

installazioni, video /
installations, vidéos

concerti, letture, performance /
concerts, lectures, performances

- 1

LOGGIA CLEOPATRA
Mounir Ayache & Hortense de Corneillan
Venere immodesta
Hexa-nouara nodes
installazione sonora e visuale /
installation sonore et visuelle
- 2

GIPSOTECA
Ariane Varela Braga
Splendor Marmoris
videomapping
- 3

QUADRATO NIOBIDI
Liv Schulman
Persona
video, 17'
- 4

STUDIO
Lorraine de Sagazan
La Chambre des peines
installazione partecipativa /
installation participative
con / avec:
Azzura Fiume
- 5

QUADRATO VIGNE
Marion Grébert
Les Fines Fleurs de Pasolini
video, 11'
- Zuri Camille de Souza**
L'heure du thé
installazione / installation
- 6

STUDIO
Sarah Vanuxem
Recinzioni romane
installazione sonora e visuale /
installation sonore et visuelle
- 7

BIBLIOTECA
François Durif
Artista al lavoro
installazione – performance /
installation – performance
- 8

PICCOLO BALTHUS
Anna Solal
Imperia Bathroom
disegno / dessin
- 9

STUDIO BALTHUS
Lorraine de Sagazan
Le Visage de l'autre
installazione partecipativa /
installation participative
- 10

LOGGIA BALTHUS
Yasmina Benabderrahmane
Excavare
video, 1'03
- 11

LOGGIA BALTHUS
Bocar Niang
Murdesmots
installazione / installation
- 12

QUADRATO POZZO
Naomi Maury
Aloni pendenti
installazione / installation
- 13

PIAZZALE
Dorothee Dupuis & Mónica Mayer
The Clothesline
installazione partecipativa /
installation participative
- 15

PETIT SALON
Fabiola Torres-Alzaga
Telón de Fondo (Backdrop)
video, 11'44

- 18

19.00
GRAND SALON
Sivan Eldar
Heave
concerto / concert, 14'30
voce / voix: Eleonora Claps
- 16

19.30
LOGGIA
Samir Amarouch
Extension Improvisation
concerto / concert, 15'
con la partecipazione di /
avec la participation de:
Sandro Compagnon
- 14

20.00
SALA CINEMA
Lasseindra Ninja
Flabergasted
film, 15'
con la partecipazione di /
avec la participation de:
Clyde Ninja, Dayo Ninja,
Jewelle Ninja, Rigs Ninja, Rio Ninja
- 17

20.30
GRAND SALON
Laura Vazquez
Quelques extraits d'une épopée
lettura / lecture, 20'
(in francese / en français)
- 14

21.00
SALA CINEMA
Lasseindra Ninja
Flabergasted
film, 15'
con la partecipazione di /
avec la participation de:
Clyde Ninja, Dayo Ninja,
Jewelle Ninja, Rigs Ninja, Rio Ninja
- 16

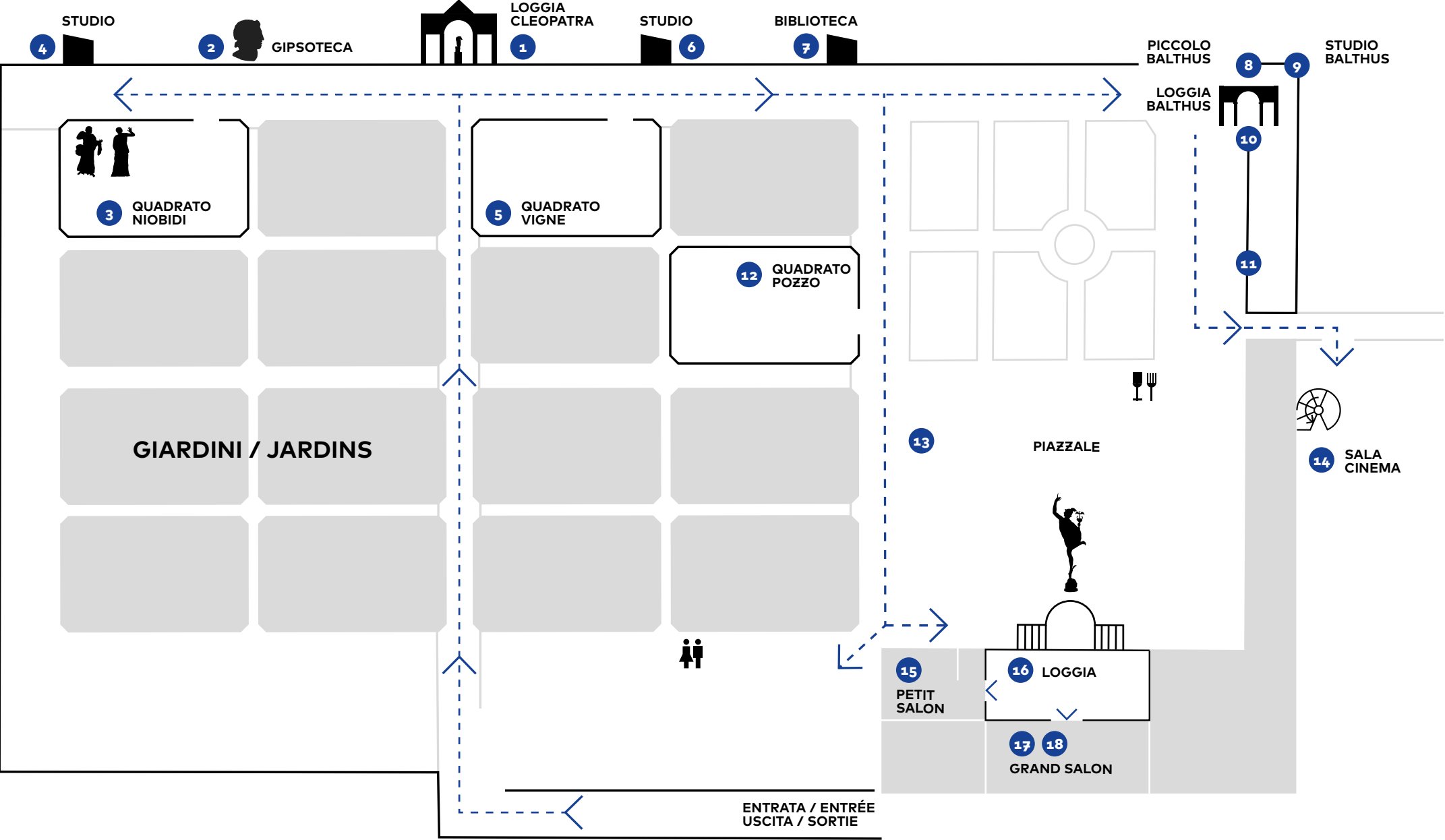
21.30
LOGGIA
Samir Amarouch
Extension Improvisation
concerto / concert, 15'
con la partecipazione di /
avec la participation de:
Sandro Compagnon
- 17

22.00
GRAND SALON
Laura Vazquez
Quelques extraits d'une épopée
lettura / lecture, 20'
(in francese / en français)
- 14

22.00
SALA CINEMA
Lasseindra Ninja
Flabergasted
film, 15'
con la partecipazione di /
avec la participation de:
Clyde Ninja, Dayo Ninja,
Jewelle Ninja, Rigs Ninja, Rio Ninja
- 18

23.00
GRAND SALON
Sivan Eldar
Heave
concerto / concert, 14'30
voce / voix: Eleonora Claps
- 14

23.00
SALA CINEMA
Lasseindra Ninja
Flabergasted
film, 15'
con la partecipazione di /
avec la participation de:
Clyde Ninja, Dayo Ninja,
Jewelle Ninja, Rigs Ninja, Rio Ninja

Notte Bianca
Villa Medici

17 novembre 2022
18.00-mezzanotte

MOUNIR AYACHE

Plasticien / Artista visivo

Hexa-nouara nodes

2022

Installation, miroirs, moteurs
Dimensions variables

Mounir Ayache pose un regard nouveau sur les réalités politiques et sociales du monde arabe à travers ses créations, qui combinent art et technologie.

À l'occasion de la *Nuit Blanche*, Ayache présente *Hexa-nouara nodes*, élément d'une installation plus large conçue pour la biennale Manifesta 13 en 2020. L'intervention se compose d'une série d'éléments réfléchissants qui se distinguent par des motifs rappelant la tradition décorative nord-africaine et moyen-orientale, dans une relecture contemporaine. *Hexa-nouara nodes* enveloppe la statue qui se trouve au centre de la Loggia de Cléopâtre, comme une sorte de coquille, et amorce ainsi un dialogue avec le patrimoine de la Villa Médicis, fait de superpositions et de glissements temporels, en accord avec l'intérêt d'Ayache pour la science-fiction et l'influence dans sa pratique du courant de l'Arabfuturism.

Hexa-nouara nodes

2022

Installazione, specchi, motori
Dimensioni variabili

Mounir Ayache propone uno sguardo nuovo sulle realtà politiche e sociali del mondo arabo attraverso le sue creazioni, che combinano arte e tecnologia.

In occasione della *Notte Bianca*, Ayache presenta *Hexa-nouara nodes*, parte di un'installazione più ampia concepita per la rassegna Manifesta 13, nel 2020. L'intervento si compone di una serie di elementi specchianti, contraddistinti da motivi che richiamano la tradizione decorativa nordafricana e mediorientale, ma riletti in chiave contemporanea. Come una specie di guscio, *Hexa-nouara nodes* avvolge la statua al centro della Loggia di Cleopatra, innescando un dialogo con il patrimonio di Villa Medici fatto di sovrapposizioni e slittamenti temporali, in linea con l'interesse di Ayache per la science fiction e con l'influenza nella sua pratica della corrente dell'Arabfuturism.

HORTENSE DE CORNEILLAN

Restauratrice du patrimoine / Restauratrice

Venere immodesta

2022

Impression 3D, résine,
projection vidéo 3'

Hortense de Corneillan est une restauratrice spécialisée dans la céramique et le verre. Elle s'intéresse particulièrement au rapport changeant que nous entretenons avec les objets et au lien qui existe entre une société et le regard qu'elle porte sur le patrimoine.

Pour la *Nuit Blanche*, Hortense de Corneillan s'est intéressée à la statue de Vénus placée dans la Loggia de Cléopâtre. À partir des données historiques, la restauratrice laisse parler la sculpture: un dialogue fictif inspiré des modes de communication contemporains s'établit entre l'œuvre et le visiteur.

Cette narration est rendue possible grâce à une collaboration avec Mounir Ayache. L'installation, alliant impression 3D et projection, permet à l'œuvre de retrouver une tête le temps de la *Nuit Blanche*. C'est par celle-ci que s'exprime la statue, entraînant le visiteur vers l'univers de la science-fiction.

Venere immodesta

2022

Stampa 3D, resina,
proiezione 3'

Hortense de Corneillan è una restauratrice specializzata in ceramica e vetro. Particolarmente interessata al rapporto mutevole che intratteniamo con gli oggetti antichi, la ricerca di de Corneillan intende rendere leggibile la storia del nostro patrimonio e le sue evoluzioni nel corso del tempo.

Per la *Notte Bianca*, Hortense de Corneillan si è concentrata sulla statua che si trova al centro della Loggia di Cleopatra. La restauratrice ha deciso di lasciar parlare la scultura: attraverso una breve traccia audio, l'opera racconterà le proprie vicende, tra ricostruzione storica, finzione e parodia.

In collaborazione con Mounir Ayache, è stata inoltre realizzata un'ipotetica testa della scultura, grazie a una ricostruzione 3D in resina: a essa è affidata l'auto-narrazione da parte della statua, alimentando così il carattere "fantascientifico" dell'intervento.

ARIANE VARELA BRAGA

Historienne de l'art / Storica dell'arte

Splendor Marmoris

2022

Vidéoprojection sur sculpture en plâtre

Ariane Varela Braga est historienne de l'art et de l'architecture. Son projet de recherche à la Villa Médicis se concentre sur le symbolisme du marbre et sur son usage dans l'architecture italienne, depuis l'unification du pays jusqu'au Fascisme, pour comprendre les questions idéologiques, politiques, économiques et artistiques qui ont amené à la définition du marbre comme matériau représentatif de l'identité Italienne.

Varela Braga propose une intervention dans la Gypsothèque de la Villa Médicis. L'une des sculptures en plâtre dans cet espace, représentant un athlète, est recouverte par une projection de textures de marbres polychromes modernes qui, comme une seconde peau, en modifie radicalement la couleur: la projection vise à stimuler une réflexion sur la valeur symbolique des marbres qui, dans l'Antiquité, arrivaient à Rome depuis toutes les provinces de l'Empire, ce qui trouve une correspondance dans la circulation des marchandises du monde globalisé d'aujourd'hui.

Splendor Marmoris

2022

Videoproiezione su scultura in gesso

Ariane Varela Braga è storica dell'arte e dell'architettura. Il suo progetto di ricerca a Villa Medici si concentra sul simbolismo del marmo e sul suo utilizzo nell'architettura italiana, dall'unificazione del paese al fascismo, per comprendere le questioni ideologiche, politiche, economiche e artistiche che hanno portato alla definizione del marmo come materiale rappresentativo dell'identità italiana.

Varela Braga propone un intervento all'interno della Gipsoteca di Villa Medici. Una delle sculture in gesso all'interno dello spazio, raffigurante un atleta, è investita da una proiezione di texture di marmi policromi moderni che, come una seconda pelle, ne modificano radicalmente il colore: la proiezione intende attivare una riflessione sul valore simbolico dei marmi che, nell'antichità, arrivavano a Roma da tutte le province dell'impero, trovando una corrispondenza con la circolazione delle merci del mondo globalizzato di oggi.

LIV SCHULMAN

Vidéaste et plasticienne / Videasta e artista visiva

Persona

2022

Vidéo

17'

Scénario: Liv Schulman,
Ariela Bergman

Musique: Valentin Bonnet

Son: Fernando Mannassero

Production: Pauline Gherzi (Visage
Productions)

Liv Schulman est une artiste plasticienne. Particulièrement liée au langage filmique, Schulman mènera à la Villa Médicis une recherche partant de l'anti-théâtre de Luigi Pirandello et de l'influence qu'a eue sur lui sa femme, Maria Antonietta Portulano, affectée de troubles psychiques.

Dans *Persona*, l'artiste apparaît sous les traits d'un avatar déformé, et propose un récit qui mélange obsessions personnelles et sens de l'humour. Le film réfléchit sur l'érosion de l'identité individuelle et collective: un délire «privé» qui est aussi celui de la société contemporaine.

Persona

2022

Video

17'

Sceneggiatura: Liv Schulman,
Ariela Bergman

Musica: Valentin Bonnet

Suono: Fernando Mannassero

Produzione: Pauline Gherzi (Visage
Productions)

Liv Schulman è artista visiva. Particolarmente legata al linguaggio filmico, a Villa Medici Schulman porterà avanti una ricerca a partire dal teatro di Luigi Pirandello e dall'influenza che su di lui ha avuto la moglie Maria Antonietta Portulano, affetta da disturbi psichici.

In *Persona*, l'artista compare sotto forma di un avatar distorto, proponendo una narrazione che mescola ossessioni personali e senso dell'umorismo. Il film riflette sull'erosione dell'identità individuale e collettiva: un delirio "privato" che è anche quello della società contemporanea.

LORRAINE DE SAGAZAN

Metteuse en scène / Regista teatrale

La chambre des peines

2022

Conception et texte
(adapté du *Procès* de Kafka):
Lorraine de Sagazan
Avec la participation d'Azzurra Fiume

Lorraine de Sagazan est metteuse en scène. Étudiant les béances de la justice institutionnelle contemporaine et ses alternatives méconnues et marginales, comme la justice restaurative, son projet questionne la manière dont l'art peut s'inscrire dans une démarche restaurative. Partant d'histoires vraies et de témoignages, Sagazan invente de nouveaux rituels de justice.

Justice: terme s'entendant comme un principe moral exigeant le respect du droit et de l'équité. C'est aussi une action par laquelle le pouvoir judiciaire reconnaît et fait appliquer le droit, tranche les litiges, définit le fondement des lois et les comportements antisociaux. La justice demeure ainsi la clef de voûte du schéma social et civique. Pourtant, si chacun s'entend sur l'idée d'une justice parfaite, les opinions divergent quant à son application: rendre la justice ne signifie pas forcément rendre justice. Alors quand la justice n'est pas juste, comment l'appréhender d'une autre manière? Sont invitées à entrer toutes personnes qui éprouvent le besoin de partager une expérience de justice incomplète, contestable ou inexistante.

La camera delle pene

2022

Ideazione e testo
(adattato da *Il processo* di Kafka):
Lorraine de Sagazan
Con la partecipazione di Azzurra Fiume

Lorraine de Sagazan è una regista teatrale. La sua ricerca si focalizza sulle lacune della giustizia contemporanea e le sue alternative poco conosciute, come la giustizia riparativa; durante la residenza a Villa Medici intende indagare il modo in cui l'arte può essere parte di questa dinamica. Partendo da storie e testimonianze vere, Sagazan vuole dar vita a "nuovi rituali di giustizia".

Giustizia: termine che descrive un principio morale basato sul rispetto della legge e sull'equità. È anche un'azione attraverso cui la magistratura riconosce e fa rispettare la legge, risolve controversie, definisce le basi del diritto e dei comportamenti antisociali. La giustizia resta così la chiave di volta delle relazioni sociali e civili. Tuttavia le opinioni divergono quando si parla della sua applicazione. Quando la giustizia non è *giusta*, come pensarla in altro modo? Chiunque senta il bisogno di condividere un'esperienza di giustizia parziale, discutibile o inesistente è invitato a entrare.

MARION GRÉBERT

Historienne de l'art / Storica dell'arte

Les Fines Fleurs de Pasolini

2022

Vidéo

11'

Montage: Marion Grébert, Jean Decré

Marion Grébert est historienne de l'art. Au cours de sa résidence à la Villa Médicis, elle se concentrera sur l'écriture d'un essai consacré à la culture visuelle italienne lue à travers le motif des fleurs, depuis les fresques des villas romaines antiques jusqu'aux œuvres cinématographiques et poétiques de Pier Paolo Pasolini.

Dans le cinéma de Pasolini, les fleurs occupent une position significative, quoique peu étudiée: au centre de la scène ou à l'arrière-plan, les fleurs se chargent d'un sens tragique, souvent lié au mythe et à l'histoire. *Les Fines Fleurs de Pasolini* est un essai filmique à travers lequel la recherche de Marion Grébert à la Villa Médicis commence à prendre forme, en dialogue avec le décor végétal du Carré des Vignes.

Les Fines Fleurs de Pasolini

2022

Video

11'

Montaggio: Marion Grébert, Jean Decré

Marion Grébert è storica dell'arte. Nel corso della sua residenza a Villa Medici si concentrerà sulla scrittura di un saggio dedicato alla cultura visiva italiana letta attraverso il motivo dei fiori, dagli affreschi delle antiche ville romane fino alle opere cinematografiche e poetiche di Pier Paolo Pasolini.

Nel cinema di Pasolini i fiori occupano una posizione di rilievo, eppure poco indagata: siano essi al centro della scena o presenti sullo sfondo, i fiori si caricano di un senso tragico, spesso collegato al mito e alla storia. *Les Fines Fleurs de Pasolini* è un saggio filmico attraverso cui la ricerca di Marion Grébert a Villa Medici inizia a prendere forma, attivando un dialogo con l'ambientazione vegetale del Quadrato delle Vigne.

ZURI CAMILLE DE SOUZA

Cheffe / Chef

L'heure du thé

2022

Bouquets de tisanes à emporter

Zuri Camille de Souza est la première cheffe accueillie en résidence culinaire à la Villa Médicis. Son approche culinaire se concentre sur les thèmes du développement durable et de la prise de conscience éco-gastronomique. Depuis mars 2022, la cheffe a régulièrement pris en charge le menu de la cafétéria de la Villa Médicis en élaborant des plats composés d'ingrédients biologiques et provenant du commerce équitable.

L'heure du thé est un petit cadeau de la part de Zuri Camille de Souza au public de la *Nuit Blanche*. Le bouquet d'herbes pour la préparation de tisanes, que les visiteurs peuvent se verser, vise à rappeler l'atmosphère et les parfums des jardins, en particulier celui de la Villa Médicis; le bouquet est en effet composé de plantes aromatiques cueillies dans les carrés du jardin de la Villa Médicis.

L'ora del tè

2022

Bouquet di tisane in libera distribuzione

Zuri Camille de Souza è la prima chef accolta per una residenza culinaria a Villa Medici. Il suo approccio culinario si concentra sui temi dello sviluppo sostenibile e della consapevolezza eco-gastronomica. A partire dal marzo del 2022, la chef ha curato regolarmente il menu della caffetteria di Villa Medici, ideando piatti con ingredienti biologici e del commercio equo e solidale.

L'ora del tè è un piccolo dono da parte di Zuri Camille de Souza al pubblico della *Notte Bianca*. Il bouquet di erbe per la preparazione di tisane, che i visitatori possono prendere liberamente, vuole ricordare l'atmosfera e i profumi dei giardini, in particolare quello di Villa Medici; il bouquet è infatti composto da piante aromatiche prese dai "carré" del giardino della Villa Medici.

SARAH VANUXEM

Théoricienne / R ricercatrice

Enclosures romaines: de l'affaire de la Villa Borghèse au Far-ouest actuel (1885/2022)

2022

Podcast en deux actes et affiche
15' par acte
Affiche: Diane Reynier

La recherche de Sarah Vanuxem part du droit de la propriété et du droit environnemental, pour s'étendre à la philosophie et à l'anthropologie. Dans le cadre de sa résidence à la Villa Médicis, Vanuxem se concentrera en particulier sur le mouvement pour les biens communs en Italie, à travers une enquête qui part de la sentence «Villa Borghèse contre Rome» grâce à laquelle le *ius deambulandi* – le droit à se mouvoir librement à l'intérieur du parc de la Villa Borghèse – fut reconnu aux citoyens romains en 1887.

Vanuxem a réalisé une série d'enregistrements qui retrace l'affaire de la Villa Borghèse. À la fin du XIXe siècle, cette affaire opposa la municipalité de Rome au prince Borghèse, après que ce dernier eut décidé de fermer la propriété, jusqu'ici ouverte aux habitants de la ville. Chaque acte est composé de trois scènes, dont la dernière s'ouvre à des questions d'une grande actualité: le mouvement des biens communs et la limitation des libertés à l'âge de l'Anthropocène, en particulier celle de circuler librement. Le récit de Vanuxem est diffusé en boucle dans l'un des studios de la Villa Médicis qui donne directement sur la Villa Borghèse; les bandes sonores sont téléchargeables grâce au QR code.

Le recinzioni romane: dall'affaire Villa Borghese al far-west attuale (1885/2022)

2022

Podcast in due atti e poster
15' ogni atto
Poster: Diane Reynier

La ricerca di Sarah Vanuxem parte dal diritto di proprietà e dal diritto ambientale, per poi allargarsi alla filosofia e all'antropologia. Nell'ambito della residenza a Villa Medici, Vanuxem si concentrerà in particolare sul movimento dei beni comuni in Italia, attraverso un'indagine che parte dalla sentenza "Villa Borghese contro Roma" con cui lo *ius deambulandi* – il diritto a circolare liberamente all'interno del parco di Villa Borghese – fu riconosciuto ai cittadini romani nel 1887.

Vanuxem ha realizzato una serie di registrazioni: un racconto in due atti che ripercorre il caso di Villa Borghese che, alle fine dell'Ottocento, contrappose il Comune di Roma al principe Borghese, a seguito della decisione di quest'ultimo di chiudere la sua proprietà, fino ad allora aperta agli abitanti della città. Ciascuno degli atti è composto da tre scene, l'ultima delle quali si apre a questioni di stretta attualità: il movimento dei beni comuni e la limitazione delle libertà nell'età dell'Antropocene, in particolare quella di circolare liberamente. Il racconto di Vanuxem è diffuso in loop in uno degli ambienti di Villa Medici che affaccia proprio su Villa Borghese. Le tracce audio sono scaricabili attraverso il QR code.

FRANÇOIS DURIF

Écrivain et plasticien / Scrittore e artista visivo

Artista al lavoro

2022

Installation in situ, performance
18h00–00h00

François Durif est écrivain et plasticien. Poursuivant son questionnement sur le statut de l'artiste et ses prérogatives, c'est dans l'habit d'un « marchand de confettis » qu'il franchit le seuil de la Villa Médicis, avec l'intention d'y organiser un carnaval, en lui redonnant une dimension critique.

Dans *Artista al lavoro*, François Durif s'engage dans une performance particulièrement intense: assis à son bureau, dos au public, six heures d'affilée, le public le surprend dans l'intimité de son espace mental, aux prises avec ses menues activités liées à sa pratique d'artiste-écrivain, oscillant entre moments d'excitation et d'autres, plus évanescents, où il se perd en divagations et gestes futiles.

Artista al lavoro

2022

Installazione, performance
ore 18.00–00.00

François Durif è scrittore e artista visivo. Interessato alla messa in discussione dello statuto e del ruolo dell'artista, durante la residenza a Villa Medici si dedicherà, nella veste di "mercante di coriandoli", all'organizzazione di una vera e propria festa di carnevale, intesa come momento in cui le convenzioni vengono ribaltate.

Artista al lavoro vede Durif impegnato in una performance particolarmente intensa: seduto alla sua scrivania, con le spalle rivolte al pubblico per sei ore di seguito, Durif si mostra nell'intimità di uno spazio di lavoro – fisico e mentale –, alle prese con varie attività legate alla sua pratica di artista e scrittore, tra momenti di eccitazione, divagazioni e gesti di poco conto.

ANNA SOLAL

Artiste plasticienne / Artista visiva

Imperia Bathroom

2019

Dessin, crayons de couleur,
tissu, plastique et fil
44×50 cm
Courtesy New Gallery, Paris

Anna Solal est artiste plasticienne. Son projet pour sa résidence à la Villa Médicis s'intitule *Empire défaillant* et prévoit la réalisation d'une série d'œuvres-collages qui incorporent dessin et photographie: le rapport entre homme, paysage naturel et contexte urbain est au centre de cette recherche, qui se développera dans le cadre temporel de la Rome antique, de la Rome fasciste et de la Rome actuelle, avec son tourisme de masse.

Imperia Bathroom synthétise la pratique d'Anna Solal: un dessin brutalement figuratif, où s'insèrent des éléments et matériaux tirés de la réalité. Le sujet de l'œuvre et le point de vue presque claustrophobe soulignent l'isolement de l'individu dans la société de consommation contemporaine, dans la droite ligne avec l'iconographie à laquelle l'artiste travaille depuis des années.

Imperia Bathroom

2019

Disegno, matite colorate,
tessuto, plastica, filo
44×50 cm
Courtesy New Gallery, Paris

Anna Solal è un'artista visiva. Il suo progetto per la residenza a Villa Medici si intitola *Empire défaillant* ("impero decadente") e prevede la realizzazione di una serie di opere-collage che incorporano disegno e fotografia: il rapporto tra uomo, paesaggio naturale e contesto urbano è al centro di questa ricerca, che si svilupperà nel quadro temporale della Roma antica, della Roma fascista e della Roma attuale, con il suo turismo di massa.

Imperia Bathroom sintetizza la pratica di Anna Solal: un disegno brutalmente figurativo, che vede l'inserimento di elementi e materiali prelevati dalla realtà. Il soggetto dell'opera e il punto di vista quasi claustrofobico sottolineano l'isolamento dell'individuo nella società dei consumi contemporanea, in linea con l'iconografia a cui l'artista lavora da anni.

LORRAINE DE SAGAZAN

Metteuse en scène / Regista teatrale

Le visage de l'autre

2022

Conception et texte
(inspiré des travaux
d'Emmanuel Levinas):
Lorraine de Sagazan

Lorraine de Sagazan est metteuse en scène. À Rome, elle se concentre sur les alternatives méconnues et marginales de la justice contemporaine, comme la justice restaurative. Cela consiste à créer un face-à-face consenti entre l'auteur d'une infraction et la victime d'un délit de même nature. Cette approche récente remet en question la façon ordinaire de définir et de traiter un crime: en instaurant une démarche de compréhension, les histoires peuvent se répondre et permettre un processus de réparation.

L'installation proposée par la metteuse en scène est une invitation à faire face à un inconnu. Même en l'absence d'une communication verbale, la présence de l'autre empêche d'ignorer son existence et oblige à le prendre en considération. Le visage parle, c'est lui qui rend possible et commence tout discours.

Il volto dell'altro

2022

Ideazione e testo
(ispirato al pensiero
di Emmanuel Levinas):
Lorraine de Sagazan

Lorraine de Sagazan è una regista teatrale. Nel corso della sua residenza a Villa Medici si concentrerà sulle alternative poco conosciute alla giustizia contemporanea, come la giustizia riparativa. Essa consiste nel creare un faccia a faccia tra l'autore e la vittima di un reato della stessa natura. Questo approccio mette in discussione le modalità tradizionali di definire e affrontare un crimine: attraverso l'ascolto e la comprensione, si può cercare di attivare un processo di riparazione.

L'installazione proposta dalla regista è un invito ad "affrontare" una persona sconosciuta. Anche in assenza di comunicazione verbale, la presenza dell'altro impedisce di ignorarne l'esistenza e obbliga al confronto. Il nostro volto parla, ed è grazie a esso che ogni discorso può prendere vita.

YASMINA BENABDERRAHMANE

Photographe, vidéaste, plasticienne /
Fotografa, videasta e artista visiva

Excavare

2014

Film Super 8
1'03"
© Adagp – Paris.

La pratique de Yasmina Benabderrahmane se situe à mi-chemin entre photographie, documentaire, et art visuel. Son projet pour la résidence à la Villa Médicis se focalise sur la tradition du carnaval et en particulier sur le travestissement comme tentative de transgression des genres et de l'ordre établi.

Pour la *Nuit Blanche*, Benabderrahmane présente un film de 2014, *Excavare*, mis en relation avec la Loggia Balthus et son architecture constituée de pleins et de vides. Un plan serré montre des mains qui creusent la terre de façon presque obsessionnelle, autour d'un objet que l'on n'identifie pas tout à fait (une trouvaille archéologique? Les restes d'un animal? Un objet contemporain?). Dans sa simplicité, le geste se charge d'une ambiguïté séduisante, qui peut être lue aussi comme une métaphore de l'idée même de recherche, et ce dans tous les domaines.

Excavare

2014

Film Super 8
1'03"
© Adagp – Paris.

La pratica di Yasmina Benabderrahmane si colloca a metà tra fotografia, documentario e arte visiva. Il suo progetto per la residenza a Villa Medici si focalizza sulla tradizione del carnevale e, in particolare, sul travestimento come tentativo di trasgressione dei generi e dell'ordine imposto.

Per la *Notte Bianca*, Benabderrahmane presenta un film del 2014, *Excavare*, messo in relazione con la Loggia Balthus e la sua architettura fatta di pieni e vuoti. Un'inquadratura stretta mostra delle mani che scavano a terra, in maniera quasi ossessiva, attorno a un oggetto non pienamente identificabile (un reperto archeologico? Il resto di un animale? Un oggetto della nostra contemporaneità?). Nella sua semplicità, il gesto si carica di un'ambiguità seducente, che può essere letta anche come una metafora dell'idea stessa di ricerca, in tutti i campi.

BOCAR NIANG

Plasticien / Artista visivo

Murdesmots

2022

Installation in situ
Dimensions variables
Courtesy la *Nuit Verte* de panoramas
et Chantier public, 2022

Bocar Niang naît dans une famille de griots, les poètes-conteurs qui ont pour tâche de conserver et de transmettre les traditions orales des communautés de certaines zones d'Afrique. Sa recherche se fonde sur la récolte d'histoires et d'évènements liés aux contextes dans lesquels l'artiste opère, traduits ensuite en performances orales, enregistrements sonores ou textes, visant à renforcer les liens entre les individus.

Murdesmots est une installation qui prend la forme des lieux qui l'accueillent. Dans ce cas, une série de tissus de différentes couleurs est aménagée le long de la Terrasse du Bosco de la Villa Médicis: chaque élément contient des mots en langue wolof (parlée au Sénégal) et leur traduction en français, formant ainsi un dictionnaire au fort impact visuel fondé sur la rencontre entre langues et cultures. *Murdesmots* est accompagné d'une installation sonore où Niang déclame certains mots-clés de sa poétique en différentes langues (wolof, français, italien, anglais).

Murdesmots

2022

Istallazione
Dimensione variabile
Courtesy la *Nuit Verte* de panoramas
e Chantier public, 2022

Bocar Niang nasce in una famiglia di griot, i poeti-narratori che hanno il compito di conservare e tramandare le tradizioni orali delle comunità di alcune zone dell'Africa. La sua ricerca si fonda sulla raccolta di storie e vicende legate ai contesti in cui l'artista si trova a operare, successivamente tradotte in performance orali, registrazioni sonore o testi.

Murdesmots ("muro di parole") è un'installazione che prende la forma dei luoghi che la accolgono. In questo caso, una serie di tessuti di diversi colori è allestita lungo la Terrazza del Bosco di Villa Medici: ogni elemento contiene delle parole in lingua wolof (parlata in Senegal) e le relative traduzioni in francese, formando così un dizionario di grande impatto visivo, fondato sull'incontro tra lingue e culture. *Murdesmots* è accompagnata da un'installazione sonora in cui lo stesso Niang declama in diverse lingue (wolof, francese, italiano, inglese) alcune parole chiave della sua poetica.

NAOMI MAURY

Plasticienne / Artista visiva

Aloni pendenti

2022

Installation, lumière et métal
Dimensions variables

Naomi Maury est en résidence à l'Académie de France jusqu'en janvier 2023, dans le cadre du Prix Occitanie-Médicis. Sa pratique se fonde sur l'hybridation entre organique et artificiel ainsi que sur le rapport interspéciste entre être humain, plantes, animaux.

Pour la *Nuit Blanche*, Maury présente une installation inédite, composée de trois corps lumineux. Semblable à un agrandissement d'organismes cellulaires, les éléments qui forment *Aloni pendenti* sont mis en relation avec un recoin isolé de la Villa Médicis, où se trouve un bassin et différentes typologies de plantes: les trois corps lumineux se mêlent à la végétation et se reflètent sur le miroir de l'eau du bassin, amplifiant et éclairant ainsi le lieu.

Aloni pendenti

2022

Installazione, luci, metallo
Dimensioni variabili

Naomi Maury è in residenza all'Accademia di Francia fino al gennaio del 2023 nell'ambito del Premio Occitanie-Médicis. La sua pratica si basa sull'interesse per l'ibridazione tra organico e artificiale, così come sul rapporto interspecista tra essere umano, piante, animali.

Per la *Notte Bianca*, Maury presenta un'installazione inedita, composta da tre corpi luminosi. Simili a un ingrandimento di organismi cellulari, gli elementi che formano *Aloni pendenti* sono messi in relazione con un angolo appartato di Villa Medici, che vede la presenza di una vasca e di diverse tipologie di piante: i tre corpi luminosi si mescolano alla vegetazione e si riflettono sullo specchio d'acqua della vasca, modificando la percezione del luogo.

DOROTHÉE DUPUIS

Curatrice

Invite / Invita MÓNICA MAYER

El Tendedero

1978-2022

Installation participative

Avec la participation au workshop pour l'élaboration des questions: Yasmina Benabderrahmane, Marta Bulgherini, Hortense de Corneillan, Camille Coschieri, Laurène le Cozanet, Dorothée Dupuis, Naomi Maury, Constance Moiret, Lasseindra Ninja, Liv Schulman, Lucile Teneze, Laura Vazquez

Dorothée Dupuis est commissaire d'exposition et historienne de l'art. Son projet de recherche pour la résidence à la Villa Médicis est centré sur le rapport entre les arts visuels et les dynamiques performatives de l'activisme.

Pour la *Nuit Blanche*, Dupuis repropose une intervention de l'artiste féministe mexicaine Mónica Mayer, *El Tenderero*, («La corde à linge»): partant, non sans ironie, d'un geste historiquement associé aux femmes – étendre le linge – la commissaire d'exposition et l'artiste invitent le public à partager des expériences et des réactions liées à la violence contre les femmes dans le contexte actuel de l'Italie. La composante participative et la position de la corde à linge au centre de l'esplanade de la Villa Médicis soulignent la volonté de Dupuis et Mayer de provoquer une réflexion sur la condition féminine dans la société contemporaine.

D'autres informations sur l'œuvre de Mónica Mayer, présentée pour la première fois en 1978, sont disponibles à la table où l'on s'inscrit pour participer à l'action. Tous les matériaux proviennent des archives Pinto mi Raya.

Lo Stendino

1978-2022

Installazione partecipativa

Hanno collaborato alla stesura delle domande: Yasmina Benabderrahmane, Marta Bulgherini, Hortense de Corneillan, Camille Coschieri, Laurène le Cozanet, Dorothée Dupuis, Naomi Maury, Constance Moiret, Lasseindra Ninja, Liv Schulman, Lucile Teneze, Laura Vazquez

Dorothée Dupuis è curatrice e storica dell'arte. Il suo progetto di ricerca per la residenza a Villa Medici è incentrato sul rapporto tra le arti visive e le dinamiche performative dell'attivismo.

Per la *Notte Bianca*, Dupuis ripropone un intervento dell'artista femminista messicana Mónica Mayer, *Lo Stendino*: partendo, non senza ironia, da un gesto quotidiano storicamente associato alla donna – stendere il bucato –, la curatrice e l'artista invitano il pubblico a condividere esperienze e reazioni legate alla violenza sulle donne nel contesto italiano attuale. La componente partecipativa, insieme alla posizione dello stendino al centro del Piazzale di Villa Medici, sottolinea la volontà di Dupuis e di Mayer di attivare una riflessione collettiva sulla condizione della donna nella società contemporanea.

Ulteriori informazioni sull'opera di Mónica Mayer, presentata per la prima volta nel 1978, sono disponibili al tavolo dove registrarsi per partecipare all'azione. Tutti i materiali provengono dall'archivio Pinto mi Raya.

LASSEINDRA NINJA

Chorégraphe / Coreografa

Flabbergasted

2022

Film

15'

Montage: Stéphane Gérard

Performeurs: Clyde Ninja, Dayo Ninja,
Jewel Ninja, Rigs Ninja et Rio Ninja

Lasseindra Ninja est danseuse et chorégraphe. Son projet pour la résidence à la Villa Médicis, inspiré de la « Ballroom Scene » et du langage chorégraphique du voguing, amènera à la création d'un spectacle combinant images numériques (photos, vidéos, animation 3D) et performance live.

Flabbergasted est un film qui assemble les thèmes et centres d'intérêt au cœur de la recherche de Lasseindra Ninja: un hommage à la scène que représente la chorégraphe, entre transgression et tendresse.

Flabbergasted

2022

Film

15'

Montaggio: Stéphane Gérard

Performer: Clyde Ninja, Dayo Ninja, Jewel Ninja, Rigs Ninja e Rio Ninja

Lasseindra Ninja è una ballerina e coreografa. Il suo progetto per la residenza Villa Medici, ispirato alla "Ballroom Scene" e al linguaggio coreografico del *voguing*, porterà alla creazione di uno spettacolo che combina immagini digitali (foto, video, animazione 3D) e performance dal vivo.

Flabbergasted è un film che tiene insieme i temi e gli interessi alla base della ricerca di Lasseindra Ninja: un omaggio alla scena che la coreografa rappresenta, tra trasgressione e tenerezza.

FABIOLA TORRES-ALZAGA

Artiste plasticienne / Artista visiva

Telón de Fondo (Backdrop)

2018

Vidéo

11'44

Direction: Fabiola Torres-Alzaga

Montage: Fabiola Torres-Alzaga

Camera: Ximena Cuevas, Yain Rodriguez

Son: Fabiola Torres-Alzaga

Composition and montage du son:

Suplex Estudio

Scénographie: Patricia Gutiérrez Arriaga

Filmé au Teatro Ramón López Velarde,
Zacatecas, Mexico

Fabiola Torres-Alzaga est une artiste plasticienne. Son travail est une réflexion constante sur l'acte même de regarder et sur les dispositifs liés à la mise en scène, créant des mondes illusoires qui remettent en cause la relation entre l'observateur, l'espace et le temps.

Telón de Fondo (Backdrop) montre une scène, où se déroule une chorégraphie de rideaux. Chaque rideau s'ouvre sur un autre, dans une succession qui comporte l'activation de projecteurs, la manipulation de rideaux et de poulies; le son des différentes composantes – presque un murmure – rend la scène réaliste et onirique à la fois, soulignant la dimension magique du théâtre.

Telón de Fondo (Backdrop)

2018

Video

11'44

Regia: Fabiola Torres-Alzaga

Montaggio: Fabiola Torres-Alzaga

Camera: Ximena Cuevas, Yain Rodriguez

Suono: Fabiola Torres-Alzaga

Composizione e montaggio del suono:

Suplex Estudio

Scenografia: Patricia Gutiérrez Arriaga

Girato al Teatro Ramón López Velarde,
Zacatecas, Messico

Fabiola Torres-Alzaga è un'artista visiva. Il suo lavoro è una costante riflessione sull'atto stesso del guardare e sui dispositivi legati alla messa in scena, creando mondi illusori che mettono in discussione la relazione tra l'osservatore, lo spazio e il tempo.

Telón de Fondo (Backdrop) mostra un palcoscenico dove è in atto una coreografia di sipari. Ogni sipario si apre su un altro, in una successione che vede l'attivazione di luci, la manipolazione di tende e carrucole; il suono delle varie componenti – quasi un mormorio – rende la scena realistica e insieme onirica, sottolineando la dimensione magica del teatro.

SAMIR AMAROUCH

Compositeur / Compositore

Extension Improvisation

2022

Concert

15'

Avec Sandro Compagnon

Samir Amarouch est compositeur et guitariste. Son projet à la Villa Médicis est dédié à la réalisation d'un cycle d'œuvres dont l'instrumentation provient de son œuvre *Electronica-B minor crush*, composée pour 21 musiciens: l'accélération, la décélération, les inflexions de la pulsation et le groove sont au centre de cette recherche.

Pour la *Nuit Blanche*, Samir Amarouch invite le saxophoniste Sandro Compagnon pour un duo en grande partie improvisé, *Extension Improvisation*, pour guitare électrique et saxophone soprano. Alternant entre variations rythmiques et textures harmoniques, ce duo explore un univers insolite rendu plus surprenant encore par l'usage de l'espace de la Loggia, les deux musiciens occupants les niches qui accueillaient auparavant des statues.

Extension Improvisation

2022

Concerto

15'

Con Sandro Compagnon

Samir Amarouch è un compositore e chitarrista. Il suo progetto a Villa Medici è dedicato alla realizzazione di un ciclo di opere la cui strumentazione proviene dalla sua opera *Electronica-B minor crush* composta per 21 musicisti: l'accelerazione la decelerazione, le inflessioni della pulsazione e il groove sono al centro di questa ricerca.

Per la *Notte Bianca*, Amarouch propone *Extension Improvisation*, un concerto per chitarra elettrica e sassofono soprano. Accompagnato al sassofono da Sandro Compagnon, Amarouch propone un'immersione in un universo sonoro insolito, caratterizzato da variazioni ritmiche e reso ancora più sorprendente dall'utilizzo dello spazio della Loggia, con i due musicisti a occupare le nicchie che in passato accoglievano le statue.

LAURA VAZQUEZ

Poète et romancière / Poetessa e romanziera

Quelques extraits d'une épopée

2022

Lecture

20'

en français, sous-titré en italien

Texte à paraître en mars 2023
aux éditions du Sous-sol,
sous le titre *Le livre du large et du long*

Laura Vazquez est poétesse et romancière. Son projet pour la résidence à la Villa Médicis est une épopée en vers, un voyage dans le monde à travers la voix d'une protagoniste féminine qui observe la réalité à partir des choses les plus petites (la peau, les insectes, les atomes...) jusqu'aux plus grandes (la voûte céleste, les peuples, les guerres...).

À l'occasion de la *Nuit Blanche*, Laura Vazquez présente quelques vers du texte auquel elle se consacre: entre changements d'état et inversions d'échelle, la lecture anticipe la spirale du texte au cours de cette exploration verbale.

Quelques extraits d'une épopée

2022

Lettura

20'

in francese, con sottotitoli in italiano

Il testo sarà pubblicato nel marzo 2023
per le edizioni Sous-sol, all'interno
dell'opera *Le livre du large et du long*

Laura Vazquez è poetessa e romanziera. Il suo progetto per la residenza a Villa Medici è un'epopea in versi, un viaggio nel mondo attraverso la voce di una protagonista femminile, che osserva la realtà a partire dalle cose più piccole (la pelle, gli insetti, gli atomi...), fino a quelle più grandi (la volta celeste, i popoli, le guerre...).

In occasione della *Notte Bianca*, Laura Vazquez presenta alcuni versi del testo al quale si sta dedicando: tra passaggi di stato e inversioni di scala, la lettura anticipa il carattere vorticoso del testo attraverso un'audace esplorazione verbale.

SIVAN ELDAR

Compositrice

Heave

2019

Concert

14'30

Voix: Eleonora Claps

Sivan Eldar est compositrice. Sa période de résidence à la Villa Médicis sera dédiée à un nouveau projet: un oratorio, composition musicale pour voix et orchestre, où la question du rite a une place centrale.

Heave, avec la participation à cette occasion d'Eleonora Claps comme voix soliste, est une œuvre qui remet en cause les limites entre matière et formes, évoquant un lent processus de désagrégation. Voix et son concourent à la création d'une atmosphère indéfinissable, suspendue entre liquidité et concrétude.

Heave

2019

Concerto

14'30

Voce: Eleonora Claps

Sivan Eldar è compositrice. Il periodo di residenza a Villa Medici sarà dedicato a un nuovo progetto: un oratorio, composizione musicale per voci e orchestra, in cui la questione del rito ha un ruolo centrale.

Heave, che per l'occasione vede la partecipazione di Eleonora Claps come voce solista, è un'opera che mette in discussione i confini tra materia e forme, richiamando un lento processo di disgregazione. Voce e suono concorrono alla creazione di un'atmosfera indefinibile, sospesa tra liquidità e concretezza.