

■■■
VILLA MÉDICIS
ACADÉMIE DE FRANCE
À ROME

rapport d'activité

2018

Rapport d'activité 2018

Académie de France à Rome – Villa Médicis

- 05 Avant-propos du Président du conseil d'administration
- 08 Chiffres-clés
- 11 Merci à nos mécènes

Pensionnaires et résidents

- 17 Les pensionnaires
- 18 Le concours de sélection des pensionnaires
- 20 Les parrains des promotions de 2018:
renforcer le rôle de tremplin de l'institution
- 21 Les lauréats
- 23 Les hôtes en résidence
- 25 Les artistes et chercheurs accueillis dans le cadre de partenariats
et échanges inter-institutionnels
- 25 Activités liées aux pensionnaires, lauréats et hôtes en résidence

Une offre culturelle d'excellence, diversifiée et ouverte à tous les publics

- 31 Les expositions à la Villa Médicis
- 37 Les Jeudis de la Villa – Questions d'art
- 43 Villa Aperta
- 45 Le cinéma en plein air: Sophia Loren

Des activités scientifiques et éditoriales

- 48 Les colloques, séminaires et journées d'études
- 49 Les activités éditoriales
- 50 La bibliothèque

Valoriser et conserver le patrimoine de la Villa Médicis

- 55 La valorisation et la restauration des collections
- 57 Les travaux
- 61 Les collections
- 63 La politique d'archivage

Une politique d'ouverture et de développement des publics

- 69 Les activités institutionnelles
- 69 Les visites guidées
- 73 Les activités pédagogiques
- 74 La communication et l'information

Le réseau actif des mécènes et des partenaires

- 79 Le mécénat
- 80 La location des espaces de la Villa Médicis
- 81 La Promenade Médicis
- 83 Les produits dérivés

Une gestion efficace et modernisée

- 86 Le pilotage et la modernisation de l'établissement
- 87 Les ressources humaines
- 89 La sécurité et la sûreté
- 89 La responsabilité sociale et environnementale
- 90 Finances de l'Académie de France à Rome

Avant-propos du président du conseil d'administration

L'année 2018 a été pour l'Académie de France à Rome – Villa Médicis une année charnière, à la fois de transition et de consolidation.

Transition, d'abord. La réforme de la sélection et de l'accueil des pensionnaires a été mise en œuvre pour la première année pleine. Le décret du 4 août 2017 et son texte d'application apportent un statut clarifié aux pensionnaires et permettent de consacrer la Villa Médicis, installée hors du territoire, en résidence d'artistes apportant les mêmes droits et devoirs à ses pensionnaires que les résidences nationales. Cette réforme fait non seulement bénéficier les pensionnaires d'un statut clarifié, mais permet également la mise en valeur de leurs travaux, de leurs recherches et de leur art, à travers notamment la refonte du jury de sélection et la mise en place par l'établissement, aux côtés de la bourse de résidence, d'un nouveau système d'aide à la production. Le jury du concours de sélection est en effet élargi à six personnalités qualifiées, assurant la représentation en son sein d'un plus large panel de disciplines. Surtout, une procédure d'attribution des aides à la production a été initiée et perfectionnée en 2018. Les pensionnaires peuvent bénéficier d'une aide spécifique accordée par l'Académie sur présentation d'un projet et d'un budget prévisionnel. Ces moyens supplémentaires permettront aux artistes et chercheurs de pouvoir le cas échéant, mieux concrétiser leurs travaux tout au long de leur année de résidence. Parmi les nouveautés de cette réforme, la promotion arrivée en septembre 2018 a pu profiter du soutien d'un chargé de production du Fresnoy, avec qui une convention de partenariat signée sous le directorat de Bruno Racine a été réactivée.

La transition concerne également les cinq personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration depuis le 7 juin 2018. En remerciant les personnalités sortantes, M. Franco Bassanini, M. Malik Mezzardi et Mme Benedetta Tagliabue, je salue les nouveaux membres, M. Adrien Goetz, Mme Noëlle Tissier et Mme Monique Veaute. Je remercie tout particulièrement M. Yan Pei-Ming et Mme Catherine Démier, membres du conseil d'administration depuis mai 2015, qui ont accepté de demeurer au sein de ce conseil renouvelé afin d'assurer la nécessaire continuité. Leur expérience et leur bienveillance envers l'Académie nous sont particulièrement précieuses.

La direction de l'établissement a également connu une période de transition en 2018. Le secrétaire général de l'Académie de France à Rome, M. Stéphane Gaillard, s'est vu confier par la Ministre de la Culture l'intérim du poste de directeur depuis le départ de Mme Muriel Mayette-Holtz, le 16 septembre 2018. Par ailleurs, le secrétaire général et le département d'histoire de l'art ont assuré la continuité des actions du chargé de mission d'histoire de l'art depuis le départ de M. Jérôme Delaplanche, le 1er juillet dernier. Le poste de chargé de mission d'histoire de l'art sera pourvu sur la recommandation d'un jury que préside M. Henri Loyrette. La procédure de nomination d'un nouveau directeur devrait déboucher à l'été 2019.

Consolidation, ensuite. Forte de ses expériences passées, l'Académie a su renforcer sa mission principale, la mission *Colbert*, qui vise à favoriser la création et la recherche en accueillant des artistes et historiens de l'art en résidence, sans mettre de côté le soutien et le développement de ses missions *Malraux* et *Patrimoine*. La première a pour vocation de stimuler les relations et échanges culturels entre la France et l'Italie et la seconde de conserver, restaurer et faire connaître le patrimoine culturel de l'Académie. La connaissance des collections de l'Académie s'est améliorée en 2018 grâce à la datation de plusieurs statues en plâtre de la Villa, due aux travaux réalisés par Mme Elisabeth Le Breton, conservatrice du Louvre, avec l'aide des équipes de l'Académie. La restauration d'éléments du groupe des *Niobides de Florence* a révélé que ces dernières datent du xviie siècle. Il s'agit d'une découverte inattendue, en l'absence d'archive connue retraçant leur genèse. La collection de plâtres anciens de l'Académie devient ainsi l'une des plus importantes parmi les collections françaises.

L'année 2018 a, de plus, été marquée par la poursuite de la réalisation des objectifs du contrat de performance élaboré par l'Académie et sa tutelle, ainsi que par l'effort en matière de modernisation de la gestion et des procédures, dans le respect de la responsabilité sociale et environnementale de l'Académie et de ses ressources humaines.

Je salue enfin le travail de l'ensemble du personnel de l'établissement, qui a fait preuve d'un très fort sens des responsabilités, d'un engagement passionné et d'une profonde compréhension des enjeux de continuité, de modernisation et de réforme de cette institution pluriséculaire. Joyau de la culture française et francophone en Italie, l'Académie de France à Rome ne participe au mouvement général de modernisation des institutions françaises, ce qui confortera sa place et son rôle, si essentiels à la création et la diffusion artistique et patrimoniale en Italie.

Thierry Tuot,
Président du conseil d'administration
de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis

Chiffres-clés

Le programme de résidence

31 pensionnaires ayant bénéficié d'une résidence au cours de l'année 2018
380 dossiers de candidature recevables déposés pour le concours de sélection des pensionnaires 2018-2019
7 lauréats historiens de l'art accueillis
19 hôtes en résidence accueillis

Les activités culturelles

190 jours d'ouverture des expositions
19 210 visiteurs
41 Jeudis de la Villa – Questions d'art
19 097 spectateurs
5 séances de projection lors du festival Sofia Loren
2 123 spectateurs
2 colloques d'histoire de l'art
78 participants

Les visites guidées

49 926 visiteurs ayant eu accès au patrimoine de la Villa Médicis et
11 103 élèves accueillis dans le cadre d'activités pédagogiques

Le mécénat

11 mécènes, groupes de mécènes et partenaires réunissant
717 000 euros de recettes de mécénat en deniers et
4 partenaires offrant un mécénat en compétence pour
80 000 euros de recettes

La location des espaces et les Promenades Médicis

462 680 euros de recettes de location pour
21 événements ayant accueilli
4 192 participants
32 665 euros de recettes pour
48 Promenades Médicis ayant accueilli
595 participants

L'hébergement dans les chambres d'hôtes

4 092 nuitées dans les chambres d'hôtes pour
1 237 personnes accueillies
295 000 euros des recettes totales

L'évolution des ressources financières

7 millions d'euros de dépenses de fonctionnement et de personnel
4,74 millions d'euros de subvention pour charge de service public

71% Des recettes d'exploitation constituées pour
29% par la subvention et pour
par les ressources propres
(proportion identique par rapport à 2017)

merci à nos mécènes et partenaires!

Le Cercle des Bienfaiteurs de la Villa Médicis

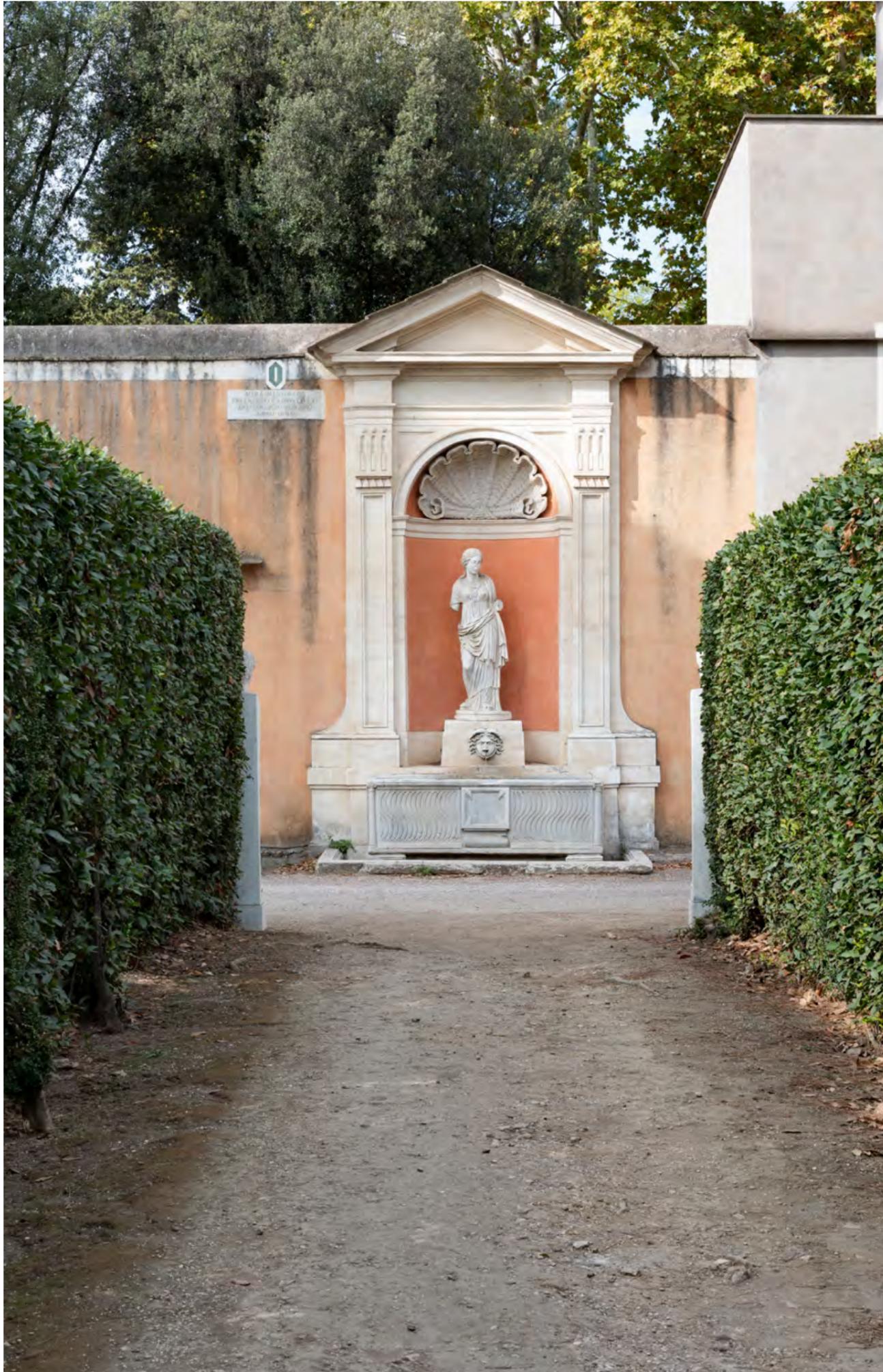
Monsieur Philippe Foriel-Destezet
Monsieur Valter Mainetti
Madame Paola Mainetti
Monsieur et Madame Jean-Louis et Cécile Chancel
Monsieur Philippe Préal
Monsieur Jérôme Guez
Monsieur Jean-Marc Giraud

Et tous ceux qui ont souhaité conserver l'anonymat

pensionnaires et résidents

CE QUI
VA
MAÎTRE

L'année 2018 a vu une continuité dans l'application des mesures regroupées dans le projet stratégique de l'établissement approuvé par son conseil d'administration le 16 décembre 2016.

Cette année a notamment été marquée par la mise en œuvre de la réforme des modalités de sélection et des conditions d'accueil des pensionnaires initiée en 2017. Les pensionnaires font désormais l'objet de règles de rémunération clarifiées.

L'Académie de France à Rome s'intègre dans le droit commun des résidences françaises de création, de recherche et d'expérimentation. L'institution continue de réaffirmer ainsi la place centrale de sa mission *Colbert*, mission d'accueil de pensionnaires et de résidents, au sein de ses différentes missions, en faisant en sorte qu'elle soit plus adaptée aux besoins et aux attentes de ces derniers ainsi qu'au contexte de la création artistique internationale, et que leur séjour soit mieux valorisé et diffusé en France, en Italie et dans le monde.

Dans cette optique de renforcement de sa mission *Colbert*, et plus particulièrement de l'accompagnement des artistes post résidence, l'Académie de France à Rome – Villa Médicis a par exemple organisé la troisième édition du festival *Viva Villa!* en partenariat avec la Casa de Velázquez à Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto, qui s'est tenu à la Villa Méditerranée à Marseille du 29 septembre au 7 octobre 2018.

Cette année a également vu les deux missions principales de la Villa se rapprocher – les missions *Colbert* et *Malraux*, notamment à travers la collaboration des pensionnaires aux *Jeudis de la Villa – Question d'art* du premier semestre 2018, et la mise en œuvre de l'exposition de fin de résidence *L ORO – Take Me (I'm yours)*, qui a présenté le travail des pensionnaires et d'autres artistes de renom.

L'ensemble de ces efforts a consacré la Villa Médicis, cette année encore, comme un lieu favorable à la création sous toutes ses formes, participant à la dynamique et au rayonnement de l'Académie de France à Rome.

Les pensionnaires

En 2018, deux promotions de pensionnaires se sont succédées: la promotion 2017-2018 et la promotion 2018-2019.

La promotion 2017-2018 est composée de 15 artistes et chercheurs, représentant 15 projets de résidence:

Giulia Andreani, arts plastiques
 Juan Arroyo, composition musicale
 Éric Baudelaire, arts plastiques
 Boris Bergmann, littérature
 Lise Charles, littérature
 David Douard, arts plastiques
 Aurélien Dumont, composition
 Cyril Gerbron, histoire et théorie des arts
 Maxime Guitton, histoire et théorie des arts
 Claire Lavabre, design
 Marc Leschelier, architecture
 Roque Rivas, composition
 Moussa Sarr, arts plastiques
 Stéphanie Solinas, photographie
 Odysseas Yiannikouris, paysagisme architecture

La promotion 2018-2019 est composée de 16 artistes et chercheurs, représentant 15 projets de résidence (1 binôme):

Julia Blondeau, composition musicale
 Miguel Bonnefoy, littérature
 Rébecca Digne, arts plastiques
 Frederika Amalia Finkelstein, littérature
 Gaëlle Gabillet, design et métiers d'art
 Hélène Gianneccchini, littérature
 Lola Gonzàlez, écriture de scénario cinématographique
 François Hébert, écriture de scénario cinématographique
 Clara Iannotta, composition
 Pauline Lafille, histoire et théorie des arts
 Thomas Lévy-Lasne, arts plastiques
 Mathieu Lucas, architecture et paysage
 Léonard Martin, arts plastiques
 Ophélie Reynaud Dewar, arts plastiques
 Riccardo Venturi, histoire et théorie des arts
 Stéphane Villard, design et métiers d'art

La ministre de la Culture a arrêté, le 17 mai 2018, la liste de la promotion 2018-2019 des pensionnaires admis à l'Académie de France à Rome – Villa Médicis pour une résidence de douze mois prenant effet en septembre 2018.

La promotion 2018-2019 a été reçue solennellement le 11 juin 2018, au ministère de la Culture en présence de la ministre, Madame Françoise Nyssen.

Un espace de travail est mis à la disposition de chaque pensionnaire, sans restriction de discipline. En outre, l'établissement met à disposition un atelier technique pour les pensionnaires, qui leur permet de réaliser de petits travaux et qui encourage le travail collectif.

Dans le but de favoriser la rencontre avec les institutions et des acteurs de la culture italienne, les pensionnaires des promotions 2017-2018 et 2018-2019 se sont vu proposer des cours intensifs d'italien pendant les premières semaines de leur résidence.

De plus, des diners thématiques ont été proposés et organisés par discipline (littérature, histoire de l'art, arts plastiques...) afin de faciliter les rencontres entre pensionnaires et professionnels italiens.

Le concours de sélection des pensionnaires

En 2018, le concours de sélection des pensionnaires a été pour la cinquième fois organisé par l'établissement lui-même à la suite du transfert de compétences du ministère qui en avait la charge jusqu'en 2013. Par souci de modernisation et de simplification, tant pour les candidats que pour les experts et les membres du jury, les procédures de candidature sont déposées sur une plateforme externalisée et dématérialisée. Cette année, le nombre de bourses de résidence a augmenté, passant de 15 en 2017 à 16 en 2018.

Le jury pour la promotion 2018-2019, vu l'arrêté du 8 janvier 2018 (modifié le 26 janvier 2018) désignant ses membres, était composé de:

Thierry Tuot, président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis;
Muriel Mayette-Holtz, directrice de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, présidente du jury;
Béatrice Salmon, directrice adjointe chargée des arts plastiques, représentant la directrice générale de la création artistique.

Et des personnalités qualifiées suivantes:

Valérie Da Costa, historienne de l'art et critique d'art;
Yannick Haenel, écrivain et ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis;
Fabrice Hybert, dit Fabrice Hyber, artiste plasticien;
Michaël Levinas, pianiste et compositeur;
India Mahdavi, architecte et designer;
Mathilde Monnier, chorégraphe.

Les experts nommés par arrêté de la ministre de la Culture du 13 février 2018 en qualité d'experts adjoints au jury étaient les suivants:

Gaëlle Bebin, chargée de mission vie littéraire, direction générale des médias et des industries culturelles;
Chantal Creste, inspectrice de la création artistique, direction générale de la création artistique;
Elena Dapporto, inspectrice de la création artistique, direction générale de la création artistique;
Michèle Kergosien, cheffe de la mission du conseil architectural, direction générale de la création artistique;
Xavier Lardoux, directeur du cinéma; Central National du cinéma et de l'image animée;
Philippe Le Moal, inspecteur de la création artistique, direction générale de la création artistique;
Isabelle Mancini, inspectrice de la création artistique, direction générale de la création artistique;
Alain Neddham, inspecteur de la création artistique, direction générale de la création artistique;
Emma Philippot, conservateur du patrimoine, établissement public du musée national Picasso-Paris;
Sylvie Sierra-Markiewicz, inspectrice de la création artistique, direction générale de la création artistique;
Guy Tortosa, inspecteur de la création artistique.
En 2018, 387 dossiers de candidatures ont été déposés auprès de l'Académie de France à Rome. Parmi ces candidatures, 104 candidatures provenaient de l'étranger, dont 35 candidatures italiennes, pour une moyenne d'âge d'environ 37 ans.

À l'issue de la sélection, 16 candidats ont été proposés puis nommés par la ministre, soit un de plus que l'année précédente.

Les parrains des promotions de 2018: renforcer le rôle tremplin de l'institution

Chaque année, et pour chaque pensionnaire, le directeur sélectionne avec l'accord du pensionnaire concerné une personnalité française ou étrangère reconnue du monde des lettres, des arts et des sciences, pour accompagner le parcours de son filleul pendant son année de résidence.

La promotion 2017-2018 a été accompagnée par les marraines et parrains suivants:

Jean-Marie Gallais, responsable du pôle programmation du Centre Pompidou Metz, parrain de Giulia Andreani;
Robert Carsen, metteur en scène, parrain de Juan Arroyo;
Erika Balsom, critique d'art, marraine d'Éric Baudelaire;
Romain Dauriac, journaliste, parrain de Boris Bergmann;
Karine Bernadou, auteure de bande dessinée et illustratrice française, marraine de Lise Charles;
Gisèle Vienne, artiste, chorégraphe, plasticienne, marionnettiste et metteuse en scène franco-autrichienne, marraine de David Douard;
Bruno Mantovani, compositeur, directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et ancien pensionnaire, parrain d'Aurélien Dumont;
Alèssi Dell'Umbria, réalisateur et essayiste français, parrain de Maxime Guitton;
Ralph Dekoninck, historien de l'art et professeur à l'Université de Louvain, parrain de Cyril Gerbron;
Marva Griffin, designer, fondatrice et commissaire du Salon Satellite, marraine de Claire Lavabre;
Marie-Ange Brayer, conservatrice de l'Architecture expérimentale au Centre Pompidou, marraine de Marc Leschelier;
Susanne Mälkki, violoncelliste et chef d'orchestre, marraine de Roque Rivas;
Sarah Suco Torres, directrice de la galerie Praz-Delavallade à Paris, marraine de Moussa Sarr;
Cédric Villani, mathématicien et homme politique français, parrain de Stéphanie Solinas;
Yann Arthus-Bertrand, photographe, reporter, réalisateur et écologiste français, parrain d'Odysseas Yiannikouris.

La promotion 2018-2019 est accompagnée par les marraines et parrains suivants:

Gérard Wajcman, écrivain et psychanalyste, mathématicien parrain de Rebecca Digne;
Guillaume Cassegrain, historien de l'art, parrain de Pauline Lafille;
Marie-José Mondzain, philosophe française, marraine d'Hélène Giannecchini;
Jean-Pierre Dupuy, philosophe français, parrain de Thomas Lévy-Lasne.

À l'écriture de ce rapport, Miguel Bonnefoy, Julia Blondeau, Frederika Amalia Finkelstein, Gaëlle Gabillet, Lola Gonzàlez, François Hébert, Clara Iannotta, Mathieu Lucas, Léonard Martin, Ophélie Reynaud-Dewar, Riccardo Venturi et Stéphane Villard, n'avaient pas encore de marraine ou de parrain.

Les lauréats

Lauréats Daniel Arasse

Créée en 2002 et organisée en partenariat avec l'École française de Rome, la bourse Daniel Arasse est destinée à des étudiants en histoire de l'art en cours de doctorat qui doivent mener des recherches à Rome. Huit lauréats ont été accueillis en 2018:

Gabriel Batalla-Lacleyre, doctorant contractuel à l'Université de Bourgogne sous la direction de M. Olivier Bonfait: *Dessiner en société. Histoire culturelle des pratiques amatrices des Beaux-Arts dans la France moderne*;

Tiphaine-Annabelle Besnard, doctorante contractuelle à l'Université de Pau et des pays de l'Adour, sous la direction de Mme Sabine Forero Mendoza: *(Re) présenter l'Antiquité grecque et romaine dans l'art actuel ou les vicissitudes des références antiques à l'heure de la mondialisation*;

Yves Di Domenico, doctorant à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de M. Étienne Jollet et de M. Philippe Malgouyres: *Étienne Parrocel, dit le Romain (Avignon, 1696 - Rome, 1775). Les peintres français à Rome au XVIIIe siècle*;

Alice Silvia Legé, doctorante contractuelle à l'Université de Picardie Jules Verne sous la direction M. Philippe Sénéchal en cotutelle avec l'Université de Milan: *Les Cahen d'Anvers, marquis de Torre Alfina: collections, demeures et histoire d'une famille cosmopolite*;

Antoine Maës, doctorant à l'Université François Rabelais de Tours en codirection avec l'École du Louvre, sous la direction de Mme Marion Boudon-Machuel et de M. Alexandre Maral: *L'ascension d'un sculpteur romain à la cour de France: alliances, fortune et œuvre de Jean-Baptiste Tuby (v. 1635-1700)*;

Vincenzo Mancuso, doctorant contractuel à l'Université de Paris IV sous la direction de M. Alain Mérot et M. Michel Hochmann: *Carlo Maratta, le retable comme tableau d'histoire, pour une nouvelle définition de la peinture religieuse dans la Rome de la seconde moitié du XVIIe siècle*;

Youenn Morvan, doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de M. Philippe Morel: *Les figures d'encadrement dans les grands décors peints du Cinquecento*;

Angèle Tence, doctorante à l'Université Paris 1, sous la direction de M. Philippe Morel: *Les chutes mythologiques et judéo-chrétiennes dans la peinture européenne (Italie-France-Pays-Bas) de 1500 à 1685*.

Lauréats André Chastel

Créée en 2010, cette bourse destinée aux chercheurs avancés est organisée en partenariat avec l'INHA. Trois ont été les lauréats accueillis en 2018:

Laura Angelucci, Ingénieur d'études, chargée de recherche au Musée du Louvre: *Antoine-Jean Gros, dessinateur en Italie (1793-1800): un itinéraire artistique et culturel*;

Elena Bugini, Post-doctorante «Marie Curie» à l'Université de Liège: *Ponce Jacquio: les stucs du Palazzo Spada et du Palazzo Ricci-Sacchetti en comparaison avec les sculptures de l'autel de la Bâtie d'Urfé*;

Pierre Sérié, Maître de conférences en histoire de l'art à l'Université Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand): *Émulation ou rivalité artistique des académies américaines, anglaises et françaises à Rome: le cas de la British School at Rome (1913-1939)*.

Les hôtes en résidence

Chaque année, l'Académie de France à Rome accueille des artistes et des chercheurs de renommée internationale dans toutes les disciplines afin de mener à bien un projet spécifique pour des résidences courtes. Les hôtes en résidence, de toute nationalité et de tout âge, ont la possibilité de séjourner à la Villa Médicis, pour des périodes d'une à quatre semaines. Ils participent, s'ils le souhaitent, aux activités de l'Académie de France à Rome et à sa programmation culturelle.

En 2018, un jury a été spécialement composé pour sélectionner les candidats qui bénéficieront de ces résidences courtes.

Les membres du jury pour l'année 2018 sont:

- Muriel Mayette-Holtz**, directrice de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, président;
- Alain Fleischer**, directeur du Fresnoy - Studio national des arts contemporains et ancien pensionnaire;
- Hou Hanru**, directeur artistique du MAXXI;
- Christophe Musitelli**, directeur de l'institut français d'Italie;
- Monique Veaute**, présidente du festival Romaeuropa;
- Catherine Virlouvét**, directrice de l'École française de Rome.

Les hôtes en résidence ayant séjourné à la Villa Médicis en 2018 sont:

- Roberto Venturi**, historien, accueilli du 4 au 22 janvier 2018
- Nicholas Isherwood**, compositeur, accueilli en janvier et mars 2018
- Géraldine Aliberti**, directrice artistique, accueillie du 8 au 16 janvier 2018
- Laure Thierrée**, ancienne pensionnaire de la promotion 2016-2017 et paysagiste, accueillie du 12 au 16 février 2018
- Frédéric Bélème**, peintre, accueilli du 2 au 8 février 2018
- Stéphanie Jamet**, historienne de l'art, accueillie du 26 février au 23 mars 2018
- Sophie Blondy**, scénariste, accueillie du 14 mars au 15 avril 2018
- Astrid de la Forest**, Académicienne et graveuse, accueillie du 5 mars au 5 avril 2018
- Patrick Pelloux**, historien, accueilli du 9 au 23 avril 2018
- Jean-Claude Boyer**, peintre, accueilli du 9 au 20 avril 2018
- Eléonore de Margerie**, artiste plasticienne, accueillie du 1 au 30 juin 2018
- Adriano Valerio**, réalisateur, accueilli du 20 au 30 juin 2018, en septembre 2018 et en octobre 2018
- Valérie da Costa**, historienne de l'art, accueillie du 2 au 23 juillet 2018
- Denis Ribouillault**, ancien pensionnaire de la promotion en 2009-2011 et historien de l'art, accueilli du 31 juillet au 14 août 2018
- Leonor de Recondo**, violoniste et écrivaine, accueillie du 1 au 16 août 2018
- Yves-Michel Bernard**, historien de l'art, accueilli du 3 au 15 septembre 2018
- Caline Aoun**, plasticienne, accueillie du 16 au 28 septembre 2018
- Julien Drach**, photographe, accueilli du 4 au 26 septembre 2018
- Anne-Marie Filaire**, photographe, accueillie du 18 au 30 septembre 2018
- Ann Guillaume**, plasticienne, accueillie du 14 au 30 septembre 2018
- Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel**, circassiens, accueillis du 28 septembre au 5 octobre 2018
- Leonardo Garcia Alarcon**, compositeur, accueilli du 15 au 21 octobre 2018
- Carole Chaix**, écrivaine, accueillie du 18 au 29 octobre 2018
- Cyril Gerbron**, ancien pensionnaire de la promotion 2017-2018 et historien de l'art, accueilli du 2 au 17 novembre 2018
- Giulia Andreani**, ancienne pensionnaire de la promotion 2017-2018 et artiste plasticienne, accueillie du 7 au 12 novembre 2018
- Simon Rouby**, ancien pensionnaire de la promotion 2016-2017 et vidéaste, accueilli du 1 au 15 décembre 2018
- Native Maqari**, dessinateur et artiste, accueilli du 1 au 15 décembre 2018

Les artistes et chercheurs accueillis dans le cadre de partenariats et échanges inter-institutionnels

L'Académie de France à Rome – Villa Médicis développe chaque année des partenariats avec des institutions culturelles romaines et françaises dans le but de valoriser la création contemporaine et d'offrir aux artistes et chercheurs accueillis un espace de travail pour des résidences courtes.

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Jean-Luc Lagardère, ont ainsi été accueillis:

Eugène Riousse, metteur en scène et écrivain, 1er au 31 octobre 2018;
Stéphanie Lacombe, photographe, 1er au 30 novembre 2018.

Dans le cadre de la convention créée en 2018 avec la Région Occitanie, le lauréat **Abdelkader Benchamma** (artiste plasticien) a été accueilli du 5 novembre 2018 au 5 février 2019.

Dans le cadre de la convention créée en 2018 avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, la lauréate **Céline Guichard** (artiste graphique) a été accueillie du 1er décembre au 28 décembre 2018.

Dans le cadre de la convention créée en 2018 avec la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), le lauréat Brice Torres alias **NSDOS** (artiste, performer et musicien) a été accueilli du 18 septembre au 11 octobre 2018.

Activités liées aux pensionnaires, lauréats et hôtes en résidence

L ORO – Take Me (I'm yours)

31 mai –12 août 2018

Commissariat: Christian Boltanski, Hans Ulrich Obrist et Chiara Parisi

En 2017, l'Académie de France à Rome a inauguré un nouveau cycle d'exposition intitulé L ORO, succédant au cycle *Teatro delle Esposizioni*. Cette année 2018, l'exposition *Take Me (I'm yours)* incorpore l'exposition annuelle du cycle L ORO, et crée ainsi un laboratoire pour les artistes et chercheurs en résidence et un terrain de confrontations où se croisent les multiples disciplines et les expériences hétérogènes qui naissent dans le cadre de la Villa Médicis. L'exposition, collective et participative, a réuni les œuvres des 15 pensionnaires de la Villa Médicis aux côtés de nombreux artistes internationaux, pour un total de **89 artistes**. L'exposition *Take Me (I'm yours)* s'est déroulée du 31 mai au 12 août 2018 à la Villa Médicis.

Take Me (I'm yours) est une des plus grandes expositions d'art contemporain présentée à la Villa Médicis. Les œuvres des pensionnaires ont dialogué avec celles d'artistes internationaux, à travers un format d'exposition qui a connu un grand succès dont la reconnaissance est mondiale. *Take Me (I'm yours)* a créé un lieu d'interaction entre les visiteurs et les artistes caractérisé par sa forme ouverte et son évolution permanente; un lieu dans lequel le public était autorisé à adopter des comportements généralement interdits dans les musées – comme toucher, tester, déguster, échanger les œuvres exposées – en jouant ainsi un rôle dans leur dissémination, transformation et renaissance.

L'exposition a réuni les travaux de tous les pensionnaires de la promotion 2017-2018.

¡VivaVilla!

29 septembre – 7 octobre 2018

Commissariat: Cécile Debray et Federico Nicolao

Après une édition «zéro» en 2016 au Palais-Royal et une «édition un» en 2017 à la Cité internationale des arts à Paris, ¡Viva Villa!, le festival des résidences d'artistes initié par l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, la Casa de Velázquez à Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto, s'est installé à la Villa Méditerranée à Marseille du 29 septembre au 7 octobre 2018.

Pour cette troisième année, le commissariat du festival a été confié, pour la partie exposition, à Cécile Debray, directrice du musée de l'Orangerie à Paris, et pour la partie programmation (cartes blanches, projections, concerts, performances, lectures et débats) à Federico Nicolao, écrivain et ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Le lieu: la Villa Méditerranée à Marseille

Après deux éditions parisiennes, le festival ¡Viva Villa!, a entamé son itinérance avec comme point de départ la ville de Marseille. La Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, terre d'accueil de résidence d'artistes et de centre de lieux dédiés à la création artistique contemporaine, a ainsi accueilli la manifestation. Pendant neuf jours, 43 artistes ont investi la Villa Méditerranée de Stefano Boeri – bâtiment singulier et remarquable au centre de la cité phocéenne – pour présenter leurs projets réalisés en résidence: photographies, installations, performances, peintures, concerts, lectures, vidéos et objets de design.

L'exposition et la programmation

Conçu, dès son édition zéro, comme un rendez-vous annuel gratuit, le festival réunit les artistes résidents de ces trois grandes institutions, dans une optique résolument transversale. Au sein d'une même programmation, les disciplines se croisent, se rencontrent et entrent en dialogue. ¡Viva Villa! offre ainsi au public un aperçu vivant de la jeune création contemporaine.

¡Viva Villa! 2018 s'est développé autour du thème "Les frontières", mettant en évidence les propos, résonances et interrogations communes des projets réalisés en résidences par les 43 artistes présentés: celles des frontières et limites, de l'architecture comme signifiant des stigmates laissés à travers le temps dans le paysage ou la mémoire. Beaucoup d'œuvres, toutes disciplines confondues – dessin, vidéo, photographie, installation, peinture, musique, cinéma, performance – qui y sont présentées ont pour arrière-plan, plus ou moins affirmé, le politique. Cette inflexion conduit nombre d'artistes d'aujourd'hui à revisiter l'art des années 70 et 80, les années Fluxus, Arte Povera, néo-dada, pop et post-modernes autour des écritures d'anticipation et de science-fiction. Ainsi, le parcours proposé ménage des échos avec quelques acteurs emblématiques de la scène artistique des années 60-70. Il rend hommage simultanément à l'ombre tutélaire de Gordon Matta-Clark et de ses actions déconstructives d'architecte, aux performances vocales, les «Crhythmes», de François Dufrêne et au compositeur Alvin Curran, figure importante de la culture musicale underground et expérimentale des années 70.

En contrepoint de l'exposition, un programme de performances, concerts, lectures, films, rencontres et tables-rondes donne rythme et dimension au festival. Ces espaces de débats, ouverts à tous, permettent d'interroger les problématiques actuelles de la création contemporaine, de la recherche artistique et du travail en résidence. Moment de partage avec le public, ces rencontres sont avant tout conçues comme des espaces de convivialité et de proximité avec les artistes résidents et les nombreux invités qui répondent à l'appel de ¡Viva Villa!.

Dans le cadre de cette édition du festival ¡Viva Villa!, des événements inédits ont été organisés:

- une «journée professionnelle» réunissant les principaux acteurs culturels – directeurs, artistes, professeurs – de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur autour de tables rondes sur les questions de l'utilité des résidences et du soutien à la création contemporaine;
- une séance plénière «décentralisée» de l'Académie des Beaux-Arts qui, pour la première fois depuis sa création en 1816, présente publiquement son actualité et sujets de réflexion;
- une programmation «hors les murs» en partenariat avec le FRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur;
- un programme de médiation et une journée dédiée à la jeunesse: ateliers, visites et conférences ont été ainsi organisés à l'intention des jeunes publics.

Le bilan du festival

Le festival, dont le budget s'élève à 505 000 euros en 2018, a bénéficié du soutien du ministère de la Culture, du ministère des Affaires étrangères, de l'Institut français et de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur. De plus, les principaux mécènes de cette édition; l'Académie des Beaux-Arts, AG2R La Mondiale, Edwige Michon ont permis au festival d'être à la hauteur de ses ambitions.

En neuf jours, ¡Viva Villa! 2018 a réuni 43 artistes en résidence, 36 artistes interprètes invités, 77 invités d'exception, plus de 5 600 visiteurs environ (700 scolaires et 26 établissements scolaires & centres sociaux impliqués) et a bénéficié d'un large succès dans la presse nationale et internationale, contribuant à faire de ¡Viva Villa! le rendez-vous de la création contemporaine en résidence. L'édition 2018 a également permis de tisser des liens pérennes avec la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur et la création de 22 partenariats.

L'Académie dans la ville

15 octobre 2018

La cinquième édition de L'Académie dans la ville a eu lieu le lundi 15 octobre 2017 à la Villa Médicis et a compté 150 participants. L'Académie de France à Rome a accueilli des personnalités de premier plan du monde culturel romain et italien, les directeurs, résidents et pensionnaires de nombreuses autres académies et institutions culturelles étrangères à Rome autour de tables rondes. Pour la première fois, des artisans de différents champs disciplinaires – ébénistes, menuisiers, verriers – ont participé à l'évènement et présenté leurs travaux.

À cette occasion, tous les instituts et académies étrangers ont réitéré leur volonté de s'ouvrir toujours à la ville et de renforcer leurs liens avec l'Italie, tout en soulignant leur mission au service de la recherche et de la création artistique. La rencontre «L'Académie dans la ville» a, par ailleurs, permis d'engager le dialogue entre les pensionnaires de disciplines et de nationalités diverses et de les mettre en lien avec des personnalités locales de référence afin qu'elles initient des relations suivies au cours de leur résidence.

**une offre
culturelle
d'excellence,
diversifiée et
ouverte à tous
les publics**

Les expositions à la Villa Médicis

Les nombreuses irrégularités. Tatiana Trouvé & Katharina Grosse

2 février – 29 avril 2018

Commissariat: Chiara Parisi

Il s'agit de la quatrième et dernière exposition au sein du cycle *UNE*, un projet qui, à travers la confrontation artistique, interculturelle et générationnelle, a donné lieu à des collaborations et enchevêtrements permettant une vision contemporaine de l'Académie de France à Rome.

En partant de positions et styles en apparence très éloignés, Katharina Grosse et Tatiana Trouvé ont également créé pour ce cycle un dialogue inédit et inattendu. Grâce à leurs projets respectifs, différents mais complices et complémentaires, les deux artistes nées dans les années 60 ont bouleversé les limites des espaces de la Villa Médicis.

Tatiana Trouvé explore les infinies variables et possibilités offertes par le dessin: la puissance imprévisible de la couleur s'entrelace avec le pouvoir de séduction d'un objet sculptural recontextualisé tandis que Katharina Grosse choisit la peinture, entendue comme membrane, comme principal moyen d'expression. «Chez ces deux artistes émerge une radicalité partagée, fondée sur l'idée de renversement», écrit Chiara Parisi. «Dans le cas de Katharina Grosse, l'espace sous toutes ses formes est exalté par la peinture. Le paysage n'est plus accueilli par la toile, le paysage devient la surface picturale. De la même façon, Tatiana Trouvé projette des assemblages et associations imprévisibles. Naissent alors des œuvres dont le point de départ est concret, mais qui nous font perdre la familiarité que l'on a envers les objets déterminés.»

Katharina Grosse (Fribourg, 1961, vit et travaille à Berlin) a étudié à la Kunstakademie de Düsseldorf et à la Kunstakademie de Münster. Elle est reconnue internationalement pour ses œuvres permanentes et temporaires réalisées in situ, en peignant directement sur des bâtiments, constructions et paysages. L'artiste accueille les événements et imprévus qui ont lieu lorsqu'elle peint, ouvrant les espaces et les surfaces aux innombrables possibilités perceptives de son moyen privilégié d'expression: la peinture. Sa recherche naît dans son atelier, lieu d'expérimentation constante sur de nouveaux matériaux et sur la puissance de la couleur. Ses œuvres ont été exposées au sein de nombreuses expositions personnelles et collectives dans des institutions publiques et privées partout dans le monde.

Tatiana Trouvé (Cosenza, 1968, vit et travaille à Paris) a participé à de grandes expositions internationales telles que la Biennale de Venise (2003 et 2007), la 29ème Biennale de São Paulo (2010), la Hayward Gallery de Londres (2010) et la Fondation Pinault Punta della Dogana, Venise (2011), la Biennale de Lyon (2015), la Biennale d'Istanbul (2017), la Triennale de Yokohama (2017). Les expositions personnelles incluent parmi les autres Double Bind au Palais de Tokyo, Paris (2007), 4 Between 2 and 3 au Centre Pompidou, Paris (2008), A Stay Between Enclosure and Space au Musée Migros de Zurich (2009), Il grande ritratto, Kunsthaus Graz (2010). Tempi doppi au Kunstmuseum Bonn (2014). The Sparkle of Absence au Red Brick Museum, Beijing (2016). Elle a remporté le prix Marcel Duchamp en 2007.

Cette exposition a rassemblé 2000 visiteurs environ.

Les chambres du Jardin. Ileana Florescu

7 avril – 27 mai 2018

Commissariat: Cristiano Leone

L'exposition a présenté dix-sept light-boxes, structures rectangulaires au sein desquelles l'artiste amalgame art et nature, en partant d'une série de photographies liées à la vie du cardinal Ferdinand de Médicis durant sa résidence à Rome, entre 1577 et 1588. Le fil rouge unissant les œuvres, toutes conçues spécifiquement pour l'exposition, est le thème du jardin: Ileana Florescu a reproduit dix-sept planimétries réelles de parterres, provenant du Livre des compartiments des jardins (Libro di compartimenti di giardini) publié à la fin du XVIe siècle par Giuseppe Casabona, botaniste au service du grand-duc François Ier de Médicis, puis de Ferdinand.

Comme un récit imagé, chaque light box a permis de découvrir, derrière les grilles des jardins de la Renaissance, des personnages et scénarios liés à l'histoire de la Villa, des métaphores, symboles et mythes qui attirent la curiosité du spectateur.

Take Me (I'm yours)

31 mai – jusqu'à épuisement des œuvres (12 août 2018)

Commissariat: Christian Boltanski, Hans Ulrich Obrist, Chiara Parisi

Take Me (I'm yours) a été la plus grande exposition d'art contemporain collective et participative qui réunit les œuvres des 15 pensionnaires de la Villa Médicis aux côtés de nombreux artistes internationaux, pour un total de 89 artistes. L'exposition a incorporé l'exposition annuelle du cycle *L'ORO*, conçue comme un laboratoire pour les artistes et chercheurs en résidence à l'Académie de France à Rome.

Take Me (I'm yours) est aussi une exposition sur la transmission et la mémoire, car les projets se construisent le matin et se dissolvent le soir, en mutation constante jusqu'au moment où les salles seront vides, les œuvres dispersées dans la ville, et le visiteur qui entrera dans la Villa Médicis, se trouvera face à une exposition qu'il doit imaginer.

Conçue en 1995 par Christian Boltanski et Hans Ulrich Obrist pour la Serpentine Gallery de Londres, vingt ans après sa création, la première reconstitution a eu lieu à la Monnaie de Paris, suscitant un tel enthousiasme qu'elle fut ensuite présentée à la Kunsthalle Charlottenborg de Copenhague et au Jewish Museum de New York en 2016. L'année suivante, en 2017, Take Me (I'm yours) a fait partie de Bienal sur, Biennale d'art contemporain d'Amérique du Sud, puis a été présentée au Hangar Bicocca à Milan. Après l'édition organisée par la Villa Médicis, l'exposition Take Me (I'm yours) a été déclarée «dissolue» par les commissaires eux-mêmes, la laissant ainsi libre d'être recréée ailleurs.

L'exposition a compris les projets des pensionnaires Giulia Andreani, Juan Arroyo, Éric Baudelaire, Boris Bergmann, Lise Charles & Aurélien Dumont, David Douard, Maxime Guitton en collaboration avec le célèbre musicien et compositeur Alvin Curran, Cyril Gerbron, Claire Lavabre, Marc Leschelier, Roque Rivas, Moussa Sarr, Stéphanie Solinas, Odysseas Yiannikouris en collaboration avec Alessandra Monarca. Et avec de la participation des artistes internationaux de générations et géographies différentes: aaajiao, Etel Adnan, Micol Assaël, Artur Barrio, Gianfranco Baruchello, Christian Boltanski, Mohamed Bourouissa, Pedro Victor Brandão, Paulo Bruscky, James Lee Byars, Luis Camnitzer, Cao Fei, Maurizio Cattelan, Liliana Cavani, Ian Cheng & Rachel Rose, Claire Fontaine, Patrizio Di Massimo, Maria Eichhorn, Simone Fattal, Hans-Peter Feldmann, Andrea Fraser, Charles Gaines, Martino Gamper, Mario García Torres, Alberto Garutti, Gilbert & George, Dominique Gonzalez-Foerster,

Felix Gonzalez-Torres, Joseph Grigely, Ho Rui An, Carsten Höller, David Horvitz, Fabrice Hyber, Invernomuto, Alex Israel, Alison Knowles, Koo Jeong-A, Felice Levini, Armin Linke, Franck Krawczyk, Ugo La Pietra, Fernanda Laguna, Jorgi Macchi, Angelika Markul, Annette Messenger, Bruce Nauman, Rivane Neuenschwander, Otobong Nkanga, Yoko Ono, Luigi Ontani, Philippe Parreno, Diego Perrone, Cesare Pietroiusti, point d'ironie, Emilio Prini, Faith Ringgold, Martha Rosler, Anri Sala, Tomás Saraceno, Tino Sehgal, Daniel Spoerri, Wolfgang Tillmans, Rirkrit Tiravanija, Franco Vaccari, Francesco Vezzoli, Danh Vo, Lawrence Weiner et Franz West.

Cette exposition a rassemblé 3000 visiteurs environ.

Le Violon d'Ingres

1er novembre 2018 – 3 février 2019

Commissariat: Chiara Parisi

Le Violon d'Ingres est une exposition née du dialogue entre la commissaire et l'artiste Christian Boltanski, rendant hommage à la puissance patrimoniale de la Villa Médicis, avec la volonté d'unir l'art du passé à l'art contemporain, en créant des dialogues audacieux et inattendus.

Matérialisée par son célèbre violon, la présence de Jean-Auguste-Dominique Ingres – prix de Rome et directeur de la Villa Médicis de 1835 à 1841 –, un artiste qui n'a jamais subordonné sa passion musicale à celle de la peinture, est des plus exceptionnelles au sein de l'exposition. C'est en hommage à cette passion pour la musique qu'a été créée l'expression idiomatique «avoir un violon d'Ingres», en référence aux passions moins visibles publiquement, parfois de véritables obsessions, qui se superposent aux pratiques officielles, s'entremêlent à elles, les accompagnent, les *dévient* aussi, rendant la pensée artistique plus dense.

Centrée sur la figure de Victor Hugo avec une rigoureuse et éblouissante sélection de ses dessins – qui sont une source d'inspiration de plus en plus prégnante pour nombre d'artistes contemporain – l'exposition présente dans le même temps les passions et les obsessions, moins connues du public, de figures emblématiques telles que Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, Samuel Beckett, Jean Cocteau, Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, Federico Fellini, Jean Genet, Sacha Guitry, Franz Kafka, Pierre Klossowski, Carlo Levi, René Magritte, Nelson Mandela, Louise Michel, Pier Paolo Pasolini, Arnold Schönberg, et des contemporains: Etel Adnan, Chantal Akerman, Christian Boltanski, Chris Kraus, Pierre Guyotat, Abbas Kiarostami, David Lynch, Patti Smith et Robert Wilson.

En harmonie avec l'esprit d'ouverture à toutes les formes d'expression qui caractérise la Villa Médicis, Le Violon d'Ingres est conçu autour d'œuvres d'art qui vont de l'installation à la peinture, du dessin à la tapisserie, en passant par la sculpture et l'image en mouvement déclinant ainsi un parcours libre à l'intérieur des aspects les plus intimes et les plus obsessionnels de personnalités qui ont marqué à jamais notre vision du monde.

Le projet entend montrer également comment l'idée de création artistique ne peut pas être réduite à ou catégorisée dans des grilles disciplinaires, mais trouve sa propre vie à partir de l'hybridation de pratiques et de domaines différents qui contribuent à la formation de poétiques, de visions et de changements au-delà du contexte politique, littéraire, philosophique, artistique, musical.

Cette exposition a rassemblé 2200 visiteurs jusqu'à la fin décembre 2018.

Art Club

22 février; 12-15 avril; 3 mai; 8 novembre; 13 décembre 2018

Commissariat: Pier Paolo Pancotto

Au-delà de toute évolution naturelle, liée surtout à l'expérience gagnée par la pratique au cours des événements, le dispositif général des Art Club est resté substantiellement inchangé tout au long du cycle. En effet, tant le processus de conception que celui de réalisation des vingt-quatre Art Club qui ont eu lieu entre février 2016 et mai 2018 se sont tenus au projet initial, centré sur la création contemporaine entendue sous toutes ses formes expressives et sémantiques. Le contexte est une Villa Médicis secrète, voire inédite pour le grand public: celle des jardins historiques et des pavillons disséminés le long des allées, des salons et des appartements du Cardinal, des loges à la Citerne.

Les artistes invités cette année ont conçu un projet spécifique qui s'inspire du contexte historique et culturel de l'Académie. Leur travail est né généralement sous une forme originale et possiblement éphémère, afin de souligner le caractère temporaire et expérimental du projet.

Art Club n'a présenté que des artistes vivants et internationaux: Ciprian Muresan, Thomas Hirschhorn, Liliانا Moro, Marinella Senatore, Cyprien Gaillard, Valentin Carron. Pour beaucoup d'entre eux il s'agissait de la première expérience d'exposition individuelle au sein d'une institution publique à Rome, ou en Italie, réaffirmant de la sorte son aspect de laboratoire ouvert aux formes de création les plus variées qui alimentent l'art visuel actuel (le titre du projet rend hommage à l'association artistique homonyme née à Rome après la Seconde guerre mondiale).

Les Jeudis de la Villa – Questions d'art

Les «*Jeudis de la Villa*» poursuivent plusieurs objectifs en matière de programmation culturelle, dont le but principal est de permettre l'accès à la culture à un public plus large, plus jeune, et faire œuvre d'éducation artistique et culturelle de façon systématique et à grande échelle. La proposition des «*Jeudis de la Villa – Questions d'art*» cherche à recréer au sein même de la Villa, une maison de l'intelligence où chaque artiste a droit d'asile à condition de partager ses réflexions et son savoir-faire avec les pensionnaires et le public. Tout d'abord, la programmation cherche chaque jeudi à être du meilleur niveau en convoquant les plus grands experts de la création dans tous les domaines. Ensuite, les jeudis ont pour vocation d'incarner la mission de diffusion culturelle aux publics romains.

C'est pourquoi l'accès est totalement gratuit, afin de ne créer aucune barrière pour les publics parfois éloignés de l'art contemporain et de la recherche (jeunes, publics défavorisés...). De même, ces rendez-vous sont traduits simultanément dans les deux langues, en français et en italien. Une communication ciblée sur les publics pouvant être particulièrement intéressés par une manifestation, ainsi que l'utilisation systématique des réseaux sociaux, permettent de toucher des publics auparavant moins présents aux manifestations de la Villa. Enfin, les pensionnaires sont invités à construire la programmation des jeudis de janvier à juillet, ce qui nous permet d'associer et de réunir les missions *Malraux* et *Colbert*.

Jeudi 11 janvier

Création de territoires sensoriels avec l'image 3D relief – Rencontre avec Joséphine Derobe, artiste française dont l'image relief est le médium de prédilection. Invitée par le pensionnaire **Roque Rivas**, compositeur.

Suivi de **Musique du Mazandéran: les sonorités épiques de l'Asie Centrale** – Concert de Abolhassan Khoshroo (voix) et Siamak Jahangiry (Ney).

Jeudi 18 janvier

The Old/Young Pope – Maurizio Cattelan/Paolo Sorrentino – Rencontre avec **Cyril Gerbron**, historien de l'art et pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Suivi de **Destin de femme** – Rencontre avec Véronique Olmi, écrivaine, auteure de Bakhita.

Jeudi 25 janvier

Comment j'ai construit une bibliothèque – Rencontre avec Werner Oechslin, historien de l'architecture et fondateur de la Werner Oechslin Library. Invité par le pensionnaire **Marc Leschelier**, architecte.

Suivi de **De la Collection à la Fondation, 26 ans de passion pour l'Art contemporain** – Rencontre avec Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collectionneuse, animée par Ludovico Pratesi.

Jeudi 1er février

Vernissage Les nombreuses irrégularités – Tatiana Trouvé & Katharina Grosse.

Jeudi 8 février

Mer Noir et Hauts-fonds – Rencontre avec Dov Lynch, diplomate et romancier. Invité par le pensionnaire **Éric Baudelaire**.

Suivi de **Après** – Dialogue entre **Éric Baudelaire** et **Marcella Lista**.

Jeudi 15 février

L'ENVERS DU PRIX DE ROME – Rencontre avec François Porcile, cinéaste et musicologue.

Jeudi 22 février

Art Club #22 – Ciprian Muresan.

Suivi de **L'altro lato della città** – Exposition et rencontre avec **Odyseas Yiannikouris**, architecte et pensionnaire de la Villa Médicis.

Jeudi 1er mars

Le syndrome de Stendhal – Conférence de Julie Cheminaud.

Suivi de **Rencontre avec Violaine Sautter, géologue** – Invitée par le pensionnaire **Maxime Guitton**.

Suivi de **Une transition de la pensée pour s'enraciner dans un nouveau monde** – Rencontre avec Philippe Ouaki di Giorno.

Jeudi 8 mars

Voix nues – Un spectacle de Léonor de Récondo (violon et textes) & Claire Lefilliâtre (chant) présenté en partenariat avec la librairie française de Rome.

Suivi de **Rencontre avec Carlo Verdone**.

Jeudi 15 mars

Le piège de l'esthétisme, le délit de l'esthétique – Rencontre avec l'architecte Renato Rizzi. Invité par le pensionnaire **Marc Leschelier**, architecte.

Suivi de **Du Royaume du Congo à la Villa Médicis** – Rencontre avec Cécile Fromont, historienne de l'art. Invitée par le pensionnaire **Éric Baudelaire**, plasticien.

Jeudi 22 mars

Parfum, sculpture de l'invisible – Rencontre avec Francis Kurkdjian, parfumeur.

Jeudi 29 mars

La grande dévoreuse – Performance de **Moussa Sarr**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Suivi de **Le Pourquoi Pas?** – Rencontre avec **Stéphanie Solinas**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome et Valérie Fougeirol, commissaire d'exposition, en collaboration avec Les éditions X Artists' Books, Los Angeles.

Jeudi 5 avril

Alliances féministes – Performance de Pascal Lièvre, plasticien. Invité par la pensionnaire **Giulia Andreani**.

Suivi de **Rencontre avec Mario Botta**.

Jeudi 12 avril

Art Club #23 – Club to Club.

Suivi de **Beyond Boredom or Suffocation** – Exposition et débat, avec **Odyseas Yiannikouris**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Jeudi 19 avril

Des mondes gravés – Rencontre avec Érik Desmazières.

Suivi de **Ceux qui restent** – Rencontre avec Vinciane Despret.

Jeudi 26 avril

Achille Bonito Oliva, Roberto Mancini e Lucia Tomasi Tongiorgi.

Dialogue entre Achille Bonito Oliva, Roberto Mancini et Lucia Tomasi Tongiorgi sur l'exposition de Ileana Florescu, modéré par Cristiano Leone, commissaire de l'exposition.

Jeudi 3 mai

Art Club #24 – Marinella Senatore.

Suivi de Conversation/performance entre Pascal Neveux et **Moussa Sarr**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Suivi de **L'humain est fréquent** – Concert de Florent Caschera et Christophe Manon. Invités par **Maxime Guitton**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Jeudi 10 mai

L'imaginaire de Mai 68 dans la littérature contemporaine, en France et en Italie – Dialogue entre Arno Bertina et Lidia Ravera animé par Éric Jozsef, correspondant à Rome du journal.

Suivi de **Dé-coïncidence** – Conférence de François Jullien. Invité par **Aurélien Dumont**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Jeudi 17 mai

Appels de pieds et coups de genoux: autour de MEDUSA, bijoux et tabous – Discussion entre Anne Dressen et **David Douard**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Suivi de **Tout ce qu'on peut faire en Italie / Tutto quello che non si può fare in Francia** – Rencontre avec Inga Sempé, designer. Invitée par la pensionnaire **Claire Lavabre**.

Suivi de **Concert de l'Ensemble Orchestral Contemporain**.

Jeudi 24 mai

Textes et musiques perdus et réinventés – Concert de Marc Mauillon et Catalina Vicens. Invités par le pensionnaire **Aurélien Dumont**.

Suivi de **Ne me regarde pas** – Rencontre avec **Stéphanie Solinas**, pensionnaire de l'AFR, et Philippe Martin, producteur, directeur artistique de la 3e scène de l'Opéra de Paris, animée par Florian Gaité, critique d'art.

Suivi de **Éditeur – Hommage à Paul Otchakovsky-Laurens**. À l'initiative de **Lise Charles**, pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Jeudi 31 mai

Vernissage L ORO, Take Me (I'm yours).

Jeudi 21 juin

Correspondances – Exposition de **Giulia Andreani** et Alessandra Prandin.

Suivi de **SMAQRA** – Concert de **Juan Arroyo**, interprété par le Quatuor Tana.

Jeudi 13 septembre

Rencontre avec Ondrej Adámek – En collaboration avec **ArteScienza**.

Suivi de **Présentation de la promotion 2018-2019 des pensionnaires** de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis et de la saison culturelle des Jeudis de la Villa

Cette année, la promotion de l'Académie de France à Rome compte 16 pensionnaires:

Julia Blondeau, Miguel Bonnefoy, Rébecca Digne, Frederika Amalia Finkelstein, Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard, Hélène Giannecchini, Lola Gonzalez et François Hebert, Clara Iannotta, Pauline Lafille, Thomas Lévy-Lasne, Mathieu Lucas, Léonard Martin, Lili Reynaud-Dewar, Riccardo Venturi.

Cette présentation a été entrecoupée d'interludes musicaux interprétés par la pianiste et compositrice Aytèn Inan. Aytèn Inan a effectué sa formation au sein du Conservatoire de Musique et de Danse de l'Oise et du Conservatoire slave de Musique de Paris.

Jeudi 20 septembre

In Minimis Maxima – Projection et rencontre avec les réalisateurs Pierre Gagnard et Laura Haby, Elisa Nicoud et Catherine Virlovet, directrice de l'École française de Rome

Suivi de **L'Affaire Crochette** – Autour d'une pièce de Jean-Noël Jeanneney, interprétée par Matthieu Pastore et Matthieu Mevel

Suivi de **Hommage à Pino Pascali (1935-1968)**.

Jeudi 27 septembre

From Strata of Memory to Layers of Rock – Rencontre avec RARA.

Suivi de **TATTOO HACKING** – Performance musicale de NSDOS.

Jeudi 4 octobre

Dessiner la Ville, une exploration graphique de Rome – Rencontre avec le dessinateur Miles Hyman.

Suivi de **Ce qui tremble et brille au fond de la nuit noire** – Concert dessiné de Gaspar Claus (violoncelle) et François Olislaeger (dessins en direct).

Jeudi 11 octobre

Le Procès du cochon – Rencontre avec Oscar Coop-Phane.

Suivi de **Jacopo Taddei et Elia Tagliavia** – Concert de Jacopo Taddei (saxophone) et Elia Tagliavia (piano).

Jeudi 18 octobre

INCARNATION – Exposition de Brigitte Moreau-Serre du 18 au 31 octobre.

Suivi de **Eppur si muove lo sguardo** – Rencontre performative avec Riccardo Blumer, architecte.

Jeudi 25 octobre

Concert du SWR Experimentalstudio de la SWR (technique électroacoustique), Séverine Ballon (violoncelle), Jean-Pierre Collot (piano).

Suivi de **Nuit Blanche – VILLA PAZZA.**

À l'occasion de la troisième édition de la Nuit Blanche à la Villa Médicis à Rome, le commissaire franco-italien Théo-Mario Coppola a présenté un projet autour de son concept de communautés affectives et propose VILLA PAZZA. Ce nouveau projet est une célébration collective rassemblant les pensionnaires autour d'un parcours. Les arts visuels et la littérature sont mis à l'honneur. Dans un esprit d'échange entre les pensionnaires, cette nuit blanche a été l'occasion d'explorer la force des dialogues entre les disciplines, les liens qui unissent culture française et culture italienne, tout en privilégiant l'expérimentation artistique.

Jeudi 1er novembre

Vernissage Le Violon d'Ingres – Exposition du 2 novembre 2018 au 3 février 2019.

Jeudi 8 novembre

Écrire et dessiner pour les enfants.

Suivi de **Art Club #25** – Cyprien Gaillard.

Suivi de **Skip Sempé** – Concert de clavecin et flûte.

Jeudi 15 novembre

Piero Boitani – Les amours des Dieux entre intrigues et enchantements – Rencontre avec Piero Boitani, en collaboration avec les Scuderie del Quirinale à l'occasion de l'exposition *Ovide. Amours, mythes et autres histoires.* (17 octobre 2018 – 20 janvier 2019)

Suivi de **Théâtre utile, inutile et nuisible** – Rencontre avec Andrés Neumann.

Suivi de – Vois-tu celle-là qui s'enfuit – Concert dessiné de Gaspar Claus (violoncelle) et François Olislaeger (dessins en direct).

Jeudi 22 novembre

Rencontre avec Giasco Bertoli et Luca Lo Pinto.

Suivi de **Existe-t-il régime anti-cancer ?** – Rencontre avec David Khayat, fondateur et ancien président de l'Institut International du Cancer.

Suivi de **Du piano de Liszt au violon d'Ingres** – Concert-conférence de Convergence des Arts avec Marie-Christine Millièrre (violon), Chantal Riou (piano), Jean-Claude Menou (conservateur général).

Jeudi 29 novembre

Art et droit en Italie et en France – Avec Alina et Piero Sartogo, animé par Silvia Segnalini.

Habiter la mer – Conférence de Jacques Rougerie.

Jeudi 6 décembre

Jeanne d'Arc et l'Arbre de la Vie – Un spectacle avec Claudia Caffagni (voix, luth, psaltérion) et Paola Erdas (clavecin, psaltérion), Annalisa Metus (paper engineer), Carlo Villa (lumières).

Corps réel – Maria Gazia Calandrone (texte et voix), Stefano Savi Scarponi (musique), Arturo Casu (batterie).

Jeudi 13 décembre

Art Club #26 Valentin Carron.

Suivi de **Rencontre avec Dario Argento** – Évènement à l'occasion de la parution en français de son autobiographie *Paura (Peur)* aux éditions Rouge Profond. Modération: Guy Astic et Bianca Concolino.

Villa Aperta

VIIIe édition
7, 8 et 9 juin 2018

La création musicale est aujourd'hui pleinement plurielle: innovations et expérimentations, ouvertures multiples ne sont pas l'apanage des musiques savantes. Pour cette raison, l'Académie de France à Rome a créé en 2010 un festival entièrement consacré aux musiques dites « actuelles », baptisé Villa Aperta, ouvrant ses portes notamment au rock, à la pop et à l'électro. Le festival s'est imposé comme un des rendez-vous musicaux romains, et a accueilli près de 6000 spectateurs.

Souhaitant favoriser les rencontres entre les artistes de différentes sensibilités, le festival Villa Aperta a proposé, du 7 au 9 juin 2018 pour sa huitième édition, deux soirées alliant découvertes et talents confirmés, guidées par l'exigence d'inventivité.

Cette année, Villa Aperta a été marqué par la présence d'Arte, qui a réalisé un documentaire vidéo sur les trois jours de festival.

Jeudi 7 juin

12.00 Conférence de Gao Xingjian

17.00 Documentaire de Studio Venezia

19.00 Apéritif en musique

21.00 Alvin Curran et la fanfare de Testaccio, invités par Maxime Guitton

22.15 Julien Ribot

22.45 Antonio Lampis

23.15 Tiger & Woods

00.30 Agents of Time

Vendredi 8 juin

17.00 Masterclass FRENCH WAVES
19.00 Joakim live avec Xavier Veilhan
21.15 Fred Frith et Gao Xingjian
22.30 Joakim et Xavier Veilhan
23.15 NSDOS
00.15 Jacques DJ set
1h15 Pedro Winter b2b MYD

Samedi 9 juin

17.00 Fred Frith – projection et rencontre avec Roque Rivas
19.00 Apéritif en musique
21.00 Flavien Berger et Claire Lavabre
22.15 Julien Ribot
22.45 Brigitte et Boris Bergmann
23h30 L'impératrice invités par Les Inrockuptibles
01.00 Rone

Cinéma en plein air: Sophia Loren

Après avoir adressé un hommage émouvant à Jeanne Moreau en 2017, le festival de Cinéma en plein air de la Villa Médicis a été consacré cette année à l'actrice italienne Sophia Loren. Cinq de ses plus beaux films ont été projetés du 10 au 15 juin, sur le piazzale de la Villa Médicis, dès la tombée du jour.

Le programme de la rétrospective était le suivant:

Dimanche 10 juin, 21.30, Pane, amore e... de Dino Risi, 1955;
Lundi 11 juin, 21.30, La Ciociara de Vittorio De Sica, 1960;
Mardi 12 juin, 21.30, Ieri, oggi, domani de Vittorio De Sica, 1963;
Jeudi 14 juin, 21.30, Matrimonio all'italiana de Vittorio De Sica, 1964;
Vendredi 15 juin, 21.30, Una giornata particolare de Ettore Scola, 1977.

Cette onzième édition du cinéma en plein air, événement gratuit, a confirmé la popularité de l'évènement auprès du public qui est venu nombreux à la Villa Médicis. Chaque soir, tous les sièges étaient complets: 500 personnes par soir, soit 2500 personnes au total.

Studiolo

dossier
Le désir

**des activités
scientifiques
et éditoriales**

Parmi ses différentes activités, l'Académie de France à Rome promeut la recherche scientifique en favorisant le rayonnement de l'histoire de l'art. Dans cette optique, elle organise des colloques et des journées d'étude, dont elle assure régulièrement la publication. Elle publie chaque année une revue d'histoire de l'art, *Studiolo*. En lien avec d'autres centres de recherche français, italiens et étrangers, elle développe différents programmes de recherche sur l'histoire de l'art européen.

Les colloques, séminaires et journées d'étude

La programmation tient compte tout à la fois de l'ancrage romain de l'Académie de France à Rome à la Villa Médicis, de son statut d'académie et de résidence d'artistes, et du rôle singulier du département d'histoire de l'art comme centre de recherches en histoire de l'art en Italie. Le département organise annuellement des colloques qui rassemblent des chercheurs du monde entier sur un thème transversal, tandis que la Villa Médicis accueille des colloques organisés par des institutions partenaires, ce qui permet de l'insérer pleinement dans le réseau scientifique de l'histoire de l'art et de l'archéologie à Rome.

Autour des Prix de Rome 1905-1945: l'art figuratif au temps de l'art déco (publié sous le titre *Tradition Révolutionnaire*)

Atelier de recherche

14-15-16 mai 2018 (Rome – Villa Médicis), 4-5 octobre 2018 (Paris, Musée Bourdelle)

L'histoire de l'art du premier xxe siècle s'est longtemps construite dans une perspective monolithique, à l'aune de l'impératif catégorique avant-gardiste. Elle s'est ensuite écrite selon un schéma binaire, la modernité étant affectée d'un pluriel pour prendre en compte des tendances qualifiées de « retour à l'ordre » ou de l'Art Déco devenu « modernité alternative », voire « à rebours ». Cet éclatement des schémas doit se poursuivre pour dépasser les oppositions simplistes de paradigmes et appréhender sans exclusivité toutes les traditions productrices. Afin de ne pas penser cette production artistique en termes d'oppositions (telles que avant-garde/anti-modernité ou l'inusable modernité/tradition), nous avons proposé d'étudier l'art figuratif du premier xxe siècle dans son rapport à une modalité esthétique nouvelle que nous qualifions, par commodité, de style « Art Déco ». La question du dessin académique par l'étude du nu est au cœur de la réflexion proposée (à l'exclusion dès lors de l'architecture et des arts décoratifs qui ont instaurés leur propre vision de l'Art Déco). Nous avons pris comme point de départ un milieu artistique qui a continué à pratiquer et à renouveler ces modalités esthétiques de la figuration traditionnelle pendant de longues décennies: les Prix de Rome.

Les nomenclatures stylistiques à l'épreuve de l'objet. Construction et déconstruction du langage de l'histoire de l'art

Du 24 au 26 octobre 2018

Tandis que l'histoire de l'art adopte une perspective de plus en plus globale en restructurant complètement sa façon de théoriser et d'enseigner la discipline, cet atelier de recherche s'est proposé de réfléchir aux notions de styles et d'époques qui ont forgé le champ d'étude et à leur pertinence actuelle. Quelle fut l'histoire, les usages et la critique des expressions comme « antique », « réalisme », « moderne », « contemporain », « avant-garde », termes sans cesse utilisés, mais de façon continuellement ambiguë? En alternant les communications avec des analyses menées directement sur le terrain face aux objets, les participants ont non seulement abordé les constructions lexicales véhiculées par l'historiographie, mais également confronté ces représentations à la réalité des objets artistiques – qu'ils soient peintures, sculptures, objets décoratifs ou encore ensembles architecturaux – et étudié les diverses valeurs et significations culturelles inscrites dans la matérialité même de l'œuvre d'art.

Les activités éditoriales

Pendant l'année 2018, le département d'histoire de l'art a travaillé à l'édition de *Studiolo* 15. Ce numéro propose un dossier thématique intitulé **Femme, art et Italie**. La publication est prévue pour le début de l'année 2019. Revue ouverte aux recherches les plus actuelles qui occupent l'histoire de l'art, *Studiolo* privilégie les travaux consacrés aux échanges, aux transferts, aux jeux d'influences qui se sont produits dans le domaine des arts entre l'Italie et les autres nations, la France en premier lieu, de la Renaissance à nos jours. La publication de textes en quatre langues (français, italien, anglais et allemand) et le choix des auteurs, venus de tous les horizons – universitaires, conservateurs, critiques d'art, commissaires indépendants – reflètent une forte volonté de croiser les approches et les méthodes.

Le département d'histoire de l'art a également participé au travail de publication en 2018 des actes des colloques organisés précédemment à la Villa Médicis:

Collections Académie de France à Rome

Actes 17, Soleils baroques. La Gloire de Dieu et des Princes en représentation dans l'Europe moderne, sous la direction de Frédéric Cousinié, Annick Lemoine et Michèle Virol. Actes du colloque international: *Soleils baroques*, Rome, Académie de France à Rome – Villa Médicis, 28, 29, 30 novembre 2013.

Actes 18, Tradition révolutionnaire (en cours de publication), sous la direction de Jérôme Delaplanche, Dominique Jarrassé, Laura Iamurri et Sarah Linford. Atelier d'écriture: *Autour des Prix de Rome 1905-1945: l'art figuratif au temps de l'art déco*, Rome, Académie de France à Rome – Villa Médicis, 14, 15 et 16 mai 2018; Paris, Musée Bourdelle, 4 et 5 octobre 2018.

Hors collection

Sac de Rome (en cours de publication), sous la direction de Sabine Frommel. Actes du colloque international: *Sac de Rome*, Rome, Académie de France à Rome – Villa Médicis, 12 et 13 novembre 2012.

Académies Artistiques (en cours de publication) sous la direction de Jérôme Delaplanche, Sarah Linford et Francesco Moschini. Actes du colloque international: *Accademia Artistica tra eredità e dibattiti contemporanei*. Rome, Académie de France à Rome – Villa Médicis, 11, 12, 13 janvier 2017.

La bibliothèque

La bibliothèque de l'Académie de France à Rome est constituée d'environ 37000 ouvrages et 40 périodiques en abonnement qui reflètent les disciplines et l'histoire de l'Académie de France à Rome. Outre les arts plastiques, l'architecture et l'histoire de l'art, sont représentés la musique (avec un bon nombre de partitions de musique contemporaine), la photographie, le cinéma et la littérature. Elle compte un fonds ancien d'environ 1800 ouvrages (dont 800 antérieurs au XIXe siècle) et un fonds de partitions musicales anciennes et modernes d'environ 2400 ouvrages. La bibliothèque est en premier lieu à la disposition des pensionnaires pour la consultation et le prêt des ouvrages. Les résidents, les boursiers et tout le personnel de la Villa peuvent aussi y accéder et emprunter les livres.

Sur la base du cahier répertoriant les emprunts en 2018, les lecteurs internes ont emprunté 650 ouvrages.

Elle est en second lieu à la disposition des lecteurs externes pouvant se prévaloir d'une recherche scientifique en cours dont la thématique est compatible avec le fonds de la bibliothèque.

À ce titre, la bibliothèque compte 46 nouveaux lecteurs, avec une fréquentation de plus de 100 entrées et un total de plus de 480 ouvrages consultés.

Dans le cas des lecteurs externes, la consultation de la bibliothèque se fait uniquement sur rendez-vous, dans la limite des places disponibles (la salle de lecture compte 7 places). Les demandes de renseignements bibliographiques et d'accès par courrier électronique sont de plus en plus nombreuses.

Depuis 2009, la bibliothèque de l'Académie de France à Rome participe au système de gestion de bibliothèque Millennium au sein du réseau Farnèse piloté par l'École Française de Rome et au catalogue des bibliothèques universitaires françaises SUDOC. Le signalement des ressources documentaires reste un chantier prioritaire pour la bibliothèque et, à partir de 2015, une partie des crédits alloués aux acquisitions a été dédiée au catalogue rétrospectif.

Au 31 décembre 2018, 18943 notices ont été localisées dans le Millennium et le catalogue rétrospectif a atteint 55% du total de la base locale (45% en 2017).

En vue d'accroître la visibilité des fonds patrimoniaux de l'Académie de France à Rome, une convention de pôle associé entre la Bibliothèque Nationale de France et l'Académie de France à Rome a été signée le 11 février 2016. Les objectifs visés sur plusieurs années sont:

Le référencement du catalogue en ligne de la bibliothèque de l'AFR dans le Catalogue collectif de France et la description de la bibliothèque et des fonds dans le Répertoire national des bibliothèques et des fonds documentaires, pour donner une visibilité nationale et internationale aux collections de la Villa Médicis.

Présentation de la bibliothèque

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=rnbcid:INSTITUTION:13020

Présentation des fonds

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=rnbcid_fonds:FONDS:4539

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=rnbcid_fonds:FONDS:4540

La numérisation de quelques ensembles documentaires représentatifs de l'histoire et de l'activité de l'AFR et la diffusion des documents numérisés dans Gallica.

Le premier ensemble de documents sélectionnés en 2017 regroupe 4 albums de caricatures de pensionnaires. Ce fonds a été restauré par la BnF, à titre onéreux, en 2018. Grâce à la numérisation effectuée à titre gracieux par la BnF, ce fonds est en ligne dans Gallica Intra Muros depuis septembre 2018.

Le deuxième ensemble de documents sélectionné est représenté par 88 partitions anciennes. Ce corpus de documents est inclus dans le projet de numérisation prévu pour l'année 2018/2019.

La mise à disposition sur Internet de contenus numériques d'intérêt patrimonial, scientifique et culturel, afin d'en faciliter la réutilisation par des publics divers.

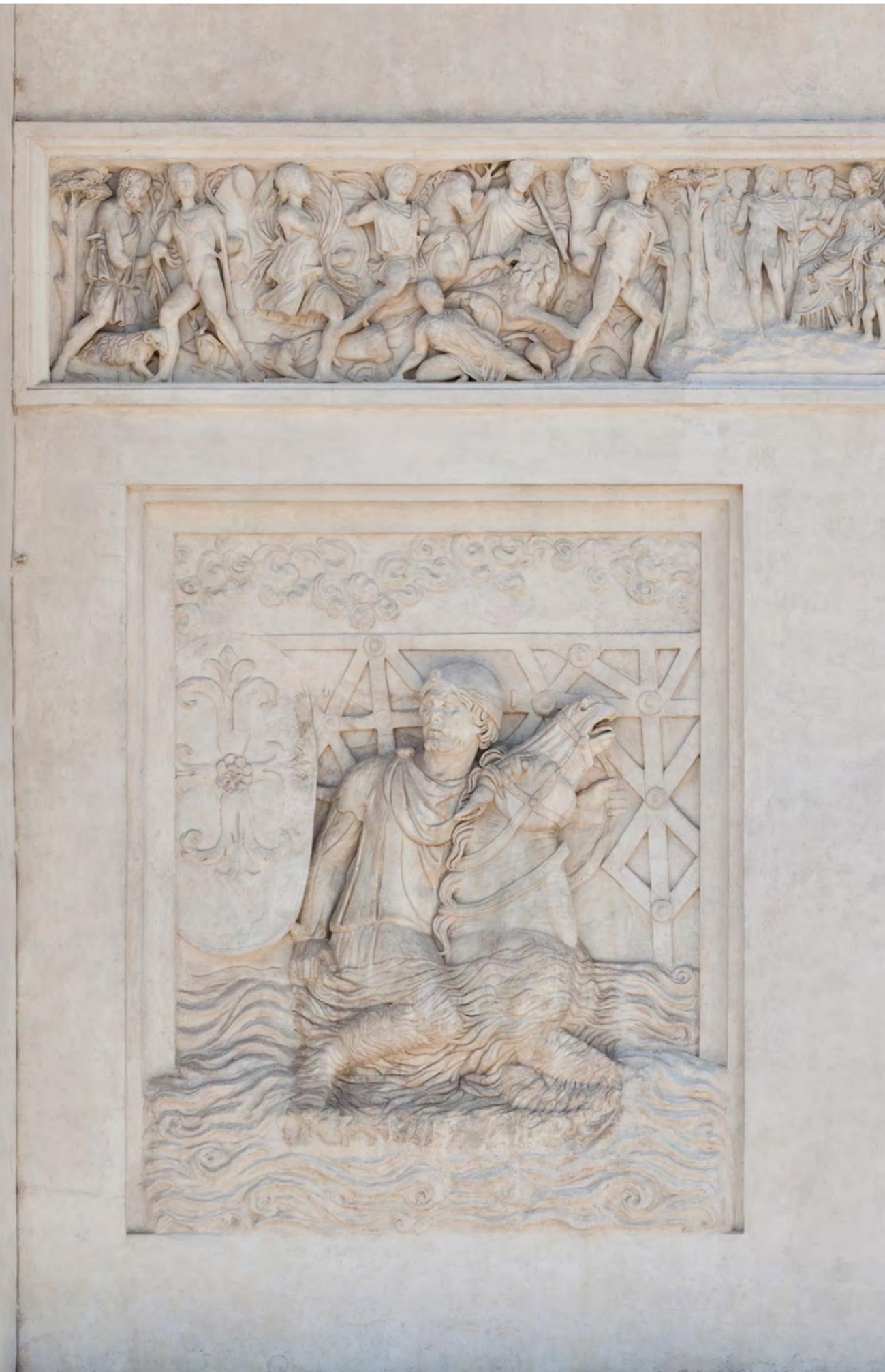
Dans le cadre de l'appel à projets de catalogage rétrospectif dans le SUDOC lancé par l'Abes en octobre 2017, la bibliothèque de l'Académie de France a répondu en proposant le traitement de la deuxième partie du Fonds Ancien et de tout le Fonds XIXe siècle.

Grâce à l'obtention d'une subvention de 2500€, 1200 volumes de ces deux fonds ont été rétro-convertis dans le SUDOC entre mai et octobre 2018.

En mars 2017, la bibliothèque a rejoint le réseau **URBiS** sous le patronage de l'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell'Arte, un catalogue commun avec un moteur de recherche fédéré. Ce projet réunit à ce jour 23 partenaires, dont l'American Academy, la British School, l'École Française de Rome et d'autres académies et instituts de recherche à Rome, offrant un instrument de travail précieux à tous les chercheurs dans ces disciplines, qui peuvent ainsi avoir un accès unique aux ressources bibliographiques de ces instituts.

<http://www.urbis-libnet.org/vufind/>

**valoriser et
conserver
le patrimoine de
la Villa Médicis**

La valorisation et la restauration des collections

Pendant l'année 2018, l'Académie a continué sa politique de valorisation de ses collections en poursuivant la mise à jour de la « Base d'Antin », base de données créée en 2016. Le fonds d'art graphique conservé dans l'armoire A de la bibliothèque a été entièrement marqué et inventorié. Le numéro d'inventaire de chaque gravure le composant a été reporté dans la Base d'Antin.

Le classement de la salle de documentation se poursuit avec les nouveaux documents acquis, provenant notamment du colloque « Tradition révolutionnaire », de recherches d'archives sur les tirages en plâtre et sur les moulages des Guerriers Daces du jardin de la Villa Médicis, œuvre de Michel Bourbon; un nouveau classement de la photothèque est également en cours.

Les interventions sur les œuvres de la collection de l'Académie qui ont eu lieu au cours de 2018 sont les suivantes:

- Le dépoussiérage de la totalité des collections qui s'effectue chaque année, deux fois par an, suit son cours;
- La tête d'une des deux statues antiques acéphales d'époque romaine restaurées en 2017, a pu être restituée. La restitution de la tête de la seconde statue est en cours;
- Le buste en terre cuite du directeur Charles-Joseph Natoire, directeur de l'Académie de France à Rome entre 1751 et 1775, a été restauré;
- La stèle funéraire antique, d'époque romaine, avec les noms des pensionnaires tombés pendant la Première guerre mondiale, gravés par leurs collègues en 1919, a été restaurée et inaugurée lors de la commémoration de la Grande Guerre, le 9 novembre;
- Un appel d'offre pour la restauration de 15 autres portraits de pensionnaires a été lancé en décembre 2018 et est en cours d'attribution;
- Deux ensembles de chaises du mobilier historique ont été restaurés.

La valorisation des collections de l'Académie passe également par les prêts extérieurs:

- Le tableau peint par Louis Dupré et Sébastien-Louis Norblin représentant la réception donnée par Chateaubriand en l'honneur de la grande-duchesse Hélène de Russie dans les jardins de la Villa Médicis, le 29 avril 1829, a été présenté à l'exposition « Viva Roma » du 24 avril au 26 juin 2018 à Liège, à la Boverie.

Le partenariat entre le Musée du Louvre et l'Académie de France à Rome, liés par une convention, a donné une grande impulsion à la recherche sur la collection de tirages en plâtre de l'Académie pendant 3 ans et donc au département d'histoire de l'art qui en assure le suivi. Cette convention a été renouvelée le 18 décembre 2017 pour trois autres années et a permis le lancement de la restauration des tirages en plâtre des *Niobides*, dont l'histoire fait l'objet d'une étude approfondie et qui est en train de révéler d'importants débouchés.

Les travaux

La réflexion entreprise sur l'ensemble du domaine concernant le réaménagement des espaces en fonction de leur situation géographique, de leur destination ainsi que des flux dérivés de ces deux variables, s'est concrétisée cette année avec la réalisation de deux études dont les conclusions seront essentielles à la prise de décisions sur les orientations à prendre. Il s'agit, d'une part, d'une étude de réaménagement des espaces sur l'ensemble du site, menée par un cabinet de programmistes dont la première phase a abouti à la présentation de cinq scénarii conjuguant différents cas de figure entre flux et destinations des espaces. La deuxième étude concerne un audit énergétique qui s'intéressera autant aux équipements techniques et technologiques qu'à l'architecture et aux bâtis et dont le but est de trouver les clefs pour améliorer la consommation énergétique de l'établissement. Parallèlement une étude a été lancée concernant la détection d'amiante dans l'ensemble des bâtiments sur le site avec l'élaboration du Dossier Technique Amiante, conformément à la législation européenne en vigueur.

La conclusion de ces études permettra de mettre en place une programmation des travaux selon une ligne directrice cohérente, régie par un schéma directeur sur l'ensemble du bâti qui devrait être engagé en 2019.

Les opérations plus étroitement liées à la conservation du patrimoine se poursuivent selon le programme établi avec en particulier la restauration des décors Balthus et celle des collections, mais également avec la finalisation du schéma directeur sur les jardins qui propose un programme décennal d'intervention.

Étude de programmiste

Huit candidats ont répondu à l'appel d'offres lancé en fin d'année 2017. Le cabinet «Millet international» sélectionné a entrepris son travail au mois de mars 2018. L'étude demandée comporte deux volets. Le premier concerne la proposition d'un réaménagement général du site prenant en compte flux et destination en fonction de l'évolution des activités de l'Académie. La deuxième partie, sur la base du choix arrêté, portera plus particulièrement sur l'espace dédié à la bibliothèque avec un aménagement plus adapté aux nouvelles nécessités. Cette première phase s'est conclue avec la présentation de cinq scénarii. Les grands paramètres pris en compte portent sur l'emplacement de la bibliothèque, celle des logements de la direction et du secrétaire général, mais aussi de la cafeteria et de la gypsothèque. Ces propositions devront être débattues avec l'ACMH et l'Académie de France pour être présentées aux deux tutelles ainsi qu'au Conseil d'Administration.

En 2019, la deuxième phase de l'étude, sur la bibliothèque, pourra être engagée par le Cabinet Millet International, parallèlement au schéma directeur sur le bâti qui sera entrepris par l'ACMH.

Restauration de la Villa

Entretien de la façade ouest, côté ville

Afin de coupler l'inauguration de l'exposition Katharina Grosse et Tatiana Trouvé, le 31 janvier, avec la fin des travaux de la façade principale et des salles d'accueil, l'échafaudage a été démonté avec 15 jours d'anticipation sur le planning des travaux. Les travaux d'harmonisation et les dernières finitions ont été réalisés les jours suivants à l'aide d'une nacelle.

Boutique/porterie

Les deux salles d'accueil ont été terminées pour l'inauguration de l'exposition Katharina Grosse et Tatiana Trouvé le 31 janvier 2018. La boutique a bénéficié d'une modification de programme avec la restitution d'un décor Balthus sur les parois et la voûte, selon la teinte verte très probablement réalisée par Balthus et retrouvée partiellement sur la voûte.

Entretien des façades latérales extérieures des deux tourelles

Les travaux d'entretien des façades latérales des deux tourelles ont été reportés à l'année 2019, compte tenu des imprévues et surcoûts des chantiers de restauration de la façade ouest et des salles d'accueil au rez-de-chaussée de la Villa.

Restauration des décors Balthus dans les galeries de Ferdinand

(financement mécénat Amundi)

La restauration de la galerie a été scindée en deux phases. La galerie ouest, côté ville, a été entreprise au mois de juillet et s'est conclue début novembre. Cette restauration a permis de retrouver la tonalité d'origine sur la voûte. Les parois ont été.

Comme pour tous les autres chantiers de restauration des décors Balthus, une attention particulière a été portée à la technique de réalisation exécutée par le peintre en identifiant les différentes couches précédentes et contemporaines à cette intervention.

Cette lecture attentive a permis de comprendre la technique de construction de la paroi de division réalisée par Balthus, et en particulier la manière dont ont été raccordés les pans de la nouvelle voûte avec celle d'origine, par le biais d'un gabarit de couleur rouge peint à même la voûte existante.

Lors des journées européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre, le chantier a été ouvert aux publics. Des panneaux explicatifs ont été conçus par l'équipe des restaurateurs et l'agence de Pierre Antoine Gatier.

Acoustique du grand salon

Conformément à l'étude réalisée par l'ingénieur acousticien Andrea Hoischen en 2017, une deuxième tranche d'intervention a été entreprise avec la mise en place de diffuseurs acoustiques monodirectionnels.

Restauration du domaine

Travaux d'amélioration logements/ateliers

Les travaux de réfection des ateliers et des logements qui le nécessitaient se sont déroulés pendant la période charnière entre le départ et l'arrivée des deux promotions de pensionnaires fin août.

Les interventions les plus importantes ont consisté au remplacement d'une cuisine d'un des pavillons Carlu et à des travaux de consolidation du plancher d'un des appartements du pavillon San Gaetano.

Réserve enterrée à la Braccheria

Les travaux d'aménagement de la réserve enterrée ont été attribués en 2017 à la société REIMA et ont débuté le 15 janvier 2018. Cette opération est financée sur les crédits alloués par la DGPAT pour l'aspect architectural et par la DGCA pour l'ensemble des lots techniques.

Aménagement de la Braccheria

Le projet de l'aire technique pour les jardiniers a été finalisé au mois d'octobre avec la remise du dossier de consultation des entreprises. L'appel d'offres a été lancé en octobre et le marché a été attribué à la société Ceccaranelli. Les travaux débiteront en 2019.

Restauration des jardins

Les interventions dans le jardin ont été suspendues au profit de la mise en œuvre du schéma directeur sur les jardins, commandé à l'Architecte en Chef des Monuments Historiques au mois de juillet 2017.

Cette étude a fait l'objet de deux présentations lors des réunions du comité scientifique organisées au mois de février et au mois de juillet 2018, ce qui a permis d'arrêter les grandes orientations sur le jardin, et d'aboutir à un document final qui a été remis au mois de juillet 2018 et complété au mois d'octobre avec un planning décennal des interventions et une estimation financière. Ce projet, validé par l'ensemble des membres du Comité scientifique, a été soumis à l'Inspection Général des Monuments Historiques et a été présenté et adopté au Conseil d'administration du 26 novembre 2018.

Les grands axes de cette étude concernent la mise en sécurité du patrimoine arborescent sur la totalité du parc et la régénération du Bosco et de la Montagnola; dans la zone des 16 carrés et du parterre devant la Villa, un travail plus approfondi a été fait sur la hauteur des haies et leur alignement, sur la plantation des nouveaux arbres et sur la réfection des allées; enfin dans la zone de la Braccheria, située au Sud Est du domaine, un projet de réaménagement a été proposé (aire technique pour les jardiniers, stationnement des véhicules, aménagement des parcelles devant la serre, le pavillon Carolus Duran et la réserve enterrée).

Compte tenu des nombreux arbres, chênes verts et pins parasols qui sont tombés tout au long de l'année, autant durant la période de grosse chaleur que pendant les violentes pluies de l'automne, il a été convenu d'entreprendre, dès le mois d'octobre, les premières interventions d'urgence sur la mise en sécurité des arbres à risque. Cette opération s'est basée sur les analyses phytosanitaires réalisées en 2017 ainsi que sur l'étude de Christophe Drénou dans le cadre du schéma directeur.

Une étude a également été lancée en fin d'année sur l'état phytosanitaire des arbres. Cette dernière est essentielle pour déterminer l'état des arbres et établir un programme plus précis sur la mise en sécurité des sujets à risque.

La gestion quotidienne du jardin, sous la tutelle de l'ACMH, s'est poursuivie selon les prescriptions et les interventions régulières et habituelles sur les essences présentes dans le jardin.

Amélioration des équipements

Audit énergétique

Un audit énergétique a été entrepris au mois de septembre et devra être remis dans le courant du mois de février 2019. Cette étude est divisée en deux phases:

un relevé de la situation actuelle, autant sur l'état et la performance énergétique des équipements existants que sur celui des bâtiments avec les éventuelles déperditions énergétiques. Elle se penchera de manière complémentaire sur l'aspect comportemental des occupants, identifiant leurs habitudes et leurs éventuels travers;

la deuxième étape devra proposer des solutions sur ces trois domaines qui permettront d'apporter des améliorations tangibles.

Dossier Technique Amiante

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, l'Académie a lancé une étude sur la détection d'amiante dans les différents bâtiments avec la rédaction d'un Document Technique Amiante. Une consultation a été lancée au mois d'octobre et ce travail a été engagé en novembre.

Les résultats pourraient contribuer aux décisions à prendre dans le cadre du Schéma Directeur.

Mise aux normes anti-incendie du local abritant la centrale thermique de la Villa

Les premiers travaux entrepris ont concerné essentiellement la ventilation de ce local situé sous la terrasse du Bosco en créant une ouverture supplémentaire. Compte tenu de la valeur patrimoniale de ce lieu, les travaux ont été projetés par le BET fluide en collaboration avec l'ACMH et soumis à l'autorisation de la Surintendance italienne.

Mise aux normes anti-incendie sur le domaine

Cette opération a concerné les installations thermiques périphériques sur le domaine. Deux locaux ont été mis aux normes et les chaudières, remplacées l'année dernière, ont fait l'objet d'améliorations avec l'installation d'accessoires qui garantissent une meilleure durabilité.

Mise en conformité des documents cadastraux

L'ensemble du parcellaire cadastral a été mis à jour et a été déposé auprès de l'administration communale du cadastre. Certaines irrégularités sur des bâtiments de construction récente (milieu du XXe siècle) ont été identifiées et devront faire l'objet en 2019 d'une régularisation auprès des autorités locales compétentes.

Équipement sécuritaire: poste de surveillance à l'entrée du domaine Porte Brasile

Le projet d'une guérite à proximité du Portail de la Porte Brasile, situé à l'extrémité Sud Est du parc, réalisé par l'agence Pierre Antoine Gatier et le Bureau d'étude fluide Acta, devait répondre à plusieurs contraintes. La première, imposée par la surintendance, concerne le caractère de totale réversibilité du bâtiment. La deuxième contrainte impose que la guérite respecte les conditions sécuritaires: elle doit ainsi avoir un champ de vision maximum mais doit également être équipée en termes d'anti-intrusion. Enfin, cet espace de travail doit respecter la réglementation sur les lieux de travail, avec la création d'un sanitaire mitoyen.

Cette dernière nécessité a obligé l'AFR à entreprendre une tranchée de plus de 100 mètres linéaires pour se raccorder à l'égout existant. Cette intervention, qui demandait une autorisation spéciale auprès de la surintendance archéologique avec des fouilles sous surveillance archéologique, a également eu des conséquences économiques importantes obligeant de prévoir une tranche ultérieure en 2019.

Les collections

La proposition du département d'histoire de l'art correspondait aux restaurations suivantes:

- Restitution de leurs têtes à deux statues antiques du jardin;
- Restauration du Narcisse de Cortot;
- Restauration de 14 portraits de pensionnaires;
- Restauration d'une stèle funéraire portant le nom des pensionnaires tombés sous les drapeaux (1914-1918), en vue du Centenaire de la fin de la Grande Guerre ;
- Restauration de 4 albums de caricatures;
- Restauration du buste de Natoire en terre cuite;
- Restauration du paravent de cuir doré;
- Restauration de la bibliothèque située dans le salon des pensionnaires.

Les limites financières ont permis la restauration de la majeure partie de celles qui avaient été envisagées (à l'exception du paravent en cuir doré et du grand meuble bibliothèque du salon des pensionnaires. Deux restaurations ont bien été attribuées, mais n'ont pas encore pu être initiées, et deux autres sont en cours, comme suit:

Restitution de leur tête à deux statues antiques du jardin

Un appel d'offres avait été lancé en 2017 afin de restituer une tête à la statue en marbre d'Apollon (type Lycéen, avec tête de Méléagre) et à la statue de la Vénus de la Loggia dite «de Cléopâtre». Six candidatures ont été examinées. La tête de la Vénus est encore en cours de réalisation, tandis que celle de l'Apollon a été réalisée grâce au moulage d'une tête antique jadis montée sur la statue sus dite et actuellement conservée dans la chambre des Muses de la Villa Médicis. Ce moulage a été réalisé en résine et poudre de marbre de manière complètement réversible. Cette restitution a été précédée d'une restauration complète de la statue qui a pu retrouver son aplomb grâce à un socle quasiment invisible; la statue est en effet soutenue par une longue tige métallique, mais elle restait, malgré cela, penchée vers l'avant. Cette base en acier a permis de compenser cette inclinaison. La statue a ainsi pu être ensuite replacée dans la niche nord de la Loggia, adjacente aux locaux de la direction.

Deux restaurations attribuées, encore à effectuer (quatorze portraits de pensionnaires et la statue de Narcisse)

Un autre appel d'offre a été lancé en décembre 2017 pour la restauration de 14 portraits de pensionnaires choisis parmi les plus endommagés. Quatorze candidatures ont été examinées et l'appel d'offres a été attribué en avril 2018, mais la restauration n'a pas pu être initiée.

C'est le cas également de la restauration de la **statue en marbre de Narcisse, œuvre de Jean-Pierre Cortot.**

Stèle funéraire antique portant gravés les noms des pensionnaires tombés en guerre

La restauration d'une stèle antique portant gravé par les pensionnaires le nom de leurs camarades décédés pendant le Grande Guerre a été réalisée dans le cadre du centenaire de l'Armistice.

Quatre albums de caricatures restaurés et numérisés

Quatre albums de caricatures ont pu être restaurés et numérisés par les soins de la Bibliothèque Nationale de France – Département de la conservation, dont les n°2 et 3 ont été restitués à l'Académie au mois d'avril 2018. Il s'agit de quatre albums de caricatures exécutées par les pensionnaires entre le dernier quart du XIXe siècle et le XXe siècle.

Restauration du buste de Charles-Joseph Natoire

Le buste en terre cuite de Charles-Joseph Natoire, directeur de l'Académie entre 1751 et 1775, a fait l'objet d'une restauration peu avant l'été.

D'autres restaurations ont été réalisées:

Tirages

Sur les préconisations d'Elisabeth Lebreton, membre du comité de suivi (dans le cadre de la convention de partenariat avec le Musée du Louvre), il a été convenu d'entreprendre la restauration du groupe des Niobides, dont l'état sanitaire est particulièrement alarmant. Un appel d'offres a été lancé au mois de juin et une première tranche de travaux, à hauteur des crédits disponibles, a été entreprise au mois d'octobre 2018. Ces travaux sont sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques, en coordination avec le département d'histoire de l'art et le service des travaux de l'AFR.

Consolidation des maçonneries du Muro Torto

À la suite des interventions de nettoyage et défrichage des Murs Aurélien entrepris par la Sovrintendenza de la Commune de Rome, il est apparu que la partie supérieure, correspondant au mur d'acrotère de la Villa, était en très mauvais état avec des risques de chute de pierres sur la chaussée sous-jacente.

Il a été procédé en urgence à une mise en sécurité, avec la dépose des parties détachées. Un projet de consolidation des maçonneries à risque a été engagé dès la fin de cette année par l'ACMH, afin de pouvoir entreprendre les interventions nécessaires dès le début de l'année 2019.

La politique d'archivage

L'année 2018 a été marquée par un renforcement de la politique d'archivage de l'Académie de France à Rome, par la mise en place de nouveaux outils destinés à une gestion sécurisée des données numériques et par une politique de diffusion accrue des archives pour tous les publics.

L'année 2018 a vu une hausse considérable de la communication des archives et des demandes d'informations. Plus de 140 consultations sur place ont eu lieu depuis le début de l'année. 705 articles ont été demandés. À cela s'ajoutent le traitement des demandes d'information par messagerie et téléphone, l'orientation des lecteurs et le suivi des consultations à la bibliothèque.

L'arrivée des nouveaux agents s'accompagne d'une information sur la gestion des archives de l'AFR; il en va de même pour le départ des agents quittant la Villa. Un procès-verbal – engagement pour une bonne gestion des archives de l'AFR – est signé à chaque arrivée et départ des agents. Au mouvement des personnels est associée la collecte des archives numériques et des archives papier. La consultante pour les archives rencontre systématiquement les agents demandant de l'aide pour la gestion de leurs dossiers papier et numériques.

Enfin, en 2018, sept versements d'archives définitives de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis ont eu lieu aux Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine. Ont été versés les directorats de Lethière (1807-1816), de Thévenin (1816-1823), de Guérin (1823-1828), de Vernet (1829-1834) et d'Ingres (1835-1840), ainsi que deux fonds thématiques: bibliothèque et registres. Ces documents sont désormais consultables aux Archives nationales. Validés par les Archives nationales et conformes aux règles de description internationales, les instruments de recherche dans lesquels sont inventoriés les documents sont désormais accessibles en ligne, sur le site de la Villa et dans la Salle des inventaires virtuelle des Archives nationales. Chacun des versements est accompagné d'un état sanitaire du fonds d'archives traité, d'un conditionnement pour le transfert vers la France, d'une couverture photographique et, parfois, de la restauration ou de la consolidation de documents par un restaurateur spécialisé.

La poursuite du plan des versements, ainsi que la mise en ligne des archives de l'AFR versées aux Archives nationales, vont constituer les principaux axes de travail en 2019.

En matière de gestion des archives électroniques produites dans le cadre de ses activités, l'AFR a aménagé deux nouveaux espaces de son serveur pour accueillir les photographies, les vidéos et les enregistrements audios, ainsi qu'un espace sécurisé pour réaliser un archivage définitif des données numériques. Un nouveau plan de classement destiné à organiser la partition images, vidéos et enregistrements sonores de la Villa a été créé pour optimiser au mieux son espace numérique partagé.

S'appuyant en partie sur la convention signée avec le musée d'Archéologie National (MAN), l'AFR a signé une convention de partenariat scientifique avec la Maison

d'Archéologie et d'Ethnologie (MAE; institution publique sous triple tutelle: CNRS, Université de Paris I et Université de Paris-Nanterre), située à Nanterre, le 13 juin 2018, pour la mise en ligne des archives de l'Académie à partir du serveur de la MAE, avec l'appui du service informatique de cet organisme. Ce projet vise à donner accès aux archives de la Villa, dans un souci de cohérence avec la politique de valorisation des archives que les trois établissements, AFR, MAN et MAE, mènent, et qui a motivé le choix de l'application AtoM (Access to Memory). Accessible sur internet, cette application constitue un nouvel outil offert aux chercheurs. Elle permet d'importer les instruments de recherche rédigés lors des versements aux Archives nationales et d'y associer les images des documents. Il s'agit de rendre encore plus accessibles les archives de l'Académie de France à Rome.

Pour compléter les outils de recherche à destination du personnel de l'AFR et de son public, l'AFR a fait numériser en 2018 les pièces d'archives conservées aux Archives nationales, concernant son activité entre 1802 et 1895, soit dix-neuf bobines de microfilms. Le département d'histoire de l'art de l'AFR ayant besoin régulièrement d'accéder à ces informations, ils ont donc complété les archives définitives de la Villa Médicis. La numérisation de ces pièces d'archives a été réalisée par le Centre national du microfilm et de la numérisation - Château d'Espeyran, sous tutelle du service interministériel des Archives de France.

L'Académie de France à Rome – Villa Médicis, soucieuse de se conformer à la réglementation sur la gestion des archives publiques décrite au livre II du Code du patrimoine, a décidé de prolonger le partenariat conclu en 2016 avec le musée d'Archéologie nationale visant la valorisation de la politique d'archivage. Un amendement à la convention a été signé le 19 juillet 2018 afin de poursuivre ce travail.

**une politique
d'ouverture et
de développement
des publics**

Les activités institutionnelles

Dans la continuité des années précédentes, l'Académie de France à Rome a accueilli en 2018 plusieurs événements institutionnels importants, ayant permis de mieux faire connaître ses missions, mais aussi de contribuer à promouvoir des actions d'intérêt général de premier ordre.

Afin d'honorer son devoir de mémoire, une cérémonie commémorative exceptionnelle a eu lieu à la Villa Médicis le 9 novembre 2018, pour le centenaire de l'armistice de la Première guerre mondiale.

Pour l'occasion, l'Académie de France à Rome a reçu des personnalités emblématiques telles que Monsieur Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie, Monsieur le Colonel Emmanuel Migliarina, attaché de sécurité intérieure auprès de l'Ambassade de France en Italie et Monsieur Yves Teyssier d'Orfeuil, Ministre conseiller à l'Ambassade de France près le Saint-Siège. Les peintres officiels de la Marine française, conviés à la Villa pour peindre, étaient également présents.

De plus, l'Académie a commandé la restauration d'une stèle antique portant gravé les noms des pensionnaires tombés pendant la Grande Guerre. Cette œuvre restaurée a été inaugurée lors de la cérémonie commémorative.

Enfin, la Villa Médicis a reçu le label «*année européenne du patrimoine culturel 2018*» pour l'organisation de sa Journée Portes Ouvertes le 15 avril 2018, et a participé à la «*semaine européenne du développement durable 2018*».

Les visites guidées de la Villa Médicis

Lorsque la Villa Médicis ouvre ses portes au public, en 2009, son but premier est de mettre en valeur l'institution académique en dévoilant la splendeur de son cadre, de ses jardins et de ses œuvres, jusque-là réservés exclusivement aux pensionnaires et résidents de l'Académie de France à Rome. Depuis cette ouverture au public, qui prend la forme de visites guidées, les jardins et l'intérieur de la Villa Médicis intéressent un public de plus en plus nombreux, varié et international.

Le public

Le public italien est attiré notamment par la vie du premier propriétaire des lieux, le cardinal Ferdinand de Médicis, homme ambitieux et collectionneur d'antiques, qui a fait de sa Villa un musée en plein air. Les vicissitudes familiales des Médicis fascinent toujours l'imaginaire collectif, en raison aussi des séries télévisées qui retracent périodiquement les faits et méfaits de ces grands mécènes de la Renaissance.

Aux yeux des visiteurs français, qui franchissent le grand portail d'entrée avec la sensation d'entrer «chez eux», la visite guidée est un moment de partage d'un bien, d'un patrimoine exceptionnel, sur les plans artistique et intellectuel, qui donne l'occasion d'informer, d'expliciter, de raconter des anecdotes amusantes sur les faits et gestes, du passé et du présent, en corrigeant quelquefois les a priori que le visiteur pourrait avoir.

Pour les visiteurs étrangers, ni italiens ni français, et qui sont de plus en plus nombreux, c'est ce jardin extraordinaire qui fascine, le seul jardin de la Renaissance qui ait préservé son architecture d'origine encore visible en Italie, le jardin qui fut théâtre de fêtes mémorables, le jardin oasis de paix dans une ville bruyante et chaotique, qui invite le visiteur à faire une pause, à s'octroyer une heure et demie d'«otium» dans ce cadre mythique.

Mais la résidence d'artistes passionne aussi le visiteur, celui qui rêve parfois de participer au concours et vient prendre connaissance une première fois des lieux; celui qui admire cette opération de mécénat que fait la France à l'égard d'artistes doués et mus par la volonté de progresser dans leur parcours artistique. Le public trouve donc dans les visites guidées une occasion d'approcher deux réalités très différentes mais tout aussi fascinantes, deux réalités inscrites dans l'Histoire, l'une vestige d'un passé glorieux et l'autre tournée vers l'avenir, théâtre d'un émerveillement et d'une ébullition créative sans pareil. Souvent aussi, ce sont les séjours des éminents pensionnaires et directeurs, Berlioz, Debussy, Ingres, Balthus, et autres figures marquantes de l'AFR, qui sont les moteurs des visites de la Villa Médicis.

Les nouveautés

Dans cette optique d'ouverture et de valorisation, la grande nouveauté de l'année 2018 a été le lancement effectif de la billetterie en ligne, gérée par la société Gebart, qui a déjà la charge d'autres structures muséales romaines. Cette initiative est un signe tangible du succès des visites guidées de la Villa Médicis, qui a souhaité faciliter les réservations au public. La numérisation de la billetterie permet également à l'Académie de France à Rome d'avoir un meilleur aperçu de l'affluence des visites guidées et de mieux comprendre son public, ainsi que de mieux gérer son personnel. On constate, depuis le début de la mise en service de cette billetterie en juin 2018, une utilisation croissante de cette possibilité d'accès.

Des visites en russe et en espagnol ont également été initiées cette année avec succès. Celles-ci ont lieu deux fois par semaine. L'Académie de France à Rome a également doublé la fréquence de ses visites guidées en anglais.

Aux visites historiques et pédagogiques se sont ajoutées des visites thématiques, centrées sur des sujets plus spécifiques, qui contribuent à fidéliser le visiteur et à éveiller son intérêt sur des aspects moins connus des lieux. C'est ainsi qu'a été initiée la visite archéologique «L'Antiquité cachée», qui permet de découvrir les souterrains de la Villa, ses pans de murs antiques et autres curiosités qui jusqu'ici n'étaient pas suffisamment soulignés. Cette visite, proposée en italien et en français, rencontre un succès inattendu.

Une nouvelle formule a également été imaginée pour les visiteurs du dimanche. La matinée est consacrée aux familles. Intitulée «Petits explorateurs à la Villa Médicis», la visite présente un aspect plus ludique et interactif afin que les petits et les grands profitent pleinement et joyeusement de leur parcours éducatif. L'après-midi une visite dans un atelier d'artiste est proposée, comme les années précédentes. Ce moment privilégié, intitulé «Les lieux secrets de la création», permet au visiteur d'avoir un contact direct avec un des pensionnaires, de le voir à l'ouvrage, chez lui, et de lui poser des questions.

Il convient ici de mentionner le renouvellement de conventions avec des institutions qui font de la publicité pour les visites guidées: c'est le cas du Touring Club qui a déjà consacré deux parutions d'articles à la Villa Médicis dans sa revue. Ces articles, lus par un très grand nombre, éveillent la curiosité du public et contribuent à développer la visibilité du lieu.

Quelques événements plus ponctuels ont également eu lieu:

- La journée *Cultivons*, le 15 avril 2018
- Les journées *Open House* les 12 et 13 mai 2018
- Les *Journées du Patrimoine*, le 15 septembre 2018
- L'événement *Musei in Musica*, le 2 décembre 2018

Ces événements reçoivent un accueil favorable de la part du public, et cette première prise de connaissance des lieux débouche souvent sur une fréquentation plus assidue, aussi bien aux conférences, concerts et expositions, qu'aux visites guidées.

Visites pour les personnes en situation de handicap

Depuis plus de 3 ans, l'AFR poursuit comme objectif d'accueillir, dans le cadre des visites guidées pour enfants et adultes, un public porteur de handicap. Quelques initiatives ont été prises à cette fin, grâce à des interlocuteurs spécialisés, comme l'Association *Museum per i non vedenti* (Musées pour non-voyants), *ASL Roma 2 Torre Spaccata* pour les personnes avec handicap psychique et avec le groupe *Sillis*, spécialisé dans l'organisation d'activités pour non-entendants.

Ainsi, des visites tactiles et des laboratoires de sculpture ont été menés par des artistes non-voyants, des visites en langue des signes italienne ont été organisées et des laboratoires d'art conduits par du personnel spécialisé en handicaps psychiques. L'institution a pu partager le patrimoine artistique dont elle dispose, ainsi que sa programmation culturelle, avec un public de plus en plus large.

Dans le même ordre d'idée, les associations mentionnées plus haut nous ont permis d'entreprendre un parcours pour sensibiliser les étudiants aux problèmes de mobilité, en impliquant les écoles dans les projets d'accessibilité.

L'institution entend à l'avenir renforcer les initiatives en cours en renouvelant les accords déjà entrepris avec les différentes réalités, ainsi que signer de nouvelles conventions avec des institutions sur le territoire. L'objectif est ainsi de produire des moyens et des instruments didactiques pour faciliter la participation et la compréhension des visites guidées et l'accès aux espaces en éliminant les barrières architectoniques.

L'accessibilité de la Villa

La question de l'accessibilité de la Villa Médicis s'inscrit dans un schéma directeur des travaux. Dans les prochaines années, l'AFR cherchera à se rendre accessible à tout le public dans sa presque totalité par la mise en œuvre de divers aménagements.

L'AFR est consciente des coûts et efforts nécessaires à la réalisation de ces propositions, mais croit fermement en ce projet et en sa mission de mise en valeur et de diffusion du patrimoine à tous les publics.

Les activités pédagogiques

L'Académie de France à Rome – Villa Médicis est par vocation un acteur pédagogique et une source de transmission inépuisable. C'est pour cette raison que les activités éducatives doivent mettre en lumière un aspect toujours différent de son patrimoine exceptionnel et de sa mission première: accueillir les artistes de toutes les nationalités et disciplines liées à la création.

Depuis 2013, le programme pédagogique de l'Académie de France à Rome propose aux écoles et aux familles de découvrir le patrimoine de la Villa Médicis et de participer à ses activités culturelles, en valorisant la participation et la créativité artistiques du jeune public à travers des actions de renforcement menées en matière d'éducation à la culture, de pratique artistique et de médiation culturelle.

Une nouvelle série de visites pédagogiques et d'ateliers ont été conçus en 2018 avec pour objectif de proposer une offre toujours riche et variée.

Outre les visites pédagogiques et les ateliers d'art, toujours présents dans le programme de découverte du patrimoine et de l'Académie, les rencontres des «Jeudis des plus jeunes» se sont poursuivies avec succès.

Les «Jeudis des plus jeunes» sont une occasion d'introduire au domaine de l'art le public scolaire et leur permet de connaître de plus près les artistes et les professionnels de la culture. Ces rencontres prennent toujours la forme d'un débat ou d'un atelier de pratique artistique pendant lesquels les élèves rencontrent directement des artistes et chercheurs de renommée internationale.

En 2018 l'offre éducative s'est donc déployée sur trois axes:

1. Les visites pédagogiques
2. Les ateliers d'art
3. Les Jeudis des plus jeunes

Durant l'année 2018, le service pédagogique a accueilli 11103 élèves, contre 10304 en 2017, 6067 en 2016, 5030 en 2015, 4526 en 2014 et 3500 en 2013. Pour l'année 2018, il convient de compter également les 1391 élèves accueillis gratuitement dans le cadre des «Jeudis des plus jeunes», soit un total de 12396.

Grâce au soutien de la Fondation d'entreprise Engie, le service pédagogique a publié un guide de la Villa Médicis sous forme d'album illustré à destination des enfants, réalisé en collaboration avec la maison d'édition Electa et l'illustratrice Giulia D'Anna Lupo.

Cette année le projet dans le cadre du dispositif «Alternanza Scuola Lavoro» s'est poursuivi à travers l'accueil de douze étudiants de cinq lycées italiens provenant de différents quartiers de la ville de Rome (du centre historique à la périphérie) à travers un stage de formation à la médiation culturelle, service disponible pendant les expositions temporaires. Cette expérience constitue depuis 2016 une véritable occasion d'échange entre l'institution et le jeune public et représente une opportunité d'explorer de nouvelles pratiques de médiation par les jeunes et pour les jeunes.

Le service pédagogique a poursuivi sa collaboration avec le Studio Fabio Mauri à Rome. L'AFR a élaboré trois nouveaux ateliers d'arts plastiques proposés durant toute l'année scolaire et s'inspirant du travail de Fabio Mauri, en collaboration avec l'ancien assistant de l'artiste.

Une convention a été signée en octobre 2018 avec l'Université RUFA (Rome University of Fine Arts) pour mettre en place, grâce au travail d'une classe d'étudiants de design et photographie, un projet d'étude et production des produits dérivés pour la boutique de l'Académie destinés au jeune public.

Le service a travaillé à la réalisation d'un projet pédagogique spécifique, qui se déroulera en 2019, consacré à accueillir en visite les élèves des écoles spécialisées (enfants et adolescents en situation de handicap physique et mental).

En définitive, le site internet et les outils qui y sont liés demandent une attention particulière afin de corriger certaines imperfections et de mettre en place des pratiques novatrices; chantier dont il ne faut sous-estimer l'ampleur et les investissements qu'il requiert.

Réseaux sociaux: une année pleine

La communauté de la Villa Médicis est grandissante sur tous les réseaux, de façon spectaculaire pour Instagram. Quant à la qualité des contenus partagés, il faut noter la mise en place de circuits d'informations vertueux avec les pensionnaires et les anciens permettant de valoriser de nombreuses activités. Ces circuits permettent également de maintenir un lien humain post résidence avec de nombreux anciens pensionnaires qui continuent dès lors d'avoir un certain niveau d'identification à l'institution.

Pour l'événementiel, il faut constater l'impact très fort des réseaux pour certaines initiatives qui ont été un succès grâce à une communication uniquement sur les réseaux sociaux comme Cinema all'Aperto ou Notte Bianca.

Bilan Chiffré

En décembre 2018, l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, compte 63250 fans sur Facebook (+4200 par rapport à 2017), 5406 followers sur Twitter (+930) et 19350 sur Instagram (+9780). Instagram est le réseau social qui progresse le plus. Le choix éditorial est de publier du contenu relatif aux trois missions principales: pensionnaires et actualités des anciens pensionnaires (mission *Colbert*), l'histoire de l'art en mettant en avant les programmes de visites, photos du bâtiments, histoire de l'art avec des publications relatives aux appels à candidatures, mise en avant des collections (mission Patrimoine) et enfin, des publications en lien avec la programmation culturelle de l'institution (mission *Malraux*).

Certains événements, à l'image du festival Villa Aperta, ont permis de noter d'importantes progressions d'adhésion des communautés, notamment grâce au soutien des partenaires et artistes conviés à cette manifestation.

Par ailleurs, les éditions 2018 des événements Cinema all'aperto et la Notte Bianca n'ont bénéficié d'aucun soutien financier (contrairement aux éditions 2017) pour la communication digitale et ont été des succès importants, équivalents voire plus fréquentés qu'en 2017.

La communication et l'information

Le site internet: un chantier encore ouvert

Le site internet de l'AFR, redesigné en 2017, a connu des progrès notables en 2018: par exemple, le rattachement de la Base d'Antin et de la plateforme AtoM pour les archives, qui permet au grand public d'accéder à des données scientifiques précieuses, ainsi que l'enrichissement des pages pensionnaires et expositions.

Cependant, une réflexion est menée sur la refonte du site internet pour l'année 2019.

le réseau actif des mécènes et des partenaires

Le mécénat

Le mécénat est de plus en plus essentiel dans le développement des activités de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, car il permet la réalisation de nombreux projets au sein de ses trois missions. En 2018, les recettes de mécénat et de parrainage se sont élevées à 717700€, dont 637700€ en apport numéraire et 80000€ d'apport en nature, soit près de 8,5% du budget général de fonctionnement et d'investissement de l'Académie.

Les zones géographiques contributrices principales restent la France (84%) et l'Italie (15%) suivies de l'Europe (1%). En 2018, les recettes de mécénat et parrainage ont apporté un soutien équilibré au développement des trois missions principales de l'Académie. Ainsi, 150000€ ont été affectés à la mission Patrimoine, 269000€ à la mission *Colbert* et 298700€ à la mission *Malraux*. Pour sa troisième année d'existence, le Cercle des Bienfaiteurs perpétue son inscription et devient de plus en plus un outil essentiel de récolte de fonds pour l'Académie avec un total de bénéfices équivalent à 81000€.

En 2018, 27 mécènes et parrains sont engagés auprès de l'Académie de France à Rome. Amundi Asset Management reste le principal mécène de l'Académie. Au-delà des deux partenaires institutionnels, les entreprises mécènes sont principalement des sociétés établies sur le sol français dont l'activité est internationale, et des entreprises italiennes, filiales de groupes français. Les fondations, dont beaucoup ont été créées récemment par les grands groupes qui font évoluer leur stratégie de mécénat, sont de plus en plus présentes parmi les soutiens de l'Académie.

Les projets soutenus en 2018

Les nombreuses expositions organisées en 2018 ont bénéficié de plusieurs partenariats en nature et notamment ceux de la maison Vranken-Pommery, d'Olivier et Edwige Michon et de la maison d'édition Inside Art.

Du 31 mai au 14 août, l'Académie de France à Rome – Villa Médicis a présenté *Take Me (I'm yours)*, une exposition collective et participative qui a réuni les œuvres des 15 pensionnaires de la Villa Médicis aux côtés de nombreux artistes internationaux, pour un total de 89 artistes, sous le commissariat de Christian Boltanski, Hans Ulrich Obrist et Chiara Parisi. *Take Me (I'm yours)* a compris l'exposition annuelle du cycle *L'ORO*, conçue comme un laboratoire pour les artistes et chercheurs en résidence à l'Académie de France à Rome. Plusieurs entreprises ont été sollicitées pour un apport en nature, dont notamment l'Istituto Luce – Cinecittà, Panalight, Lavazza, MITSafetrans, Pirelli HangarBicocca, Saint Gobain, et de nombreuses autres.

Depuis plus de dix ans, la filiale italienne d'Air France reste le transporteur officiel de l'Académie. Son parrainage en nature nous a permis de faire voyager le personnel et les intervenants de la programmation culturelle toute l'année.

Mission centrale de l'Académie, l'accueil des pensionnaires et des résidents a pu compter cette année sur l'aide renouvelée de l'Académie des Beaux-Arts et de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Cette dernière, soutien des jeunes talents de la culture et de la création, reste mécène principal de la réforme d'ouverture des modes de résidence de l'Académie de France à Rome. À ce titre, trois anciens lauréats des bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère (Harchi Kaoutar, Stéphanie Lacombe et Eugène Riousse) ont de nouveau bénéficié de la mise à disposition d'un logement-atelier pour un séjour d'un mois de travail au sein de la Villa Médicis. Ils ont également fait partie de la sélection pour la participation au festival *Viva Villa!*.

Après une édition «zéro» en 2016 au Palais-Royal et une «édition un» en 2017 à la Cité internationale des arts à Paris, *Viva Villa!*, le festival des résidences d'artistes initié par l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, la Casa de Velázquez à Madrid

et la Villa Kujoyama à Kyoto, s'est installé à la Villa Méditerranée à Marseille du 29 septembre au 7 octobre 2018. AG2R LA MONDIALE, a renouvelé son mécénat en 2018, en soutenant en particulier la production des installations des artistes et chercheurs de l'Académie réunis à cette occasion.

Dans le cadre d'une réflexion menée par la direction sur l'usage des espaces d'hébergement de la Villa Médicis et sur l'accueil d'artistes en résidence courte, un premier partenariat a été développé avec la Région Occitanie, autour du *Prix Occitanie pour la création artistique*. À ce titre, un artiste résident lauréat du Prix a été accueilli pour trois mois à l'Académie.

Les activités pédagogiques de l'Académie ont pu cette année encore profiter du mécénat de la Fondation d'entreprise ENGIE pour assurer un développement encore plus ample de leur action au sein de l'Académie et sur le territoire romain. Les visites guidées familiales, les *Jeudis des plus jeunes*, les laboratoires d'art contemporain pour les jeunes et la réalisation d'un catalogue pour enfants, ont pu bénéficier de cette aide importante.

Fidèle parrain depuis près de dix ans, la société italienne Groupama Assicurazioni, filiale de la société Groupama, a cette année doublé le chiffre de sa contribution au festival de cinéma en plein air, couvrant la quasi-totalité des dépenses occasionnées. Dédié à Sofia Loren, le festival organisé pendant une semaine en juin 2018 a été l'occasion de rendre un bel hommage à cette grande actrice italienne, en attirant un public nombreux et attentif.

Le partenariat avec TOTAL E&P a continué sur la même base que les deux années précédentes. Deux pensionnaires plasticiens ont été invités par l'Associazione Capo d'Arte, partenaire de l'Académie, à venir en résidence pendant deux semaines dans la région des Pouilles, à Gagliano del Capo. Leur travail a ensuite été exposé pendant un mois dans ce même lieu.

L'Institut français Italia est resté partenaire des *Jeudis de la Villa*, pour l'organisation de deux événements.

Enfin, à la suite d'un premier partenariat avec AESOP sur la mise à disposition d'échantillons de cosmétiques à destination des chambres historiques et classiques de la Villa Médicis, une convention a été signée pour 2019 annonçant un mécénat en nature autour de produits participants à la valorisation de l'image de marque de la Villa.

Le Cercle des Bienfaiteurs

Le Cercle des Bienfaiteurs de la Villa Médicis invite depuis désormais trois ans les entreprises et les particuliers à soutenir l'Académie et participer au financement de l'ensemble de ses projets. Les entreprises et les particuliers ont généré ensemble 81000€ de mécénat grâce notamment à la fidélité de la Caisse d'Épargne Île-de-France, du groupe IGS et d'Altran. Quant aux particuliers, Madame Edwige Michon, Monsieur Philippe Foriel-Destezet, Monsieur et Madame Jocelyn de Verdalon, Monsieur Valter Mainetti et Madame Paola Mainetti, Monsieur Jean-Marc Giraud, Monsieur Philippe Prével, Monsieur Jérôme Guez, Monsieur Jean-Louis Chancel et Madame Cécile Chancel, Monsieur Alessandro Goracci, ainsi que ceux qui ont souhaité conserver l'anonymat, nous ont accompagnés et soutenus toute l'année.

Les locations d'espaces

En 2018, 22 événements privés ont été organisés à la Villa Médicis. Le chiffre d'affaires généré cette année est de 462680€, avec plus de 4000 personnes accueillies.

En 2018, les locations ont ainsi bénéficié d'un nouveau dynamisme, avec la tenue, entre autres, de nombreuses locations d'entreprises et de particuliers, de quatre mariages, ainsi que d'événements internationaux.

La mise à disposition d'espaces s'effectue systématiquement dans le respect de l'âme de la Villa et de la vocation première de l'Académie de France à Rome, incarnée par ses différentes missions, la mission *Colbert*, la mission *Patrimoine* et la mission *Malraux*.

Un soin est ainsi apporté à la sélection des projets de location sur le fondement de leur adéquation avec la charte éthique, qui commande, de manière claire et rigoureuse, la ligne de conduite. Cet outil est essentiel en ce qu'il garantit que l'organisation des locations se fasse dans le respect des pensionnaires et résidents de la Villa Médicis et de l'héritage que représente son patrimoine à conserver et valoriser.

En outre, ces locations ont été très souvent précédées ou suivies par des visites guidées de la Villa Médicis et/ou accompagnées de nuitées dans les chambres historiques. Cela démontre l'attrait patrimonial représenté par la Villa, qui propose des espaces adaptés à la tenue d'événements privés et disposant d'une valeur ajoutée patrimoniale et culturelle non négligeable. Cela témoigne également de la complémentarité de cette activité, avec le reste des missions de l'Académie de France à Rome.

Cette activité de location d'espaces permet non seulement le développement des ressources propres de l'établissement, mais également d'élargir la politique de promotion de la Villa Médicis. Elle constitue une source de revenu fiable pour l'Académie car les frais supplémentaires de logistique, pour la sécurité et le nettoyage, sont refacturés à l'entreprise ou au particulier locataire et ne minimisent donc pas le tarif de base de la location. En 2018, le montant total des prestations annexes, événements organisés à titre gracieux inclus, a été de 63834€.

La Promenade Médicis

Développée depuis 2015 par l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, la Promenade Médicis est un programme de visites guidées proposé à un tarif forfaitaire de 600€ pour 15 personnes et de 40€ par personne supplémentaire à destination des entreprises et des particuliers.

Dans le cadre de la Promenade, les invités bénéficient d'une visite historique d'une heure par des guides de la Villa, suivie de 30 minutes de cocktail, assuré par le traiteur Magnolia – renouvelé par un marché public contracté en octobre 2018 – et servi dans un des salons ou dans un des carrés de jardin en fonction du temps et des saisons. Les visites sont proposées en français, italien, anglais, espagnol et russe.

En 2018, 46 Promenades Médicis ont été réalisées pour près de 700 personnes et des recettes à hauteur de 32665€ ont été dégagées.

En se fondant sur le succès quantitatif des Promenades Médicis de 2015 à 2018 (environ multipliées par 5 en l'espace de 3 ans) et sur le nombre de demandes formulées, le tarif de la Promenade Médicis a été augmenté et voté au Conseil d'Administration du 28 novembre 2018, de la manière suivante:

le prix forfaitaire d'une Promenade, pour un groupe de 1 à 15 personnes,
à hauteur de 750€
le prix par personne en plus, à hauteur de 50€

Il est important de souligner que de nombreuses demandes sont formulées pour cette activité, notamment durant les saisons automnales et printanières, mais qu'il n'est pas toujours possible d'y répondre positivement pour des raisons pratiques, d'incompatibilités horaires ou spatiales avec la programmation de l'Académie.

Les produits dérivés

La nouvelle boutique de l'Académie a été inaugurée au printemps 2018. Des partenariats adéquats avec des entreprises dont la marque est cohérente avec celle de l'institution ont donné lieu à la production de produits dérivés directement inspirés de la Villa Médicis, réalisés dans la continuation de ce qui a été précédemment fait, en adéquation avec l'histoire et l'image d'excellence de l'Académie.

Catalogues, ouvrages scientifiques, guides, carnets, objets originaux, séries limitées, ou encore des produits dérivés réalisés à l'occasion d'une exposition phare, sont proposés dans cet espace, aux visiteurs de la Villa.

une gestion efficace et modernisée

Éloigné de son ministère de tutelle, sis sur un territoire dont il n'est que partiellement partie intégrante, l'établissement conforte en 2018 sa pleine intégration au processus de modernisation de la gestion publique et de conformité réglementaire qui s'impose à tous les opérateurs de l'État. Le travail de 2018, dans la continuité des années précédentes, a poursuivi dans la normalisation et la mise en conformité des pratiques et des procédures de l'établissement par rapport à la loi, d'une part, et aux standards les plus exigeants en matière d'autorisations administratives, fiscales, de sécurité, de sûreté et de mise en concurrence, d'autre part.

Le pilotage et la modernisation de l'établissement

En 2017, un contrat d'objectifs et de performance (COP) pour 2017-2020 a été conçu par l'Académie de France à Rome, avec son conseil d'administration et sa tutelle, pour assurer un pilotage satisfaisant de ses missions. Fondé sur quatre axes (les trois missions *Colbert*, *Malraux*, et *Patrimoine*, ainsi que la gestion de l'établissement), il se décline en 14 objectifs et 20 indicateurs, la plupart quantitatifs.

L'année 2018 a été marquée par la première évaluation des instruments de gestion mis en place en 2017 dans le cadre du COP, qui a été transmise lors du premier conseil d'administration de l'année. Tous les objectifs ayant été atteints au moins partiellement, il a été décidé de continuer à mettre en œuvre les instruments de gestion existants, ainsi que d'en développer de nouveaux.

Parmi les objectifs du COP, l'Académie est particulièrement fière de dépasser les exigences d'autonomie financière en augmentant encore sa part de ressources propres dans ses recettes globales, de continuer d'ouvrir ses portes en accueillant plus de visiteurs et en appréhendant mieux ses publics, mais également de poursuivre la valorisation de son patrimoine à travers la mise en place d'un schéma directeur sur l'ensemble du domaine de la Villa, et de rester un tremplin durable pour ses pensionnaires et résidents.

De nombreuses nouveautés dans la gestion et le pilotage de l'établissement, mises en place en 2018, sont à souligner :

L'Académie de France à Rome – Villa Médicis a élaboré un Plan d'Action Achat (PAA) à actualiser régulièrement, qui établit un bilan annuel avec suivi du taux d'évolution des dépenses couvertes par tous les marchés formalisés. Le PAA de 2018 prend la forme d'un bilan pour l'année 2018 et d'un prévisionnel pour les années 2019 à 2021. Il permet notamment d'identifier, de suivre et d'évaluer les besoins de renouvellement des marchés de l'établissement. Au cours de l'année 2018, 26 prestations ont été mises en concurrence, selon les nouvelles modalités de publicité, d'ouverture à la concurrence et de publication (y compris le site internet et le BOAMP), ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2017.

Une billetterie en ligne a également été mise en place en 2018. Elle permet la sécurisation et le suivi des achats de billets et s'inscrit dans les objectifs de meilleure connaissance des publics et de valorisation de l'Académie de France à Rome.

La réalisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) est un autre succès de 2018. Outil de gestion anticipative et préventive des ressources humaines, la GPEC permet à l'Académie de s'adapter aux contraintes de son environnement.

Enfin, un premier accord-cadre relatif aux transports d'œuvres d'art a été mis en place au sein de l'Académie de France à Rome, et le prestataire d'énergie a pour la première fois fait l'objet d'une mise en concurrence.

Les ressources humaines

En 2018, les objectifs de gestion et de développement des ressources humaines ont été maintenus en faveur d'une normalisation et d'une mise en conformité de l'ensemble des activités et procédures. Le service a poursuivi ses actions relatives à la modernisation des moyens de gestion des personnels, visant à favoriser davantage d'équité et de transparence.

Les grands axes de 2018

Les entretiens professionnels annuels, introduits en 2016, ont été maintenus et ont vu leurs procédures améliorées, systématisées et normalisées en 2018. La campagne d'entretiens professionnels s'est inscrite dans la procédure d'évaluation de droit commun des fonctionnaires de l'État et de l'ensemble des agents contractuels du ministère et de ses établissements publics.

L'Académie a poursuivi sa recherche d'équité sur l'évolution des postes. Ainsi, dans le cadre de la reprise de sa politique salariale, l'Académie a réétudié différentes situations et réencadré plusieurs postes afin de corriger certaines disparités qui persistaient malgré des efforts certains.

En octobre 2018, le marché public relatif au consultant du travail de l'établissement a fait l'objet d'une publication et d'une sélection. Ce contrat de marché public, établi sur une durée d'un an, concerne en particulier des prestations inhérentes à la gestion fiscale et comptable des paies du personnel.

Une première réflexion autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été élaborée en décembre 2018, pour l'année 2019. Ces pistes se veulent des réponses aux enjeux liés à l'organisation du travail, aux évolutions relatives aux missions de service public confiées à l'établissement et aux transformations de son environnement. Ce projet pourra donner lieu en 2019 à un premier accord de négociation triennale avec les partenaires sociaux de l'établissement, conformément à la loi n°2005-32.

Une politique active en faveur de la formation

La formation professionnelle des agents de l'établissement se traduit chaque année par un plan de formation. En 2018, le plan de formation a été consolidé et des réponses ont été formulées aux demandes de formations spécifiques formulées en 2017 et 2018 lors de la campagne d'entretiens d'évaluations. Les formations visant une montée en compétence dans leur domaine ont été offertes à 29 agents, soit 62% des effectifs.

En 2018, l'Académie a organisé 101 formations, collectives et individuelles. Parmi ces formations à finalités immédiates ou prospectives, on compte des séminaires liés à la maîtrise des marchés publics, à la gestion des archives, à des cours de langues, permettant aux agents d'acquérir des compétences techniques; ou des formations plus spécifiques liées aux évolutions de leur métier.

La gestion des ressources humaines a mis un accent tout particulier sur la généralisation de l'accès et du développement de l'offre de formation.

Insertion sociale et professionnelle

Dans le cadre de ses missions de service public, l'établissement a confirmé son rôle d'acteur dans la formation professionnelle d'étudiants et d'élèves. À ce titre, la politique d'accueil de stagiaires universitaires (niveau Licence et Master) dans chaque département et service de l'Académie a été renforcée. À ces stages de formation s'ajoutent des stages d'observation et de découverte à destination des élèves du collège français Chateaubriand de Rome ainsi que de collèges français métropolitains.

Le projet d'insertion sociale est poursuivi par l'établissement à destination de détenus provenant d'un établissement carcéral partenaire. En effet, en 2018, l'établissement a pu intégrer deux agents à son équipe, confirmant ainsi sa mission de réinsertion sociale développée depuis 2016. Sur ces deux agents, un seul a effectué un stage pour une durée d'un an.

Relations sociales et dialogue social

Afin d'assurer la pérennité du dialogue social, une attention particulière a été portée, en 2018, à la régularité des réunions des instances de dialogue du comité technique (CT) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L'organisation régulière d'assemblées générales pensée à la fin de l'année 2017 a été développée en 2018.

Trois comités techniques et trois CHSCT se sont tenus en 2018. Ces instances ont notamment traité de la réorganisation des tâches du personnel de la porterie et du réaménagement de leur espace de travail.

À l'occasion du scrutin du 6 décembre, relatif aux élections des comités techniques, les agents de l'Académie ont élu leurs représentants syndicaux. Le vote s'est déroulé à l'urne pour les représentants au comité technique de proximité et au CHSCT, et par voie postale concernant le comité technique du ministère de tutelle. 97% des agents ont participé aux élections à l'urne. À la suite de cette élection, les représentants des sigles élus ont désigné leurs membres titulaires représentants du personnel et suppléants au comité technique et au CHSCT.

Le 14 septembre 2018 s'est tenue l'élection des représentants du personnel – un titulaire et un suppléant – au Conseil d'administration, pour un mandat de 3 ans.

La prévention des risques professionnels

L'engagement de l'Académie au respect à une conformité totale en matière de sécurité du travail a été confirmé en 2018. À cet égard, le processus de mise aux normes, dans l'objectif d'une protection des lieux, des travailleurs et du public, selon les exigences de la loi italienne 81/08, entamé depuis 2015, a été poursuivi. Les objectifs relatifs à la constitution de dossiers médicaux pour chaque salarié, collaborateur et stagiaire en fonction de l'activité exercée, ainsi que la nomination d'un médecin du travail compétent pour l'Académie fixée en 2017, ont été observés en 2018.

En effet, le renouvellement des visites médicales a permis à l'ensemble des agents de l'établissement d'obtenir un dossier médical en 2018. Par ailleurs, un appel à concurrence publié en juillet 2018 a permis de mettre en place en septembre, et pour un an, le contrat du médecin du travail de l'Académie.

En 2018, une note du secrétaire général du ministère de la Culture a été produite en faveur de la définition et de la mise en place d'un dispositif de signalement et de traitement de toute situation de risques psychosociaux (RPS), de violence et de harcèlement au travail. L'établissement devra prochainement réfléchir aux moyens et à la réalisation de ces dispositions en faveur de la prévention des risques professionnels.

En matière de sécurité au travail, les sensibilisations et les formations de base, articulées autour des concepts de risques, dommages, préventions et protections, démarrées en 2017 ont été poursuivies et systématisées en 2018. Des formations sécurité de base module général et spécifique ont été dispensées à l'ensemble du personnel et des formations anti-incendie ont été proposées aux 25 volontaires de l'Académie. De plus, un premier test d'évacuation anti-incendie a été mis en œuvre le 1er décembre 2018.

La sécurité et la sûreté

La sécurité et la sûreté, qui ont été des préoccupations concrètes de l'établissement depuis le rapport du ministère de l'Intérieur de 2011, ont fait l'objet en 2018, comme les années précédentes depuis les attentats de 2015, d'une attention renforcée. Les besoins survenus après les attentats de novembre 2015 et de juillet 2016 se sont ajoutés aux besoins de mise en œuvre en matière de sécurité des travailleurs et des conditions de travail, conformément au décret législatif n°81 de 2008 de droit italien.

Dans la continuité de l'année précédente, où l'établissement avait décidé d'unifier les différentes dimensions de la sécurité autour d'une gestion de projet unique, la société ACTA a poursuivi la mise en place de ce projet, désormais abouti. L'année 2018 a été consacrée à la sécurité des travailleurs, travail achevé et complété par des formations de l'ensemble du personnel.

Pour le contrôle des accès à la Villa, nous pouvons compter sur les militaires en faction de l'armée italienne, en poste 24 heures sur 24. De plus, la sécurité privée de l'Académie de France à Rome a fait l'objet d'une mise en concurrence.

En 2018, seules deux entrées sur six sont encore accessibles, afin d'assurer une sécurité et un contrôle optimaux.

Concernant l'entrée principale de la Villa, les travaux de rénovation du vestibule entrepris en juillet 2017 se sont achevés début 2018. De plus, un poste de contrôle dit «back office» a été installé dans un local aménagé spécifiquement à cet effet, afin de permettre à un agent de l'Académie de contrôler, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, les entrées, par l'intermédiaire des caméras.

Une autre nouveauté de l'année 2018 a été le lancement du marché pour l'installation d'une guérite Porta Brasile.

Enfin, la sécurité et la sûreté de la Villa Médicis, de son personnel, de ses résidents et de ses visiteurs étant prises en considération à toutes les échelles, la mise aux normes de toutes les chaudières de l'établissement a été initiée en 2018, afin d'obtenir la nouvelle habilitation des sapeurs-pompiers.

La responsabilité sociale et environnementale

En 2018, l'ensemble des initiatives entreprises les années précédentes, dans le cadre de la politique environnementale, sociale et sociétale, a été confirmé.

Un appel à idées a été lancé en interne en 2017 dans le souci d'intéresser et d'impliquer l'ensemble du personnel aux problématiques environnementales. À la suite de cette initiative, plusieurs mesures ont été mises en place pour améliorer les pratiques quotidiennes à la Villa. Parmi elles, les essais d'hydro-rétenteur naturel à base de cellulose dans les jardins ont porté leurs fruits, l'AFR utilise de plus en plus de produits d'entretien à base de produits naturels et les dernières imprimantes personnelles ont été supprimées en faveur de photocopieuses communes.

Cette année encore, une dizaine de détenues de la prison de Rebbibia ont produit, grâce à l'encadrement d'une professionnelle, environ 2000 pots de confiture d'orange amère et de gelée de coing, avec les fruits de la Villa.

D'autres mesures ont également été initiées en 2018.

L'Académie de France à Rome s'est dotée d'un vélo-cargo afin de remplacer, petit à petit, les véhicules motorisés pour le transport de marchandises au sein de la Villa.

Pour les déjeuners du lundi, l'Académie de France à Rome a collaboré avec l'association Gusta Mundo, qui favorise l'intégration sociale en employant des migrants au sein de son service de traiteur. Les repas proposés sont riches de ce mélange de cultures.

Pour la fête de Noël, les cadeaux offerts au personnel de la Villa Médicis ont été achetés à l'association Libera Terra, qui cultive et conçoit des produits de qualité sur les terres «libérées», affranchies de l'emprise de la mafia. Les membres du personnel ont chacun reçu un panier de produits cultivés et conçus par l'association.

Enfin, l'année 2018 a été marquée par la mise en concurrence du prestataire d'énergie de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis.

Finances de l'Académie de France à Rome

L'évolution des ressources financières

En 2018, les dépenses de fonctionnement et de personnel s'élèvent à 7M€, en légère augmentation (+2%) par rapport à l'année précédente. La subvention pour charge de service public s'est élevée à 4,74M€, enregistrant une faible diminution par rapport à l'année précédente.

De même, s'agissant de l'équilibre financier de l'établissement, les ressources sont constituées pour 71% par la subvention pour charge de service public augmentée des dotations en fonds propres et pour 29% par les ressources propres (billetterie et droits d'entrée, mécénat et partenariats, hébergement et locations d'espaces, redevances d'occupation, recettes de librairie). Les ressources propres enregistrent une nouvelle augmentation en 2018 (+12%) par rapport à 2017, essentiellement due à la progression des recettes tirées des locations d'espaces, de l'hébergement et du mécénat. S'agissant des dépenses d'investissement, les travaux programmés et exécutés en 2018 se sont traduits par 1,15M€ de dépenses. Au 31 décembre 2018, le fonds de roulement disponible de gestion s'établit à 1,8M€, soit l'équivalent de 60 jours de dépenses.

Le développement des ressources propres

Avec 2,47M€, les ressources propres de l'établissement atteignent en 2018 un niveau supérieur à celui de l'année 2014 (2,25M€) qui demeure la référence en ce domaine: avec 2,47M€, il est également supérieur à ceux constatés fin 2016 (2,11M€) et 2017 (2,19M€).

En matière de ressources propres, l'établissement a enregistré en 2018 une progression notable dans la prospection de mécènes qui ont contribué au maintien des recettes de l'espèce.

En outre, la réponse du public à la location d'espaces pour événements s'est accrue en 2017, la cible inscrite au budget initial de l'établissement ayant été quasiment doublée.

D'une manière générale, l'accent mis sur la gratuité d'accès des publics à la programmation culturelle de l'établissement ne contrarie pas le maintien, voire la progression de ses ressources propres, qui constituent un complément essentiel aux ressources apportées par l'État.

La poursuite de la modernisation de la gestion budgétaire et comptable

En 2018, l'AFR est entrée, comme l'ensemble des opérateurs de l'État, dans la troisième année d'application de la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Le principal progrès de la réforme tient à la responsabilisation des services dits «prescripteurs» quant au suivi des opérations qu'ils initient et au respect des sous-enveloppes budgétaires qui leur sont allouées.

**Conseil d'administration
de l'Académie de France à Rome**

au 31 décembre 2018

président

Thierry Tuot
conseiller d'État

représentants du ministère de la Culture

Hervé Barbaret
secrétaire général du ministère de la Culture

Sylviane Tarsot-Gillery
directrice générale de la création artistique

Philippe Barbat
directeur général des patrimoines

Hervé Tilly
délégué par intérim des Relations européennes
et internationales et de la coopération,
Secrétariat général du ministère l'Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche

Christian Masset
ambassadeur de France en Italie

Michel Lehalle
chef de mission de contrôle général économique
et financier

personnalités qualifiées

Catherine Démier

Adrien Goetz

Noëlle Tissier

Monique Veaute

Yan Pei-Ming

**représentante du personnel
de l'Académie de France à Rome**

Alessia Grassi
représentante du personnel titulaire

Eugenia D'Ulizia
représentante du personnel suppléante

**autres membres siégeant
au conseil d'administration**

Stéphane Gaillard
secrétaire général de l'Académie de France
à Rome

Franck Rasso
agent comptable de l'Académie de France
à Rome

Monique Schwartz-Autissier
chargée de mission auprès du contrôleur
budgétaire et comptable ministériel du
ministère de la Culture et de la Communication

représentants des pensionnaires

Miguel Bonnefoy
pensionnaire promotion 2018-2019

Pauline Lafille
pensionnaire promotion 2018-2019

Personnel de l'Académie de France à Rome

au 31 décembre 2018

président du conseil d'administration

Thierry Tuot

directeur par intérim

Stéphane Gaillard

secrétaire général

Stéphane Gaillard

**agent comptable et responsable des services
financiers**

Franck Rasso

chargé de mission pour l'histoire de l'art

poste vacant

responsable des ressources humaines

Lavinia Triglia

**responsable de la programmation culturelle
et de la communication**

Cristiano Leone

programmation culturelle et communication

assistant à la communication
Arthur Godard – Saulgeot
assistant de production
Paolo Caravello
community manager
Mathilde Cherel

accueil des pensionnaires et des résidents

responsable du suivi administratif
des pensionnaires et résidents
Mariangela Colaneri
chargé de la logistique pour les pensionnaires
et les résidents, chargé de l'audiovisuel
Giovanni Mastrocesare
chargée des pensionnaires
et du festival Viva Villa
Camille Coschieri

département histoire de l'art

assistante chargée du patrimoine et des archives
Alessandra Gariazzo
assistante chargée des colloques,
des publications et du secrétariat
Patrizia Celli

expositions, éditions et activités pédagogiques

chargée des éditions
Cecilia Trombadori
assistante aux expositions
Maria Luisa Pappadà
chargée des activités pédagogiques
Selene Turchetti

**architecte, conducteur d'opérations
et responsable des espaces verts**

Françoise Laurent
jardiniers
Massimo Annesi, Simone Checconi,
Gianni Di Gianfelice, Giacomino Iannilli,
Palma Longo, Paolo Marsili,
manutentionnaire/factotum
Antonio Meta

bibliothécaire

Raffaella Carchesio
assistante bibliothécaire
Magdalena Dzon

secrétariat de la direction

secrétaires
Roberta Cafasso, Antonella Grassi

responsable des services financiers

Franck Rasso
assistante
Eugenia D'Ulizia
gestionnaire comptable et référent pour le
système informatique de gestion des achats
Sandro Guarneri
gestionnaire comptable
Ernesto Aloisi

responsable du mécénat et des locations

Michela Terreri

responsable de la technique et de la logistique

Massimiliano Gentilucci
support à la technique et à la logistique
Graziano D'Onofrio, Stefano De Vecchis,
Gabriele Grassi
peintre
Marco Partigianoni

**responsable des visites guidées,
de l'accueil et intendante**

Alessia Grassi
agents d'accueil
Floriana Filosini, Riccardo Iamotti,
Grazia Michelangeli, Maria Grazia Forgia
agent d'accueil nocturne
Stefano Morbidelli
agents de nettoyage et manutention
Sabrina Antonelli, Lyudmyla Mazur,
Corrado Minnei

Académie de France à Rome – Villa Médicis

Viale Trinità dei Monti, 1 – 00187 Rome

T. +39 06 67611

www.villamedici.it

jours d'ouverture: du mardi au dimanche
(fermeture le lundi, le 1er janvier, le 1er mai et
le 25 décembre)

métro: ligne A, station Spagna

bus: 117, station Trinità dei Monti

sous la tutelle du
ministère de la Culture

