

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2024

ACADÉMIE
DE FRANCE À ROME

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2024
Académie de France à Rome

8	Chiffres clés
12	Les pensionnaires et résidents
26	L'offre culturelle
36	Activités scientifiques et éditoriales
46	Valoriser et conserver le patrimoine
60	Une politique d'ouverture et de développement des publics

68	Réenchanter la Villa Médicis
76	Le développement de mécénats et de partenariats structurants
82	Une gestion efficace et responsable

Concert lors de la Nuit des Cabanes, 8 juin 2024.

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

Marie-Cécile Zinsou
et Sam Stourdzé

En 2024, l'Académie de France à Rome - Villa Médicis a poursuivi la dynamique engagée depuis 2020 avec la mise en œuvre de nombreux projets artistiques, culturels, pédagogiques et patrimoniaux initiés depuis cinq ans. Cette dynamique s'articule autour de trois grands axes : accentuer la pluridisciplinarité grâce au levier des programmes de résidences courtes, diversifier la programmation culturelle pour l'ouvrir à de nouvelles esthétiques, agir pour l'accès à l'art et la cohésion sociale en nouant des partenariats engagés.

Pendant ces douze mois, l'Académie a accueilli 103 artistes, créateurs et chercheurs en résidence pour des durées allant de quelques semaines à un an, ce qui constitue un niveau historique jamais atteint. La richesse des rencontres qui en a découlée a permis de créer des synergies et des rencontres artistiques toujours plus fructueuses.

Parmi eux, cette année encore, la Villa Médicis a accueilli deux promotions successives de 16 pensionnaires ainsi que leurs familles. L'année a été plus particulièrement marquée par la renaissance du carnaval des pensionnaires le 22 mars 2024, avec une soirée dédiée aux *Chimères* pendant laquelle la promotion 2023-2024 et ses invités ont transporté le public dans les rites païens du sud de l'Italie par une soirée marquante. La *Nuit blanche* du 28 novembre a permis aux pensionnaires de la promotion 2024-2025 d'investir quant à eux tous les espaces de la Villa de leurs travaux, dans une hybridation féconde, plébiscitée par le public romain venu en nombre. En octobre, la deuxième édition de *¡Viva Villa!* a été le lieu d'échanges et de rencontres entre les résidents de Rome, ceux de Madrid, de Kyoto et de New York.

Alors que le soutien aux métiers d'art se renforce dans le cadre d'un programme de résidences dédié, grâce au soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller, la résidence culinaire se pérennise comme l'illustre le succès des *Dîners des citrons*. Ce rendez-vous culinaire biennuel initié en 2023 s'inscrit dans les projets liés à l'agrumiculture médicéenne et associe le chef en résidence et un chef invité. Le chef en résidence Arturo Franzino accueilli en 2024 a ainsi invité successivement les chefs Alexandre Gauthier du restaurant La Grenouillère, accompagné de sa formidable brigade au printemps, puis Mirko Pelosi à l'automne, pour deux dîners précédés de dégustation d'agrumes.

Tout au long de l'année, l'Académie a parallèlement proposé une programmation culturelle ambitieuse à laquelle 161 artistes ont contribué et

qui a attiré près de 140 000 visiteurs.

Les expositions *Epopées Célestes* (du 1er mars au 19 mai 2024), puis *A più voci* (du 10 juin au 8 septembre 2024) et *Le Chant des sirènes* (du 4 octobre 2024 au 13 janvier 2025) ont connu un succès remarquable, tout comme la troisième édition du Festival des Cabanes (du 22 mai au 29 septembre). Les grands événements et la programmation événementielle de la Villa ont aussi rencontré leur public, notamment la troisième édition du Festival de Film ou encore la Nuit des Cabanes le 8 juin, dont la fréquentation a explosé (avec 6075 participants contre 1800 en 2023).

Ces résultats ont été rendus possibles par l'engagement et le dynamisme des équipes de l'Académie, ainsi que le soutien renouvelé de ses partenaires et mécènes, dont la mobilisation s'est avérée déterminante. Ils l'ont également été grâce à la confiance manifestée par le ministère de la Culture, qui a permis de développer les projets de la Villa Médicis avec audace cette année encore.

En 2024, s'est tenue la troisième édition de la Résidence Pro. Avec le 1000e élève accueilli, le dispositif s'engage dans une dynamique de pérennisation : après l'annonce du retour de la région PACA en 2025 et l'engagement de la région Pays de la Loire dans le dispositif, la région Grand-Est a annoncé s'engager pour quatre nouvelles éditions, jusqu'en 2028.

L'opération *Réenchanter 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 2024 avec la conduite des travaux de réaménagement de sept chambres d'hôte et de deux jardins d'agrumes qui seront dévoilés en 2025. Sept équipes formées d'architectes, de designers, d'artistes et de professionnels des métiers d'art franco-italiens ont été sélectionnés pour le réaménagement d'autant de chambres.

Cette activité foisonnante et plurielle est le reflet d'une dynamique renouvelée dans l'exercice des missions 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 pluriséculaire.

Nous sommes convaincus que l'année 2025 ira encore plus loin dans cette dynamique de projet et d'ouverture.

Chiffres clés

LES PROGRAMMES DE RÉSIDENCE

Candidats pour le concours de sélection
des pensionnaires :

765 pour l’année 2024-2025

752 pour l’année 2025-2026

103 artistes et chercheurs accueillis en résidence

LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

4 colloques d’histoire de l’art

1 journée d’études

1 séminaire et atelier de recherche

178 intervenants

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

161 artistes et auteurs programmés

LES VISITES

81 001 personnes ayant eu accès à une
visite guidée

128 186 personnes ayant eu accès à une
exposition

20 000 jeunes publics ayant visité la
Villa Médicis et/ou bénéficié d’actions de
médiation pédagogique

134 911 personnes ayant fréquenté
la Villa Médicis, tous publics et événements
confondus

LE MÉCÉNAT

32 mécènes, groupes de mécènes et partenaires,
soit un soutien de **3,2 M€** en numéraire,
en nature et en compétences

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

5,1 millions de subventions de l’Etat

4,88 millions d’euros de ressources propres
soit **49%** des recettes

Concert lors de la Nuit des Cabanes, 8 juin 2024.

LES PENSIONNAIRES ET RÉSIDENTS

LES PENSIONNAIRES

Deux promotions de pensionnaires

En 2024, deux promotions de 16 artistes, auteurs et chercheurs se sont succédées.

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

La promotion 2024-2025, présente à la Villa Médicis du 2 septembre 2024 au 11 août 2025 :

Haig Aivazian, Arts plastiques
Bianca Bondi, Arts plastiques
Jérôme Printemps Clément-Wilz,
 Ecriture de scénario
Nicolas Daubanes, Arts plastiques
Alessandro Gallicchio, Histoire de l'art
Amalia Laurent, Arts plastiques
Pierre-Yves Macé, Composition musicale
Clovis Maillet, Arts plastiques
Abdessamad El Montassir, Arts plastiques
Nicolas Sarzeaud, Histoire de l'art
Claudia Jane Scroccaro, Composition musicale
Seynabou Sonko, Littérature
Ana Vaz, Arts plastiques
Pierre Von-Ow, Histoire de l'art
Lise Wajeman, Littérature
Louisa Yousfi, Littérature

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 la sélection de la promotion des pensionnaires 2024-2025, le jury était composé de :

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

Tout comme les années précédentes, les membres du jury ont pu solliciter l'avis de rapporteurs dans les différentes disciplines. Ces experts ne font pas partie du jury et leurs 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.

Les rapporteurs ont pu faire valoir leur expertise sur les projets déposés au stade de pré-sélection et de 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 la sélection de la promotion 2024-2025 ont été désignées en qualité d'experts les personnalités suivantes :

- **Aneta Bassa**, chargée de la commission Roman au CNL ;
- **Jacques Bayle**, inspecteur de la Création Artistique ;
- **Pascale Cassagnau**, responsable des collections audiovisuelles, Centre national des arts plastiques ;
- **Caroline Cros**, inspectrice de la Création Artistique ;
- **Elena Dapporto**, inspectrice de la Création Artistique ;

- **Eric de Visscher**, inspecteur de la Création Artistique ;
- **Nicolas Dutent**, adjoint à la déléguée à la création – pôle non-fiction ;
- **Fannie Escoulen**, cheffe du département photographie, Direction générale de la Création Artistique ;
- **Antonella Fenech Kroke**, chercheur CNRS, directrice adjointe du Centre André Chastel ;
- **Christine Graz**, inspectrice de la Création Artistique ;
- **Florent Kieffer**, chef du bureau des industries créatives des arts visuels ;
- **Natacha Kubiak**, adjointe de la chef du département de la Création en charge du pôle fiction du CNL ;
- **Sandrine Mahieu**, inspecteur de la Création Artistique ;
- **Sylvie Sierra Markiewicz**, inspectrice de la Création Artistique ;
- **Maria Stavrinaki**, maître de conférences, HDR, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne ;
- **Aude Vuillier**, chargée de mission Design et Mode ;
- **Guy Tortosa**, inspecteur de la Création Artistique.

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 1er septembre 2023.

La période de candidature via une plateforme dématérialisée dédiée s'est déroulée du 11 septembre à 12h au 23 octobre 2023 à 12h. Les auditions des candidatures se sont tenues le jeudi 1er et vendredi 2 février 2024 et ont permis la sélection finale de 16 candidatures.

713 dossiers recevables ont été déposés auprès de l'Académie de France, pour un total de 765 candidatures, dans la mesure où 47 candidatures reposaient sur un binôme, 1 sur un trinôme et un collectif de 5 personnes.

Pour la **promotion 2025-2026**, l'appel à candidatures a été ouvert du 8 juillet au 16 octobre 2024.

Le jury de sélection de cette promotion était composé de :

- **Sam Stourdzé**, directeur de l'Académie de France à Rome, président ;
- **Delphine Fournier**, déléguée aux arts visuels, représentant du directeur général de la création artistique ;
- **Eva Barois de Caével**, conservatrice, Centre Pompidou, Paris ;
- **Hicham Berrada**, artiste plasticien ;
- **Frédéric Cousinié**, professeur des Universités en histoire et théorie de l'art et de l'architecture ;
- **Hélène Giannecchini**, écrivaine et commissaire d'exposition ;
- **Clara Iannotta**, compositrice.
- **Stéphane Malfettes**, directeur des Subsistances, Lyon.

Activités liées aux pensionnaires

Carnaval des pensionnaires – Chimères
Quinze ans après le dernier carnaval à la Villa Médicis, les pensionnaires de la promotion 2024-2025 ont décidé de réveiller cette tradition, à l'initiative de la pensionnaire Hélène Bertin. Le 22 mars 2024, cette édition du carnaval a pris la forme d'un bal masqué sur le thème des « Chimères », inspiré des rites païens de carnivals dans le sud de l'Italie et de la France. Elle s'est organisée autour d'une soirée de programmation animée de concerts, danses, déambulations, processions et concours de masques, conçue pour faire revivre au public romain les grandes heures du carnaval médicéen.

L'édition 2024 du carnaval a été organisée avec la participation de : Ars Nova Napoli, Salò, Manuel Maria Perone, Juri Caneiro, Tom Henni, Betinna Henni, Jeanne Frenkel, Cécile Tremolières, Martin Wöllenstein, Denise Di Maria, Madison Bycroft, Cosme Castro, Luca Jacob Borkowsky, Arturo Franzino, Laure Cadot, Nicolo Petruzzella, Pauline Barzilai, Adèle Hartmann, Jacopo Belloni, Ophélie Dozat, Zephirio, Strada Banda et Bunny Dakota, et a accueilli plus de 500 visiteurs.

Visites et rencontres organisées pour les pensionnaires

Dans la continuité 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'à leur insertion professionnelle tant à l'échelle de l'Italie que de la France.

En 2024, sur les 140 visites d'ateliers et rencontres individuelles organisées, on observe une diversité de profils rencontrés, qu'il s'agisse de commissaires d'expositions (comme Camille Lévy Sarfati, François Piron, Valerio Del Baglivo), d'artistes (par exemple David Evrard, Lara Tabet ou Ange Leccia), de journalistes (comme Magali Lesauvage, pour le Quotidien de l'art ou Anne Montaron pour France Culture), de critiques d'art, d'architectes (comme Karim Basbous), de directeurs d'institutions (Adrienne Drake de la Fondazione Giuliani, Eva Fabbris du MADRE ou encore Francesco Stocchi du MAXXI), de chercheurs (comme Gilles Tiberghien ou Alain Damasio), et de galeristes (comme Roberto Scalmana de la baleno international, Rome).

Le département d'Histoire de l'art organise régulièrement des visites de lieux d'intérêt dans Rome, pour les pensionnaires et résidents. En 2024, plusieurs visites ont été organisées au musée d'Histoire naturelle, dans le quartier de l'EUR, ou encore à la chapelle nicoline au Palais du Vatican. La promotion des pensionnaires 2024-2025 a également pu bénéficier d'une visite thématique à la galerie Borghese, assurée par le professeur de l'Université de Grenoble Guillaume Cassegrain, d'une visite de l'église Santa Maria Sopra Minerva, et d'une visite des souterrains de la Villa et du sous-sol du Palais d'Honorius, assurée par l'archéologue Mathias Bruno.

En plus des visites organisées par le département Histoire de l'art, des visites plus générales de la ville de Rome ont été proposées : une au mois de septembre 2024 pour les pensionnaires et une seconde à destination des 7 lauréats de la résidence de découverte avec la Fondation Culture & Diversité. Ces visites sont menées par Ada Foschi et sont d'une durée de 3 heures environ.

La Villa Médicis reste le lieu de rencontres culturelles entre la France et l'Italie par la mise en contact de personnalités issues d'institutions françaises (telles que le Palais de Tokyo, la Fondation Pinault, la Ménagerie de verre, les Rencontres d'Arles, le FRAC Bretagne ou le Centre Pompidou...) et italiennes (telles que le MAXXI, le MADRE, la Galerie Borghese, le Museo delle civiltà, le Festival Nuova Consonanza, le Festival RomaEuropa, l'Auditorium Parco della Musica, le Conservatoire de Bari...).

Nuit blanche des pensionnaires de la Villa Médicis,
28 novembre 2024. À gauche dans l'image :
Amalia Laurent, *Pour alléger le fardeau des murs*, 2021.

En plus de discussions et d’échanges fructueux, ces rencontres donnent régulièrement naissance à des collaborations. Pour l’année 2024, peuvent être mentionnées :

- Une exposition de Hamedine Kane à Florence à l’occasion du Black History Month ;
- La participation de Laure Cadot aux journées d’étude organisées par l’Académie des Traces au Museo delle civiltà (Rome) ;
- L’animation d’ateliers de traduction par Pierre Adrian et Céline Curiol avec les étudiants en études francophones de l’Université La Sapienza, et par Laure Limongi avec l’Université de Trente ;
- La commande à Ophélie Dozat et son agence Mattered-Matang d’un pavillon pour les jardins du Palais Farnese, siège de l’Ambassade de France en Italie ;
- La programmation d’une performance d’Alix Boillot dans le cadre de PERFORMATIVE 04, organisé par le MAXXI L’Aquila ;
- La programmation d’une performance de Jean-Charles de Quillacq dans le cadre du colloque international sur le sport Mettere la vita in gioco organisé au Centre Saint-Louis (Rome) ;
- Une exposition à la Fondazione Memmo avec Bianca Bondi (sous le commissariat de Marcello Smarrelli) ;
- La participation de Séverine Ballon, Alix Boillot et Kapwani Kiwanga à la seconde édition du Festival des Académies présenté au Palazzo delle Esposizioni (Rome), sur invitation de Lorenzo Benedetti ;
- L’invitation de plusieurs pensionnaires à nourrir la programmation de la Librairie 7L à Paris, dont Alix Boillot et Laure Limongi.

La mise en lumière des créations des pensionnaires

Au cours de leur résidence, les pensionnaires sont amenés à faire découvrir leur travail dans le cadre de manifestations qui rythment la programmation de l’Académie de France à Rome.

La Nuit Blanche 2024

L’édition 2024 de la *Nuit Blanche* s’est tenue le 28 novembre 2024 et a été réalisée avec les pensionnaires de la promotion 2024-2025. Elle a accueilli 3 313 visiteurs.

Artistes visuels, écrivains, compositeurs, historiens de l’art, réalisateurs, architectes, desi-

gners : tous les pensionnaires ont répondu à l’invitation de la Villa Médicis, faisant ainsi de la Nuit Blanche un moment de rencontre et d’hybridation entre disciplines et formes expressives.

Durant quelques heures, les interventions des pensionnaires ont investi tous les espaces de la Villa Médicis, tant dans les salons que dans les jardins, pour ensuite disparaître dans la nuit. Œuvres d’arts visuels, 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 au travers d’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 16 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 et permet un effet de levier important généré par le financement de l’Académie :

Promotion	Budget alloué par l’AFR	Budget investi par les partenaires	Effet de levier
2023-24	128 387 €	238 370 €	2,3
2022-23	140 000 €	310 000 €	3,2
2021-22	140 000 €	469 519 €	4,4
2020-21	135 500 €	286 217 €	3,1

¡Viva Villa! 2024, le nouveau format

Créé en 2016 à l’initiative de la Casa de Velázquez (Madrid), la Villa Kujoyama (Kyoto) et la Villa Médicis (Rome), le festival ¡Viva Villa! est né d’une volonté commune de proposer un rendez-vous régulier réunissant en France les artistes, créateurs et créatrices, chercheurs et chercheuses accueillis dans ces trois institutions françaises situées à l’étranger.

Depuis son origine, ¡Viva Villa! n’a eu de cesse de se poser une question centrale : comment donner aux artistes, créateurs et créatrices, chercheurs et chercheuses accueillis en résidence le tremplin idéal au sortir de leur séjour ?

Afin de restituer le résultat de leurs travaux et recherches, une programmation diversifiée a été mise en œuvre (expositions collectives, lectures, conférences, spectacles vivants et concerts), avec pour objectif de rendre compte de la richesse de la création française à l’étranger, en soulignant la singularité de chacun. Des rencontres professionnelles, conférences et ateliers ont également été organisés lors de chaque édition pour contribuer à appréhender collectivement les enjeux et les évolutions des modèles de soutien à la création, dont font partie les résidences d’artistes. Cette initiative à visée professionnelle et culturelle s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des créateurs dans leur parcours post-résidence.

Après 6 éditions entre Paris, Marseille et Avignon et une évolution d’un format annuel vers celui de biennale, ¡Viva Villa! s’est réinventée et a pris une nouvelle ampleur : la Villa Albertine (Etats-Unis) a fait son entrée dans le projet en 2023.

En mars 2023, ¡Viva Villa ! a lancé un appel à projets en vue de la programmation de la prochaine édition, doté d’un fonds d’action de 200 k €. Il s’agit d’une formule repensée, qui, construite de manière collective et plurielle, s’inscrit dans une logique de rayonnement à large échelle. 13 événements ont été retenus pour les saisons 2024 et 2025 sur l’ensemble du territoire, en conservant l’intention primordiale de ¡Viva Villa ! : restituer en France les travaux et recherches des artistes en résidence tout en leur offrant une plateforme professionnelle d’exception, premier pas d’un parcours post-résidence. En étroite dialogue avec les acteurs locaux de la culture et des arts contemporains, les événements labellisés et financés par ¡Viva Villa! se déploient dans toute la France.

Les 13 projets retenus pour la saison 2024-2025 :

- **Collection Lambert, Avignon : programmation.** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Hélène Bertin (Villa Médicis), Lorraine de Sagazan (Villa Médicis), Laura Vazquez (Villa Médicis), Alix Boillot (Villa Médicis) ;
- **MAT, Pays d’Ancenis : exposition.** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Alix Boillot (Villa Médicis), Feda Wardak (Villa Albertine), Julie Vacher (Villa Kujoyama),

Milena Charbit (Casa de Velázquez), Pierre-Alexandre Savriacouty (Villa Albertine) ;

- **Montévidéo, Marseille : revue IF, textes auteurs et portfolios** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Laura Vazquez (Villa Médicis), Laura Limongi (Villa Médicis), Paul Maheke (Villa Albertine), Jean-Charles de Quillacq (Villa Médicis), Madison Bycroft (Villa Médicis) ;
- **Fotokino, Marseille : résidence /exposition** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Hélène Bertin (Villa Médicis), Sébastien Desplat (Villa Kujoyama) ;
- **Biennale de Lyon, Lyon : programmation** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Bastien David (Casa de Velázquez), Olivia Funes Lastra (Casa de Velázquez), Seulgi Lee (Villa Kujoyama), Myriam Mihindou (Villa Albertine), Bocar Niang (Villa Médicis), Lorraine de Sagazan (Villa Médicis), Zuri Camille de Souza (Villa Médicis), Alix Boillot (Villa Médicis) ;
- **Duuu* Radio, Paris (Centre Wallonie-Bruxelles) : exposition radiophonique** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Bocar Niang (Villa Médicis), Liv Schulman (Villa Médicis), Anne Le Troter (Villa Kujoyama), Aymeric Hainaux (Villa Albertine) ;
- **Mécènes du Sud et 40mcube, Montpellier et Rennes : exposition** Commissaire : Karin Schlageter (Villa Kujoyama) Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Laura Vazquez (Villa Médicis), Louise Hervé & Clovis Maillet (Villa Kujoyama), Pétrel Roumagnac (Villa Kujoyama) ;
- **Ferme du Buisson, Noisiel : exposition et programmation** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Assoukrou Aké (Casa de Velázquez), Hamedine Kane (Villa Médicis), Lorraine de Sagazan (Villa Médicis), Anne Le Troter (Villa Kujoyama), Euridice Zaituna Kala (Villa Albertine) ;
- **Creux de l’enfer, Thiers : exposition** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Aurelie Pétrel et Vincent Roumagnac (Villa Kujoyama), Anna Solal (Villa Médicis), Hélène Bertin (Villa Médicis), Hicham Berrada (Villa Albertine), Ismaïl Bahri (Villa Médicis), Miriam Mihindou (Villa Albertine), Stéphanie Mansy (Casa de Velázquez) ;
- **Cité des Arts de La Réunion, Saint-Denis de la Réunion : exposition** Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Diane Cescutti (Villa Albertine), Mounir Ayache (Villa Médicis) ;

- **CRAC Occitanie, Sète : exposition**
Commissaire : Arlène Berceliot Courtin
(Villa Albertine) Artistes en cours de sélection
- **Atelier Médicis, Clichy-sous-Bois : programmation**
Artistes et chercheurs du programme ¡Viva Villa! invités : Native Maqari (Villa Kujoyama), Simon Rouby (Villa Kujoyama), Smaïl Kanouté (Villa Albertine), Teddy Sanches (Villa Kujoyama).
- **Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts : programmation**
Artistes en cours de sélection

Le 18 octobre 2024, ¡Viva Villa ! a organisé et coproduit avec la Gaité Lyrique un nouveau grand évènement de programmation et de rencontres professionnelles, après le succès de celui organisé en 2023.

Mise en place de la Bourse de création Prince de Monaco – Villa Médicis. Le 26 septembre 2024, S.A.S le Prince Albert II de Monaco a été accueilli à Rome pour la signature d’un partenariat entre la Villa Médicis et la Commission consultative des collections et du patrimoine artistique du Palais princier de Monaco.

Ce partenariat, qui rend hommage au peintre monégasque Jean-Baptiste Vignali, lauréat du Prix de Rome en 1781, a donné lieu à la création de la **Bourse de création Prince de Monaco – Villa Médicis** à destination d’un artiste résident de la Villa Médicis. Cette bourse consiste en un soutien annuel à l’un des pensionnaires ou résidents de l’Académie, sélectionné sur dossier, et auquel la Commission passe commande d’une œuvre inédite.

LES RÉSIDENTS

Les résidences Médicis

En 2024, l’Académie a généralisé l’appellation de « Résidences Médicis », créant ainsi un label distinctif attribué aux différents programmes de résidences courtes. Ces résidences se déclinent en deux catégories : des résidences courtes toutes disciplines confondues, ainsi que des résidences partenariales en collaboration avec des institutions culturelles. Les résidents, qu’ils soient artistes, auteurs ou chercheurs, de toutes nationalités et âges, poursuivent des projets spécifiques à la Villa Médicis, pour des séjours de deux mois maximum, tout en participant aux activités et à la programmation culturelle de l’Académie. Les membres du jury des Résidences Médicis pour l’année 2024 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.

26 résidents (dont 3 en duo) ont été sélectionnés pour l’année 2024 :

- **Léonie Pernet**, composition musicale (11 décembre 2023 – 16 janvier 2024)
- **Tanguy Viel**, littérature (3 janvier – 3 mars)
- **Xie Lei**, arts plastiques (3 janvier – 3 février)
- **Younès Ben Slimane**, cinéma (9 février – 10 mars)
- **Marie Ouazzani & Nicolas Carrie**, arts plastiques (11 mars – 14 avril)
- **Julie Sissia**, histoire de l’art (29 mars – 16 avril)
- **Akram El Hajj**, composition musicale (2 mai – 2 juin)
- **Chloé Quenum**, arts plastiques (13 mai – 12 juin)
- **Stéphanie Solinas**, photographie (20 mai – 19 juin)
- **Clémentine Bruno**, arts plastiques (3 juin – 30 juin)
- **Fredj Moussa**, photographie/film (1 juillet – 31 juillet)
- **Amélie Durand**, littérature (1 juillet -31 juillet)
- **Caroline Déodat**, arts plastiques (29 juillet – 26 août)
- **Marion Waller**, architecture (17 août – 31 août)
- **Estelle Benazet**, littérature (12 août – 20 septembre)
- **Agathe de Bailliencourt**, arts plastiques (1er septembre – 30 septembre)
- **Pamela Breda**, photographie/film (3 septembre – 5 octobre)
- **Sarah Chabrier**, arts plastiques et pratiques culinaires (1er octobre – 30 octobre)
- **Léa Mosconi & Henri Bony**, architecture (20 octobre – 10 novembre)

- **Valentine Umansky**, histoire de l’art et commissariat d’exposition (18 novembre – 16 décembre)
- **Soto Labor & Nadjim Bigou-Fathi**, arts plastiques (25 novembre – 25 décembre)
- **Emilie Houssa**, littérature (8 décembre – 22 décembre)
- **Clément Postec**, cinéma (9 décembre – 22 décembre)

L’Académie développe chaque année des partenariats avec des institutions culturelles romaines et françaises de haut niveau 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 Médicis Daniel Arasse de l’Académie de France à Rome et de l’Ecole française de Rome (EFR)

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 sont des chercheurs, aussi bien français qu’étrangers, inscrits en doctorat et souhaitant bénéficier d’un séjour à Rome afin d’effectuer leurs recherches dans les institutions italiennes. Logés à la Villa Médicis pendant la période de leur séjour, 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.

Les résidents étaient en 2024 :

- **Arthur Côme**, doctorant à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Dimitri Vezyroglou, pour un projet de recherche intitulé *La musicalité des images dans le cinéma français (1918-1928) : naissance d’un art*, du 3 au 30 juin 2024 ;
- **Florence Larcher**, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Philippe Morel pour un projet de recherche intitulé *Les images de Roch de Montpellier en Italie (1350-1680)*, du 8 janvier au 9 février 2024 ;
- **Anaëlle Rossi**, doctorante à l’Université Grenoble Alpes sous la direction de Guillaume Cassegrain pour un projet de recherche intitulé *Les histoires d’Esther. Traditions juériques et pensée*

- *chrétienne dans l’Italie du Nord (1490-1630)*, du 9 février au 10 mars 2024 ;
- **Clara Lespessailles**, doctorante à l’École pratique des Hautes Études sous la direction d’Isabelle Saint-Martin et à l’École du Louvre sous la direction de François-René-Martin, pour un projet de recherche intitulé *Les primitivismes chez les élèves d’Ingres, 1830-1860. Des histoires artistiques et affectives italiennes*, du 1er au 31 octobre 2024 ;
- **Philomène Renard**, doctorante à la Section des Sciences historiques et philologiques de l’EPHE sous la direction de Michel Hochmann et à l’Université Ca’Foscari de Venise sous la direction de Valentina Sapienza, pour un projet de recherche intitulé *Giovanni Bellini (vers 1430-1516) et son atelier : recherches sur l’organisation du travail, la technique et la matérialité*, du 7 octobre au 7 novembre 2024 ;
- **Ester Giachetti**, doctorante à l’École normale supérieure-PLS sous la direction de Charlotte Guichard et l’Université Ca’Foscari sous la direction de Angelo Maria Monaco pour un projet de recherche intitulé *Sociétés, mobilités artistiques et innovations graphiques au XVIIIe siècle : Nicolas Vleughels entre Venise, Paris et Rome*, du 31 octobre au 30 novembre 2024 ;
- **Meta Valiusaityte**, docteure en histoire de l’art à l’Université de Paris Nanterre sous la direction de Rémi Labrouste et à l’Université Humboldt de Berlin sous la direction de Barbara Wittmann, pour un projet de recherche intitulé *The Crisis in Cubism and the Return to Portraiture: Picasso, 1913-1915*, du 17 novembre au 19 décembre 2024.

Résidence Médicis André Chastel de l’Académie de France à Rome et de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Depuis 2010, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’Académie de France à Rome attribuent chaque année deux bourses de recherche postdoctorales pour des études portant sur la période moderne et contemporaine. Les lauréats 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 leur séjour, les lauréats sont logés à la Villa Médicis.

Les lauréats de l'année 2024 étaient :

- **Joris Van Gastel**, professeur assistant à l'Université de Zurich, pour un projet de recherche intitulé *The Ruinous Line : Barthelomeus Bre-enbergh's 'Vervallen Gebouwen' and the Art of Etching*, en résidence du 28 septembre au 13 octobre 2024, puis du 7 au 17 novembre 2024 ;
- **Audrey Nassieu Maupas**, maîtresse de conférences à l'École pratique des Hautes études à Paris, pour un projet de recherche intitulé *Autour de Guillaume de Marcillat : les artistes français à Rome vers 1520*, en résidence du 22 juillet au 12 août 2024.

Résidence Médicis 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.

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 2024 un résident a été choisi dans chacune des institutions :

- **Sébastien Khéroufi**, metteur en scène (4 mars – 5 avril) ;
- **Anna Solal**, artiste plasticienne, pensionnaire 2022-2023 (dont la résidence a été reportée en 2025).

Résidence Médicis avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image et l'ADAGP

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 donc souhaité soutenir cette vitalité et accompagner des parcours d'artistes singuliers par la mise en place en 2018 d'une résidence de deux mois à la Villa Médicis, 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 2024 Frédéric Coché, accueilli en résidence à la Villa Médicis d'octobre à décembre 2024.

Résidence Médicis avec la Fondation Jean-Luc Lagardère

Dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Jean-Luc Lagardère, ont été accueillies en 2024 pour une durée d'un mois chacune :

- **Mouna Saboni**, photographe (3 janvier – 31 janvier) ;
- **Aline Deschamps**, photographe (1er novembre – 1er décembre) ;
- **Giulia Montineri**, cinéaste (25 novembre – 20 décembre).

Résidence Médicis Occitanie

Dans le cadre de la résidence créée en 2018 avec la Région Occitanie et dédiée à la jeune création contemporaine, Anna Meschiari, artiste plasticienne, lauréate 2024 du Prix Occitanie-Médicis, a été accueillie à la Villa Médicis pour une résidence de trois mois du 5 octobre 2024 au 5 janvier 2025.

Résidence XR Farnese – Médicis

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 vie et de production de 6 000 euros, 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, Jonathan Pêpe a été accueilli un mois, du 1er au 29 octobre 2024.

Prix du Festival de Film de la Villa Médicis

À l'occasion de la troisième édition du Festival de Film de la Villa Médicis en 2023, le réalisateur Mehran Tamadon a obtenu le Prix du Meilleur film, d'un montant de 5 000 euros. Le prix s'est accompagné d'une résidence d'écriture à la Villa Médicis qu'il a réalisée du 9 au 20 juillet 2024. Le Prix spécial du jury, d'un montant de 3 000 euros, a quant à lui été décerné à Ramata-Toulaye Sy, en résidence à la Villa Médicis du 24 juin au 7 juillet 2024.

Résidence Médicis métiers d'art avec 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, la Villa Médicis a accueilli en 2024 :

- **Hugo Drubay**, designer (9 février – 10 mars) ;
- **Anaïs Jarnoux**, tapissière (1er avril – 30 avril) ;
- **Naïs Campedel**, lissière (1er septembre – 30 septembre).

Résidence Médicis avec la Ménagerie de verre

La Ménagerie de verre et la Villa Médicis ont initié en 2024 un programme de résidence croisée visant à accueillir chaque année un artiste associé à Rome et un pensionnaire à Paris, avec une attention particulière portée aux artistes dans le champ de la chorégraphie et de la performance. Chaque année, un ou une chorégraphe – artiste associé ou en résidence à la Ménagerie de verre – est accueilli à la Villa Médicis pour une résidence de recherche et d'écriture d'un mois maximum. La Ménagerie de verre, quant à elle, accueille et met à disposition ses espaces à un ou une artiste pensionnaire de la Villa Médicis souhaitant développer un projet performatif, pour une durée d'un mois maximum.

La chorégraphe Solène Wachter a inauguré ce dispositif par une résidence de deux semaines en février 2024 à la Villa Médicis.

Résidence Médicis avec le CNRS

Le CNRS et la Villa Médicis ont souhaité s'associer en 2024 afin de favoriser les coopérations et les projets innovants associant arts, création et recherche. Ce partenariat est un dispositif de mobilité de chercheurs et chercheuses du CNRS à la Villa Médicis, accueillis pour une durée de 1 à 9 mois.

Dans ce cadre, la Villa Médicis a accueilli en 2024 Lauriane Mouysset pendant 3 mois, menant un projet à l'intersection de ses recherches scientifiques sur la crise écologique, de ses travaux en philosophie sur la notion d'effondrement et de ses explorations sur l'usage des narratifs alternatifs dans la médiation scientifique.

Résidence Médicis de découverte avec la Fondation Culture & Diversité

Portées par l'ambition commune de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de filières artistiques et de promouvoir la vitalité de la création contemporaine sous toutes ses formes, l'Académie de France à Rome et la Fondation Culture & Diversité mènent un programme conjoint de résidence s'adressant aux jeunes diplômés issus des programmes Égalités des Chances et des Résidences de la Fondation Culture & Diversité. La résidence à la Villa Médicis a pour objectif de les aider 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, six à huit lauréats sont sélectionnés pour participer à la résidence. Pendant une semaine en immersion à la Villa Médicis, les lauréats bénéficient d'un programme sur-mesure de rencontres, séminaires, ateliers et formations au contact d'acteurs des mondes culturels français et italien, de spécialistes des résidences et d'artistes aux profils et horizons variés. Les 7 lauréats accueillis en résidence du 24 novembre au 1er décembre 2024 étaient :

- **Lucas Bouan Tsobgny**, artiste, diplômé des Beaux-Arts de Paris ;
- **Aline Crétinoir**, scénariste, réalisatrice et photographe, diplômée

du Master international Cinéma et audiovisuel à l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et du Master Scénario et écritures audiovisuelles de l'Université Paris Nanterre ;

- **Maymouna Baradji**, artiste, diplômée de l'École des Beaux-Arts de Marseille ;
- **Adèle Vincenti-Crasson**, réalisatrice, diplômée de la Fémis ;
- **Rayan Saoud**, réalisateur et scénariste, diplômé de la CinéFabrique, École Nationale Supérieure de Cinéma ;
- **Ora Yermia**, artiste, diplômée de l'École Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême ;
- **Bobby Chalard**, écrivain et poète, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et d'un Master de Création Littéraire de l'Université le Havre Normandie et de l'École Supérieure d'Art et de Design le Havre-Rouen.

Partenariat avec le Kunsthistorisches Institut in Florenz

Un partenariat entre l'Académie de France à Rome et le Kunsthistorisches Institut (KI) de Florence a été signé en 2020 et renouvelé en 2023 afin de permettre aux pensionnaires et chercheurs respectifs de bénéficier chaque année de courts séjours de recherche (une semaine) au sein de ces deux institutions.

En 2024, trois pensionnaires de l'Académie et trois chercheurs du Kunsthistorisches Institut ont bénéficié de cet échange entre Rome et Florence :

- **Beatrice Bluemer**, histoire de l'art (chercheuse KI) ;
- **Laure Cadot**, restauration du patrimoine (pensionnaire AFR) ;
- **Laure Limongi**, littérature (pensionnaire AFR) ;
- **Lunarita Sterpetti**, histoire de l'art (chercheuse KI) ;
- **Justinien Tribillon**, commissariat d'exposition (pensionnaire AFR) ;
- **Galaad Van Daele**, architecture et histoire de l'art (chercheur KI).

Résidence Médicis hors-les-murs avec la Fondation Malongo

Au regard des missions qu'elles ont en commun, l'Académie de France à Rome – Villa Médicis et la Fondation Malongo ont souhaité se rapprocher afin d'initier un programme de résidence sur trois ans, à destination d'artistes francophones au Laos. Pour la première édition, la Villa Médicis et la Fondation Malongo ont invité l'artiste vidéaste et photographe Laura Henno pour un premier séjour de découverte et immersion de 10 jours au Laos en novembre 2023. Ce séjour a été suivi d'un second d'un mois du 1er au 30 octobre 2024 afin de permettre à l'artiste de développer un projet autour de l'eau le long du fleuve Mékong et du lac Nam Ngum.

La Résidence Médicis culinaire

L'Académie de France à Rome a lancé en janvier 2022 une résidence d'expérimentation et de création culinaire. Cette résidence s'inscrit dans le cadre d'un programme d'accueil inédit à l'Académie de France à Rome, qui invite une cheffe cuisinière ou un chef cuisinier à investir ses cuisines le temps d'une résidence de 6 mois renouvelables.

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 Arturo Franzino du 21 janvier au 31 juillet 2024 puis du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025.

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 médicéenne et en lien avec la résidence culinaire. Organisé 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, 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 23 avril 2024 s'est tenu le *Dîner des citrons – Printemps 2024*, composé par Arturo Franzino, chef en résidence, avec le chef invité Alexandre Gauthier, du restaurant la Grenouillère. À cette occasion, près de 40 variétés d'agrumes ont été présentées aux participants, qui ont également eu l'occasion de voir le tableau *Le Citron* d'Edouard Manet, exposé à la Villa Médicis dans le cadre d'un prêt exceptionnel du musée d'Orsay.

Le 21 novembre 2024 s'est tenu le *Dîner des citrons - Hiver 2024*, composé par **Arturo Franzino**, chef en résidence, avec le chef invité Mirko Pelosi, du restaurant romain l'Antidoto. Il a réuni plus de soixante personnes et a été précédé d'une dégustation d'agrumes en provenance de la *Todoli Citrus Foundation* (Espagne), et de la collection Oscar Tintori (Italie). Ce dîner a reçu le soutien d'Inrae, conservatoire des agrumes de San Giuliano (Corse), et de l'*Azienda Agricola Ricucci dal 1850* (Italie).

ARTISTES INVITÉS

Chaque année, l'Académie invite des artistes et chercheurs confirmés à résider à la Villa Médicis pour une durée d'une semaine à un mois afin d'élargir la communauté intellectuelle et provoquer des rencontres avec les pensionnaires et les résidents. Qu'ils séjournent à Rome pour un projet d'écriture de 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 Médicis sous la forme d'un événement public (concert ou projection).

En 2024, l'Académie a reçu :

- **Léa Miranda**, historienne de l'art (8 janvier – 28 janvier) ;
- **Fériel Fodil**, directrice générale, Villa Hegra, Sophie Makariou, directrice scientifique, AFA-LULA et Nora Al Dabal, directrice exécutive, La Commission Royale pour Al Ula, lors d'une résidence conjointe (5 janvier – 11 janvier) ;
- **Clémence Quélenec**, compositrice et musicienne (3 janvier – 8 février) ;
- **Isabelle Cornaro**, artiste plasticienne (11 mars – 24 mars) ;
- **Rebeka Warrior**, compositrice et DJ (5 mars -30 mars) ;
- **Abdelkader Benchamma**, artiste plasticien (15 avril – 5 mai) ;

- **Clément Cogitore**, artiste et réalisateur (10 mai - 18 mai) ;
- **Claire Le Restif**, curatrice et directrice du Centre d'art contemporain d'Ivry – le Crédac (1er juillet – 15 juillet) ;
- **Aurélié Saada**, compositrice, musicienne et écrivaine (15 juillet – 30 juillet) ;
- **Albin de la Simone**, compositeur et interprète (30 septembre – 10 octobre).

La philosophe et autrice Vinciane Despret a quant à elle été invitée à effectuer une résidence d'écriture en deux parties - d'abord du 13 au 27 avril, puis du 16 novembre au 1er décembre 2024 – en lien avec l'exposition du tableau *Le Citron* d'Edouard Manet à la Villa Médicis grâce au prêt exceptionnel du musée d'Orsay.

L'OFFRE CULTURELLE

LES EXPOSITIONS À LA VILLA MÉDICIS

L'exposition de printemps : *Épopées célestes*

ÉPOPÉES CÉLESTES -

Art Brut dans la collection Decharme

La Villa Médicis a présenté, du 1er mars au 19 mai 2024, l'exposition *ÉPOPÉES CÉLESTES. Art Brut dans la collection Decharme*, qui rassemble une sélection de 180 œuvres de la collection de Bruno Decharme, véritable panorama de l'art brut, sous le commissariat de Bruno Decharme, Barbara Safarova, Sam Stourdzé et Caroline Courrioux.

Le concept d'art brut est attribué au peintre français Jean Dubuffet (Le Havre, 1901 – Paris, 1985) qui constitue à partir de 1945 une collection d'objets et de productions réalisés par des patients d'hôpitaux psychiatriques, des détenus, des personnes marginales, solitaires, « hors système ». L'art brut n'a cessé de bousculer l'histoire de l'art et de nourrir les esprits réfractaires aux normes, questionnant les notions classiques de l'art et de la création mais aussi ceux du normal et du pathologique.

Les productions qualifiées d'art brut, qui constituent la collection de Bruno Decharme et que les Anglo-Saxons nomment *outsider art*, mettent en œuvre des capacités hautement créatives, en prise directe avec les anomalies du monde contemporain : guerres, destructions, injustice sociale et économique, violences à l'égard des enfants (Henry Darger), images de propagande et de régimes oppressifs (Ramon Losa, Lázaro Antonio Martínez Durán, Alexander Lobanov).

L'obsession et la persévérance du collectionneur Bruno Decharme, qui a consacré sa vie à construire pas à pas l'une des plus importantes collections d'art brut au niveau international, invite à interroger nos certitudes pour finalement poser un regard bienveillant sur la notion même de création, avançant l'idée que faire monde, c'est faire œuvre.

Un catalogue de l'exposition bilingue français-italien a été publié à cette occasion, en co-édition avec Empire.

L'exposition *Épopées célestes* a accueilli 30 377 visiteurs.

L'exposition des pensionnaires 2024 : *A più voci*

A PIÙ VOCI : exposition des pensionnaires 2024

L'exposition de fin de résidence de la promotion de pensionnaires 2023 - 2024 s'est tenue du 10 juin au 8 septembre 2024, sous le commissariat de Cecilia Canziani et Ilaria Gianni, commissaires italiennes et fondatrices du collectif IUNO. Cette exposition a réuni les réalisations des seize artistes, auteurs et chercheurs pensionnaires œuvrant dans des domaines aussi variés que les arts visuels, le design, l'architecture, la musique, le cinéma, la littérature et l'histoire de l'art.

À l'occasion de l'inauguration de l'exposition, une journée de programmation avec lectures, concerts et performances a été organisée dans le cadre de la Nuit des Cabanes, le 8 juin 2024.

L'exposition s'est accompagnée d'un catalogue rassemblant les projets des pensionnaires. Pour la première fois, ce catalogue expérimente un format nouveau : les pensionnaires ont pu inviter un auteur ou une autrice de leur choix à écrire un texte sur leur pratique.

L'exposition *A più voci* a accueilli 26 111 visiteurs.

L'exposition d'automne : *Le Chant des sirènes*

LE CHANT DES SIRÈNES -

L'eau racontée par les artistes

La Villa Médicis a présenté, du 4 octobre 2024 au 13 janvier 2025, l'exposition *Le chant des sirènes – L'eau racontée par les artistes*, sous le commissariat de Caroline Courrioux et Sam Stourdzé.

Après l'exposition *Histoires de pierres* (2023), la Villa Médicis a souhaité poursuivre son exploration des éléments avec l'exposition *Le chant des sirènes*, qui a rassemblé les œuvres de près de 30 artistes contemporains internationaux, dont 10 pièces commissionnées spécialement pour l'occasion.

L'exposition s'est proposée de suivre le cycle de l'eau, des civilisations englouties aux pratiques rituelles en passant par les eaux troubles et toxiques. Aujourd'hui détournée, puisée et polluée, l'eau est devenue un enjeu vital de la crise écologique en cours. Mais si l'eau fait l'objet d'une conquête, les abysses restent encore aujourd'hui plus mystérieux que la Lune, territoires rêvés, peuplés de monstres fantastiques. La figure hybride de la sirène, tour à tour maléfique et protectrice,

Au centre : Louise Bourgeois, *No Exit*, 1989, Fondation Louis Vuitton pour la Création, Paris © The Easton Foundation/ Licensed by VAGA, New York and SIAE, Italy.
À droite : Louise Bourgeois, *Sainte Sébastienne*, 1997, tapisserie de lice, textile, laine, Manufacture des Gobelins, Collection du Mobilier national en dépôt à la Villa Médicis.

ce, moitié femme, moitié animal, joue le rôle de guide pour naviguer entre ces mondes, des profondeurs à la surface.

L'exposition proposait ainsi aux visiteurs de traverser les différents états de l'eau par le regard des artistes : Mounir Ayache, Alix Boillot, Younès Ben Slimane, Bianca Bondi, Madison Bycroft, Valentin Noujaïm, Monira Al Qadiri, Hera Büyüktasciyan, Alex Cecchetti, Gaëlle Choïsne, Jumana Emil Abboud, Klodin Erb, Simone Fattal, Estrid Lutz, Rose-Lynn Fisher, Yiannis Maniatakis, Lou Masduraud, Raffaella Naldi Rossano, Ariana Papademetropoulos, Laure Prouvost, Pamela Rosenkranz, LaToya Ruby Frazier, Bassem Saad, Chiyuki Sakagami, Himali Singh Soin, Emilija Skarnulyte, Kusukazu Uruguchi.

L'exposition *Le Chant des sirènes* a accueilli 26 765 visiteurs.

Le Citron d'Édouard Manet, du musée d'Orsay à la Villa Médicis

En 2024, à l'occasion de l'événement national « Les 150 ans de l'impressionnisme », la Villa Médicis a présenté le tableau *Le Citron d'Édouard Manet*, grâce à un prêt exceptionnel du musée d'Orsay en parallèle de l'exposition Paris 1874. *Inventer l'impressionnisme*. Cette œuvre emblématique a été exposée pendant trois mois, du 1er mars au 19 mai 2024, dans les chambres historiques du cardinal Ferdinand de Médicis, point culminant du parcours de visite guidée de la Villa Médicis. Elle a rassemblé 26 147 visiteurs.

La présentation du *Citron* de Manet s'est intégrée au contexte historique de culture des agrumes à la Villa Médicis, héritage du cardinal Ferdinand de Médicis perpétué aujourd'hui dans les jardins et en cuisine. À cette occasion, l'autrice et philosophe Vinciane Despret a effectué une résidence d'écriture en deux parties, du 13 au 27 avril puis du 16 novembre au 1er décembre 2024, explorant les multiples significations, sens et symboles associés au citron.

Art Club # 38

Art Club #38 :
Guglielmo Castelli à la Villa Médicis
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 patri-

moniaux de la Villa Médicis pour leur apporter un éclairage contemporain et enrichir la visite historique de la Villa.

L'Art Club #38 s'est tenu du 1er mars au 19 mai 2024, en collaboration avec l'artiste peintre turinois Guglielmo Castelli. Cinq œuvres de l'artistes ont été présentées dans divers emplacements des jardins de la Villa Médicis : l'Atelier Balthus, le Studiolo de Ferdinand de Médicis et la gypsothèque. 4 huiles sur toile ont été présentées à cette occasion : le diptyque *I Believe in the Nights* (2021) ; *Buon Vento* (2023) ; *Le Jardin des Refusés et The mutiny's space* (2022), ainsi qu'une tapisserie réalisée à partir de plastique recyclé et de fils naturels, *Dorofoco. Bonotto for A collection* (2020). Cet ensemble d'œuvres proposait aux visiteurs un voyage chromatique où, au fil de la déambulation, chaque pièce semblait contenir une énigme à résoudre.

L'Art Club #38 a accueilli 23 395 visiteurs.

Louise Bourgeois à la Villa Médicis

En écho à l'exposition *Louise Bourgeois. Unconscious Memories* qui s'est tenue du 21 juin au 15 septembre 2024 à la Galerie Borghese de Rome, la Villa Médicis a présenté dans ses espaces deux œuvres de Louise Bourgeois : l'installation *No Exit* (1989) et la tapisserie *Sainte Sébastienne* (1997).

Habitée par les réflexions sur le corps et la mémoire, l'œuvre *No Exit* a trouvé sa place dans les espaces historiques de la Villa Médicis. La tapisserie *Sainte Sébastienne*, mise en dépôt à la Villa Médicis par le Mobilier national, met en scène une version féminine du martyr Saint Sébastien, représentée avec une grande économie de moyens : un corps aux courbes généreuses est criblé de flèches noires.

Les deux œuvres de Louise Bourgeois ont été présentées du 21 juin au 5 septembre 2024 dans le Salon de lecture, réaménagé en 2022 par Kim Jones et Silvia Venturini Fendi, et exceptionnellement ouvert au public à cette occasion. 13 338 visiteurs ont eu accès à cette exposition.

Les catalogues d'exposition

ÉPOPÉES CÉLESTES :
Art brut dans la collection Decharme
Sous la direction de : Caroline Courrioux, Bruno Decharme, Barbara Safarova, Sam Stourdzé
Édition : Empire / abcd – Système B / Villa Médicis, 2024
2024, p. 172, ill. 148

Cet ouvrage bilingue français-italien a été publié à l'occasion de l'exposition Épopées célestes : Art brut dans la collection Decharme.

Le catalogue comprend les reproductions de l'ensemble des œuvres exposées, enrichies d'un texte historique par Gustavo Giacosa, curateur indépendant et spécialiste de l'Art brut, ainsi que des introductions thématiques et notices biographiques réalisées par Barbara Safarova, directrice du laboratoire de recherche abcd (art brut connaissance & diffusion) fondé en 1999 par Bruno Decharme.

A PIÙ VOCI
Catalogue d'exposition de la promotion des pensionnaires 2023/2024
Sous la direction de : IUNO – Cecilia Canziani, Ilaria Gianni
Édition : Villa Médicis, 2024
p. 200, ill. 59

Dans le cadre de l'exposition annuelle des pensionnaires, A più voci (À plusieurs voix), cette publication éponyme réunit l'ensemble hétérogène de recherches menées par les pensionnaires de la Villa Médicis.

Chaque artiste a invité un auteur ou une autrice à contribuer à la publication par un texte inédit pouvant prendre la forme d'un essai critique, d'une composition poétique ou littéraire, d'un entretien ou d'une conversation, mais aussi d'images.

La publication a accueilli les contributions de : Julie Hascoët, Franck Balland, Sally Bonn, Samir Boumediene, Federica Bueti, Pierre Caye, Christophe Degueurce, Oulimata Gueye, Hélène Guichard, Frère Renaud Escande, Stéphane Ibars, George Kafka, Cynthia Lefebvre, Horya Makhoulouf, Anne Montaron, Morad Montazami, Joël Riff, Maboula Soumahoro, Tanguy Viel.

Les contenus ont été publiés en français et disponibles dans leurs versions anglaise et italienne via un document téléchargeable par le biais d'un QR code placé en fin d'ouvrage.

LE CHANT DES SIRÈNES
Sous la direction de : Caroline Courrioux, Sam Stourdzé
Édition : Empire et Villa Médicis, 2024
p. 350, ill. 144
Cet ouvrage a été publié à l'occasion de l'exposition *Le chant des sirènes. L'eau racontée par les artistes*.

Articulé en sept chapitres, il présente un corpus de reproductions des œuvres exposées et de textes publiés en double version française et italienne, avec des contributions de : Myriam Bahaffou, Alix Boillot, Julien d'Huy, Vinciane Pirenne-Delforge, Sarah Rey, Himali Singh Soin, Ala Tannir, Justinien Tribillon.

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

La programmation tout au long de l'année

L'année 2024 a été une période d'intense effervescence pour la Villa Médicis, marquant une nouvelle étape dans son ambition de soutenir la création artistique, la rencontre entre les arts et le dialogue culturel. Plus de 30 rendez-vous dans l'année de conférences et théâtre, projections et danses, performances et moments festifs ont rassemblé 4 694 personnes cette année, en dehors du Festival de Film. La programmation culturelle de l'Académie a associé patrimoine et création contemporaine à travers une diversité de disciplines et d'événements.

La programmation musicale de 2024, réalisée grâce au soutien précieux de la mécène Aline Foriel-Destezet, a exploré une large palette de répertoires, conjuguant les genres classiques, contemporains et actuels. L'année musicale a débuté par des concerts inédits, tel que celui de Clémence Quélennec, qui a présenté le premier morceau de son nouvel EP joué pour la première fois le 30 janvier 2024. La pensionnaire et compositrice Séverine Ballon a quant à elle proposé a public, le 30 mars 2024, une déambulation musicale au casque à travers les espaces d'exposition jusqu'au Grand Salon. Des figures marquantes de la scène musicale actuelle, tel que Bertrand Belin et Jean-Baptiste Julien le 11 avril 2024, Léonie Pernet le 23 mai 2024 et Albin de la Simone le 10 octobre 2024 ont également offert dans un cadre intimiste leur création en cours à l'issue

de leur résidence artistique. Le répertoire classique a également été mis à l'honneur dans le cadre de deux partenariats : tout d'abord avec Opera for Peace pour un grand concert réunissant douze chanteurs lyriques du monde entier en présence du directeur artistique Kamal Khan, et enfin avec la Galerie Borghese pour deux concerts de musique baroque organisés les 29 octobre et 12 novembre 2024. Enfin, le patrimoine instrumental de la Villa Médicis a également fait l'objet d'une belle valorisation lors du concert organisé le 9 mai 2024 avec la soprano Eleni Charalambous et le pianiste Christos Fountos autour du répertoire de Claude Debussy.

Les conférences et rencontres littéraires ont constitué un espace privilégié pour penser les enjeux contemporains et représenter l'actualité littéraire. Parmi les moments marquants, la lecture d'extraits du livre *Respirare* de Marielle Macé a suscité des discussions engagées sur notre rapport à la nature et à la poésie, faisant écho à la présentation du dernier livre d'Emanuele Coccia *La vita delle forme. Filosofia del reincanto*, le 14 juin 2024. La conférence donnée par le pensionnaire Pierre Adrian autour de l'exposition *Histoire de pierres* a exploré les thèmes liés au patrimoine et à la mémoire, tandis que la lecture en langue latine de *Civitate Angelorum* par Donatien Grau le 4 avril 2024 a plongé le public dans l'univers fascinant de Los Angeles. Lieu de réflexions actuelles, la Villa Médicis a également accueilli le colloque de l'Université La Sapienza consacré aux « écrivains-sociologues » en présence d'auteurs renommés tels que Arno Bertina et Maylis de Kerangal qui a réalisé une lecture de son dernier roman *Jour de ressac* le 15 novembre 2024.

Les rencontres et le débat d'idées ont permis de mettre en lumière des sujets sociétaux majeurs, à l'image des deux journées de programmation dédiées à l'exil et à l'hospitalité, animées par Didier Fassin et Anne-Claire Defossez le 30 mai 2024. Le 3 juin 2024, le débat sur le thème *Scandalo: il femminile nell'arte* a ouvert un dialogue sur les représentations du féminin dans l'art, tandis que les rencontres pan-africaines organisées à la Villa Médicis avec Hamedine Kane, Jennifer Houdrouge, Rodney Saint-Éloi et Alicia Knock ont élargi les horizons de la représentation. En fin d'année, les Journées Bleues, organisées autour de l'exposition *Le Chant des Sirènes*, ont proposé une immersion multidisciplinaire, entre performances, conférences et musique autour des thématiques de l'eau, invitant plus d'une di-

zaine d'intervenants et artistes à réfléchir à cette thématique. Les Journées Bleues ont eu lieu les 5 et 6 décembre 2024.

Le cinéma a été une fois de plus au cœur de la programmation, avec des projections qui ont exploré des thématiques variées et actuelles. Anaïs Demoustier a présenté en interne le film *Les Amours d'Anaïs* le 8 février 2024, tandis que le film *Orlando* de Paul B. Preciado a été présenté en présence du réalisateur le 29 mars 2024. La projection de courts-métrages tunisiens suivie d'une discussion a quant à elle mis en avant des perspectives nouvelles sur le monde arabe contemporain. En partenariat avec l'Institut Suisse de Rome, l'événement CinePaesaggi a exploré les paysages ruraux dans le cinéma suisse et italien. La projection *Ristretto*, organisée en partenariat avec l'association Palatine, a fait le lien entre l'Italie et la France en invitant les courts-métrages des promotions de la Fémis et du Centro Sperimentale di Cinematografia. L'année 2024 a également marqué la quatrième édition du Festival de Film de la Villa Médicis, avec 40 projections, dont 12 films en compétition et 6 soirées de cinéma en plein air sur le Piazzale.

Les performances et la danse ont constitué des moments privilégiés pour l'exploration artistique, mêlant différents médiums et approches. La pensionnaire Hélène Bertin a proposé, le 18 janvier 2024, une déambulation musicale et chantée dans les salons de la Villa Médicis, créant une expérience immersive et poétique. La performance d'Alice Ripoll, organisée le 8 novembre 2024 en partenariat avec le RomaEuropa Festival, a exploré des formes chorégraphiques engagées et renforcé le partenariat.

Événement phare de l'année 2024, le Carnaval des pensionnaires a réuni artistes et public dans une fête colorée au cours d'une soirée de concerts, danses et concours de masques. Le Carnaval a réuni plus de 500 personnes, costumées selon la tradition du carnaval médicéen dans une explosion de couleurs et de créativité. Les masques, véritables œuvres d'art, ont créé un décor féérique qui a transformé la Villa Médicis en un lieu suspendu dans le temps.

Enfin, la Villa Médicis a également renforcé son réseau de partenaires en 2024, consolidant sa place au croisement des échanges artistiques et culturels. Les collaborations avec des institutions romaines à l'instar de la Galerie Borghese, la Librairie Stendhal et l'Institut Svizzero ont permis de valoriser le patrimoine tout en favori-

Laure Prouvost, *We Will Feed You, From Fishes to Mammals Fountain*, 2024, oeuvre produite par la Villa Médicis dans le cadre de l'exposition *Le Chant des sirènes. L'eau racontée par les artistes*.

sant des dialogues contemporains. Sur le plan international, les partenariats avec Opera for Peace, RomaEuropa Festival, et des établissements comme le Collège de France et l'Université La Sapienza ont élargi la portée des initiatives de la Villa Médicis. De plus, les collaborations avec des collectifs d'artistes et des éditeurs, à l'image de Contrasto Books, ont enrichi la diversité des projets proposés.

Les Festivals

Le Festival des Cabanes de la Villa Médicis

Le 22 mai 2024 s'est ouverte la troisième édition du Festival des Cabanes de la Villa Médicis, visité par 44 132 personnes. 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.

6 projets ont été spécialement conçus pour le festival par les collectifs d'architectes et studios de designers : **ane architecture (Il tempietto)**, **Manuel Bouzas (Cabane 7L)**, **Campo & Diploma 20 Architectural Association (Studiolo)**, **Huttopia (La Cahutte)**, **Lamécol (Fleximob)**, et **pratique architecture & fanum architecture (Forum des vestiges)**.

Montées en quelques semaines, ces architectures éphémères ont rencontré l'immuable tranquillité des jardins historiques. Conçues en bois ou avec des matériaux de réemploi, certaines se fondaient parfaitement dans la végétation là où d'autres déployaient leurs courbes au-dessus des haies. La déambulation de cabane en cabane a offert au public une nouvelle expérience des jardins de la Villa Médicis, tandis que les chaises longues, tables et bancs des collections françaises Fermob disséminées dans les jardins se sont révélés autant d'invitations aux haltes contemplatives.

Dans le cadre du Festival des Cabanes, une troisième édition de la Nuit des Cabanes s'est tenue le 8 juin 2024. Manifestation festive et artistique, la Nuit des Cabanes explore la dimension poétique et conviviale de la cabane comme lieu d'hospitalité à la croisée des disciplines. Activités pédagogiques, performances, lectures, concerts ont animé cette édition de la Nuit des Cabanes. Avec notamment : les pensionnaires de la Villa Médicis et le chef en résidence Arturo Franzino, François Chaignaud et Aymeric Hainaux, Emanuele Coccia, Fleuves,

Laurel Halo, Low Jack, Maxime Quennesson. Partenaire du Festival des Cabanes, la Librairie 7L, fondée par Karl Lagerfeld, a proposé tout l'été à la Villa Médicis une sélection de livres d'art et de sciences humaines éclairant les liens entre architecture et nature.

Le Festival de Film de la Villa Médicis

Pour la quatrième année consécutive, le Festival de Film de la Villa Médicis a proposé une expérience unique entre cinéma et art contemporain. Du 11 au 15 septembre 2024, plus de 40 projections ont été présentées en salle et en plein air à la Villa Médicis. Avec 12 films en compétitions, expérimentant les formes du cinéma et bouleversent les représentations dominantes, et 6 soirées sur le Piazzale, incluant une version restaurée inédite et plusieurs premières italiennes, le public a pu découvrir des œuvres singulières et engagées qui renouvellent les récits et les écritures. Cette édition a mis en valeur de nouveaux cinéastes et artistes internationaux de tous les horizons : France, Italie, Autriche, Royaume-Uni, Palestine, Inde, Vietnam, États-Unis et République Dominicaine.

Le troisième volet, celui de la sélection Focus, composé de séances imaginées par les membres du jury du festival - Clément Cogitore, Vimala Pons, Rasha Salti - et de conférences et rencontres, a donné à voir une grande diversité de films et documentaires, du plus classique au plus conceptuel.

Les films présentés en compétition internationale étaient :

- **Familiar Touch**, de Sarah Friedland (2024, États-Unis) ;
- **Pepe**, de Nelson Carlo de Los Santos Arias (2024, République Dominicaine, Namibie, Allemagne, France) ;
- **How love moves**, de Pallavi Paul (2023, Inde) ;
- **Real**, de Adele Tulli (2024, Italie, France) ;
- **DAU:AÑCUT / Moving Along Image**, de Adam Piron (2023, États-Unis) ;
- **Man number 4**, de Miranda Pennell (2024, Royaume-Uni) ;
- **The perfect square**, de Gernort Wieland (2024, Allemagne, Belgique) ;
- **Viêt and nam**, de Truong Minh Quý (2024, Vietnam, Philippines, Singapour, France, Pays-Bas, Italie, Allemagne, États-Unis) ;
- **Boomerang**, de Maïder Fortuné (2024, France) ;
- **È a questo punto che nasce il bisogno di fare**

- **storia**, de Constanze Ruhm (2024, Autriche, Portugal) ;
- **A Fidaï film**, de Kamal Aljafari (2024, Allemagne, Palestine, Qatar, Brésil, France) ;
- **The Retreat**, de Gelare Khoshgozaran (2023, États-Unis, Royaume-Uni, France).

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 : *Braguino* de Clément Cogitore (2017), *Origin of the species* de Ben Rivers (2008), *Heart of a dog* de Laurie Anderson (2015), *Mon fardeau* de Niki Lindroth von Bahr (2017), *Avant le déclin du jour* d'Alie Essafi (2020).

Les contrechamps : *Galb'echaouf* d'Abdessaamd El Montassir (2021), *Borj El Mechkouk* de Dris Aroussi (2023), *Apiyemiyekî* d'Ana Vaz (2019), *Etre Cheval* de Jérôme Printemps Clément-Wilz (2015), *Un passage d'eau* de Clovis Maillet & Louise Hervé (2014), *World/Antiworld : On seeing Double* de Haig Aivazian (2024).

Les films du Piazzale : *Allégorie citadine* de Alice Rohrwacher et JR (2024), *L'histoire de Souleymane* de Boris Lojkine (2024), *Paris Texas* de Wim Wenders (1982, première romaine de la version restaurée), *Cloud* de Kyoshi Kurosawa (2024), *Eat the Night* de Caroline Poggi et Jonathan Vinel (2024), *Maria Montessori – La nouvelle femme* de Léa Todorov (2024).

Le jury a récompensé quatre œuvres engagées et novatrices dans leur regard et leur écriture cinématographique. Aux côtés de *Pepe* de Nelson Carlo de Los Santos Arias (Prix du Meilleur Film) et *Real* d'Adele Tulli (Prix spécial du jury), deux autres films ont fait l'objet d'un coup de cœur récompensé par une Mention spéciale du jury : *Familiar Touch* de Sarah Friedland et *Man Number 4* de Miranda Pennell.

Pepe donne la parole à l'hippopotame de Pablo Escobar et arpente l'histoire des migrations et des oppressions, tandis que *REAL* interroge notre rapport à la réalité à travers une collection de situations filmées pour décaler notre rapport à un futur qui devient ce que la réalité n'est pas. *Familiar Touch* raconte le basculement cognitif et intime d'une femme octogénaire et *Man*

Number 4 nous plonge dans les arcanes d'un post sur les réseaux sociaux et questionne notre place de spectateur.

Cette quatrième édition a enregistré un niveau de fréquentation stable, avec 3 765 visiteurs (contre 4 162 visiteurs en 2023). La vente des Pass Festival a montré un intérêt constant, notamment avec le succès du Pass Duo. La majorité du public étant romaine et italienne, cette fréquentation confirme l'implantation du festival dans le paysage culturel italien tout en conservant une part importante de son public international. Ce bilan confirme également la place du festival comme rendez-vous cinématographique attendu, fidèle à ses objectifs initiaux.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET ÉDITORIALES

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

Caracci Conservart : visualiser et comprendre la Galerie des Carrache à travers sa fortune critique, sa conservation et ses restaurations, du XVIIe au XXIe siècle.

Développé en collaboration avec l'École française de Rome, ce projet de recherche s'est proposé d'analyser les différents aspects de la conservation et des restaurations de la Galerie des Carrache, joyau du Palais Farnese à Rome. Il s'est appuyé sur la documentation inédite réunie à l'occasion de la dernière restauration de la galerie menée entre 2013 et 2015. Le projet entendait analyser pour la première fois ces données et les compléter par l'étude approfondie de la fortune critique de l'œuvre.

Le projet *Caracci Conservart* s'est décomposé en trois événements :

Technique d'exécution et histoire conservatrice de la Galerie des Carrache

Atelier de recherche, 8-9 février 2024

École française de Rome / Académie de France à Rome - Villa Médicis

L'atelier de recherche a permis de faire le point sur l'état d'avancement des recherches autour du sujet. Il était plus spécifiquement consacré à la technique d'exécution et à l'histoire de la conservation de la Galerie. Différents groupes de travail se sont intéressés à plusieurs aspects : peintures murales et dessins, stucs, sculptures et moulages, architecture, graffiti, humanités numériques, fortune critique et histoire de la conservation.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Alessandra Acconci** (Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma)
- **Riccardo Auci** (VisivaLab)
- **Luisa Barucci** (Studio Barucci CRB)
- **Diane Bodart** (Columbia University)
- **Anna Brunetto** (Restauri Brunetto)
- **Gisella Capponi** (ex-Istituto Centrale per il Restauro)

- **Giorgio Capriotti** (Università degli studi della Tuscia)
- **Marco Cardinali** (Emmebi Diagnostica artistica, Roma)
- **Michela Cardinali** (CCR Venaria Reale di Torino)
- **Tiziana Cavaleri** (Università di Torino)
- **Laura Caterina Cherubini** (ex SSR ABAP)
- **Beatrice De Ruggieri** (Emmebi Diagnostica artistica, Roma)
- **Lorenza D'Alessandro** (Studio Capriotti)
- **Cristiano De Vita** (Università di Salerno)
- **Antonio Farisi** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Giulia Gabellini** (Studio Gatier)
- **Rachel George** (Chercheuse, École française de Rome)
- **Carlo Giantomassi** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Carla Gianturco** (Studio CRC)
- **Silvia Ginzburg** (Università Roma 3)
- **Carla Giovannone** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Francesco Grisolia** (Università degli studi di Tor Vergata)
- **Ophélie Grangier** (conservatrice-restauratrice)
- **Michel Hochmann** (EPHE, Parigi)
- **Valentina Hristova** (Humboldt Universität zu Berlin)
- **Daniela Luzi** (Erre Consorzio)
- **Vincenzo Mancuso** (Université Paul Valéry - Montpellier 3)
- **Charles Maze** (designer graphique et typographe)
- **Emanuela Ozino Caligaris** (restauratrice)
- **Paolo Pastorello** (studio CRC di Paolo Pastorello)
- **Federica Pozzi** (Venaria Reale)
- **Gabriella Prisco** (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro)
- **Serena Quagliaroli** (Università degli studi di Torino)
- **Raffaella Sarti** (Università di Urbino Carlo Bo)
- **Paolo Scarpitti** (VisivaLab)
- **Claudio Seccaroni** (ENEA)
- **Coline Sunier** (designer graphique et typographe)
- **Rossella Vodret** (Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma)
- **Ubeda de los Cobos Andrès** (Museo Nacional del Prado)

Les dessins des Carrache pour la Galerie Farnese. Nouvelles perspectives

Journées d'étude, 3-4 octobre 2024

Académie de France à Rome – Villa Médicis,
3 octobre 2024 / École française de Rome,
4 octobre 2024

Les travaux conduits par les chercheurs du projet *Carracci Conservart* (2022-2026) permettent d'esquisser de nouvelles pistes de recherche grâce à l'analyse de données inédites recueillies lors de la dernière restauration de la Galerie des Carrache. Dans une perspective de valorisation et de première confrontation avec les études en cours, cette deuxième rencontre ouverte au public s'est concentrée sur le célèbre corpus des dessins préparatoires exécutés par Agostino et Annibale Carracci.

Historiens de l'art et restaurateurs invités pour l'occasion ont présenté, aux côtés de chercheurs du projet, des exemples concrets du *modus operandi* des frères Carrache obtenus à partir d'études comparatives menées sur les résultats des analyses techniques, sur l'attribution, sur l'historique des dessins ou encore sur la fortune de ces feuilles exceptionnelles. Les journées se sont conclues par une table ronde animée par de grands experts du corpus graphique des Carrache.

L'évènement a été organisé dans le cadre du 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 », qui réunit l'Académie de France à Rome ; l'École Pratique des Hautes Études – SAPRAT EA 4116 ; la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Roma ; la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” et l'École française de Rome. Il bénéficie du soutien de l'Agence nationale de la recherche pour l'année 2023-2026.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Daniele Benati** (Université de Bologne)
- **Carla Bertorello** (Restauratrice, CBC)
- **Rachel George** (Chercheuse, École française de Rome)
- **Catherine Loisel** (Musée del Louvre)

- **Beatrice de Ruggieri** (Emmebi Diagnostica artistica, Rome)
- **Michel Hochmann** (EPHE, Paris)
- **Silvia Ginzburg** (Université Roma 3)
- **Francesco Grisolia** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
- **Elania Pieragostini** (Chastworth)
- **Laurence Caylux** (Musée del Louvre)
- **Victor Hundsbuckler** (Musée del Louvre)
- **Marco Cardinali** (Emmebi Diagnostica artistica, Rome)
- **Michela Cardinali** (CCR Venaria Reale di Torino)
- **Gail Feingenbaum** (Getty Research Institut)
- **Giovanna Martellotti** (Restauratrice, CBC)
- **Simonetta Prosperi Valenti Rodinò** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
- **Carel Van Tuyl** (Teylers Museum, Haarlem)

Storia conservativa della Galleria dei Carracci
Journée d'étude, 12-13 décembre 2024

Istituto Centrale per il Restauro (ICR) / École française de Rome / Académie de France à Rome

Le quatrième atelier de recherche sur la Galerie des Carrache a permis de faire le point sur l'état d'avancement des recherches et de travailler à la préparation de la publication du volume consacré à la restauration de la Galerie. La journée d'étude du 13 décembre était consacrée aux transformations et à l'histoire de la conservation de la Galerie des Carrache.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Alessandra Acconci** (Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma)
- **Luisa Barucci** (Studio Barucci CRB)
- **Diane Bodart** (Columbia University)
- **Anna Brunetto** (Restauri Brunetto)
- **Gisella Capponi** (ex-Istituto Centrale per il Restauro)
- **Giorgio Capriotti** (Università degli studi della Toscana)
- **Marco Cardinali** (Emmebi Diagnostica artistica, Rome)
- **Michela Cardinali** (CCR Venaria Reale di Torino)
- **Laura Caterina Cherubini** (ex SSR ABAP)
- **Carla Giovannone** (Istituto Centrale per il Restauro)

- **Lorenza D'Alessandro** (Studio Capriotti)
- **Beatrice De Ruggieri** (Emmebi Diagnostica artistica, Rome)
- **Antonio Farisi** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Giulia Gabellini** (Studio Gatier)
- **Pierre-Antoine Gatier** (architecte en chef des monuments historiques et inspecteur général des monuments historiques)
- **Rachel George** (chercheuse, École française de Rome)
- **Carlo Giantomassi** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Carla Gianturco** (Studio CRC)
- **Silvia Ginzburg** (Université Roma Tre)
- **Carla Giovannone** (Istituto Centrale per il Restauro)
- **Ophélie Grangier** (conservatrice-restauratrice)
- **Francesco Grisolia** (Università degli studi di Tor Vergata)
- **Michel Hochmann** (École Pratique des Hautes Études, Paris)
- **Valentina Hristova** (Humboldt Universität zu Berlin)
- **Daniela Luzi** (Erre Consorzio)
- **Vincenzo Mancuso** (Université Paul Valéry - Montpellier 3)
- **Charles Mazé** (designer graphique et typographe)
- **Emanuela Ozino Caligaris** (restauratrice)
- **Paolo Pastorello** (studio CRC di Paolo Pastorello)
- **Elania Pieragostini** (Università Roma Tre)
- **Gabriella Prisco** (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro)
- **Serena Quagliaroli** (Università degli studi di Torino)
- **Sebastiano Roberto** (Università degli Studi di Siena)
- **Raffaella Sarti** (Università di Urbino Carlo Bo)
- **Paolo Scarpitti** (VisivaLab)
- **Claudio Seccaroni** (ENEA)
- **Coline Sunier** (designer graphique et typographe)
- **Romain Thomas** (Université Paris Nanterre)
- **Andrés Ubeda de los Cobos** (Museo Nacional del Prado)
- **Rossella Vodret** (Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma)

Colloques

La fabrique de l'antique : Les sculptures anti-ques entre collections et institutions muséales, du XVIe au XIXe siècle

Colloque international, 21-24 octobre 2024

Académie de France à Rome – Villa Médicis, 21-22 octobre 2024 / Musée du Louvre, 24 octobre 2024

Après plusieurs décennies de travaux consacrés à l'histoire des collections d'antiquités, à la restauration des antiques, ou, plus largement, à l'histoire longue de la réception des sculptures, entre tradition et science, ce colloque international souhaitait se pencher plus précisément sur les questions relatives à la présentation matérielle des antiques, entre la Renaissance et le XIXe siècle. En tâchant d'articuler réflexions générales et études de cas, cette rencontre a été l'occasion d'éclairer les pratiques de collection, d'exposition et de restauration des antiques, en s'attardant en particulier sur les choix qui eurent des conséquences sur la matérialité des œuvres.

Ce colloque a été organisé en partenariat avec le musée du Louvre dans le cadre de l'exposition *Chefs-d'œuvre* de la collection *Torlonia*, du 26 juin 2024 au 6 janvier 2025.

Intervenants :

- **Adrián Almoguera** (Université Complutense, Madrid)
- **Adriano Aymonino** (University of Buckingham)
- **Geneviève Bresc-Bautier** (Musée du Louvre)
- **Delphine Burlot** (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
- **Astrid Capoferro** (Swedish Institute in Rome)
- **Kathleen Christian** (Humboldt-Universität, Berlin)
- **Astrid Fendt** (Landesmuseum Stuttgart)
- **Barbara Furlotti** (Census, Berlin / Bibliotheca Hertziana, Rome)
- **Daniela Gallo** (Université de Lorraine, Nancy)
- **Carlo Gasparri** (Università di Napoli Federico II)
- **Cécile Giroire** (Musée du Louvre)
- **Ludovic Laugier** (Musée du Louvre)
- **Françoise Mardrus** (Musée du Louvre)
- **Chiara Piva** (Sapienza Università di Roma)
- **François Queyrel** (École Pratique des Hautes Études)
- **Cristina Ruggero** (Antiquitatum Thesaurus, BBAW, Berlin)

- **Martin Szewczyk** (Musée du Louvre)
- **Claudia Valeri** (Musei Vaticani)

Journées d'études

**L'Académie des Traces –
Traces du dé/colonial au musée**
Journées d'étude, 9-11 avril 2024

Académie de France à Rome – Villa Médicis,
21-22 octobre 2024 / Musée du Louvre, 24
octobre 2024

Ces journées d'étude étaient dédiées à l'étude
de l'héritage dé/colonial dans les musées. Elles
ont été conçues par l'Académie des Traces à
Berlin en étroite collaboration avec le départem-
ent d'histoire de l'art de l'Académie de France à
Rome, et avec la participation du Museo delle
Civiltà. L'ambition de ces journées de rencontre
était d'aborder les différents domaines du travail
muséal en lien avec les collections coloniales : la
recherche de provenance, les questions de resti-
tution, d'exposition, de création artistique et de
médiation, ainsi que la politique de genèse des
collections et des archives.

L'atelier s'est articulé autour de quatre
thématiques : restituer/rapatrier, représenter/
exposer, acquérir/appropriier, imaginer/performer.
Les membres de l'Académie des Traces ont été
reçu en résidence à la Villa Médicis pendant une
semaine et ont pu partager leurs recherches avec
les pensionnaires et résidents sur place.

Intervenants :

Francesca Alberti
(Académie de France à Rome – Villa Médicis)
Elisabeth Anstett (CNRS)
Francesca Manuela Anzelmo
(Museo delle Civiltà)
Séverine Ballon
(compositrice et violoncelliste, pensionnaire à
l'Académie de France à Rome – Villa Médicis)
Richard Bertin Tsogang Fossi
(Université Technique de Berlin)
Christine Bluard (AfricaMuseum Tervuren)
Sofia Bollo (ICOM Italia)
Aliénor Brittmann
(École normale supérieure Paris-Saclay)
Laure Cadot
(conservatrice-restauratrice du patrimoine, pen-
sionnaire de l'Académie de France à Rome)

Stefano Chiodi (Université Roma Tre)
Gaia Delpino (Museo delle Civiltà)
Rosa Anna Di Lella (Museo delle Civiltà)
Espéra Donouvossi (École du Patrimoine Africain)
Farah Dramani-Issifou (Harvard University)
Beatrice Falcucci
(Universitat Pompeu Fabra Barcelona)
Chiara Ianeselli (MAXXI Med)
Hamedine Kane (artiste et réalisateur, pensionnai-
re de l'Académie de France à Rome)
Yassine Lassissi (Agence de développement des
arts et de la culture)
Francesco Lattanzi (Sapienza Università di Roma)
Vito Lattanzi (Museo delle Civiltà)
Giovanna Leone (Sapienza Università di Roma)
Nicola Lo Calzo
(École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy)
Patrick Mudekereza Bulonza
(Université Libre de Bruxelles / Centre d'art Waza)
Paulvi Ngimbi (AfricaMuseum Tervuren)
Marian Nur Goni (Université Paris 8)
Frank Ogou (École du Patrimoine Africain)
Damiana Otoiu (Université de Bucarest)
Franck Pacéré (École du Patrimoine Africain)
Anna Seiderer (Université Paris 8)
Antonia Schmidt
(Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg)
Julie Sissia (Centre Marc Bloch)
Prisca Tankwey (AfricaMuseum Tervuren)
Honoré Tchatchouang
(École du Patrimoine Africain)
Margareta von Oswald
(Humboldt Universität zu Berlin)

Séminaires et ateliers de recherche

**L'œuvre augmentée – entre passé et futur.
Histoire de l'art, Sémiotique et Humanités
numériques, Winter School**
15-19 janvier 2024

Académie de France à Rome – Villa Médicis,
16 janvier 2024 / Accademia Belgica, 15-17-18-19
janvier 2024

Avec la participation de l'Université de Lyon 2,
l'ENS de Lyon & l'Université du Luxembourg,
l'Université Catholique de Louvain et l'Université
de Liège.

Cette *Winter School* souhaitait réfléchir
aux contours des contributions spécifiques du
numérique à l'histoire de l'art et aux grands que-
stionnements liés à ces apports. Une attention

particulière a été portée aux démarches de suivi du cycle de vie des données de la recherche face à la prolifération des prétendues « intelligences » artificielles. L'organisation de la *Winter School* visait à : (I) former les doctorants en sémiotique visuelle et en histoire de l'art numérique dans une perspective d'herméneutique numérique de l'image ; (II) développer et tester des méthodologies pour l'augmentation d'images graphiques.

L'évènement a été organisé dans le cadre du projet de recherche « Analyse de l'œuvre d'art augmentée » de l'Agence nationale de la Recherche en France et du Fonds national de la Recherche au Luxembourg.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Pierluigi Basso Fossali** (Université Lumière Lyon 2)
- **Mathias Blanc** (Université du Luxembourg)
- **Ralph Dekoninck** (Université catholique de Louvain)
- **Giuseppe Di Girolami** (Université de Parme)
- **Floor Koeleman** (Université de Lausanne)
- **Thibaud Latour** (Luxembourg Media & Digital Design Centre)
- **Angela Mengoni** (Université IUAV, Venise)
- **Federico Nurra** (Institut national d'histoire de l'art)
- **Bertrand Prévost** (Université Bordeaux-Montaigne)
- **Sophie Raux** (Université Lumière Lyon 2)
- **Alberto Sangalli** (Laboratorio di restauro Alberto Sangalli, Bergame)
- **Gian Maria Tore** (Université du Luxembourg)
- **Ariane Varela Braga** (UNED, Madrid)
- **Tetiana Yemelianenko** (Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information / Oles Gonchar Dnipro National University)

Participation de l'Académie à des évènements externes

Dans le cadre du Festival de l'histoire de l'art 2024 **Table ronde autour de la revue Studiolo n°19 consacrée à la « Vie des œuvres »**
Château de Fontainebleau, Chapelle Basse Saint-Saturnin - 1er juin 2024

L'Académie e été invitée à participer à l'édition 2024 du Festival de l'histoire de l'art à Fontai-

nebleau. À cette occasion, plusieurs auteurs ayant participé à la rédaction du n° 19 de la revue Studiolo ont présenté leurs article et pris part à une discussion pour présenter la thématique de l'année à travers leurs regards croisés autour d'une table ronde modérée par Francesca Alberti.

Intervenants :

- **Francesca Alberti** (Académie de France à Rome – Villa Médicis)
- **Sébastien Allard** (Musée du Louvre)
- **Antonella Fenech** (CNRS, Centre André Chastel)
- **Vincenzo Mancuso** (auteur d'un article pour le Studiolo n°19 – Rubrique « Villa Médicis, histoire et patrimoine »)
- **Paul Bernard-Nouraud** (auteur d'un article pour le Studiolo n°19, rubrique « Dossier »)

Carte blanche à la Villa Médicis : Atlas. Soutenir, soutenable

Théâtre municipal (Fontainebleau)
Salle de spectacle - 2 juin 2024

Atlas porte sur ses épaules la sphère céleste et avec elle le monde connu. Comme toutes les « figures qui portent », son action et son équilibre permettent d'engager une réflexion autour des structures et des systèmes de soutènement, des piédestaux aux grandes infrastructures. Invités à dialoguer autour du thème du 20e numéro de la revue d'histoire de l'art *Studiolo*, les pensionnaires de la Villa Médicis ont proposé une conférence performée à partir d'œuvres, d'images, de récits, et de compositions sonores pour penser aux histoires et aux formes du support et de la soutenabilité, de renversement et de réciprocité.

Conçu par Francesca Alberti (historienne de l'art, directrice du département d'histoire de l'art de la Villa Médicis et rédactrice en chef de la revue *Studiolo*), Chiara Franceschini (professeure à l'Université de Munich), Justinien Tribillon (curateur, éditeur, écrivain). Avec la participation des pensionnaires Pierre Adrian (écrivain), Séverine Ballon (compositrice, violoncelliste), Alix Boillot (artiste), Ophélie Dozat (architecte) et Hamedine Kane (artiste et réalisateur).

Publications scientifiques

Studiolo, n° 19 : LA VIE DES ŒUVRES
Édition : Macula / Villa Médicis, 2024
2024, p. 246, ill. 152

En 2024 est paru le no 19 de la revue annuelle d'histoire de l'art de la Villa Médicis, Studiolo, dont la publication est depuis 2021 assurée par les éditions Macula. Ce numéro a inauguré une nouvelle formule, avec l'invitation à une codirection de la section thématique de la revue. Cette année, c'est Sébastien Allard, directeur du Département des peintures au musée du Louvre, qui a été invité à co-diriger avec Francesca Alberti le numéro dédié à La vie des œuvres.

Par ce thème, le numéro 19 engage une réflexion critique sur le caractère « vivant » et « mouvant » des œuvres d'art et sur les relations et les discours, toujours changeants, qui se construisent avec elles et autour d'elles, tout au long de leur biographie. Sur les 45 propositions d'articles reçues, ont été sélectionnées les contributions de : **Bruno Carabellese**, **James Grantham Turner**, **Helen Kohn** et **Elisabeth Schlesinger**, **Paul Bernard-Nouraud** (rubrique *Dossier*), **Marta Battisti**, **Maria Bremer**, **Domenico Laurenza**, **Camilla Pietrabissa**, **Ana Redondo Plaza** (rubrique *Varia*), **Dorothée Dupuis** (rubrique *Débats*), **Ariane Varela Braga**, **Antonella Fenech** et **Vincenzo Mancuso** (rubrique *Villa Médicis : Histoire et patrimoine*) et la participation de **Noémie Goddard** et **Sarah Vanuxem** (rubrique *Champ libre*).

En parallèle, l'Académie a travaillé à la conception et la préparation du no 20, à paraître au premier semestre 2025. La co-rédactrice invitée est **Chiara Franceschini**, professeure d'histoire de l'art moderne à l'université de Munich (LMU). Le dossier thématique intitulé *Atlas. Soutenir, soutenable* invite à une vaste réflexion sur les représentations des actions de « soutenir », « porter », « prendre en charge », et, par translation, sur les notions de « soutenabilité », « durabilité », « *Nachhaltigkeit* », en lien non seulement aux images, sujets iconographiques et éléments architecturaux, mais aussi aux questions de matérialité, visibilité, écologie urbaine, marché de l'art, paysage et développement durable, dans un sens trans-chronologique et transculturel.

PIERRES, MATIÈRES, SURFACES À LA VILLA MÉDICIS
Sous la direction de : Francesca Alberti, Ariane Varela Braga

Édition : Silvana Editoriale / Villa Médicis, 2024
p. 216, ill. 100

À la suite de l'exposition *Histoire de pierres* (Rome, Villa Médicis, 2023), cet ouvrage réunit des contributions issues de l'histoire de l'art et de l'architecture, de la restauration et de l'archéologie mais aussi de la littérature, portant une attention particulière aux traces conservées dans les matériaux et leurs multiples sollicitations. Par leurs approches multiples, ces textes nous proposent de parcourir la Villa Médicis en redécouvrant son écosystème matériel, où se superposent des régimes de temporalité non linéaires, nous invitant à reconsidérer notre propre rapport à l'histoire et aux lieux patrimoniaux.

L'ouvrage, en langue française, réalisé sous la direction de Francesca Alberti (directrice du département d'histoire de l'art) et d'Ariane Varela Braga (professeure et chercheuse à l'UNED de Madrid et pensionnaire en histoire de l'art et architecture 2022-2023), rassemble les textes de : **Adrián Fernández Almoguera**, **Matthias Bruno**, **Hortense de Corneillan**, **Lucilla Fabrizi**, **Pierre-Antoine Gatier**, **Vincent Jolivet**, **Gaëlle Obiégly**, **Elisabetta Pallottino**, **Clément Périssé**, **Neville Rowley** et **Ariane Varela Braga**, ainsi qu'un corpus iconographique conséquent, issu pour la plupart de l'ancien fonds iconographique de la Villa Médicis ainsi que des récentes campagnes photographiques spécialement consacrées au sujet de l'ouvrage.

CORRESPONDANCE DES DIRECTEURS DE L'ACADÉMIE DE FRANCE À ROME, XIXE SIÈCLE, VOL. III :
CHARLES THÉVENIN (1816-1822), sous la direction d'Hélène et François Macé de Lépinay et de François Fossier
Édition : Villa Médicis / Société de l'Histoire de l'Art Français, 2024
2024, P. 444, ill. 74

La correspondance de Charles Thévenin, directeur de l'Académie de France à Rome de 1816 à 1822, constitue le troisième tome dans l'ordre chronologique des directeurs de l'institution, et le quatrième tome de la Correspondance des directeurs publié conjointement par l'Académie de France à Rome et la Société de l'Histoire de l'Art français. L'ouvrage est le fruit d'un long et minutieux travail de recherche mené conjointement par Hélène et François Macé de Lépinay (ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome et conservateur général honoraire du patrimoine,

décédé en 2020), en collaboration avec François Fossier (archiviste-paléographe, ancien membre de l'École française de Rome et professeur émérite de l'université Lyon II, décédé en 2021). Il offre au public un aperçu d'une période de grande importance dans l'histoire de la Villa Médicis à travers la publication de toutes les lettres conservées, d'annotations critiques et d'un appareil conséquent d'illustrations pour la plupart inédites ou très peu connues.

Campagne de numérisation des publications scientifiques

En partenariat avec la plateforme **Persée** - Unité d'Appui et de Recherche rattachée à l'ENS de Lyon et au CNRS -, la campagne de numérisation lancée en 2022 par l'Académie a conduit à la mise en ligne des numéros 1 à 14 de la revue *Studiolo*. Depuis septembre 2024, ils sont désormais disponibles en libre accès à l'adresse : <https://www.persee.fr/collection/studi>.

Une nouvelle campagne de numérisation a été lancée en 2024 afin de rendre disponibles les 18 premiers volumes de la Collection d'Histoire de l'art. Ils seront consultables en libre accès sur le portail Persée en 2026.

Hors-série spécial

**LA VILLA MÉDICIS RÉENCHANTÉE !
Beaux-Arts Éditions, 2024
Trois versions : français, italien, anglais
p. 74, ill. 80**

Beaux-Arts Éditions a réalisé un numéro hors-série consacré à la Villa Médicis. Richement illustré, il retrace à la fois son histoire, ses figures majeures, ses missions et son actualité.

La publication a été réalisée en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes de la Villa Médicis, et en particulier avec le service des éditions et le service de la communication qui ont piloté le projet éditorial, contribué aux contenus et travaillé à la sélection du corpus d'images, pour la plupart provenant du fonds iconographique, ancien et plus récent, de la Villa Médicis.

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 38 600 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 1 800 ouvrages (dont 800 antérieurs à 1800) et un fonds de partitions musicales anciennes et modernes d'environ 2 400 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 Médicis 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.

En 2024, 750 ouvrages ont été empruntés par les lecteurs internes et 105 demandes d'accès ont été reçues pour un total de 400 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 fourniture à distance d'extraits ou d'articles de périodiques en fonction de l'état de l'ouvrage et dans le respect de la réglementation en vigueur sur la propriété intellectuelle.

**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 2024, 370 ouvrages ont été inventoriés, dont 193 acquis par achat et 177 par dons et échanges. La bibliothèque participe au Catalogue Farnèse, piloté par l'École Française de Rome, au Sudoc (catalogue des bibliothèques universitaires françaises), ainsi qu'au catalogue URBIS, fédération des bibliothèques des principaux instituts étrangers à Rome, sous le patronage de l'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte.

Depuis 2023, tous les périodiques de la bibliothèque sont référencés dans le Catalogue Farnèse, le Sudoc ainsi que dans le catalogue collectif italien des périodiques ACNP. La mise à jour du signalement des périodiques se poursuit au fur et à mesure de la réception des fascicules. Au 31 décembre 2024, 35 682 notices ont été localisées dans le SUDOC, dont 5 802 « unica » (notices bibliographiques où la bibliothèque de la Villa Médicis est la seule à être localisée dans le SUDOC).

Le catalogage rétrospectif a atteint 92% du total de la base locale (87,86% en 2023).

**Gestion et valorisation
des fonds**

Dans le cadre de la mise en valeur des fonds, l'année 2024 a été marquée par le travail de recouvrement, catalogage et cotation d'une première tranche d'environ 2 700 ouvrages du leg de l'historien de l'art Alvar Gonzalez-Palacios, effectué sous réserve d'usufruit en 1998, sous le directorat de Bruno Racine. Ce leg, constitué d'une immense réserve de titres et enrichi chaque année, a permis de doter la bibliothèque de l'Académie d'un fonds de recherche considérable.

En suivant le plan de classement de la bibliothèque, une cote Dewey a été attribuée à tous les volumes qui ont été re-rangés sur les rayonnages de la réserve.

Bibliographie générale

En 2024, la bibliographie existante sur l'histoire de l'Académie de France à Rome et de la Villa Médicis mise en ligne en 2023 avec ses 400 entrées a été alimentée par de nombreuses intégrations. Désormais disponible sur le site de

l'Académie parmi les ressources numériques au lien <https://www.villamedici.it/la-recherche/>, elle compte aujourd'hui 450 entrées et représente un outil de recherche à la disposition des chercheurs.

Bibliothèque de la Villa Médicis.

VALORISER ET CONSERVER LE PATRIMOINE

TRAVAUX

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

Schéma directeur des bâtiments

Le schéma directeur, élaboré par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques Pierre-Antoine Gatier, a été présenté dans sa version finale lors du conseil d'administration du 15 décembre 2024.

Cette étude intègre les évolutions liées à la destination des espaces et aux activités culturelles programmées.

Elle s'articule autour de cinq axes majeurs :

- Les usages ;
- L'accessibilité ;
- Les enjeux environnementaux ;
- La conservation du patrimoine ;
- La sécurité incendie.

Ce document constituera une feuille de route pour les travaux des prochaines années.

Restauration du Domaine

Restauration du mur d'Aurélien

Le chantier de consolidation de deux portions supérieures des murs d'Aurélien, endommagées par la chute d'arbres situés sur la voie publique, a débuté en novembre 2023 et s'est achevé en mars 2024. Les brèches et les têtes de mur instables ont fait l'objet d'une harmonisation afin de garantir la sécurité du public et la préservation des vestiges, tout en assurant une bonne intégration esthétique. Ce chantier a été réalisé en étroite collaboration avec les surintendances de l'État et de la Ville de Rome.

Restauration des façades du Village italien

Les travaux de restauration des façades du Village italien ont débuté en février 2024. Ces travaux, qui s'inscrivent dans la politique d'amélioration des conditions d'accueil, prolongent les réhabilitations intérieures de 2022-2023. Étant réalisés en site occupé, ils sont divisés en trois phases réparties sur 15 mois.

Une partie des travaux de la phase 1 nécessitait l'installation d'un échafaudage sur la voie publique. Cependant, faute d'autorisation d'occupation du domaine public délivrée par la ville

de Rome, la restauration des façades en limite de propriété n'a pas pu être réalisée.

Le chantier se poursuit néanmoins : la phase 2, portant sur les façades côté jardin, a été lancée en décembre 2024.

Restauration du groupe statuaire des Niobides

Une étude de diagnostic du groupe statuaire des Niobides, commandée à Pierre-Antoine Gatier, ACMH, a été remise en avril 2024. Cet ensemble statuaire emblématique du jardin est composé de 13 épreuves en ciment et en résine réalisées par Michel Bourbon à la demande du directeur Balthus dans les années 1970. Les désordres se sont accélérés ces dernières années sous l'action des intempéries, et les œuvres nécessitent désormais une intervention à court terme.

Cette étude s'appuie sur les relevés et les analyses de laboratoire. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) a été finalisé en octobre 2024 et l'appel d'offres s'est déroulé à l'automne. La signature du marché de travaux est prévue pour début janvier 2025, avec le lancement du chantier dans le courant du même mois. L'estimation des travaux s'élève à 200 000 € TTC.

Restauration de la charpente de l'atelier 3

À la suite du départ des pensionnaires de la promotion 2023-2024, il a été constaté qu'un des arbalétriers de la charpente de l'atelier 3 s'était dangereusement fracturé et que le pan de toiture correspondant présentait un affaissement important. Face au risque d'effondrement, une mise en sécurité de l'atelier a donc été immédiatement réalisée grâce à un étalement d'urgence.

Dès le mois de septembre, un diagnostic structurel a été mené par un ingénieur spécialisé et l'Architecte en Chef des Monuments historiques. Afin de réaliser les travaux dans les meilleurs délais, l'élaboration du DCE a été menée dans un temps resserré, et la consultation des entreprises a été lancée en novembre 2024.

L'objectif de l'Académie est de conduire les travaux au premier semestre 2025 afin que l'atelier soit remis à disposition des artistes dès la rentrée de septembre 2025.

Restauration de la Villa

Restauration des escaliers hélicoïdaux

Dans la continuité de la campagne de restauration des salons du rez-de-jardin clôturée en 2022, l'Académie a commandé une étude auprès de l'Ar-

chitecte en Chef des Monuments historiques afin d'établir un diagnostic des escaliers hélicoïdaux, dont les marches en travertin et les parements peints n'ont fait l'objet d'aucune restauration depuis près de 50 ans.

Ces escaliers sont un élément emblématique de la Villa Médicis. Ils sont empruntés quotidiennement par tous les occupants et les nombreux visiteurs.

Aujourd'hui, le mauvais état des marches rend la circulation inconfortable, et les parois, dont certaines peintes par Balthus, sont altérées. Par ailleurs, l'éclairage semi-provisoire actuellement en place arrive en fin de vie.

Préalables essentiels à cette opération, les relevés complets par nuage de points et ortho-photographies ont été effectués par des géomètres au cours de l'année 2024. La remise de l'étude de diagnostic est programmée dans le courant de l'année 2025.

Entretien des façades de la Villa Médicis

Les chutes d'enduit en partie basse des façades de la Villa Médicis se sont accentuées au cours du premier semestre 2024. En raison des activités programmées, il n'a pas été possible d'installer un échafaudage afin de procéder à un entretien exceptionnel de l'ensemble des façades. Il a donc été décidé de reprendre les lacunes de manière ponctuelle, en harmonisant les couleurs des enduits.

Surveillance des structures

Dans le cadre de la surveillance structurelle de la Villa Médicis, en place depuis une vingtaine d'années, les fissuromètres font l'objet d'un contrôle et d'un relevé annuel.

À l'occasion de ce contrôle périodique, il a été décidé d'installer de nouveaux instruments dans la gypsothèque, où des fissures sont apparues en plusieurs points. L'analyse des données sur les cycles saisonniers permettra de mieux comprendre le comportement du bâtiment et de déterminer si des consolidations sont nécessaires.

Jardin

Entretien du patrimoine végétal

En 2024, les travaux de gestion des jardins ont consisté en des interventions annuelles courantes d'entretien des végétaux : traitement préventif des plantes contre les attaques parasitaires et bactériennes, élagage, abattage et replantation d'arbres.

À la suite des analyses phytosanitaires réalisées dans le jardin, cinq arbres ont dû être abattus en 2024 et un grand nombre d'autres sécurisés par des élagages conséquents. Cela explique en partie un coût d'exécution supérieur à la budgétisation initiale.

Création d'un réservoir d'irrigation

Une étude de faisabilité pour la création d'un nouveau réservoir d'irrigation a été remise par l'agence Gatier en mars 2024. Cette esquisse a mis en évidence certains points problématiques, notamment les nuisances sonores potentielles des pompes installées à proximité d'un logement de pensionnaire. Il a donc été décidé de rechercher un emplacement plus approprié.

Réparation des allées

La réparation des ornières des allées, réalisée avec des matériaux plus résistants et en harmonie chromatique avec l'existant, a été menée à bien. Cette intervention a donné entière satisfaction. Le principe de réparations ponctuelles selon le même procédé sera pérennisé pour les prochaines interventions de ce type, d'année en année.

Travaux relevant de la Direction générale de la création artistique (DGCA)

Sécurité incendie

Le grand programme de travaux de mise en sécurité engagé en 2023 s'est poursuivi conformément au programme et au phasage établis. Les principales opérations réalisées sont les suivantes :

- Pose de détecteurs de fumée dans les espaces qui n'en étaient pas encore pourvus ;
- Raccordement du système de détection du bâtiment des archives au système central de la Villa Médicis ;
- Installation d'enceintes diffusant les messages d'alarme ;
- Vérification des équipements d'extinction à aérosol ;
- Remplacement et installation de nouveaux ferme-portes hydrauliques sur certaines portes ;
- Création d'une nouvelle borne incendie dans le jardin ;
- Traitement intumescent des charpentes de la Villa Médicis.

Modernisation énergétique

Les travaux d'amélioration énergétique réalisés en 2024 ont concerné les opérations suivantes :

- Raccordement des réseaux d'eau chaude sanitaire à la chaudière centrale du bâtiment Carolus Duran, permettant ainsi d'éliminer les chauffe-eaux électriques ;
- Amélioration du réseau d'eau chaude des chambres d'hôtes situées dans la Villa Médicis ;
- Installation d'un système de régulation à distance pour le groupe de climatisation de la Villa Médicis.

Ces interventions contribuent à améliorer le rendement et à optimiser le fonctionnement des équipements, dans le but de réduire la consommation énergétique de l'établissement.

Amélioration climatique des salles d'exposition

En 2024, des travaux d'optimisation des équipements existants ont été réalisés. Ils ont porté sur le système de contrôle et de régulation hygrométrique, ainsi que sur des améliorations ultérieures de l'unité de traitement de l'air.

Création d'un studio d'enregistrement sonore et vidéo

Les travaux entrepris à la fin de l'année 2023 ont accusé du retard en raison de la complexité des ouvrages à réaliser ainsi que de la difficulté rencontrée par l'entreprise dans l'approvisionnement des matériaux et équipements de haute performance. Par ailleurs, le séchage d'une chape en béton de chanvre sur le sol a nécessité un délai supérieur à celui initialement prévu en raison des conditions climatiques et hygrométriques. La fin des travaux est prévue pour 2025.

Amélioration des bureaux

Les travaux d'amélioration des conditions climatiques d'un petit bâtiment de bureaux situé dans le jardin ont été clôturés en janvier 2024. Ils ont consisté en l'isolation des murs et de la toiture avec de la laine de chanvre, ainsi qu'en la révision des portes et fenêtres. Ces travaux ont également permis de repositionner les convecteurs et d'installer de nouveaux luminaires LED.

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.

COLLECTIONS

L'Académie de France à Rome conserve une collection comptant près de 5000 œuvres présentées en partie dans la Villa Médicis et ses jardins, qui font l'objet d'étude et de campagnes de restauration régulières.

La collection de l'Académie de France à Rome est constituée d'un grand nombre de pièces de mobilier historique, d'objets d'art et de design contemporain, d'une importante collection de tirages en plâtre, dont les plus anciens remontent à une commande de Louis XIV, de tapisseries des XVIIe et XVIIIe siècles, de bas-reliefs antiques, ainsi que de médailles. La collection de peintures compte environs 500 œuvres, dont 463 portraits de pensionnaires réalisés entre 1798 et 1936. L'Académie possède également plusieurs instruments de musique historiques, un important fonds d'art graphique constitué de gravures, dessins et aquarelles, ainsi qu'une photothèque réunissant environ 16 000 photographies (tirages, ektachromes et négatifs). L'Académie est également dépositaire d'œuvres provenant des collections françaises, notamment du Mobilier national.

Acquisitions

En 2024, l'Académie a fait l'acquisition d'un tableau de **Maurice Denis, *La Trinité des Monts, vue du Pincio*, 29,9 × 55 cm, huile sur bois, inv.2024.11**

Cet achat a été réalisé le 5 juin 2024 en vente publique par préemption de l'État, grâce à une donation réalisée par Grégoire Marot et Thomas du Pré de Saint-Maur.

Sans doute peinte lors d'un séjour romain entre février et avril 1928, cette œuvre s'inscrit dans une série de tableaux exécutés par Maurice Denis en Italie. Il s'y rend pour la première fois en 1895, accompagné de Paul Sérusier. Il est alors en quête d'un remède à la crise artistique et culturelle qu'il traverse. Trois ans plus tard, en 1898, il visite Rome pour la première fois. Cette première visite ne l'enchant pas. Au contraire, il confie dans sa correspondance se sentir « perdu dans cette grande ville où [il] ne [se] raccroche à aucune séduction ». André Gide, qu'il rencontre par hasard à Rome, l'initie cependant aux beautés de la ville. Grâce à lui, il parvient à saisir « le charme profond, véritablement mystérieux, de la Ville éternelle ». Leur première balade les mène sur le Pincio où

MIRA MERIDIANA
DELLA SPECOLA PONTIFICIA
DEL COLLEGIO ROMANO
ANNO 1822

Denis découvre la vasque placée devant la Villa Médicis et la vue sur la ville, dépeintes par Camille Corot avant lui. Il peindra lui-même ce point de vue à aux moins huit reprises jusqu'en 1936, et en dessine également de nombreux croquis.

Conservation préventive et création de nouvelles réserves

Matériel archéologique

Depuis 2023, l'Académie a entrepris d'importants travaux de reconditionnement du matériel archéologique conservé dans les souterrains de la Villa Médicis.

La première phase de l'opération concernait le matériel issu des fouilles de la menuiserie (matériel de remblai, excavé entre 2008 et 2012), initiée à la fin de l'année 2023 par Hortense de Corneillan, pensionnaire de la promotion 2022-2023, et ses collaboratrices Laurence Heuzé et Caroline Mottais. Elle a été portée à terme en septembre 2024 : 25 nouvelles caisses ont été traitées, comprenant une partie du mobilier céramique.

La deuxième phase de l'opération concernait une partie des caisses conservant les marbres des fouilles du Piazzale de la Villa Médicis, menées entre 1999 et 2002 par l'École française de Rome. Ces fouilles avaient mis au jour une partie importante de la résidence impériale d'Honorius, construite au Vème siècle ap. J.-C. après le sac de Rome par Alaric et les Wisigoths. L'une des découvertes plus importantes avait été la grande salle absidiale d'apparat, ornée et décorée de somptueux revêtements de marbres.

En raison du poids du marbre, une partie des caisses stockées dans la rampe d'escalier des souterrains s'était effondrée. Matthias Bruno, archéologue, spécialiste de carrières de marbre ayant pris part aux fouilles, a reconditionné environ 130 caisses, concentrant les fragments de marbres dans de nouvelles caisses numérotées de 1 à 117. Les marbres ont été dépoussiérés, marqués et rangés dans de nouvelles caisses pour la conservation.

Une structure pour la conservation de l'ensemble des pièces a été projetée pour l'une des pièces sous la terrasse du Bosco, elle sera réalisée en début d'année 2025.

Plans d'architecture de l'Académie

En raison des températures élevées dans la pièce de stockage, le système d'accrochage vertical des plans d'architecture conservés à l'Académie s'est révélé inadapté. Dans l'attente de l'acquisition d'un

nouveau meuble de stockage et afin d'assurer de bonnes conditions de conservation, les plans ont été entièrement dépoussiérés, photographiés et reconditionnés. Au total, 298 plans d'architecture (calques, plans, revues) de la Villa Médicis et de ses jardins ont été traités. Ce travail sera achevé en janvier 2025.

Fonds d'arts graphiques

Le fonds Normand, collection d'art graphique de l'architecte Alfred-Nicolas Normand (1822-1909), grand prix de Rome en 1864, offert à l'Académie en 1977, a été entièrement inventorié entre 2022 et 2024, et un nouveau meuble a été acquis pour sa conservation.

La numérisation et l'intégration des données dans la Base d'Antin sont en cours et devraient être finalisées en 2025. Composé d'environ 1 200 dessins, ce fonds met en lumière le séjour de l'architecte en Italie, ses méthodes de travail et les goûts artistiques de son époque.

Instruments de musique

Une importante campagne de restauration des instruments de musique a été lancée en 2024 grâce au généreux mécénat d'Aline Foriel Destezet.

Les instruments de musique historiques de l'Académie sont au nombre de cinq et témoignent chacun d'une histoire unique et d'une technicité remarquable : l'orgue positif, le clavecin, le piano Pleyel, dit de Debussy, le piano Gaveau grand coda et le pianoforte Erard, dit de Liszt.

La mise en œuvre du programme de restauration a d'abord nécessité la création d'un comité scientifique composé par :

- Sonia Martone, Directrice du *Museo Nazionale degli Strumenti Musicali* ;
- Anne Piéjus, Directrice de recherche au CNRS ;
- Christine Laloue, Conservatrice au Musée de la Musique, chargée des clavecins, des beaux-arts et des archives rentrées en collections provenant des manufactures/lutheries ;
- Christian Lutz, Technicien conseil agréé par les monuments historiques en France, spécialiste des orgues.

Et de spécialistes consultés et invités à participer aux discussions sur la restauration des instruments :

- Jean-Claude Battault, Chargé de conservation-restauration au Musée de la Musique ;

- Thierry Maniguet Conservateur au Musée de la Musique, chargé des pianos et de l'équipe de conservation et de recherche du musée.

Le piano Pleyel, dit de Debussy, est parti en restauration en juin 2024 et sera de retour à la Villa Médicis en juin 2025. La restauration de l'orgue positif commencera en mars 2025, tandis qu'un traitement d'anoxie pour le clavecin est prévu au printemps 2025. Celui-ci précédera sa restauration. Enfin, les devis de restauration du Gaveau *grand coda* et du pianoforte Erard seront effectués au premier semestre 2025.

Des sondes hygrométriques et des filtres UV ont été installés dans les pièces accueillant ces instruments historiques afin de surveiller l'évolution des températures au cours de l'année et d'évaluer la réinstallation définitive des instruments après leur restauration.

Peintures

Un nouveau lot de 15 *Portraits de pensionnaires* de la collection de l'Académie a été restauré en 2024. Au total, 287 portraits sur les 463 conservés ont fait l'objet d'une restauration.

Le tableau *Héliodore chassé du temple*, copie d'après Raphaël attribué à Pierre de Saint-Yves (inv.2017.0.9) a été restauré après avoir fait l'objet d'analyses diagnostiques à la suite d'un endommagement causé par une fuite d'eau. Son pendant, *La rencontre entre Attila et Léon Ier* (inv.2017.0.8) fera également l'objet d'une restauration en 2025.

Le cadre du tableau de Maurice Denis, *La Trinité des Monts vue du Pincio* (inv.2024.1.1), rentré dans les collections cette année, a été fait l'objet d'une restauration avant de trouver son emplacement dans le parcours des visites guidées de la Villa Médicis.

Sculptures

Une première phase de la campagne de restauration des *Hermès* et des sculptures antiques s'est achevée en 2024. Un nouvel appel d'offre a été lancé et attribué pour la deuxième phase qui consistera à nettoyer et restaurer des nouvelles statues d'*Hermès*.

Inventaires

Un récolement des collections en dépôt du Mobilier national et du CNAP a été réalisé en 2024. Ce travail, qui n'avait pas été réalisé depuis 2013, a permis de faire un point sur les 83 dépôts du

Mobilier national et les 6 dépôts du CNAP à l'Académie (mobilier, tapisseries et sculptures).

Un récolement des collections de mobilier de l'Académie a également été réalisé dans le cadre de du réaménagement des chambres d'hôtes situées sur la passerelle. Ce travail d'identification de l'existant et de constat des collections permettra un travail de redéploiement des collections de mobiliers historiques courant 2025.

Mobilier

Deux banquettes historiques provenant du Palais Mancini (inv. AFR 80.180.1 et 2) et datées du début du XVIIIème siècle ont été rembourrées et retapissées.

Valorisation des collections

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

En mars 2024, l'Académie a dévoilé l'Album de la Villa Médicis, une plateforme créée à l'initiative de Sam Stourdzé et portée par Marie Robert, résidente à la Villa Médicis en 2023 dans le cadre d'un partenariat avec le musée d'Orsay et conservatrice en chef Photographie et Cinéma au musée d'Orsay. Ce projet a été réalisé avec le soutien de l'Établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie dans le cadre de la résidence de Marie Robert à la Villa Médicis.

Cette plateforme participative rassemble 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 en résidence dans ce lieu singulier.

Mémoire visuelle et vernaculaire, l'Album est aujourd'hui doté de plus de 2 180 documents qui invitent 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.

Prêts extérieurs

Les affiches des expositions : *D'Ingres* (1994), *Piranesi e i francesi 1740 – 1790* (1973), *350 anni di creatività* (2017), *I carravaggeschi francesi* (1973), *Subleyras 16699-1748* (1987), *Exposition des œuvres des pensionnaires* (1954), *Matisse* (1991), *Raffaello* (1992), ainsi que deux photographies (inv.3111.1974.5) du public attendant de rentrer dans l'exposition de Georges Braque (1975) et trois photographies (inv.3111.1970) de la scénographie de l'exposition sur Alberto Giacometti (1970) ont été présentées à l'exposition *Expodemic, Festival delle Accademie e Istituti di cultura stranieri* au Palazzo delle Esposizioni à Rome du 6 mai au 23 août 2024.

Le buste de Guillaume Guillon-Lethière, directeur de l'Académie de France à Rome de 1807 à 1816, sculpté par Jean-Pierre Cortot en 1814 (inv. S3) a été présenté aux expositions *Guillaume Lethière and his Worlds* et *Guillon Lethière*, né à la Guadeloupe co-organisées au Clark Art Institute de Williamstown du 15 juin au 14 octobre 2024 et au Musée du Louvre à Paris du 14 novembre 2024 –au 17 février 2025.

Le calque en plâtre de la tête de Niobée réalisé vers 1686-1687 (inv.2015.0.276) a été présenté à l'exposition *Sweetser Roma* à l'Accademia Nazionale di San Luca à Rome du 7 novembre 2024 au 18 janvier 2025.

LES ARCHIVES

Gestion des archives : de la production au classement et à la conservation

L'Académie de France à Rome, très investie dans sa politique d'archivage et soucieuse de la pérennité de la fonction archives, a, depuis janvier 2022, une nouvelle référente archives au sein de son équipe. Les formations organisées par la Direction générale des Patrimoines et de l'Architecture du ministère de la Culture et par les universités italiennes ont permis d'accroître ses compétences au cours de l'année 2024.

La procédure renforcée de suivi de la production des données numériques et des documents papier au sein de l'Académie est désormais en action, en lien avec le service des Ressources humaines. L'émission des procès-verbaux, mise en place en 2023 et accompagnée d'une sensibilisation à la politique d'archivage pour chaque agent nouvellement arrivé et pour chaque agent s'appropriant à quitter l'Académie, favorise une

meilleure responsabilisation des producteurs, nécessaire à la collecte des données et à leur classement. Pour compléter cette action, deux sessions annuelles de formation des stagiaires et des nouveaux employés ont été mises en place à partir de 2024. Une attention particulière a été portée au nommage des fichiers, à leur classement et à leur dédoublonnage pour consolider la plateforme de travail collaboratif partagée par tous. La sécurisation des dossiers confidentiels a également été renforcée.

En 2024, 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 leur adressage a permis d'identifier les dossiers en double et de pointer les lacunes. Cette action au cœur de la gestion des archives sur support papier a contribué à la sécurité des documents.

Le reconditionnement des documents visant à supprimer les boîtes en matière plastique, le nettoyage du sol prévu tous les mois et le dépoussiérage complet du lieu devraient contribuer à diminuer le risque de développement d'éventuelles moisissures. L'achat d'un nombre considérable de pochettes et boîtes de conservation préventive en fin d'année 2024 permettra en 2025 de reprendre le conditionnement des archives papier présentes dans la réserve enterrée.

Un état des lieux 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 pour permettre une veille renforcée des conditions de conservation.

Au cours de l'année 2024, 5,3 ml ont été collectés et ont rejoint les archives dans la réserve enterrée. Il s'agit de boîtes provenant du secrétariat général (en particulier chrono général, dossiers de la Cour de comptes et appels d'offres), de la comptabilité (détail de caisse, versement dossier VSNA, registre chrono 2007-2011) et du département d'histoire de l'art (en particulier les dossiers du projet de recherche « Stati delle Anime »).

Le classement des fonds en réserve est identique à celui de la production des données de l'établissement : minutiers chronologiques de la direction, dossiers Conseil d'administration, accueil des pensionnaires et des résidents, conservation du patrimoine de la Villa Médicis, programmation culturelle (avec les sous-séries des expositions, des colloques, des concerts, du cinéma...). Un classement des dossiers des

Vue depuis la terrasse du Bosco de la Villa Médicis.

Conseils d'administration, des dossiers de comptabilité, des dossiers des pensionnaires et des candidats aux bourses a permis un tri partiel et une gestion des données personnelles au titre du RGPD. Ce travail sera à poursuivre en 2025. En 2024, 66 boîtes et 2 cartons DIMAB ont été traités, soit 36,4 ml environ.

À la suite du classement, des bordereaux d'élimination contrôlée ont pu être soumis à la mission des Archives du ministère de la Culture concernant 27 cartons DIMAB, soit 8,2 ml. Les offres non retenues de 2019 ont été identifiées et rassemblées, ainsi que d'autres documents pour une élimination à proposer en 2025. 6 cartons DIMAB, soit 1,80 ml, ont été détruits en 2024 après obtention de l'accord de la mission des Archives.

Un premier bordereau de destruction de données numériques a été adressé à la mission des archives en 2024. Il est en cours de traitement, la cheffe de la mission ayant souhaité davantage d'information sur leur contenu.

Valorisation, accueil et orientation des chercheurs

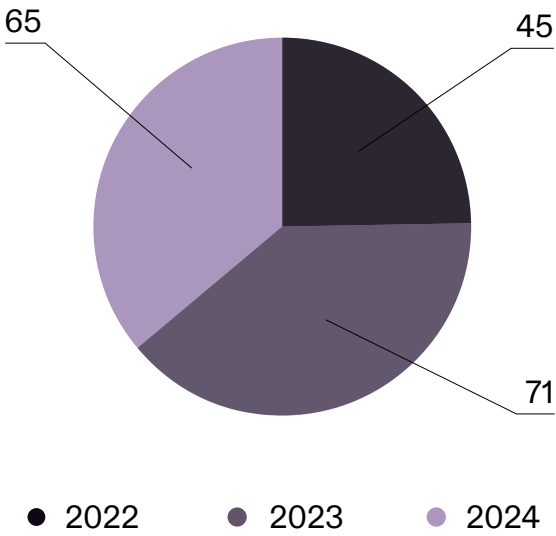
En 2024, l'accent a été porté sur l'accompagnement des chercheurs dans leurs travaux en encadrant leurs conditions d'accueil et en facilitant leur accès aux fonds. **65 chercheurs** ont été accueillis pour la consultation des archives sur place. **187 boîtes d'archives** ont été consultées en **65 jours**. **103 demandes** transmises par courriels ont reçu une réponse. **29 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 2024 à la Villa Médicis.

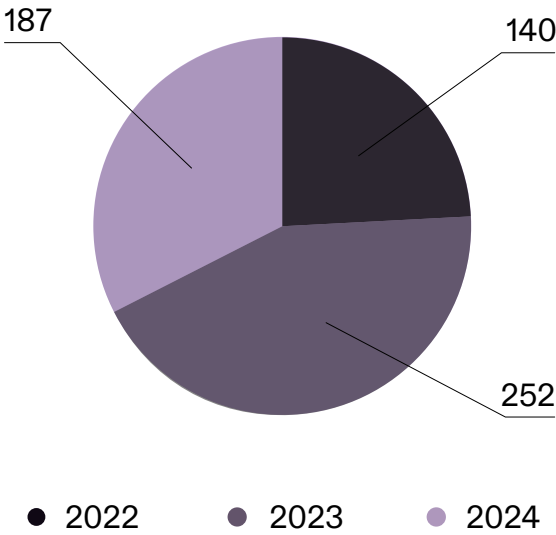
Le tableau ci-dessous décrit l'activité de ces trois dernières années : nombre de chercheurs, boîtes consultées en interne et par des chercheurs externes à l'institution et demandes de renseignements sur nos fonds, dont le travail de recollement a été fondamental :

Evolution de la consultation des Archives de l'Académie de France à Rome

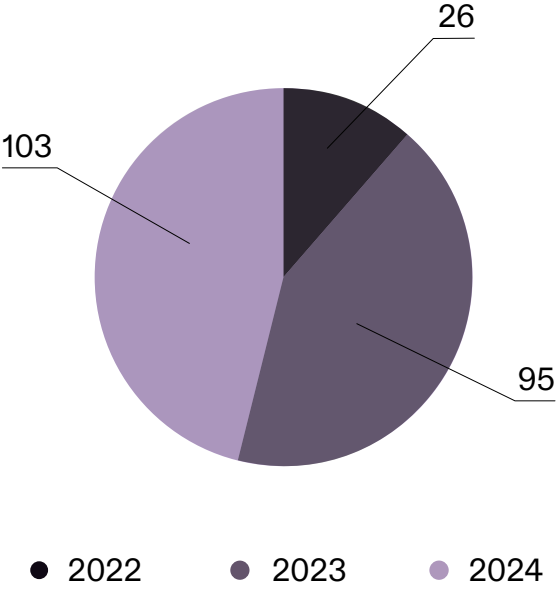
Nombre de chercheurs accueillis :

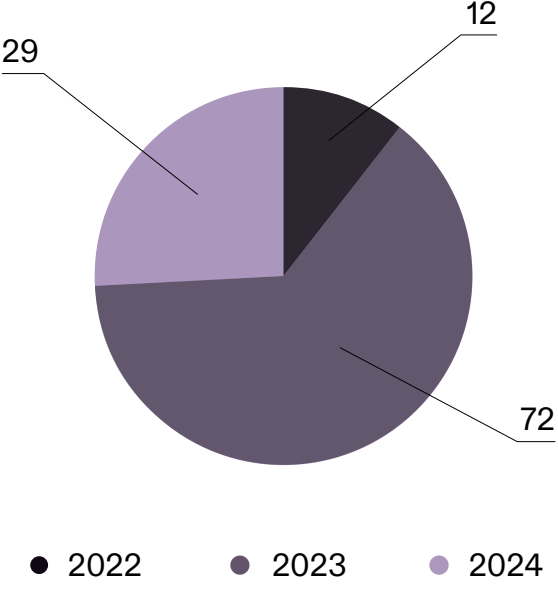
Nombre de boîtes consultées :

Nombres de demandes de renseignements :

Consultation publique interne :

La réévaluation des conditions de communication et de consultation des archives de l'établissement s'est poursuivie en 2024 afin d'optimiser le traitement des demandes et l'accueil pour la 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 à l'occasion de la refonte du site de la Villa Médicis ; 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.

Une liste partielle des fonds a été dressée pour être déposée, une fois terminée, sur le site In-

ternet de la Villa Médicis, conformément aux règles de diffusion des archives, afin d'indiquer aux internautes les fonds conservés à la Villa Médicis et, ainsi, les aider à préparer leurs recherches.

Diffusion : la base en ligne Archives de l'Académie de France à Rome – Villa Médicis

Les archives définitives de l'Académie de France à Rome qui ont rejoint les Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sont consultables sous format original aux Archives. Décrivant 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 chaque pièce d'archives versée ainsi qu'aux reproductions photographiques des pièces associées aux notices descriptives. L'alimentation de la base, qui exige un temps considérable, se fait progressivement. Un système d'indexation est 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 2024, 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 Musée d'Archéologie nationale – Domaine national du château de Saint-Germain-en-Laye, grâce au partenariat scientifique liant les deux institutions. À ce titre, Corinne Jouys Barbe- lin, 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 début 2023 pour une durée de trois ans.

Portraits de pensionnaires dans la bibliothèque de la Villa Médicis.

UNE POLITIQUE D'OUVERTURE ET DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

DIFFUSION ET DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE

Avec 134 911 visiteurs pour l'ensemble de ses offres, l'année 2024 marque une stabilisation du niveau de fréquentation de l'établissement. Très proche du niveau record de 2023, qui avait comptabilisé 138 285 visiteurs, l'année 2024 illustre la capacité de l'Académie à maintenir un haut niveau d'accueil des publics.

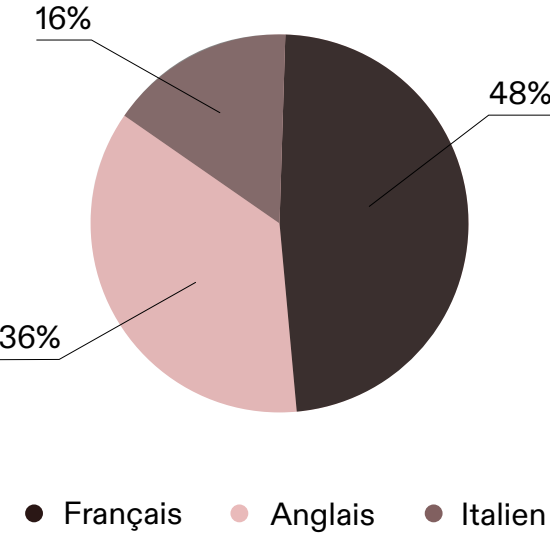
Ces bons résultats se manifestent plus particulièrement pour les expositions et les visites guidées. Ainsi, ces deux activités ont atteint des seuils historiques en 2024, réunissant respectivement 130 000 et 80 000 visiteurs, soit une augmentation de + 9 % et + 16 % par rapport à l'exercice 2023.

Visites guidées

Les visites guidées de la Villa Médicis ont rassemblé 81 001 participants en 2024, soit 16 % de plus par rapport à 2023. Sur l'ensemble des visites proposées, 48 % des visiteurs ont opté pour une visite en français, contre 36 % en anglais et 16 % en italien.

Si le visitorat francophone reste stable par rapport à 2023, le nombre de visiteurs ayant opté pour une visite en anglais a augmenté de 4 points en un an, signe d'une poursuite de l'internationalisation du visitorat de la Villa Médicis.

Répartition des visiteurs selon la langue de la visite guidée :

Les visites guidées ont accueilli en 2024 des visiteurs de 135 pays différents, soit 22 de plus par rapport à 2023. La France représente la principale origine géographique (46 % des visiteurs), suivie par ordre décroissant de l'Italie (17 %) et des États Unis (8 %).

Plus largement, l'Europe représente le continent d'origine de 79 % des visiteurs en 2024, soulignant le rayonnement européen de l'institution. Concernant les pays non européens, les États Unis représentent 38 % des visiteurs (soit 12 points de moins par rapport à 2023), suivi par le Canada, l'Australie et la Chine, tous trois représentant respectivement l'origine géographique de 7 % 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 16 % des visiteurs, à niveau quasi équivalent aux 15 – 26 ans.

Promenades Médicis

Développées 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, organisé 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 2024, 25 Promenades Médicis ont été réalisées pour un total de 320 personnes. Elles ont représenté 13 k€ de recettes.

Expositions

128 186 visiteurs ont eu accès aux expositions temporaires de l'Académie en 2024.

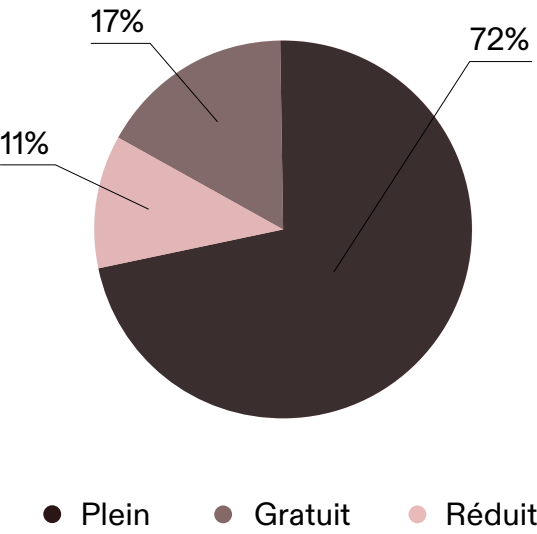
Histoires de pierres (partiel à partir du 01/01/2023)	3.633
Epopées Célestes	30.377
Festival des Cabanes	44.132
A più voci	26.111
Le Chant des sirènes (partiel jusqu'au 31/12/2023)	23.933
Total visiteurs expositions	128.186

- En 2024, l'Académie 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.

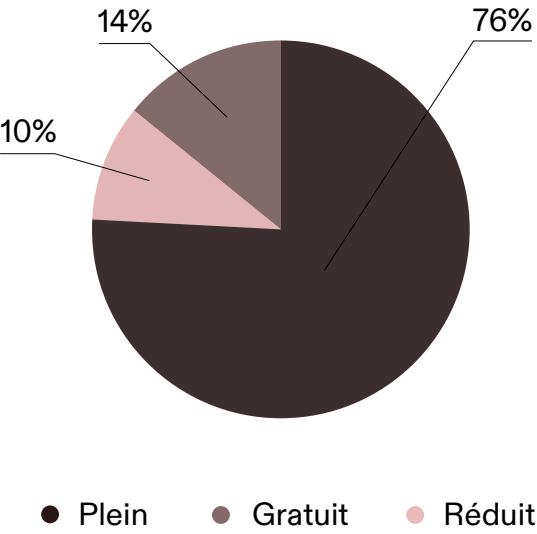
À l'inverse des visiteurs de l'offre cumulée, les visiteurs de l'exposition seule sont à 46 % originaires de l'Italie, contre 30 % de la France et 4 % des États Unis. Ces derniers sont aussi plus jeunes ; 61 % ont moins de 45 ans, contre 51 % pour l'offre cumulée.

Évolution de la structure tarifaire
Sur l'exercice 2024, 76 % des billets émis étaient des billets plein tarif, contre 10 % de billets réduits et 14 % de gratuité.

Structure des catégories tarifaires 2023 :

Structure des catégories tarifaires 2024 :

Cette structuration tarifaire est stable par rapport à 2023 même si l'on note une progression du tarif plein plus importante.
Concernant le tarif réduit, 97 % des bénéficiaires sont les jeunes de 18 – 24 ans. Pour les gratuités, les moins de 18 ans représentent 49 % de cette sous-catégorie, majoritaire puisque les 51 % restant se répartissent en 14 sous catégories.

Librairie – boutique

Avec un encaissement de 130 k€ en 2024, les recettes de la librairie-boutique ont progressé de 23 % par rapport à 2023.
Cette croissance est liée à la stratégie de développement et de diversification de l'offre de produits dérivés proposés aux visiteurs. Ainsi, aux sacs griffés « Villa Medici » ont été ajoutés parapluies, gourdes non isothermes et isothermes, carnets et éventails. Les sacs représentent plus de 30 % des recettes de produits dérivés, suivis par les gourdes (20 %) et les cartes postales (13 %).
Concernant les ventes d'ouvrages, la sortie en septembre 2024 du hors-série Beaux-Arts Éditions consacré à la Villa Médicis a connu un très grand succès auprès du public. En 4 mois de vente, le magazine, disponible en français, anglais et italien, s'est placé en numéro 1 des ventes.

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 2024, le service pédagogique a enregistré 9 083 participations contre 10 420 en 2024,

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 281 groupes scolaires, dont 12 reçus dans le cadre de la Résidence Pro et 4 reçus dans le cadre de la Résidence Rebonds.

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 à l'étranger au sein d'une institution qui favorise la mobilité des professionnels du monde de l'art et de la culture et renforce les compétences dans les différentes disciplines de la création contemporaine.
Pour la troisième édition de la Résidence Pro (année scolaire 2023-2024), la Région Grand Est s'est engagée aux côtés de l'Académie.

La Région Grand Est a souhaité mettre en évidence les filières du bâtiment et du service à la personne du 13 au 16 mai 2024 à la Villa Médicis, autour d'une thématique commune : « L'habitat de demain, bien vivre ensemble et durablement ». 293 personnes ont participé à ce programme, dont 244 élèves, 35 enseignants, 10 jeunes entrepreneurs, 4 membres du Conseil régional des jeunes.
En mai 2024, pendant quatre jours, les élèves ont suivi un programme sur-mesure composé de visites, conférences et rencontres professionnalisantes sur des sujets très variés : de la valorisation de compétences à la rencontre avec des pensionnaires, en passant par la présentation des chefs-d'œuvre des élèves lors d'un temps de restitution sous forme d'exposition.

Pour la quatrième édition de la Résidence Pro, en mai 2025, les Régions Grand Est et Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur ont souhaité renouveler le partenariat avec l'Académie. De plus, une nouvelle région entrera dans le dispositif pédagogique : la région Pays de la Loire. L'automne 2024 a été marqué par trois journées de lancement du programme organisées aux sièges des trois régions (à Marseille, à Strasbourg et à Nantes) lors desquelles les 36 classes sélectionnées ont présenté un avant-projet. Les 300 lycéens et

lycéennes de la Région Pays de la Loire qui représenteront les filières de l'aménagement paysager, de la technique du bâtiment et des métiers de l'électricité se rassembleront du 5 au 8 mai 2025 à la Villa Médicis autour de la thématique « Parcs et jardins : de la Loire au Tibre ».

Les 300 lycéens et lycéennes de la Région Grand Est qui représenteront les filières de l'artisanat d'art, des métiers de l'industrie et de l'électricité et la filière agricole se rassembleront du 12 au 15 mai 2025 à la Villa Médicis autour de la thématique « Matières et gestes engagés, repensons notre empreinte, des métiers d'art à l'innovation industrielle ».

Enfin, les 300 lycéens et lycéennes de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur qui représenteront les filières des métiers d'art et de la photographie et les filières agricoles se rassembleront du 19 au 22 mai 2025 à la Villa Médicis autour de la thématique « Création artistique et développement durable ».

Le Résidence Rebonds

En décembre 2024 a eu lieu la première édition du programme pédagogique Rebonds, co-construit par l'Académie de France à Rome, la Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) Sud-Est Corse et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ce nouveau programme est conçu spécifiquement pour les mineurs pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), et vise à encourager l'insertion sociale des jeunes par l'accès aux arts et à la culture.

Pour cette première édition, 17 jeunes ont participé au programme. Les jeunes confiés à la PJJ sont souvent issus d'un contexte familial ou social difficile et sont confrontés à des réalités diverses : certains sont en situation de grand isolement, d'autres ont un parcours délinquant, beaucoup sont issus de l'aide sociale à l'enfance et ont vécu des situations de grande difficulté familiale.

Le programme Rebonds à la Villa Médicis s'inscrit dans une démarche pédagogique qui vise à tisser du lien avec ces jeunes en les accueillant pendant une semaine de résidence à la Villa Médicis. La participation active à un programme de rencontres, d'activités et d'ateliers est partie intégrante de cette démarche.

Le programme Rebonds s'est déroulé en deux étapes :

- Au cours des quatre mois précédant la résidence, les jeunes ont travaillé à la réalisation d'une œuvre collective dans la discipline artistique de leur choix (photographie, cinéma, écriture, musique, peinture) accompagnés par des structures culturelles et des artistes associés de la région ;
- Du 9 au 12 décembre, les jeunes ont été accueillis à la Villa Médicis avec leurs éducateurs et les artistes associés pour une semaine de résidence qui a marqué l'aboutissement de leur travail.

De nombreux jeunes ont pu bénéficier des activités lors de la phase 1 du projet, et 17 d'entre eux ont participé à la résidence à la Villa Médicis. Lors du bilan, ces derniers se sont exprimés sur les points forts et les apprentissages du projet.

L'aspect social (rencontre lien avec les autres, accueil), la confiance en soi (s'exprimer en public, être applaudi) et la découverte culturelle (visites de monuments, histoire, gastronomie) ont été les principaux points forts du projet selon les participants.

LA COMMUNICATION

En 2024, 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.

Un chantier d'ampleur : la création du nouveau site Internet de la Villa Médicis

L'année a été marquée par la mise en ligne du nouveau site Internet de la Villa Médicis (www.villamedici.it) en octobre 2024, après un an et demi consacré au chantier de refonte. Le nouveau site répond aux principaux objectifs fixés en matière de sobriété numérique et de cybersécurité. Il clarifie les missions de la Villa Médicis à travers une arborescence restructurée qui gagne en concision et fluidité de navigation. Il reflète de manière cohérente la diversité des contenus et des missions de l'établissement grâce à un outil agile,

sobre et attractif. L'identité graphique du site correspond à la charte redéfinie en 2023, marquée par un design épuré, des couleurs fortes et le choix d'une police de caractère contemporaine. Un effort important a été engagé pour minimiser l'empreinte numérique du nouveau site à travers plusieurs choix techniques parmi lesquels : un hébergeur vert utilisant une technologie de refroidissement des serveurs par immersion réduisant la consommation électrique de 30%, un code et des scripts optimisés, une architecture statique (Nuxt.js), la compression automatique des images et leur affichage progressif au défilement, ou encore le recours à un code couleur binaire appliqué à tous les portraits photo présents sur le site. L'Académie a également porté une grande attention à la sécurité et à l'intégrité des systèmes d'information : un protocole a été mis en place pour permettre une réaction rapide en cas de faille de sécurité ou de cyberattaque.

La carte de la Rome contemporaine

La refonte du site Internet a été l'occasion pour l'Académie de conduire un autre projet numérique innovant : la Carte de la Rome contemporaine, mise en ligne en même temps que le nouveau site. Cette plateforme fonctionnant avec une API Google Maps rassemble une centaine de lieux romains dans le champ des arts plastiques et visuels contemporains, proposant aux visiteurs d'explorer la scène artistique romaine la plus actuelle, rassemblant aujourd'hui un nombre croissant de galeries, musées consacrés à la création contemporaine, fondations, académies internationales, et espaces polyvalents consacrés au spectacle vivant.

Grâce à son interface intuitive, la carte offre également une aide précieuse pour se repérer dans la capitale, en permettant aux utilisateurs de localiser facilement les différents espaces culturels et de planifier leurs visites en fonction de leur emplacement et de leurs intérêts.

La carte est une initiative de la Villa Médicis réalisée avec le concours de plus de 100 institutions culturelles de la ville : musées, académies et instituts étrangers, fondations, galeries, librairies, tiers-lieux. Elle offre un aperçu précieux aux visiteurs des espaces romains, souvent méconnus, qui participent activement à la dynamique artistique contemporaine de la capitale italienne.

Une communauté numérique dynamique

La communauté numérique de la Villa Médicis a continué de croître tout au long de l'année 2024, confirmant l'essor de 2023. En quatre 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 associée à un effort éditorial constant. 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.

Années	2024	2023	2022	2021	2020	2019
instagram						
Nombre d'abonnés	79 703	64 691	48 223	38 486	31 191	26 200
Variation par rapport à l'année précédente	23,2%	34,1%	25,3%	23,4%	19,0%	/

facebook						
Nombre d'abonnés	72 803	70 609	71 206	69 454	66 711	65 532
Variation par rapport à l'année précédente	3,1%	-0,8%	2,5%	4,1%	1,8%	/

x						
Nombre d'abonnés	7 382	7 464	7 281	6 928	6 458	6 030
Variation par rapport à l'année précédente	3,1%	-0,8%	2,5%	4,1%	1,8%	/

Années	2024	2023	2022	2021	2020	2019
site internet						
Visiteurs uniques du site Internet (Utilisateurs)	471976*	559330	462429	321890	211762	258372
Variation par rapport à l'année précédente	-15,6%	21,0%	43,7%	52,0%	-18,0%	/

*La mise en ligne du site Internet le 21 octobre 2024 a été accompagnée de l'implémentation d'un nouveau système de collecte des statistiques

de fréquentation, en conformité avec le règlement général de protection des données (RGPD). Sous ce nouveau système, les internautes qui n'acceptent pas les cookies ne sont pas comptabilisés comme visiteurs du site, ce qui a entraîné une disparité dans les données, par rapport aux années précédentes.

Les réseaux sociaux : une communauté dynamique et mutualisée

Les réseaux sociaux restent 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 de très loin la plus forte progression du nombre d'abonnés, avec une croissance annuelle de 23,2% (79 703 abonnés au 31 décembre 2024).

L'année 2024 a également permis de continuer la production de contenus vidéos, particulièrement suivis sur Instagram. Les capsules vidéo de présentation des pensionnaires ont fait découvrir au public les projets et recherches des artistes et chercheurs en résidence au plus près de leur travail en atelier. Dans le cadre du Festival des Cabanes de la Villa Médicis, six vidéos ont été produites, donnant à voir le chantier de chaque cabane racontée par les architectes.

L'Académie a également renforcé ses échanges avec d'autres structures culturelles en étant à plusieurs reprises à l'initiative de publications collaboratives sur Instagram (avec par exemple le Festival Romaeuropa 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.

En 2024, après avoir délibérément réduit le niveau d'activité de son compte X (ex-Twitter) tout au long de l'année, l'Académie a finalement fait le choix de geler son compte sur ce réseau social, et de basculer sur le nouveau réseau américain BlueSky.

Les actions auprès de la presse

L'année 2024 a conforté la présence médiatique de la Villa Médicis à l'échelle européenne, reflet d'une activité dynamique et d'un intérêt public et critique renouvelé. Sur l'année, 71 journalistes ont fait le déplacement à la Villa Médicis afin de couvrir une actualité et/ou une manifestation, et/ou rencontrer les

pensionnaires et/ou le directeur (ils étaient 64 journalistes en 2023).

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'inauguration simultanée de trois expositions en février 2024 (Épopées Célestes : Art Brut dans la collection Decharme, Le Citron de Manet et Guglielmo Castelli) a permis de rassembler la presse française et italienne de manière transversale. Les expositions ont été très suivies par les mensuels d'art (notamment L'Oeil, Connaissance des Arts, The Art Newspaper, Artension, Le Journal des Arts, La Gazette Drouot) et ont également trouvé leur place dans les pages culturelles des quotidiens nationaux tels que Le Monde en France, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Manifesto et Il Tempo en Italie.

Les festivals - le Festival des Cabanes et le Festival de Film de la Villa Médicis - ont quant à eux été relayés par la presse spécialisée en France et ont permis de fidéliser des partenaires médias italiens de premier plan : la revue d'architecture italienne Domus pour le premier, la chaîne Radio Rai 3 pour le second.

L'exposition d'automne, Le chant des sirènes, l'eau racontée par les artistes, a été saluée par la critique, que ce soit dans les pages du Monde, de Madame Figaro, L'Oeil, Transfuge ou The Art Newspaper. Elle a également rencontré un écho favorable dans la presse italienne, intéressée par le croisement des aspects mythologiques, poétiques et politiques de l'exposition.

L'année 2024 a enfin été l'occasion de travailler à la réalisation, en partenariat avec Beaux-Arts Éditions, d'un hors-série de 76 pages entièrement consacré à la Villa Médicis. Publié en septembre 2024 et disponible en trois langues (français, italien et anglais), cet ouvrage richement illustré a pour objet de faire découvrir les multiples facettes de la Villa Médicis : son histoire, ses personnalités marquantes, son patrimoine et ses missions. Les textes, confiés aux journalistes et rédacteurs de Beaux-Arts Éditions, sont enrichis de témoignages de pensionnaires, d'anecdotes et d'images inédites issues des archives de la Villa. Le résultat, synthétique et accessible, reflète la singularité de la Villa Médicis, à la jonction entre la France et l'Italie, le patrimoine et la création contemporaine.

Nuit des Cabanes, 8 juin 2024.

RÉENCHANTER LA VILLA MÉDICIS

Le vaste projet de remeublement et de réaménagement « Réenchanter la Villa Médicis » a été lancé par l'Académie en 2022, à l'initiative de son directeur Sam Stourdzé, afin de faire rayonner le design contemporain et les métiers d'art dans un esprit de dialogue avec le patrimoine de la Villa Médicis. Il se décline actuellement en quatre volets, parmi lesquels le réaménagement des salons de réception, celui des chambres historiques, des chambres d'hôtes et de deux jardins d'agrumes.

La direction artistique du projet a été confiée à de grandes signatures du design contemporain au profil international tel que Kim Jones, Silvia Venturini Fendi, India Mahdavi, Bas Smets et Muller Van Severen, ainsi qu'à un réseau de designers, architectes et professionnels des métiers d'arts. Parmi les artistes engagées sur le projet, on compte Natsuko Uchino, artiste céramiste, et Laura Vazquez, écrivaine et poétesse.

Le projet « Réenchanter la Villa Médicis » a pu voir le jour grâce à un écosystème de partenaires et mécènes – publics et privés – 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. Ce réseau s'est agrandi en 2024, accueillant de nouveaux partenaires et mécènes.

En printemps 2025, les deux nouveaux volets du projet seront dévoilés lors de l'inauguration de sept chambres d'hôtes et de deux jardins réenchantés, le jardin des citronniers et le jardin du parterre.

Les chapitres 1 et 2 de l'opération Réenchanter la Villa Médicis (2022-2023)

Sous la direction artistique de Silvia Venturini Fendi et Kim Jones, les six salons de réception, dont le Grand salon, ont été réenchantés grâce à un nouvel aménagement. Ce travail a été finalisé et réalisé en décembre 2022.

L'opération « Réenchanter la Villa Médicis » s'est également poursuivie en 2023 sous la direction artistique de India Mahdavi, architecte, designer et scénographe de référence invitée par le directeur Sam Stourdzé. À l'occasion de ce réaménagement, les nouvelles créations d'artisans d'exception et d'entreprises du patrimoine vivant, parmi lesquelles la Maison Craman-Lagarde, Pascal Michalon ainsi que la manufacture Robert Four à Aubusson, ouvrent un dialogue entre le design contemporain, les métiers d'art et

les collections patrimoniales. Plusieurs pièces des collections de l'Académie de France ont été redéployées et mises en valeur, ainsi que des pièces du Mobilier national soigneusement sélectionnées par India Mahdavi.

Le projet a bénéficié du soutien du Studio India Mahdavi, du Mobilier national, de la Fondation Bettencourt Schueller, de la Maison Tréca et de Limonta Society.

Les six chambres historiques réaménagées ont été inaugurées en avril 2023.

Chapitre 3 : Le réaménagement des chambres d'hôte de la Villa Médicis

Ce nouveau chapitre a fait intervenir le regard d'architectes, designers, artistes et professionnels des métiers d'art, entre la France et l'Italie, dans un esprit de dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

Sept chambres d'hôtes, situées dans l'aile sud de la Villa Médicis, ont été confiées à sept équipes sélectionnées sur la base de trois concours successifs menés entre 2022 et 2024 par un jury de sélection 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).

Chaque équipe a été invitée à développer un projet visant à repenser l'aménagement des chambres, espaces d'habitation dédiés à l'accueil d'hôtes, avec une attention particulière accordée à la valorisation des différentes pratiques d'architecture et du design contemporain, et une mise en valeur de la pluralité des savoir-faire d'exceptions dans le domaine des métiers d'art (céramiq-

La chambre 20 avant son réaménagement par le Studio Zanellato/Bortotto (Giorgia Zanellato et Daniele Bortotto) avec Incalmi (Patrizia Mian et Gianluca Zanella).

ue, travail du verre, ébénisterie, enduit mural, etc.). Chaque projet se caractérise donc par la mise en scène d’univers divers, reflétant à la fois les expertises contemporaines de chaque équipe et la réinterprétation contextualisée du lieu, la Villa Médicis étant la source d’inspiration principale.

Les projets lauréats sont :

- **Studiolo** (appel à projet n.1, automne 2022)
 - **Sébastien Kieffer** et **Léa Padovani**, Paris, FR / Designers
 - **Atelier Veneer** : Romain Boulais et Félix Lévêque, Paris, FR / Concepteurs-fabricants/artisans ébénistes
- **Camera Fantasia** (appel à projet n.1, automne 2022)
 - **Studio GGSV** : Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard, Paris, FR / Designers
 - **Matthieu Lemarié**, Paris, FR / Peintre décorateur
 - **Paper Factor** : Riccardo Cavaciocchi, Lecce, IT / Artisan micropulpe de papier
- **Still life** (appel à projet n.3, automne 2023)
 - **Acte Deux Studio** : Johanna Lapray et Hugo L’ahélec, Paris, FR / Architectes
 - **Tristan Dassonville**, Gentioux-Pigerolles, FR / Céramiste
- **Il cielo in una stanza** (appel à projet n.2, printemps 2023)
 - **Studio Zanellato/Bortotto** : Giorgia Zanellato et Daniele Bortotto, Trévise, IT / Designers
 - **Incalmi** : Patrizia Mian et Gianluca Zanel-la, Venise, IT / Artisans émail Grand Feu
- **Pars pro toto** (appel à projet n.2, printemps 2023)
 - **Eliane Le Roux (Rocas)**, Bruxelles, BE / Architecte
 - **Miza Mucciarelli** (Atelier Misto), Brescia, IT / Architecte
 - **Claudio Gottardi**, Brescia, IT / Maître d’art décoratif
- **Stratus surprisus** (appel à projet n.3, automne 2023)
 - **Constance Guisset Studio : Constance Guisset**, Paris, FR / Designer
 - **Signature Murale : Pierre Gouazé**, Pu-teaux, FR / Créateur d’enduits décoratifs
 - **Arcam Glass : Simon Muller**, Vertou, FR / Maître verrier
- **Isola** (appel à projet n.3, automne 2023)
 - **Sabourin Costes : Zoé Costes** et

Paola Sabourin, Paris, FR / Designers
• **Estampille 52 : Paul Mazet et Fantin Mayer-Peraldi**, Paris, FR / Ébénistes

Pour ce troisième volet du projet « Réenchanter la Villa Médicis », l’Académie s’est associée au Mobilier national et à la Fondation Bettencourt Schueller et a bénéficié du soutien de la Fondation Banque Populaire, de la Maison Tréca et d’E-DIT Napoli. De plus, chacune des sept chambres s’enrichit de l’apport de nouveaux partenaires et mécènes, engagés sur les projets de manière ponctuelle, parmi lesquels : Pierre Frey, Moroso, Viabizzuno et Siègeair.

La première chambre, le projet Studiolo (chambre 17) a été livrée en novembre 2024. Trois chambres sont en travaux depuis novembre 2024 (chambre 18, 20 et 21) et les trois dernières (chambres 19, 22 et 23) seront en travaux à partir de janvier 2025. Les chambres réaménagées seront progressivement livrées jusqu’au printemps 2025.

Chapitre 4 : le réaménagement de deux jardins d’agrumes : le jardin des citronniers et le jardin des parterres

Le jardin des citronniers
À l’invitation de Sam Stourdzé, l’architecte paysagiste Bas Smets a développé un projet visant à la mise en valeur du jardin des citronniers de la Villa Médicis, en collaboration avec Pierre-Antoine Gattier, Architecte en Chef des Monuments historiques. Une collection de variétés rares de citronniers seront plantés en pleine terre, des arbres en pots seront disposés dans le jardin, tandis qu’une pergola de citronniers Lunario – variété produisant des fruits tout au long de l’année – sera créée le long du mur de soutènement existant. Longue de 24 mètres, la pergola se déploiera le long du belvédère surplombant Rome, la ligne d’horizon devenant partie intégrante du jardin.

L’appel d’offre a été réalisé au cours des mois de septembre et octobre 2024, à l’issue duquel une entreprise générale a été notifiée pour la réalisation des travaux. Concernant la fabrication de la pergola, une entreprise qualifiée dans ce type d’ouvrage a été commissionnée. Les travaux ont débuté en décembre 2024 et se poursuivront au premier semestre 2025, pour une inauguration au printemps.

Dans le cadre d’un partenariat inédit avec l’éditeur de mobilier Tectona, le duo de designers Muller Van Severen a conçu en parallèle une ligne de mobilier d’extérieur inspirée par ce projet : la

collection Cosimo de’ Medici. Edité par Tectona, ce mobilier, qui accompagne la vocation à la convivialité de ce lieu, sera décliné en trois couleurs (vert, bleu et blanc) et intégrera le jardin réaménagé (tables, chaises, fauteuils et chaises longues).

Ce projet bénéficie du soutien de : Tectona, Gerard B. Lambert Foundation et Amundi.

Le jardin des parterres

Le projet de valorisation des collections d’agrumes de la Villa Médicis concerne également le jardin de parterres, situé devant la façade principale de la Villa, autour de la fontaine de l’obélisque.

Vingt citronniers seront disposés dans des vases en terre cuite ornementés spécialement pour ce projet par l’artiste céramiste Natsuko Uchino. Son travail s’inspire de l’iconographie de la faune et de la flore de la Villa Médicis, des fragments en marbre qui caractérisent la façade de la terrasse du Bosco, ainsi que d’une sélection de tessons archéologiques d’époque romaine, conservés à la Villa. La réalisation de ces pots est le fruit d’une collaboration étroite entre l’artiste et Giorgio Pesci et fils, entreprise artisanale toscane renommée dans le domaine des créations en terre cuite. Les deux premières sessions de production des pots ont eu lieu en août et décembre 2024 à Impruneta, en Toscane. Une dernière session aura lieu en 2025. Les pots seront disposés sur les parterres sur des socles en péperin qui seront réalisés par le tailleur de pierre et marbrier romain Daniele De Tomassi (Studio Arte). Le dessin des socles a été étudié à l’automne 2024. L’extraction des blocs de pierres et la taille des socles débutera en janvier 2025.

Les vingt socles en marbre seront gravés avec les vers du poème asyntaxique 20 pierres, créé par l’écrivaine et ancienne pensionnaire de la Villa Médicis Laura Vazquez, invitée à participer au projet.

Le jardin des parterres réaménagé sera inauguré au printemps 2025.

Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation Dyptique.

Le jardin des citronniers avant son réaménagement par
Bas Smets avec la collaboration de Pierre-Antoine Gatier.

LE DÉVELOPPEMENT DE MÉCÉNATS ET DE PARTENARIATS STRUCTURANTS

MÉCÉNAT

En 2024, l'Académie a bénéficié du soutien de nombreux mécènes et a poursuivi le développement de partenariats, renforçant ainsi l'ensemble de ses activités et permettant l'impulsion de nouveaux projets. Ce soutien s'est concrétisé sous diverses formes, incluant des contributions financières, ainsi que des mécénats en nature et en compétences. De plus, l'Académie a accueilli de nouveaux mécènes et partenaires, ce qui a permis de réaliser de nombreux projets communs.

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

Chiffres-clefs

32 mécènes et partenaires se sont engagés en 2024 auprès de l'Académie.

Les différents mécénats et partenariats représentent 3 236 k€ dont 2 901 k€ d'apports en numéraire, 225 k€ d'apports en nature et 110 k€ d'apports en compétences, soit 66 % des ressources propres de l'Académie (dont 59 % sur le seul périmètre du mécénat numéraire).

Les recettes tirées des mécénats et des partenariats s'établissent certes à niveau légèrement inférieur de l'année 2023, qui constituait une année record (3 375 k€), mais restent très largement au-dessus du niveau des années 2022 (2 099 k€) et 2021 (1 119 k€).

Depuis 2020, les entreprises mécènes et partenaires sont principalement des sociétés établies sur le sol français dont l'activité est internationale. Le réseau s'élargit également à des filiales de groupes français ainsi que des entreprises italiennes.

Nouveaux mécènes en 2024

En 2024, de nouveaux mécènes et partenaires ont rejoint l'Académie et soutenu les projets de la programmation culturelle.

L'Académie a reçu le soutien exceptionnel des Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette, coproducteurs de l'exposition « Lieux Saints Partagés » qui se tiendra d'octobre 2025 à janvier 2026, accompagnée d'une publication inédite. L'édition 2024 du Festival des Cabanes a bénéficié du soutien de nouveaux mécènes en nature et en compétences : **Huttopia**, **Fermob** et **Lamécol**. Le festival est également soutenu par

Chanel Italia, **BNP Paribas Wealth Management** et **Amundi Asset Management**.

La résidence culinaire a quant à elle bénéficié d'un appui en nature d'un nouveau partenaire, **Frank Cornelissen**, qui a offert des vins nature, et de la sommelière et restauratrice **Laura Vidal**, qui a renouvelé son mécénat en compétences.

Enfin, la fin d'année 2024 a été marquée par le nouveau soutien de la **Fondation Diptyque** qui souhaite contribuer à la mise en valeur des jardins historiques, soulignant leur richesse botanique et leur rôle en tant que lieu d'inspiration artistique. Cette initiative se traduira notamment par l'aménagement d'un jardin des simples et des agrumes. Ce mécénat prévoit également le développement d'un nouveau projet de résidence destiné aux étudiants jardiniers de l'École nationale supérieure de Paysage de Versailles. Pensé pour stimuler leur développement professionnel et créatif, ce projet se déploiera à partir de 2026.

Projets soutenus en 2024

Les mécènes et partenaires transversaux
Amundi Asset Management, mécène fidèle de l'Académie, a une nouvelle fois renouvelé son soutien à différents projets de l'établissement. Ce soutien a évolué en 2024 vers une sélection de projets ciblés dont le Festival des Cabanes, les activités pédagogiques et le projet d'agrumiculture de la Villa Médicis.

En 2024, la **Fondation Bettencourt Schueller** a poursuivi son soutien au programme Résidence Pro, à la résidence dédiée aux métiers d'arts ayant permis d'accueillir trois lauréats du prix de la Fondation Bettencourt Schueller, ainsi qu'au projet Réenchanter la Villa Médicis pour le réaménagement des chambres historiques et des chambres de la passerelle. Ces dernières ont par ailleurs bénéficié du don de matelas de la part de Tréca, de textiles fournis par Dedar, Craman Lagarde et Society Limonta, ainsi que de produits cosmétiques de la part de la marque **Alaena**.

Aline Foriel-Destezet a également poursuivi son généreux soutien à l'Académie, contribuant à la restauration des instruments de musique, à l'enrichissement de la programmation musicale et à la publication de la revue Studiolo. Ce partenariat précieux permet de préserver le patrimoine musical de l'Académie tout en consolidant sa mission de diffusion culturelle. Enfin, le cabinet d'avocats **Rivedroit**, les assurances **Groupama**, l'entreprise **Malongo** et **Mezagri** soutiennent depuis 2021

Vue de l'entrée de la
bibliothèque de la Villa Médicis.

et de façon globale les trois missions de la Villa Médicis. Leur engagement continue de jouer un rôle clé dans le développement des activités de l'Académie.

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 encouragée 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. La **Fondation Banque Populaire** a renouvelé son soutien à un ou une pensionnaire en composition musicale. De même, la **Fondation BNP Paribas** a poursuivi son soutien au programme de la Résidence Pro.

Enfin, 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.

Mission de programmation culturelle
Les événements culturels organisés en 2024 ont été soutenus par des contributions, concourant de manière significative à la réussite de ces manifestations.

Chanel Italia a soutenu financièrement le Festival des Cabanes, qui s'est tenu du 25 mai au 29 septembre 2024, jouant un rôle clé dans la réalisation de cet événement unique.

Chanel France a apporté son soutien à la quatrième édition du Festival de Film qui s'est déroulée du 11 au 15 septembre 2024, renforçant ainsi son engagement envers la promotion de la culture cinématographique et l'essor des projets artistiques de l'Académie.

Enfin, l'Académie a également eu le privilège de recevoir le soutien de l'**ADAGP**, qui a contribué financièrement à la manifestation ¡Viva Villa!, un événement marquant qui s'est tenu le 18 octobre 2024 à la Gaîté Lyrique à Paris, offrant un riche panorama des créations des artistes en résidence.

Mission patrimoine
La **Fondation Gérard B. Lambert** a continué de soutenir l'Académie en 2024 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.

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.

De même, les hôtels **Rocco Forte** et **Sofitel** ont permis à l'Académie de bénéficier de nuitées, contribuant ainsi à l'accueil d'intervenants dans des conditions optimales. Ces partenariats hôteliers ont facilité le séjour des invités de l'Académie, garantissant à la fois confort et professionnalisme aux invités.

Enfin, le **Club Criollo** a maintenu son engagement comme partenaire par de nombreuses collaborations, notamment avec le glacier **Fata-morgana** à l'occasion du vernissage de l'exposition des pensionnaires, le glacier et pâtissier **Casa Manfredi** lors de la soirée d'inauguration du Festival de Film, et la **Pâtisserie Velo** pour l'inauguration de l'exposition *Le Chant des sirènes*.

Locations 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.

En 2024, 21 événements privés ont été organisés à la Villa Médicis : dîners, cocktails, soirées de gala, mariages et tournages importants dont les recettes de location s'élèvent à 262 k€.

L'Académie a continué à recevoir près d'une cinquantaine de demandes par mois pour des événements prévus entre 2024 et 2026. 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. 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.

Festival de Film de la Villa Médicis, septembre 2024.

UNE GESTION EFFICACE ET RESPONSABLE

FINANCES DE L'ACADÉMIE

L'exercice 2024 a été marqué par le maintien d'un niveau élevé d'activités, entraînant des dépenses de fonctionnement légèrement supérieures à celles de 2023 et par l'annulation des crédits à concurrence de 1 M€ dans le cadre de la contribution de l'établissement à l'effort de maîtrise des dépenses publiques prévu par le décret du 21 février 2024.

Le maintien d'un niveau de ressources propres élevé a permis à l'Académie d'absorber une partie de cette compression de recettes sans rien sacrifier de sa programmation culturelle et patrimoniale.

Les dépenses

En 2024 les dépenses de fonctionnement se situent à un niveau équivalent à celles de l'année 2023 (+315 k€), année de reprise à plein régime de la programmation culturelle de l'Académie qui représente 2,1 M€, soit 36 % des dépenses de fonctionnement de l'Académie.

S'agissant de l'enveloppe de personnel, les dépenses en 2024 sont maîtrisées, représentant 3,1 M€, en légère hausse par rapport à 2023 (+3,3 %). Cette hausse est due, d'une part, à la création d'un poste hors plafond, recrutement sur financement extérieur permettant de répondre à l'accroissement du nombre des nouveaux projets de l'Académie, et d'autre part, au versement de l'indemnité de fin de service à un agent parti à la retraite, prévue par le droit du travail italien.

La part de ces dépenses dans l'ensemble des dépenses de l'Académie atteint 29 %, comme en 2023 et 4 points de moins qu'en 2022.

Sur le plan des achats, l'Académie a consolidé 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 2024-2026. Ainsi, au cours de l'exercice 2024, 59 % des dépenses relatives aux achats de bien et aux prestations de services ont été couvertes par un marché notifié (comme en 2023 et 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 2024 ont entraîné des dépenses à hauteur de 1,71 M€, ce qui constitue une exécution inférieure aux prévisions du budget initial (2,37 M€) mais

une augmentation de 160 k€ par rapport à 2022 (1,55 M€). Cette baisse, constatée sur les décaissements, s'explique par le décalage dans le temps de certaines opérations, notamment du fait de retards constatés dans l'engagement des travaux de consolidation de la charpente de l'atelier n°3 et de réhabilitation du groupe statuaire des Niobides. 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 2024, l'équilibre financier de l'Académie a reposé à 49 % sur les ressources propres et 51 % sur les financements de l'État, contre respectivement 46 % et 54 % en 2023 et 37 % et 63 % en 2022.

Comme énoncé supra, l'exercice 2024 aura été marqué par la réduction de la subvention pour charge de service public à concurrence de 1 M€ par rapport aux années précédentes, pour s'établir à 3,8 M€. Les dotations en investissement sont demeurées stables (1,28 M€). Elles se composent des dotations versées par la direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) à hauteur de 781 k€ et par la direction générale de la création artistique (DGCA) pour un montant de 499 k€.

La réduction exceptionnelle de la subvention pour charge de service public aura partiellement été compensée par le maintien du niveau élevé des ressources propres déjà constaté en 2023, reposant sur une forte dynamique des ressources de mécénats (2,8 M€, soit -550 k€ de moins qu'en 2023 mais +700 k€ p/r à 2022 et +1,7 M€ p/r à 2021) et des recettes de billetterie de 1,1 M€ (comme en 2023 contre 800 k€ en 2022 et 520 k€ en 2019 qui était avant la crise sanitaire l'année de référence).

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 4,88 M€ en 2024 contre 5,26 M€ en 2023, soit une diminution de 380 k€ par rapport à 2023, qui constituait une année exceptionnelle en raison d'un important partenariat conclu pour financer l'exposition « Histoires de pierres » (700 k€), et une augmentation de 1 M€ par rapport à 2022 (3,86 M€) et de 3 M€ par rapport à 2021 (1,85 M€). La part des ressources propres dans les recettes de l'Académie ne cesse de croître depuis 2019 et s'établit à 49 % des recettes en 2024 (contre 46 % en 2023, 34 % en 2022, et 22 % en

2021). Même en retraitant le prélèvement exceptionnel d'1 M€ sur la subvention pour charges de service public effectué en 2024, le taux de ressources propres s'établirait à 44 %.

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 2024 un déficit de 601 k€. Toutefois, retraité du solde des opérations fléchées en investissement et en fonctionnement et de la réduction exceptionnelle de la subvention pour charge de service public, le solde budgétaire net s'établit à un excédent de 115 k€.

LES RESSOURCES HUMAINES

L'année 2024 s'est caractérisée par la poursuite de la création de nouveaux postes, notamment de renfort (hors plafond) pour faire face à l'accroissement du nombre de projets de l'établissement, et ainsi répondre aux objectifs du COP 2022-2025.

Le plafond d'emploi de l'Académie s'élève à 47 ETPT. Dans ce cadre, l'équipe de l'Académie était constituée au 31 décembre 2024 de 53 personnes dont 4 agents statutaires de droit français, 39 salariés de droit local (pami ces derniers, 38 agents en contrat à durée indéterminée – CDI et 1 agent en contrat à durée déterminée - CDD) et 4 collaborateurs de droit local (collaborateur en coordination continue - Co.Co.Co.), ainsi que de 8 stagiaires. L'âge moyen des agents s'élève à 47,41 ans, avec 32 femmes et 21 hommes.

Parmi ses collaborateurs, l'Académie compte 6 ressources hors plafond, dont l'emploi est financé dans le cadre d'un mécénat et ou d'un partenariat de l'établissement. L'Académie a ainsi employé au total 53 équivalents temps plein travaillés (ETPT) en 2024, dont 46,78 ETPT sous plafond et 6,22 ETPT hors plafond.

La typologie de contrat de collaboration coordonnée et continue, dite Co.Co.Co, a été introduite au sein de l'Académie en 2022. Il s'agit d'une forme contractuelle prévue par le droit du travail italien qui la définit *para-subordonnée*. S'apparentant au contrat de projet français, il remplit une mission et un temps strictement définis en coordination avec le commanditaire.

Une évolution de l'organisation interne

En 2024, l'Académie a poursuivi la réorganisation de ses ressources humaines, entamée en 2020. Tout d'abord, les départements des expositions et de la production ont été regroupé dans un seul et même service, celui des « Expositions et de la programmation », afin d'en assurer une gestion plus efficace. Par ailleurs, l'année 2024 a vu le départ de deux agents en CDI, respectivement de la chargée de la programmation en juin, et une assistante du département d'histoire de l'art en septembre. La chargée de programmation a été remplacée en octobre, après un intérim assuré par une collaboratrice déjà présente à l'Académie, et la deuxième, également par une collaboratrice temporaire par intérim, puisque son remplacement définitif est prévu en janvier 2025.

L'Académie a également eu recours au recrutement de collaborateurs (Co.Co.Co) hors plafond, dont les contrats sont mécénés par des fonds extérieurs, afin de renforcer ses effectifs au regard de l'accroissement de ses activités. Ont ainsi été créés plusieurs postes de collaborateurs (Co.Co.Co) hors plafond, dont sont présents à la date du 31 décembre 2024 : une collaboratrice chargée des relations presse, une collaboratrice au projet « Réenchanter la Villa Médicis », et une collaboratrice au sein du service des expositions et de la programmation.

Enfin, l'Académie a recouru en 2024 à des contrats de collaboration temporaires pour quelques mois, en guise de renfort lors de certaines manifestations :

- une collaboratrice apportant un soutien au projet de l'Album de la Villa, du 1er janvier au 15 avril 2024 ;
- deux collaboratrices pour le Festival de Film de la Villa Médicis, respectivement du 1er avril au 30 septembre 2024, et du 10 juillet au 30 septembre 2024 ;
- une collaboratrice en soutien au service de la production, du 25 janvier au 29 février 2024 ;
- une collaboratrice en soutien aux services des éditions, de la communication, et de la production, du 1er mai au 30 septembre 2024.

En 2024, un bilan social de l'établissement a de nouveau été produit pour 2023 et formalisé. Ce document présente des indicateurs de gestion faisant apparaître les résultats des politiques suivies et des évolutions en cours, et constitue ég-

alement 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 2024 a vu se poursuivre la formalisation du plan développé en faveur de la 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 2023. Ce plan constitue un deuxième outil de gestion important.

La majorité des agents et collaborateurs de l'établissement a bénéficié d'une ou plusieurs formations, pour un total de 9 formations qui ont pris la forme de cours collectifs ou individuels et de séminaires.

Parmi ces formations, on compte des stages d'accompagnement managérial, des cours de langues ainsi que des cours plus spécifiques, notamment en matière de lutte contre les VHSS ou permettant l'adaptation des agents aux évolutions de leurs postes et de leurs objets de travail. L'Académie a ainsi alloué un budget de 20 k€ à la formation en 2024.

Une politique active en faveur de la formation

L'engagement de l'Académie en matière de sécurité au travail a été confirmé en 2024. La santé au travail reste une priorité, et donne lieu à des 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. Dans le cadre du marché pour la sécurité de l'établissement et des personnes, passé en 2023, le lot concernant « la protection des données (RGPD) », avait été adjugé à une nouvelle société. En revanche, les lots concernant la désignation du consultant pour la sécurité au travail et la sécurité de l'établissement – RSPP (Responsable du Service de Prévention et Protection) – ont été fusionnés en un seul lot adjugé en 2024 à un nouveau consultant.

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 2023 a été renouvelé au 1er janvier 2024, pour un an.

Toujours dans le cadre de la prévention des risques et de la santé au travail, l'établissement a poursuivi le Plan de lutte contre les violences et de harcèlement à caractère sexiste ou sexuel (VHSS) en 2024 (cf. Infra).

L'insertion sociale et professionnelle

Dans le cadre de ses missions de service public, l'Académie a poursuivi son rôle d'acteur dans la formation professionnelle d'étudiants et d'élèves. À ce titre, 25 stagiaires de niveau licence, master ou doctorat ont été accueillis au sein des différents départements et services de l'Académie, pour une durée de 6 mois, à l'exception d'un stage plus court. Deux stagiaires-fonctionnaires ont également rejoint l'équipe, pendant respectivement 1 et 6 mois.

Au 31 décembre 2024, 8 stagiaires étaient en poste, ce qui correspond à une durée équivalant à 7,58 ETPT – équivalents temps plein moyens sur cette même année 2024.

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

Les stages d'observation de seconde ont aussi été introduits en 2024. Trois stagiaires de seconde ont donc été accueillis au mois de juin 2024, durant une semaine.

Un dialogue social dynamique

Afin d'assurer la pérennité du dialogue social, une réunion du comité social d'administration (CSA) s'est tenue le 17 septembre 2024. 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). Au cours de celle-ci, le nouvel organigramme de l'établissement a été présenté.

À l'issue des tables de travail rassemblant les représentants syndicaux du personnel, les syndicalistes de la CGIL, le consultant du travail de l'Académie et les représentants de la direction, les accords collectifs sur le travail à distance et la flexibilité horaire finalisés entre 2023 (travail à distance) et 2024 (flexibilité horaire) ont été conclus. En 2024, le travail à distance déjà pratiqué

lors du confinement a été poursuivi à raison d'un jour par semaine, et la flexibilité horaire à raison d'une demi-heure par jour est également entrée en vigueur.

**LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE**

En 2024, l'Académie a poursuivi son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), en accord avec la priorité énoncée par le ministère de la Culture sur les enjeux des violences sexistes et le harcèlement à caractère sexuel et sexiste (VHSS), et en préservant la stratégie globale de responsabilité sociale et environnementale de l'Académie.

La Responsable des ressources humaines a poursuivi ses activités de correspondante déontologie et laïcité, ainsi que celles de responsable de la prévention des discriminations. À ce titre, la Responsable de ressources humaines a pu participer aux réunions du réseau national des correspondants déontologie et laïcité au cours de l'année. Par ailleurs, une saisine du Collège de déontologie a été effectuée en 2024 pour avis sur un cas concret au sein de l'Académie.

Dans le cadre de correspondante pour la lutte contre les VHSS, la Responsable des ressources humaines s'est également chargée de promouvoir la sensibilisation et la formation des agents à la lutte contre les VHSS et de recevoir les agents s'estimant victimes de tels comportements, ainsi que les personnes ayant été témoins d'agissements pouvant être caractérisés comme tels. Des actions concrètes de refonte des plaquettes d'information bilingues sur la prévention des VHSS, la poursuite de la formation des nouveaux agents, collaborateurs, et stagiaires de l'Académie, et le suivi annuel et l'évaluation de l'application du plan VHSS de l'établissement ont été réalisées en 2024.

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'AFR 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. Tel que formulé dans le COP, un Plan 2022-2025 de lutte contre les VHSS de l'Académie a été mis en place et un outil de mesure des indicateurs a été élaboré en 2023 pour permettre de dresser un bilan évaluatif du plan.

Ce plan tient compte de la situation particulière de l'Académie dont l'équipe est composée de membres de statuts très différents, de nationalité italienne, française ou autre, statutaires ou bénéficiant de contrats de droit italien. 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.

La formation en matière de lutte contre les VHSS des agents, collaborateurs et stagiaires successifs a été poursuivie en 2024.

Quatre objectifs ont été appliqués au cours de cette même année, à savoir : l'orientation des personnes s'estimant victimes par la mise à disposition de documents sous forme de plaquettes de prévention, présentant les interlocuteurs à leur disposition ; la visibilité du dispositif de signalement des faits de VHSS, notamment par la communication des coordonnées des interlocuteurs et de la procédure à suivre ; enfin, l'introduction d'un suivi et une évaluation annuelle de l'atteinte des objectifs, dont le bilan annuel, inclus dans le rapport d'activité de l'établissement et dans le bilan global du COP 2022-2025.

Le quatrième objectif appliqué concerne la formation de l'ensemble des agents de l'Académie à la lutte contre les VHSS. De par sa nature continue, cet objectif né en 2022 est voué à se poursuivre au cours des années suivantes.

L'évaluation de l'application du plan a été menée et les différents objectifs projetés sur l'année 2024 ont été atteints, l'un étant pluriannuel.

**La transition écologique
et le développement durable**

L'année 2024 a été marquée par la formalisation et la mise en œuvre du plan d'action initié lors du séminaire dédié au développement durable réunissant l'ensemble de l'équipe de la Villa Médicis, le 16 novembre 2023. Les diverses actions menées concernent l'ensemble des services, des agents et des résidents de l'établissement. Elles se sont axées majoritairement autour de cinq points :

Le Bosco de la Villa Médicis.

la sobriété numérique, l'amélioration énergétique des bâtiments, la gestion durable des jardins, le traitement plus responsable des déchets et le renforcement de l'accompagnement de l'équipe vers plus de transition écologique.

Parmi les avancées majeures de l'année 2024, on peut citer :

La sobriété numérique à l'heure d'un nouveau site Internet

La Villa Médicis a consacré un an et demi à la refonte complète de son site Internet dans une optique écoresponsable, achevée à l'automne 2024. Elle s'est entourée de spécialistes des pratiques et technologies numériques sobres afin de prendre en compte l'impact écologique de l'ensemble du cycle de vie du nouveau site internet.

Le premier principe d'éco-conception mis en place, et le plus impactant, concerne l'hébergement : le site est hébergé par une société française qui utilise une technologie de refroidissement des serveurs par immersion au lieu du traditionnel refroidissement par air, réduisant la consommation électrique de 30% et l'empreinte au sol de 50%. La question de l'archivage des données a également fait l'objet d'un examen attentif. La migration des contenus de l'ancien vers le nouveau site a été l'occasion de supprimer un nombre considérable de pages et de médias obsolètes.

D'autres choix techniques ont été opérés en faveur d'un coût environnemental maîtrisé : un code et des scripts optimisés, un site statique (framework Next.js) réduisant le temps de chargement des pages, un design épuré, une arborescence rationalisée, une seule police de caractère utilisée pour l'ensemble du site, la compression automatisée des images et leur affichage progressif au fur et à mesure du défilement (*lazy load*), la conversion des portraits photo présents sur le site en un code couleur binaire permettant de limiter leur poids, ou encore l'hébergement des vidéos hors du site.

Amélioration énergétique des bâtiments

Dans le cadre de sa démarche de performance énergétique, l'établissement a mené plusieurs travaux de modernisation des installations de chauffage et de climatisation :

- Raccordement des réseaux d'eau chaude sanitaire à la chaudière centrale du bâtiment Carolus Duran, permettant ainsi de supprimer

- les chauffe-eaux électriques ;
- Optimisation du réseau d'eau chaude des chambres d'hôtes de la Villa Médicis ;
- Installation d'un système de régulation à distance pour le groupe de climatisation de la Villa, facilitant le pilotage et la gestion des consommations.

Ces interventions améliorent le rendement des équipements et optimisent leur fonctionnement, contribuant ainsi à une réduction de la consommation énergétique de l'établissement.

Par ailleurs, des travaux ont été réalisés pour améliorer les conditions climatiques d'un bâtiment de bureaux situé dans le parc. Ils ont consisté en l'isolation des murs et de la toiture avec de la laine de chanvre d'origine italienne, renforçant ainsi l'efficacité thermique du bâtiment tout en privilégiant des matériaux écologiques et locaux.

Gestion durable et écologique des jardins

La politique de gestion naturelle du jardin, mise en place depuis plus de douze ans, s'est poursuivie en 2024. Le partenariat avec le producteur de fertilisants naturels Marcel Mézy a été renouvelé. Ses fertilisants, élaborés à partir de végétaux, favorisent le développement de micro-organismes qui accélèrent la décomposition des matières organiques. Ce processus stimule la présence de lombrics et permet d'obtenir un sol plus riche, plus léger et capable de mieux retenir l'eau.

Par ailleurs, d'autres actions ont été reconduites afin de renforcer la gestion éco-responsable du jardin :

- La poursuite des traitements biologiques, incluant l'utilisation de produits naturels et le lâcher d'insectes auxiliaires pour limiter les ravageurs de manière écologique.
- Le développement du paillage sous les haies et les arbres, réalisé à partir du broyat des végétaux issus des coupes du parc. Cette technique permet :
 - de maintenir l'humidité du sol au pied des plantations, réduisant ainsi le besoin en arrosage ;
 - d'enrichir naturellement la terre en matière organique ;
 - de recycler les déchets végétaux directement sur place ;
 - de limiter les transports vers les centres de compostage, réduisant ainsi l'empreinte carbone.
- Le renouvellement des prés fleuris, favorisant la

biodiversité en attirant pollinisateurs et insectes auxiliaires essentiels à l'équilibre naturel du parc.

Une gestion plus responsables déchets

Plusieurs mesures importantes ont été mises en place pour améliorer la gestion et le recyclage de l'ensemble des déchets de la Villa Médicis.

La Villa Médicis a initié une collaboration avec l'entreprise Re-Cig pour améliorer le traitement des mégots de cigarettes collectés au sein de l'établissement : la Villa Médicis s'est dotée de 3 cendriers Re-Cig employés pour les activités quotidiennes de l'établissement (à disposition des membres de l'équipe et des résidents habitant sur place) et pour les événements d'ampleur accueillant un public extérieur (Festival de Film de la Villa Médicis, Nuit Blanche...). Les mégots de cigarettes collectés sont ensuite récupérés par l'entreprise Re-Cig qui prend en charge la transformation des mégots collectés en matière plastique Re-CA®. Ce plastique est ensuite réemployé pour la production de nouveaux cendriers, de vêtements ou de montures à lunettes.

Une autre mesure mise en place par l'Académie est la création d'un compost partagé. Les résidus végétaux provenant de la cuisine ainsi que ceux générés par les résidents sont collectés et transformés en compost par les jardiniers. Cette initiative a permis de réduire de manière significative la quantité de déchets produits tout en fertilisant le jardin.

Le service des expositions et de la production est également fortement impliqué sur les questions de recyclage et de emploi du matériel utilisé lors des manifestations culturelles. Par exemple, lors du Festival des Cabanes de la Villa Médicis 2024, les chutes de bois et de matériaux utilisés pour le montage et le démontage ont servi à réaliser pour l'équivalent de dix socles utilisés pour les expositions de l'établissement. Une partie des chutes a été également offerte à l'Université Roma Tre ainsi qu'aux artistes en résidence de la Villa Médicis pour leur propre production. Par ailleurs, l'ensemble du mobilier produit pour l'exposition.

A più voci présentée par les pensionnaires en 2024 a été réinstallé dans les appartements et les ateliers des résidents.

De plus, dans le cadre des réaménagements, du mobilier de bureau ainsi qu'une cuisine ont pu être donnés via une plateforme en ligne, permettant ainsi de leur offrir une seconde vie et d'éviter leur mise en décharge. Enfin, deux projets

proposés par l'AFR ont été retenus pour un financement à 50 % par le Fond Vert État (FVE) : l'amélioration des bac de tri sélectif ainsi que la rénovation des garages à vélo. Le montant total des financements accordés est de 6.000,00 euros. Ces actions seront réalisées en 2025.

Une équipe accompagnée vers plus de transition

Deux référents développement durable ont été désignés au sein de l'équipe, permettant ainsi une supervision plus efficace de l'application du plan de développement durable et une sensibilisation continue des agents de l'Académie, en appui de la Direction. En effet, les référents ont rencontré chaque service sur les questions de transition écologique pour à la fois comprendre les enjeux de chaque métier, mais aussi accompagner les nouvelles pratiques. Ces rendez-vous sont indispensables pour assurer un débat ouvert au sein de l'établissement et proposer des mesures efficaces pour réduire l'impact environnemental de l'établissement sans perdre de vue les contraintes de chaque fonction.

Vue sur le Salon de lecture depuis le Grand Salon. Tapisseries : Sonia Delaunay (1885-1979), “Panneau 1954”, 2000, tapisserie de lice, laine, textile, 293 × 273 cm, Manufacture des Gobelins, collection du Mobilier national en dépôt à la Villa Médicis. “Le Cheval rayé”, Tenture des Indes, 6e série, 1723-1726, tapisserie de haute lisse d’après le carton d’Albert Eckhout (1610-1665), Manufacture des Gobelins, 390 × 401 cm, collection de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Lampe Balthus. Clavecin, XVIIIe siècle : collection de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ACADÉMIE DE FRANCE À ROME
AU 31 DÉCEMBRE 2024

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

Ariane Rabenou
Chargée de tutelle des opérateurs
de l’État à la délégation aux arts visuels,
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
Déléguee aux relations européennes et
internationales et à la coopération au ministère
de l’Education nationale et de la jeunesse

Personnalités qualifiées

Cathy Bouvard
Directrice des Ateliers Médicis de
Clichy-Montfermeil

Grégoire Chertok
Personnalité qualifiée

Fabrizio Grifasi
Directeur artistique du festival RomaEuropa

Chiari Parisi
Directrice du Centre Pompidou-Metz

Emmanuel Tibloux
Directeur de l’École nationale supérieure
des Arts décoratifs

Représentants du personnel

Selene Turchetti, titulaire
Caroline Courrioux, suppléante

Représentants des pensionnaires
(avec voix consultatives)

Laure Limongi
Justinien Tribillon

ÉQUIPE DE L'ACADÉMIE
DE FRANCE À ROME
AU 31 DÉCEMBRE 2024

Sam Stourdzé
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

Alice Chezeau
Chargée du patrimoine

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

Clotilde Parlos
Chargée de projets culturels

Maria Luisa Pappadà
Assistante aux expositions

Jeanne Rousseau
Collaboratrice à la production

Michela Terreri
Responsable du mécénat et des partenariats

Caroline Drevait
Chargée du mécénat et des partenariats

Selene Turchetti
Chargée des activités pédagogiques

Sarah Baroux
Chargée du projet pédagogique « Résidence Pro »

Louis Sandor
Collaborateur chargé des publics

Aurélie Padovan
Responsable de la communication

Anne Chênerie
Collaboratrice chargée de la communication numérique

Pauline Cagnol
Collaboratrice pour la presse et la communication

Lavinia Triglia
Responsable des ressources humaines

Ghislain Matard
Agent comptable et responsable des services financiers

Eugenia D’Ulizia
Assistante

Sandro Guarneri
Gestionnaire comptable et référent pour le système de gestion informatique des achats

Ernesto Aloisi
Gestionnaire comptable

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

Yannick Le Gal
Collaborateur au service des travaux et des jardins

Antonio Meta
Agent technique

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

Angelica Palumbo, Norma Tedo
Collaboratrices chargées du projet « Réenchanter la Villa Médicis »

Alessia Grassi
Intendante responsable des visites guidées et 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

Image en couverture :
Carnaval des pensionnaires de la Villa Médicis, 22 mars 2024. Image : Daniele Molajoli.

Toutes les images du rapport d’activités sont de Daniele Molajoli, sauf aux pages 28-29, les images sont d’Agostino Osio.

Conception graphique: Bahut studio

Merci à nos mécènes et partenaires

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

Mécènes de la mission d’accueil des pensionnaires et résidents

Mécènes de la Résidence Pro

Grand partenaire du réenchantement de la Villa Médicis

Partenaires du réenchantement des chambres d’hôtes

Partenaires du réenchantement des jardins

Mécène principal du Festival de Film de la Villa Médicis

CHANEL

Mécènes du Festival des Cabanes de la Villa Médicis

Mécènes du projet des Agrumes

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

avec le généreux soutien d’
Aline Foriel-Destezet

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

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2024
ACADÉMIE DE FRANCE À ROME

