Cartes d'accueil en résidence d'un-e artiste en exil dans une école d'art

contexte

Ce projet est né dans le cadre de « PUZLP – artistes en exil dans les écoles d'art », qui réunit des écoles d'art belges (ESA Saint-Luc Bruxelles, l'ERG), l'Association Nationale des Écoles supérieures d'Art françaises (ANdÉA) et l'atelier des artistes en exil (aa-e) avec le soutien du programme Erasmus+ de l'Union Européenne.

Une réflexion transnationale sur les enjeux des résidences organisées dans les écoles d'art a permis d'identifier des points de vigilance, puis de créer un outil d'accueil facilitateur conçu comme un jeu de cartes. L'outil proposé synthétise des recommandations et des « bonnes pratiques », à ajuster selon la situation de l'artiste, le contexte et les possibilités de chaque école.

Tout part de la volonté d'enrichissement mutuel des écoles et des artistes en exil.

Ces « cartes d'accueil » se nourrissent de discussions avec les partenaires de PUZLP, les écoles d'art et les acteurs du projet belge « Exil et création », et de dialogues avec des artistes en exil accueilli·es dans des écoles d'art. Un premier prototype de résidence mené en 2020 à l'ESAAA à Annecy avec des membres de l'aa-e, a contribué à adapter aux artistes le programme Pause porté par le Collège de France. Depuis la moitié des écoles d'arts et de design françaises ont reçu ou reçoivent des dizaines d'artistes en exil de tous horizons pour des résidences de recherche, de création ou d'enseignement.

Musicien·nes, performeur·euses, danseur·euses, peintres, sculpteur·ices, photographes, metteur·euses en scène, scénographes, cinéastes ... venu·es d'Afghanistan, de Birmanie, de Hong-Kong, du Kurdistan, du Liban, de Palestine, de République du Congo, de République démocratique du Congo, de Russie, de Syrie, de Tunisie, d'Ukraine....Le monde entier circule, se déplace et se rencontre dans les écoles supérieures d'art, et ces « cartes d'accueil » sont là pour aider et accompagner.

credits

école

artiste en résidence

Présentation de l'artiste et de son travail. à l'équipe de l'école, aux professeur-es, aux étudiant-es. À planifier en début de séjour.

Association de l'artiste aux projets de l'école, selon les orientations de l'artiste et de l'école : workshops, programmes de recherche, enseignement, événements publics...

Définition du rôle et des responsabilités de l'artiste, vis-à-vis de l'école, des professeur-es, des étudiant-es.

Formulation des intérêts et des intentions respectifs de l'artiste et de l'école.

personnes référentes

Désignation de deux personnes référentes de la résidence: une personne de l'équipe habitant l'agglomération, un·e professeur·e lié·e à la pratique de l'artiste. De préférence des personnes qui partagent une langue commune avec l'artiste.

Mise en relation des personnes référentes avec l'artiste.

Définition et paramètres de l'accompagnement des personnes référentes.

présentation de l'école

Visite de l'établissement.

Fonctionnement d'une école d'art.

Explication du fonctionnement des différents nature de son projet, bâtiments, salles et ateliers.

Horaires et modalités d'accès.

Règlement interne.

espace de travail

Aménagement d'un espace de travail dans ou en dehors de l'école ou facilité d'accès à un atelier.

Selon le champ d'intervention artistique de l'artiste et la selon les ressources de l'école.

Communication des horaires et des modalités d'accès.

Facilité d'accès à internet.

équipements & matériel

Modalités d'accès aux équipements et au matériel de l'école.

Définition du matériel ou des frais de production pris en charge par l'école.

Définition du matériel ou des frais de production pris en charge par le programme de résidence.

ville

logement

Facilité d'accès, aide à la recherche d'un logement, selon les ressources locales : logement de l'école, location d'un appartement ou d'une chambre, accord avec une résidence ou une municipalité... De préférence une solution meublée.

Aménagement d'un équipement de base, par appel à don, récupération, seconde main.

Facilité d'accès à internet.

Souscription à une assurance habitation au nom de l'artiste.

découverte de la ville

Organisation du tour de la ville Explication des modes et et de ses environs, avec l'aide de relais bénévoles.

Identification d'adresses utiles pour l'artiste: culture, culte, bien-être, magasins, administrations...

transports

réseaux de transports de la ville et de ses environs. De préférence une solution écoresponsable.

Informations sur les abonnements et cartes de réduction. selon le statut administratif de l'artiste

vie sociale

Mise en lien avec des relais bénévoles: associations locales, habitant-es.

Organisation de sorties en soirée ou les week-ends, avec l'aide des relais bénévoles.

vie professionnelle

Invitation à des événements artistiques et culturels.

Introduction auprès de partenaires, institutions, associations ou de toute autre entité en lien avec le projet de l'artiste.

Mise en relation avec d'autres artistes.

général

suivi administratif

association tierce.

bourse: modalité de paiement et déclaration. Portage possible par une

Montant et répartition de la

Affiliation aux caisses sociales Souscription à un et professionnelles. avec l'aide d'une association spécialisée.

Obtention ou renouvellement du titre de séjour, avec l'aide d'une association spécialisée.

banque & téléphone

Ouverture d'un compte en banque, obtention d'une carte de paiement : banque physique ou en ligne. Selon le statut administratif et l'origine de l'artiste.

abonnement téléphonique. Après ouverture d'un compte bancaire.

formations

Inscription à des cours de français, après test de placement sauf niveau débutant. Ressources: universités, associations, cours municipaux, cours dispensés par l'école, enseignement en ligne...

Formations internes ou externes en fonction des besoins de l'artiste : guidance, langue anglaise, formations techniques...

famille

Prise en compte de la composition familiale de l'artiste: logement approprié, aménagements horaires...

Scolarisation et loisirs des enfants: inscription école, université, institut spécialisé, centre de loisir ou d'animation, conservatoire...

Assistance des conjoint-es, dans la mesure du possible et selon les besoins.

soins

Inscription à l'Assurance Maladie, à la Complémentaire santé solidaire, voire à l'Aide médicale de l'État (AME), selon le statut administratif de l'artiste.

Explication du fonctionnement du système de santé et de mutuelle, selon le statut de l'artiste et sa couverture santé.

Identification de médecins généralistes et spécialisés, de thérapeutes. Expliciter les tarifications.

Transmission de numéros d'urgence.

Residency cards for an artist in exile at an art school

context

This project originated within the framework of "PUZLP – artists in exile in art schools," which brings together Belgian art schools (ESA Saint-Luc Brussels, ERG), the National Association of French Higher Art Schools (ANdÉA), and the workshop for artists in exile (aa-e) with support from the European Union's Erasmus+ program.

A transnational reflection on the challenges of organizing residencies in art schools has made it possible to identify areas of concern, and then to create a facilitating welcome tool designed as a deck of cards. The proposed tool synthesizes recommendations and "best practices," to be adjusted according to the artist's situation, context, and the possibilities of each school. Everything stems from the desire for mutual enrichment of schools and artists in exile.

These "welcome cards" are enriched by discussions with PUZLP partners, art schools, and actors from the Belgian project "Exile and Creation," and dialogues with artists in exile hosted in art schools. An initial residency prototype conducted in 2020 at ESAAA in Annecy with members of the aa-e contributed to adapting the Pause program carried by the Collège de France for artists. Since then, half of the French art and design schools have hosted or are hosting dozens of artists in exile from all backgrounds for research, creation, or teaching residencies.

Musicians, performers, dancers, painters, sculptors, photographers, directors, scenographers, filmmakers... from Afghanistan, Burma, Hong Kong, Kurdistan, Lebanon, Palestine, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Russia, Syria, Tunisia, Ukraine... The entire world circulates, moves, and meets in higher art schools, and these "welcome cards" are here to help and guide.

credits

art direction

welcome-cards.aa-e.org

school

artist in residence

Introduction of the artist and their work to the school team, teachers, and students. To be planned at the beginning of the stay.

Inclusion of the artist in school projects according to the orientations of the artist and the school: workshops, research programs, teaching, public events...

Definition of the artist's role and responsibilities, toward the school, teachers. and students.

Expression of the respective interests and intentions of the artist and the school.

reference persons

Assignment of two reference persons for the residency: one person from the team living in the urban area. one teacher related to the artist's practice. Preferably persons who share a common language with the artist.

Connection of the reference persons with the artist.

Definition and parameters of the support provided by the reference persons.

school Introduction

Tour of the facilities.

Overview of how an art school operates.

Explanation of the function of different buildings, rooms, and workshops.

Hours and access procedures.

Internal regulations.

workspace

Arrangement of a workspace inside or outside the school, or facilitated access to a studio, depending on the artist's field

of artistic practice and the nature of their project. As well as the school's resources.

Communication of the workspace's hours and access procedures.

Provision of internet access.

equipment & materials

Procedures for accessing the school's equipment and materials.

Definition of the materials or production costs covered by the school.

Definition of the materials or production costs covered by the residency program.

city

accommodation

Facilitation of access and assistance in finding accommodation, based on local resources: school housing, renting an apartment or a room. agreement with a residency or municipality.. Preferably a furnished solution.

Arrangement of basic equipment, including donations, recovery, second-hand.

Provision of internet access.

Subscription to a homeowner's insurance in the artist's name.

city discovery

Organization of city and surrounding area tours, with the help of volunteer contacts.

Identification of useful addresses for the artist, including cultural sites, places of worship, wellness, shops, and administrative services.

transportation

Explanation of the city and surrounding area's modes and networks of transportation. Preferably an eco-friendly solution

Information on subscriptions and discount cards, according to the artist's administrative status.

social life

Connection with volunteer contacts, from local associations, residents.

Organization of evening or weekend outing, with the help of volunteer contacts.

professional life

Invitation to artistic and cultural events.

Introduction to partners, institutions, associations or any other entity related to the artist's project.

Networking with other artists.

general

administrative support

grant, terms of payment and declaration.

Possible use of a third-party association.

Affiliation with social and professional insurance funds, with the help of a specialized association.

Obtaining or renewing a residency permit, with the help of a specialized association.

bank & phone

Amount and distribution of the Opening of a bank account, obtaining a payment card: physical or online bank. Depending on the artist's administrative status and oriain.

Subscription to a telephone

After opening a bank account.

training

Registration for French courses, after placement test, unless beginner level. Resources: university, associations, municipal courses, school-taught courses, online education...

Internal or external training depending on the needs of the artist: guidance, English language, technical training...

family

Consideration of the artist's family composition, appropriate housing, schedule arrangements...

Schooling and recreation for children: registration for school, university, specialized institute, recreation or animation center. conservatory...

Spousal assistance, where possible and according to needs.

Registration for Healthcare (Assurance maladie), the Complementary Solidarity Health scheme, or even State Medical Aid (AME), depending on the artist's administrative status. Explanation of how the healthcare system and mutual insurance funds operate. depending on the artist's status and health coverage.

Identification of general and specialist doctors, therapists. Clarification of fees.

Provision of emergency numbers.