

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023

ACADÉMIE DE FRANCE À ROME

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023

Académie de France à Rome

10	Chiffres clés
14	Les pensionnaires et résidents
26	L'offre culturelle
36	Les activités scientifiques
44	Les activités éditoriales
50	La valorisation et la conservation du patrimoine
60	Une politique d'ouverture et de développement des publics

70	Le projet « Réenchanter la Villa Médicis »
-----------	---

80	Une gestion efficace et responsable
-----------	--

Cabane *Batouto* conçue par ArchiSculpteurs pour le Festival des Cabanes de la Villa Médicis (2023).

Avant-propos de la Présidente du Conseil d'administration et du Directeur

Marie-Cécile Zinsou
et Sam Stourdzé

En 2023, l'Académie de France à Rome a connu de nouveau une année riche en réalisations et projets artistiques, culturels, pédagogiques et patrimoniaux, qui a confirmé la dynamique engagée en 2022 après deux années 2020 et 2021 marquées par la pandémie.

L'Académie a ainsi accueilli deux promotions successives de 16 pensionnaires et leurs familles en leur offrant un séjour de création ou de recherche riche et inspirant, comme en témoigne l'exposition *UNA LINEA STORTA TESA* organisée de juin à août, qui a mis en avant les travaux des pensionnaires de la promotion 2022-2023 et de leurs invités, ainsi que la Nuit blanche du jeudi 23 novembre, qui a permis aux pensionnaires de la promotion 2023-2024 de présenter leurs travaux. Au total, en 2023, l'Académie a accueilli 95 artistes, créateurs et chercheurs en résidence, permettant de créer des synergies et des rencontres artistiques pouvant par la suite donner lieu à des collaborations, dont pour la première fois deux professionnels des métiers d'art dans le cadre d'un programme de résidences dédié, grâce au soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller, et, pour la deuxième fois consécutive, un chef cuisinier en résidence.

Tout au long de l'année, l'Académie a proposé une programmation culturelle ambitieuse, qui a attiré près de 140 000 visiteurs. Les expositions *Collection* (jusqu'au 26 février 2023), puis *Orient-Express* (du 17 mars 2023 au 21 mai 2023) et *Histoire de Pierres* (du 13 octobre 2023 au 14 janvier 2024) ont connu un succès remarquable, tout comme le Festival des Cabanes, rassemblant en tout près de 100 000 visiteurs. Les grands événements et la programmation événementielle de la Villa ont aussi rencontré leur public, notamment la troisième édition du Festival de Film, qui a réuni 4000 participants en l'espace de cinq jours, mais aussi la Nuit des Cabanes (1800 participants) et le concert d'Acid Arab (3000 participants).

Ces résultats ont été rendus possibles par le travail remarquable des équipes de l'Académie, ainsi que le soutien renouvelé de ses partenaires et mécènes, contribuant au tissage et au renforcement d'une communauté qui a contribué tout au long de l'année à concrétiser les ambitions portées par la Villa. Il nous faut aussi souligner et remercier le ministère de la Culture, pour la pérennité de son engagement et la confiance qu'il nous a manifesté, et qui nous a permis de développer nos projets avec audace cette année encore.

L'année 2023 a également vu l'Académie tenir la deuxième édition du programme pédagogique de la *Résidence Pro*, qui a permis d'accueillir à la Villa Médicis près de 500 jeunes issus de 24 lycées professionnels et agricoles de la Région Grand-Est et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Forte de cette expérience renouvelée avec succès, l'Académie poursuivra son travail d'ouverture et de pédagogie en 2024 et 2025 en direction de nouvelles régions et de nouveaux publics.

Le programme *Réenchâtrer la Villa Médicis*, grand projet de réaménagement de la Villa Médicis, initié en 2022 afin de faire rayonner les métiers d'arts et le design contemporain dans un esprit de dialogue avec le patrimoine de l'institution, s'est poursuivi en 2023 : d'abord par l'aboutissement du deuxième volet du projet, avec le réaménagement des chambres historiques sous la direction de l'architecte et designer India Madhavi, et le lancement du troisième volet avec un concours pour le réaménagement des chambres d'hôtes.

Cette activité foisonnante et plurielle est le reflet d'une dynamique renouvelée dans l'exercice des missions qui sont celles de l'Académie de France à Rome : l'accueil d'artistes, créateurs et chercheurs en résidence, le déploiement d'une programmation culturelle ambitieuse entre France et Italie, ainsi que la conservation, la restauration et la valorisation d'un patrimoine immobilier et végétal pluriséculaire.

Nous faisons le pari que l'année 2024 verra l'Académie confirmer son excellente dynamique en poursuivant les projets engagés les années précédentes et en imaginant de nouveaux.

Chiffres clés

LES PROGRAMMES DE RÉSIDENCE

Candidats pour le concours de sélection des pensionnaires :

570 pour l'année 2023-2024

765 pour l'année 2024-2025

95 artistes et chercheurs accueillis en résidence

LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

3 colloques d'histoire de l'art

2 journées d'études

4 séminaires et ateliers de recherche

94 intervenants

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

116 artistes et auteurs programmés dont **50%** de femmes

LES VISITES

69 000 personnes ayant eu accès à une visite guidée

100 000 personnes ayant eu accès à une exposition

10 000 jeunes publics ayant visité la Villa Médicis et bénéficié d'actions de médiation pédagogique

138 000 personnes ayant fréquenté la Villa tous publics et événements confondus

LE MÉCÉNAT

38 mécènes, groupes de mécènes et partenaires, soit un soutien de **4,43 M€** en numéraire, en nature et en compétences

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

6,1 millions de subventions de l'Etat

5,2 millions d'euros de ressources propres soit **46%** des recettes

FESTIVAL FILM

VILLA MEDICI

CHANEL

FESTIVAL FILM
VILLA MEDICI

Festival de Film de la Villa Médicis
en septembre 2023.

LES PENSIONNAIRES ET RÉSIDENTS

LES PENSIONNAIRES

Deux promotions de pensionnaires

En 2023, deux promotions de 16 artistes, auteurs et chercheurs se sont succédées.

La promotion 2022-2023, présente à la Villa Médicis du 5 septembre 2022 au 11 août 2023 :

Samir Amarouche, Composition musicale
Mounir Ayache, Arts plastiques
Yasmina Benabderrahmane, Photographie
Hortense de Corneillan, Restauration du patrimoine
Lorraine de Sagazan, Mise en scène
Dorothée Dupuis, Commissariat d'expositions
François Durif, Littérature
Sivan Eldar, Composition musicale
Marion Grébert, Histoire de l'art
Bocar Niang, Arts plastiques
Lasseindra Ninja, Chorégraphie
Liv Schulman, Arts visuels
Anna Solal, Arts visuels
Sarah Vanuxem, Théorie
Ariane Varela Braga, Histoire de l'art
Laura Vazquez, Littérature

La promotion 2023-2024, présente à la Villa Médicis du 4 septembre 2023 au 9 août 2024 :

Pierre Adrian, Littérature
Mali Arun, Ecriture de scénario
Ismail Bahri, Arts plastiques
Séverine Ballon, Composition musicale
Hélène Bertin, Arts plastiques
Alix Boillot, Scénographie
Madison Bycroft, Arts plastiques
Laure Cadot, Restauration du patrimoine
Céline Curiol, Littérature
Jean-Charles de Quillacq, Arts plastiques
Ophélie Dozat, Architecture
Hamedine Kane, Arts plastiques
Kapwani Kiwanga, Arts plastiques
Laure Limongi, Littérature
Morad Montazami, Histoire de l'art
Justinien Tribillon, Commissariat d'exposition

Le concours de sélection des pensionnaires

L'Académie de France à Rome accueille chaque année, à l'issue d'une sélection effectuée sur un appel à candidatures ouvert, des artistes, auteurs et chercheurs pour une résidence de création et de recherche. Les candidats peuvent présenter leur candidature au titre de l'ensemble des disciplines de la création littéraire et artistique, ainsi qu'au titre de l'histoire de l'art ou de la restauration des œuvres d'art ou des monuments.

En 2023, le concours de sélection des pensionnaires a été pour la troisième fois organisé par l'établissement lui-même à la suite du transfert de compétences du ministère qui en avait la charge jusqu'en 2013. Le ministère de la Culture reste pour autant un acteur central du concours à chaque étape de la procédure. Tout comme les années précédentes, les membres du jury ont pu solliciter l'avis de rapporteurs, dont les appréciations ne se substituent pas à celles des membres du jury qui demeurent seuls décisionnaires. Leurs avis et leurs connaissances permettent néanmoins d'éclairer les délibérations du jury.

Depuis 2014, par souci de modernisation et de simplification, les candidatures sont déposées sur une plateforme externalisée et dématérialisée.

Ce cadre a permis au jury d'apprécier l'ensemble des candidatures recevables. Les rapporteurs ont apporté par leurs avis, tout au long de la procédure de sélection, une contribution qui s'est avérée un appui précieux aux délibérations du jury qui se sont tenues hors de leur présence.

Le jury est présidé de droit par le directeur de l'Académie de France à Rome. Le Directeur général de la création artistique ou son représentant le seconde. S'y ajoutent six personnalités qualifiées, représentant les différentes disciplines au titre desquelles les candidats sont susceptibles de déposer une candidature.

Le jury est chargé d'examiner souverainement les candidatures et d'établir la liste des pensionnaires qui effectueront une résidence d'un an à la Villa Médicis. Les procédures de sélection des promotions 2022-2023 et 2023-2024 ont successivement été anticipées, jusqu'à 3 mois plus tôt, afin d'améliorer l'organisation de la venue des nouvelles promotions.

Pour le recrutement de la promotion de pensionnaires 2023-2024, le jury était composé de :

- **Sam Stourdzé**, directeur de l'Académie de France à Rome, président ;
- **François Quintin**, conseiller pour les arts visuels, direction générale de la création artistique, représentant du directeur général de la création artistique ;
- **Tarek Atoui**, artiste et compositeur ;
- **Victorine Grataloup**, directrice de Triangle-Astérides, centre d'art contemporain ;
- **Maylis de Kerangal**, écrivaine ;
- **Annick Lemoine**, directrice du Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris ;
- **Phillipe Quesne**, metteur en scène ;
- **Marie-Cécile Zinsou**, présidente de la Fondation Zinsou et présidente du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome.

Les rapporteurs ont pu faire valoir leur expertise sur les projets déposés au stade de la présélection comme de la sélection. Ils ont ainsi eu accès à l'ensemble des dossiers de candidature et ont pu assister aux auditions de sélection soit en présentiel, soit par visioconférence.

Pour le recrutement de la promotion 2023-2024, ont été désignées en qualité d'experts, les personnes suivantes :

- **Aneta Bassa**, chargée de la commission Roman au CNL ;
- **Jacques Bayle**, inspecteur de la création, collège arts plastiques, inspection de la création artistique, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture ;
- **Pascale Cassagnau**, responsable des collections audiovisuelles, Centre national des arts plastiques ;
- **Caroline Cros**, inspectrice de la création, collège arts plastiques, inspection de la création artistique, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture ;
- **Elena Dapporto**, inspectrice de la création, collège théâtre, inspection de la création artistique, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture ;
- **Fannie Escoulen**, cheffe du département photographie, Direction générale de la création artistique ;
- **Antonella Fenech Kroke**, chercheur au CNRS,

- directrice adjointe du Centre André Chastel ;
- **Christine Graz**, inspectrice de la création, collègue danse, inspection de la création artistique, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture ;
- **Philippe Henault**, architecte urbaniste de l'État, inspecteur des patrimoines, collègue architecture et espaces protégés ;
- **Florent Kieffer**, chef du bureau des industries créatives des arts visuels à la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) ;
- **Natacha Kubiak**, adjointe de la chef du département de la Création en charge du pôle fiction du CNL ;
- **Sandrine Mahieu**, inspectrice de la création, collègue arts plastiques, inspection de la création artistique, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture ;
- **Sylvie Sierra Markiewicz**, inspectrice de la création, coordinatrice du collège musique, inspection de la création artistique, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture ;
- **Maria Stavriniaki**, maître de conférences, HDR, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne ;
- **Guy Tortosa**, inspecteur de la création, collègue arts plastiques, inspection de la création artistique, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture ;
- **Aude Vuillier**, chargée de mission Design et Mode à la DGCA.

Le règlement de la procédure de sélection a été mis en ligne sur le site internet de l'Académie de France à Rome concomitamment à l'ouverture de l'appel à candidature, le 17 octobre 2022.

La période de candidature via une plateforme dématérialisée dédiée s'est étendue du 17 octobre 2022 à 12h au 14 novembre 2022 à 12h.

534 dossiers recevables ont été déposés, pour un total de 570 candidatures uniques (32 candidatures reposaient sur un binôme et 2 sur un trinôme).

Pour la **promotion 2024-2025**, l'appel à candidatures a été ouvert du 11 septembre 2023 au 23 octobre 2023.

Le jury de sélection de cette promotion est composé de :

- **Sam Stourdzé**, directeur de l'Académie de France à Rome, président du jury ;
- **Delphine Fournier**, déléguée aux arts visuels, représentant du directeur général de la création artistique ;
- **Vincent Baudriller**, directeur du Théâtre Vidy-Lausanne ;
- **Sasha Blondeau**, compositeur ;
- **Marie Cozette**, directrice du CRAC Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ;
- **Joanna Hadjithomas**, réalisatrice, scénariste et artiste ;
- **Jérémy Koering**, professeur ordinaire en histoire de l'art des Temps modernes et chargé de recherche au CNRS ;
- **Tiphaine Samoyault**, écrivaine et directrice d'études à l'EHESS.

Les activités liées aux pensionnaires

Visites et rencontres organisées pour les pensionnaires

Dans le contexte de sa mission d'accueil et d'accompagnement d'artistes, créateurs et chercheurs, les équipes de l'Académie œuvrent à la mise en contact des pensionnaires et des résidents avec la scène artistique romaine ainsi qu'au développement d'opportunités professionnelles tant à l'échelle de l'Italie que de la France.

En 2023, 154 visites d'ateliers et rencontres individuelles ont été organisées, témoignant une diversité dans les profils des professionnels impliqués, qu'il s'agisse de commissaires d'expositions (Martha Kirszenbaum, Francesca Pietropaolo, Marcello Smarelli), d'artistes (Bintou Dembélé, Sara Sadik, Rayyane Tabet ou Golshifteh Farahani), de journalistes (Claire Moulène et Judicaël Lavrador, pour Libération), d'architectes (Alice Cecchini de l'Atelier Poem ou Pedro Almeida de l'agence Lacaton/Vassal), de directeurs d'institutions (Adrienne Drake de la Fondazione Giuliani, Francesco Stocchi du MAXXI, Sandra Patron du CAPC de Bordeaux), de chercheurs (Matthieu Duperrex), et de galeristes (Roberto Scalmana de la Baleno International, Rome, Camille Bréchnac de la galerie Poggi, Paris).

Le département d'Histoire de l'art organise régulièrement des visites de lieux d'intérêt dans Rome, pour les pensionnaires et résidents. En

2023, une visite a été organisée en septembre pour les pensionnaires, et une à destination des 7 lauréats de la résidence de découverte en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité. Ces visites ont été menées par la guide Ada Foscheri.

La Villa Médicis se trouve ainsi être un lieu de rencontre entre la France et l'Italie favorisant les contacts entre personnalités issues d'institutions majeures de part et d'autre des Alpes (telles que la Fondation Van Gogh Arles, le musée du Quai Branly, le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg mais aussi le MACRO, la Galerie Borghèse, le Musée national étrusque de Rome, le Festival Nuova Consonanza, le Festival RomaEuropa, l'Auditorium Parco della Musica, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo...).

Ces interactions donnent régulièrement naissance à des collaborations.

Pour l'année 2023 peuvent être mentionnées :

- Une exposition de **Bocar Niang** au Murate Art District de Florence à l'occasion du Black History Month (février – mars 2023) ;
- La commande à **Mounir Ayache** d'une installation temporaire pour le Centre Saint-Louis des Français à Rome ;
- La programmation au MACRO d'une discussion de **Dorothee Dupuis** et une performance de **Lasseindra Ninja** dans le cadre du Buffalo Festival (8 juin 2023) ;
- Une exposition à la Fondazione Memmo avec **Kapwani Kiwanga** sous le commissariat de Marcello Smarrelli (13 décembre 2023 – 21 avril 2024) ;
- La participation de **Yasmina Benabderrahmane** et **Bocar Niang** à la première édition du Festival des Académies présenté au Palazzo delle Esposizioni (Rome), sur invitation de Cecilia Canziani (10 mai – 30 juillet 2023) ;
- Une exposition des archives de l'architecte Enrico Del Debbio sous le commissariat d'**Ariane Varela Braga** au MAXXI, prévue à l'automne 2024 ;
- L'invitation de plusieurs pensionnaires de la promotion 2022-2023 à nourrir la programmation de la Librairie 7L à Paris, dont **Lorraine de Sagan**, **Laura Vazquez** et **Samir Amarouch**.

La mise en lumière des créations des pensionnaires

Au cours de leur résidence, les pensionnaires sont amenés à faire découvrir leur travail dans le

Performance d'Alix Boillot, pensionnaire, lors de la
Nuit Blanche à la Villa Médicis le 23 novembre 2023.

cadre de manifestations qui rythment la programmation de l'Académie de France à Rome.

La Nuit Blanche 2023

Organisée le soir du 23 novembre 2023 sous le commissariat du centre de recherche sur l'art contemporain IUNO (Cecilia Canziani et Ilaria Gianni), la Nuit Blanche fut l'occasion d'une première exposition des travaux des pensionnaires et d'une première rencontre avec le public romain.

Les 13 installations et 5 performances ont réuni plus de 4 700 personnes dans les jardins de la Villa Médicis et dans divers espaces intérieurs, notamment certains ateliers de pensionnaires, rarement ouverts au public. Les propositions des pensionnaires ont ainsi investi tous les espaces de la Villa Médicis.

Œuvres d'art visuelles, installations, projections, interventions sonores et performances ont animé la Villa Médicis, permettant ainsi une présentation des pensionnaires à la ville de Rome et à son public, à travers une rencontre réciproque sous l'enseigne de la création artistique.

Dispositif d'aide à la production post-résidence

En 2018, l'Académie a institué un dispositif d'accompagnement post-résidence des pensionnaires, à travers un mécanisme de co-production d'un projet professionnel initié ou développé lors du séjour à Rome. Profondément rénové en 2021, ce dispositif permet à l'Académie de soutenir chaque projet validé à hauteur d'1 € pour 1 € mis par un ou plusieurs coproducteur(s), dans la limite de 10 000 € maximum. Il connaît un grand succès depuis sa mise en place avec un effet de levier important généré par le financement de l'Académie :

Promotion	2020-21	2021-22	2022-23
Budget alloué par l'AFR	135 500 €	140 000 €	140 000 €
Budget investi par les partenaires	286 217 €	469 519 €	310 000 €
Effet de levier	3,1	4,4	3,2

Transformation du dispositif « ¡Viva Villa ! »

Créé en 2016 à l'initiative de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis (Rome), de la Casa de Velázquez (Madrid) et de la Villa Kujoyama

(Kyoto), et rejoint en 2022 par la Villa Albertine (États-Unis), ¡Viva Villa! est une initiative de soutien à la production et diffusion artistique contemporaine.

À travers le label ¡Viva Villa!, les quatre résidences coproduisent et accompagnent des projets d'exposition, de programmation et d'édition qui associent des artistes et chercheurs ayant fait l'expérience d'une résidence à l'étranger.

Pour la saison 2024-2025, 13 projets sont soutenus à hauteur de 200 000 euros au total, déployés dans 13 lieux culturels en France (centres d'art, musées, scènes de spectacle vivant, salles de concert, festivals), et associent plus de 80 artistes issus des quatre résidences. Ce dispositif prévoit une journée annuelle de lancement, avec des rencontres et une programmation, qui s'est tenue pour la première fois le 20 octobre 2023 à la Gaîté Lyrique à Paris, en présence de nombreux professionnels, dont 90 directeurs et représentants d'institutions culturelles, et qui a réuni près de 1 200 visiteurs.

Les 13 projets retenus pour l'édition 2023-2025 :

- Cité internationale de la langue française, Villers Cotterêts : programmation (relais de communication / sans financement) ;
- Creux de l'Enfer, Thiers : exposition ;
- Fotokino, Marseille : résidence / exposition ;
- Atelier Médicis, Clichy-sous-bois : programmation ;
- MAT, Pays d'Ancenis : exposition ;
- Mécènes du Sud et 40mcube, Montpellier et Rennes : exposition ;
- Cité des Arts de La Réunion, Saint-Denis de la Réunion : exposition ;
- Duuu radio, Paris : exposition radiophonique ;
- Biennale de Lyon : programmation ;
- Collection Lambert, Avignon : programmation ;
- CRAC Occitanie, Sète : exposition ;
- Ferme du Buisson, Noisiel : exposition et programmation ;
- Montevideo, Marseille : revue IF, textes auteurs et portfolios.

LES RÉSIDENTS

Les résidences Médicis

Chaque année, l'Académie de France à Rome accueille en résidence courte des artistes, des auteurs et des chercheurs dans toutes les disciplines de la création afin de mener à bien un projet spécifique dans le cadre du programme des Résidences Médicis. Les résidents, de toute nationalité et de tout âge, séjournent à la Villa Médicis pour des périodes variables allant jusqu'à deux mois maximum. Ils participent aux activités de l'Académie de France à Rome et à sa programmation culturelle.

Les membres du jury des Résidences Médicis pour l'année 2023 étaient :

- **Sam Stourdzé**, directeur de l'Académie de France à Rome ;
- **Francesca Alberti**, directrice du département d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome ;
- **Frédéric Blancart**, responsable du bureau des pensionnaires et des résidents ;
- **Caroline Courrioux**, responsable de la production des expositions et des manifestations.

Ont été sélectionnés pour l'année 2023 :

- **Joana Preiss**, Mise en scène (3 février – 3 mars)
- **Marina Chiche**, Composition musicale (14 février – 27 mars)
- **Euridice Zaituna Kala**, Arts plastiques (28 mars – 26 mai)
- **Elene Usdin** – Bande dessinée (28 mars – 26 mai)
- **Léa Chauvel-Lévy**, Littérature (10 – 23 avril)
- **Chiara Franceschini**, Histoire de l'art (14 mai – 15 juillet)
- **Paul Heintz**, Arts plastiques (15 mai – 7 juillet)
- **Valentin Noujaïm**, Arts plastiques (29 mai – 30 juin)
- **Clara Bouveresse**, Histoire de l'art (12 – 30 juin)
- **Sally Bonn**, Littérature (13 juin – 9 juillet)
- **Marica Bottaro**, Histoire de l'art (3 juillet – 4 août)

- **Marianne Dautrey**, Cinéma (3 juillet – 4 août)
- **Zineb Mekouar**, Littérature (3 juillet – 4 août)
- **Dana-Fiona Armour**, Arts plastiques (11 – 30 septembre)
- **Coline Sunier & Charles Mazé**, Design graphique (18 septembre – 16 octobre)
- **Olivier Vadrot**, Scénographie (2 octobre – 3 novembre)
- **Rose Vidal**, Littérature / Arts plastiques (2 octobre – 3 novembre)
- **Lafawndah**, Composition musicale (17 – 31 octobre)
- **Rose Salane**, Photographie (17 octobre – 19 novembre)
- **Emii Alrai**, Arts plastiques (5 octobre – 5 novembre)
- **Lucile Littot & Markos Mazarakis**, Arts plastiques / musique (27 novembre – 23 décembre)
- **Sarra Mezhoud**, Histoire de l'art (5 – 19 décembre)
- **Léonie Pernet**, Composition musicale (11 décembre 2023 – 15 janvier 2024)

Les résidences partenariales

L'Académie 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.

Résidence Daniel Arasse Académie de France à Rome / École française de Rome

Depuis janvier 2001, l'École française et l'Académie de France à Rome attribuent chaque année huit bourses destinées à des chercheurs en histoire de l'art. Les lauréats Daniel Arasse sont des chercheurs, aussi bien français qu'étrangers, inscrits en doctorat et souhaitant bénéficier d'un séjour à Rome leur permettant d'effectuer leurs recherches dans les institutions italiennes. Logés à la Villa Médicis pendant la période de la bourse, ils sont suivis et encadrés conjointement par la directrice du département d'histoire de l'art de l'Académie de France et le directeur des études modernes et contemporaines de l'École française. Plusieurs bourses de résidence ont été attribuées cette année.

- **Juliette Brack**, doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Philippe Morel pour un projet de recherche intitulé *Textiles, matérialité et révélation du sacré dans la peinture de la Renaissance italienne (XVe-XVIe siècle)*, pour 1 mois ;
- **Louis Deltour**, doctorant à l'Université de Genève sous la direction de Dario Gamboni et de Giovanna Zapperi pour un projet de recherche intitulé *La stratégie « latine » du « groupe de Rome » : les références italiennes dans l'œuvre des Prix de Rome des années 1910-1920 et leurs enjeux artistiques et politiques*, pour 1 mois ;
- **Jeanne Dorn**, doctorante à l'Université Paris Nanterre sous la direction de Rémi Labrusse et de Fabio Scotto pour un projet de recherche intitulé *Genèse et réception de Rome, 1630 dans la pensée européenne du second XXe siècle*, pour 1 mois ;
- **Anita Orzes**, doctorante à l'Université de Grenoble Alpes sous la direction de Paula Barreiro López et de Laia Manonelles Moner pour un projet de recherche intitulé *Venise-São Paulo-La Havane : la transformation du modèle biennal et de ses réseaux transnationaux entre 1970 et 1991*, pour 1 mois ;
- **Nicolas Sarzeaud**, doctorant au Centre de recherches historiques – CNRS sous la direction de Étienne Anheim et de Pierre-Olivier Dittmar pour un projet de recherche intitulé *Le culte au suaire de Turin à Rome aux XVIe-XVIIe siècles*, pour 1 mois ;
- **Theo De Luca**, doctorant à l'Université de Yale sous la direction de Nicola Suthor, pour un projet de recherche intitulé *Le culte au suaire de Turin à Rome aux XVIe-XVIIe siècles*, pour 1 mois ;
- **Elizaveta Falkova**, doctorante à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université catholique de Louvain sous la direction de Philippe Morel et de Ralph Dekoninck, pour un projet de recherche intitulé *Entre art et dévotion : les formes et les fonctions de l'encadrement fictif dans les images de la dévotion privée du Quattrocento (Italie centrale et Italie septentrionale)*, pour 1 mois ;
- **Vincenzo Mancuso**, docteur de recherche (Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et à l'EPHE (École Pratique des Hautes Études), pour un projet de recherche intitulé *Le métier de peintre et l'exercice de la peinture de dévotion à Rome : un « arte senza tempo » ou une pratique de « bottega »*, pour 1 mois ;
- **Francesca Romana Posca**, doctorante à Univer-

sité de Bordeaux Montaigne, sous la direction de Gilles Ragot pour un projet de recherche intitulé *Au-delà de la Péninsule : la scène artistique internationale, espace d'affirmation des artistes italiennes (1870-1915)*, pour 1 mois ;

- **Geoffrey Ripert**, doctorant à Bard Graduate Center, sous la direction de Jeffrey L. Collins, pour un projet de recherche intitulé *Le passé au service du présent : le goût pour les objets en marbre et en pierre dure en France au XVIIIe siècle, 1700-1815*, pour 1 mois.

Résidence André Chastel Académie de France à Rome – Institut national d'Histoire de l'art

Depuis mai 2010, l'Institut national d'Histoire de l'art et l'Académie de France à Rome attribuent chaque année deux bourses de recherche post-doctorales d'une durée de 6 semaines, pour des études portant sur la période moderne et contemporaine. Les lauréats André Chastel sont des chercheurs en histoire de l'art, maîtres de conférences, professeurs des universités, conservateurs du patrimoine, chercheurs indépendants, français ou étrangers, souhaitant bénéficier d'un séjour à Rome afin d'effectuer leur recherche dans les institutions italiennes. Pendant la période de la bourse, les lauréats sont logés à la Villa Médicis.

- **Valerie Boudier**, professeure en histoire et théorie de l'art des temps modernes à l'Université de Lille pour un projet de recherche intitulé *Représenter Cocagne. Construction et circulation d'une utopie entre la France et l'Italie (10-23 avril et 3 juillet-4 août 2023)* ;
- **Éleonore Marantz**, maîtresse de conférences en histoire de l'architecture contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour un projet de recherche intitulé *Une élite en (r) évolutions. Les derniers architectes lauréats du Grand Prix de Rome (1938-1967) et pensionnaires à la Villa Médicis (1946-1971) (11-22 septembre et 12 novembre-1er décembre 2023, puis une semaine en janvier 2024)*.

Résidence en partenariat avec les Ateliers Médicis

Les Ateliers Médicis, situés à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, s'attachent à faire émerger des voix artistiques nouvelles, diverses, et à accompagner des artistes aux langages singuliers et contemporains. Ils accueillent en résidence des artistes de toutes les disciplines et soutiennent la création d'œuvres pensées en lien avec les territoires. Ils

favorisent ou organisent la rencontre entre les artistes et les habitants.

Au regard des valeurs et missions qu'ils ont en commun, l'Académie de France à Rome et les Ateliers Médicis ont mis en place en 2021 un partenariat afin de croiser les regards de leurs artistes et créateurs en résidence et de leur apporter mutuellement un enrichissement dans leur projet. Dans ce cadre, en 2023, un résident a été choisi dans chacune des institutions :

- **Charlie Aubry**, artiste plasticien, pensionnaire 2021-2022, accueilli aux Ateliers Médicis au printemps 2023 ;
- **Sébastien Kheroufi**, metteur en scène, accueilli à la Villa Médicis du 4 mars au 5 avril 2024.

Résidence bande dessinée

La bande dessinée et la littérature graphique connaissent un essor remarquable depuis les années 1990, avec une démultiplication des esthétiques et des sous-genres. Le 9e art nourrit plusieurs autres disciplines, qu'il s'agisse du cinéma, du jeu vidéo, du cinéma d'animation ou des images virtuelles.

L'Académie de France à Rome, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image et la société d'auteurs ADAGP ont souhaité soutenir cette vitalité et accompagner des parcours d'artistes singuliers par création en 2018 d'une résidence afin de leur donner une visibilité et de créer des opportunités de rencontres avec d'autres artistes et de nouveaux publics.

Le comité de sélection, composé de représentants des trois institutions, a retenu pour l'année 2023 Julie Michelin, accueillie à la Villa Médicis d'octobre à décembre 2023.

Résidence Lagardère

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Jean-Luc Lagardère, ont été accueillis en 2023 pour une durée d'un mois chacun :

- **Clea Chakraverty**, Journalisme (mars) ;
- **Rémi Fox**, Composition musicale (mars) ;
- **Lucas Malbrun**, Bande dessinée / Arts plastiques (mars) ;
- **Thomas Flahaut**, Littérature (octobre) ;
- **Marc Gros Cannella**, Composition musicale (octobre).

Résidence Occitanie

Dans le cadre de la résidence créée en 2018

avec la Région Occitanie et dédiée à la jeune création contemporaine, Alice Brygo, plasticienne et cinéaste, lauréate 2023 du Prix Occitanie-Médicis, a été accueillie à la Villa Médicis pour une résidence de trois mois entre octobre 2023 et janvier 2024.

Résidence XR Farnese – Medici

Initiée par l'Ambassade de France en Italie et l'Institut Français Italia en partenariat avec l'Académie de France à Rome, la Résidence XR Farnese – Médicis est un dispositif dédié à la création immersive en Italie. Lancée en partenariat avec NewImages Festival – événement international consacré à la XR (réalité étendue) – la résidence est dotée d'une bourse de 6000€ et permet à un auteur français de développer son projet XR lors d'un séjour à la Villa Médicis. Cette résidence est l'occasion de rencontres avec des institutions, des créateurs et des professionnels italiens. Dans ce cadre, **Jérémy Griffaud** a été accueilli un mois, en septembre 2023.

Prix du Festival de Film de la Villa Médicis

À l'occasion de la seconde édition du Festival de Film de la Villa Médicis, qui s'est tenu du 13 au 17 septembre 2023, la réalisatrice franco-libanaise **Rania Stéphan** a obtenu le Prix du meilleur film, d'un montant de 5000 euros, accompagné d'une résidence d'écriture qu'elle a effectuée du 27 mars au 10 avril 2023 mai à la Villa Médicis. Le Prix spécial du jury, d'un montant de 3000 euros, a été décerné au réalisateur italien Alessandro Comodin.

Résidence de métiers d'art avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller

L'Académie de France à Rome s'est associée à la Fondation Bettencourt Schueller pour initier un programme inédit de résidence à destination de professionnels œuvrant dans le domaine des métiers d'art. La Villa Médicis propose un programme annuel d'accueil en résidence d'un mois à destination de 2 à 4 professionnels des métiers d'art.

Dans ce cadre, l'Académie de France a accueilli **Marc et Caterina Aurel** du 6 mai au 6 juin 2023.

Résidence de découverte Culture et Diversité

Portées par l'ambition commune de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de filières artistiques, l'Académie de France

à Rome et la Fondation Culture & Diversité se sont associées en 2020 pour créer la Résidence de découverte – Villa Médicis. Cette résidence s'adresse aux jeunes diplômés issus des programmes Égalité des Chances et des Résidences de la Fondation. Elle vise à développer leur réseau professionnel, à approfondir leur maîtrise de l'écosystème des résidences en France et à l'international, et à mieux appréhender les enjeux du secteur vers lequel ils se destinent.

Chaque année, au terme d'un appel à candidatures, six à huit lauréats sont sélectionnés pour participer à la Résidence de découverte. Pendant une semaine en immersion à la Villa Médicis, les lauréats bénéficient d'un programme sur-mesure composé de rencontres, séminaires, ateliers et formations au contact d'acteurs du monde culturel français et italiens, de spécialistes des résidences et d'artistes aux profils et horizons variés.

Les 7 lauréats du programme accueillis à la Villa Médicis du 19 au 26 novembre 2023 sont :

- **Clara Rivault**, artiste plasticienne, diplômée de La Cambre et MOCO ESBA ;
- **Florence Lafargue-Mislov**, réalisatrice et photographe, diplômée de l'École des Arts Décoratifs de Paris ;
- **Gabriella Panarelli**, artiste plasticienne, diplômée des Beaux-Arts de Paris ;
- **Hélène Rosselet-Ruiz**, actrice, réalisatrice et scénariste, diplômée de La Fémis ;
- **Helio Pu**, acteur, réalisateur et scénariste diplômé de La Fémis ;
- **Maëlla-Mickaëlle Marechal**, réalisatrice, diplômée de l'Université Stendhal Grenoble III et du Conservatoire Jean Wiener (DET) ;
- **Mounib Ben Abbes**, réalisateur, diplômé de l'Institut National de l'Audiovisuel.

Résidence en partenariat avec le musée d'Orsay

Dans le cadre d'un partenariat avec le musée d'Orsay, la Villa Médicis a accueilli de janvier à décembre 2023 Marie Robert, conservatrice des collections photographiques au musée d'Orsay et commissaire de nombreuses expositions influencées par les sciences sociales, telle que *Qui a peur des femmes photographes*.

Au cours de sa résidence, Marie Robert a eu pour objectif de collecter les photographies et les films de celles et ceux qui ont vécu à la Villa Médicis afin de constituer une archive visuelle de

la Villa Médicis depuis 180 ans dans l'intimité de ses habitants : *L'Album de la Villa*.

L'Album de la Villa : 180 ans de mémoire visuelle de la Villa Médicis en libre accès

L'Académie a initié en 2023 le site www.album.villamedici.it, une plateforme participative rassemblant plusieurs milliers de photographies et matériels vidéos conservés à la photothèque de la Villa Médicis ou librement partagés par celles et ceux qui, au cours de l'histoire, ont habité, travaillé, créé ou séjourné dans ce lieu singulier.

Mémoire visuelle et vernaculaire, l'Album, déjà doté à la fin de l'année 2023 de plus de 1400 documents, invite à pénétrer les coulisses de la Villa Médicis à partir du point de vue de celles et ceux qui en ont été les actrices et les acteurs depuis deux siècles : pensionnaires, résidents, hôtes invités, équipes de travail, passagers d'une nuit ou de toute une vie.

Alimenté par des sources multiples et souvent exclusives, l'Album est un outil précieux pour les chercheuses et les chercheurs qui s'intéressent à l'histoire de l'Académie de France à Rome. La numérisation et la valorisation des fonds conservés dans la photothèque du Département d'histoire de l'art de la Villa soutiennent l'actualité de la recherche. En retour, les contributions spontanées à l'Album de la Villa éclairent l'équipe de recherche sur l'histoire, parfois secrète, de l'Académie.

L'Album de la Villa Médicis est une initiative de Sam Stourdzé portée par Marie Robert, conservatrice en chef Photographie et Cinéma au musée d'Orsay, en résidence à la Villa Médicis en 2023. Le projet est réalisé par l'Académie de France à Rome en partenariat avec l'Établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie.

Partenariat avec le Kunsthistorisches Institut in Florenz

La convention triennale signée en 2020 avec le Kunsthistorisches Institut in Florenz (KI) a été renouvelée en 2023. Elle met en place un programme d'échange entre des pensionnaires de l'Académie et des jeunes chercheurs du KI, afin de permettre aux pensionnaires et chercheurs de bénéficier chaque année de courts séjours de recherche (une semaine) au sein de ces deux institutions. En 2023, deux pensionnaires de l'Académie et quatre chercheuses du Kunsthistorisches Institut in Florenz ont bénéficié de cet échange entre Florence et Rome.

- **Hortense De Corneillan**, restauratrice du patrimoine (pensionnaire AFR) ;
- **Madeline Delbe**, historienne de l'art (chercheuse KI) ;
- **Beatrice Spampinato**, historienne de l'art (chercheuse KI) ;
- **Ariane Varela Braga**, historienne de l'art (pensionnaire AFR) ;
- **Nils Jonas Weber**, historien de l'art (chercheur KI) ;
- **Mario Zamora Perez**, historien de l'art (chercheur KI).

La résidence culinaire

L'Académie de France à Rome a lancé une résidence d'expérimentation et de création culinaire en janvier 2022. Cette résidence culinaire s'inscrit dans le cadre d'un programme d'accueil inédit à l'Académie de France à Rome, qui, pour la première fois depuis sa création, invite une cheffe cuisinière ou un chef cuisinier à investir ses cuisines le temps d'une résidence.

Cette résidence est ciblée sur les enjeux du développement durable dans la restauration, de la sensibilisation à l'écogastronomie et à l'alterconsommation, de la pratique du zéro déchet et du savoir-faire alimentaire. Dans ce cadre, l'Académie a accueilli le chef cuisinier **Martin Planchaud** du 9 janvier au 31 juillet 2023 puis du 1er septembre 2023 au 23 janvier 2024.

Les « Dîners des citrons » à la Villa Médicis

Un nouveau rendez-vous culinaire récurrent a été instauré à la Villa Médicis, dans le cadre des projets liés à l'agrumiculture et en lien avec la résidence culinaire. Organisé une à deux fois par an, le « Dîner des citrons » réunit divers acteurs du monde culturel romain ainsi que des professionnels des agrumes, botanistes et pépiniéristes.

Ces dîners, préparés en tandem par le résident culinaire et un chef invité de son choix, offrent une occasion d'échanges informels et de partage autour de la thématique des agrumes.

Le menu, élaboré par le résident culinaire, s'inscrit dans la tradition de la culture des agrumes à la Villa Médicis et met en lumière leur variété et la diversité de leurs usages.

Le 19 mai 2023 s'est tenu le premier « Dîner des citrons », composé par Martin Planchaud, chef en résidence, et le chef invité Antonio Altamura. À cette occasion, près de 40 variétés d'agrumes ont été présentées aux 45

participants par Vincente Todoli, éminent spécialiste des agrumes en Italie. Ce dîner a reçu le soutien de la Fondation Todoli Citrus (Espagne), du *Consorzio del Cedro di Calabria* et du *Consorzio del Bergamotto di Calabria* (Italie).

Le 1er décembre 2023 s'est tenu le deuxième « Dîner des citrons », composé par Martin Planchaud et la cheffe invitée Céline Pham. Il a réuni plus de soixante personnes et a été précédé d'une dégustation d'agrumes en provenance de la *Todoli Citrus Foundation* (Espagne), des *Pépinières Vessières* (France), de la collection d'*Oscar Tintori* (Italie) et de la *Cooperativa Sociale Agri-coop* (Italie). Cette dégustation a été animée par Paolo Rossi, expert italien des agrumes.

Ces dîners ont reçu le soutien de plusieurs mécènes de l'Académie, dont la Fondation Gérard B. Lambert, Amundi et Van Cleef & Arpels.

Les artistes invités

Chaque année, l'Académie invite des artistes et chercheurs confirmés, pour une durée d'une semaine à un mois, afin d'agrandir la communauté intellectuelle de la Villa Médicis et provoquer des rencontres avec les pensionnaires et les résidents. Séjournant à Rome pour l'écriture d'un livre, d'un nouvel album, ou pour effectuer des recherches et des repérages en préparation d'un film, la plupart des artistes invités participent à la programmation culturelle de la Villa par un concert ou une projection.

En 2023, l'Académie a reçu :

- **Gaëtan Roussel**, chanteur-compositeur et musicien (janvier) ;
- **Agnès Jaoui**, réalisatrice et actrice (février) ;
- **Anne Paulevich & Frédéric Fonteyne**, réalisateurs (février) ;
- **Malik Djoudi**, chanteur-compositeur (avril) ;
- **Rebeka Warrior**, chanteuse-compositrice (avril) ;
- **Isabelle Reiher**, commissaire d'exposition et directrice du CCCOD de Tours (avril) ;
- **Joana Preiss**, metteuse en scène et actrice (mai) ;
- **Thierry Bouët**, photographe (août).

L'OFFRE CULTURELLE

LES EXPOSITIONS À LA VILLA MÉDICIS

L'exposition de printemps : « ORIENT-EXPRESS & Cie : itinéraire d'un mythe moderne »

La Villa Médicis a présenté, du 17 mars au 21 mai 2023, l'exposition *Orient-Express & Cie : itinéraire d'un mythe moderne* coproduite par le Fonds de dotation Orient-Express et les Rencontres d'Arles et dont le commissariat a été assuré par **Eva Gravayat et Arthur Mettetal**.

Objet technique devenu icône culturelle, l'Orient-Express a cristallisé une multitude de récits et de représentations basés sur des faits réels ou inventés. Or, avant de devenir un objet littéraire et cinématographique, l'Orient-Express est d'abord le train d'une compagnie ferroviaire : la Compagnie internationale des wagons-lits (CIWL). Exploité entre 1883 et 1977 et reliant Paris à Constantinople, puis Istanbul, il est le premier d'une série de trains de luxe internationaux. Sa création a constitué un tour de force diplomatique et économique à une période où le chemin de fer est utilisé comme un instrument au service du pouvoir politique des empires et États.

Avec l'Orient-Express, le Rome-Express est l'un des grands trains les plus prestigieux de la Compagnie des wagons-lits. Mis en service en décembre 1883, il relie Paris à Rome en longeant d'abord la Riviera française puis les Riviera du Ponant et du Levant italiennes. Les archives et photographies présentées à la Villa Médicis constituaient des témoignages de cette aventure ferroviaire franco-italienne.

Les œuvres et les photographies présentées dans l'exposition *Orient-Express & Cie : Itinéraire d'un mythe moderne* sont issues du fonds d'archives de l'ancienne Compagnie internationale des wagons-lits. Épreuves photographiques mais également plans, cartes, dessins techniques ou encore affiches publicitaires d'époque, l'exposition rassemblait plus de 200 pièces qui inscrivent l'Orient-Express dans son contexte historique global. Si la plupart des photographies sont anonymes, d'autres sont signées de célèbres ateliers tels Paul Nadar, Albert Chevojon ou encore Sébah & Joaillier. Au-delà du mythe, l'exposition révélait toute l'ingénierie d'un train de luxe rendue possible par un impressionnant réseau d'ateliers et de services (blanchisseurs,

ébénistes, chaudronniers, etc.).

L'exposition a également présenté un travail inédit de la photographe française Sarah Moon réalisé dans le cadre d'une aide à la création du Fonds de dotation Orient Express. À différentes reprises, l'artiste a voyagé sur les traces ferroviaires de l'Orient-Express, empruntant ses parcours réels et imaginaires.

Mathias Enard, écrivain lauréat du prix Goncourt en 2015 pour son livre *Boussole* (Actes Sud) et ancien pensionnaire de la Villa Médicis en 2005-2006, s'est emparé du mythe pour embarquer le visiteur dans un docu-fiction sonore produit spécialement pour l'exposition, en partenariat avec France Culture. L'auteur dont l'œuvre ne cesse d'arpenter les points de rencontre entre Orient et Occident propose un nouveau récit conté le long de la ligne du Rome-Express : les épisodes pouvaient être écoutés en cheminant de salle en salle à la rencontre du mythe, ou en rediffusion sur le site et l'application France Culture.

Cette exposition a rassemblé des documents issus du Fonds de Dotation Orient-Express, de la Collection Pierre de Gigord Paris, du Fonds SNCF, SARDO, Centre national des Archives Historiques, du ministère de la Culture, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine et de la Fondazione FS Italiana.

L'exposition des pensionnaires 2023 : « UNA LINEA STORTA TESA »

L'exposition de fin de résidence de la promotion de pensionnaires 2022-2023 s'est tenue du 10 juin au 6 août 2023, sous le commissariat de **Saverio Verini**. Cette exposition a réuni les réalisations des seize artistes, auteurs et chercheurs pensionnaires.

Le temps d'un été, les salles d'exposition de la Villa Médicis se sont de nouveau transformées en un espace de réflexion et d'expérimentation qui accueille des propositions libres aux formes les plus diverses, expositives ou performatives, abouties ou inachevées. Ces interventions ont entraîné le public dans les lieux – imaginaires ou physiques, à commencer par Rome – qui nourrissent la création la plus actuelle et se prolongent au-delà du cadre de l'exposition.

À l'occasion du lancement de l'exposition, une journée de programmation rythmée par des lectures, concerts et performances s'est tenue le samedi 10 juin 2023.

L'exposition s'est accompagnée d'un cata-

logue rassemblant les projets des pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Pour la première fois, ce catalogue a expérimenté un format nouveau : les pensionnaires ont pu inviter un auteur de leur choix à écrire un texte sur leur pratique.

L'exposition d'automne : « HISTOIRES DE PIERRES »

L'exposition « Histoires de pierres » présentée à la Villa Médicis du 13 octobre 2023 au 14 janvier 2024 a bénéficié des prêts de plus de 80 institutions et rassemblé près de 200 œuvres, du plus ancien minéral terrestre datant de 4,4 milliards d'années jusqu'au tout dernier minéral, la *Sentimentite*, créé par l'artiste contemporaine Agnieszka Kurant. Le parcours traversait dix salles d'exposition et se poursuivait dans la citerne antique de la Villa Médicis, dans les appartements du Cardinal Ferdinand de Médicis et dans l'atelier de Balthus.

Les pierres ont exercé sur les humains une fascination dont chacun de nous partage l'expérience : une collecte, un lancer, une contemplation admirative. Les poètes et artistes de toutes les périodes de l'art ont témoigné des profondes inflexions que ces présences silencieuses ont eu sur leurs créations.

Le grand écrivain surréaliste Roger Caillois, dont quelques exemples remarquables de sa collection de minéraux constituaient le prologue de cette exposition, a su ainsi décrire cette relation insistante : « Plus d'une fois, il m'est arrivé de penser qu'il convenait de regarder les pierres comme des sortes de poèmes. »

Artistes de l'exposition :

Juliette Agnel ; Jean-Michel Alberola ; Dove Allouche ; Gioacchino Assereto ; Hans Baldung Grien ; Théodora Barat ; Domenico Beccafumi ; Abdelkader Benchamma ; Constantin Brancusi ; Andrea Branzi ; Victor Brauner ; Brassai ; André Breton ; Frédéric Bruly Bouabré ; Roger Caillois ; Gilles Caron ; Carl Gustav Carus ; Vija Celmins ; Étienne Chambaud ; Julian Charrière ; Anne-James Chaton ; Le Facteur Cheval ; Pierre-Luc-Charles Ciceri ; Pascal Convert ; Louis Daguerre ; Erik Dietman ; Gino de Dominicis ; Jean Dubuffet ; Jimmie Durham ; Albrecht Dürer ; Esther Ferrer ; Lyonel Feininger ; Éric Feferberg ; Robert Filiou ; Francesco Francia ; Aurélien Froment ; Laura Grisi ; Jacques Grison ; Wenzel Hablik ; René-Just Haüy ; Damien Hirst ;

Jean-Pierre Houel ; Pieter Hugo ; Juva ; Parviz Kimiavi ; Kapwani Kiwanga ; Agnieszka Kurant ; Alicja Kwade ; Fernand Léger ; Alexandre Isidore Leroy de Barbes ; Richard Long ; Wolfgang Mattheuer ; Ana Mendieta ; Théo Mercier ; Sabine Mirlesse ; Henry Moore ; Gabriel Orozco ; Joachim Patinier ; Lucien Pelen ; Giuseppe Penone ; Charlotte Perriand ; Pablo Picasso ; Domenico Piola ; il Pozzoserrato ; Albert Renger-Patzsch ; Hugues Reip ; Guido Reni ; Évariste Richer ; Édouard Riou ; Auguste Rodin ; Jean-Baptiste Romé de l'Isle ; Ugo Rondinone ; Jean-Claude Rugeirello ; John Ruskin ; Rose Salane ; George Sand ; Jean-Michel Sanejouand ; Hercules Pietersz Seghers ; Luca Signorelli ; Joseph Sima ; Carl Spitzweg ; Robert Smithson ; Antonio Tempesta ; Stéphane Thidet ; Toyen ; Tatiana Trouvé ; Lee Ufan ; Giorgio Vasari ; Edward Weston ; Sim Chi Yin.

À l'occasion de l'exposition a été publié un catalogue par Delpire & Co en coédition avec l'Académie de France à Rome, ainsi que *Saintes Pierres de Rome, 20 flâneries depuis la Villa Médicis*, publié avec les éditions Jonglez, dont les textes ont été écrits par l'écrivain et pensionnaire Pierre Adrian et les photographies réalisées par Thierry Bouët.

L'exposition « Histoires de pierres » a bénéficié du soutien de Van Cleef & Arpels. Elle a accueilli 26 000 visiteurs.

Art Club # 37

La série des Art clubs, initiée en 2016 sous le commissariat de Pier Paolo Pancotto, vise à présenter des modules d'exposition plus légers, qui prennent place dans divers espaces patrimoniaux de la Villa Médicis pour leur apporter un éclairage contemporain et enrichir la visite historique de la Villa.

L'Art club #37, dédié au travail de l'artiste française **Caroline Mesquita**, s'est tenu du 24 mars au 14 mai 2023, en collaboration avec la galerie T293.

Dans la Citerne de la Villa Médicis était présentée une sélection de masques et de trois vidéos, inspirées du vaste répertoire sculptural antique de Rome et de la Villa Médicis.

Les huit masques en laiton patiné inspirés de visages humains (Roméo, Silvia, Billy, Georgia, Giorgio) ou d'animaux (Oiseau, Ippo, Toro) traduisent leurs profils et expressions en solutions géométriques. Caroline Mesquita retravaille ces

têtes à sa manière dans une démarche inspirée de celle des artistes des avant-gardes, entre cubisme, constructivisme, surréalisme et Bauhaus. Ces créations rappellent aussi les visages, portraits et bustes de la Villa Médicis.

Exposition de Théo Mercier BAD TIMING

Des invitations sont parfois adressées à des artistes contemporains français, se matérialisant sous la forme d'interventions visuelles, plastiques ou performatives, afin de renouveler l'expérience de visite d'un lieu où s'entremêlent les époques et où surviennent des rapprochements inattendus.

Du 10 juin au 25 septembre 2023, l'artiste et metteur en scène Théo Mercier, ancien pensionnaire de la Villa Médicis en 2013-2014, est ainsi retourné dix ans plus tard dans ce lieu qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière artistique pour y présenter *BAD TIMING*.

Le scénario d'exposition proposé par Théo Mercier représente des voitures écrasées sur le *Piazzale* de la Villa Médicis. Plus loin, une série de sculptures de chaises modelées en bronze fondant au soleil se devinent ici et là sous la *Loggia*. Délaissées, déformées, écrasées ou écartelées entre le poids d'une lourde pierre et l'aspiration d'un ballon d'hélium tendu vers le zénith, ces sculptures indiquent le chemin d'une énigme qui trouvera son dénouement dans les espaces intérieurs de la Villa Médicis.

Dans les salles d'exposition qui mènent à la citerne antique, Théo Mercier a présenté des installations hybrides faites d'électroménagers usagés et de sculptures de marbre amputées, issues des collections de la Villa Médicis. Ligtées par différentes techniques de shibari, cette nouvelle série exprime le sadisme et la jouissance de l'artiste à composer avec les résidus flamboyants du passé et les résidus post-industriels du chaos contemporain.

Expositions hors les murs

Le deuxième volet de l'exposition *Gribouillage / Scarabocchio. De Léonard de Vinci à Cy Twombly*, présentée à la Villa Médicis du 3 mars 2022 au 22 mai 2022 sous le commissariat de **Francesca Alberti** et **Diane Bodart**, a ouvert ses portes à Paris du 4 février au 30 avril 2023 pour une étape parisienne

Coproduite avec les Beaux-Arts de Paris en

partenariat avec le Centre Pompidou et l'Istituto Centrale per la Grafica de Rome, l'exposition a réuni plus de 300 œuvres entre son volet romain et son volet parisien : dessins, manuscrits, photographies, peintures, film, documents d'archive, sculptures, estampes...

Elle a rencontré un vif succès avec plus de 20 000 visiteurs à Rome.

Le catalogue de l'exposition a été publié en 2022.

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

Les festivals

Le Festival des Cabanes

En 2022, la Villa Médicis a lancé son Festival des Cabanes. Ayant accueilli plus de 30 000 visiteurs pour sa première édition, une seconde édition s'est tenue du 24 mai au 1er octobre 2023. Elle a rassemblé plus de 40 000 visiteurs.

Le Festival invite des architectes, artistes et chercheurs à investir les jardins historiques de la Villa Médicis par le moyen d'installations éphémères, de microarchitectures ou de pavillons.

7 projets ont été spécialement conçus pour le Festival par les collectifs d'architectes et studios de designers **ArchiSculpteurs**, **Atelier CRAFT**, **Atelier Poem**, **Aurel Design Urbain**, **Nelson Wilmotte Architectes**, **Offset et Orizzontale**.

Exposées en plein air pendant cinq mois, ces structures réalisées en matériaux souvent issus du réemploi ou s'inscrivant dans une démarche écoresponsable offrent au public une expérience renouvelée des jardins de la Villa Médicis et invitent à repenser la question de l'habitat modulable et durable et celle de notre relation à la nature.

À travers l'utopie de la cabane, les collectifs s'inscrivent dans une démarche sensible aux questions architecturales et environnementales contemporaines et relèvent le défi de concevoir des projets intimement liés au patrimoine historique de la Villa Médicis.

Dans le cadre du Festival des Cabanes, une seconde édition de la Nuit des Cabanes – temps fort de la saison estivale – s'est tenue le 20 juin 2023 avec une programmation de performances artistiques, musicales et culinaires réunissant des artistes et penseurs de différents horizons.

Vue de l'exposition *BAD TIMING* de Théo Mercier, Villa Médicis (2023).

Le Festival de Film

Pour la troisième année consécutive, le Festival de Film de la Villa Médicis a proposé une expérience originale, entre cinéma et art contemporain, offrant à voir le travail d'artistes et de cinéastes dont les œuvres se distinguent par la singularité de leur propos ou de leur forme.

Le temps de quatre journées, durant lesquelles les douze films en compétition (de toutes durées et genres confondus – documentaire, fiction, essai – réalisés au cours de l'année précédant le Festival et issus de tous horizons) ont été présentés, et de cinq soirées sur le *Piazzale*, le public a pu découvrir une sélection d'œuvres radicales, vivantes et humanistes. Le troisième volet, celui de la sélection Focus, a été composé de séances imaginées par trois pensionnaires de la promotion 2023-2024 et par les membres du jury international de cette nouvelle édition, **Alice Diop**, **Chiara Parisi** et **Cyprien Gaillard**, de masterclasses et de rencontres. Il a donné à voir une grande diversité de films, du plus classique au plus conceptuel.

Les films présentés en compétition internationale étaient :

- **18 000 worlds** de Saodat Ismailova (2023, Ouzbékistan, Pays-Bas)
- **Abattoir U.S.A.!** de Aria Dean (2023, États-Unis)
- **Banel & Adama** de Ramata-Toulaye Sy (2023, France, Sénégal, Mali)
- **Capital** de Basma al-Sharif (2023, Égypte, Italie, Allemagne)
- **El auge del humano 3** (THE HUMAN SURGE 3) de Eduardo Williams (2023, Argentine, Portugal, Brésil, Pays-Bas, Taïwan, Hong Kong, Sri Lanka, Pérou)
- **How I became a communist** de Declan Clarke (2023, Irlande)
- **La imatge permanent** (THE PERMANENT PICTURE) de Laura Ferrés (2023, Espagne, France)
- **Mast-Del** de Maryam Tafakory (2023, Iran)
- **Mon pire ennemi** de Mehran Tamadon (2023, France)
- **Nafura** de Paul Heintz (2023, France)
- **Pacific club** de Valentin Noujaïm (2022, France)
- **Revolution der augen** (REVOLUTION OF THE EYES) de Friederike Pezold (Pezoldo) (2022, Autriche)

Le public a pu découvrir d'autres films présentés hors compétition, dans le cadre des sélections

« Contrechamps » et « Focus », et lors des soirées du *Piazzale* :

Les Cartes blanches : *L'Amour existe* de Maurice Pialat (1960) ; *La voix des autres* de Fatima Kaci (2023) ; *Vers la tendresse* d'Alice Diop (2016) ; *Cities of Gold and Mirrors* (2009) et *Ocean II Ocean* (2019) de Cyprien Gaillard ; *L'Ordre* de Jean-Daniel Pollet (1973) ; *Strates* de Bintou Dembélé (2016) ; *Sue* d'Elisabetta Larosa (2021) ; *All-in* de Mohamed Bourouissa (2012).

Les Contrechamps : *Orientations* (2010) et *Apparition* (2020) d'Ismail Bahri ; *Les Mains négatives* de Marguerite Duras (1979) ; *Reel-Uneel* de Francis Alÿs (2011) ; *Charlotte* de Madison Bycroft (2023) ; *Asparagus* de Suzan Pitt (1979) ; *La Maison* de Mali Arun (2019).

Les films du *Piazzale* : *Strange Way of Life* de Pedro Almodóvar (2023) ; *Ayeh Haya Zamini* (*Terrestrial Verses*) de Alireza Khatami et Ali Asgari (2023) ; *Mauvais sang* de Leos Carax (1986) ; *Kuolleet Lehdet* (*Fallen leaves*) de Aki Kaurismäki (2023) ; *Reality* de Tina Satter (2023) ; *L'Été dernier* de Catherine Breillat (2023).

Les jurés, Alice Diop, Chiara Parisi et Cyprien Gaillard ont récompensé trois œuvres engagées et novatrices dans leur regard et leur écriture cinématographique. Aux côtés de *Mon Pire Ennemi* de Mehran Tamadon (Prix du Meilleur Film) et *The Human Surge 3* d'Eduardo Williams (Prix spécial du Jury), un troisième film, *Banel & Adama* de Ramata-Toulaye Sy, a fait l'objet d'un coup de cœur récompensé par une Mention spéciale du Jury.

Tandis que *Mon Pire Ennemi* invente un dispositif cinématographique rendant compte de la violence du régime iranien, *The Human Surge 3* offre une déambulation spectrale et chamanique dans un monde aux existences fragmentées. *Banel & Adama* nous offre quant à lui le portrait d'une héroïne résolument moderne, au sein d'une communauté prisonnière de ses coutumes. Les trois lauréats seront conviés pour une résidence de création à la Villa Médicis au printemps 2024

Accueillis à la Villa Médicis pour toute la durée du Festival, réalisateurs de la compétition, membres du comité de sélection et d'organisation, producteurs et distributeurs, ainsi que certains réalisateurs des films hors compétition, tel que Leos Carax, faisaient de leur séjour une « résidence courte ». L'Académie tient particulière-

ment à ce rôle d'incubateur cinématographique joué par le Festival.

Cette troisième édition a été marquée par une augmentation de sa fréquentation, avec plus de 4000 visiteurs accueillis sur le *Piazzale*, dans le Grand Salon et dans la salle Michel Piccoli et une diversification de ses publics, séduisant un nombre croissant de visiteurs et d'étudiants romains. Ce succès, permis à la fois par une communication accrue et une montée en gamme des équipements techniques offrant une expérience cinématographique de très grande qualité, reflète l'installation progressive du Festival au sein du paysage culturel romain.

La programmation tout au long de l'année

Conférences et théâtre, projections et danse, performances intimistes et grands moments festifs : la programmation de la Villa Médicis s'est comme chaque année illustrée par une grande diversité de genres, de formats et de langages artistiques. 2023 a constitué un record de fréquentation, puisque près de 9000 personnes (hors Festival de Film) ont assisté aux événements réguliers proposés par l'Académie.

La musique à la Villa

La programmation de l'Académie a, cette année, plus particulièrement mis à l'honneur **la musique**, s'attachant à valoriser le patrimoine instrumental historique de la Villa et le talent des pensionnaires et résidents, mais aussi de renforcer son rôle au sein de la jeune scène artistique romaine. L'engagement généreux, sur cinq ans, d'Aline Foriel-Destezet, mécène d'arts musicaux, a permis aux projets culturels de prendre une nouvelle ampleur.

Le printemps et l'été ont ainsi été jalonnés de concerts et de performances musicales variées, l'année s'étant ouverte sur un concert intimiste de Gaëtan Roussel le 26 janvier, qui a offert au public romain des morceaux exclusifs du nouvel album qu'il composait à la Villa, ainsi que des classiques de Louise Attaque. Malik Djoudi, lui aussi artiste invité, s'est produit avec le violoncelliste Gaspar Claus dans le même format, dans le cadre de l'exposition Orient-Express (13 avril).

Le DJ set en plein air du groupe Acid Arab, qui a rassemblé le 5 mai plus de 3000 personnes sur le *Piazzale* de la Villa, a constitué le moment fort d'une programmation printanière résolument

festive et tournée vers un public romain jeune, varié. Ainsi en a-t-il été également des deux soirées du 25 mai et du 6 juillet, conçues en partenariat avec le collectif romain Bacini. Mêlant troc de vêtements et de livres et DJ set, ces moments de programmation ont permis de faire résonner le Festival des Cabanes de notes électroniques, attirant un public inédit.

La musique classique a également résonné entre les murs de l'Académie. Le clavecin Donzelague, exceptionnelle pièce flamande des XVI-XVIIe siècles, a été utilisé pour des concerts avant de partir pour une restauration de plusieurs mois : un concert de Skip Sempé et La Piccola Accademia di Montisi le 22 février, puis un concert du claveciniste Yoshio Watanabe, en partenariat avec l'Institut Japonais, qui s'est illustré par un récital virtuose le 6 avril. De même le 8 mars, la violoniste et autrice Marina Chiche, en résidence à l'Académie, a offert au public un « concert commenté » inédit.

Art contemporain et musique pop se sont une nouvelle fois croisés du 14 au 15 octobre, le temps d'un week-end. L'artiste Nico Vascellari a réalisé une scénographie conceptuelle pour la star italienne Calcutta, qui dévoilait en exclusivité son nouvel album dans une performance à la fois intimiste et grand public. 1000 personnes se sont ainsi succédées aux portes du Grand Salon pour assister au concert.

En décembre, l'année musicale s'est clôturée sur un concert-déambulation dans l'exposition *Histoires de Pierres* : l'Ensemble Calliopée, dans le cadre du festival Nuova Consonanza, a fait résonner gemmes, dalles et menhirs.

La **littérature** a réaffirmé sa présence au sein de la programmation, qu'il s'agisse d'explorer le plaisir de l'écriture (ateliers d'écriture franco-italiens « dans le train Orient-Express » le 13 avril) et de la lecture (rencontre entre la pensionnaire Laura Vazquez et l'autrice et ancienne pensionnaire Chloé Delaume, le 27 avril), ou encore de proposer au public une ouverture littéraire internationale de haute volée (rencontre autour du voyage littéraire avec Charif Majdalani le 30 mars, en parallèle de l'exposition Orient-Express ; dialogue entre Vinciane Despret et Emanuele Coccia le 22 mai ; colloque Italo Calvino le 21 octobre).

À travers la performance du danseur étoile Allister Madin (16 février) et les performances de *Rites de passage*, solo de Bintou Dembélé (en partenariat avec RomaEuropa, du 22 au 24 septembre), la **danse** a également eu la part belle.

Le ballroom pensé et orchestré par la pensionnaire Lasseindra Ninja (12 février) a en particulier mis en lumière l'art longtemps invisibilisé et marginalisé du *voguing*.

La pensionnaire Lorraine de Sagazan a converti le temps d'un dimanche de printemps (14 mai) le Grand Salon de la Villa en plateau de théâtre. Le public romain a pu découvrir pour la première fois en Italie sa pièce *La Vie invisible*, en compagnie de l'auteur Guillaume Poix et des artistes de la Comédie de Valence.

L'ancienne pensionnaire Sara Sadik est revenue à la Villa Médicis pour une performance en duo avec Emile-Samory Fofana. Conçue comme une extension de l'exposition personnelle de l'artiste, *Xenon Palace : Crystal Zastruga*, présentée dans les espaces de Basement Roma, *Le cœur qui brûle, sentiments glacés* est une performance qui évoque un chemin d'exploration et de découverte. Zetrei, le personnage central interprété par Émile-Samory Fofana, est un loup solitaire qui part à la découverte de lui-même, dans le paysage enneigé et suspendu d'un jeu vidéo, en écho au dernier film de l'artiste. Il y traduit ses pensées, ses sentiments et ses souvenirs en un voyage d'affirmation, d'identité et de mémoire. Cette performance de Sara Sadik et Émile-Samory Fofana a eu lieu le 26 et 27 avril 2023 sur la Loggia de la Villa Médicis.

Enfin, forte de son rôle **d'incubateur cinématographique**, l'Académie et sa salle de cinéma Michel Piccoli ont accueilli de nombreuses projections exclusives ou avant-premières tout au long de l'année : le film *Le premier mouvement de l'immobile*, de Sebastiano d'Ayala Valva (précédé d'un morceau au trombone de Giacinto Scelsi, 21 février), *Filles de joie*, d'Anne Paolicevich et Frédéric Fonteyne (6 mars), mais aussi une soirée de projection-discussion avec Zineb Sedira (3 octobre), une séance de trois courts métrages de l'ancien résident Smaïl Kanouté, en partenariat avec RomaEuropa (18 octobre) ou encore une exceptionnelle soirée autour du réalisateur Damien Chazelle, à l'occasion de laquelle la Cinémathèque romaine projetait *Mamma Roma* de Pier Paolo Pasolini (15 novembre).

Deux projets novateurs ont enfin été développés : un partenariat avec le Festival Dolce Vita sur Scène / Nouvelle Vague sul Tevere, dans le cadre duquel le programme « Ristretto » a vu le jour (concours de courts-métrages croisé entre la

Fémis et le Centro Sperimentale) ; une soirée de projections avec LightCone, lors de laquelle a été utilisé le projecteur historique en 35 mm de la Villa.

Performance-concert par Nico Vascellari et Calcutta à la Villa Médicis, 14 et 15 octobre 2023.

LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

ORGANISATION DE COLLOQUES, ATELIERS DE RECHERCHE ET JOURNÉES D'ÉTUDES

L'Académie organise chaque année une série de manifestations qui rassemblent des chercheurs internationaux sur des thèmes transversaux. Ils interrogent la culture visuelle et les sciences sociales, ainsi que leurs rapports avec la création contemporaine. En 2023, la Villa Médicis a accueilli 9 colloques internationaux, ateliers de recherche, séminaires et journées d'étude, pour un total de 96 intervenants et 578 participants.

Par ailleurs, le Département d'histoire de l'art a organisé tout au long de l'année plusieurs visites exclusives en faisant appel à un réseau riche de conservateurs, de guides et de restaurateurs, afin de présenter le patrimoine exceptionnel de Rome aux pensionnaires, aux résidents et aux membres de l'équipe.

Colloques

TISSER LES SAISONS

Colloque international d'histoire de l'art
22-24 mai 2023

Académie de France à Rome – Bibliotheca Hertziana, en partenariat avec l'École Pratique des Hautes Études, la Fondazione Federico Zeri et le groupe de recherche Decay, Loss and Conservation in Art History de Bibliotheca Hertziana. Avec le support de l'Academia Belgica.

À l'occasion de la finalisation de la restauration exceptionnelle, d'une durée de deux ans, des tapisseries allégoriques du Printemps et de l'Automne, confectionnées au début du XVIIe siècle dans l'atelier de la famille Raes d'après les dessins de Francesco Salviati, le colloque intitulé « Tisser les saisons » a eu pour but d'approfondir l'analyse de ces tentures. Cette étude englobe leur histoire, leur fortune et leur iconographie, tout en explorant d'autres axes de réflexion relatifs aux processus créatifs, à la circulation et à la sérialité des motifs, ainsi qu'à la matérialité et aux pratiques de conservation.

En prenant comme point de départ l'étude des plus anciennes tapisseries conservées à la Villa Médicis et léguées à l'Académie de France par l'historien de l'art et collectionneur Federico Zeri, le colloque a également été l'occasion de réfléchir au nouvel aménagement des salons de la

Villa et aux effets d'une juxtaposition entre moderne et contemporain, qui ne cesse de modifier la perception du lieu.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Piero Boccardo** (Politecnico di Torino)
- **Francesca Borgo** (Bibliothèque Hertziana – MaxPlanck-Institut für Kunstgeschichte)
- **Birgitt Borkopp-Restle** (Universität Bern)
- **Koenraad Brosens** (Katholieke Universiteit Leuven)
- **Elli Doukariidou** (Université de Tours)
- **Roxanne Loos** (Université Catholique de Louvain)
- **Florian Métral** (Université de Fribourg)
- **Catherine Monbeig-Goguel** (CNRS et musée du Louvre)
- **Audrey Nassieu Maupas** (École Pratique des Hautes Études)
- **Philippe Morel** (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- **Roberto Marvin Wellman** (Sapienza – Università di Roma)
- **Maria Taboga** (Laboratorio per il restauro degli arazzi del Quirinale)

LES CHANTIERS DES CARRACHE

Colloque international d'histoire de l'art
8-9 novembre 2023

Académie de France à Rome – École française de Rome

Le colloque consacré aux chantiers de décoration des frères Carrache est la première rencontre publique organisée dans le cadre du projet de recherche *Carracci ConservArt : visualiser et comprendre la Galerie des Carrache à travers sa fortune critique, sa conservation et sa restauration. XVIIe-XXIe siècles*, initié en 2022.

Réunissant tous les participants au projet ainsi que des invités extérieurs, les journées ont été l'occasion de présenter les dernières recherches en histoire de l'art et études scientifiques consacrées à la technique d'exécution des Carrache dans les grands chantiers bolonais.

Intervenants :

- **Alessandra Acconci** (Soprintendenza Speciale di Roma)
- **Maria Grazia Bernardini** (Ministère de la Culture italien)

- **Luisa Barucci** (Studio Barucci)
- **Carla Bertorello** (CBC – Conservazione e Restauro)
- **Giorgio Capriotti** (Studio Capriotti)
- **Carla Giovannone** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Catherine Loisel** (Musée du Louvre)
- **Brigitte Marin** (École française de Rome)
- **Paola Iliaria Mariotti** (Opificio delle Pietre Dure)
- **Giovanna Martellotti** (CBC – Conservazione e Restauro)
- **Martina Massarelli** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Mireia Mestre Campà** (Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya)
- **Raffaella Morselli** (Sapienza – Università di Roma)
- **Sara Penoni** (Opificio delle Pietre Dure)
- **Giulia Procopio** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Elena Russo** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Paolo Scarpitti** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Cristiana Todaro** (Opificio delle Pietre Dure)
- **Samuel Vitali** (Kunsthistorisches Institut di Firenze)
- **Elena Zichichi** (Istituto Centrale per il Restauro)

« LA VOLONTÉ D’HORIZON »

DE GEORGES HENEIN : LITTÉRATURE, ART ET POLITIQUE 50 ANS APRÈS

Colloque international d’histoire de l’art 14-15 décembre 2023

En partenariat avec l’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino et Zamân Books & Curating.

Cosmopolite avant tout, profondément égyptien et tisseur d’échanges entre les deux rives de la Méditerranée, Georges Henein (1914-1973) journaliste, écrivain et poète surréaliste égyptien, est un auteur dont les activités et les écrits, en partie encore inédits, ont marqué profondément le monde culturel égyptien à partir des années trente. Ses multiples engagements ont été importants pour le développement des avant-gardes en Égypte, ainsi que pour l’ouverture à l’international et la construction de réseaux intellectuels et artistiques dans des contextes français, arabe, iranien et roumain. En 1973, sa mort clôtura la phase la plus significative du surréalisme en Égypte.

Ce colloque visait à discuter des aspects inexplorés de l’œuvre subversive de Georges Henein grâce à la participation d’intervenants internationaux impliqués dans la redécouverte et circulation de ses productions littéraires.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome)
- **Isabella Camera d’Afflitto** (Sapienza Università di Roma)
- **Nesrine Chahine** (Texas Tech University)
- **Francesca Maria Corrao** (LUISS Guido Carli – Rome)
- **Nino Dolidze** (Tbilisi State University)
- **Abdul Kader El-Janabi** (Revue Le Désir libertaire)
- **Catherine Farhi** (Archives Henein et Farhi)
- **Mona Huerta** (Revue IN TOTO)
- **Claudio Lo Jacono** (Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino)
- **Marc Kober** (Université Sorbonne Paris Nord)
- **Arturo Monaco** (Sapienza Università di Roma, American University of Beirut)
- **Morad Montazami** (Zamân Books & Curating, Académie de France à Rome)
- **Francesca Rondinelli** (Université Grenoble Alpes)
- **Pascale Roux** (Université Lumière Lyon)
- **Umair Mohammed Syed** (Université de Banasthali Vidyapith)
- **Amirpasha Tavakkoli** (École des hautes études en sciences sociales)
- **Iulian Toma** (Université de Chypre)
- **Pierre Vilar** (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Journées d’études

I CAPRICCI DEL RINASCIMENTO

Journée d’étude en l’honneur de Philippe Morel 2 octobre 2023

Grottes et Parnasse, Villa Médicis et Palazzo Vecchio, Amour et Bacchus, Parmigianino (1503-1540), Jacopo Zucchi (1542-1596), Giovanni Bellini (1430-1516) ou Dosso Dossi (1486-1542) sont autant de lieux et d’artistes étudiés par Philippe Morel.

De l’inspiration dionysiaque aux apparitions miraculeuses, en passant par les décors des XVe et XVIe siècles en Italie, les travaux de Philippe Morel ont défriché avec une grande curiosité une multitude de thèmes inédits et ont contribué très largement à l’étude et la connaissance de l’histoire et du patrimoine de la Villa Médicis. C’est au détour d’anecdotes, d’images et d’interprétations que les participants de ce colloque lui ont rendu hommage, à l’occasion de son départ en retraite.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome)
- **Diane Bodart** (Columbia University)
- **Andreas Beyer** (Université de Bâle)
- **Giovanni Careri** (École des hautes études en sciences sociales)
- **Claudia Cieri Via** (Sapienza – Università di Roma)
- **Elli Doukaridou** (Université de Tours)
- **Carlo Falciani** (Accademia di Belle Arti di Firenze)
- **Antonella Fenech** (Centre André-Chastel/CNRS)
- **Chiara Franceschini** (Ludwig-Maximilians Universität/LMU, München)
- **Elena Fumagalli** (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia)
- **Sefy Hendler** (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne)
- **Michel Hochmann** (École Pratique des Hautes Études)
- **Jérémy Koering** (Université de Fribourg)
- **Florian Métral** (Université de Fribourg)
- **Philippe Morel** (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne)
- **Colette Nativel** (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne)
- **Alessandro Nova** (Kunsthistorisches Institut in Florenz)
- **Alina Payne** (Villa I Tatti – The Harvard Center for Italian Renaissance Studies)
- **Denis Ribouillault** (Université de Montréal)
- **Massimiliano Rossi** (Università del Salento)
- **Angèle Tence** (Université de Fribourg)
- **Stéphane Toussaint** (Centre André-Chastel/CNRS)

LE CHANTIER AU CINQUECENTO : ARCHITECTURE ET DÉCORATION AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Journées d’étude

30 novembre – 1 décembre 2023

En partenariat avec l’Archivio del Moderno – Università della Svizzera italiana, la Biblioteca Hertziana – MaxPlanck-Institut für Kunstgeschichte, le Château de Fontainebleau, le Dipartimento di Studi umanistici, Università Roma Tre et les Musei Vaticani. Avec le soutien de l’Università Italo – Francese.

Ces journées d’étude ont permis d’examiner le cas du chantier décoratif du château de Fon-

tainebleau, épisode central de la culture artistique européenne ayant lieu au XVIe siècle. 70 ans après l’exposition *Fontainebleau e la maniera italiana* (Naples, 1952), il a été possible de faire le point sur les relations artistiques entre l’Italie et la France en examinant la transmission des techniques, des langages, des artistes, du savoir-faire et de ses effets entre les deux pays.

Tirant profit de la restauration en cours de la galerie de François Ier ainsi que des autres décors du XVIe siècle, les intervenants ont questionné des aspects fondamentaux tels que les liens entre dessins et fresques, l’apport novateur du stuc et la relation entre solutions techniques, matériaux et style.

Intervenants et membres du comité scientifique :

- **Muriel Barbier** (Château de Fontainebleau)
- **Oriane Beauvils** (Château de Fontainebleau)
- **Marcello Calogero** (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)
- **Dominique Cordellier** (Musée du Louvre, Paris)
- **Mathieu Deldicque** (Musée Condé, Chantilly)
- **Anaïs Dorey** (Château de Fontainebleau)
- **Guillaume Fonkenell** (Château d’Ecouen)
- **Silvia Ginzburg** (Università Roma Tre)
- **Carmelo Occhipinti** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
- **Serena Quagliaroli** (Università degli Studi di Torino)
- **Giovanni Renzi** (Università degli Studi di Milano Statale)
- **Vittoria Romani** (Università degli Studi di Padova)
- **Clara Seghesio** (Università degli Studi di Torino)
- **Giulia Spoltore** (Archivio del Moderno – Università della Svizzera italiana)
- **Laura Stagno** (Università degli Studi di Genova)
- **Letizia Tedeschi** (Archivio del Moderno – Università della Svizzera italiana)

Séminaires et ateliers de recherche

W ROMA. COLLECTER LES INSCRIPTIONS EXPOSÉES NON-OFFICIELLES

Une semaine d’atelier pratique et de recherche 18 – 20 avril 2023

En partenariat avec l’Atelier national de Recherche Typographique de Nancy (ANRT) et de l’Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT). Dans le cadre du projet *Carracci ConservArt*, cette semaine d’ateliers pratiques et de recherches a été l’occasion pour un groupe de 30

étudiants et doctorants de l'ANRT et de l'ISDAT de réfléchir à la question des graffiti présents à Rome. Durant cet atelier, organisé par Francesca Alberti (historienne de l'art), Coline Sunier & Charles Mazé, et Thomas Huot-Marchand (designers graphiques), avec la collaboration de Marc Smith (paléographe), les présentations in-situ de graffiti historiques (dans la Galerie des Carrache, la Villa Farnésine, le Colisée, le Forum romain ou encore le Foro italico...) ont été complétées par des travaux pratiques sur les différentes techniques de relevé et de transcription.

LA VIE DES ŒUVRES

Visites des ateliers

12-13 janvier 2023

& Séminaire de recherche

14 mars 2023

Pour accompagner la préparation du numéro 19 de la revue *Studiolo*, cette journée de séminaire envisageait la question de la « vie des œuvres » au prisme de l'expérience de trois conservateurs du musée du Louvre et de leurs récents travaux. Après une série de visites exceptionnelles consacrées à des décors picturaux datant du *Trecento* présents à Rome, la journée s'est conclue avec deux conférences à la Villa Médicis portant sur les résultats inédits de la restauration de la *Maestà* de Cimabue, peinte en 1280, ainsi que sur l'extraordinaire collection de cadres conservés au musée du Louvre, qui a fait l'objet d'une récente valorisation.

Le séminaire faisait suite à deux journées de visites et de discussions dans les ateliers des pensionnaires de l'Académie.

Intervenants :

- **Sébastien Allard** (directeur du Département des peintures du musée du Louvre)
- **Thomas Bohl** (conservateur au musée du Louvre)
- **Charlotte Chastel-Rousseau** (conservatrice au musée du Louvre)

PRATIQUER LES SCIENCES ET LES ARTS DANS LES ACADÉMIES DE LA PREMIÈRE MODERNITÉ

Table ronde, 22 mars 2023

L'époque moderne est marquée par la naissance des académies, lieux où les sciences et les arts, entendus dans leur sens actuel, se sont institutionnalisés. Cependant, leurs activités, tant dis-

cursives que pratiques, restent encore aujourd'hui assez inconnues. Comment se déroulait le quotidien au sein des académies de la première modernité ? Comment les pratiques des arts et des sciences s'entrecroisaient et participaient à définir une conception moderne de l'art ?

En partant de la double réflexion portée par les volumes récemment publiés de Déborah Blocker – *Le Principe de plaisir. Esthétique, savoirs et politique dans la Florence des Médicis (XVIe – XVIIe siècle)*, Paris, Les Belles Lettres, 2022 – et Matthijs Jonker – *The Academization of Art: A Practice Approach to the Early Histories of the Accademia del Disegno and the Accademia di San Luca, Rome*, Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome, 70 ; Quasar, 2022 –, cette table ronde a été l'occasion d'étudier plus spécifiquement les activités des académiciens au sein des académies : l'Accademia degli Alterati et l'Accademia del Disegno à Florence, ainsi que l'Accademia di San Luca à Rome.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Déborah Blocker** (University of California, Berkeley)
- **Samir Boumediene** (CNRS, IHRIM, Lyon)
- **Matthijs Jonker** (Koninklijk Nederlands Instituut Rome)
- **Maria Pia Paoli** (Scuola Normale Superiore di Pisa)
- **Dinah Ribard** (École des hautes études en sciences sociales)

LA PRÉHISTOIRE DE LA MUSÉOLOGIE OTTOMANE : VISITEURS, TOURISTES, MONUMENTS ET COLLECTIONS À ISTANBUL, 1800-1870

Conférence à la Villa Médicis, 19 avril 2023

Dans le cadre des « Lectures méditerranéennes » organisées par l'École française de Rome.

Dans le cadre du cycle de conférence intitulé « *Les Ottomans et le passé méditerranéen : récits, héritages, patrimoine* », Edhem Eldem, professeur de l'université du Bosphore à Istanbul, a interrogé le rôle de voyageurs occidentaux dans la constitution d'un orientalisme qui vise les productions artistiques du passé byzantin. Au XIXe siècle, en sus des récits et autres sources occidentales documentant l'expérience personnelle de ces voyageurs, les archives ottomanes conservent

des milliers de pétitions de demandes d'autorisation pour la visite de monuments et musées. Ces archives révèlent combien cette curiosité européenne contribua au développement d'une muséologie ottomane qui tentait de répondre aux normes scientifiques d'Occident tout en satisfaisant l'attente d'exotisme des étrangers de passage. La conférence a ainsi retracé les grandes étapes de la naissance de la muséologie ottomane.

PROJETS DE RECHERCHE ET COLLABORATIONS

CARRACCI CONSERVART

Le projet de recherche *Carracci ConservArt : visualiser et comprendre la Galerie des Carrache à travers sa fortune critique, sa conservation et ses restaurations. XVIIe-XXIe siècle*, réunit l'Académie de France à Rome, l'Ambassade de France en Italie, l'École Pratique des Hautes Études – SAPRAT EA 4116, la Fondazione Centro Conservazione e Restauro « La Venaria Reale », et la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Roma. Le projet a été retenu parmi les projets quinquennaux de l'École française de Rome pour la période 2022-2026, et de l'Agence nationale de la recherche en 2023.

L'objectif du projet est d'étudier la Galerie des Carrache à travers les résultats inédits de la dernière grande campagne de restauration complète de la Galerie, menée en 2014-2015, afin de mettre en lumière les secrets de fabrication, les transformations matérielles, l'histoire et l'importante fortune critique de l'un des chefs d'œuvres monumentaux de l'art Baroque. Les conclusions de ce grand chantier de restauration ont en effet rejoint la longue liste des projets « figés » au sein d'archives non accessibles aux chercheurs. En croisant les résultats techniques et scientifiques avec les recherches historico-critiques effectuées sur l'œuvre, le projet de recherche souhaite produire un ouvrage de référence sur l'histoire matérielle de la Galerie des Carrache. L'étude de l'œuvre sera complétée par la création d'une base de données ouverte réunissant toute la documentation relative à sa fortune critique ; une archive *open access* réunissant les données de la restauration ; ainsi que par la publication d'un ouvrage consacré exclusivement aux centaines des graffiti retrouvés dans la Galerie à l'occasion de sa restauration. Le projet *Carracci ConservArt* s'inscrit pleinement dans les objectifs d'une

coopération bilatérale renforcée entre la France et l'Italie institués par le traité du Quirinal et réaffirmés en 2022. L'ensemble des restaurateurs, scientifiques et historiens de l'art qui ont adhéré au projet ont souscrit à une charte éthique pour la recherche collaborative.

Comité de pilotage :

- **Alessandra Acconci** (Soprintendenza speciale Roma)
- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Rachel George** (École française de Rome)
- **Michel Hochmann** (École Pratique des Hautes Études – SAPRAT EA 4116)

Conseillers scientifiques :

- **Michela Cardinali** (Fondazione Centro conservazione e restauro « La Venaria Reale »)
- **Giorgio Capriotti**

Participants :

- **Luisa Barucci** (Studio Barucci CRB)
- **Diane Bodart** (Columbia University)
- **Anna Brunetto**
- **Gisella Capponi** (ex-Istituto Centrale per il Restauro de Rome)
- **Marco Cardinalo** (Emmebi Diagnostica Artistica)
- **Tiziana Cavaleri** (CCR Venaria Reale)
- **Laura Caterina Cherubini** (ex SSR ABAP)
- **Lorenza D'Alessandra** (Studio Capriotti)
- **Beatrice De Ruggieri** (Emmebi Diagnostica Artistica)
- **Antonio Farisi** (Istituto Centrale del Restauro di Roma)
- **Giulia Gabellini** (Studio Gatier)
- **Pierre-Antoine Gatier** (Studio Gatier)
- **Carlo Giantomassi** (Istituto Centrale per il Restauro de Rome)
- **Carla Gianturco** (Studio CRC)
- **Silvia Ginzburg** (Università Roma 3)
- **Carla Giovannone** (ICR Roma)
- **Ophélie Grangier** (conservatrice-restauratrice)
- **Francesco Grisolia** (Università Roma 2 Tor Vergata)
- **Valentina Hristova** (HU Berlin- Alexander von Humboldt Fellow)
- **Daniela Luzi** (Erre Consorzio)
- **Vincenzo Mancuso** (Sorbonne)

- **Bertrand Marceau**
(Université de Reims – CERHiC)
- **Charles Mazé** (Atelier National de Recherche Typographique de Nancy)
- **Daniela Milani** (Studio Milani)
- **Emanuela Ozino Caligaris**
(Università di Torino – SUSCOR)
- **Paolo Pastorello** (Studio CRC)
- **Federica Pozzi** (CCR Venaria Reale)
- **Gabriella Prisco** (ex-Istituto Centrale per il Restauro de Rome)
- **Serena Quagliaroli**
(Università di Torino – SUSCOR)
- **Raffaella Sarti** (Università di Urbino)
- **Paolo Scarpitti** (SSR ABP)
- **Claudio Seccaroni** (ENEA)
- **Coline Sunier** (Institut supérieur des arts de Toulouse)
- **Romain Thomas** (INHA)
- **Andrés Ubeda de los Cobos**
(Museo del Prado Madrid)
- **Rossella Vodret** (ex SSR ABAP)

Conférence de Edhem Eldem, professeur de l'Université du Bosphore à Istanbul, le 19 avril 2023 à la Villa Médicis.

LES ACTIVITÉS ÉDITORIALES

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Studiolo, n° 18 : INDÉTERMINATION, 2023, p. 232, ill. 111

En 2023, le Département d'histoire de l'art a publié le dix-huitième numéro de la revue annuelle d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome, *Studiolo*, paru aux éditions Macula (232 pages).

Le dossier thématique « l'Indétermination » rassemble les contributions de : Guillaume Cassegrain (« *Chien qui court*. *Le froissé, l'indéterminé* »), Elena Paroli (« *Scienza pittorica come forma dell'interminazione. L'infinito nel lessico e nella sintassi di Leonardo da Vinci* »), Patricia Rubin (*Dangerous Liaisons: Compromising Positions And Provocative Allusions in Bronzino's Martyrdom of St Lawrence*), Olivier Schuwer (*Monet et Redon au prisme de Mallarmé*), Baptiste Tochon-Danguy (*Furore et non finito : l'esthétique de l'indéterminé chez Donatello, Ficin, Michel-Ange et Vasari*).

La rubrique « Varia », ouverte aux propositions hors-thème, propose les études de Gaylord Brouhot (*La braguette : mode et morale dans l'Europe des cours au XVIe siècle*) et de Florence Larcher (*Toujours craignant en tous temps peste. Peste et tempête dans le Saint Roch et le donateur de Parmesan*).

La rubrique « Débats » accueille l'essai cri-

tique de Michele di Monte (*Il seno di Poppea o l'antifraasi del velo*).

La section « Champ libre », espace destiné à la promotion sortante des pensionnaires de l'Académie de France, présente les contributions de Coralie Barbe (*Ce que l'on veut bien voir*), Adila Bennedjâi-Zou (*Miguel, Michel et moi...*), Anne-James Chaton (*Tout ce que j'ai vu*) et Clément Périssé (*Pierre vivante*).

La rubrique « Histoire et Patrimoine à la Villa Médicis », portant sur l'histoire de l'Académie et sur les activités et chantiers suivis par le Département d'histoire de l'art, est entièrement dédiée à la discussion autour de la Tenture des Indes, avec un essai de Cécile Fromont (*Kongo, Brésil, France et colonies : les enjeux du visible et de l'invisible dans la tenture des Indes de la Villa Médicis*) et un entretien entre Francesca Alberti et Gerlinde Klätte, dont l'ouvrage *Exotismus und Globalisierung : Brasilien auf Wandteppichen – die Tenture des Indes* est consacré à ce sujet. Le prochain numéro de *Studiolo* devrait être publié dans le courant de l'année 2024.

CATALOGUES DES EXPOSITIONS

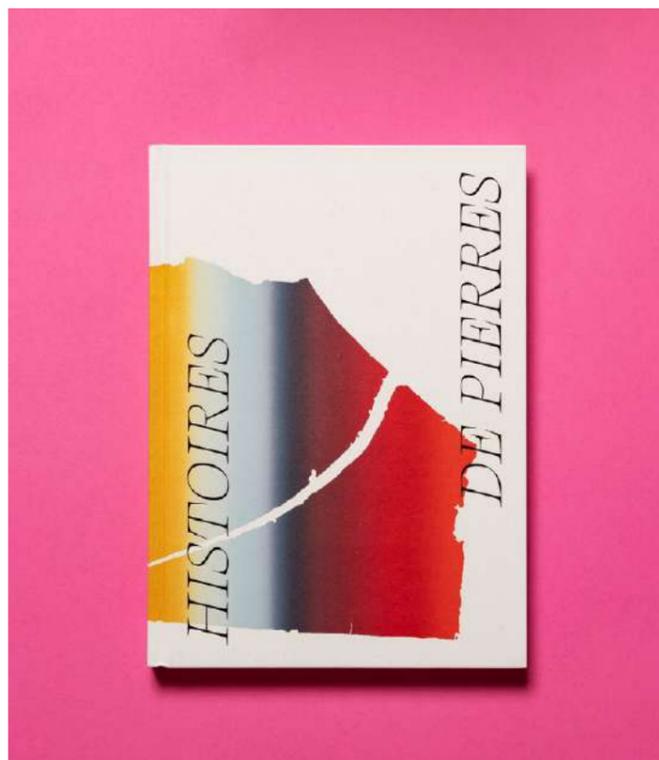
UNA LINEA STORTA TESA
Catalogue d'exposition de la promotion des pensionnaires 2022/2023
Sous la direction de : Saverio Verini
Éditions Villa Médicis, 2023, p. 180, ill. 72

Catalogue accompagnant l'exposition *Una linea storta tesa* (du 10 juin au 6 août 2023), sous le commissariat de Saverio Verini, en version bilingue (français-italien). L'ouvrage recueille l'ensemble des contributions des 16 artistes pensionnaires de la promotion 2022-2023 et des auteurs qu'ils ont invité à écrire sur leur travail.

HISTOIRES DE PIERRES

Sous la direction de Sam Stourdzé et Jean de Loisy
delpire&co Éditions / Villa Médicis
2023, p. 129, ill. 186

Catalogue accompagnant l'exposition *Histoires de pierres* sous le commissariat de Jean de Loisy et Sam Stourdzé. Cet ouvrage, qui a été publié en septembre 2023, recueille les contributions de : Anne-James Chaton, Maria Stavrinaki, Violaine Sautter, Olivier Schefer, Greta Kühnast, François Farge, Dario Gamboni, Jean-Michel Geneste, Jérémie Koering, Léonor de Récondo, Antonio Dominguez Leiva, Ariane Varela Braga, Riccardo Venturi, Neville Rowley et Jacques Grison, Elizabeth A. Povinelli et Kathryn Weir.

AUTRES PUBLICATIONS

SAINTES PIERRES DE ROME, 20 FLÂNERIES DEPUIS LA VILLA MÉDICIS

Journal de Pierre Adrian
Photographies de Thierry Bouët
Sous la direction artistique de Caroline Courrioux et Sam Stourdzé
Éditions Jonglez / Villa Médicis, 2023, p. 96, ill. 44
Ouvrage publié en parallèle de l'exposition *Histoires de pierres*. Ce livre, pensé comme un guide qui traverse Rome, nous invite à déambuler avec comme boussole et compas des histoires de pierres. Les photographies de Thierry Bouët accompagnent chaque récit.

ADÈLE DE MÉDICIS

Textes et illustrations : Adèle Chévara
Conception graphique : Mathieu Chévara
Éditions Villa Médicis, 2023, p. 216
En décembre 2023, l'Académie de France à Rome – Villa Médicis a publié l'ouvrage *Adèle de Médicis* écrit et illustré par Adèle Chévara, qui partage avec humour son expérience du quotidien à la Villa Médicis, où elle a habité en 2020-2021 en tant que fille de pensionnaire. Elle y fait le récit des aventures réelles et imaginaires de son année romaine, au cours de laquelle l'Académie lui avait ouvert son compte Instagram une fois par semaine.

RÉENCHANTER LA VILLA MÉDICIS : chapitre 1.

Les Salons
Éditions Villa Médicis, 2023, p. 160
Dans le cadre du projet de réaménagement de la Villa Médicis, « Réenchanter la Villa Médicis », l'Académie de France à Rome a publié une brochure pour illustrer et accompagner le premier chapitre de ce grand projet. Cette première publication est consacrée au remeublement des salons d'apparat de la Villa sous la direction artistique de Silvia Venturini Fendi et Kim Jones. La seconde brochure, *Les chambres historiques*, dédiée au réaménagement des chambres du cardinal sous la direction d'India Mahdavi, est à paraître en 2024.

CAMPAGNE DE NUMÉRISATION

En 2023, l'Académie a poursuivi les efforts engagés depuis 2020 dans la mise en œuvre d'un ambitieux projet de numérisation et de diffusion en ligne de ses publications scientifiques, afin de permettre la diffusion des ouvrages moins récents et désormais épuisés.

Grâce au partenariat signé avec le portail numérique Persée en 2022, au début de l'année 2024 seront consultables en ligne les numéros de #1 à #14 de la revue *Studiolo*. Le département travaille à une nouvelle campagne de numérisation des volumes de #1 à #16 de la collection « Actes de colloques », qui aura lieu en 2024-25.

LA BIBLIOTHÈQUE

Installée dans la Galerie des Antiques de Ferdinand de Médicis, la bibliothèque de l'Académie de France à Rome a été créée en 1803 par Joseph-Benoît Suvée (directeur entre 1795 et 1807). Elle compte 38 300 volumes, disponibles pour la plupart en libre accès, et 40 périodiques en abonnement qui reflètent l'histoire et l'actualité des disciplines représentées à la Villa Médicis. Outre les arts plastiques, sont représentés l'architecture et l'histoire de l'art, la musique (avec notamment de nombreuses partitions de musique contemporaine), la photographie, le cinéma ainsi que la littérature et la bande dessinée. Elle compte un fonds ancien d'environ 1800 ouvrages (dont 800 antérieurs à 1800) 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 et tout le personnel de la Villa peuvent également y accéder et emprunter des livres.

Elle est en second lieu à la disposition de tout chercheur, professeur, conservateur ou étudiant pouvant se prévaloir d'une recherche scientifique en cours dont la thématique est compatible avec le fonds de la bibliothèque.

Quelques chiffres de 2023 :

- Les lecteurs internes ont emprunté 775 ouvrages ;
- Il y a eu 110 demandes d'accès pour un total de 430 ouvrages consultés sur place.

Dans le cas des lecteurs externes, la consultation de la bibliothèque se fait uniquement sur rendez-vous, la bibliothèque n'étant pas ouverte au grand public. Elle s'adresse à des chercheurs en quête d'ouvrages ne se trouvant pas facilement dans les bibliothèques du réseau romain. Le service de référence, l'aide à la recherche bibliographique et documentaire et la communication des ouvrages sont toujours assurés dans les meilleurs délais ainsi que le service de livraison de documents par courriel (scan).

Politique documentaire, acquisitions et catalogage

En suivant l'actualité artistique en France, la bibliothèque tend à acquérir non seulement les catalogues des expositions des grands musées français mais également les publications, parfois moins connues mais tout aussi intéressantes, des musées situés dans les territoires (expositions, catalogues des collections), des universités (thèses, actes de colloques), des petits éditeurs ainsi que les ouvrages qui reflètent l'actualité artistique la plus contemporaine. Le fonds s'enrichit autant par les dons et les échanges de publications que par les achats.

En 2023, 400 ouvrages ont été inventoriés, dont 234 acquis par achat et 166 par dons et échanges. La bibliothèque a pu utiliser l'ensemble du budget annuel alloué aux acquisitions.

Depuis 2009, la bibliothèque de l'Académie de France à Rome participe au Catalogue Farnèse, piloté par l'École Française de Rome, et au catalogue des bibliothèques universitaires françaises SUDOC et, à travers ce dernier, à Worldcat.

Depuis 2017, la bibliothèque est intégrée au réseau URBIS qui fédère notamment les ressources des bibliothèques des grands instituts étrangers de Rome. Ce projet réunit à ce jour 24 partenaires, dont la Bibliotheca Hertziana, l'École Française de Rome, l'American Academy et d'autres académies et instituts de recherche à Rome.

Depuis 2023 la bibliothèque participe au catalogue ACNP (Catalogo italiano dei periodici) développé par L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. L'adhésion au réseau donne accès aux collections de périodiques des bibliothèques italiennes et à d'autres services tels que le dépouillement des revues et la fourniture de documents à distance.

Le signalement des collections dans les divers catalogues, Farnèse, SUDOC et URBIS

donne lieu à des demandes de consultation de lecteurs externes et de fourniture à distance qui sont toujours assurées par la bibliothécaire.

Concernant le travail de rétroconversion, l'année 2023 fut marquée par le catalogage des périodiques. 213 titres de périodiques papier sont désormais recensés dans le catalogue de la bibliothèque.

Au 31 décembre 2023, 33 146 notices ont été localisées dans le SUDOC dont 5010 « unica » (notices bibliographiques où la bibliothèque de la Villa Médicis est la seule à être localisée dans le SUDOC). Le catalogage rétrospectif a atteint 87,86% du total de la base locale (85,65% en 2022).

Gestion et valorisation des fonds

Grâce au budget alloué pour la conservation préventive des documents, un corpus d'ouvrages rares et précieux a été restauré au cours de l'année.

Bibliographie générale

Pendant l'année 2023, le Département d'histoire de l'art a procédé à un recensement de toute la bibliographie existante sur l'histoire de l'Académie de France à Rome et de la Villa Médicis. Avec ses 400 entrées, cette bibliographie est un outil de recherche précieux, mis à disposition et téléchargeable par les chercheurs sur le site de la Villa Médicis

Vue de l'exposition *COLLECTION : 150 photographies* de la collection Bachelot, Villa Médicis (2022-2023).

LA VALORISATION ET LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

TRAVAUX

Travaux relevant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA)

Restauration de la Villa

L'étude de diagnostic et faisabilité (DIAG) en vue de la restauration des escaliers hélicoïdaux nord et sud a été commandée à l'architecte en chef des monuments historiques, et devrait être présentée dans le courant de l'année 2024. Ce travail comprendra, outre l'étude sur les décors Balthus à restaurer, à travers les recherches historiques dans les archives de la Villa et des sondages *in situ*, une proposition pour la restauration des marches en travertin ainsi que de l'éclairage des deux vis.

Le contrôle et relevé des fissuromètres s'est couplé avec l'installation de nouveaux équipements de contrôle dans l'un des salons nord en rez-de-jardin où de nouvelles fissures sont apparues.

Les travaux d'entretien extraordinaire des façades supérieures de la Villa ont été complétés conformément au chrono-programme à la fin du mois de mars 2023.

Restauration du Domaine

Le chantier de consolidation de deux portions du mur Aurélien, endommagées à la suite de chute d'arbres situés sur la voie expresse sous-jacente, lors d'une bourrasque de vents particulièrement violents en février 2018, a été engagé au mois de novembre 2023 pour 5 mois.

Les travaux d'entretien extraordinaire du portail de San Vittorio ont été complétés, conformément au chrono-programme, à la fin du mois de mars 2023.

Les travaux d'aménagement des deux premières phases de restauration des façades du village italien ont été complétés au mois de février 2023. Compte tenu des difficultés rencontrées sur le chantier, le contrat entre l'Académie et l'entreprise en charge des travaux a été résilié d'un commun accord. Les travaux de la troisième phase, correspondant au réaménagement de deux appartements et de la buanderie, ont donc été suspendus.

Par conséquent, un appel d'offres pour la restauration des façades a été relancé au cours du deuxième semestre 2023, sur la base d'un dossier de consultation des entreprises réajusté par

la maîtrise d'œuvre. L'attribution du marché a été validée par le conseil d'administration du 15 décembre, les travaux commenceront dans le courant du mois de janvier 2024. Ces derniers visent à répondre à l'état de dégradation conséquente des enduits des façades, qui nécessite désormais une intervention de restauration et non plus de rafraîchissement et d'harmonisation chromatique. Ces travaux ne pouvant plus être réalisés à la nacelle, ils impliqueront le montage d'échafaudage sur l'ensemble des façades.

Le chantier sera scindé en trois phases, pour une durée totale de 15 mois.

Jardin

Au cours de l'année, des interventions classiques d'entretien des végétaux ont été réalisées, telles que le traitement préventif des plantes contre les attaques parasitaires et bactérielles ou encore l'élagage, l'abattage et la replantation d'arbres.

Travaux relevant de la direction générale de la création artistique

Amélioration climatique des salles d'exposition
Des travaux d'optimisation des équipements existants ont été réalisés. Ils concernent le système de contrôle et de régulation hygrométrique, ainsi que d'ultérieures améliorations du groupe d'Unité de Traitement de l'Air (UTA).

Création d'un atelier de production/son

Sur la base du projet exécutif établi par l'agence Gatier, en collaboration avec un bureau d'étude technique pour les aspects climatiques et un acousticien mis à disposition dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise Devialet, l'appel d'offres pour la création d'un atelier son a pu être lancé dans le courant de l'été. Cet atelier sera adapté également aux activités liées à l'image. Les travaux, qui commenceront dès le début de l'année 2024, devraient s'étendre sur environ 5 mois.

Entretien des logements et ateliers

Les travaux d'entretien des logements et ateliers ont été réalisés comme chaque année pendant la période vacante, entre le départ de la promotion précédente et l'arrivée des nouveaux pensionnaires.

Réaménagement des bureaux

D'importants travaux d'amélioration des condi-

tions climatiques de bureaux situés dans le parc ont été réalisés.

Mise aux normes de la passerelle

Les travaux de mise aux normes de la passerelle ont été réceptionnés au mois d'avril 2023, à l'exception de la maille de protection du garde-corps. La mise en œuvre de cette dernière intervention reste encore à valider.

L'accessibilité de la passerelle pour se rendre aux chambres d'hôtes a été validée par les autorités compétentes.

Sécurité anti-incendie

Après un repérage détaillé de l'état du système existant par l'entreprise titulaire du contrat, les premières interventions ont consisté à la mise en sécurité des combles de la Villa ainsi que de la première phase de l'installation du système d'évacuation sonore.

Modernisation énergétique

Les travaux d'amélioration énergétique pour l'année 2023 ont concerné :

- L'achèvement des travaux de remplacement des convecteurs dans la Villa Médicis ;
- Le remplacement du système de climatisation dans l'annexe de la bibliothèque ;
- L'amélioration des dispositions des machines de la centrale de climatisation de la Villa située dans le Bosco ;
- L'installation de deux bornes de recharges électriques pour le parc de véhicules électriques de l'Académie

COLLECTIONS

La Villa Médicis conserve une importante collection d'œuvres d'art, héritière, à la fois, d'une partie de la collection de Ferdinand de Médicis et de pièces réunies par les différents directeurs de l'Académie de France à Rome depuis sa création en 1666.

Elle est constituée d'œuvres commandées par les directeurs ou exécutées par eux-mêmes ainsi que des travaux de pensionnaires. Distribuée dans la Villa et les jardins, elle comprend tout à la fois des meubles précieux, des tapisseries et des objets d'art et de design, des instruments de musique, des dessins, des estampes, des sculptures, complétés par une riche collection de moulages

et des peintures dont 463 portraits de pensionnaires réalisés entre 1798 et 1936.

Conservation et restauration des collections

Tapisseries

En mai 2023, la seconde des deux tapisseries tissées à Bruxelles au XVIIe siècle, sur dessins de Francesco Salviati (legs du critique d'art et académicien de France Federico Zeri) représentant *Le Printemps* a été accrochée en face de la première dans le Salon de musique ; la première représentant *L'Automne* avait déjà trouvé place sur la paroi opposée du même salon quelques mois plus tôt.

Statuaire antique (campagne de restauration : 1er volet, achevé ; 2ème volet attribué)

10 Hermès antiques et modernes ainsi qu'un chapiteau antique ont été restaurés de concert avec la Soprintendenza Speciale di Roma, et vont être équipés de nouvelles bases permettant de les exposer au public.

Le marché public pour attribuer le deuxième lot de statues à restaurer a été lancé et attribué pour la restauration de 12 autres hermès qui interviendra au courant de l'année 2024.

Peinture

Un lot de 14 portraits de pensionnaires de la collection de l'Académie de France à Rome a été restauré. Le nombre de portraits restaurés jusqu'ici s'élève ainsi à 181. En tout, 272 portraits sont dans les conditions d'être présentés au public.

L'Académie de France à Rome a reçu en dépôt par le Mobilier national le tableau d'Odette Pauvert *La façade sur le jardin de la Villa Médicis à Rome* (1928) présenté dans la Chambre du Cardinal.

Mobilier

Quelques meubles ont pu être restaurés en 2023, en particulier une console du XVIIIe siècle destinée au Salon des pensionnaires, dont le bois laqué et les dorures ont retrouvé leur éclat.

Les lits à colonnes du XVIIIe siècle, achetés par Balthus dans les années 1960, qui décorent l'appartement noble, notamment la Chambre des Amours et la Chambre des Éléments, ont retrouvé une nouvelle finition des colonnes qu'ils avaient perdue. Chacune de ces finitions, en forme de pomme de pin, a été réalisée et dorée à la feuille d'or à la main par des artisans spécialisés.

Instruments de musique

Les instruments de musique historiques de l'Académie de France à Rome sont au nombre de 5 ; ils ont été acquis ou offerts au cours du XXe siècle : l'orgue positif, le clavecin Donzelague, le piano Pleyel, dit de Debussy, le piano Gaveau « grand coda » et le pianoforte Érard, dit de Liszt, possèdent chacun une histoire et une technicité d'exception.

Un programme de restauration de ces instruments a été élaboré au courant de l'année 2023 et débutera en 2024 par la restauration du petit orgue positif en bois peint et doré à soufflerie manuelle, datant du XVIIIe siècle et acheté par Balthus en 1962.

Ce programme de restauration a pu se mettre en place grâce au généreux don d'Aline Foriel-Destezet qui, par ailleurs, soutient également les activités musicales de la Villa Médicis.

Matériel archéologique

L'Académie a entrepris d'importants travaux d'inventaire, de dépoussiérage, de documentation et de reconditionnement du matériel archéologique conservé dans les souterrains de la Villa Médicis. L'opération a été réalisée par une pensionnaire de la promotion 2022-2023, Hortense de Corneillan, et Caroline Mottais, toutes deux conservatrices-restauratrices, ainsi que par Madame Laurence Heuzé, bénévole.

Une première phase s'est déroulée pendant quatre semaines complètes entre octobre et décembre 2023 et a consisté en la prise en charge de 188 caisses de matériel archéologique et de plusieurs centaines de fragments d'enduits peints conservés sur table, issus des fouilles de la menuiserie (Matériel de remblai, excavé entre 2008 et 2012 et en partie étudié en 2015).

Le contenu des caisses est estimé à environ une tonne de fragments archéologiques, datables des environs du Ier siècle après J.C et comprenant : enduits peints, stucs (parfois polychromes), céramiques, mosaïques, os, coquillages, fragments de verre et de métal. L'ensemble du matériel correspond à une production de haute qualité et pourrait être lié à l'occupation du *Pincio* durant l'époque Julio-Claudienne.

152 nouvelles caisses ont ainsi été constituées, tandis qu'une trentaine de caisses comprenant une partie du mobilier céramique des fouilles de la menuiserie sera traitée au printemps 2024.

Dépoussiérage

Un marché triennuel pour le dépoussiérage des collections avait été lancé en 2021 : le dépoussiérage est effectué tous les six mois pour les sculptures (statues, tirages en plâtre) et les tableaux ; tous les ans pour les tapisseries et tous les trois ans pour les instruments de musique. Les dépoussiérages 2023 se sont terminés à la fin de l'année. Un nouveau marché sera lancé en 2024.

Acquisitions

En 2023, deux tableaux ont été acquis par l'Académie :

Odette Pauvert, Le Retour sur terre de Coré et l'avènement du printemps, 1925-1930, huile sur toile, 81 × 51 cm, inv. 2023.1.1 : Odette Pauvert peint ce tableau pendant son séjour à Rome en tant que pensionnaire, où elle a l'occasion d'admirer les chefs-d'œuvre de la peinture italienne et de s'imprégner d'une culture antique et d'une tradition mythologique caractérisant la production symboliste qu'elle développe au cours des années 1930. De format vertical, la composition s'articule autour du mythe de l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Au lieu de représenter le rapt, Pauvert opte pour la représentation de la fin heureuse : le retour sur terre de la déesse symbolisant l'arrivée du printemps. Pauvert concilie ici classicisme mythologique et célébration plus intime de l'amour filial.

François-Marius Granet, Galilée, 1815, huile sur toile, 27 × 35 cm, inv. 2023.2.1 : installé à Rome dès 1802 et détenteur d'un atelier à la Trinité-des-Monts, François-Marius Granet côtoie fréquemment les pensionnaires de l'Académie qui résident à l'autre bout de la rue. Sa proximité avec la Villa Médicis lui a sans doute inspiré ce choix iconographique car Galilée y fut détenu en 1633, après avoir été condamné pour hérésie par l'Inquisition. Passé maître dans la représentation d'intérieurs silencieux et confinés, Granet place cette scène dans une pièce austère, ponctuée de voûtes de pierres et ornée d'un imposant crucifix. Le rayon de soleil qui se profile par la fenêtre éclaire le vieux savant qui, malgré son incarcération, poursuit ses recherches sur le système héliocentrique. Derrière lui, un religieux dominicain le surveille attentivement, immobile.

Dans le cadre du réaménagement des chambres historiques, les tableaux de Pauvert et Granet ont été respectivement accrochés dans la Chambre des Éléments et dans la Chambre Galilée.

Valorisation des collections

Plusieurs actions ont été entreprises pour mieux valoriser les collections : redéploiement des collections dans les espaces de l'Académie, prêts extérieurs, rédaction de nouveaux textes pour présenter les œuvres, réalisation de podcasts ou de publications Instagram dans la série « MeraVilla ».

Redéploiement des collections

Le décret instituant la Mission Patrimoine a permis de programmer de manière systématique des restaurations qui, auparavant, ne pouvaient être effectuées que sporadiquement. En parallèle, le redéploiement des collections restaurées a pris de l'envergure, permettant de présenter des ensembles cohérents.

Dans le cadre du programme « Réenchâtrer la Villa Médicis », plusieurs œuvres ont repris leur place dans les appartements historiques réaménagés par India Mahdavi : certains portraits des compositeurs et musiciens ont été accrochés dans le Salon Lili Boulanger (anciennement antichambre de Cosme) ; le grand plâtre réalisé d'après la Vénus de Milo a été également disposé dans ce Salon ; l'un des hermès restaurés a été positionné dans le couloir qui conduit vers la passerelle ; plusieurs ensembles de mobilier ont été retapissés ; deux tableaux acquis ont été accrochés de manière cohérente dans la Chambre des Éléments et dans la Chambre Galilée.

Prêts extérieurs

En 2023 :

- Le tableau anonyme *Vue depuis la Villa Médicis vers le parc Borghèse* (inv. 2017.0.12), la Lampe Médicis, œuvre en métal de Benoît Maire (inv. 2022.3.1) et la photographie de 1901 avec un groupe de pensionnaires de l'époque ont été présentés à l'exposition *Roma, a portrait. Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri* au Palazzo delle Esposizioni à Rome du 9 mai au 30 juillet 2023.
- Le buste en marbre d'Horace Vernet, directeur de l'Académie de France à Rome (1829-1834), sculpté par Jean-Baptiste Debay (inv.

S6) et le tableau *La chambre de l'artiste à la Villa Médicis*, peint par Alfred Curzon en 1850 (inv. 2022.1.1), ont été présentés au Château de Versailles pour l'exposition *Horace Vernet* du 14 novembre 2023 au 17 mars 2024.

- Cinq bas-reliefs de la Colonne Trajane (inv. 2015.0.15, 34, 38, 40, 54) ont été présentés au Colisée dans l'exposition *La Colonna Traiana. Il racconto di un simbolo*, du 21 novembre 2023 au 30 avril 2024.

ARCHIVES

Gestion et valorisation des archives

L'Académie de France à Rome, très investie dans sa politique d'archivage et soucieuse de la pérennité de la fonction archives, a nommé une nouvelle référente archives en 2022 au sein de l'équipe.

Une procédure renforcée du suivi de la production à l'Académie des données numériques et des documents papier a été établie en lien avec le service des Ressources humaines. Des procès-verbaux de prise de fonctions et de fin de fonctions des agents et des stagiaires de l'Académie sont systématiquement signés par la direction de l'Académie et par la personne recrutée. Les procès-verbaux indiquent le statut d'archives publiques des documents et données produites dans le cadre des fonctions de la personne et donnent autorisation à l'Académie d'archiver les messageries à son départ. Cette action est accompagnée, pour chaque nouvel arrivant, d'une sensibilisation à la politique d'archivage de l'établissement par la référente archives.

En 2023, l'aménagement de la nouvelle réserve dévolue aux ouvrages et aux archives de l'Académie a été poursuivi. Le récolement des fonds conservés dans la réserve et le reconditionnement ont été au cœur de la gestion des archives sur support papier pour optimiser la conservation et la sécurité des documents selon les règles de conservation préventive.

Plus de 6 mètres linéaires (ml) de vrac ont été analysés, classés et reconditionnés. 18 ml d'archives collectés par les services travaux et 12 provenant d'un local de bureaux ont rejoint les archives.

La réserve dispose désormais de 363,6 ml pour accueillir les fonds d'archives collectés ; 27 ml sont disponibles pour leur accroissement.

Le classement des fonds en réserve et celui du plan de classement de l'établissement répondent aux missions et fonctions de l'Académie : minutiers chronologiques de la direction, accueil des artistes et résidents, programmation culturelle, conservation du patrimoine de la Villa Médicis. Un premier travail de récolement et de reconditionnement a été l'occasion de trier les archives et d'ainsi préparer les demandes d'autorisation réglementaire d'élimination à la mission des Archives du ministère de la Culture.

Un adressage, avec un nommage porté sur les compactus ainsi qu'un premier travail de récolement a été entrepris. Une liste partielle des fonds a été dressée et un emplacement défini pour une partie de ceux-ci afin de faciliter la recherche des fonds pour communication aux chercheurs et mieux assurer la sûreté des fonds d'archives. L'objectif est de terminer le récolement et l'adressage pour la fin de 2025, y compris pour certaines archives sonores.

Un état des conditions de sûreté et sécurité, ainsi qu'une étude du développement d'outils pour suivre les conditions de température et d'hygrométrie ont été menés avec le service en charge des travaux et des jardins.

Enfin, en mai 2023, l'Académie de France a obtenu, après revendication, que lui soit restituée une lettre de 1947 du peintre italien Giorgio de Chirico au directeur Jacques Ibert pour lui demander d'accéder aux jardins de l'Académie pour dessiner, qui avait été soustraite aux archives de l'Académie.

Valorisation, accueil et orientation des chercheurs

En 2023, l'accent a été porté sur l'accompagnement des chercheurs dans leurs travaux en encadrant leurs conditions d'accueil et en facilitant leur accès aux fonds.

72 chercheurs ont été accueillis pour la consultation des archives sur place (252 boîtes d'archives ont été consultées sur 71 jours), et 95 demandes transmises par courriers ou courriels ont reçu une réponse. 72 boîtes ont été consultées par la direction et par des agents de l'Académie. La consultation des archives a permis à certains chercheurs et résidents d'enrichir leurs recherches doctorales et de travailler sur leur projet de résidence pour l'année 2023 à la Villa Médicis.

La réévaluation des conditions de communication et de consultation des archives publiques

de l'établissement s'est poursuivie en 2023 afin d'optimiser le traitement des demandes et l'accueil pour consultation *in situ* tout en tenant compte des contraintes d'espace et d'organisation. La page internet consacrée aux archives de l'Académie a été revue ; un règlement et un formulaire de demande de consultation ont été rédigés pour assurer un suivi plus précis des communications et une meilleure sécurisation des documents. De même, il est prévu de déposer la liste sur le site Internet de la Villa Médicis, conformément aux règles en vigueur, sans l'adressage, afin d'indiquer aux internautes les fonds conservés à la Villa Médicis et les aider ainsi à préparer leurs recherches.

Les archives définitives de l'Académie de France à Rome qui ont rejoint les Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sont consultables à travers les instruments de recherche de ces deux fonds. Décivant chaque pièce d'archives, cet outil est accessible à l'adresse : <https://archives.villamedici.it/>.

Développée en 2017 grâce à l'appui technique du service informatique du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), la base en ligne « Archives de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis » donne accès aux instruments de recherche décrivant les fonds d'archives versés ainsi qu'aux reproductions photographiques des pièces d'archives associées aux notices descriptives. L'alimentation de la base, qui exige un temps considérable, se fait progressivement. En 2023, les inventaires des fonds du deuxième directeur de Victor Schnetz, puis ceux de Joseph Robert-Fleury et du premier directeur d'Ernest Hébert ont été chargés et rendus accessibles. Un système d'indexation sera à l'étude pour optimiser l'interrogation de la base par son moteur de recherche.

L'amélioration des images, pour une meilleure lecture, a été l'axe principal de valorisation pour 2023, dans l'attente qu'une solution pérenne pour le traitement des archives définitives puisse être trouvée afin que les versements puissent être repris.

Dans la continuité du travail engagé depuis 2016, la mise en ligne des archives de l'Académie s'impose comme un signe fort de la volonté de communication et de valorisation des archives de l'établissement. Ce projet se fait dans un souci de cohérence avec la politique de valorisation des archives que les établissements français mènent actuellement et que les institutions de recherche développent.

Pour conduire ces chantiers, l'Académie

bénéficie du soutien actif du service à compétence nationale du Musée d'Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, grâce au partenariat scientifique liant les deux institutions. À ce titre, Corinne Jouys Barbelin, conservatrice en chef du patrimoine, spécialité archives, s'est vu confier une mission d'appui dans le cadre de ce partenariat. Le partenariat entre les deux institutions contribue fortement à la dynamique de la démarche et a été renouvelé fin 2022 pour une durée de trois ans.

Vue des tours de la Villa Médicis.

UNE POLITIQUE D'OUVERTURE ET DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

DIFFUSION ET DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE

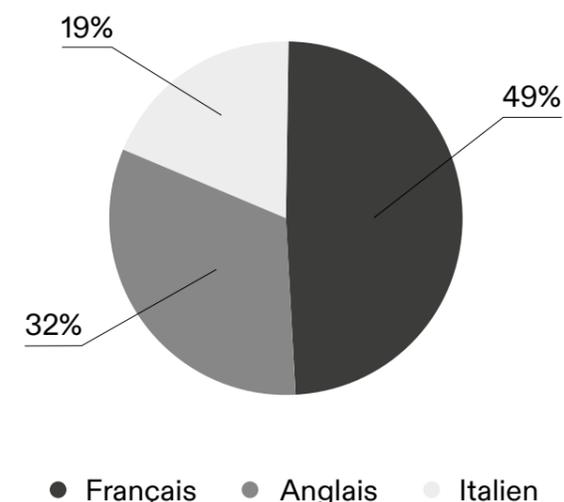
Avec 138 285 visiteurs pour l'ensemble de ses offres, l'année 2023 marque un niveau de fréquentation historique pour l'établissement. En augmentation de 23 % par rapport à 2022, année de référence, cette progression illustre les efforts déployés par l'Académie afin de diffuser au plus grand nombre sa politique artistique et culturelle.

Cet accroissement est particulièrement significatif pour le public des expositions et visites guidées, qui, pour la première fois, dépassent ou frôlent deux paliers significatifs : 100 000 visiteurs pour les expositions et 70 000 pour les visites guidées.

Visites guidées

Les visites guidées de la Villa Médicis ont rassemblé 69 839 participants en 2023, soit 29 % de plus par rapport à 2022. Sur l'ensemble des visites proposées, 49 % des visiteurs ont opté pour une visite en français, contre 32 % en anglais et 19 % en italien.

Répartition des visiteurs selon la langue de la visite guidée :

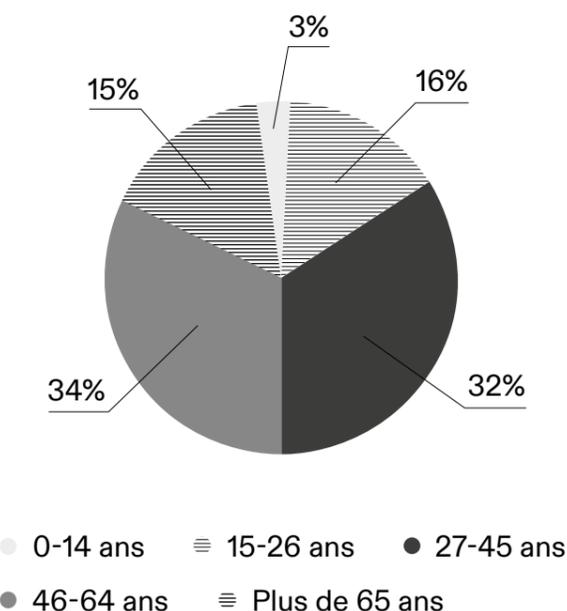
Par ailleurs, la récolte de données statistiques en billetterie permet pour la première année de dresser plus précisément les différents profils des visiteurs de l'Académie.

Ainsi, les visites guidées ont accueilli en 2023 des visiteurs de 113 pays différents. La France représente la principale origine géographique (42 % des visiteurs). Suivent par ordre décroissant l'Italie (28 %) et les États Unis (7 %).

Plus largement, l'Europe représente le continent d'origine de 85 % des visiteurs en 2023, soulignant le rayonnement européen de l'institution. Concernant les pays non européens, les États Unis représentent 50 % des visiteurs, suivi par le Canada et l'Australie, tous deux représentant respectivement l'origine géographique de 10 % des visiteurs non européens.

Enfin, le public des visites guidées est majoritairement compris dans la tranche d'âge 27 - 64 ans. Les plus de 65 ans représentent 15 % des visiteurs, à niveau quasi équivalent aux 15 - 26 ans.

Répartition de l'âge des visiteurs :

Expositions

100 204 visiteurs ont eu accès aux expositions temporaires de l'Académie en 2023.

Collection (partiel à partir du 01/01/2023)	10.174
Orient Express	28.489
Festival des Cabanes	39.902
Linea Storta Tesa	17.796
Histoires de Oierre (partiel jusqu'au 31/12/2023)	20.833
Total visiteurs expositions	100.204

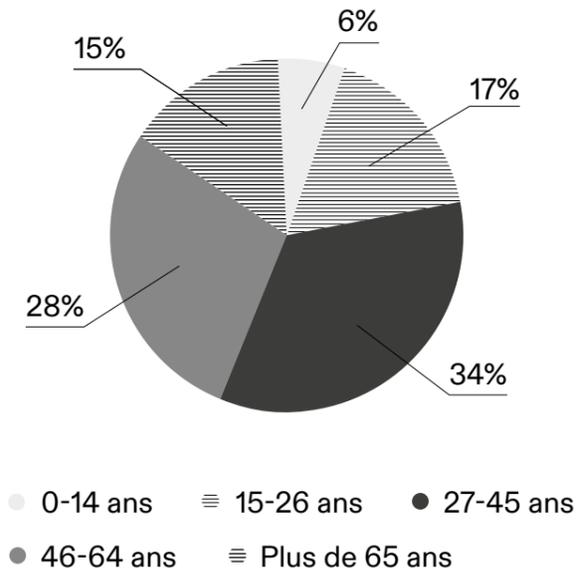
En 2023, l'établissement a proposé au public une offre organisée autour de deux options :

- 1 billet donnant accès aux expositions temporaires en cours ;
- 1 billet cumulé donnant accès aux expositions temporaires en cours et permettant de participer à une visite guidée de la Villa Médicis.

À l'inverse des visiteurs de l'offre cumulée, les visiteurs de l'exposition seule sont à 44 % originaires de l'Italie, contre 32 % de la France et 6 % des Etats Unis.

Ces derniers sont aussi plus jeunes ; 57 % ont moins de 45 ans, contre 51 % pour l'offre cumulée.

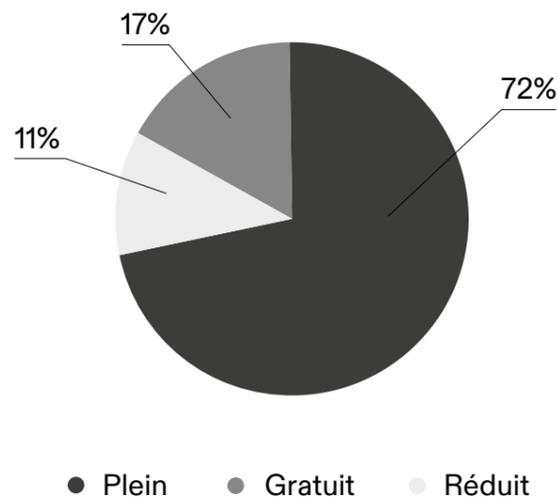
Répartition de l'âge des visiteurs des expositions :

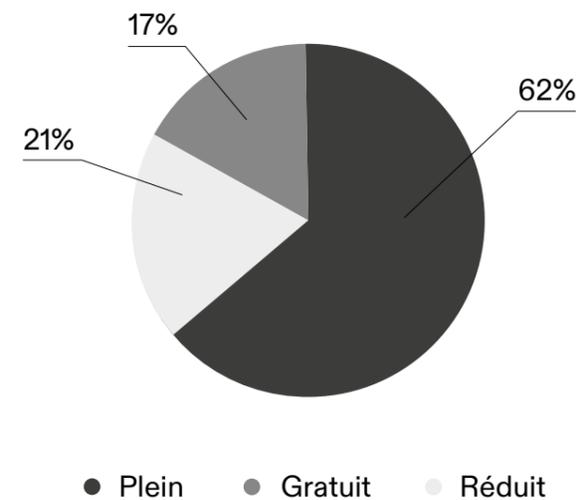
Évolution de la structure tarifaire

Sur l'exercice 2023, 72 % des billets émis étaient des billets plein tarif, contre 11 % de billets réduits et 17 % de gratuité.

Structure des catégories tarifaires 2023 :

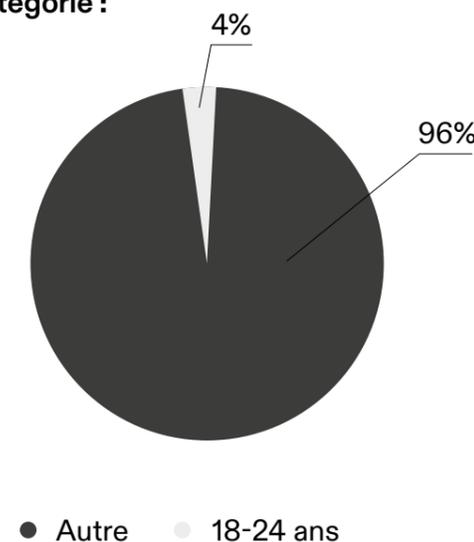
Structure des catégories tarifaires 2022 :

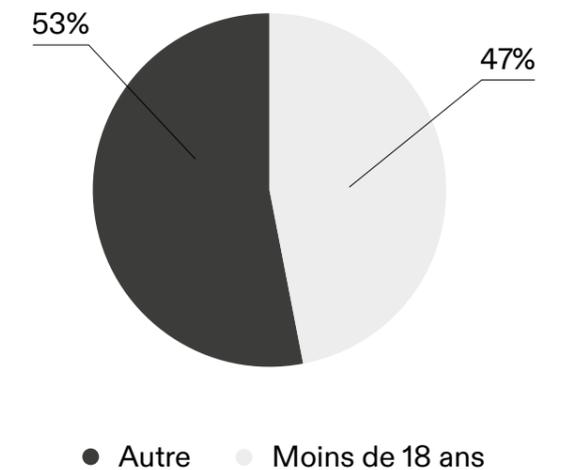
Cette structuration tarifaire a sensiblement évolué par rapport à l'exercice 2022. En effet, la part du billet plein tarif a augmenté de 10 points en 2023, tandis que les réductions ont diminué de 10 points. Cette reconfiguration illustre l'effet de la refonte de la politique tarifaire de l'Académie en octobre 2022, qui avait supprimé le bénéfice de la réduction à certaines catégories.

Concernant le tarif réduit, 96 % des bénéficiaires sont les jeunes de 18 – 24 ans. Pour les gratuités, les moins de 18 ans représentent 47 % de cette sous-catégorie, majoritaire puisque les 53 % restant se répartissent en 14 sous catégories.

Répartition du tarif réduit par sous catégorie :

Répartition du tarif gratuit par sous catégorie :

Enfin, l'année 2023 est marquée par l'accroissement des ventes de la billetterie en ligne, qui représente 33 % du volume de vente total de billets, soit 10 points de plus par rapport à 2022.

Librairie - boutique

Pour sa librairie – boutique, l'établissement a initié en 2023 plusieurs collaborations et partenariats afin de dynamiser et enrichir son offre.

Depuis le printemps, deux librairies romaines proposent une sélection d'ouvrages autour des expositions en cours, de l'histoire de l'Académie et de la Villa Médicis, des jardins et d'autres thématiques. La librairie Tlon est en charge des ouvrages en italien et anglais tandis que la librairie Stendhal gère les titres en français. Cette collaboration, qui soutient l'activité des libraires à Rome, permet de proposer aux visiteurs des ouvrages en lien avec l'actualité de l'Académie, tant sur sa programmation artistique que ses expositions ou ses grands projets autour de *Réenchante la Villa Médicis*.

Durant le Festival des Cabanes et le Festival de Film, la librairie parisienne 7L a proposé à l'Académie une sélection de livres en liens avec ces deux manifestations, que la librairie-boutique de la Villa Médicis a mis en vente.

En parallèle, une collaboration avec la société Cosa Vedere a Roma a abouti au développement de plusieurs illustrations stylisées de la Villa Médicis, déclinées ensuite en cartes postales, marque-pages, affiches et magnets. Outre leur vente à la boutique de la Villa Médicis, ces

Librairie 7L à la Villa Médicis (2023).

produits ont été insérés parmi l'ensemble des illustrations des monuments romains proposés par Cosa Vedere et donc dans le réseau de revendeurs des produits de la société, accroissant la visibilité de l'Académie à un plus large public que les seuls clients de la librairie-boutique.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Les activités pédagogiques proposées par l'Académie s'adressent au jeune public, aux familles et aux scolaires. L'équipe pédagogique et les guides-conférenciers proposent toute l'année des activités conçues sur mesure afin de favoriser l'épanouissement et l'ouverture d'esprit des plus jeunes dans un contexte de réflexion, d'échange et de rencontres, tout en garantissant un aspect ludique.

Le public scolaire

Depuis 2013, l'Académie propose des activités dédiées aux groupes scolaires, comme des visites et ateliers de création et d'expérimentation, conçus en lien avec l'histoire et les activités de la Villa Médicis (recherche et création artistique, histoire des arts, pluridisciplinarité, biodiversité).

Cette offre éducative s'organise autour

de deux axes : les visites pédagogiques et les ateliers d'art.

En 2023, le service pédagogique a enregistré 10 420 participations contre 8 817 en 2022, 641 en 2021, 2 203 en 2020 et 11 597 en 2019, qui constituait une année record. Cela représente un total de 271 groupes scolaires, dont 24 reçus dans le cadre des Résidences Pro.

La Résidence Pro

La « Résidence Pro » est un programme pédagogique initié en 2021 par l'Académie. Cette initiative vise à valoriser le savoir-faire et les compétences des élèves des filières professionnelles et agricoles des différentes régions françaises. Ce dispositif offre aux lycéennes et lycéens l'opportunité de voyager, de s'immerger dans le monde artistique et culturel, d'assimiler ses codes, enrichissant ainsi leurs réflexions et leurs orientations. Surtout, il permet aux lycéens de réaliser une résidence courte au sein d'une institution prestigieuse.

Pour la deuxième édition de la Résidence Pro (année scolaire 2022-2023), deux régions se sont engagées aux côtés de l'Académie de France à Rome.

La région Grand-Est a souhaité mettre en évidence les métiers de la beauté et du bien-être, les métiers d'art tels que la verrerie et le textile, ainsi que le secteur de l'art de vivre avec l'hôtellerie, l'alimentation et la restauration, à travers une résidence intitulée « Métiers d'art et art de vivre ». 264 personnes ont participé à ce programme, dont 212 élèves, 34 enseignants, 12 jeunes entrepreneurs, 4 membres du Conseil régional des jeunes et 2 services civiques.

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a quant à elle mis l'accent sur les métiers du vivant, le développement durable, l'aménagement paysager et le service à la personne. 286 personnes ont participé à la Résidence Pro dont 258 élèves et 28 enseignants.

En mai 2023, pendant quatre jours, les élèves ont suivi un programme sur-mesure composé de conférences et rencontres professionnalisantes sur des sujets très variés : de la valorisation de ses propres compétences à la rencontre avec des pensionnaires, en passant par un échange avec l'équipe de la Villa Médicis sur la gestion d'un jardin historique.

Pour la troisième édition de la Résidence Pro, en mai 2024, la Région Grand-Est a souhaité renouveler son partenariat avec l'Académie de

France à Rome. L'automne 2023 a été marqué par une journée de lancement du programme organisée au siège de la région Grand-Est, à Strasbourg, lors de laquelle une délégation de chacune des 12 classes sélectionnées a présenté un avant-projet. Les 300 lycéens et lycéennes des filières du bâtiment et du service à la personne se rassembleront du 13 au 16 mai 2024 à la Villa Médicis, autour d'une thématique commune : « L'habitat de demain, bien vivre ensemble et durablement ».

LA COMMUNICATION

En 2023, les actions de communication de l'Académie ont été guidées par plusieurs principes directeurs : promouvoir l'offre culturelle et scientifique de l'institution, attirer et fidéliser des publics toujours plus divers et nombreux, accompagner le rayonnement du travail des artistes accueillis en résidence, faire connaître les dispositifs de soutien aux créateurs proposés par l'Académie, et partager avec le plus grand nombre le patrimoine de la Villa Médicis.

Les actions auprès de la presse

L'année 2023 a permis de conforter et d'amplifier la visibilité de la Villa Médicis dans l'espace médiatique européen. Sur l'année écoulée, 64 journalistes ont été accueillis à la Villa Médicis afin de couvrir une actualité ou une manifestation, à l'invitation de l'Académie ou de ses partenaires.

Les grands rendez-vous culturels ont généré d'importantes retombées médiatiques, tant en France qu'en Italie, avec notamment des articles de fond consacrés aux temps forts qui ont scandé l'année, mais aussi des portraits du directeur ou d'artistes en résidence.

L'exposition « *Orient-Express & Cie. Itinéraire d'un mythe moderne* » a suscité l'intérêt de magazines d'actualité tels que *Challenges*, *L'Express* ou *Médiapart*. La programmation d'été, comprenant le Festival des Cabanes, les expositions des pensionnaires et de Théo Mercier a quant à elle emporté l'adhésion de la presse culturelle avec notamment une émission spéciale de *France Culture* consacrée à la Villa Médicis et enregistrée sur place (Les Matins du samedi), ainsi que des articles dans *Le Quotidien de l'Art*, *Beaux Arts magazine*, *L'Objet d'art* et *Beau Magazine*. Le Festival des Cabanes de la Villa Médicis a enfin été l'occasion de créer un partenariat avec la revue

d'architecture italienne *Domus* pour l'édition d'un insert de 6 pages consacré au festival.

Le mois d'avril a mobilisé la presse autour de l'inauguration des chambres historiques réaménagées par India Mahdavi dans le cadre de l'opération « Réenchanter la Villa Médicis ». Ce temps fort a rassemblé une quinzaine de journalistes français, italiens, britanniques et espagnols à la Villa Médicis et a donné lieu à une couverture médiatique d'ampleur, au-delà des frontières italiennes ou françaises, et dont l'écho se prolonge. Parmi la quarantaine de retombées enregistrées à la suite de l'inauguration des chambres, nous pouvons citer un long entretien d'India Mahdavi paru dans *M le magazine du Monde*, des articles de fond dans *Le Figaro*, *Geste/s*, *Les Echos*, *IDEAT*, *Marie Claire Maison*, *Milk Décoration*, *Numero*, ainsi qu'une interview croisée de Sam Stourdzé et d'India Mahdavi dans *ELLE Décoration*.

En mai, la deuxième édition du programme pédagogique « Résidence Pro » a obtenu un écho médiatique important, avec notamment une pleine page dans *Le Monde* et un reportage diffusé au journal 19/20 de France 3. La presse régionale a également couvert l'événement avec beaucoup d'engagement, donnant la parole aux élèves et aux professeurs (*Dernières Nouvelles d'Alsace*, *Le Dauphiné*, *Vosges Matin*, *L'Union*, *La Provence*, *La Marseillaise*).

À la fin de l'année 2023, l'exposition « Histoires de pierres » a généré un nombre important de retombées notamment dans *Libération*, *Connaissance des Arts*, *Beaux Arts magazine*, *L'Objet d'Art* et *Le Journal des Arts*. La presse italienne s'est également emparée de l'exposition, avec des articles de fond publiés dans *Avvenire*, *Il Foglio*, *Il Manifesto*, *Il Sole 24 Ore*, *La Repubblica* ainsi qu'une émission diffusée sur RAI 3.

L'action de l'Académie sur le plan médiatique a également été marquée en 2023 par le changement de prestataire chargé des relations avec la presse française et internationale (hors Italie) et le recrutement d'une ressource à durée déterminée pour soutenir l'effort mené en direction des médias.

Une communauté numérique en croissance

La communauté numérique de la Villa Médicis a continué de croître tout au long de l'année 2023, confirmant l'essor connu en 2022. En trois ans, l'audience de la Villa Médicis a plus que doublé sur les réseaux sociaux et sur le site Internet.

Cette croissance s'explique à la fois par la richesse et la diversité de l'offre culturelle proposée par la Villa Médicis, et par la production soutenue de contenus numériques avec un réel effort éditorial. Elle s'appuie sur les visiteurs de la Villa Médicis et sur une audience, majoritairement française, qui suit les actualités de l'établissement à distance.

Les réseaux sociaux : lien privilégié avec les publics et les partenaires

	Nombre d'abonnés Instagram	Nombre d'abonnés Facebook	Nombre d'abonnés Twitter
2023	64 691	70 609	7 464
2022	48 223	71 206	7 281
2021	38 486	69 454	6 928
2020	31 191	66 711	6 458
2019	26 200	65 532	6 030

Les réseaux sociaux demeurent le canal privilégié pour communiquer autour des actualités de l'établissement et toucher un public large et engagé. De tous les réseaux sociaux, Instagram enregistre cette année encore la plus forte progression du nombre d'abonnés, avec une croissance annuelle de 34,2% (64 691 abonnés au 31 décembre 2023). Cette évolution a été favorisée par un travail autour d'une charte éditoriale et graphique clarifiée et homogénéisée, ainsi que par le développement de partenariats avec d'autres institutions culturelles.

Tout d'abord, l'Académie a arrêté une charte éditoriale et graphique pour ses réseaux sociaux. Chaque publication respecte désormais des règles et modèles préétablis permettant d'encadrer les contenus diffusés. Un calendrier de gestion éditoriale a également été créé afin de définir les temps et la fréquence de communication numérique liés à chaque activité.

De plus, l'Académie a souhaité renforcer ses échanges avec d'autres structures culturelles en étant à plusieurs reprises à l'initiative de publications collaboratives sur Instagram (avec par exemple le musée d'Orsay ou le Mobilier national). Ces coopérations ont permis de mettre en lumière tout au long de l'année les partenariats

artistiques inter-établissements et de mutualiser les communautés numériques.

Le site Internet

	Visiteurs uniques du site Internet (Utilisateurs)	Variation par rapport à l'année précédent
2023	559 330	+ 20.95%
2022	462 429	+ 43.66%
2021	321 890	+ 52.01%
2020	211 762	- 18.04%
2019	258 372	/

Le développement du ciblage des publics

Les campagnes d'information par courriel ont conservé une fréquence élevée pour maintenir tout au long de l'année un lien avec une communauté fidèle. L'objectif en 2023 a été de cibler de manière plus précise certains publics en fonction des typologies d'activités de l'Académie. Selon les thématiques de programmation (cinéma, conférences d'histoire de l'art, événements performatifs, résidences ou appels à projets), des bases de contacts ont été construites sur-mesure. Ce travail de ciblage a constitué un levier efficace pour mobiliser et sensibiliser les publics aux différents événements artistiques.

La production vidéographique : création de contenus et outil de médiation

Dans le sillage des portraits filmés réalisés en 2022 pour présenter les pensionnaires de l'Académie, d'autres productions vidéographiques d'un format similaire ont été produites en 2023.

L'Académie a ainsi renouvelé en 2023 la série de portraits filmés des 16 pensionnaires. Ces vidéos ont connu une audience significative avec près de 4000 vues sur YouTube et 8000 visualisations sur Instagram. Ces résultats confortent l'Académie dans les choix éditoriaux de ces vidéos qui illustrent les projets de résidence, les parcours et les sources d'inspiration des pensionnaires.

Le support vidéo a également été utilisé dans le cadre de l'opération « Réenchanter la Villa Médicis » pour présenter, au travers de 10 vidéos d'environ 3 minutes chacune, les salons et les chambres historiques réaménagées. Les interve-

nants clés du projet (India Mahdavi, designers, institutions partenaires et mécènes) ont ainsi pris la parole et donné à voir au public des espaces rarement ouverts à la visite. Cette playlist a totalisé plus de 1100 vues sur YouTube et chaque vidéo a été visualisée en moyenne par près de 7000 personnes sur les réseaux sociaux.

Enfin, la vidéo a été utilisée comme support de médiation dans le cadre de l'exposition *Histoires de pierres*. À travers 12 productions vidéo de format court, le co-commissaire de l'exposition Jean de Loisy raconte l'histoire de 12 œuvres clés de l'exposition. Cet outil a permis d'offrir au public éloigné un accès au contenu de l'exposition mais aussi d'enrichir et de prolonger l'expérience de visite à la Villa Médicis.

Un chantier d'ampleur : la création d'une nouvelle identité graphique

L'année a été marquée par la mise en route de deux chantiers d'ampleur qui affectent directement l'image de l'Académie. En premier lieu, l'Académie a entamé à partir de juillet 2023 une refonte de son identité graphique en s'associant avec un studio de designers basés à Rome. Cette refonte progressive a permis de repenser l'image de l'Académie à travers un nouveau logo, plus sobre et visible, ainsi qu'une nouvelle police de caractère renforçant la contemporanéité de l'institution. La première application de cette nouvelle identité a eu lieu lors du Festival de Film de la Villa Médicis en septembre.

En deuxième lieu, l'Académie a engagé le travail et posé les bases du chantier de refonte de son site Internet. Le nouveau site de l'Académie a pour objectif de refléter de manière cohérente la diversité des contenus et des missions de l'établissement grâce à un outil agile, sobre et attractif. Il sera construit de manière éco-responsable et permettra de lier transformation numérique et création artistique. Une attention particulière sera également accordée à la sécurité et à l'accessibilité du site.

Visiteurs lors des Journées européennes du patrimoine à la Villa Médicis.

LE PROJET « RÉENCHANTER LA VILLA MÉDICIS »

Le vaste projet de remeublement et de réaménagement « Réenchanter la Villa Médicis », a été lancé par l'Académie de France à Rome en 2022 afin de faire rayonner le design contemporain et les métiers d'art dans un esprit de dialogue avec le patrimoine de la Villa Médicis. Mené entre 2022 et 2025 dans le cadre d'un partenariat inédit et ambitieux avec le Mobilier national, il se décline en quatre volets, comprenant le réaménagement des salons de réception, celui des chambres historiques, des chambres d'hôtes et du jardin des citronniers.

La direction artistique du projet est confiée à de grandes signatures du design contemporain au profil international tel que Kim Jones, Silvia Venturini Fendi et India Mahdavi, ainsi qu'à un réseau de designers, architectes, artistes et professionnels des métiers d'arts. En faisant eux-mêmes intervenir des créateurs, artistes et artisans d'art, ils mettent en valeur les savoir-faire européens.

Le projet *Réenchanter la Villa Médicis* a pu voir le jour grâce à un écosystème de partenaires et mécènes – publics et privés –, au premier rang desquels Fendi et la Fondation Bettencourt Schueller, qui associent leur expertise et leur engagement au service de ce réenchancement, contribuant à faire de la Villa Médicis un lieu où se perpétuent des savoir-faire remarquables et où s'invente le patrimoine de demain.

Le projet *Réenchanter la Villa Médicis* fut également l'occasion d'organiser de nombreuses journées portes ouvertes et d'intégrer ces espaces repensés dans les manifestations culturelles de la Villa Médicis.

CHAPITRE 2 : « LE REMEUBLEMENT DES CHAMBRES HISTORIQUES ET DES APPARTEMENTS DU CARDINAL »

L'intervention d'India Mahdavi

Ce deuxième volet a été confié à India Mahdavi, architecte, designer et scénographe de référence, sur invitation de Sam Stourdzé. Afin de redonner aux arts décoratifs une dimension de premier plan à la Villa Médicis, India Mahdavi a reçu le concours d'artisans d'exception ainsi que d'entreprises du patrimoine vivant : la Maison Craman-Lagarde (maison des manufactures Emblem) et Pascal Michalon, pour les travaux de marqueterie ; la manufacture Robert Four à Aubusson pour le tissage du tapis des appartements du cardinal ; les maisons Dedar et Pierre Frey pour les textiles. Le projet a bénéficié du soutien du Studio India Mahdavi, du Mobilier national, de la Fondation Bettencourt Schueller, de Tréca et de Limonta Society.

Ce nouveau chapitre concerne des espaces aux usages divers : les trois chambres historiques, dites « du cardinal », ouvertes au public lors de visites guidées ; deux chambres réservées aux hôtes de passage, renommées les chambres Galilée et Debussy ; et une antichambre attenante devenue le salon Lili Boulanger. Dans ces murs historiques, l'architecte et designer a composé avec les décors créés au XXe siècle par deux de ses prédécesseurs : les enduits à la florentine de Balthus et les volumes créés par Richard Peduzzi – et avec eux l'héritage et les outils du Trecento, Quattrocento et de la Renaissance.

Il s'agissait de développer une narration faisant dialoguer des meubles de styles différents et une scénographie déclinée sur les éléments constitutifs du projet. Ces espaces devaient être appréhendés en fonction de leur usage. Dans les appartements du cardinal par exemple, la narration liée à la médiation muséale est au centre des intentions du projet. En effet, la chambre des Muses porte l'histoire de la Villa Médicis. L'étroite relation avec le paysage, qui se retrouve également dans les fresques, devient l'inspiration principale pour la création d'un tapis exceptionnel dont les lignes graphiques évoquent à la fois les géométries dessinées par Peduzzi dans les jardins, ainsi que les origines même d'India Mahdavi, l'Iran, dont la tradition ancienne fait de chaque tapis la représentation d'un jardin.

Les chambres Galilée et Debussy déve-

Chambre des Muses réaménagée
par India Mahdavi, Villa Médicis (2023).

loppent une dimension plus intime. India Mahdavi dessine spécialement pour ces espaces du mobilier en marqueterie de bois inspiré par la richesse du lieu. En effet, comme Balthus et Peduzzi avant elle, l'architecte s'inspire des grands maîtres de la Renaissance Piero della Francesca, Fra' Angelico et Filippo Lippi en imaginant des lits dans la tradition du *studiolo*, depuis lesquels se dévoile une vue exceptionnelle sur la ville.

Le salon Lili Boulanger est redevenu un lieu de vie, destiné à accompagner les occasions de rencontre. Ce salon a été renommé en hommage à la première femme pensionnaire à avoir été admise en composition musicale en 1913.

Le dialogue entre différentes collections

India Mahdavi a identifié, dans les collections du Mobilier national, des pièces de mobilier à inscrire dans le projet. À l'occasion du réaménagement, plusieurs pièces des collections de l'Académie de France ont été redéployées et mises en valeur. Certains meubles de la collection de l'Académie ont été recouverts par India Mahdavi de tissus en harmonie avec les couleurs des œuvres déjà présentes dans les chambres, afin d'ouvrir un dialogue entre les collections présentes et celles redéployées.

Deux tableaux nouvellement acquis par l'Académie de France à Rome décorent respectivement la chambre des Muses et la chambre de Galilée : *Le Retour sur terre de Coré et l'avènement du printemps*, peint par Odette Pauvert (inv. 2023.1.1) et *Galilée*, œuvre de François Marius Granet (inv. 2023.2.1).

Dans le salon Lili Boulanger, un tableau de la fin du XVIIe siècle est accroché en face d'un ensemble de cinq autres portraits de pensionnaires compositeurs devenus célèbres, dont celui de la compositrice qui donne son nom au salon. La restauration du portrait de l'autre compositrice, Yvonne Desportes, a permis l'identification de son auteur, le peintre Georges Cheyssi. Dans cette pièce se trouvent également une tête d'Apollon, appartenant à la collection de tirages en plâtres de l'Académie sur un meuble sculpté de son ancienne collection, ainsi qu'un grand tirage de la Vénus de Milo ; ces deux tirages ont été restaurés à l'occasion de ce projet.

Les deux autres chambres historiques de l'aile sud de la Villa, respectivement la chambre Galilée et la chambre Debussy, sont également

meublées grâce à des éléments de la collection de l'Académie. On retrouve en effet, dans la chambre Galilée, le tableau de François Marius Granet *Galilée* (inv. 2023.2.1), *Le buste de Palombella* d'après l'original en plâtre de J.-B. Carpeaux (inv. 2015.0.381).

Dans la chambre Debussy, une huile sur toile de 1880 de Jules Lefebvre, *L'innocence* (inv. 2017.0.21) a été redéployée pour orner le mur au-dessus de la cheminée, avec la reproduction d'un bas-relief représentant une scène dionysiaque (inv. 2015.0.156).

La chambre des Amours présente quant à elle deux tapisseries de la série des histoires d'Esther (inv. 80.17 et inv. 80.18), sur le projet de Jean-François de Troyes, ainsi que des chaises datant du XVIIIe siècle, restaurées par Francesco et Silvana Latti (inv. A.F.R. 80.62/1-6). Ces derniers ont également réalisé les finitions des colonnes des lits à baldaquin des chambres des Amours et des Éléments (inv. A.F.R. 80.104 et A.F.R. 80.137).

Le buste de Louis XV enfant est l'œuvre de Guillaume I Coustou et provient du palais Mancini, ancien siège de l'Académie.

Les tableaux exposés dans la chambre des Muses témoignent quant à eux des principales étapes historiques de la Villa Médicis (sa création par le cardinal Ferdinand de Médicis et son évolution jusqu'à l'installation de l'Académie de France, la vie à l'Académie aux XIXe et XXe siècles et l'époque contemporaine) grâce à un nouveau plan d'accrochage.

C'est dans la chambre suivante, dite des Éléments, que Balthus avait installé sa chambre à coucher. À l'exception du tableau peint par Odette Pauvert, représentant la façade sur le jardin de la Villa Médicis accroché sur le mur nord, tous les meubles sont des achats de Balthus en 1962.

Le petit tableau à droite de la penderie, intitulé *L'Idylle*, resté inédit jusqu'à sa publication dans le Catalogue raisonné sur l'artiste en 2008, est l'œuvre de Jean-Jacques Henner (1872-1874).

Quatre appliques dorées du XVIIIe siècle, équipées de miroirs et de bougies, sont accrochées aux murs sud et nord.

Chapitre 3 : L'appel à projet pour le réaménagement des chambres d'hôtes de la Villa Médicis

Pour le troisième chapitre du projet *Réenchanter la Villa Médicis*, l'Académie s'associe au Mobilier

national et à la Fondation Bettencourt Schueller, et bénéficie du soutien de la Fondation Banque Populaire, la Maison Tréca et EDIT Napoli.

La démarche de ce chapitre 3 consiste en la sélection d'équipes d'architectes et de professionnels des métiers d'art, pour le réaménagement de 7 à 9 chambres d'hôtes à travers trois appels d'offres successifs.

Après un premier appel à projets à l'automne 2022, le jury a sélectionné deux lauréats dont les noms ont été révélés en mars 2023 : Studio GGSV, Paper Factor et Matthieu Lemarié pour le projet « Camera Fantasia » ; Studio POOL et Atelier Veneer pour le projet « Studiolo ».

En mars 2023, l'Académie a ouvert un deuxième appel pour le réaménagement d'autres chambres de l'édifice historique. Le jury a sélectionné également deux équipes lauréates dont les noms ont été révélés en octobre 2023 : Studio Zanellato/Bortotto et Incalmi pour le projet « Il cielo in una stanza » ; Atelier Misto, Terre di Sciarra et Pietro Spoto pour le projet « Pars pro toto ».

En octobre 2023, l'Académie a lancé un troisième appel à projet ; le nom des lauréats sera dévoilé en 2024.

Le comité de sélection du deuxième et troisième appel à projets est composé de :

- **Sam Stourdzé**, directeur de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis, président du jury ;
- **Alberto Cavalli**, directeur exécutif de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship et commissaire général d'Homo Faber Event ;
- **Domitilla Dardi**, historienne du design et fondatrice de EDIT NAPOLI ;
- **Hedwige Gronier**, responsable du mécénat culturel de la Fondation Bettencourt Schueller ;
- **Hervé Lemoine**, président du Mobilier national ;
- **Christine Macel**, directrice du musée des Arts décoratifs ;
- **India Mahdavi**, architecte, designer et scénographe ;
- **Isabelle De Ponfily**, présidente du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des Arts décoratifs ;

Les chambres d'hôtes réaménagées seront inaugurées courant 2025.

LE DÉVELOPPEMENT DE MÉCÉNATS ET PARTENARIATS STRUCTURANTS

Mécénat

En 2023, l'Académie a poursuivi sa collaboration avec ses différents mécènes et partenaires pour développer l'ensemble de ses activités et concevoir de nouveaux projets. Ces soutiens prennent des formes variées, incluant des contributions financières ainsi que des mécénats en nature et en compétence. En outre, l'Académie a reçu le soutien de nouveaux partenaires, permettant de construire de nombreux projets conjoints.

L'Académie exprime sa gratitude envers chacun de ses mécènes et partenaires, fidèles et nouveaux, pour leur soutien, leur confiance et leur générosité.

Chiffres-clés

38 mécènes et partenaires se sont engagés en 2023 auprès de l'Académie.

Les différents mécénats et partenariats représentent 4 426 k€ dont 3 375 k€ d'apports en numéraire, 776 k€ d'apports en nature et 274 k€ d'apports en compétence, soit 32,2 % du budget global de l'Académie. La part du mécénat dans le financement de l'Académie s'établit à un niveau record en 2023, et progresse par rapport à l'année précédente où il représentait 3 024 k€ au total, dont 2 099 k€ en numéraire, de même que par rapport à 2021, 2020 et 2019, année de plein fonctionnement de l'Académie.

Les entreprises mécènes et partenaires sont majoritairement des acteurs français et italiens. Elles sont principalement des sociétés établies sur le sol français dont l'activité est internationale, et des sociétés italiennes, filiales de groupes français.

Nouveaux mécènes en 2023

En 2023, de nouveaux mécènes et partenaires ont rejoint l'Académie et soutenu les projets de la programmation culturelle.

L'Académie a reçu le soutien exceptionnel d'**Aline Foriel-Destezet**. Ce soutien permettra de restaurer ses instruments de musique, de renforcer sa programmation musicale pour les trois prochaines années et d'accompagner la publication de la revue *Studiolo*.

Par ailleurs, **India Mahdavi** a soutenu l'Aca-

Salon Lili Boulanger réaménagé par India Mahdavi, Villa Médicis (2023).

démie à travers un mécénat de compétence, en assurant la direction artistique du réaménagement des six chambres historiques de la Villa Médicis.

Le projet « Réenchanter la Villa Médicis » a été soutenu par les nouveaux mécènes **Tréca, Craman Lagarde, Emblem, Dedar et Society Limonta**, en nature et en compétence.

Le programme pédagogique « Résidence Pro », qui bénéficiait déjà du soutien de la **Fondation BNP Paribas** et de **Cartier Italie**, a été soutenu en 2023 par la **Fondation Bettencourt Schueller**.

Enfin, la **Fondation Gérard B. Lambert** a soutenu l'Académie en 2023 pour développer un projet autour des Agrumes à la Villa Médicis, axé sur la protection de la biodiversité et l'agrumiculture, c'est-à-dire la culture d'agrumes rares et communs à des fins ornementales, productives et culturelles, perpétuant ainsi la tradition de la famille Médicis. Par ailleurs, ce projet prévoit de développer le dialogue entre les jardins et les arts en mettant l'accent sur la biodiversité, en lien avec la résidence culinaire. Ce projet a par ailleurs reçu le soutien d'**Amundi** et de **Van Cleef & Arpels**.

Les mécènes et partenaires transversaux

Amundi Asset Management, mécène fidèle de l'Académie, a renouvelé son soutien à différents projets de l'établissement. Ce soutien a évolué en 2023 vers une sélection de projets ciblés dont notamment le Festival des Cabanes, des activités pédagogiques et le projet d'agrumiculture.

La Fondation Bettencourt Schueller soutient le programme « Résidence Pro », la création d'une résidence pour les métiers d'arts permettant d'accueillir trois à quatre lauréats du prix de la Fondation Bettencourt Schueller, et les trois chapitres du projet « Réenchanter la Villa Médicis ».

Devialet et l'Académie de France à Rome ont conclu un partenariat innovant, en numéraire, nature et compétence. Ce mécénat, accordé dans le cadre de la sonorisation de la Villa Médicis, consiste en un don d'enceintes, une étude acoustique et la création d'un studio son. Il permettra également la mise en place d'une résidence musicale.

De même, le cabinet d'avocats Rivedroit, les assurances Groupama, l'entreprise Malongo et Mezagri, soutiennent de façon globale les trois missions principales de la Villa depuis 2021.

Le soutien des mécènes et partenaires pour les trois missions de l'Académie

Mission d'accueil des pensionnaires et résidents
Mission centrale de l'Académie, l'accueil des pensionnaires et des résidents a été favorisé cette année par le renouvellement du concours financier de ses mécènes et partenaires. Plus spécifiquement, **Amundi, Chanel Italia, la Fondation Louis Roederer et l'Académie des Beaux-Arts** ont contribué au financement de la bourse des pensionnaires ainsi qu'aux projets d'expositions. La **Fondation Jean-Luc Lagardère** a maintenu son soutien visant à élargir les modalités de résidence de l'Académie de France à Rome. La **Fondation Banque Populaire** a renouvelé son partenariat à destination de la résidence du ou de la pensionnaire compositeur.

De même, la **Fondation Bettencourt-Schueller** a généreusement financé les résidences des métiers d'art. Le partenariat avec la **Région Occitanie** a été reconduit, avec l'objectif de favoriser la mobilité de l'Académie dans les différents territoires en France et de renforcer l'accompagnement des lauréats du prix Occitanie - Médicis.

Enfin, la Résidence culinaire a bénéficié d'un appui en nature de la part de notre collaborateur, **Culinaries**, qui a fourni des vins nature, et de la sommelière et restauratrice **Laura Vidal**, qui a renouvelé son mécénat en compétence.

Mission de programmation culturelle

Les événements culturels organisés en 2023 ont été soutenus par des contributions financières, des apports en nature et des compétences, concourant de manière significative à la réussite de ces manifestations.

L'exposition *Histoires de Pierres* ainsi que tout le Cycle des Pierres, qui a amené à une programmation d'ampleur en 2023 et début 2024, est soutenu par le mécénat de la maison de haute joaillerie **Van Cleef & Arpels**.

La **Fondation Orient Express** a apporté son soutien à l'exposition *ORIENT-EXPRESS & Cie : itinéraire d'un mythe moderne*.

Enfin, **Chanel Italia** a contribué au financement du Festival des Cabanes qui s'est déroulé du 25 mai au 2 octobre 2023.

Le développement de mécénats et de partenariats structurants

Depuis plus de dix ans, la filiale italienne d'**Air**

France reste le transporteur officiel de l'Académie. Son parrainage en nature a permis à l'Académie d'assurer le déplacement des intervenants de la programmation culturelle.

Cette année, le **Club Criollo** a maintenu son engagement comme partenaire par de nombreuses collaborations, notamment avec le glacier **Fatamorgana** à l'occasion du vernissage de l'exposition des pensionnaires, le glacier et pâtissier **Casa Manfredi** lors des soirées d'inauguration du Festival de Film, le pâtissier **Fabrizio Fiorani** à l'occasion de l'exposition *ORIENT-EXPRESS & Cie : itinéraire d'un mythe moderne* et la **Pâtisserie Velo** pour l'inauguration de l'exposition *Histoires de Pierres*.

Le Cercle des Bienfaiteurs

Le Cercle des Bienfaiteurs de la Villa Médicis invite depuis quatre ans les entreprises et les particuliers à soutenir l'Académie et à participer au financement de l'ensemble de ses projets. Des particuliers ont ainsi soutenu le développement général de l'Académie au cours de l'année 2023 aux côtés des entreprises.

LOCATION D'ESPACES

Afin de diversifier ses ressources propres, l'Académie met à disposition certains espaces de la Villa Médicis pour l'organisation d'événements privés, pour des particuliers ou des entreprises. Cette activité de location d'espaces permet par ailleurs d'élargir la politique de promotion de la Villa Médicis. Elle constitue une source permanente de recettes pour l'Académie, les frais supplémentaires de logistique, de sécurité et de nettoyage étant refacturés à l'entreprise ou au particulier locataire, en plus du tarif de base de la location.

En 2023, 15 locations d'espaces et 9 événements ont été organisés à la Villa Médicis : dîners, cocktails, soirées de gala, mariages et tournages. Les recettes de location s'élèvent à 264 k€ en 2023. L'Académie a continué à recevoir un nombre important de demandes pour des événements prévus entre 2023 et 2025 : près d'une quarantaine par mois. L'attrait patrimonial de la Villa Médicis est constant et l'activité de mise à disposition d'espaces reste compatible et complémentaire avec les missions de l'Académie de France à Rome. Cette politique sélective de mise à disposition d'espaces respecte la charte éthique de l'Académie, laquelle détermine, de

manière claire et rigoureuse, la ligne de conduite à adopter.

PROMENADES MÉDICIS

Développée depuis 2015 par l'Académie, les Promenades Médicis sont un programme de visites guidées proposées à un tarif forfaitaire de 750 € pour 15 personnes et de 50 € 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 l'Académie, suivie de 30 minutes de cocktail. Le cocktail est assuré en interne par les services de la Villa Médicis et servi dans l'un des salons ou dans l'un des carrés de jardin. Les visites sont proposées en français, en italien et en anglais et peuvent être organisées en dehors des horaires d'ouverture.

En 2023, 26 Promenades Médicis ont été réalisées pour un total de 530 personnes. Elles ont représenté 20 k€ de recettes, contre 17 k€ en 2022, soit une augmentation de 15,8%.

UNE GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE

Les dépenses

En 2023, les dépenses de fonctionnement sont supérieures de 1,1 M€ par rapport à 2022.

En effet, la programmation culturelle de l'Académie a repris à plein régime (2,16 M€ en 2023 contre 1,38 M€ en 2022) en raison notamment de l'exposition « Histoire de pierres ». Ainsi les dépenses de fonctionnement ont atteint 5,5 M€ en 2023, soit une augmentation de 25,4 % par rapport à 2022.

S'agissant de l'enveloppe de personnel, les dépenses en 2023 sont maîtrisées, représentant 3 M€, en légère hausse par rapport à 2022 (+1,7 %). Cette hausse est due à la création de trois postes hors plafond (+2,5 ETPT hors plafond par rapport à 2022). Ces recrutements sur financement extérieur permettent de répondre à l'accroissement du nombre des nouveaux projets de l'Académie. La part de ces dépenses dans l'ensemble des dépenses de l'Académie atteint néanmoins 29% soit 4 points de moins qu'en 2022, en raison de l'augmentation de la part des dépenses liées au fonctionnement cf. supra.

Sur le plan des achats, l'Académie a renforcé ses outils de pilotage mis en place en 2020, en particulier par la mise en œuvre du plan d'action achats et l'actualisation de sa programmation pour la période 2023-2025. Ainsi, au cours de l'exercice 2023, 59% des dépenses relatives aux achats de bien et aux prestations de services ont été couvertes par un marché notifié (contre 51% en 2022). Cette trajectoire est amenée à se poursuivre au cours des prochains exercices.

Pour ce qui est de l'investissement, les travaux programmés et exécutés au cours de l'exercice 2023 ont entraîné des dépenses à hauteur de 1,95 M€, ce qui constitue une exécution inférieure aux prévisions du budget initial (2,4 M€) mais une augmentation de 398 k€ par rapport à 2022 (1,55 M€). Cette baisse, constatée sur les décaissements, s'explique par le report dans le temps de certaines opérations, notamment du fait des difficultés rencontrées sur le chantier du Village Italien qui a contraint l'Académie à davantage étaler les opérations dans le temps. Un travail de priorisation et d'échelonnement sur quatre ans a également été effectué, dans le but de revenir à un niveau d'engagement plus soutenable.

Les recettes

En 2023, l'équilibre financier de l'Académie a reposé à 46% sur les ressources propres et 54 % sur les financements de l'Etat, contre respectivement 37% et 63% en 2022. L'exercice 2023 aura donc été marqué par une très grande augmentation des ressources propres, reposant sur une forte dynamique des ressources de mécénats (+1,3 M€) et une hausse conséquente des recettes de billetterie (1,1 M€ en 2023 contre 800 k€ en 2022).

La subvention pour charge de service public est stable par rapport aux années précédentes, pour s'établir à 4,8 M€. Les dotations en investissement demeurent elles aussi stables (1,23 M€). Elles se composent des dotations versées par la direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) à hauteur de 821 k€ et par la direction générale de la création artistique (DGCA) pour un montant de 406 k€.

Les ressources propres de l'Académie (billetterie et droits d'entrée, mécénat et partenariats, hébergement et locations d'espaces, redevances d'occupation et recettes de librairie) s'élèvent à 5,26 M€ en 2023 contre 3,86 M€ en 2022, soit une augmentation de 1,4 M€ par rapport à 2022 et 3,4 M€ par rapport à 2021 (1,85 M€). Les ressources propres représentent désormais 46 % des recettes de l'Académie en 2023, contre 37 % en 2021. Leur augmentation s'explique par la croissance des recettes de mécénats et partenariats (hors mécénat de compétence), qui atteignent désormais 3,3 M€ (contre 2,1 M€ en 2022, et 1,1 M€ en 2021), dont 700 k€ de financement exceptionnel de l'exposition *Histoire de pierres*. Ce niveau de ressources propres repose également sur une hausse de la fréquentation conformément aux prévisions du COP 2021-2025.

S'agissant enfin du solde budgétaire brut, l'établissement a enregistré en 2023 un excédent de 841 k€. Le budget initial 2024 prévoit à l'inverse un déficit budgétaire estimé à 980 k€. Toutefois, retraité du solde des opérations fléchées en investissement et en fonctionnement, le solde budgétaire s'établit à 550 k€.

De même, le déficit prévu en 2024 retraité de ces opérations se résorbe entièrement et présente un solde retraité positif d'environ 10 k€, soit un budget équilibré.

LES RESSOURCES HUMAINES

L'année 2023 s'est caractérisée par la création de nouveaux postes, notamment de renfort (hors plafond), pour faire face à l'accroissement significatif de l'activité de l'établissement, et ainsi répondre aux objectifs du COP 2022-2025.

Au 31 décembre 2023, l'équipe est constituée de 51 agents, dont 4 agents statutaires et 47 salariés et collaborateurs de droit local¹, et de 9 stagiaires. La moyenne d'âge des agents s'élève à 48 ans. L'équipe compte 30 femmes et 21 hommes.

Parmi les collaborateurs, l'Académie compte trois ressources hors plafond équivalents temps plein, dont l'emploi est financé dans le cadre d'un mécénat. L'Académie a ainsi employé au total 51,78 équivalents temps plein travaillés (ETPT) en 2023, dont 46,46 ETPT sous plafond et 5,33 emplois hors plafond.

Une évolution de l'organisation interne

En 2023, l'Académie a poursuivi la réorganisation de ses ressources humaines, entamée en 2020. L'année 2023 a vu le départ d'un agent en CDI et la création de plusieurs postes de collaborateurs (Co.Co.Co) sous plafond : un collaborateur chargé des publics et une collaboratrice chargée du projet de Remeublement.

L'Académie a également eu recours au recrutement de collaborateurs en contrat de collaborateur en coordination continue (Co.Co.Co) hors plafond, afin de renforcer ses effectifs au regard de l'accroissement de ses activités. Un poste de chargé de la communication numérique a été créé en janvier. Le service de la production des expositions et des manifestations a aussi bénéficié d'un renfort. Enfin, deux collaboratrices ont été recrutées en support de l'organisation de la troisième édition du Festival de film au sein des services de la communication et de la programmation.

En parallèle de cette réorganisation interne, la mise en place de nouveaux outils de gestion du personnel a été poursuivie, dans le but de moderniser l'établissement et d'adapter ses procédures aux évolutions de la structure.

1. Parmi ces derniers, 41 agents ont un contrat à durée indéterminée et 6 ont un contrat de collaborateur en coordination continue (Co.Co.Co)

En 2023, un bilan social de l'établissement a de nouveau été produit et formalisé. Ce document présente des indicateurs de gestion faisant apparaître les résultats des politiques suivies et des évolutions en cours, et constitue également à ce titre une photographie de l'établissement qui permet des comparaisons dans le temps et par rapport à d'autres établissements.

Une politique active en faveur de la formation

L'année 2023 a vu poursuivre la formalisation du plan de formation, s'appuyant notamment sur les orientations ministérielles telles que la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. L'analyse des formations à conduire s'est appuyée sur les priorités ministérielles ainsi que sur les demandes exprimées lors des entretiens professionnels menés en 2022. Ce plan constitue un outil de gestion important.

Tous les agents et collaborateurs de l'établissement ont bénéficié d'une ou plusieurs formations, pour un total de 10 formations, qui ont pris la forme de cours collectifs ou individuels et de séminaires. Un séminaire sur le développement durable a notamment été organisé pour toute l'équipe, le 16 novembre.

Parmi ces formations, à finalité immédiate ou d'évolution des métiers, se trouvent des stages d'accompagnement managérial, des cours de langues, et des cours plus spécifiques permettant l'adaptation des agents aux évolutions de leurs postes et de leurs objets de travail. L'Académie a consacré un budget de 20 000 euros à la formation.

La sécurité, la sûreté et la prévention des risques

L'engagement de l'Académie à une conformité totale en matière de sécurité du travail a été poursuivi en 2023. La santé au travail est une priorité de l'Académie, comme le montrent les visites médicales récurrentes prévues en accord avec le médecin du travail de l'Académie et le responsable du service de prévention et protection (RSPP) nommé par l'établissement.

Le marché du consultant pour la sécurité au travail et la sécurité de l'établissement a été adjugé pour le lot concernant la protection des données (RGPD), les deux autres lots feront l'objet d'un nouvel appel d'offre en 2024.

En matière de santé au travail et notamment de surveillance sanitaire, le mandat du médecin référent de l'Académie arrivé à échéance en fin d'année 2022, a été renouvelé au 1er janvier 2023.

Dans le cadre de la prévention des risques et de la santé au travail, l'établissement a poursuivi le Plan de lutte contre toute forme de violence et de harcèlement à caractère sexiste ou sexuel (VHSS) (cf. Infra) en 2023.

L'insertion sociale et professionnelle

Dans le cadre de ses missions de service public, l'établissement a poursuivi son rôle d'acteur dans la formation professionnelle d'étudiants et d'élèves. À ce titre, 20 stagiaires de niveau licence, master ou doctorat ont été accueillis pendant 6 mois au sein des différents départements et services de l'Académie, pour une durée équivalant à 7,59 ETPT en moyenne sur l'année. Un stagiaire-fonctionnaire a rejoint l'équipe pendant un mois.

Quatre stagiaires d'observation de troisième, dont une venant de France, ont également été accueillis au cours du mois février, afin de découvrir le milieu professionnel de l'établissement et son environnement.

Un dialogue social dynamique

Afin d'assurer la pérennité du dialogue social, les premières réunions du comité social d'administration (CSA) ont été assurées en 2023. Le CSA est une instance de dialogue qui combine les compétences et les responsabilités du comité technique (CT) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ainsi, deux réunions ont eu lieu le 20 septembre et le 10 novembre 2023.

Les accords collectifs sur le travail à distance et la flexibilité horaires et ont été finalisés à l'issue des tables de travail rassemblant les représentants syndicaux du personnel, les représentants de la CGIL, le consultant du travail de l'Académie et les représentants de la direction. Le travail à distance déjà pratiqué lors du confinement a été poursuivi à raison d'un jour par semaine en 2023. La flexibilité entrera en vigueur en 2024 à raison d'une demi-heure par jour.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

En 2023, l'Académie de France à Rome a renforcé son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), conformément aux priorités énoncées par le ministère de la Culture sur les enjeux des violences sexistes et de harcèlement à caractère sexuel et sexiste (VHSS).

La Responsable des ressources humaines de l'établissement a continué d'exercer ses activités de correspondante déontologie et laïcité, ainsi que celles de responsable de la prévention des discriminations et des VHSS. Dans ce contexte elle est chargée de promouvoir la sensibilisation des agents à la lutte contre les VHSS et de recevoir les agents s'estimant victimes de tels comportements.

Le plan VHSS

Dans son contrat d'objectifs et de performance (COP) pour 2022-2025, adopté lors du conseil d'administration du 14 mars 2022, l'Académie s'est engagée à faire de la lutte contre toute forme de violence et de harcèlement à caractère sexiste ou sexuel (VHSS) une priorité. L'objectif 11 du COP vise ainsi à inscrire l'Académie dans une démarche globale de responsabilité sociétale, qui comprend l'élaboration d'un plan d'actions destiné à lutter contre toute forme de VHSS au sein de toutes les communautés qui la composent. Conformément au COP, un plan 2022-2025 de lutte contre les violences et le harcèlement à caractère sexuel et sexiste (VHSS) de l'Académie de France à Rome a été mis en place. Il s'accompagne d'un outil de suivi, composé de divers indicateurs permettant de dresser un bilan quantitatif du plan.

Le plan VHSS de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel formalisé en 2022, a également été traduit en italien et diffusé à l'ensemble de l'équipe, aux pensionnaires et résidents. De plus, la formation obligatoire des encadrants a été instaurée.

Ce plan tient compte de la situation particulière de l'Académie dont l'équipe est composée de membres dont les statuts sont variés, de nationalité italienne et de nationalité française, statutaires ou sous contrats de travail italiens. L'Académie accueille en outre de nombreux membres non-permanents au sein de sa communauté (pensionnaires, résidents, stagiaires). Ce plan global entend s'adresser à l'ensemble des communautés qui composent l'Académie.

L'évaluation de l'application du plan a été menée et les cinq objectifs (prévenir les risques en respectant les obligations d'information sur les différents actes relevant des VHSS et les peines qui leur sont associées en droit français et en droit italien ; orienter les personnes s'estimant victimes par la mise à disposition de documents présentant les interlocuteurs à leur disposition ; rendre le dispositif de signalement des faits de VHSS plus efficace pour protéger les victimes ; former tous les agents de l'Académie à la lutte contre les VHSS ; engager un suivi et une évaluation annuelle de l'atteinte des objectifs ont été atteints.

La transition écologique et le développement durable

Un séminaire réunissant l'ensemble de l'équipe et consacré au développement durable et à la transition écologique a eu lieu le 16 novembre 2023. L'ambition de ce séminaire était à la fois de sensibiliser les agents aux enjeux environnementaux et d'échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place et les comportements à encourager pour réduire l'impact environnemental de l'établissement.

Ce séminaire s'est révélé être un moment utile d'échanges, de débats et d'écoute, reposant sur les vertus de l'intelligence collective et la recherche de consensus. Tout en s'inspirant des bonnes pratiques mises en place dans d'autres institutions culturelles, la spécificité de l'Académie, lieu de vie, de travail, de création et de monstration a été prise en considération et les échanges ont concerné l'ensemble de ses activités. Une attention particulière était portée sur le caractère concret des mesures à adopter, ainsi que sur leur acceptabilité pour les équipes.

Les mesures retenues concernent ainsi l'ensemble des activités de l'Académie, incluant la production d'expositions, la programmation d'événements, l'accueil des pensionnaires et les fonctions support.

Ce séminaire a abouti à un plan d'actions multidimensionnel, intégrant une première série de mesures à mettre en place à court terme, afin d'atténuer l'impact environnemental de l'Académie. Ces premières mesures concernent notamment la gestion des déchets, en particulier ceux produits par les scénographies d'exposition, l'économie des ressources, l'impact environnemental des usages numériques, les enjeux liés aux transports et la performance énergétique de l'établissement.

Il a été décidé de réaliser un suivi pérenne du séminaire, visant notamment à s'assurer de la bonne mise en œuvre des actions définies dans le plan d'action. Ce suivi sera effectué par les deux nouveaux référents développement durable de l'établissement, en lien avec la Direction. Cette démarche pourra inclure, le cas échéant, de nouveaux échanges avec les équipes ou l'invitation d'intervenants extérieurs spécialisés pour poursuivre le travail de sensibilisation, enrichir les réflexions et consolider les orientations stratégiques.

Détail d'une tour de la Villa Médicis.

Chambre Debussy réaménagée par India Mahdavi, Villa Médicis (2023).

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACADÉMIE DE FRANCE À ROME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Présidente

Marie-Cécile Zinsou
Historienne de l'art, présidente de la
Fondation Zinsou

Représentants du ministère chargé de la culture

Luc Allaire
Secrétaire général du Ministère
de la Culture, ou son représentant

Jean-François Hebert
Directeur général des patrimoines,
ou son représentant

Christopher Miles
Directeur général de la création artistique,
ou son représentant

Représentants des autres ministères

Martin Briens
Ambassadeur de France en Italie,
ou son représentant

Véronique Nativelle
cheffe du service du Contrôle général
économique et financier

Nathalie Nikitenko
Déléguée aux relations européennes et internatio-
nales et à la coopération, à l'administration centra-
le du Ministère de l'Education Nationale, ou son
représentant

Personnalités qualifiées

Sylvain Bellenger
Commissaire et historien de l'art

Cathy Bouvard
Directrice des Ateliers Médicis
de Clichy-Montfermeil

Grégoire Chertok
Associé-gérant d'un établissement financier

Emmanuel Tibloux
Directeur de l'École nationale supérieure
des Arts décoratif

Monique Veaute
Directrice du Festival Dei Due Mondi
de Spolète

Représentants du personnel

Alessia Grassi, titulaire
Eugenia D'ulizia, suppléante

Représentants des pensionnaires (avec voix consultatives)

Laure Limongi
Justinien Tribillon

ÉQUIPE DE L'ACADÉMIE DE FRANCE À ROME AU 31 DÉCEMBRE 2023

Sam Stourdé
Directeur

Simon Garcia
Secrétaire général

Roberta Cafasso, Antonella Grassi
Secrétariat de la direction

Francesca Alberti
Directrice du département d'histoire de l'art

Cecilia Trombadori
Chargée des éditions

Alessandra Gariazzo
Assistante chargée du patrimoine
et des archives

Patrizia Celli
Assistante chargée des colloques,
des publications et du secrétariat

Raffaella Carchesio
Bibliothécaire

Floriana Filosini (mi-temps)
Assistante bibliothèque

Frédéric Blancart
Responsable du bureau des pensionnaires
et des résidents

Mariangela Colaneri
Responsable du suivi administratif
des pensionnaires et résidents

Giovanni Mastrocesare
Chargé du suivi des résidents,
chargé de l'audiovisuel

Caroline Courrioux
Responsable de la production des expositions
et des manifestations

Camille Coschieri
Chargée de la production des
expositions et des manifestations

Maria Luisa Pappadà
Assistante aux expositions

Alizée Alexandre
Chargée de la programmation

Michela Terreri
Responsable du mécénat et des partenariats

Caroline Drevait
Chargée de mécénat et partenariats

Selene Turchetti
Chargée des activités pédagogiques

Sarah Baroux
Collaboratrice pour le projet pédagogique
« Résidence Pro »

Louis Sandor
Collaborateur chargé des publics

Aurélié Padovan
Chargée de la communication

Anne Chênerie
Collaboratrice pour la communication numérique

Lavinia Triglia
Responsable des ressources humaines

Ghislain Matard
Agent comptable et responsable des services
financiers

Eugenia D'Ulizia
Assistante

Sandro Guarneri
Gestionnaire comptable, référent pour
le système informatique des achats

Ernesto Aloisi
Gestionnaire comptable

Françoise Laurent
Architecte, conducteur d'opérations
et responsable des espaces verts

Yannick Le Gal
Collaborateur aux travaux et aux jardins

Antonio Meta
Agent technique

**Massimo Annesi, Simone Checconi,
Gianni Di Gianfelice, Giacomino Iannilli,
Palma Longo, Paolo Marsili**
Jardiniers

Alessia Grassi
Intendante, responsable de l'accueil

Floriana Filosini (mi-temps)
Assistante pour l'intendance

Stefano De Vecchis
Aide cuisinier

**Riccardo Iamotti, Grazia Michelangeli,
Maria Grazia Forgia**
Agents d'accueil diurne

Stefano Morbidelli
Agent d'accueil nocturne

Sabrina Antonelli, Lyudmyla Mazur
Agents de nettoyage et manutention

Massimiliano Gentilucci
Responsable de la technique et de la logistique

Graziano D'Onofrio
Support à la technique et à la logistique

Marco Partigianoni
Peintre

Crédits des images :
p. 4, 10, 16, 43, 44, 47, 52, 57, 62, 70, 74, 83
et quatrième de couverture © Daniele Molajoli
p. 28 © Erwan Fichou
p. 33 © Mattia Zoppellaro. Courtesy Studio Nico
Vascellari & Bomba Dischi
p. 41 © Académie de France à Rome – Villa Médicis
p. 66 © Claudia Gori
p. 84 © François Halard

Image en première de couverture :
Le Salon Lili Boulanger de la Villa Médicis
réaménagé par India Mahdavi en 2023. Ensemble
de canapé et fauteuils datant de la seconde moi-
tié du XXe siècle, dessiné par Jean-Albert Lesa-
ge et recouvert du tissu « Tabularasa » de Dedar
Milano, collections du Mobilier national, en dépôt
à la Villa Médicis.

Tables basses dessinées par India Mahdavi et
réalisées en marqueterie de bois par Pascal
Michalon. Tapis Jardin intérieur dessiné par India
Mahdavi et réalisé par la Manufacture Cogolin.
Lampes Balthus en fer forgé, abat-jours en bois et
parchemin redessinés par India Mahdavi. Henri de
Favannes, d'après Raphaël, Rencontre entre Léon
ler le Grand et Attila, 1697-1698, huile sur toile,
173 cm x 297 cm. Tirage en plâtre de La Vénus
de Milo, XIXe siècle, 220 cm x 78 cm. Toutes les
pièces décrites dans ce paragraphe appartiennent
aux collections de l'Académie de France à
Rome - Villa Médicis.

Photo de Daniele Molajoli.

Image en quatrième de couverture :
La chambre Galilée de la Villa Médicis réaména-
gée par India Mahdavi en 2023. Lit à baldaquin
en marqueterie de bois et bibliothèque pivotante
dessinés par India Mahdavi et réalisés par Cra-
man Lagarde. Rideaux : tissus Dedar Milano.
Lampes Balthus dont l'abat-jour a été redessiné
par India Mahdavi. Collections de l'Académie de
France à Rome - Villa Médicis.

Photo de Daniele Molajoli.

Merci à nos mécènes et partenaires

L'Académie de France à Rome – Villa Médicis est un établissement public national du ministère de la Culture.

VILLA MEDICI
ACADÉMIE DE
FRANCE À ROME

Mécènes de la mission d'accueil des pensionnaires et résidents

Mécènes de la Résidence Pro

Mécènes du projet Réenchanter la Villa Médicis

Mécène du Festival de Film de la Villa Médicis

CHANEL

Mécènes du Festival des Cabanes de la Villa Médicis

Mécènes du projet des Agrumes

Mécène de l'exposition Histoire de pierres

Mécène de l'exposition Orient Express & Cie : itinéraire d'un mythe moderne

Mécènes de la programmation musicale et de la restauration des instruments de musique de la Villa Médicis

avec le généreux soutien d'
Aline Fôriel-Destezet

L'Académie de France à Rome – Villa Médicis bénéficie également du soutien de :

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023
ACADÉMIE DE FRANCE À ROME

