comme point de départ les avancées techniques qui ont permis d'ériger des bâtiments de plus en plus haut, Euridice Zaituna Kala a étudié les conséquences de cette nouvelle « capitalisation de l'architecture » sur les communautés noires les plus économiquement vulnérables.

WANJIRU KAMUYU & DIRK KORELL

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Wanjiru Kamuyu & Dirk Korell | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Alimenté par des histoires marginalisées, mon travail explore le corps comme vecteur de libération. Nous rechercherons comment les mémoires ancestrales maternelles Africaines-Américaines sont imprimées dans mon corps. »

Wanjiru Kamuyu se forme à la danse classique puis se tourne rapidement vers la danse contemporaine et travaille avec des artistes comme Bintou Dembélé et Robyn Orlin. Elle collabore au sein de WKcollective avec le producteur et dramaturge franco-allemand Dirk Korell. Ils réalisent notamment le film *La Visite* qui questionne la migration et l'altérité à travers l'histoire personnelle de Wanjiru Kamuyu, du Kenya à la France en passant par les États-Unis. Le travail de la chorégraphie se nourrit de récits non entendus, sous-entendus, ignorés, et fait du corps un agent de guérison, de justice et de libération. Avec Dirk Korell, ils sont partis sur les traces de l'histoire africaine-américaine, imprimée dans son corps. Au fil de son itinérance, le duo a collecté des histoires et environnements sonores, matières premières d'une prochaine création intitulée Fragments.

MARAME KANE & BAMAR KANE

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels, Bande dessinée

Marame Kane & Bamar Kane | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Sais-tu d'où vient ton nom ? Es-tu prêt·e à être dépossédé·e de ta langue pour être accepté·e ? Marame est le modèle de réussite de l'assimilation à la française, là où Bamar résiste comme un irréductible non-gaulois. »

Marame et Bamar Kane sont frère et sœur. Elle est militante pour les droits LGBT, illustratrice et autrice de bande dessinée. Il est acteur, scénariste et réalisateur. Tous deux nés au Sénégal, ils vivent aujourd'hui à Paris et s'interrogent quotidiennement sur leurs identités. Ils ont grandi avec deux langues : le wolof, comme langue maternelle, et le français, comme langue officielle. C'est à travers la langue, marqueur de l'identité culturelle, et le patronyme, qu'ils ont interrogé la notion d'assimilation telle qu'elle est concrètement vécue par une diversité de communautés. Ils sont allés à la rencontre de personnes africaines, afro-caribéennes, afro-latino-américaines de Washington DC à La Nouvelle-Orléans et ont retarcé leurs histoires en dessins et en images.

HAMEDINE KANE

Villa Médicis

2023-2024

Arts visuels

Hamedine Kane - Villa Médicis

Hamedine Kane (Mauritanie, 1983) est un artiste et réalisateur sénégalais vivant entre Dakar, Bruxelles et Paris. Son travail s'intéresse à l'exil, l'errance, l'héritage et la prise de conscience qui découle des expériences politiques post-indépendance de certains pays d'Afrique. Il questionne leur histoire récente, en particulier celle du Sénégal, et rend compte de ses bouleversements et de ses aspirations autour des notions d'Afro-nostalgie et d'Afro-utopie. Hamedine Kane s'intéresse également à l'influence de la littérature africaine, africaine-américaine et afro-diasporique sur les engagements politiques, sociaux et environnementaux.

Hamedine Kane a récemment participé à de nombreux festivals et biennales en France et à l'international telles que les Biennales de Dakar et de Berlin en 2022, Momenta Biennale en 2021, la Biennale de Taipei en 2020, et à de nombreuses expositions dans le cadre de la saison Africa2020 en France.

À la Villa Médicis, Hamedine Kane développe un projet de recherche autour de trois grands écrivains noirs américains exilés à Paris dans la seconde moitié des années 1940 : Richard Wright, Chester Himes et James Baldwin. Son projet prend la forme d'une recherche-action sur le mode de l'enquête spéculative attentive aux « savoirs situés », et s'appuie sur les témoignages de chercheurs, critiques littéraires, éditeurs, historiens, théoriciens, géographes, spécialistes de la ville, guides touristiques aussi bien qu'hôteliers, habitants et tenanciers de lieux de vie et de fête. Suivant ce que l'anthropologue Anna Tsing nomme « l'art d'observer », cette composition de témoins formera la base d'un travail dans lequel Hamedine Kane valorisera les récits du roman dit de protestation propre aux trois écrivains, attentif à l'expérience de la violence vécue et subie et au refus de la désignation qui sont exprimés dans leurs œuvres.

© Hamedine Kane

SMAÏL KANOUTÉ

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Smaïl Kanouté | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« La danse me permet d'ouvrir une porte entre le visible et l'invisible. J'aimerais créer des performances qui confrontent les danses vaudou(s) à d'autres danses (krump, flex, hip-hop, contemporain, classique, africain) et créer de nouveaux imaginaires. »

Formé en design graphique à l'ENSAD et danseur autodidacte, l'artiste franco-malien Smaïl Kanouté allie l'écrit au mouvement, la vidéo à la danse. Il a collaboré avec des chorégraphes tels que Raphaëlle Delaunay et Radhouane El Meddeb, avant de créer la Compagnie Vivons en 2016. Il réalise des courts métrages qu'il adapte ensuite à la scène comme *Never Twenty One, Yasuke Kurosan* et *So Ava*, un triptyque sur la condition de la communauté noire dans le monde. À La Nouvelle-Orléans et à Miami, Smaïl Kanouté a rencontré des artistes et communautés qui pratiquent le vaudou pour comprendre comment cette philosophie a évolué au contact des cultures africaines-américaines. Vidéos de danse et témoignages inspireront de futures performances et films sur la confrontation entre danses modernes et vaudoues.

FATOUMATA KÉBÉ

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Sciences humaines et sociales

Fatoumata Kebe | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'ai fait des débris spatiaux mon thème de recherche principal, ces vestiges de l'activité humaine autour de notre planète. »

Fatoumata Kébé est docteure en astronomie de la Sorbonne université. Elle s'est spécialisée dans l'étude de l'environnement spatial. Ses recherches concernent la quantification de l'impact des activités spatiales sur les observations astronomiques, et l'étude de la pollution autour de la Terre provoquée par ces mêmes activités. Par ailleurs, Fatoumata Kébé mène un projet entrepreneurial, « Connected Eco », portant sur la préservation de l'eau dans le secteur agricole. Elle a également fondé l'association Éphémérides qui enseigne et organise des activités liées à l'astronomie et au spatial. Sa résidence a eu pour objet la réalisation d'une série audio pour raconter l'histoire des roches lunaires rapportées par les missions spatiales Apollo de 1969 à 1972. Au total, cela représente 380 kg de roches lunaires, et certaines sont encore sous scellées par la NASA, pour permettre aux futures générations de chercheurs et de chercheuses de les étudier avec des outils technologiques plus avancés.

KAPWANI KIWANGA

Villa Médicis

2023-2024

Arts visuels

Kapwani Kiwanga - Villa Médicis

Kapwani Kiwanga (Canada, 1978) est une artiste française et canadienne vivant et travaillant à Paris. Kiwanga a étudié l'anthropologie et la religion comparée à l'Université McGill de Montréal et a suivi un cursus en art à l'école des Beaux-Arts de Paris.

En 2022, elle obtient le Zurich Art Prize (CH). Elle est lauréate du Prix Marcel Duchamp (FR) en 2020, du Frieze Artist Award (USA) et du Prix Sobey pour les Arts (CA) en 2018. Elle représentera le Canada à la 60e édition de la Biennale d'art de Venise en 2024.

Kiwanga est représentée par la Galerie Poggi, Paris ; Goodman Gallery, Johannesburg, Le Cap et Londres et la Galerie Tanja Wagner, Berlin.

Dans le cadre de sa résidence à la Villa Médicis, elle développe *Remédiations*, un projet de performance traitant de la thématique de la toxicité et prenant pour ancrage l'histoire de Rome, de l'Italie et au-delà. Des terres toxiques ou contaminées peuvent être guéries, tout comme nos habitudes toxiques peuvent être changées pour être plus saines. Certains poisons ont des antidotes : ici, une double force s'exerce. Une qui expose les structures et les raisons pour lesquelles nous nous empoisonnons ; mais aussi les gestes et formes qui nous permettent de reprendre et peut-être de remédier à notre monde toxique.

La proposition de l'artiste s'inscrit dans la continuité de ses gestes artistiques ou « stratégies de sortie », œuvres nous invitant à multiplier les perspectives afin d'aiguiser notre regard sur les structures existantes et d'envisager le futur autrement. Ainsi, *Remédiations* a pour volonté de mettre à nu la toxicité environnementale qui caractérise notre réalité actuelle mais aussi d'autres formes de toxicité sociales et structurelles.

© Bertille Chéret

ALICIA KNOCK

Villa Albertine

Saison 2023

Musées

Conservatrice dans le service Création Contemporaine et Prospective du musée national d'art moderne, Alicia Knock cherche à développer une histoire transnationale de l'art au Centre Pompidou. Elle travaille plus particulièrement sur l'art moderne et contemporain africain et d'Europe Centrale, tant au niveau des acquisitions que des expositions (Ernest Mancoba, 2019 ; Chine-Afrique, crossing the world color line, 2020 ; Globale résistance, 2020) et cherche à explorer d'autres formats d'expositions à travers des projets vivants et prospectifs qui viennent interroger le musée de demain (Museum On/Off, 2016). Elle s'intéresse également à la visibilité des femmes artistes ('La terre la plus contraire' Fondation Fernet Branca, 2017; 'Soudain mon ombre s'est allongée..',Bandjoun station, 2018). Elle a été par ailleurs commissaire du Pavillon Albanais à la 58eme biennale de Venise et co-commissaire d'une exposition dédiée à Boris Mikhailov au Pinchuk Art Centre de Kiev (2019).

A travers cette résidence, elle souhaite préciser les liens qui relient une vingtaine d'artistes africains-américains comme issus de la diaspora avec l'espace l'Atlantique, la France et le continent africain autour de la problématique du « back to Africa ». La question du retour des africains-américains vers Afrique est en effet un enjeu majeur et transversal de l'histoire intellectuelle noire aux Etats Unis à travers l'histoire du panafricanisme dans la première moitié du XXème siècle puis à travers la formation, dans les années 1960 d'un vaste mouvement de solidarité entre les luttes pour l'émancipation noire aux Etats-Unis (Black Arts Movement) et le mouvement des décolonisations en Afrique, suscitant le rêve d'une nouvelle Odyssée de retour.

KOYO KOUOH & SIDDHARTHA MITTER

Villa Albertine

Saison 2023

Sciences humaines et sociales, Musées

Koyo Kouoh & Siddhartha Mitter | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Nous souhaitons explorer une autre politique d'intégration, ancrée dans les enjeux locaux et soucieuse de libération, dans un esprit d'apprentissage mutuel, attentif aux nouvelles solutions collaboratives et conceptuelles Sud-Sud. »

Née au Cameroun, Koyo Kouoh a vécu en Suisse avant de s'établir au Sénégal où elle a fondé RAW Material Company, centre pour l'art, le savoir et la société à Dakar. Depuis 2019, elle est directrice générale et commissaire en chef du Zeitz Museum of Contemporary Art Africa à Cape Town en Afrique du Sud. Elle fut rejointe à Atlanta par Siddhartha Mitter. Journaliste au New York Times, il écrit sur les rapports que l'art entretient avec les conjectures sociales et politiques aux États-Unis et en Afrique. En immersion dans le sud des États-Unis, ils se sont intéressés aux poches de résistance raciale à travers des organisations culturelles dans les zones rurales. Leur exploration fut conduite avec, en toile de fond, un regard sur les migrations des saveurs et des recettes transatlantiques qui relient les univers culinaires africains et africains-américains.

MARIE LABARELLE
Villa Kujoyama
2020 (résidence en 2023)
Mode
Site internet: http://www.marie-labarelle.com/

Depuis 2005, Marie Labarelle a lancé sa marque de vêtements en développant des techniques qui subliment les tissus par leur mise en volume, qui ne sont pas sans rappeler ses études d'architecture.

Au détour de la création de 27 collections de vêtements féminins, sa recherche de couleur est puisée dans les teintures végétales non polluantes rapportées de ses voyages tandis que ses pratiques sont développées en collaboration avec des artisans français et d'Asie. En juin 2018, elle participe aux côtés d'artisans japonais au salon "Savoir, Tradition et Innovation" organisé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Kyoto.

Marie Labarelle a pour vocation de créer des vêtements qui témoignent du lien qui unit le corps et le paysage, dans une optique soucieuse de l'environnement et de ses ressources.

Trente-cinq centimètres de possibles

C'est dans cette même optique que Marie Labarelle apporte cette démarche Zéro-déchets à la Villa Kujoyama en proposant une gamme de vêtements adaptée aux dimensions des rouleaux de tissus japonais d'une largeur de 35cm.

Cette dimension et ce défi sont étroitement liés à la fabrication traditionnelle des kimonos bien qu'ils puissent apparaître aujourd'hui comme un obstacle à l'usage et à la vente.

Marie Labarelle collabore avec des artisans japonais pour trouver les meilleures solutions en imaginant des patrons de vêtements se pliant à cette petite largeur et inspirant des pratiques plus vertueuses pour l'industrie de la mode.

Photo : Armelle Bouret

JEANNE LAFON
Casa de Velázquez
2022-2023
Architecture
En savoir plus - Jeanne LAFON – Casa de Velázquez

Jeanne Lafon est paysagiste DPLG et docteure en aménagement de l'espace spécialisée dans le champ des ambiances sensorielles.

Dès les prémices de sa pratique de paysagiste, son travail est influencé par les philosophies orientales et une recherche de la vacuité comme expérience du réel et comme retour au corps sensible. Elle obtient son diplôme de paysagiste à l'École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles en 2011, puis développe un travail de vidéaste et devient artiste étudiante au Studio national des arts contemporains. Elle y réalise le court-métrage Fata Morgana qui sera exposé au Fresnoy à Tourcoing, au théâtre de Toulon, et au Centro de Arte y Creacion Industrial de Gijon.

Elle enseigne et effectue des conférences dans divers établissements d'enseignement supérieur dont l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, tout en développant une pratique de paysagiste concepteur et en poursuivant ses expérimentations plastiques, théoriques et scientifiques à l'égard de l'espace sensoriel. En 2022, elle est lauréate du concours international des jardins de Chaumont-sur-Loire et de la manifestation Chaumont-sur-Loire hors les murs au Parc de la Villette à Paris.

En résidence, Jeanne Lafon vient poursuivre ses travaux mêlant recherches scientifiques et pratique plastique à l'égard des ambiances sensorielles. En cartographiant le grand Madrid des sensations, elle développe un outil de conception des ambiances.

Par l'expérimentation cartographique et audiovisuelle, Jeanne Lafon renouvelle l'étude des ambiances sensorielles. Elle s'appuie pour ce faire sur une hybridation entre ses connaissances scientifiques en matière d'ambiance et une inspiration plastique issue de la peinture chinoise et des paysages-monde flamands. Il s'agit alors de créer des cartes permettant d'analyser les ambiances urbaines et de s'y immerger ; à la fois sensibles et normatives, puisqu'elles se concentrent sur les rapports entre sensations et matérialité. Dans une perspective d'écologie relationnelle, Jeanne Lafon fait apparaître des cartes informatives et immersives, dans lesquelles le spectateur peut se projeter.

ANNE LAFONT

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature, Sciences humaines et sociales

Anne Lafont | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Dans ce projet, l'échelle de l'enquête historique est celle de l'exceptionnalité, prenant délibérément deux destins singuliers et emblématiques comme points d'ancrage d'une histoire américaine où l'expérience française est noire. »

Spécialiste des questions de représentations des figures noires de la période des Lumières à l'époque moderne, Anne Lafont est historienne de l'art et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales où elle s'intéresse à la fabrique visuelle de la race et l'invention de l'art africain dans les discours et les pratiques. Sa résidence américaine s'inscrit dans le prolongement d'une enquête sur « l'espace figural de l'Atlantique noir », à partir de deux personnalités emblématiques du début du XIXe siècle : Marie Laveau (1794-1881), Métisse de La Nouvelle-Orléans, et Jean-Baptiste Pointe du Sable (1745-1818), Haïtien et père fondateur de Chicago. Sa résidence entre Chicago et La Nouvelle-Orléans, en passant par le centre de documentation Schomburg Center for Research in Black Culture de New York, lui a permis de confronter le destin de ces deux figures et de mettre en lumière une histoire américaine sous l'angle d'expériences françaises et noires.

SIMONE LAGRAND

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature

Simone Lagrand | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon projet « Tarot Littoral » va sonder, à travers la mangrove, la possibilité d'identifier des enjeux écologiques et culturels communs à la Floride et à la Caraïbe insulaire. »

L'artiste martiniquaise Simone Lagrand, qui se définit comme poétesse-pawolèz, fait ses armes à Paris dans le courant des années 2000, notamment sur les scènes slam. Trouvant d'abord dans l'écriture et dans l'oralité un moyen de se confronter à son enfance et à son histoire familiale, elle débute « une longue exploration de la notion de plaisir et de désir dans un contexte postcolonial et surtout diglossique» qui la mène, au travers du créole martiniquais, du français et parfois de l'anglais, à rencontrer les grandes thématiques du monde contemporain. Son projet intitulé « Tarot Littoral » a sondé, à travers la mangrove, la possibilité d'identifier des enjeux écologiques et culturels communs à la Floride et à la Caraïbe insulaire.

ANNE LE TROTER

Villa Kujoyama

2020 (résidence en février-mars 2020 et janvier-mars 2023)

Arts plastiques

Site internet: https://anneletroter.tumblr.com/

Après une sélection remarquée au Salon de Montrouge en 2016, c'est au tour du Palais de Tokyo l'année suivante de présenter dans une exposition monographique le travail plastique d'Anne Le Troter.

Sa pratique artistique, tournée vers le langage, la parole et ses mécanismes, exploite les subtilités de la collection d'informations et leur digestion par notre société.

Formée à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Saint-Etienne et la Haute Ecole d'Art et Design de Genève, c'est en Suisse qu'elle obtient ses premières bourses de création. Elles la conduiront à exposer en France et à l'étranger, à la biennale de Curitiba au Brésil, au Nasher Center de Dallas, et plus récemment en France au Centre d'Art Contemporain Le Grand Café à Saint Nazaire avec l'installation *Parler de loin ou bien se taire*.

Pour son second temps de résidence, Anne Le Troter invite des poète.sse.s et artistes sonores japonais.es à travailler avec elle sur une nouvelle pièce audio qui s'inspire de la création du ministère de la Solitude, cellule mise en place par le gouvernement japonais en 2020 lors de la pandémie de COVID 19. Il s'agit ici de malaxer la parole, de la sculpter au cours d'un workshop sonore où des artistes sont invité.es à incarner poétiquement des personnages d'un gouvernement où seuls les affects ont la parole.

SEULGI LEE
Villa Kujoyama
2023
Arts plastiques
Site internet: http://www.seulgilee.org/

Seulgi Lee a toujours été attirée par l'absurde, le radical et le risque, ce qui génère intrinsèquement une forme d'humour comme résistance. Elle s'interroge sur les mécanismes existant dans l'artisanat, afin de retrouver une correspondance des gestes primitifs qui traversent les différentes cultures en examinant leur dimension collective. L'artiste a notamment développé trois projets : un projet de couverture de soie en lien avec les artisans quilt nubi en Corée, un deuxième de panier *tenate* avec une coopérative de vannières dans un village reculé au Mexique, en convoquant leur langue vernaculaire en voie d'extinction qu'est l'ixcatèque, et enfin une collaboration avec une potière du Rif au Maroc visant à explorer la relation entre le système du langage et la pratique de l'artisanat.

Pendant sa résidence à la Villa Kujoyama, Seulgi Lee va à la rencontre d'individus possédant une connaissance de l'*Akita Ondo*, une chanson populaire chantée par des femmes dont des traces peuvent être retrouvées jusqu'au XVIIème siècle. En parallèle, elle envisage une collaboration avec des artisans de sudare, sorte de store de bambou qui aurait une origine mythologique, et finement fendu pour être relié avec du fil de soie. Elle explore également l'histoire du regard dans le cadre d'un projet au Keijiban à Kanazawa avec le curateur Olivier Mignon.

Son travail a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles : SLOW WATER à la galerie Jousse Entreprise à Paris, à la Gallery MendesWoodDM et à Incheon Art Platform, WE ARE NOT SYMMETRICAL à La Casa da Cerca à Almada au Portugal, LE PLUS TÔT C'EST DEUX JOURS MIEUX à La Criée centre d'art contemporain de Rennes, ou DAMASESE à la Gallery Hyundai à Séoul, ainsi que des expositions collectives à Kunsthale Aarhus, Kadist Foundation à San Francisco, CRAC Alsace à Altkirch, à la Gwangju Biennale ou au Palais de Tokyo. Elle est lauréate du Korea Artist Prize en 2020 avec son projet DONG DONG DARI GORI au National Museum of Modern and Contemporary Art à Séoul, institution partenaire des recherches que l'artiste va mener pendant sa résidence.

Production sponsored by Korea Artist Prize Promotion Fund, from SBS Foundation and National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea

NINA LEGER

Villa Albertine

Saison 2023

Littérature

Nina Leger | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Au XIXe siècle, l'eau ne charriait pas autant d'or que prévu et aujourd'hui, à cause de la sécheresse et du changement climatique, il n'y a plus assez d'eau. C'est comme si la terre elle-même se révoltait contre l'appropriation dont elle fait l'objet. »

Écrivaine et critique d'art, Nina Leger enseigne à l'École des Beaux-Arts de Marseille. En 2017, elle publie Mise en pièces chez Gallimard. Récompensé par le prix Anaïs Nin et le prix de la Vocation, ce roman résolument féministe éprouve les possibilités d'un « female gaze ». En 2022, paraît Antipolis, qui raconte les histoires sues et oubliées d'une technopole française. Poursuivant son projet de dire les lieux par le roman, Nina Leger se rend à Oroville en Californie. Sur place, mais aussi dans les archives et universités de Berkeley ou de Sacramento, elle a enquêté sur les strates superposées d'Oroville : la ruée vers l'or qui la fonda; l'extermination du peuple Yahi qui vivait sur ces terres avant l'arrivée des pionniers américains;la construction, au XXe siècle, du plus grand barrage du pays, le Oroville Dam, sur la Feather River.

SARAH LEONOR

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Sarah Leonor | 10 in America | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Repenser le monde : explorer les utopies, passées, présentes et futures »

Sarah Léonor a étudié l'histoire de l'art et le cinéma et a réalisé ses premiers courts métrages dans les années 1990. La collaboration avec son producteur actuel Michel Klein a débuté avec le court métrage L'Arpenteur en 2001 et s'est poursuivie avec son premier long métrage *Au Voleur* (Locarno IFF 2009) avec Guillaume Depardieu. À Boston, Sarah Leonor s'intéresse à la question des utopies, aux mouvements utopiques américains actuels, aux expériences communautaires qui, contrairement à l'Europe, n'ont pas cessé de se succéder sur le sol américain, comme si c'était une spécificité des Etats-Unis de toujours « recommencer le monde ». Elle va à la rencontre des chercheurs de l'université de Harvard, qui pensent « le monde ». C'est là, plus qu'ailleurs, qu' elle établit le lien entre le passé des utopies, leur présent et leur avenir.

STEVEN LEPRIZÉ

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Design & Métiers d'art

Steven Leprizé | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'ai eu la chance d'apprendre le vieux métier très jeune, autour de notions qui expliquent ma façon de travailler : une maîtrise exigeante des gestes traditionnels mariée à une grande ouverture d'esprit. »

Steven Leprizé est ébéniste créateur, initié très jeune à de nombreuses techniques de fabrication puis formé à l'École Boulle où il enseigne depuis 2011. En 2009, il a fondé ARCA ébénisterie, un atelier reconnu pour ses innovations autour du bois et de nombreux autres matériaux et inventions. Dans cette dynamique, il est notamment reconnu pour le développement d'une technologie de bois élastique, le WooWood, pour laquelle il a été lauréat du Prix de l'intelligence de la main ® de la Fondation Bettencourt Talent d'exception en 2017. Entre tradition, innovation et curiosité, son projet américain permit d'étendre sa pratique et faire connaître ce savoir-faire auprès des ateliers, fabricants, galeristes et chercheurs spécialisés. En résidence à Brooklyn, à Industry City, il a travaillé sur dessins et maquettes. Et surtout il s'est inscrit au cœur de la création du design et des métiers d'art et a ainsi trouvé des débouchés nouveaux à ses inventions.

SOPHIE LETOURNEUR

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Sophie Letourneur | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Réinventer la masculinité et la paternité : L'essor des vasectomies »

Depuis ses courts métrages jusqu'à son premier long métrage La vie au ranch, Sophie Letourneur a développé une méthode de travail qui lui permet de construire une réalité à la fois augmentée et romancée à partir d'un langage vernaculaire et de situations triviales. Son dernier long métrage *Énorme*, une comédie avec Marina Foïs et Jonathan Cohen, en est le dernier exemple. Le cinéma de Sophie Letourneur cherche à capter l'extraordinaire du quotidien, son absurdité et son humour, et à dresser un portrait de la féminité contemporaine.

À Houston, Sophie Letourneur s'immerge dans un environnement plus étrange qu'étranger, rencontrant l'hypermodernité sur les traces de la conquête spatiale et dans le contexte de la masculinité telle qu'elle est présentée dans le cinéma américain. Sophie Letourneur questionne la masculinité et la paternité à travers la pratique croissante de la stérilisation masculine : la vasectomie.

FANNY LIATARD & JÉRÉMY TROUILH

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma

Fanny Liatard & Jérémy Trouilh | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Harlem a une histoire de résilience et de résistance forte liée aux communautés qui y vivent. Nous souhaitons rendre hommage à la force du collectif dans le quotidien des habitants. »

Fanny Liatard et Jérémy Trouilh sont des cinéastes français dont l'œuvre, inspirée des problématiques urbaines des villes en pleine transformation, est teintée de réalisme magique. Leurs trois premiers courts métrages sont lauréats dans de nombreux festivals (César 2020, Sundance Channel, Message To Man, Flickerfest, Clermont Ferrand). En 2020, leur premier long-métrage Gagarine, qui raconte l'histoire d'un jeune homme rêveur tentant de sauver sa cité de la démolition, est présenté en Sélection officielle au Festival de Cannes et vendu dans le monde entier. C'est dans la continuité de leur démarche d'immersion dans le réel pour développer leurs récits de fiction qu'ils ont commencé, à New York, l'écriture de leur deuxième long métrage, *Still I rise*. Ce film fut nourri d'un travail de terrain auprès d'acteurs associatifs et d'habitants de différents quartiers.

MISSLA LIBSEKAL

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musées, Arts visuels

Missla Libsekal | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« The call to decolonize knowledge is an invitation to look at and see reality from multiple worlds. »

La résistance culturelle est un sujet récurrent dans la démarche de la curatrice en art contemporain Missla Libsekal, originaire d'Ethiopie. Le territoire et les frontières, les déplacements de populations et les voyages des plantes, sont autant de portes d'entrée à une analyse de l'impact des conquêtes coloniales sur les sociétés contemporaines. De l'Afrique aux Amériques, ses recherches donnent la parole aux militants de l'ombre. Et dans ce processus continue, la mémoire, par le biais de la transmission orale de savoirs ancestraux, occupe une place centrale.

GUILLAUME LILLO
Casa de Velázquez
2022-2023
Cinéma – Vidéo – Arts Visuels
En savoir plus - Guillaume LILLO – Casa de Velázquez

Diplômé de la Fémis en département montage en 2015, Guillaume Lillo est un réalisateur français né en 1985 à Perpignan
.
Après *C'est pas les Noël qui manquent*, son travail de fin d'études, *Rémy* est remarqué dans plusieurs festivals et reçoit le Grand Prix et le Prix du Jury Jeunes au Festival du moyen-métrage de Brive ainsi que le Prix Spécial du Jury au Festival Silhouette en 2018. Son troisième court-métrage, *Perché*s, produit par le Refuge Films, est récompensé du Grand Prix André S. Labarthe au Festival Entrevues de Belfort, du Best Film Award au Black Canvas FCC de Mexico et d'un Prix Spécial du Jury au Festival Chéries Chéris en 2021. En parallèle, Guillaume Lillo poursuit son activité de monteur et collabore avec Simon Rieth, Nos Cérémonies, sélectionné à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2022, Marine Atlan, Les Amours vertes, Daniel fait face, primés en festivals, ainsi qu'avec Gaël Lépingle, Des Garçons de province, sélectionné au FID Marseille 2022.

Pour ses films, Guillaume Lillo a mis au point un dispositif de réalisation sans tournage. Glanant des images sur internet ou dans diverses archives, il les agence au service de la fiction. Le film se construit en même temps qu'il s'écrit, faisant éclore l'intériorité d'un personnage par l'entremise du montage et des effets sonores. Cette forme se fait ainsi le vecteur d'une expression poétique et inventive.

À la Casa de Velázquez, Guillaume Lillo amorce son passage du court au long-métrage. Une longue distance (titre provisoire) se construit comme un film hybride, composé d'images préexistantes (films de voyage, films de famille, images d'archives) et de plans tournés spécifiquement, combinant la pratique du found footage avec des prises de vue traditionnelles, s'aventurant vers des voies plurielles. Une longue distance raconte une lutte pour la survie aux accents surnaturels, où les démons intérieurs deviennent les compagnons de voyage du personnage principal, lors d'une croisière le long des côtes espagnoles.

En tressant des liens entre les personnages et les époques, le réel et l'au-delà, le film évoque la question du deuil et de l'héritage dans le contexte d'un monde enclin au désenchantement. Puisant dans son histoire personnelle, Guillaume Lillo élargit la focale vers un questionnement social plus large autour du chômage, des dérives de la société de consommation et des excès d'un système intraitable. Un projet filmique qui, par le jeu du fragment et du collage, visera à reconstituer une histoire commune en mettant en scène un passé romanesque et militant pour – in fine – nous amener à interroger notre présent sous un angle à la fois sensible et politique.

LAURE LIMONGI

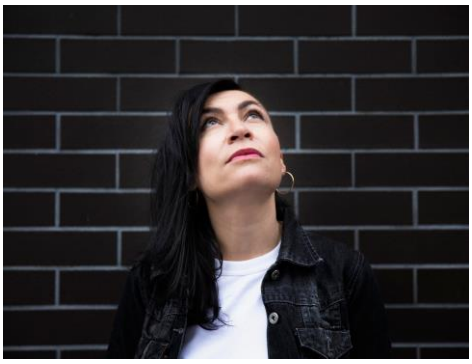
Villa Médicis

2023-2024

Littérature

Site internet : www.laurelimongi.com

Laure Limongi - Villa Médicis



Laure Limongi (France, 1976) développe un travail transdisciplinaire tissant des liens avec la musique, la performance et les arts visuels, mais aussi l'histoire et les sciences. La prédilection de Laure Limongi pour l'enquête, les mots, l'expression et les langues s'exprime à travers différents gestes artistiques. Elle écrit des livres – roman, fiction documentaire, essai, poésie – et les met en scène sous forme de conférences performées. Parmi ses derniers ouvrages publiés, le diptyque *Ton cœur a la forme d'une île* et *On ne peut pas tenir la mer entre ses mains* (Grasset, 2019 et 2021), ainsi que le recueil *J'ai conjugué ce verbe pour marcher sur ton cœur* (L'Attente, 2020). Adepte des odyssées collectives, Laure Limongi développe des collaborations artistiques et enseigne la création littéraire à l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, après avoir été éditrice pendant une quinzaine d'années et avoir co-dirigé le Master de création littéraire du Havre.

Dans le cadre de sa résidence à la Villa Médicis, Laure Limongi développe le projet *Le Service des Panacées*, construit autour de trois propositions entre écriture et performance. À travers le détournement d'outils et de symboles médicaux, Laure Limongi entend proposer des performances participatives dont l'objet sera de prescrire des livres. En public ou en consultation privée, un ou plusieurs livres, avec leur posologie, seront proposés face à l'énoncé d'un « trouble ». En parallèle, Laure Limongi écrira un roman qui incarnera cette démarche – le livre comme panacée – et qui se déroulera dans l'Italie du Moyen Âge au cœur de l'École de Salerne. Ces trois gestes (performance, écriture d'un roman, classification) répondent au désir de proposer une forme qui repense la chronologie en se construisant sur l'échange, la matière vivante, l'histoire italienne, le palimpseste… car quoi de mieux qu'un livre pour s'extraire de la tyrannie de la temporalité ?

© Stéphanie Solinas

ALBA LORENTE HERNÁNDEZ
Casa de Velázquez
Artiste boursière de la Diputación Provincial de Zaragoza 2022-2023
Arts Visuels
https://www.albalorentehernandez.com/
En savoir plus - Alba LORENTE HERNÁNDEZ – Casa de Velázquez

Alba Lorente Hernández est diplômée des beaux-arts par l'université de Saragosse (2016) et titulaire d'un master en production artistique interdisciplinaire (2018) de l'université de Malaga. Elle est actuellement doctorante dans le cadre du programme de recherche en art contemporain de l'université du Pays basque.

Son travail se construit autour d'une esthétique destructive qui trouve ses fondements chez les destructivistes latino-américains du début des années 1960. Elle aborde la destruction comme l'acte de création, non seulement d'une image mais aussi d'une méthodologie de compréhension anthropologique qui l'aide à explorer les pulsions thanato-destructrices. Elle élabore un code du monde esthétique et une autre perception du beau qui culmine dans la production de dessins et de sculptures, de nature abstraite, où l'on apprécie le registre processuel et temporel basé sur le support lui-même et l'action qui lui est appliquée.

Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles telles que *Acumen* (Museo Salvador Victoria, Rubielos de Mora, Teruel), *Damnatio Memoriae* (La Puerta Gótica, Pamplona), *Ater, atra, atrum* (Centro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada), *Resquicios* (Torreón Fortea, Zaragoza), *Ascesis. Desgarro del proceso* (Espacio UM/ES, Université de Murcie) et *A los que quieran saber el porqué. El camino de la obra de arte como posibilidad* (Salle d'exposition du bâtiment des Beaux-Arts de Teruel). Son travail a également été présenté dans plusieurs expositions collectives en Espagne et en Italie

A.GRABADO, titre du projet développé par Alba Lorente Hernández dans le cadre de la bourse accordée par la Diputación Provincial de Zaragoza, propose une analyse de la culture contemporaine du point de vue de la production de masse.

L'artiste se lance dans une recherche sur le comportement créatif, trouvant son aboutissement dans une série de travaux qui jouent avec les limites formelles et conceptuelles de la gravure en tant que discipline.À cette fin, l'artiste continue d'explorer l'esthétique destructiviste, caractéristique de l'ensemble de sa production : un processus dans lequel le geste, la trace et la charge exercée sur la matière deviennent centraux, tout comme la propre expérience du spectateur, qui peut atteindre un état cathartique en observant le processus.

MARIE LOSIER

Villa Albertine

Saison 2023

Cinéma

Marie Losier | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Les plus belles rencontres de ma vie ont donné lieu à des « biopics » d'artistes atypiques. Le résultat final se construit à travers l'expérience du travail commun avec la personne rencontrée. »

Marie Losier étudie la littérature à l'Université de Nanterre et fait les Beaux-Arts à New York avant de réaliser de nombreux portraits avant-gardistes, intimes, poétiques et ludiques de cinéastes, de musiciens et de compositeurs tels que Alan Vega, les frères Kuchar, Peaches, Guy Maddin, Richard Foreman et Tony Conrad. Son premier long-métrage *The Ballad of Genesis and Lady Jaye* dresse avec délicatesse le portrait de Genesis Breyer P-Orridge et de son groupe Psychic TV. Régulièrement présentés dans de prestigieux festivals, ses films sont également projetés dans des musées tels que la Tate Modern, le MoMA et le Centre Pompidou. Marie Losier est allée à San Francisco rencontrer le groupe mythique The Residents, pour créer un portrait cinématographique en 16 mm autour du masque, de l'identité et de l'esprit punk qui les inspirent.

PAUL MAHEKE

Villa Albertine

Saison 2023

Arts Visuels

Paul Maheke | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Il me semble important de prendre conscience de la résonance que le contexte social, politique et culturel de la scène du roller disco peut avoir avec ma propre expérience en tant que jeune aspirant patineur artistique français d'origine africaine. »

Diplômé de l'ENSA Paris-Cergy, de l'École Estienne et de l'Open School East de Londres, Paul Maheke articule sa recherche autour d'une pensée décoloniale et émancipatoire. À travers ses installations, vidéos et performances, il se concentre sur la manière dont l'histoire, la mémoire et l'identité se constituent. Paul Maheke a présenté ses œuvres dans de nombreuses institutions et festivals en Europe et aux États-Unis. Son projet « A Darkling Ring » of Unresolved Shadows vise à explorer l'héritage culturel et politique du roller disco dans les communautés noires du South Side de Chicago. Il a établi des parallèles avec la vie de la championne de patinage artistique Surya Bonaly, en écho à son propre parcours. Cette résidence lui a permis notamment d'intégrer la communauté des patineurs fréquentant les discothèques du sud de la ville.

STÉPHANIE MANSY
Casa de Velázquez
2022-2023
Arts Plastiques
http://www.stephanie-mansy.fr/
En savoir plus - Stéphanie MANSY – Casa de Velázquez

Née en 1978, Stéphanie Mansy est diplômée de l'École des Beaux-Arts de Rennes. Elle devient ensuite monitrice de gravure, de sérigraphie et lithographie, puis poursuit sa formation à l'atelier de René Tazé à Paris. Elle est actuellement enseignante à l'École d'art du Beauvaisis et à la Faculté des Arts d'Amiens.

Elle a réalisé plusieurs projets d'atelier en collaboration avec de nombreux artistes, des ateliers d'impressions, comme l'atelier de Michael Woolworth, activant le dessin, la gravure, l'art imprimé et la céramique.

Les dessins de Stéphanie Mansy nourrissent un lien puissant avec la nature. Si, souvent, des formes organiques surgissent, c'est aussi une certaine abstraction qui se dégage de ses œuvres. Une abstraction vivante, respirante, vitale. Car avant le geste, il y a d'abord l'immersion, que l'artiste intègre pleinement à son processus. De ce qu'elle observe, elle retient l'essence, le souffle, pour retransmettre plus tard sur le papier ce qui reste de ce langage sensible. Le paysage comme énergie et comme mouvement. Le monde comme matière.

La matière est mémoire. Le projet de Stéphanie Mansy à la Casa de Velázquez trouve ses racines dans ce postulat. Les dégâts du temps, les altérations, les dégradations racontent l'objet et son histoire. En Espagne, elle se lance ainsi dans une recherche qui vise à retracer la vie naissante du papier en Europe; s'intéressant à la fois à son histoire et à ce que nous disent, aujourd'hui, les reliques et fossiles de sa production et de sa conservation. Dans cette quête éminemment documentaire et archéologique, l'artiste cherche avant tout à se laisser surprendre. État de conservation, gestes de restauration, images fragiles qui persistent l'amènent à porter son regard dans cet espace interstice, entre manifestation du passé et énergie du présent.

Conçu comme un véritable laboratoire en mouvement, le projet de Stéphanie Mansy s'appuie d'abord sur un premier corpus recueilli à l'Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando, qu'elle vient mettre en regard des œuvres du Musée de Picardie, partenaire de ce projet aux frontières de la recherche et de la création.

NATIVE MAQARI & SIMON ROUBY

Villa Kujoyama

2020 (résidence en janvier-mars 2023)

Arts plastiques / cinéma

Site internet: http://www.simonrouby.com/

Simon Rouby

Simon Rouby a étudié la conception de films d'animation entre Paris à Gobelins – l'Ecole de l'image et Calarts – California Institute of the Arts à Los Angeles. Ses films de fin d'études ont été sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux dont Cannes, Clermont, San Diego, Bucarest, Ottawa, Taiwan.

En 2015, son premier long métrage *Adama* est nommé aux Césars et aux European Film Awards comme l'un des trois meilleurs films d'animation de l'année. Pensionnaire de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis en 2016/2017, il développe une pratique de l'installation vidéo qu'il poursuit l'année suivante aux îles Kerguelen, comme lauréat de l'Atelier des Ailleurs.

Native Maqari

Né à Zaria au Nigéria, Native Maqari a passé son enfance à Brooklyn où il découvre le monde souterrain du graffiti. Imprégné de cette culture urbaine, il rejoint le collectif d'avant-garde 1984 lors de son installation à Paris en 2004. Native Maqari poursuit une pratique du dessin qui l'amène naturellement vers le roman graphique tout en s'ouvrant à l'installation et la peinture. Ses publications et expositions en Europe ou aux Etats-Unis témoignent de cette palette artistique ouverte, où sa responsabilité éthique se porte garante du choix de son médium.

En 2015, les deux artistes collaborent sur *Blackout*, une projection monumentale accompagnée par le musicien Keziah Jones. Ce projet, qui explore l'équilibre délicat entre migration et travail, est présenté au festival ¡ Viva Villa ! en 2017. Il marque le début d'une collaboration en binôme qui se développe aujourd'hui, allant du cinéma d'animation à l'installation vidéo jusqu'à la performance.

Yasuke, le samouraï noir

A la Villa Kujoyama, Native Maqari et Simon Rouby collaborent sur un projet de recherche né lors d'un voyage au Nord-Nigéria en 2018. En organisant une résidence d'artistes autogérée dans la région de Zaria, ils ont pu dresser des similitudes troublantes entre les cultures du Sahel et du Japon. Des compatibilités phonétiques entre les langues aux codes d'honneurs en passant par l'apparat guerrier, ils ont progressivement développé une étude comparative subjective à la frontière entre sciences sociales et fiction. C'est dans le contexte de cette recherche que s'est imposée à eux la figure de Yasuke, le premier samouraï non japonais de l'histoire de l'archipel, d'origine africaine, et dont les traces remontent au XVème siècle. Ils souhaitent retracer son itinéraire dans la région de Kyoto à l'époque féodale et sa rencontre avec Oda Nobunaga, l'un des plus grands gouverneurs de provinces japonaises, comme base d'un essai documentaire et d'un futur scénario de long-métrage d'animation.

VALÉRIE MASSADIAN

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Valérie Massadian | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Les citoyens ont le pouvoir – Se réapproprier le récit »

Valérie Massadian, qui a été l'assistante de Nan Goldin, a réalisé *Nana* (Léopard du meilleur premier film, Locarno 2011) et *Milla* (Prix spécial du jury, Locarno 2017), deux films qui jouent avec les frontières entre documentaire et fiction, à partir d'improvisations sur le plateau où les acteurs jouent ce qui est presque leur propre vie.

En choisissant Atlanta comme lieu d'exposition, Valérie Massadian, attentive aux parcours des êtres inscrits dans le paysage, a souhaité non seulement faire l'expérience d'une ville qui s'est transformée dans les années 2000, mais aussi explorer ce qui se trouve au-delà de la surface, au-delà de sa modernité, toute l'histoire des États-Unis et de ses antagonismes

ROULA MATAR

Villa Albertine

Saison 2023

Musées, Architecture

Roula Matar | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Ce qui m'intéresse est le regard porté par les artistes sur l'architecture, ce pas de côté fait pour questionner et mieux voir la construction de l'espace. »

Architecte et historienne de l'art, Roula Matar concentre ses recherches sur les croisements entre les disciplines, notamment sur les rapports entre art et architecture au XXe siècle. Après une recherche fondatrice sur l'œuvre de l'artiste américain Gordon Matta-Clark et son rapport à l'architecture, Roula Matar s'intéresse aujourd'hui à la construction et l'évolution de l'espace de l'exposition au XXe siècle, à travers la figure de James Johnson Sweeney, conservateur au MoMA, puis directeur du Solomon R. Guggenheim Museum et du Museum of Fine Arts de Houston. En 1966, il propose un accrochage alors jamais vu de toiles de Soulages, suspendues dans le grand volume du Cullinan Hall à Houston. Roula Matar est allée sur les traces de ce directeur visionnaire, pour comprendre sa relation à l'architecture et en tirer des enseignements sur l'espace de l'exposition.

NICOLAS MATHIEU

Villa Albertine

Saison 2023

Littérature

Nicolas Mathieu | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Ce qui me fait envie, c'est cette Amérique qui n'est ni la Côte-Est ni la Côte-Ouest, de même que mes romans ne décrivent ni les grandes villes ni les banlieues, mais ces territoires intercalaires, hantés par leur passé. »

Nicolas Mathieu étudie l'histoire, l'histoire de l'art et le cinéma, écrit des nouvelles et des scénarios avant de publier son premier roman *Aux animaux la guerre* en 2014 sur la fermeture d'une usine dans les Vosges. Il reçoit le prix Goncourt en 2018 pour son deuxième roman, Leurs enfants après eux, un portrait de jeunes adolescents dans l'Est de la France. Il publiera ensuite *Rose Royal* (2019) et *Connemara* (2022). Inspirés notamment par la littérature du sud des États-Unis, ses livres parlent de la France périphérique contemporaine, des destins invisibles et de la grandeur des vies minuscules. Nicolas Mathieu s'est immergé à Oxford dans le Mississippi, ville natale de Faulkner, y relire l'œuvre du prix Nobel, voir et sentir cette Amérique pas si lointaine de la France qu'il décrit, et travailler à son prochain roman.

ARIANE MICHEL

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Ariane Michel | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je cherche à bousculer l'échelle et la hiérarchie des êtres et à impliquer le spectateur dans de nouvelles géographies mentales qui incluent le reste du vivant. »

Avec sa caméra et parfois d'autres outils, Ariane Michel se rapproche souvent de bêtes, plantes ou minéraux pour créer des œuvres qui déplacent notre point de vue. À la manière d'une chamane, elle utilise les films, installations ou performances pour redessiner le décor dans lequel se trament nos imaginaires. Dans cette nouvelle cartographie, l'humain n'est plus au centre. Cette approche invite à retisser nos imaginaires et ouvre sur d'autres façons d'être au monde qui nous entoure. On a pu rencontrer ses œuvres tant dans des centres d'art que des festivals et salles de cinéma, mais aussi des forêts, des couloirs de métro, des vitrines de magasins, des lieux de culte ou sur des rivages (du FID Marseille à Art Basel, à la Nuit Blanche à Paris au MoMA à New York). Pour sa résidence, Ariane Michel saisit des imaginaires de Miami depuis les mangroves, les marais, le ciel, auprès des alligators, des crabes, des moustiques pour voir notre civilisation comme une parmi les autres.

MYRIAM MIHINDOU

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

Myriam Mihindou | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Quels traumatismes produisent les systèmes coloniaux ou répressifs sur nos corps et nos imaginaires ? Mon travail plastique propose des écluses, comme des sas de décompression, pour que les corps se restaurent, se réveillent et se soignent. »

Artiste franco-gabonaise, Myriam Mihindou ancre son travail dans des perspectives environnementales et féministes et fait du corps un objet de recherche sur la mémoire collective et l'identité. Elle a participé à de nombreuses expositions collectives, notamment au Smithsonian National Museum of African Art ou au MAC/VAL. Ses performances ont été présentées à la Biennale de Venise et au Centre Pompidou. Lauréate du prix AWARE 2022, Myriam Mihindou fut en résidence à New York, accompagnée par la AIR Gallery et la Villa Albertine. Elle a exploré la notion de «corps orienté», un corps déterminé par des ambitions politiques, économiques ou scientifiques. Elle a rencontré des militantes et juristes impliquées dans l'opposition aux initiatives anti-IVG aux États Unis afin de collecter des archives ainsi que des textes, photos et sons en vue d'une future création.

RAPHAËL MILLET

Villa Albertine

Saison 2023

Cinéma

Raphaël Millet | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon objectif est de redécouvrir l'histoire oubliée d'American Méliès et de la faire connaître à un large public dans un film hybride mêlant fiction et documentaire. »

Écrivain, critique, producteur et cinéaste, Raphaël Millet a cofondé Nocturnes productions en 2007 et réalise des films documentaires qui ont souvent trait à l'histoire du cinéma. Il a notamment consacré deux films au réalisateur Gaston Méliès (frère du mythique Georges Méliès) et au grand voyage cinématographique qu'il a entrepris de San Francisco à la Polynésie, jusqu'au Japon en 1912-1913. Il a continué à suivre la trace de Gaston Méliès, aux États-Unis cette fois-ci, où le réalisateur a vécu plus de dix ans. De New York à Los Angeles via San Antonio, Raphaël Millet a rencontré des historiens, des universitaires et des représentants de l'industrie du cinéma, et a documenté les lieux qui ont bercé l'imaginaire de Gaston Méliès. Ce périple vers l'Ouest lui permit de nourrir un prochain film hybride, alliant documentaire et fiction.

ERIC MINH CUONG CASTAING & ANNE-SOPHIE TURION

Villa Kujoyama

2020 (résidence en avril-mai et août 2022)

Danse

Sites internet: http://www.shonen.info/eric / https://annesophieturion.com/

Éric Minh Cuong Castaing

Diplômé de l'école de l'image des Gobelins à Paris, le chorégraphe et artiste visuel Eric Minh Cuong Castaing a été pendant plusieurs années graphiste dans le cinéma d'animation. Intéressé par les écritures chorégraphiques en temps réel, il découvre d'abord le hip-hop en 1997, puis le butoh et la danse contemporaine. Au sein de sa compagnie Shonen (« jeune garçon » en japonais), il met en relation danse, nouvelles technologies (robots humanoïdes, drones, réalité augmentée…) et corps in situ in socius dans des spectacles, installations, performances, films. Son travail est diffusé en France et en Europe (Palais de Tokyo, Tanzhaus NRW Dusseldorf, Festival de Marseille, Charleroidanse, Nuit Blanche Paris 2018…) et a reçu différents prix (Audi talents 2017, Bourse Beaurmarchais Sacd Danse ou encore le prix de la jeune création contemporaine LE BAL-ADAGP en pour l'année 2021). Eric Minh Cuong Castaing est artiste associé au Ballet National de Marseille (2016-2019), puis à partir de 2020 à la Comédie de Valence.

Anne-Sophie Turion

Anne-Sophie Turion est plasticienne et performeuse. Sur scène ou dans l'espace public, à travers la performance, la création sonore ou les arts visuels, elle s'attaque au réel et le re-qualifie pour le faire basculer du côté de la fiction.En 2014, elle fonde avec Jeanne Moynot la compagnie Le parc à thèmes avec laquelle elle créée des pièces, à cheval entre arts visuels et spectacle vivant. Son travail a notamment été présenté au festival Actoral (Marseille), au festival Hors-pistes – Centre Pompidou (Paris), au Frac PACA (Marseille), au Festival Drodesera – Centrale Fies (Italie). Sa prochaine création, *Belles plantes*, est lauréate du cadre du programme New Settings de la Fondation Hermès.

Hiku

Le projet d'Eric Minh Cuong Castaing et Anne-Sophie Turion accueillis en binôme à la Villa Kujoyama se nomme Hiku en référence aux hikikomori. Ce phénomène social grandissant sur le territoire nippon désigne un retrait volontaire du monde de jeunes adultes ou adolescents qui s'isolent dans leur chambre et perdent tout contact avec le monde extérieur. Articulant danse, création sonore et vidéo, le projet *Hiku* se construit durant la résidence à partir de deux modes exploratoires. D'une part, la collecte de matériaux documentaires auprès de familles d'hikikomori et l'exploration d'univers virtuels en ligne permettra de reconstituer les espaces virtuels et réels dans lesquels ils évoluent. D'autre part, la mise en place d'ateliers de danse avec des hikikomori en voie de réinsertion sera réalisée au sein d'associations à Kyoto. Du corps virtuel et oublié au corps incarné, de l'isolement au contact physique, *Hiku* cherche à mettre en jeu ces individus qui échappent à la représentation et cherchent des modes d'existence.

MORAD MONTAZAMI

Villa Médicis

2023-2024

Histoire de l'art

Morad Montazami - Villa Médicis

Morad Montazami (France, 1981) est historien de l'art, éditeur et commissaire d'exposition. Après avoir officié à la Tate Modern (Londres) entre 2014 et 2019 en tant que curator « Moyen-Orient et Afrique du nord », il développe la plateforme éditoriale et curatoriale Zamân Books & Curating qui explore et revalorise les modernités arabes, africaines et asiatiques. On lui doit de nombreux essais sur des artistes tels que Zineb Sedira, Walid Raad, Latif Al Ani, Faouzi Laatiris, Michael Rakowitz, Mehdi Moutashar ou Behjat Sadr, et des expositions dont *Bagdad Mon Amour*, Institut des cultures d'Islam, Paris, 2018 ; *New Waves: Mohamed Melehi and the Casablanca Art School*, The Mosaic Rooms, Londres & MACCAL, Marrakech & Alserkal Arts Foundation, Dubaï, 2019-2020 ; *Douglas Abdell: Reconstructed Traphouse*, Cromwell Space, Londres, 2021 ; *Monaco-Alexandrie. Le Grand détour. Villes-mondes et surréalisme cosmopolite*, Nouveau Musée National de Monaco, 2021-2022.

Le projet de Morad Montazami à la Villa Médicis vise à finaliser deux livres et un projet d'exposition. Le premier ouvrage, pensé comme un essai personnel, *Modernités cosmogoniques ou Pétro-modernités : pour une écriture alternative du modernisme*, se veut un panorama de figures (peintres, sculpteurs, cinéastes, poètes du 20e siècle, de Bagdad à Alger, en passant par Le Caire, Rome et Paris), pour qui le pétrole devient une matrice cosmogonique, liée autant à la terre en tant que gisement naturel qu'à la politique via les coups d'état et autres révolutions. Le deuxième ouvrage, pensé comme un livre collectif/catalogue d'exposition, *Routes cosmogoniques : une histoire visuelle post-pétrole*, est un panorama de photographes, vidéastes et praticiens du numérique (contemporains) concernés par la transition énergétique, la survivance des écosystèmes, la résistance à l'urbanisme sauvage ou à la colonisation militaro-industrielle.

© Morad Montazami

ELISE MORIN

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

Elise Morin | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Ma résidence à la Villa Albertine, à Houston et Marfa, me permettra de prolonger [ma] recherche sur les pratiques relationnelles entre humains et non-humains par le prisme de l'exploration spatiale.»

Formée en France, en Angleterre et au Japon, Elise Morin interroge notre relation au vivant à travers ses installations plastiques, micro-architectures en espace public et expériences en réalité virtuelle. Elle collabore pour ce faire avec des scientifiques, des musiciens et des philosophes. Son projet dystopique « Spring Odyssey » fait de la résistance à la radioactivité une compétence essentielle pour survivre à une hypothétique colonisation de l'espace ou la reconquête de la vie sur Terre. Après avoir étudié la forêt rouge ukrainienne (territoire à très forte radioactivité, près de la centrale de Tchernobyl), elle a ouvert le deuxième chapitre de ce projet : à Houston et Marfa, elle a mené une recherche sur les pratiques relationnelles entre humain et non-humain, telles que l'exploration spatiale les a renouvelées depuis les premiers vols habités.

ALEX NANTE

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

Alex Nante | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Cette œuvre orchestrale traitera de quelques-uns des principaux thèmes de ce mouvement, tels que la relation de l'homme à la nature, l'introspection, et la quête d'une plus grande ouverture spirituelle, à titre individuel ou collectif. »

Alex Nante est le premier lauréat du Prix Pisar qui soutient la création d'une œuvre par un jeune compositeur. Né en Argentine en 1992, Alex Nante est l'un des compositeurs latino-américains les plus reconnus de sa génération. Diplômé au Conservatoire de Paris, il a remporté quatre premiers prix de composition orchestrale, et est en résidence pour la saison 2022-2023 à l'Orchestre national Accueilli par la Juilliard School à New York, il a cherché à traduire en musique les idées du poète et philosophe Ralph Waldo Emerson qui soutient l'idée d'une « conscience cosmique » de l'homme face à la nature. Au cours de cette résidence, il a travaillé avec l'ensemble Axiom dirigé par Jeffrey Milarsky pour composer une œuvre orchestrale. La première mondiale de cette création sera donnée au cours de la saison 2023-2024 au Théâtre des Champs-Élysées.

HAYTHAM NAWAR

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Haytham Nawar | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« En tant que chercheur égyptien et africain, je souhaite enquêter sur les origines et les concepts derrière la notion d'afrofuturisme. »

Haytham Nawar est un artiste, designer et chercheur égyptien. Il est professeur de design et dirige le département des arts de l'Université américaine du Caire. Il est également directeur et fondateur de Cairotronica, festival international d'arts numériques et nouveaux médias au Caire, en Égypte. En résidence à Atlanta et Houston, il a mené un projet de recherche au croisement des arts numériques et des cultures africaines-américaines, notamment autour de l'afrofuturisme. Parmi les concepts qui traversent l'afrofuturisme, certains sont inspirés par la culture égyptienne. Au milieu des années 1970, le compositeur et pianiste de jazz américain Sun Ra et son groupe ont composé une musique fusionnant des thèmes afrocentriques et spatiaux, en écho à la culture de l'Égypte antique. Haytham Nawar s'intéresse à ce mouvement qui a continué d'étendre son influence dans la création, notamment la mode, les jeux vidéo, le cinéma et la réalité virtuelle.

SMITH & MARIE NDIAYE

Villa Albertine

Saison 2023

Littérature, Arts visuels

Artiste et chercheur, SMITH explore les relations de notre humanité contemporaine avec ses figures limites, des spectres aux mutants, et ses porosités avec le cosmos et l'au-delà. Ses créations indisciplinaires allient photographie, installation et cinéma. Marie NDiaye est écrivaine, romancière, dramaturge et scénariste pour le cinéma. Elle a notamment remporté le prix Femina en 2001 pour *Rosie Carpe* et le Goncourt en 2009 pour *Trois Femmes puissantes*. Marqués tous deux par un grand voyage étatsunien dans leur enfance, SMITH et Marie NDiaye sont revenus en 2023 sur leurs propres traces. Guidés par le défilement des paysages désertiques de Californie, du Nevada et de l'Arizona, et une pratique de la transe cognitive auto-induite, ils ont engagé à Los Angeles la création d'une œuvre d'un genre nouveau, relevant de la logique du rêve et des états modifiés de la conscience.

EL HADJI MALICK NDIAYE

Villa Albertine

Saison 2023

Musées, Arts visuels

[El Hadji Malick Ndiaye | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Il faut comprendre la façon dont les artistes contemporains réinterrogent le passé pour inventer un autre futur en construisant des contres-récits. Ce projet analyse la manière dont les musées travaillent avec les archives et négocient l'Histoire. »

El Hadji Malick Ndiaye est chercheur à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire-Cheikh Anta Diop et conservateur du Musée Théodore Monod d'art africain à Dakar. Il a été directeur artistique de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar en 2022 et co-commissaire de l'exposition *Picasso à Dakar, 1972-2022* au Musée des civilisations noires. Mené à Atlanta et New York, son projet « Transmission » s'intéresse, d'une part, aux artistes qui réinterrogent le patrimoine pour inventer le futur et, d'autre part, aux musées qui invitent des artistes contemporains à se saisir des archives du passé. Ce projet a questionné les stratégies des institutions muséales américaines et africaines, ainsi que la trajectoire d'artistes aux générations, pratiques et zones géographiques différentes — de Fred Wilson à Hervé Youmbi.

ANTOINE NESSI
Casa de Velázquez
2022-2023
Sculpture / Installation
http://antoinenessi.com/
En savoir plus - Antoine NESSI – Casa de Velázquez

Antoine Nessi a d'abord étudié à l'École nationale supérieure d'Art de Dijon puis à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris avant de sortir diplômé, en 2011, de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Autour de la machine, comme sujet et comme vecteur d'exploration, son travail prend forme dans l'espace interstice où se connectent l'art et l'industrie. La machine, comme objet, devient ainsi le réservoir de narrations à la fois poétiques et politiques, laissant deviner sa fonction primaire mais aussi sa beauté intrinsèque et les changements sociétaux dont elle se fait à la fois le témoin et le symbole.

En partant du postulat que ce que nous fabriquons nous fabrique en retour, il imagine des usines et des lieux de production dont le produit final est l'être humain. Il s'inspire ainsi des formes et des techniques qu'il trouve dans le monde de l'industrie et du travail pour élaborer une production fictionnelle, à travers des installations faisant souvent référence à des lieux de travail ou d'activité qui sont transformés en des espaces sculpturaux et statiques.
La production artistique d'Antoine Nessi entremêle les questions de formes et de sens, cherchant notamment ce point de rencontre où les problèmes formels de la sculpture résonnent avec des problématiques liées à la société et ses travers.

En résidence, Antoine Nessi poursuit son exploration des machines totalisantes et son portrait en creux de la soumission des êtres face à l'exagération productiviste. Cette année, il vient ainsi produire une série de maquettes conçues comme des propositions pour des « architectures-machines » ; des espaces pénétrables s'inspirant des dispositifs de contrôle des corps et des marchandises

Les maquettes d'Antoine Nessi se déploient autour des mêmes contradictions qui les engendrent, dessinant des lieux où les corps sont perdus entre la production et la consommation, le travail et le loisir, le soin et la maladie, le jeu et le travail. Le transit des corps et celui des marchandises semble emprunter les mêmes chemins au sein de ces espaces dont on ne peut plus identifier la fonction et où l'on ne sait plus si c'est l'humain qui se sert de la machine ou cette dernière le vampirise. Immergé dans cette usine cannibale qui se nourrit des corps et recycle les esprits, les maquettes d'Antoine Nessi renvoient le regardeur à sa propre vie et à son propre corps. En somme, c'est l'horreur ordinaire et l'aliénation de nos quotidiens contemporains qui apparaît sous une forme brute et mise à nu : une architecture pour les aspects les plus inhumains de nos existences et les facettes plus machiniques de nous-même.

PHUONG MAI NGUYEN

Villa Albertine

Saison 2023

Cinéma

Phuong Mai Nguyen | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Pour cette adaptation en film d'animation, j'aimerais que les images nous plongent dans cette Amérique contemporaine, éclectique, électrique, multiculturelle. »

Diplômée de l'École des Gobelins (Paris) et de l'École de La Poudrière (Valence), Phuong Mai Nguyen a travaillé sur de nombreux courts-métrages en tant que réalisatrice et artiste graphique, dont le film Chez moi shortlisté aux Oscars en 2016. Elle a également co-réalisé la série à succès *Culottées*, adaptée de la bande dessinée de Pénélope Bagieu. Pour son premier long-métrage, elle se lance dans une autre adaptation de bande dessinée, *In waves* d'AJ Dungo ou l'histoire de deux adolescents californiens unis par la même passion du surf. De Los Angeles à San Francisco, de Portland à Hawaï, elle est allée sur la trace de ses personnages pour préparer ce nouveau film d'animation. Elle a rencontré des historiens, océanographes et musiciens pour mettre en scène une Amérique éclectique, pop et bigarrée où il est autant question de vagues et de surf que de culture et de tradition.

BOCAR NIANG

Villa Médicis

2022-2023

Arts plastiques

Site internet : https://www.bocarniang.com/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766575647

Bocar Niang - Villa Médicis

Bocar Niang est né griot d'une famille de griot.te.s, le 8 juin 1987 à Tambacounda au Sénégal. Il est titulaire d'un Master en arts et cultures de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy. Il développe actuellement une thèse de recherche et création artistique au sein du programme doctoral RADIAN

Fondateur du Musée griot au Sénégal et de ses antennes en France, il est également directeur artistique du Festival Tamba Jeunes Talents au Sénégal, depuis 2008, et du Nekkalante Festival en France, depuis 2018.

Son travail pluridisciplinaire mêle oralité, installation, écriture, sculpture, film, vidéo et musique. Il a été présenté, entre autres, au Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Fondation Ricard, Biennale de Dakar, Biennale de Cenon, Ygrec-Ensapc, Laboratoires d'Aubervillers et au Musée Théodore Monod de Dakar.

Le projet mené à la Villa Médicis s'articule en deux volets : d'une part la production de récits et de performances orales/sonores visant à développer les récits d'objets, d'œuvres et à fortifier les liens entre individus, mobilités, et leurs contextes et territoires. Ces récits ont lieu à travers des lectures plurilingues, des podcasts, des déclamations d'écrits et la création d'œuvres sonores sur les collections, paysages ou légendes de la Villa Médicis et de la ville de Rome. D'autre part, la réalisation d'une série de sculptures intitulée *Babyfoot*, composée de 44 dessins et modélisations d'individus, dont les personnages sont issus de différents pays du monde.

© Daniele Molajoli

LASSEINDRA NINJA

Villa Médicis

2022-2023

Chorégraphie

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766575854

Lasseindra Ninja - Villa Médicis

Lasseindra Ninja est une danseuse et chorégraphe basée à Paris depuis plus de dix ans. Formée en France et aux États-Unis, elle a développé sa pratique artistique dans le cadre de l'organisation de *balls* majeurs, de créations chorégraphiques et de performances en solo ou en collaboration avec d'autres artistes.

Elle s'intéresse dans son travail aux identités et aux espaces qui existent entre le réel et le virtuel, depuis la scène vers les écrans et inversement : quand et sous quelles conditions le mouvement peut-il être exécuté, et comment est-il perçu et jugé. Son œuvre repose sur des vecteurs panafricain et transatlantique au sein d'une réflexion contemporaine sur l'Histoire des corps, les traces et les réminiscences des expériences collectives dansées.

Pionnière de la Scène Ballroom en Europe, elle a fondé le chapitre Eurasien de la « International & Iconic House of Ninja ». Reconnue au sein de la communauté Ballroom internationale par le titre de Légende, elle explore désormais les champs de la création contemporaine, de la composition musicale et des arts numériques (photo et vidéo) au sein d'institutions prestigieuses comme le Centre national de la danse ou le Ballet national de Marseille.

Le projet de création chorégraphique développé par Lasseindra Ninja pour sa résidence à la Villa Médicis s'inspire de la culture Ballroom et se situe au carrefour du numérique (photo, vidéo et animation 3D) et du spectacle vivant (danse, théâtre et performance). Cette création a pour thème la notion de fair-play en ce qu'elle questionne et critique la faculté de juger à l'intérieur et à l'extérieur du paradigme communautaire, un palimpseste de l'expérience critique transformative et performative.

Le format de cette création est une pièce d'une durée d'environ une heure, pour huit à dix danseurs membres de la Ballroom Scene internationale. À la performance de danse en direct s'ajoutent des projections multimédia qui viennent augmenter le langage chorégraphique puissant du voguing : des éléments dramaturgiques nécessaires à l'explicitation du récit transgressif qui habite la chorégraphe.

© Daniele Molajoli

NSDOS

Villa Albertine

Saison 2023

Musique, Création numérique, Arts de la scène

NSDOS | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Comment la technologie augmente-t-elle le corps du danseur ? Comment permet-elle des performances simultanées dans des espaces virtuels et physiques ? »

Kirikoo Des, alias NSDOS, a étudié à l'Académie internationale de la Danse à Paris avant d'explorer les nouvelles technologies et la musique électronique pour accompagner ses mouvements dansés. Qualifié par la presse française de « hacker de la techno », NSDOS capte le geste à travers le code pour l'amplifier, le documenter et le traduire en sons. Cette vision organique de la musique se concrétise avec l'album *Intuition* (2017), enregistré en Alaska et créé à partir de mouvements captés de la nature. Il est venu chercher de nouvelles inspirations dans les danses populaires de La Nouvelle-Orléans et sa scène culturelle particulièrement riche et dynamique. Aux côtés de cher- cheurs, de danseurs et d'étudiants, il s'est interrogé sur la réhumanisation de la data et sa réincarnation dans des mouvements de danse, comme la possibilité de rendre les technologies plus accessibles.

JOSÈFA NTJAM

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts de la scène, Arts visuels, Création numérique

Josèfa Ntjam | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon travail se développe autour du concept de fluidité dans une volonté de déconstruire les discours hégémoniques et les notions d'origines et d'authenticité. »

Josèfa Ntjam est une artiste plasticienne, performeuse et autrice dont le travail se développe autour du concept de fluidité, liant la biologie à la mythologie et à la science-fiction. Sa pratique s'est construite autour de plusieurs médiums comme la vidéo, l'installation, la sculpture, la performance, le photomontage, l'écriture et le son. En résidence à Los Angeles, Josèfa Ntjam explore l'écosystème de la réalité augmentée pour enrichir son travail de vidéo et de photomontage, et nous faire voyager à travers les paysages numériques qu'elle créé. Elle est partie à la rencontre d'entreprises innovantes, de studios d'animation 3D et de création immersive, mais aussi des chercheurs de CalTech et des acteurs clés de la scène artistique, musicale et poétique locale tels que Dublab Radio.

JUDITH OKONKWO

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Création numérique

Judith Okonkwo | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« En plus du manque d'infrastructures essentielles, les créateurs africains qui aspirent à travailler dans la XR sont confrontés aux difficultés d'obtention du matériel nécessaire, aggravées par le manque critique de fonds consacrés à la XR. »

En 2016, Judith a fondé Imisi 3D, un laboratoire de recherche en XR situé à Lagos (Nigeria) qui se consacre à développer l'écosystème africain des technologies de réalité étendue (AR/VR/MR) et à mettre en relation les différents acteurs du secteur en Afrique. En 2017, elle a fondé AR/VR Africa qui organise de grands événements autour de la XR sur le continent, comme l'AR/VR Africa hackathon de 2020, qui a rassemblé des participants de 28 pays africains.

Judith a également créé l'Oriki Coaching Model™ et co-fondé l'organisation We Will Lead Africa. Elle est membre de la Royal Society of Arts et du World Economic Forum's Global Future Council for Virtual and Augmented Reality.

*XR – réalité étendue : terme parapluie qui désigne à la fois la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et la réalité mixte (MR).

Développer l'activisme politique et social à travers l'accès aux technologies numériques pour tous, tel est le défi que Judith Okonkwo lance aux entreprises américaines. Des hackathons sur l'éducation et la santé, à la production de kits pédagogiques et de films immersifs, l'innovation est le moteur de ses réalisations. Son studio de création XR, laboratoire dédié à la construction communautaire, rend hommage au sens de la solidarité des sociétés africaines et tisse un réseau continental de producteurs de contenus engagés.

ISABELLE OLIVIER

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

Isabelle Olivier | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Voyager artistiquement et humainement grâce à une harpe me permet d'élargir mon horizon de musicienne à toutes les disciplines et à tous les territoires. »

Harpiste, compositrice et directrice artistique, Isabelle Olivier compose un jazz nourri de collaborations pluridisciplinaires et ouvert à différents styles musicaux, de l'acoustique à l'électronique. Elle a enregistré onze albums et travaillé avec d'importantes personnalités artistiques telles qu'Agnès Varda, Peter Erskine ou Norma Winstone. En 2021, elle compose un ciné concert sur des femmes cinéastes (Alice Guy, Mabel Normand…), militantes et pionnières, tant pour leur médium que pour les nouvelles voix qu'elles ont représentées. En résidence à Washington DC, elle a approfondi cette recherche en s'intéressant aux œuvres de femmes issues de minorités telles que : Maya Deren, cinéaste expérimentale américaine d'origine ukrainienne; Maria P. Williams, productrice de films et militante noire ; ou Joanelle Romero, cinéaste amérindienne.

YUKO OSHIMA

Villa Kujoyama

2021 (résidence d'août 2022 à janvier 2023)

Musique

Site internet: http://yukooshima.com/

Batteuse et compositrice japonaise issue de la scène rock japonaise, Oshima Yuko vit en France depuis les années 2000 où elle est élève à Strasbourg à l'Ecole des percussions ainsi qu'au conservatoire national, avant de se spécialiser en musiques à improviser. Co-fondatrice du duo « Donkey Monkey » avec Eve Risser, elle se produit notamment au Moers Jazz Festival, Vancouver Jazz Festival, et Tokyo Jazz Festival avant d'entamer en 2015 son premier projet personnel. Bishinkodo est une proposition de musique mixte pour batterie et acousmonium qu'elle réalise avec Eric Broitmann (Motus). En 2018, Oshima Yuko fonde « Hiyomeki », un trio d'improvisation pour développer davantage son concept de composition instantanée codifiée.

Sa recherche de sons avec son instrument de prédilection et ses accessoires métalliques se déploie également sur d'autres scènes, théâtrales et chorégraphiques, comme dans Sourdre avec Damien Briançon, dans une recherche commune d'un nouveau langage d'improvisation.

'Ma' / 間

C'est dans la culture japonaise et sa conception du temps que Oshima Yuko recherche l'espace et les variations subjectives du vide. Le « entre » deux composants, cet espace dont l'existence apparaît tout comme il s'évanouit en fonction de l'intention de l'interprète, est à l'origine de son désir d'allier sa connaissance technique et sa pratique de la musique occidentale avec sa culture maternelle. Son projet KefuKefu en 2008 y puise déjà les premières origines.

Dans cette nouvelle recherche de la maîtrise de la notion du temps et plus précisément de son rythme, Oshima Yuko se forme durant sa résidence auprès de maîtres de musique traditionnelle japonais du Nori , le groove japonais, afin d'assimiler ces espaces tout en les confrontant à travers le chant traditionnel Nagauta et les percussions d'Hayashi, caractéristiques d'accompagnements scéniques traditionnels japonais.

SARA OUHADDOU

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

Sara Ouhaddou | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« De Houston à Los Angeles je ferai une étude comparative des usages sociaux et politiques du symbole de l'étoile dans le monde Arabe et en Amérique du Nord. »

Sara Ouhaddou vit et travaille entre la France et le Maroc, abordant les défis auxquels sont aujourd'hui confrontées les communautés d'artisans. Elle étudie, avec elles, de quelle manière l'art peut être utilisé comme un instrument de changement économique, social et culturel du monde. Elle place au cœur de ses recherches la complexité de la construction des symboles par nos sociétés. L'étoile est ainsi le sujet d'une étude qu'elle a menée au Maroc puis dans l'ensemble du monde arabe. Symbole également très présent en Amérique, Sara Ouhaddou poursuit cette recherche dans une approche comparative des usages sociaux et politiques de l'étoile entre les États-Unis et le monde arabe. De Houston, ville du « Lone Star State », à Los Angeles, berceau du mythe hollywoodien, elle est allée à la rencontre des Américains, collectant les traces parmi eux de la puissance de ce signe.

CHRISTELLE OYIRI

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

Christelle Oyiri | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Dans quelle mesure des mouvements qui se sont construits en marge des canons dominants réussissent-ils à préserver leur histoire ? »

Nourri d'influences culturelles de la Caraïbe à l'Afrique, le travail de Christelle Oyiri mêle musique, performance et arts plastiques. Elle s'est produite à la Gaîté Lyrique dans le cadre du cycle « Afrocyberféminismes », au festival Les Urbaines de Lausanne ou à l'Echo Park Film Center de Los Angeles. DJ sous le nom de Crystallmess, elle évolue du zouk au dancehall, de la techno à l'afro-trance. Christelle Oyiri explore la capacité des cultures populaires à résister aux courants dominants et s'interrogera en résidence sur les tensions entre créolisation, hybridité et héritage dans la création musicale. De La Nouvelle-Orléans à Miami, jusqu'à Détroit, elle a nourri sa pratique de DJ des traditions musicales et performatives africaines-américaines, de la New Orleans bounce en passant par la techno.

BOJINA PANAYOTOVA

Villa Albertine

Saison 2023

Cinéma, Sciences humaines et sociales

Bojina Panayotova | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« L'écoféminisme en particulier nous engage - belle promesse de cinéma - à créer des visions de mondes meilleurs, à partir de nos subjectivités. »

Ce qui frappe d'abord chez la réalisatrice Bojina Panayotova, c'est son énergie, sa façon de tenir la caméra comme une arme de poing, ce qui laisse penser qu'elle est une cinéaste de terrain. Née en Bulgarie, elle a étudié à l'ENS et à la FEMIS. Dans son premier long métrage Je vois rouge (Berlinale, Panorama 2018), Bojina Panayotova raconte une histoire puissante sur sa famille et son passé communiste.

Bojina Panayotova est aussi une cinéaste stratégique, qui aime se confronter à la figure du mensonge, à celle du secret, à celle du pouvoir, thèmes qui constituent un riche terrain d'expérimentation à Washington D.C. où elle se concentre sur un événement qui s'est déroulé au lendemain de l'élection de Ronald Reagan en 1980, la « Women's Pentagon Action ». Elle souhaite réveiller la mémoire de ce mouvement - une manifestation de 2 000 femmes qui a englouti le Pentagone en dansant et qui a été à l'origine de l'écoféminisme aux États-Unis.

JAY PATHER

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts de la scène

Jay Pather | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je m'intéresse aux tentatives du corps à conserver son équilibre face au chaos endémique, aux courants profondément intimes qui font remonter les désirs, défiant autant qu'ils confrontent les absurdités. »

Le corps, envisagé comme un temple sacré qui abrite une mémoire collective, est au cœur du travail académique et artistique de Jay Pather. L'art vivant lui permet d'exhumer des histoires oubliées ou volontairement effacées pour nous rappeler que d'une rive à l'autre de l'Atlantique, le chaos et les traumatismes ont souvent accompagné les récits de l'aventure humaine. Ses projets sont toujours des caisses de résonance d'auteurs qui exigent la mise en œuvre immédiate et irrévocable d'une justice plus égalitaire et de progrès sociaux.

MANUELA PAUL-CAVALLIER

Villa Albertine

Saison 2023

Design & Métiers d'art

Manuela Paul-Cavallier | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Comment l'héritage des doreurs sur bois de la Vieille Europe a-t-il évolué dans l'ébullition culturelle et artistique américaine ? »

Formée en Italie et en France, Manuela Paul-Cavallier a développé son expertise dans la restauration par la dorure, particulièrement par la feuille d'or, et réalise des créations sur mesure pour des décorateurs et de grandes maisons du luxe. Elle est la première lauréate Métiers d'art à la Villa Kujoyama de Kyoto en 2014. En résidence à New York et Los Angeles, elle a tenté de comprendre comment l'héritage des doreurs de la « Vieille Europe » a évolué dans l'ébullition culturelle et artistique américaine. Manuela Paul-Cavallier a rencontré des restaurateurs d'art, des conservateurs de musées prestigieux et des collectionneurs. Il s'agit pour elle de pérenniser la transmission des savoirs des techniques par-delà l'océan Atlantique et de tester des idées créatives en vue de futures collaborations franco-américaines.

BLAISE PERRIN

Villa Kujoyama

2020 (résidence en mars 2020 et mars-avril 2023)

Cinéma

Site internet: https://blaiseperrin.com/

Après un Master spécialité « études cinématographiques et audiovisuelles » à l'Université Lumière Lyon II, Blaise Perrin intègre l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles en 2006.

Diplômé en 2009 et lauréat, la même année, de l'Académie des Beaux-Arts, il réside durant deux ans à la Casa de Velazquez à Madrid. Durant son séjour, il réalise deux séries photographiques, dont L'Ouvrage sur l'édification d'une cathédrale par un ancien moine , Justo Gallego Martínez (édition La Fabrica, 2019).

Son premier film documentaire, intitulé La Ronde, relate l'histoire de Yukio Shige, un policier à la retraite qui, depuis 15 ans, arpente à la recherche de vies à sauver les falaises de Tojinbo au Japon, deuxième lieu en nombre de suicides du pays.

Les pratiques photographiques et du cinéma documentaire de Blaise Perrin se dessinent dans des lieux retirés, délaissés, anachroniques (carrières, villages à l'abandon, cathédrale en chantier…) et s'inspirent de personnages « hors-normes », vouant leur vie à un projet démesuré.

Après Tojinbo

Son projet de résidence à la Villa Kujoyama continue à suivre l'engagement de Yukio Shige auprès de personnes en détresse, non plus sur les falaises de Tojinbo mais sur le lieu de leur reconstruction. *Après Tojinbo* sera le prolongement, la suite logique, de son précédent film *La Ronde*.

Dans ce nouveau documentaire, Blaise Perrin donne la parole, une voix, un visage, aux personnes sauvées qui accepteront de retracer devant sa caméra leur parcours vers la mort puis vers la vie.

Ce second volet du diptyque propose, à travers la diversité des témoignages recueillis, des éléments de réflexion sur la difficulté de vivre dans nos sociétés contemporaines, la tentation du suicide et les chemins qui mènent à la reconstruction de soi.

AURELIE PETREL & VINCENT ROUMAGNAC

Pétrel I Roumagnac (duo)

Villa Kujoyama

2020 (résidence en février-mars 2020 et janvier 2023)

Arts plastiques / théâtre

Site internet: https://petrelroumagnacduo.com/

Dans les travaux d'Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac, la photographie dialogue avec la mise en scène. Depuis 2012, Aurélie Pétrel (arts visuels/photographie) et Vincent Roumagnac (théâtre) conçoivent des installations à protocole de réactivations et des pièces photo-scéniques qui intra-agissent avec leur environnement d'exposition. Chacune des pièces présentées évoluent entre temps de latence et redistribution dans l'espace, selon des réarrangements successifs des objets photographiques et autres matériaux qui les constituent. En résultent des installations hybrides, à temporalités troubles, mélange d'images fixes et de sculpture performative en perpétuel mouvement.

Le duo navigue, via plusieurs expositions et événements, entre le milieu des arts visuels (Biennale für aktuelle Fotografie 2017, 40e anniversaire du Centre Pompidou/Performance Day, Ferme du buisson-CPIF 2017, Kiasma Museum Helsinki 2016), et celui des arts vivants (Comédie de Caen 2015, Théâtre de l'Usine Genève 2015, Zodiak Helsinki 2013). Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac sont représentés par la Galerie Valeria Cetraro (Paris), avec laquelle il collabore à la présentation de deux solo (duo) shows en 2016 et 2018.

Pièce photoscénique n°3 de l'Ekumen / Episode Kyoto

A la Villa Kujoyama, le binôme Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac mènent une triple recherche en dialogue avec un travail dramaturgique autour de l'adaptation photo-scénique du roman de science-fiction d'Ursula K. Le Guin, La Main gauche de la nuit (1969). Leur recherche convoque en premier lieu les paysages cryosphériques dans la science-fiction japonaise et le cyberpunk nippon – depuis l'émergence du sous-genre dans les années 70/80 (en regard avec son expression occidentale), jusqu'à sa manifestation contemporaine, notamment dans l'oeuvre du mangaka Tsutomu Nihei. Puis, ils s'intéressent au phénomène de la transparence au Japon, avec un focus sur les jeux entre opaque et optique dans l'histoire architectonique, plastique et scénique, doublé d'une approche sur le terrain de l'artisanat verrier/miroitier de la région du Kansai. Enfin, la couleur blanche (shiro) est le troisième objet de leur recherche, depuis une étude de sa signification et de ses usages dans la culture japonaise, et plus spécifiquement d''oshiroi", la poudre blanche utilisée traditionnellement comme maquillage dans le théâtre kabuki. Dans un deuxième temps de résidence, ils mettent en scène leur troisième pièce photo-scénique en intérieur scénographié, en réponse à l'architecture du site, et dans les montagnes environnant la Villa Kujoyama (Monts Kurama et Atago). Ce travail de mise en scène, en compagnie de Simo Kellokumpu (chorégraphie), de Nagi Giani (masques/performance) et de performers-euses japonais-es rencontré-es in situ, est documenté sous la forme de prises de vue. Elles sont a posteriori transformées en objets photographiques afin de constituer le corpus narratif de la pièce photo-scénique du duo, de l'Ekumen, troisième du genre et ultime de leur trilogie, finalisée à l'automne 2020.

ASSIA PIQUERAS
Casa de Velázquez
2022-2023
Arts Visuels - Cinéma
https://assiapiqueras.com/
En savoir plus - Assia PIQUERAS – Casa de Velázquez

Assia Piqueras est diplômée du Fresnoy – Studio national des arts contemporains, et du Master Cinéma documentaire & anthropologie visuelle de l'Université Paris-Nanterre. Ancienne élève de l'École normale supérieure, elle a été membre du GRAF (Groupe de recherche en anthropologie filmique).

Elle poursuit son travail d'artiste et de cinéaste de manière transversale, en se frayant des voies à travers les disciplines et les contextes de création. Ses films ne doutent pas de la force des images, mais questionnent leur pouvoir de révélation, et consentent souvent à leur disparition. Façonnés par l'écriture, le terrain documentaire et la recherche plastique, ils assemblent des matériaux tournés et trouvés, tissent des liens entre récits mythiques et contemporains.

En 2019, elle coréalise *Car les hommes passent* avec Thibault Verneret, en résidence à Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes. Projeté dans plusieurs festivals internationaux (Ji.hlava IDFF, Clermont ISFF, Corsica.Doc, Les Inattendus...), et primé au Festival Filmer le travail, il a bénéficié de l'Aide à la création de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

M.P.C. ou la double vie prend la forme d'une enquête sur les légendes et les replis d'une filiation, mêlant histoire de la colonisation et anthropologie des images. Assia Piqueras part sur les traces de son arrière-grand-père, M.P.C., orphelin andalou émigré à Lima en 1919, fasciné par l'archéologie précolombienne, devenu sculpteur, architecte et urbaniste proche du régime léguiiste, marié à une femme de la noblesse liménienne, et mort en 1937.

S'écartant de l'histoire officielle, la cinéaste s'intéresse à celle qui n'a jamais été écrite, traversée d'ambiguïtés et de silences. Elle observe la trajectoire de cet homme, sa tentative impossible de formaliser dans son travail, et d'incarner par son mariage, la réconciliation entre deux pays, entre la figure de la ñusta et celle du conquistador, entre l'art précolombien et l'art espagnol. Elle parcourt l'Espagne, caméra en main, pour reconstituer l'enfance et la première vie de M.P.C. Au Pérou, elle recueille les voix de ceux qui se souviennent de la grande maison de Malambito, aujourd'hui détruite, où il vécut sa seconde vie.

SÉBASTIEN PLUOT

Villa Kujoyama

2023

Commissariat d’exposition

Sébastien Pluot est historien de l'art, chercheur et commissaire d'exposition, codirecteur de Art by Translation (ESAD TALM, ENSAPC). Il a été commissaire de nombreuses expositions et colloques sur les œuvres d'Alison Knowles, Mel Bochner et Christopher D'Arcangelo et d'expositions collectives telles que Art by Telephone Recalled, Time Capsules 2045, The Intolerable Straight Line, Dernières nouvelles de l’Ether, Une lettre arrive toujours à destinations, Double Bind, Arrêtez d’essayer de me comprendre. Il a enseigné en tant que professeur invité à Barnard College, CalArts, CUNY, Terra Foundation Summer Residency, SFAI, Université Sorbonne, et a organisé et présenté des conférences à l'Université de Columbia, Université de Floride, NYU, Université de Princeton, RedCat, LACMA, Centre Georges Pompidou, Jeu de Paume, INHA, HEAD, etc. Il est actuellement chercheur (doctorant) au Centre André Chastel, commissaire pour le programme HISK (2023) de Bruxelles et résident chercheur au Centre d’Astroparticules & de Physique Cosmologique de Paris.

Sensibilités aux contingences

Coexistant avec une extrême modernité, la culture japonaise traditionnelle possède des dispositions esthétiques singulières à la contingence, des capacités de composer avec l’imprévu, l’incontrôlable et l’indéterminé. La recherche porte sur différentes relations symbiotiques au vivant et aux objets qui impliquent de négocier avec les contingences plutôt que de domestiquer et de contrôler les phénomènes. Ces dispositions sont présentes dans les pratiques artisanales du Boro, du Kintsugi ou encore dans les pratiques culinaires de fermentation sélective par les micro-organismes. Cette approche a pour objectif d’identifier des moyens permettant de faire face aux crises écologiques et climatiques qui coïncident avec une crise de la sensibilité et un déficit de l’attention et de l’empathie à l’égard des lieux, des objets et du vivant. Ces approches sont menées en relation avec les œuvres d’artisans et d’artistes Japonais et influencés par la culture Japonaise tel que Sadakichi Hartmann, John Cage, Mieko Shiomi, Toshi Ichiyanagi, Yoko Ono, Lieko Shiga ou David Horvitz.

DELPHINE POUILLÉ
Casa de Velázquez
2022-2023
Sculpture
http://www.delphinepouille.com/delphinepouille/accueil.html
En savoir plus - Delphine POUILLÉ – Casa de Velázquez

Née en 1979 à Clermont-Ferrand, Delphine Pouillé est diplômée de l'EESAD Rennes et de l'Université Rennes 2 Haute-Bretagne.

Artiste pluridisciplinaire, elle considère le dessin comme une phase essentielle et cruciale de son travail de mise en volume. Des croquis qui se font prototypes et qui, au contact de la matière, se métamorphosent, se gonflent de vie autant que d'accidents. En jaillissent ainsi de grandes formes organiques, des « dessins gonflés » qui nous intriguent tant ils semblent à la fois profondément énigmatiques et terriblement familiers.

Du dessin advient le patron, du patron naît la membrane et de la mousse expansive surgit la forme. D'un geste qu'elle ne cherche jamais à contrôler complètement, l'artiste laisse ces organismes mousseux prendre corps et s'abandonner à l'imprévu. Puis, dans une démarche quasi chirurgicale, elle revient vers eux, les suture, les rapièce, les panse et les répare ; reprenant la main sur les aléas du temps et de la matière.

Ainsi, ce sont bien le corps et le vivant qui occupent une place centrale dans le travail de Delphine Pouillé. Une réflexion plastique qui questionne à la fois les formes mêmes de la figure, ses représentations et – souvent – ce qui y subsiste de profondément existentiel : la place du corps dans l'espace et l'espace de l'être en société.

En Espagne, Delphine Pouillé continue ses recherches autour du corps en puisant dans l'iconographie, la matérialité, et l'histoire de l'art levantin – l'art rupestre préhistorique du bassin méditerranéen de la péninsule Ibérique –, dont la figure humaine constitue l'un des thèmes principaux des représentations.

À travers son approche spontanée et schématique du traitement du corps – l'absence de détails, ou encore les disproportions –, le travail de Delphine Pouillé comporte de nombreux points de convergence avec l'art levantin, la stylisation, les distorsions et déformations des corps en mouvement peints sur les parois rocheuses. Avec ce projet, Delphine Pouillé cherche ainsi à s'inscrire dans le prolongement de quinze années de recherches plastiques tout en renouvelant son imaginaire sur le plan iconographique, matériel et réflexif. Une entreprise aussi dense qu'ambitieuse, qu'elle articule autour de recherches graphiques et photographiques in situ, en se rendant sur les sites d'art rupestre espagnols, et d'échanges avec des spécialistes en archéologie qui viendront alimenter les étapes futures de sa pratique sculpturale.

MATHIEU PRADAT

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Création numérique

Mathieu Pradat | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« L'espace que nous construisons nous construit chaque jour à son tour. »

Architecte de formation, réalisateur et auteur, Mathieu Pradat a réalisé des films interactifs et expériences immersives (Twist Again, Inner Place, Proxima, The Roaming), sélectionnés et primés dans de nombreux grands festivals de cinéma (Venise, Genève, Francfort, Locarno…). En résidence à Boston, il a développé « The Response», un projet d'installation immersive, inspiré du test de Turing: deux robots s'affrontent ou collaborent pour convaincre les spectateurs de leur profonde humanité. Il fut accueilli à l'Open Documentary Lab du MIT où il a rencontré des chercheurs et des artistes à même de nourrir sa recherche sur l'interaction croissante entre mondes virtuels et réels.

LAURE PRESSAC

Villa Albertine

Saison 2023

Musées

Laure Pressac | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Comment les graffitis laissés sur nos murs participent-ils à une narration polyphonique de notre époque et contribuent-ils de façon cathartique et artistique à dépasser la sidération et l'horreur d'un attentat ? »

Chercheuse indépendante, consultante et commissaire d'exposition, Laure Pressac a été directrice de la stratégie et du numérique au Centre des monuments nationaux de 2014 à 2019. S'intéressant aux traces laissées par les « sans voix », notamment à travers le graffiti, Laure Pressac fait de la patrimonialisation et de la mémoire les deux enjeux majeurs de ses recherches. Elle a approfondi sa réflexion aux États Unis en étudiant les graffitis liés aux traumatismes des attentats. À New York et Oklahoma City, deux villes particulièrement marquées par les stigmates du terrorisme, Laure Pressac est allée à la rencontre de graffeurs, d'habitants, de victimes et de profession- nels engagés dans un travail de mémoire. Elle s'est questionnée sur la manière dont l'art du graffiti participe de façon cathartique au dépassement de la sidération et de l'horreur.

LAURENT PROUX
Casa de Velázquez
2022-2023
Peinture
https://semiose.com/home/artist/1169/laurent-proux/
En savoir plus - Laurent PROUX – Casa de Velázquez

Laurent Proux est un peintre français né à Versailles en 1980. Il est diplômé de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Il enseigne à l'Institut Supérieur d'Art de Toulouse (IsdAT) et son travail est représenté par la galerie Semiose, à Paris.

En peinture ou en dessin, Laurent Proux produit une imagerie puissante et inédite, qui cherche à résoudre par des choix formels les questions soulevées par ses sujets. Qualifié par certains de réaliste en raison des objets représentés – machines industrielles, lieux de travail, corps sexualisés, etc. –, son style s'émancipe par l'exploration continuelle de solutions picturales, intégrant aberrations, télescopage de plans et couleurs artificielles, définitivement affranchies de l'opposition entre figuration et abstraction. Le corps humain est traité par fragments, exagérations et silhouettes, pour mieux le rapprocher d'un corps-machine, politisé et violenté, souvent dérangeant, parfois sentimental. Construisant l'espace de son tableau comme une scène à la lisibilité altérée, l'artiste adresse à l'attention du spectateur une énigme visuelle et intellectuelle à arpenter du regard.

Ses œuvres sont conservées parmi les collections du Centre National des Arts Plastiques (CNAP), des Fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) Occitanie et Limousin et du Fonds Municipal de la Ville de Paris (FMAC). Son travail a fait l'objet d'expositions au Mana Contemporay Chicago (US), au Shanghai Art Museum (CN), au Center for Contemporary Arts de Moscou (RU), au Musée d'art contemporain de Lyon (FR), au FRAC Limousin à Limoges (FR), et au Lieu Commun à Toulouse (FR).

La pratique picturale de Laurent Proux se nourrit du conflit entre le corps des sujets et l'espace qui les entoure. À Madrid, il vient sonder le monde du travail pour en imprimer l'essence dans une série de tableaux. Sur le modèle des Fileuses de Velázquez, dont le titre exact – La légende d'Arachné – souligne l'apport mythologique explicite, il se plonge dans l'univers des métiers de main dans une visée à la fois sociologique et transcendantale.

En explorant les quartiers populaires et industriels de Madrid, Laurent Proux part à la rencontre d'une ville cosmopolite et multiculturelle. Son exploration commence ainsi par un inventaire des métiers, remontant quand il le peut les filières de production et d'approvisionnement. La question des enjeux picturaux que revêtent ces réseaux d'échanges, parfois aussi fragiles qu'invisibles à l'œil nu, se retrouve ainsi au centre d'un projet qui réfléchit autant sur la peinture elle-même que sur le monde dans lequel elle s'inscrit et qu'elle cherche à capter.

NATHANAËLLE RABOISSON

Villa Kujoyama

2020 (résidence de février à avril 2023)

Musique

Depuis 16 ans, Nathanaëlle Raboisson interprète le répertoire de la musique concrète. Elle déploie ainsi cette musique de studio – cet art des sons fixés – en concert, de manière sensible et musicale.

Interprète acousmate au sein de la compagnie musicale Motus et sur le Festival Futura, Nathanaëlle Raboisson a joué plus de 500 œuvres dont plus de 50 créations mondiales , des classiques du répertoire à la jeune création.

Ses concerts en France (Palais de Tokyo, Le Cube, La Ferme du Buisson, La Muse en Circuit, etc.) ou à l'étranger (Tempo Reale à Florence ou à l'Institut français du Japon-Kansai, etc.) sont corolaires à ses activités d'enseignement, de publication et de composition pour le concert, le spectacle vivant et les installations multimédia.

En tant que musicologue, elle dirige le laboratoire de recherche MotusLab de la compagnie musicale Motus et elle est membre associée de l'IReMus, Institut de Recherche en Musicologie.

Enjeux esthétiques de l'interprétation sur acousmonium : pratiques du concert en France et au Japon

A la Villa Kujoyama, Nathanaëlle Raboisson mène un projet de recherche dédié à l'analyse des pratiques musicales des interprètes de trois orchestres de haut-parleurs japonais.

L'orchestre de haut-parleurs ou acousmonium est un ensemble d'enceintes situées autour et dans le public. L'ensemble est contrôlé en direct par un interprète à la console de diffusion qui, à travers sa lecture de l'œuvre, choisit de mettre en avant différents aspects du discours musical.

Cette recherche se réalise grâce à des analyses comparatives de captations de gestes, enregistrements vidéo, entretiens d'interprètes professionnels et amateurs et analyses de transcriptions graphiques.

Grâce à ce projet franco-japonais, les outils de recherche et les protocoles développés en France depuis 2015 seront adaptés aux dispositifs japonais, en collaboration avec des artistes et chercheurs, qui poursuivront ainsi cette recherche à l'issue de la résidence.

LILI REYNAUD-DEWAR

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts visuels

Lili Reynaud Dewar | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je danse, je parle, j'écris, j'enseigne, je fabrique des objets, du mobilier, des installations vidéo, des films, des revues féministes, seule ou avec mes amis, mes étudiants, ma famille. »

Auteur d'une œuvre protéiforme, s'acharnant à faire entrer les questions sociales et politiques dans le champ esthétique, l'artiste Lili Reynaud-Dewar a obtenu le prix Fondation d'entreprise Ricard en 2013, et le Prix Marcel Duchamp en 2021. Son travail a notamment été exposé à la biennale de Berlin (2008), à la Kunsthalle Basel (2010), au New Museum (2014), la Biennale de Venise (2015), au Muma Monash à Melbourne (2018), et est présent dans de nombreuses collections publiques et privées : K11 Hong Kong, Pinault Collection, Centre Pompidou… Son point de départ pour la résidence à la Villa Albertine est *Gruppo Petrolio,* un film d'une quinzaine d'heures, en plusieurs épisodes, qui met en scène plusieurs groupes de jeunes gens occupés à préparer des actions contre des emblèmes du capitalisme écocide.*Petrolio* met en scène un ingénieur dans le domaine des recherches pétrolières, Carlo, qui se dédouble d'un érotomane. Lui et son double traversent l'Italie des années soixante et soixante-dix, ses tensions politiques et attentats, son boom économique, les changements qui s'ensuivent, notamment sur la nature, le paysage. En ce sens, *Petrolio* est annonciateur des luttes actuelles autour de l'écologie. Les deux Carlo se transformeront au cours du récit, en femme, puis de nouveau en homme et effectueront une sorte de voyage initiatique au sein d'une modernité envisagée par Pasolini, comme on le sait, comme mortifère.

FELIPE RIBON

Villa Albertine

Saison 2023

Design & Métiers d'art

Felipe Ribon | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Si la recherche de nouveaux territoires pour le design est le fil d'Ariane qui donne à mon travail sa cohérence, le postulat d'une nouvelle éthique pour le design nous impose d'interroger nos modèles et de repenser notre définition du confort. »

Né à Bogota et basé à Paris, Felipe Ribon est diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) et ancien résident de la Villa Médicis à Rome et de la Villa Kujoyama à Kyoto. À New York, il a abordé la notion de comfort food dans le contexte nord-américain en utilisant les méthodologies et les problématiques du design. Il s'est interrogé sur les liens que la comfort food entretient avec l'idée de bien-être et a proposé une réflexion sur les dérèglements liés à nos excès. Entre gastronomie, photographie et design industriel, son projet « Comfort Goods » mettra en résonance les savoirs populaires liés à la nourriture avec l'idée du «chez -soi». À Brooklyn, il s'est imprégné du dialogue entre la gastronomie américaine et les traditions culinaires des diasporas qui ont historiquement investi ce borough.

FRANÇOIS-XAVIER RICHARD

Villa Albertine

Saison 2023

Design & Métiers d'art

[François-Xavier Richard | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Et si le papier, à travers son universalité, sa virginité, permettait une conciliation, une fusion nouvelle, un langage compris de tous, quels que soient leurs origines et leurs chemins. »

Diplômé de l'École des Beaux-Arts d'Angers, François-Xavier Richard s'oriente d'abord vers la peinture et la sculpture. En 1999, après avoir découvert les arcanes de l'impression à la planche, il fonde l'Atelier d'Offard, et va s'employer à perpétuer les techniques ancestrales d'ennoblissement du papier, jusqu'à redonner tout son éclat à cet artisanat d'art. En résidence à la Villa Kujoyama en 2017, il se lance dans l'exploration du son du washi, papier japonais. Un étrange et onirique orgue de papier va émerger de cette quête, conçu comme un espace sonore où se croisent et dialoguent de multiples artistes et modules de papier. Il est venu aux États-Unis mener de nouvelles expériences autour du papier, entouré de musiciens et de spécialistes du son. Il entend ainsi continuer à interroger le papier à travers les diversités culturelles des quartiers de New York et de Miami.

EMILIE RIGAUD

Villa Kujoyama

2020 (en résidence en février-mars 2020 et février 2023)

Design

Site internet: www.aisforfonts.com

Émilie Rigaud est graphiste, dessinatrice de caractères, historienne de la typographie japonaise, créatrice de la fonderie typographique « A is for fonts » depuis 2010 et enseignante à l'ANRT (Atelier National de Recherche Typographique) à Nancy.

Après un master en design graphique à l'ENSAD (Paris), Émilie Rigaud se spécialise en design typographique à l'Université de Reading. La famille de caractères qu'elle y dessine, Coline , reçoit en 2011 le prix du Tôkyô Type Directors' club et entre dans les collections du CNAP (Centre national d'art plastiques). Émilie Rigaud défend des caractères alliant expressivité plastique et rigueur de fabrication.

Elle ajoute à sa formation une spécialisation en culture et langue japonaises lors d'un master à l'INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) et vient d'y commencer une thèse sur l'histoire de la typographie japonaise sous la direction d'Emmanuel Lozerand. Ce travail de recherche fait écho à son activité de designer graphique mais également à ses activités d'enseignement.

Création d'une police de caractères à récursivité variable : de la calligraphie à la typographie

Lors de sa résidence à la Villa Kujoyama, Emilie Rigaud poursuit son travail de recherche autour de l'histoire de la typographie nipponne et plus précisément de la tension entre la cursivité naturelle de l'écriture japonaise induite par la calligraphie, et le processus de mécanisation imposé par la typographie et la reproduction.

Son projet est celui de créer une famille de plusieurs polices de caractères typographiques pour le japonais qui articulerait ces deux caractéristiques à première vue antinomique. Cette proposition permettra à son terme de trouver un équilibre entre le geste de la main et un traitement plus mécanique des formes.

MICHEL RISSE

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts de la scène, Musique

Michel Risse | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« L'espace que nous construisons nous construit chaque jour à son tour. »

Multi-instrumentiste, compositeur, auteur et électroacousticien, Michel Risse compose dès 1972 ses premières installations électroacoustiques pour des lieux publics. Avec sa compagnie Décor sonore, fondée en 1986, il envisage la ville comme un espace d'invention et propose une nouvelle perception de l'environnement sonore et de la musique. En résidence à New York, Michel Risse et son équipe furent en expérimentation autour de leur dernière création, *Le Son qui vient du Ciel* (*The Cloudspeakers*). Par ce dispositif de diffusion à grande hauteur et en collaboration avec des musiciens et artistes locaux, ils sont allés à la découverte de nouvelles perspectives de « jardinage acoustique », arpentant les rues, les places, et à la rencontre du public.

ROQUE RIVAS

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musique

Roque Rivas | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'ai mené une réflexion sur la transposition en musique des principes de la perspective, afin d'enrichir mon écriture musicale et notre perception des sons dans l'espace. »

La musique du compositeur franco-chilien Roque Rivas s'inspire des arts plastiques et de l'architecture. Dans le cadre de sa résidence à la Villa Albertine, il s'intéressa au concept de « synergie » développé par l'architecte et inventeur américain Richard Buckminster Fuller, créateur du dôme géodésique. Avec l'aide d'un ou une architecte américain·e, Roque Rivas chercha à créer une structure et une scénographie sonores, suivant les trois principes du design fullerien : légèreté, adaptabilité et mobilité. Pour ce faire, il a réalisé des captations sonores des milieux urbains et ruraux de New York et Boston, où il a rencontré des théoriciens et architectes influencés par la pensée de Fuller.

CONSTANCE RIVIÈRE

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature

Constance Rivière | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« L'Amérique de Wiseman est celle des invisibles, des voix et visages effacés par des logiques institutionnelles. »

Elle a rencontré Frederick Wiseman il y a 25 ans. Il avait alors soixante-douze ans, elle en avait dix-sept. A cette époque, elle rêvait de découvrir l'Amérique et de faire du cinéma. Il l'a aidée à trouver une famille où elle est restée deux mois comme jeune fille au pair, s'échappant pour apprendre à ses côtés à monter des films, avec des ciseaux et de la colle pour donner sens à des dizaines d'heure de pellicule. Elle est revenue vivre à Boston pour y écrire un mémoire de philosophie sur un de ses films, *Welfare*, tourné dans les années 1970 dans un centre d'aide sociale à New York. Depuis elle est habitée par son œuvre qui est une fresque sans commune mesure de l'Amérique de 1967 à nos jours, d'est en ouest, du nord au sud, des montagnes rurales aux centres commerciaux des grandes villes, des quartiers métissés de New York à Monrovia Indiana. Elle a commencé l'année dernière à écrire un récit en forme de voyage dans l'Amérique de Wiseman. Pour raconter une autre histoire de l'Amérique. Et pour donner à lire Wiseman à celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de connaître son œuvre, lui qui est aujourd'hui une légende du cinéma pour certains, un inconnu pour beaucoup. Il n'existe en France sur ses films, outre de nombreux articles dans les journaux, qu'un recueil de (très beaux) textes sur ses films publié chez Gallimard et des ouvrages universitaires avec une approche de critique cinématographique.

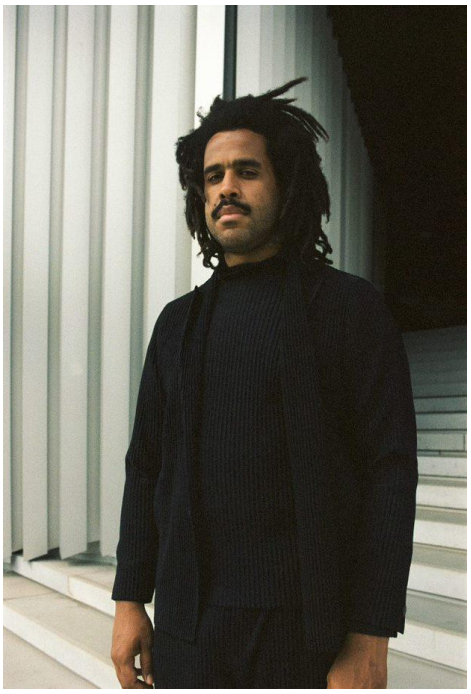
TISS RODRIGUEZ

Villa Albertine

Saison 2023

Musique, Arts de la scène

Tiss Rodriguez | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« Avec la Villa Albertine de La Nouvelle-Orléans, je compte promouvoir la tradition du jazz français dans sa ville d'origine et y recueillir des graines de savoir et de traditions que je rapporterai à Paris où elles pourront fructifier. »

Batteur depuis ses 10 ans, Tiss Rodriguez est né dans l'univers du jazz à Paris, où ses parents ont fondé il y a quarante ans le célèbre club Le Baiser salé. C'est là que Tiss découvre la musique caribéenne, africaine et latino-américaine. Il étudie ensuite le jazz auprès de différents maîtres à travers le monde tels que Mokhtar Samba (Maroc), Lukmil Perez (Cuba), Greg Hutchinson et Jeff Ballard (États-Unis). Si La Nouvelle-Orléans attire Tiss Rodriguez, c'est qu'elle symbolise pour lui la convergence entre les cultures de la diaspora africaine et celles des traditions européennes. Il y a étudié la tradition du «call and response» ancrée dans le jazz, les rythmes des percussions issus des « second lines» auprès des légendes Herlin Riley et Shannon Powell, ainsi que la danse associée à ces défilés : le buckjumpin.

PHILIPPE ROUY

Villa Kujoyama

2021 (en résidence d'avril à août 2022)

Cinéma

Depuis 2002, Philippe Rouy réalise des films entre essai documentaire et art vidéo. À partir de mars 2011, il se consacre à une trilogie documentaire centrée sur la catastrophe nucléaire de Fukushima : *4 bâtiments, face à la mer* (2012), *Machine to Machine* (2013), et *Fovea centralis* (2014).

Réalisé à partir des images produites par l'industrie nucléaire japonaise elle-même, cet ensemble a été présenté dans des festivals comme FIDMarseille, Cinéma du réel (Paris), Torino Film Festival, Mumbai Film Festival, FICUNAM (Mexico), etc.

Depuis, son travail cinématographique est essentiellement tourné vers le Japon.

ARCHIPEL, 6852

Pour son nouveau projet, Philippe Rouy entame à la Villa Kujoyama une recherche sur un collectif de filmeurs japonais formé immédiatement après la catastrophe nucléaire de Fukushima : Ukishima Collective. Porté par une ambition hors norme, ce collectif a entrepris de filmer les 6852 îles de l'archipel japonais avant que d'éventuels futurs désastres nucléaires ne rendent le pays inhabitable. Très actif pendant trois ans, Ukishima Collective a pourtant disparu en 2014, laissant peu de traces derrière lui. *Archipel, 6852* est un projet filmique à plusieurs dimensions qui retrace l'histoire de ce collectif quasi clandestin en reprenant partiellement son ambition.

SÉLÈNE SAINT-AIME

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musique

[Sélène Saint-Aimé | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Je trace mon chemin personnel et mon identité musicale en explorant les traditions de mes ancêtres afro-descendants. »

Sélène Saint-Aimé est une contrebassiste, chanteuse et compositrice d'origine caribéenne et ouest-africaine. Elle a étudié avec des musiciens de renommée internationale comme Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter à l'occasion de séjours à New York, Chicago, Detroit, Los Angeles ou Cuba. Elle sort son premier disque *Mare Undarum* en 2019 puis est nominée aux Victoires du Jazz dans la catégorie « Révélations ». Dans le cadre de sa résidence à la Villa Albertine, elle a exploré l'histoire musicale de La Nouvelle-Orléans et notamment les liens entre les cultures africaines, afro-indiennes et caribéennes. Ayant également prévu de composer et d'enregistrer plusieurs pièces, elle contribua à renouveler le dialogue musical entre les Caraïbes francophones, notamment la Martinique dont elle est originaire, et la scène contemporaine de La Nouvelle-Orléans.

TEDDY SANCHES

Villa Kujoyama

2021 (en résidence en avril-juin 2022 et avril-juin 2023)

Mode

C’est avec son projet Envahisseurs Battle, évènement inédit mêlant design et danse au Centre Pompidou que le designer Teddy Sanches a reçu les félicitations de l’ENSCI – Les Ateliers de Paris dont il sort diplômé en création industrielle en 2019. La même année, il est lauréat du prix Audi Talents pour le développement d’un film et d’un happening autour de ce projet basé sur un protocole circulaire. Le hip-hop gravite dans son quotidien et devient tour à tour terrain de jeu fertile aux besoins du monde de demain et matière aux rapprochements entre scénographie graphique et cultures urbaines. Une exposition accompagnée d’un weekend de performances lui est d’ailleurs consacrée au Palais de Tokyo à l’été 2021.

Teddy Sanches est également cofondateur de l’organisation de designers Hall Haus. A l’occasion de leur résidence “À l’Oeuvre” de la Fondation Lafayette Anticipations, ils créent et exposent le fauteuil “Curry Mango”, un objet manifeste de leur identité.

Envahisseurs, les Tenues

Pour réaliser les premières tenues d’Envahisseurs Battle, Teddy Sanches s’est interrogé sur comment un lieu pouvait être envahi par le corps. Très vite, la scénographie et l’environnement urbain, et les lignes architecturales qui pouvaient s’y dessiner, se sont concentrées sur les tenues des workers japonais et leurs uniformes de chantier. De ces premières expériences au Japon, Teddy Sanches y ramène la vision de ces tenues et les tissus chirimen, cette crêpe de soie familière des tenues et du tissage japonais. Il poursuit cette approche ingénieuse au Japon, tout comme le hip-hop s’est construit en s’appropriant des objets et codes qui n’avaient rien de semblable avec lui. Les différentes rencontres faites lors de sa résidence lui permettent de créer les Tenues, les symboles d’un renouveau du hip-hop et de ses origines.

PIERRE-ALEXANDRE SAVRIACOUTY

Villa Albertine

Saison 2021-2022

Arts visuels

[Pierre-Alexandre Savriacouty | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« Les éléments sont capturés par la prise du ciment et contraints à rester au fond des eaux. C'est à travers ce processus sculptural que je produis des pièces qui deviennent des ancres psychiques et mémorielles. »

Pierre-Alexandre Savriacouty est un artiste francomalgache diplômé des Beaux-Arts de Montpellier et actuellement étudiant de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Lauréat de la première édition du Prix Sarr 2021 qui associe les Beaux-Arts de Paris et la Sarr Collection, il est invité en résidence à Chicago. Son projet porte sur les milieux aquatiques des grands lacs et englobe des enjeux sociaux et environnementaux. Pierre-Alexandre travaille sur l'altération de la matière par le temps et le changement climatique, la disparition, la mémoire des lieux, la pétrification, ainsi que sur la capacité de l'eau à pouvoir révéler, ressusciter ou détruire. Il souhaite prolonger ce travail à Chicago et proposer une histoire à la fois sociale, spirituelle et géologique des grands lacs ; une autre lecture sans hiérarchie entre les espèces et les organismes vivants ainsi qu'entre les mémoires individuelles et collectives.

KARIN SCHLAGETER

Villa Kujoyama

2021 (résidence en septembre-décembre 2022)

Commissariat d'exposition

Karin Schlageter est commissaire d'exposition indépendante et membre du conseil d'administration de c-e-a, association française des commissaires d'exposition. A la suite du Master « Arts et Langages » de l'EHESS – L'Ecole des hautes études en sciences sociales dont elle sort diplômée en 2011, Karin Schlageter est en résidence au sein du programme Le Pavillon Neuflize OBC au Palais de Tokyo. Elle participe jusqu'en 2018 au comité de rédaction de la revue de cultural studies « POLI – politique de l'image », tout en collaborant en parallèle de son activité principale avec plusieurs galeries et centres d'art entre Paris et Berlin, dont le CACC – Centre d'art contemporain Chanot. Elle collabore également avec l'architecte Sébastien Martinez Barat (2016) à des projets d'expositions.

Elle assure en 2019 la direction par intérim du Centre d'art contemporain Les Capucins à Embrun et devient lauréate en 2020 du premier programme de résidence dédiés aux commissaires d'expositions entre la Cité Internationale des arts et le Cnap – Centre national des arts plastiques.

「文車妖妃・ La sorcière des Fuguruma」 Relectures contemporaines des cultures populaires.

Lors de sa résidence, Karin Schlageter mène un projet de recherche curatorial qui focalise son objet sur la réinterprétation par les artistes contemporain.e.s de figures issues de folklores ou de la culture populaire. En jouant des effets de miroir entre les perceptions occidentalistes et orientalistes, en s'appuyant sur une compréhension plus souple de la notion de « sujet » dans la philosophie orientale, qui n'est pas seulement l'apanage de l'être humain, ce projet interroge la transformation de ces récits et de ces figures lors de leur réactualisation, notamment au prisme des questions de genre ou de sexualité. Délaissant les enjeux d'authenticité et de patrimoine, ses recherches privilégient les pratiques artistiques qui témoignent d'une réinterprétation assumée des héritages et emprunts auxquels elles se réfèrent.

LIV SCHULMAN

Villa Médicis

2022-2023

Arts visuels

Site internet : https://livschulman.com/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766577100

Née en 1985, Liv Schulman grandit à Buenos Aires où elle fréquente l'école publique. Fascinée par la télévision, l'arrivée du câble en 1990 et le crash financier de 2001 sont parmi les moments les plus marquants de sa vie. Diplômée de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, elle vit en France depuis 2015.

Le travail de Liv Schulman prend la forme de fictions filmées, de séries TV, de lectures-performances et d'écriture romanesque. Les discours qui sont au cœur de son travail portent sur la place de la subjectivité dans l'espace politique et de la difficulté de lui accorder du crédit. Ainsi, elle donne à voir une véritable *telenovela* à la télévision comme dans un musée. Dans sa démarche, créer signifie faire l'expérience directe d'un milieu, d'un système, d'un sujet.

Elle a exposé sa production à la Villa Vassilieff à Paris, au CAC La Galerie à Noisy-le-Sec, au Centre Pompidou à Paris, au Crac Alsace, au festival Steirischer Herbst en Autriche, à la fondation Ricard à Paris, au SMK à Copenhague, au Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, au musée Reina Sofia à Madrid, et au Bemis Center for Contemporary Arts au Nebraska. Elle a bénéficié notamment de la bourse ADAGP, du mécénat de la Fondation des Artistes, du programme de résidences DAAD en Allemagne, et a reçu le prix Ricard en 2018.

Liv Schulman développe à la Villa Médicis une recherche autour de l'anti-théâtre de Luigi Pirandello et de sa relation avec les affects de la folie de sa femme Maria Antonietta Portulano. Considérant que le travail de Pirandello est fortement influencé par le devenir axiomatique de son épouse, elle souhaiterait proposer une approche de cette recherche liée à la psychothérapie institutionnelle. Son projet « Anti-théâtre, anti-psychiatrie, psychothérapie institutionnelle et un Opéra-T-shirt dans la Rome de Pirandello » consiste à effectuer d'après cette recherche un travail dramaturgique autour et dans la Rome des Portulano-Pirandello, utilisant la ville comme une scène théâtrale ou cinématographique. Dans ce décor se déploie un opéra-film où des touristes anonymes déambulent dans toute la ville. Ils se déplacent portant des t-shirts avec des axiomes, créant une chorégraphie du métalangage.

© Daniele Molajoli

ÉLODIE SEGUIN
Casa de Velázquez
2022-2023
Arts Plastiques
https://elodieseguin.ultra-book.com/
En savoir plus - Élodie SEGUIN – Casa de Velázquez

Élodie Seguin est diplômée de la Villa Arson à Nice, et de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle est représentée par les galeries Jocelyn Wolff (Romainville) et Daniel Marzona (Berlin).

Son travail est intrinsèquement lié à l'espace d'exposition et nourri d'une réflexion profonde sur la représentation. Le moment de l'exposition contextualise et fige la recherche à un état clé, ici et maintenant, l'adressant au spectateur qui, au cœur de cette relation entre l'œuvre et le lieu, est amené à considérer l'espace dans sa lecture du travail : les volumes changent, les perspectives se dévoilent, la peinture doit faire lieu.

Les couleurs, les dimensions, les proportions et les formes, bien que minimales, convoquent ainsi le réel et ses conventions. Un rectangle blanc peut alors, en fonction de son format et de ses proportions, se faire étagère, table, gomme, porte, livre ou encore tableau. Chaque élément présenté devient le catalyseur d'un certain existant, une poétique qui nous amène à appréhender l'exposition comme une expérience questionnant les frontières entre les media, les disciplines et les pratiques en général.

Son travail a été exposé dans de nombreuses institutions telles que le MACBA de Buenos Aires, le MUDAM, le Centre Culturel Français de Milan, la Fondation Ricard, l'espace Lafayette Anticipations, le Frac Bretagne, ou le MUCEM.

Élodie Seguin a, jusqu'à aujourd'hui, astreint sa pratique à un principe : proposer une intervention spécifique pour chaque invitation d'exposition ; ne montrant jamais deux fois la même pièce et toujours attentive à ce que le lieu permettait ou non de faire exister. Parallèlement, son travail de recherche n'a jamais cessé et de nombreuses problématiques, mises en attente , ont été épaissies par le temps. C'est précisément dans cette épaisseur, cette potentialité, que l'artiste décide de se plonger.

À la Casa de Velázquez, elle saisit l'opportunité d'une parenthèse pour valoriser cette recherche fondamentale et la dimension analytique de son travail, inscrivant dans son parcours une année spécifique consacrée à la couleur et au rapport qu'elle entretient avec la représentation et à la lumière. Élodie Seguin précise aussi son intuition d'un espace entre le dessin, la sculpture et la peinture, qui, poussés dans leurs retranchements, deviennent parfaitement indissociables.

GWENDOLENN SHARP

Villa Albertine

Saison 2023

Musique

[Gwendolenn Sharp | Villa Albertine (villa-albertine.org)]

« L'urgence climatique pourrait être un coup d'arrêt aux tournées et à la coopération internationales. Comment les acteurs et institutions culturels américains appréhendent-ils ces enjeux ? »

Gwendolenn Sharp est une opératrice culturelle franco-britannique, fondatrice de The Green Room qui accompagne le secteur culturel, et plus particulièrement l'industrie musicale, dans la réduction de son impact écologique. Gwendolenn Sharp écrit et intervient régulièrement sur ce sujet; elle a participé en 2019 à une étude européenne sur les mobilités vertes dans la culture. De la théorie à la pratique, elle traversera l'Atlantique en cargo, voyagera en train et transports en commun pour identifier des initiatives américaines en faveur de tournées plus écologiques. Au contact d'artistes et de professionnels de la musique, elle s'est intéressée aux politiques pionnières de Portland (Oregon), au programme « The Bridge Project » pour la mobilité durable à Chicago, ou encore aux stratégies d'adaptation des salles de concert de Boston face à la montée des eaux.

CLAIRE SIMON

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

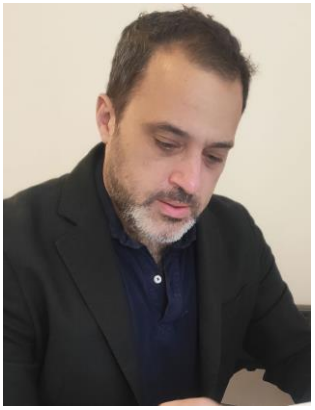
Cinéma

Claire Simon | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'ai souvent fait des films « en bas de chez moi », convaincue qu'avec beaucoup d'attention et de curiosité, le monde entier s'y trouvait. »

Cinéaste française née à Londres, Claire Simon explore dans son œuvre les limites entre documentaire et fiction, deux genres qu'elle considère comme les pendants d'un même art : le cinéma. Reconnue comme l'une des grandes documentaristes françaises, ses films reçoivent de nombreuses distinctions, notamment au festival de Belfort (Grand Prix fiction et documentaire pour Ça, c'est vraiment toi) et à la Biennale de Venise (Prix du meilleur documentaire pour Le Concours). Dans le prolongement de son premier long-métrage, *Récréations*, tourné dans la cour d'une école maternelle en 1992, Claire Simon appréhende l'Amérique à travers les jeux des enfants d'école primaire à Boston, fidèle à sa méthode d'observation du réel: « J'ai souvent fait des films "en bas de chez moi", convaincue qu'avec beaucoup d'attention et de curiosité, le monde entier s'y trouvait. »

GABRIEL SIVAK
Casa de Velázquez
2022-2023
Composition Musicale
http://gabrielsivak.com/
En savoir plus - Gabriel SIVAK – Casa de Velázquez



Gabriel Sivak est un compositeur et pianiste franco-argentin né en 1979 et résidant à Paris. Il a suivi des études de composition et musicologie à la Sorbonne et au Pôle supérieur Paris-Boulogne où il obtient en 2014 un DNSMP avec les félicitations à l'unanimité du jury dans la classe d'Édith Canat de Chizy. Il a étudié également avec Éric Tanguy et Philippe Leroux ainsi que la direction d'orchestre avec Adrien Mcdonnel.

Il a publié 3 albums monographiques : Un eco de palabras (Mogno Music, 2009, Belgique), Ciudades Limítrofes (Radio France, 2014) et La patience- formes de la voix (Klarthe, 2019, France), récemment sélectionné pour le Grand Prix des Lycéens 2019.

Reconnu par l'originalité et la versatilité de son travail, les compositions de Gabriel Sivak sont souvent hybrides et plurielles, influencées par les musiques traditionnelles ou urbaines, et dénotent un grand attachement à la voix comme matière musicale.

Il a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles : le Prix d'encouragement aux jeunes compositeurs de l'Institut de France / Académie des Beaux-Arts, la bourse de la Fondation d'entreprise Banque Populaire, le 1er prix du concours du Conservatoire Rimsky Korsakov de Saint-Petersbourg, le Prix Juan Carlos Paz (Argentine), le Prix tribune nationale des compositeurs (Argentine) ou celui du Fondo Nacional de las Artes (Argentine). Il a été par deux fois nommé au Grand Prix des Lycéens, en 2015 avec Ciudades limitrofes et en 2019 avec le Raboteur de nuages.

Durant sa résidence à la Casa de Velázquez le projet de Gabriel Sivak consiste en l'écriture de son premier opéra, une œuvre qui puise directement dans l'histoire récente de l'Argentine.

En injectant à son écriture une foule de références et d'hommage variés, le compositeur donne des couleurs parfois inattendues à cette pièce hybride.
D'une ambiance lugubre et sombre inspirée de Macbeth à des interludes qui nous immergent dans l'atmosphère chaude et bigarrée des rues portègnes, en passant par une aria mozartienne à la fois humoristique et parodique, c'est un voyage de tous les sens et de toutes les émotions qui nous est proposé dans ce travail qui se veut aussi profonde réflexion sur les ressorts de l'expressivité et de la narration.

Il est accompagné dans ce travail par l'ensemble Itinéraire, le metteur en scène Pierre-Emmanuel Rousseau et la Cité Bleue de Genève.

LEÏLA SLIMANI

Villa Albertine

Saison 2023

Littérature

Leïla Slimani | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mon parcours de femme, d'immigrée et de musulmane en Europe me conduit également à interroger les questions brûlantes de l'immigration et du racisme. »

Féministe et militante, l'autrice franco-marocaine Leïla Slimani accorde une place centrale aux femmes dans l'ensemble de ses textes. Son parcours personnel l'amène par ailleurs à questionner des sujets au cœur de nos sociétés contemporaines tels que l'identité, l'immigration et le racisme. Leïla Slimani a publié de nombreux essais et romans, dont *Chanson Douce*, lauréat du prix Goncourt 2016, traduit dans le monde entier et adapté au cinéma. Depuis 2020, elle travaille sur une trilogie dont l'ambition est de raconter les transformations du Maroc contemporain à travers l'histoire de sa famille. À New York, Leïla Slimani a fait des recherches sur la communauté musulmane de la ville pour nourrir le dernier volet de cette trilogie. Son exploration l'amène à s'interroger plus largement sur la place que l'Islam occupe dans l'histoire de New York et de la nation américaine.

ANNA SOLAL

Villa Médicis

2022-2023

Arts plastiques

Site internet : http://www.annasolal.com/index/

Anna Solal - Villa Médicis

Anna Solal est née en 1988 à Dreux. Elle vit et travaille à Paris et est représentée par la New Galerie (Paris).

Elle appartient à une nouvelle génération d'artistes qui se distingue par une prédilection pour le « fait main », pour le croisement sans hiérarchie de processus empruntés à l'art et à l'artisanat. Ses assemblages sont fabriqués à partir d'objets rebuts qu'elle glane au cours de ses déambulations. Ils sont recomposés en motifs aériens, comme des oiseaux ou des cerfs-volants. Brutalement figurative, cette iconographie pop, anxieuse et mouvante, met en avant l'isolement de l'individu et une forme d'abstraction dans laquelle il navigue. Anna Solal a exposé au Palais de Tokyo (Paris), au CAC Passerelle de Brest, au Musée des abattoirs de Toulouse, ou encore à Interstate Projects (New York).

Elle développe à la Villa Médicis un projet intitulé « Empire défaillant », qui propose une série de tableaux sculpturaux composés de collages incorporant le dessin et la photographie. Ce projet a pour thématique le collectif humain défini dans les relations inter-humaines et dans son lien à l'environnement naturel. Il prendra pour cadres temporels la Rome Antique qui jadis a dominé le monde, la Rome fasciste, et la Rome d'aujourd'hui avec son tourisme de masse.

L'incarnation de ce collectif sera assurée par un travail organique et symbolique autour du papier et du textile. Un texte créé par Olivier Prada accompagnera ce projet plastique : le récit d'un âne réincarné en larme, circulant dans une Europe dévastée.

Si la notion d'effondrement est bien présente avec les désastres écologiques et impériaux, jaillissent ensuite de nouvelles formes de vie, et la notion de miracle voit le jour – miracle qui adviendra ou n'adviendra pas.

NOÉ SOULIER

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Noé Soulier | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« J'explore des manières de définir le mouvement qui permettent d'accéder à une expérience de soi particulière, en visant par le geste certaines dimensions de notre propre corps : sa géométrie, sa matérialité physique, sa sensibilité ou son affectivité. »

Après avoir étudié la danse et la philosophie, le chorégraphe Noé Soulier a vu ses créations présentées au Festival d'automne à Paris, au Centre Pompidou, au Théâtre national de Chaillot ainsi qu'à l'étranger. Depuis 2020, il dirige le Cndc (Centre national de contemporaine) d'Angers. Dans sa pratique, il conçoit le mouvement comme un mode d'accès à une expérience particulière de soi, où deviennent sensibles les différentes dimensions du corps. En détournant les dimensions pratiques et sémantiques du geste, il le fait exister autrement pour qu'il revête d'autres significations. À New York, Noé Soulier a rencontré les danseurs et danseuses de la Trisha Brown Dance Company pour développer une nouvelle pièce. Il y explore les résonances et distensions qui unissent son approche de la danse à l'inventivité chorégraphique de l'œuvre de Trisha Brown.

MABOULA SOUMAHORO

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Littérature, Sciences humaines et sociales

Maboula Soumahoro | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Passer d'une langue à une autre, d'un lieu à un autre, d'un temps à un autre, tout cela dans l'objectif de maintenir un lien, de mettre en relation et d'être ainsi en mesure d'assurer tant la communication et la transmission, telle est ma compréhension. »

Maboula Soumahoro est maîtresse de conférences à l'université de Tours. Spécialiste en études étatsuniennes, africaines-américaines et de la diaspora noire/africaine, elle a également enseigné aux États Unis dans plusieurs universités et dans des prisons. Elle est notamment l'autrice du *Triangle et l'Hexagone : réflexions sur une identité noire* (La Découverte 2020) traduit en anglais sous le titre *Black is the Journey, Africana the Name* (Polity, 2021). Son projet de résidence à Atlanta s'élabore autour de la notion de traduction, entendue au sens large. Il s'agit pour elle de poursuivre un travail de déplacement, engagé dans *Le Triangle et l'Hexagone*, vers une expression de plus en plus artistique. Son travail consiste en l'écriture d'une performance fondée sur un travail de recherche et située à l'intersection des sciences et technologies numériques et des cultures populaires du sud-est des États-Unis, dont l'ancrage africain-américain et la dimension diasporique participent pleinement de l'imaginaire atlantique dans lequel elle s'inscrit.

ANNABELLE TÉNÈZE

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musées

Annabelle Ténèze | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« En rencontrant professionnels des musées, artistes et acteurs associatif, je souhaite connaître leur politique d'accès et d'accompagnement, et découvrir les actions menées pour donner aux primo-accédants l'accès à la culture et à l'éducation. »

Annabelle Ténèze est historienne de l'art et conservatrice en chef du patrimoine, directrice des Abattoirs, Musée - FRAC Occitanie Toulouse. Portant une réflexion sur la dimension sociale du musée et sa relation au territoire et à ses habitants, elle a à cœur d'en faire la caisse de résonance des grands enjeux contemporains à tous les niveaux de son action. Elle pense le musée comme un lieu d'échanges autour d'une communauté de valeurs aussi variées que le respect de l'identité sociale et collective des individus, le devoir de mémoire ou l'urgence environnementale. Entre Washington et le Midwest, dans des territoires aux réalités sociales contrastées, elle est allée à la rencontre de celles et ceux qui dans les musées, particulièrement d'art moderne et contemporain, imaginent, en lien avec des artistes, chercheurs et associations, de nouvelles modalités d'accès à l'art, et renouvellent le modèle muséal pour répondre aux besoins d'art, de savoirs, de partage et d'émotions.

VICTOIRE THIERRÉE

Villa Albertine

Saison 2023

Arts visuels

Victoire Thierrée | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Mes sculptures, photographies et films sont réalisés en lien avec les problématiques soulevées par les guerres contemporaines et l'industrie de « défense » qui les alimente. »

Sculptrice, photographe et cinéaste, Victoire Thierrée fut, en 2020, la première artiste invitée par l'École de Guerre, à Paris, pour y suivre comme auditrice civile le programme de formation des officiers supérieurs des armées françaises. Pénétrant des communautés et des lieux usuellement fermés et sensibles, l'artiste développe l'infiltration comme pratique artistique. Elle explore les liens entre la nature, la forme et la technologie, lorsqu'utilisée par l'homme pour pallier ses limites en contexte extrême - militaire, de défense et de survie. Lors de son itinérance, Victoire Thierrée a mené un travail expérimental de documentation mêlant des recherches effectuées au MIT, au Smithsonian et au Getty Institute entremêlant images d'archives, récits et réflexions, sur les traces du premier avion furtif de l'armée américaine, le F117.

JUSTINIEN TRIBILLON

Villa Médicis

2023-2024

Commissariat d'exposition

Site internet : https://tribillon.com/

Justinien Tribillon - Villa Médicis

Justinien Tribillon (France, 1989) est un curateur, écrivain et éditeur dont le travail aborde différents media et disciplines : sciences sociales, photographie, architecture et histoire. En 2021, il présente à la Biennale d'Architecture de Venise l'exposition « Welcome to Borderland » consacrée à la migration des plantes. En 2023, il assure le commissariat et la production de « Jachères », une exploration des friches urbaines et périurbaines du Nord de la France par le biais de l'art, du design et de l'architecture.

Titulaire d'un doctorat en urbanisme de la Bartlett School of Planning, University College London, Justinien Tribillon est l'auteur d'une thèse consacrée au Boulevard périphérique de Paris comme artefact sociotechnique. Cofondateur de *Migrant Journal*, magazine en six numéros explorant la migration dans toutes ses formes, il contribue aujourd'hui en tant que journaliste et critique d'architecture à diverses publications dont *The Guardian*, *The Architectural Review*, *AOC*.

À la Villa Médicis, Justinien Tribillon poursuit ses recherches sur le sujet riche et complexe de la perruque, en vue de réaliser une exposition consacrée à cette pratique. L'étrange nom de « perruque » désigne l'activité de l'ouvrier réalisée sur son temps de travail, avec les outils et les matériaux de l'entreprise, visant à réaliser des objets ou des réparations pour soi-même. Acte souterrain, parfois toléré par la direction, la perruque est le plus souvent cachée, réprimandée, jusqu'au licenciement. C'est une pratique généralisée pourtant peu connue et documentée. La résidence de Justinien Tribillon à Rome permettra d'envisager une réflexion en miroir entre la France et l'Italie. Le projet d'exposition verra dialoguer recherches historiques et questionnement actuel sur notre relation au travail. Il offre également des défis intellectuels et curatoriaux particulièrement stimulants : comment mettre en avant une pratique subalterne sans l'institutionnaliser ? Comment questionner dans l'espace une pratique plutôt qu'une collection d'objets ?

© Cécile Trémolières

CÉLINE TRICART

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musées, Création numérique

Annabelle Ténèze | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je vise à démocratiser l'expérience muséal en créant un voyage émotionnel pour les visiteurs de tous âges et de tous horizons. »

Céline Tricart crée des expériences immersives, poétiques et engagées, et réinvente la manière de raconter une histoire par la réalité virtuelle: celle de ces femmes yezidi qui combattent Daesh (présentée à Sundance et SXSW) ou encore celles de réfu- giés dans *The Key* (primée à la Mostra de Venise et à Tribeca en 2019). En résidence à Washington, elle a travaillé sur l'écriture de *Constellations*, un parcours en réalité mixte à travers les collections impressionnistes de la National Gallery of Art (NGA). À la réalité du musée se superposera une expérience audiovisuelle (via un casque, une tablette ou un téléphone) à même de créer un lien émotionnel et sensoriel avec les œuvres d'art. Ce projet mené au sein de la NGA fut construit en collaboration avec ses conservateurs et ses équipes, et avec la complicité du musée des Beaux-Arts de Rouen. Au-delà, il repense les modes d'appropriation d'un lieu et d'accès à l'art, par l'utilisation créative des technologies.

JEAN-PHILIPPE UZAN
Villa Albertine
Saison 2021 - 2022
Musées, Sciences humaines et sociales
Jean-Philippe Uzan | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« En partant d'une base fictionnelle,
j'aimerais explorer l'imaginaire d'une hypothèse anthropologique de séparation de l'humanité en deux espèces, et de l'évolution de ces extra-terrestres du futur. »

Jean-Philippe Uzan a publié plus de 150 articles dans des revues internationales et 3 monographies. Il a été directeur adjoint de l'institut Henri Poincaré. Il a reçu les Prix Paul Langevin (2010) et Georges Lemaître (2015). L'astéroïde (35391) XN3 a été baptisé en son honneur. Il a écrit 9 livres grand public. Son livre *Big-Bang* a reçu le prix du livre d'astronomie 2019. Jean-Philippe Uzan aime croiser les regards de la science, de l'anthropologie et de l'art avec des artistes : le metteur en scène Etienne Pommeret, les compositeurs Eddie Ladoire, Fabien Waksman et Arnaud Petit, et le plasticien SMITH.

Dialogue sur deux humanités part de deux constats sur la conquête spatiale telle que nous la concevons aujourd'hui. D'une part, le corps humain n'est pas adapté à l'espace. Toute exploration spatiale est synonyme d'une exploration de la plasticité de notre corps, d'évolution et ainsi de métamorphoses de notre espèce humaine. Peut-on penser une humanité hors de la Terre ? Une communauté quittant notre planète n'évoluera-t-elle pas en une nouvelle branche humanoïde, liant intimement dérives spatiale, culturelle et génétique ? Cet élan historique vers l'espace renverserait l'homogénéisation des cultures humaines due à la mondialisation. Cette divergence, premier geste vers une nouvelle diversité humaine, ne signerait-elle alors pas l'acte de naissance d'un « humain extra-terrestre » si ce n'est d'un « extra-terrestre humain », nécessitant de repenser l'altérité ? Serons-nous alors capables de nous reconnaître respectivement en tant qu'humains ? D'autre part, l'idée même de conquête renvoie à une relation particulière entre nature et culture. Elle pose la question de l'accès aux ressources, de l'appropriation de l'espace et de déterminer au détriment de qui se ferait cette conquête. En partant d'une base fictionnelle, Jean-Philippe explore l'imaginaire d'une hypothèse anthropologique de séparation de l'humanité en deux espèces, et de l'évolution de ces extra-terrestres du futur. Sur quelle base se ferait cette séparation ? Que se passerait-il si une partie de l'humanité partait à la conquête de l'espace au point d'évoluer loin de la Terre ? Que peut-on concevoir scientifiquement, anthropologiquement et artistiquement : trois regards nécessaires pour étudier notre capacité à faire des mondes et à faire monde ? Laisser vagabonder notre imaginaire à partir de cette hypothèse, c'est s'interroger sur le socle même de notre humanité.

JULIE VACHER

Villa Kujoyama

2021 (résidence en avril-juin 2022 et juin-août 2023)

Arts numériques

Site internet: https://julievacher.com/

Julie Vacher met en scène les processus de transformation en jeu dans les rapports humains, humains et non-humains, et entre les vivants et leurs environnements. Diplômée des Beaux-Arts de Lyon puis du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains en 2018, Julie Vacher explore le langage et son oralité via un travail d'écriture.

Touchant à l'imaginaire écologique, au fantasme sanitaire ou encore à la mythologie de l'univers du travail, ses récits sont à l'image de ses œuvres, hybrides et ancrés dans le réel. Son travail, convoquant les mécanismes de construction du son, de la vidéo ou encore du web a été présenté au Cinéphémère de la FIAC Paris, au FRAC Poitou-Charentes, au CRAC Montbéliard, à la Biennale Musique en Scène à Valence, au FID à Marseille, au Digital Art festival de Taipei ou encore à l'American Documentary Film festival en Californie.

Le banquet des activités humaines exigeant un effort soutenu

A la croisée de la technologie et de la poésie sonore, le projet de recherche de Julie Vacher propose une mise en parole au sein d'un dispositif d'écoute spécifique. Le récit qui s'y déploie explore les formes de langage propres à des professions choisies : manager, thérapeute, speakerine, cryptologue, traductrice. Une première version du « banquet » existant sous forme d'installation, l'enjeu du travail au Japon est de penser une version performative dans laquelle il s'agit de mettre en présence les voix appareillées (enceintes et écrans) et des comédiennes. Pendant sa résidence, Julie Vacher s'imprègne du dédoublement du corps et de la voix dans le théâtre Nô, et de l'écriture du metteur en scène Miyagi Satoshi. Au quotidien, une partie de ses recherches se porte sur les voix automatisées, caractéristiques du paysage sonore de l'archipel, qui prennent forme dans un journal aux sonorités glanées.

SARAH VANUXEM

Villa Médicis

2022-2023

Théorie

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766577918

Sarah Vanuxem - Villa Médicis

Après des études de droit et de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Sarah Vanuxem a soutenu une thèse intitulée *Des choses saisies par la propriété* (préface de Th. Revet, Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne, 2012).

Maîtresse de conférences à la faculté de droit de l'Université Côte d'Azur depuis 2012, ses recherches se situent à la croisée du droit des biens et du droit de l'environnement, avec des incursions en philosophie environnementale, en anthropologie de la nature et en histoire du droit. Elle a codirigé, avec C. Guibet-Lafaye, l'ouvrage *Repenser la propriété, un essai de politique écologique* (Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2015), écrit divers articles et est, notamment, l'autrice de deux essais : *La propriété de la terre* (Wildproject, 2018) et *Des choses de la nature et de leurs droits* (Quae, 2020).

Le projet de recherche qu'elle mène à la Villa Médicis s'intitule : *Du droit de déambuler. Réécrire les fictions juridiques à l'âge de l'anthropocène* et s'appuie sur l'étude du droit à déambuler en réponse aux bouleversements écologiques. Pour ce faire, elle prévoit de tenir un journal d'arpentage dans la langue du droit, de fabriquer des outils juridiques pour favoriser les droits de passage et d'écrire une science-fiction juridique. À l'opposé de la sédentarité généralisée et favorisée par nos sociétés industrielles, Sarah Vanuxem réinterprète les règles du droit à partir de cette fiction dans laquelle nous serions tous nomades.

Parce que le droit d'arpenter la terre est souvent revendiqué par certains collectifs, elle suit notamment le mouvement des beni comuni ou « biens communs » italiens, avec une enquête sur l'arrêt « Villa Borghese versus Rome », par lequel le *ius deambulandi* fut reconnu aux citadins romains en 1887. Elle rejoint également le groupe pionnier d'artistes-marcheurs romains « Stalker ». Pour Wildproject, elle prépare un livre articulé autour des thèmes suivants : « vagabonder », « chasser, cueillir, pêcher, glaner », « transhumer », « se promener », et « fuir et se réfugier ».

© Daniele Molajoli

ARIANE VARELA BRAGA

Villa Médicis

2022-2023

Histoire de l'art

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766578341

Ariane Varela Braga - Villa Médicis

Ariane Varela Braga est historienne de l'art et de l'architecture. Elle a enseigné aux universités de Zurich (2014-2019), où elle prépare sa thèse d'habilitation, et de Genève (2019-2020) et en tant que professeure invitée à l'Université de Milan (2022). Ses recherches ont été soutenues l'Institut Max-Planck pour l'histoire de l'art–Bibliotheca Hertziana, le Fonds national suisse pour la recherche scientifique et la Fondation Gandur pour l'art. En 2021, elle a été lauréate d'une bourse André Chastel de la Villa Médicis et de l'Institut national d'histoire de l'art. Ancien membre de l'Institut suisse de Rome, elle est chercheuse associée à HISTARA/EPHE et co-fondatrice et coordinatrice de *NeReMa–International network for research on marbre and decorative stones*. Ses recherches se situent à l'intersection entre histoire de l'art, architecture et culture matérielle. Sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Neuchâtel en 2013, est parue sous le titre *Une théorie universelle au milieu du XIXe siècle. La Grammar of Ornament d'Owen Jones* (Campisano, 2017). Elle est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages portant sur la théorie de l'ornement, l'orientalisme dans les arts décoratifs et l'architecture, ainsi que sur le marbre. En parallèle à ses activités de recherche, elle est commissaire indépendante pour des expositions portant sur les arts des XIXe et XXe siècles.

Son projet de recherche à la Villa Médicis, intitulé « MARBRE. Identité, mémoire et matérialité, de l'unification italienne au fascisme », porte sur la symbolique du marbre et ses emplois dans l'architecture italienne, de l'unification de la nation au fascisme. Il entend explorer le lien entre matériau, matérialité et identité collective à un moment historique où la recherche d'une identité artistique et culturelle italienne, entre tradition et renouveau, devint cruciale. Se concentrant sur Rome, le projet prend en considération les emplois emblématiques du marbre dans l'architecture monumentale et institutionnelle de la fin du XIXe siècle jusqu'à la période du *Ventennio* (1922-1943), les narrations et discours développés autour de son utilisation, selon une perspective à la croisée de l'histoire de l'art et de l'architecture, des études sur la mémoire et de l'anthropologie. Il s'agit de comprendre les mécanismes, pratiques et enjeux idéologiques, politiques, économiques, techniques et artistiques qui ont porté à la « création » du marbre comme matériau « national » représentatif de la culture et de l'identité italienne.

© Daniele Molajoli

GÉRALD VATRIN

Villa Kujoyama

2023

Métiers d'art

Site internet: https://www.geraldvatrin.com/

Gérald Vatrin est né à Nancy, ville berceau de l'Art Nouveau où il s'imprègne des décors d'inspiration florale, hérités de la célèbre école de Nancy. Il se rend, pour plus d'inspiration, en Afrique et en Australie où il développe un répertoire animalier, des formes géométriques, ethniques et aborigènes. La particularité, la complexité du verre et sa transformation mystérieuse de liquide à solide sont des éléments qui le fascinent. Ses œuvres sont réalisées avec les techniques du verre soufflé, façonnées à la main, puis rehaussées par des gravures, des émaux, des éléments ajoutés ou des découpages à travers le verre. L'identité de ses créations naît d'un métissage transcontinental. Elles reflètent ses voyages et sa rencontre avec les différentes cultures avec qui il partage sa passion pour la matière.

En 2020, Gérald Vatrin participe à la restauration de la Villa Majorelle en collaboration avec le CERFAV. Il réalise une édition limitée en pâte de verre pour DAUM. Les œuvres de Gérald Vatrin sont notamment conservées au Victoria & Albert Museum (Londres), au musée des Arts Décoratifs (Paris) et au Musée de l'artisanat traditionnel d'Ishikawa (Kanazawa).

"Verre-Bambou"

Le projet de Gérald Vatrin pour la Villa Kujoyama s'inspire de l'exposition « Fendre l'air» ayant eu lieu au musée du Quai Branly à Paris entre 2018 et 2019. Par le biais de cette exposition, il a découvert le bambou : noble, résistant, majestueux et écologique. Grâce aux propriétés de ce matériau, il lui est apparu évident d'étudier la création en bambou dans la région du Kansai au Japon, qui accueille les plus grandes bambouseraies et artistes spécialisés dans cet art.

À la Villa Kujoyama, la démarche de Gérald Vatrin consiste à apprendre la technique du bambou pour l'associer à ses créations en verre. Il souhaite aller à la rencontre de la philosophie japonaise afin d'en tirer un substrat créatif, un renouveau qui donnera un nouveau souffle à son parcours d'artiste qu'il considère comme celui d'une vie à part entière.

Dans ses nouvelles créations, il souhaite rendre compte du contraste des matériaux et des deux cultures pour arriver à un juste équilibre, afin de montrer le croisement des cultures nippone et française.

LAURA VAZQUEZ

Villa Médicis

2022-2023

Littérature

Site internet : https://www.lauralisavazquez.com/

Capsule vidéo : https://vimeo.com/766580066

Laura Vazquez - Villa Médicis

Laura Vazquez écrit. Elle a publié plusieurs livres de poésie chez différents éditeurs dont *La main de la main* (Prix de la Vocation) aux éditions Cheyne en 2014, et *Vous êtes de moins en moins réels* aux éditions Points en 2022. Son premier roman, La semaine perpétuelle, est paru aux éditions du Sous-sol en 2021. Il a reçu la mention spéciale du Prix Wepler et le Prix de la page 111. Son épopée, *Le livre du large et du long*, paraîtra en mars 2023 aux éditions du Sous-sol. Ses textes sont traduits en chinois, anglais, espagnol, portugais, norvégien, néerlandais, allemand, arabe et italien. En parallèle de l'écriture, elle donne régulièrement des lectures en France et à travers le monde (Contemporary Museum de Shanghai en Chine, Musée d'art contemporain de Genève en Suisse, Norsk Litteraturfestival en Norvège, Festival Voix Vives Tolède en Espagne, fondation Perdu à Amsterdam en Hollande, etc.). Elle codirige la revue Muscle avec Roxana Hashemi. Enfin, elle anime des ateliers, des masterclasses et des workshops d'écriture.

À la Villa Médicis, Laura Vazquez écritsa première pièce de théâtre : une tragédie lesbienne.

Elles sont innocentes.
Dans la tragédie tout le monde est innocent.
Ce sera un texte dans un langage littéral, sans double et sans complicité.
Le contraire du jeu de mot.
Ce sera un texte jamais malin.
Ce sera une catastrophe sur le point d'arriver, et ce sera sans recours.
Chaque parole sera directe et directement par les yeux.
Une histoire d'amour, la limite de notre condition.
L'épopée et la tragédie traitant d'une même matière.
L'épopée actionnant, la tragédie montrant.
La bêtise humaine, le grand miroir jusqu'à la mort.
C'est l'ignorance et l'innocence, tout sera pardonné.
Une destinée héroïque forcément tourne mal.
Au théâtre, au départ, il n'y avait qu'un personnage : le chœur
Eschyle porta ce nombre à deux et donna le premier rôle au dialogue.
Sophocle porta ce nombre à trois.
Et voici les voix. Zg Zg, brr, brr, gang, gang, skuuuu

© Daniele Molajoli

VIRGIL VERNIER

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma - 10 in America

Virgil Vernier | 10 in America | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« À la recherche de ce qui se trouve au-delà les portes de la richesse »

Entre documentaire et fiction, Virgil Vernier est un cinéaste des paysages urbains et de ce qui se trouve au-delà. Son premier long métrage, *Orléans*, a été présenté à Locarno, ainsi que son dernier film, *Sofiantipolis*, coproduit par Arte France. Son œuvre *Les mercuriales* a été présentée à Cannes.Dans l'œuvre de Vernier, tout est un signe : les individus qui se croisent, ce qu'ils font de leur vie, leurs caractères, leurs lieux de vie, de travail, se fondent dans un paysage cinématographique dans lequel tout est condition d'existence. Pour 10 in America, Virgil Vernier veut capturer les histoires cachées de ceux qui vivent dans les dans les collines périphériques de Los Angeles, à Calabasas, dans le faste et la richesse. Ce qui l'intéresse, c'est la vitrine aveuglante et peut-être plus encore l'image de soi que la vitrine de ces lieux projette… Pour toutes ces raisons, Los Angeles et Calabasas sont une étape nécessaire dans son parcours.

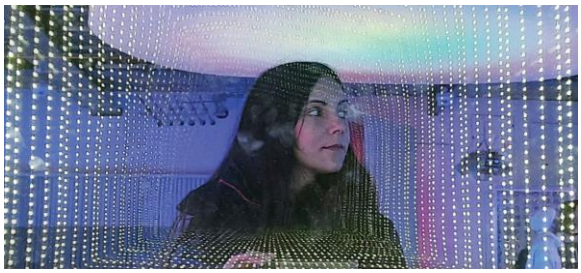
TATIANA VILELA DOS SANTOS

Villa Albertine

Saison 2023

Création numérique

Tatiana Vilela dos Santos | Villa Albertine (villa-albertine.org)



« L'installation ludique permet, entre autres, de s'émanciper de l'injonction industrielle à l'immersion dans l'espace numérique. »

Tatiana Vilela dos Santos est une artiste numérique, designer et chercheuse en sciences de l'information. Elle s'intéresse à l'exploration du subconscient à travers des interfaces innovantes qui brouillent les limites entre jeu vidéo et art immersif. Présentées sur mechbird.fr, ses installations et modules ludiques sont empreints d'une approche expérimentale, parfois artisanale, des technologies. Elle a fait route vers l'Ouest américain pour explorer le thème du subconscient au gré de ses rencontres, tant avec des acteurs du jeu vidéo que de l'art psychédélique. Elle a participé notamment à la Game Developer Conference de San Francisco, s'est rendue dans plusieurs universités centres inspirera une future installation où les joueurs seront invités à entrer dans leur subconscient.

ELSA VIVANT

Villa Albertine

Saison 2023

Sciences humaines et sociales

Elsa Vivant | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« If you see an overdose, don't run. »

Elsa Vivant est professeure en études urbaines et directrice du Latts — Laboratoire techniques, territoires et sociétés (CNRS–ENPC–Université Gustave Eiffel). Elle a été chercheuse invitée à la London School of Economics, au King's College, à Berkeley et à Harvard. Elle a publié notamment Qu'est-ce que la ville créative? (2009) et L'Impasse –Scènes de l'urbanisme ordinaire (2021), son premier roman de sciences sociale. En 2018, elle commence une recherche universitaire sur la crise des opioïdes à Boston et les conflits d'usage de l'espace public qu'elle génère. En résidence à Boston, elle a prolongé ce travail dans l'objectif d'un premier film documentaire, « Recovery Island », sur les espaces de soin et de relégation des usagers de drogues et à rencontrer celles et ceux qui tentent de mettre fin à l'épidémie d'overdoses qui sévit aux États-Unis.

OLIVIA VOISIN

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Musées

Olivia Voisin | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Rendre les collections au public, du point de vue tant de l'accessibilité physique qu'intellectuelle, en travaillant à leur égale appréhension par tous. »

Conservatrice du patrimoine et historienne de l'art spécialiste du XIXe siècle, Olivia Voisin est directrice des musées d'Orléans depuis 2015. Fondant son action sur la réappropriation des collections par le public, du point de vue de l'accessibilité physique et intellectuelle, elle met les modalités de présentation et d'accompagnement du visiteur au cœur du projet de redéploiement des collections qu'elle mène dans ces musées. À travers le renouvellement du discours muséographique et narratif, elle conçoit le musée comme un lieu où l'accès de tous à toutes les œuvres est assuré dans des conditions optimales à l'appréciation personnelle de chaque visiteur. Entre Washington, New York et Los Angeles, Olivia Voisin est allée à la rencontre des directeurs, conservateurs et médiateurs des musées engagés dans des projets de restructuration profonde, et qui réinventent à leur manière le rapport des collections au public, et la relation des publics avec les collections.

FEDA WARDAK

Villa Albertine

Saison 2023

Architecture

Feda Wardak | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je veux partir de l'histoire urbaine d'un objet hydraulique - que ce soit un bassin versant, un morceau de ville ou de fleuve, un fait climatique, un mouvement communautaire ou politique, un mobilier urbain, ou une rumeur - afin de la mettre en récit. »

Architecte et chercheur indépendant franco-afghan basé à Paris, Feda Wardak s'intéresse à l'abandon de certaines populations par les politiques publiques et ses conséquences sur les territoires concernés. Il a co-fondé la plateforme Aman Iwan et dirige la revue éponyme. Il est artiste-chercheur associé aux Ateliers Médicis depuis 2017. L'eau et ses mécanismes inégaux de distribution sont les sujets récurrents de ses recherches de terrain qu'il matérialise dans des microarchitectures, ses « machines à eau ». En résidence à Chicago, il est parti de l'histoire urbaine d'un objet hydraulique pour imaginer un dispositif artistique à même d'en questionner l'usage, la manière de construire la ville, voire de révéler un dysfonctionnement urbain et le mettre en débat.

PAUL-AIMÉ WILLIAM

Villa Albertine

Saison 2023

Sciences humaines et sociales, Arts visuels

Paul-Aimé William | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Dans ce cheminement, plusieurs sujets émergeront dont celui de l'artiste noir et de son art, au regard de l'histoire coloniale et esclavagiste des États-Unis. »

Paul-Aimé William est doctorant en histoire de l'art à l'École des hautes études en sciences sociales et membre de la revue d'art contemporain Afrikadaa. Sa thèse porte sur « L'art contemporain en Guyane (1969-2020) : esthétique, communauté, mondialité » et lui a valu d'être lauréat 2022 de la bourse Beauford Delaney qui récompense une recherche originale sur l'art africain-américain. Paul-Aimé William a mené un projet de recherche sur James A. Porter, un historien de l'art dont l'ouvrage Modern Negro Art publié en 1943 a permis le développement d'une nouvelle approche de l'art africain-américain. À New York, Atlanta et Washington DC, il s'est rendu dans les différents centres de recherche où sont conservées les archives de James A. Porter afin d'analyser l'influence de son œuvre sur la compréhension de l'art africainaméricain.

CELINE WRIGHT

Villa Kujoyama

2021 (résidence en juillet-décembre 2022)

Métiers d'art

https://www.celinewright.com/fr/

Céline Wright est artisan designer et puise son inspiration quotidienne dans le papier washi, dont elle tient le goût de sa jeunesse au Japon. Diplômée de la section textile de l'Ecole Duperré, elle devient un temps, créatrice chez Louis Vuitton, avant de donner naissance à ses premiers luminaires, qui deviendront par la suite des œuvres aussi volumineuses qu'empreintes d'une extrême légèreté. Céline Wright conduit à l'extrême le potentiel de ce matériau naturel par l'expérimentation, comme préalable nécessaire à ses réalisations. Sa technique, mise au point à l'aide d'ingénieurs, lui permet de maîtriser la dimension aléatoire de ses sculptures aux formes organiques, de fabrication entièrement artisanale.

Depuis 1997, son atelier de fabrication et sa marque éponyme témoignent de la poésie dont les installations d'une nuée d'oiseaux ont éclairé le Musée des Archives Nationales ou les guirlandes de sa gamme Nuages, ses produits best-seller, ont habillé la trémie des Galeries Lafayette Maison à Paris.

Le washi en 3 dimensions

Lors de sa résidence, Céline Wright approfondit, sous les caractéristiques techniques de l'architecture, sa connaissance des procédés et exploitations actuelles du papier washi afin de trouver des solutions innovantes – et toujours naturelles auprès des maîtres d'art japonais. La structuration de la surface, cette fois de l'intérieur vers l'extérieur, tout en conservant la signature translucide de ce matériau, est l'un de ses principaux axes de recherche pour développer une matière alvéolaire en trois dimensions, alliant robustesse et finesse.

NELISIWE XABA

Villa Albertine

Saison 2023

Arts de la scène

Nelisiwe Xaba | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Certaines de mes œuvres traitent des rapports de force dans le monde de la représentation le monde de la représentation, à savoir : qui montre qui, où, et pour quel public. »

Nelisiwe Xaba est une chorégraphe et interprète sud-africaine basée à Johannesburg. Son travail artistique engagé questionne les stéréotypes liés aux corps des femmes noires et l'influence du genre dominant sur la culture. Elle collabore avec des artistes de différentes disciplines comme le créateur de mode Carlo Gibson, la chorégraphe Kettly Noël ou le réalisateur Mocke J. Van Vueren. Nelisiwe Xaba a été invitée par le département des arts vivants du Met Museum à découvrir et rencontrer des artistes et des collaborateurs qui l'ont inspiré dans la création d'une nouvelle œuvre sur les sculptures et artefacts africains dans un contexte muséal. Ses recherches portent sur l'art et l'architecture de l'aile Michael C. Rockefeller du musée, et plus particulièrement ses collections d'Afrique subsaharienne, des îles du Pacifique et d'Amérique du Nord, centrale et du Sud.

YOLANDE ZAUBERMAN

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Cinéma

Yolande Zauberman | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Je filme comme on tire des flèches, c'est devenu mon chemin. »

La réalisatrice, artiste et cinéaste française Yolande Zauberman commence sa carrière avec un premier documentaire sur l'apartheid en Afrique du Sud, *Classified People* qui remporte entre autres le grand prix du Festival de Paris et le Bronze Rosa au Festival de Bergame (Italie). Son deuxième film, *Caste Criminelle* (1989), tourné en Inde, est sélectionné aux Festival de Cannes. Trois ans plus tard, elle se tourne vers la fiction avec la sortie de *Moi Ivan, toi Abraham* (Prix de la jeunesse au Festival de Cannes). En 2011, *Would You Have Sex with an Arab?* est sélectionné au Festival international du film de Venise et, en 2020, son film *M* remporte de nombreux prix dont le César du meilleur film documentaire.
Artiste pluridisciplinaire, alternant le documentaire et la fiction, l'art vidéo et l'art narratif, Yolande Zauberman a inventé sa propre voie d'expression.

QUENTIN ZUTTION

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Bande dessinée

Quentin Zuttion | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« À travers l'image de la reine du bal de promo et de ce qu'elle inspire, j'aimerais pouvoir donner un regard sur une adolescence américaine contemporaine, et sur une société et un territoire aussi vaste et varié que les cultures que celui-ci représente. »

Quentin Zuttion est un auteur et dessinateur de bande dessinée. Après une formation aux Beaux-Arts de Dijon, il commence la bande-dessinée en 2014 et a depuis publié cinq albums. Dans ses œuvres qui mêlent onirisme et sujets de société, il parle de sentiments, de sexualité, de quêtes d'identité et d'affirmation de soi. Sa résidence itinérante dans le cadre de la Villa Albertine, qui l'a conduit en train de New York à Los Angeles, en passant par Chicago, Denver et Salt Lake City, est une enquête sur le mythe et les réalités de la Prom Queen, figure emblématique des teenagers américains, qui marque le passage à l'âge adulte. À travers cette image, Quentin Zuttion fait le portrait collectif de la nouvelle jeunesse américaine, pour mieux comprendre ce que les aspirations des adolescents d'aujourd'hui, d'une côte à l'autre de l'Amérique, ont de commun ou de singulier.

(LA)HORDE

Villa Albertine

Saison 2021 - 2022

Arts de la scène

(LA) HORDE | Villa Albertine (villa-albertine.org)

« Le plateau est pour nous un lieu politique absolument essentiel où peut se déployer la multitude des significations dont les corps sont traversés. »

Ce collectif de trois artistes se partage la création de pièces chorégraphiques, de performances et de films, pour le Ballet national de Marseille qu'ils co-dirigent. Leur enjeu est d'interroger l'extraordinaire richesse avec laquelle les corps se représentent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'espace public, la scène, notamment par le biais de films qui décloisonnent la danse hors des plateaux. Leur projet à Los Angeles, ville où naissent et s'inventent les images, et dont l'énergie débordante leur rappelle beaucoup Marseille, était pour eux l'occasion de rencontrer de nouveaux collaborateurs « avec qui rêver et inventer de véritables histoires pour les corps » et d'envisager un terrain possible pour de futures créations.