

Workshop thématique sur les résidences d'artistes

22 novembre 2024

neimënster, Luxembourg

MODÉRATION

Danielle Igniti

Curatrice indépendante

Ancienne directrice du centre culturel opderschmelz

MOT DE BIENVENUE

Eric Thill

Ministre de la Culture

PRÉSENTATION

L'État des lieux consacré aux Résidences d'artistes

Présentation par Sébastien Thiltges

Les résidences d'artistes / artistiques au Luxembourg

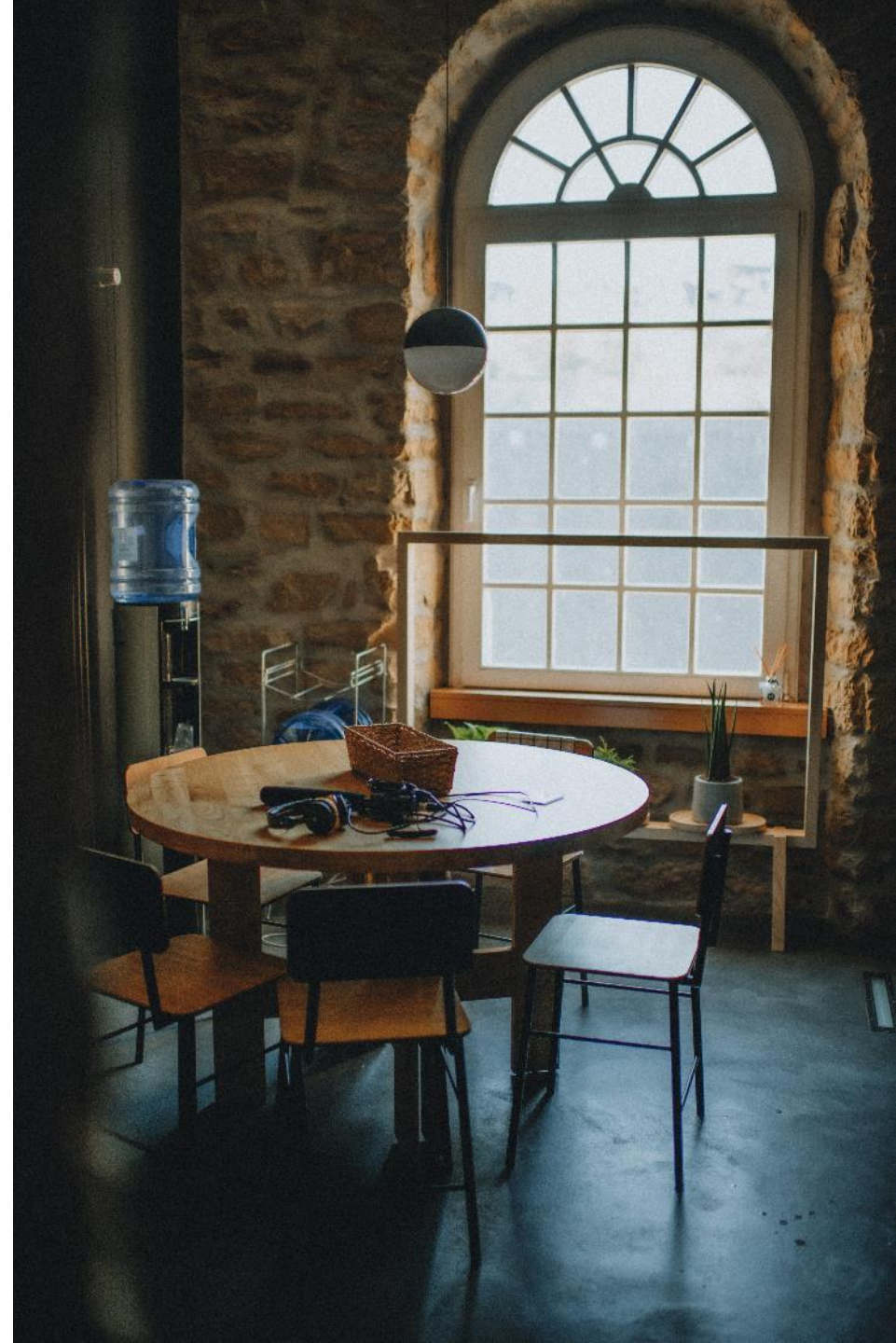
Sébastien Thiltges (PhD), chercheur indépendant

Workshop du ministère de la Culture

CCR neimënster – 22/11/2024

Photos Bridderhaus, Cube 521, Neimënster

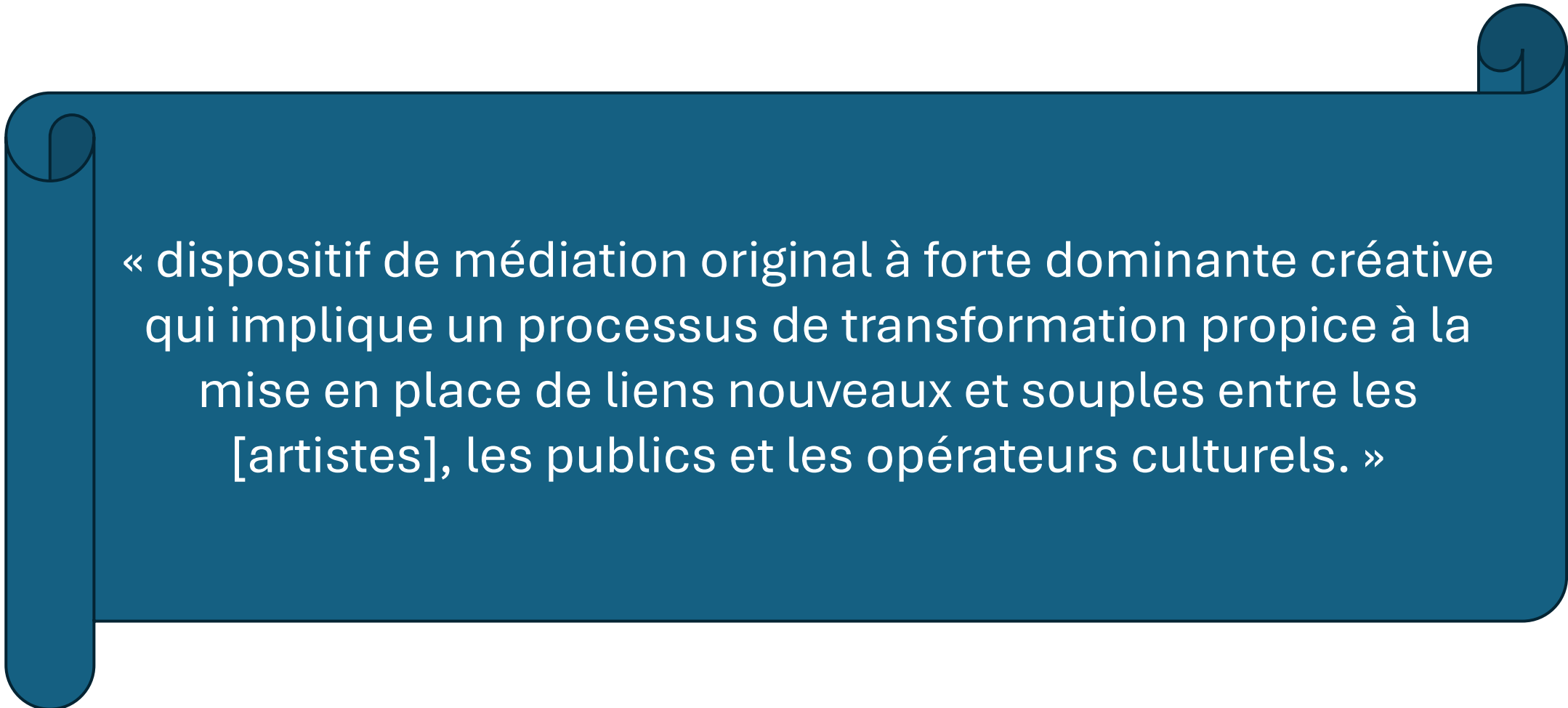
© Véronique Kolber / MC

« la plupart des résidences
ne sont pas résidentielles »

Les Résidences d'artistes. Un état des lieux provisoire,
Service général de la création artistique, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2022.

« dispositif de médiation original à forte dominante créative qui implique un processus de transformation propice à la mise en place de liens nouveaux et souples entre les [artistes], les publics et les opérateurs culturels. »

Carole Bisenius-Penin, La Résidence d'auteurs, 2023.

« Être en résidence, est une ouverture vers l'inconnu. C'est un voyage qu'on décide de faire, on vient bousculer nos connaissances afin de les amener ailleurs, et laisser place à de nouvelles choses. »

William Cardoso,
« Résidence aux Uferstudios, Berlin »,
Focuna, 2021.

« Nous, en tant qu'artistes, travaillons quasi seulement en résidence, ça fait partie de notre mode de travail. »

« Dat sinn déi Momenter, an deenen et sech am meeschte wéi en Job ufillt. »

« Ein heikles Thema in Luxemburg.
Zu wenig Raum zum Arbeiten,
zu wenig Geld zum Anmieten. »

« Et feelt awer den Iwwerbau, d'Iddi, a wéi eng Richtung
een d'Artiste pushe wëll... Wëll ee si mat aneren Artistë
connecten? Wëll ee si als Lux-Botschafter an d'Vitrinn
stellen? Wat wëll ee mat dem Artist ustellen, wann
d'Residence eriwwer ass? Gëtt dann einfach den
nächste fir d'nächst Joer gesicht? »

WIE IM HIMMEL

SO, 13.1.2019 18.00

Altmarkttheater Hamburg Kammeroper Hamburg
Die im Himmel war 2009 die Beste nicht eingeladen
Die den Oscar nominiert und wurde von Publikum und
Kritikern gleichermaßen geliebt.

SA, 09.08.2023 | 20.00
The Light Year

FR, 19.03.2023 | 20.00
Lukas Rathjens Belmont & Janssen

THE KID

WELCOME

COFFEE
TEA

MINI

LAVAZZA

LAVAZZA

Plan de la présentation

- Présentation de l'étude
 - Positionnement théorique
 - Méthodologique : Approches théorique et empirique
- Etat des lieux des résidences au Luxembourg
 - Analyse du contexte : La panacée des politiques culturelles ?
 - Inventaire et acteurs clé
- Résultats de l'analyse des fiches profil
 - Un aperçu des pratiques résidentielles
 - Enquête d'une définition : résidence-projet, résidence-outil et résidence-label
- Les enjeux des résidences (synthèse des enquêtes qualitatives)
 - Le fonctionnel et le symbolique
 - Du court au long terme : professionnalisation et démocratisation culturelles
 - Résidences polymorphes

Présentation de l'étude :

Positionnement théorique

- Sociologie de l'art : création artistique = pratique sociétale
- *Art Worlds* (Howard S. Becker, 1982)
 - « Art as Activity » : « Think of all the activities that must be carried out for an work of art to appear as it finally does. » (p. 2)

Présentation de l'étude :

Méthodologie

- Approche **théorique** : définition, typologie, enjeux du **dispositif** résidentiel (Agamben 2014)
 - « le foisonnement des modèles ; une grande variété des lieux d'hébergement, des modalités d'organisation, des modes de restitution auprès du public et des procédures pour la sélection des (artistes) » (Herenguel 2010)
 - « explosion » des résidences (Cravero 2016, empl. 1268)
 - « **Pourquoi la résidence ?** »
 - Question théorique et pratique
 - « **Qu'est-ce qu'une résidence ?** » au cœur de questions pratiques : Qu'est-ce qu'elle propose et ne propose pas ?

Présentation de l'étude : Méthodologie

- Approche **empirique** :
 - Etat des lieux :
 - Analyse du contexte
 - Inventaire des projets existants
 - Enquête qualitative (questionnaires et entretiens) :
« la pluralité des récits portés par les différents acteurs du territoire »
(Bisenius-Penin, 2023 : 159)
 - Plurilingue et transsectoriel
 - Questionnaires en français et anglais

Analyse du contexte

- Les spécificités du contexte luxembourgeois (retours des artistes et des institutions)
 - Multilinguisme et multiculturalisme : contacts plus faciles avec l'international, réflexions intégrées dans processus créatifs, mais aussi difficultés en médiation et communication
 - Prix élevés et disponibilité limitée des logements
 - Transports gratuits
 - Pas d'enseignement supérieur dans disciplines artistiques
 - Statut semi-professionnel de nombreux artistes
 - Professionnalisation du secteur culturel en cours de développement
 - Artistes luxembourgeois peu connus à l'international → accès plus difficile

Analyse du contexte

- Les spécificités du contexte luxembourgeois (retours des artistes et des institutions)
 - Petit pays et contexte local

« En tant qu'artistes luxembourgeois, entrer dans une résidence au Luxembourg ne nous coupe pas assez du quotidien : il est toujours possible d'y mettre des rendez-vous de temps à autre, de continuer notre vie sociale ; on y rencontre souvent des amis artistes dont on connaît déjà les pratiques. Bref, on n'est souvent pas assez dépaysé, ce qui ne nous permet donc pas d'être dans une bulle, comme ça pourrait être le cas ailleurs. »

Cie Eddi van Tsui, Enquête qualitative, 29/02/2024.

Analyse du contexte

- La panacée des politiques culturelles
 - Les résidences dans les programmes électoraux (Quiqueret 2023)
 - Sous-chapitre dans *Accord de coalition 2023-2028* : « Il est envisagé de créer des résidences d'artistes temporaires, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. De telles résidences pourraient se concrétiser par exemple sous la forme d'une cité des arts. Les options possibles seront étudiées en détail. » (« Lëtzebuerg fir d'Zukunft stärken », p. 183)
 - Liens avec d'autres sous-chapitres : « Culture en région », « Patrimoine culturel », « Soutien financier », « Accès à la culture », « Promotion de la culture »...

→ **Quelles valorisations du travail artistique ?**

→ **Quelles missions pour les artistes ?**

Inventaire

- Rapports du ministère de la Culture (2001-2022)
 - Historique des résidences au Luxembourg (Théâtre des Capucins dès 2001, Pépinières pour jeunes artistes dès 2008, Traffo CarréRotondes de 2008-2010...)
 - Historique des résidences à l'international (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Corée du Sud, Estonie, Etats-Unis, France, Hongrie, Islande, Italie, Japon, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovénie, Suède, Pérou, Royaume-Uni, Suisse, Turquie)
 - Dès 2012 : Résidences comme chapitre spécifique
 - Dès 2019 : Sous-chapitre dans « Promotion artistique et culturelle »
- Résidence ≠ fin en soi, mais outil de promotion artistique et culturelle**

Inventaire

- Rapports d'activités (2012-2022) et rapports d'utilisation (2016-2021) du FOCUNA
 - National : Bamhaus a.s.b.l. (Luxembourg), Kulturfabrik (Esch/Alzette), Bourse Francis André / Annexes du Château de Bourglinster, Bourse Bicherfrënn (Bourglinster)
 - International : Künstlerhaus Bethanien (Berlin), School of Visual Arts (New York), Youkobo Art Space (Tokyo), Bourse GG-FBL / Fondation Biermans-Lapôtre (Paris), Bourse FOCUNA / Fonderie Darling (Montréal), Bourse Bicherfrënn / Literarisches Colloquium Berlin, Bourse FOCUNA / Uferstudios (Berlin), Bourse FOCUNA / Compagnie La Baraka (Annonay), Bourse FOCUNA / Cité internationale des arts (Paris), Bourse Theater Federatioun-Commission Internationale du Théâtre Francophone (Monthey, CH), Bourse Fondation Loutsch-Weydert / Academia Belgica (Rome), Bourse Bert-Theis (Scheggia e Pascelupo)

Inventaire

- Etude sur les résidences d'artistes en Europe + Catalogue des résidences gérées par le FOCUNA (2021)
 - National : CCRD opderschmelz
 - International : Annonay (La Baraka, Théâtres VdL, 3C-L), Literarisches Colloquium Berlin (Bicherfrënn, CNL, MC), Uferstudios für Zeitgenössischen Tanz Berlin (Uferstudios, Ambassade), Künstlerhaus Bethanien Berlin (Künstlerhaus Bethanien, MC), Fonderie Darling Montréal, Fondation Biermans-Lapôtre Paris (MC, Mission culturelle du Luxembourg), Cité internationale des Arts Paris (MC, Cité internationale des Arts), Academia Belgica Rome + Academia Belgica pour chercheurs (MC, Academia Belgica, Ambassade), Lublin (3C-L, Institute of Music and Dance, Lubelski Teatr Tanca), New York (Edward Steichen Award Luxembourg, International Studio and Curational Program), Oulu (3C-L, JoJo-Oulu Dance House), Cité internationale universitaire de Paris (3C-L, Maison du Portugal André de Gouveia)

Inventaire

- Rapports d'activités (2021-2023) et rapports de résidences (2022-2023) de Kultur:LX
 - International : Cité internationale des arts (Paris), Uferstudios (Berlin), Künstlerhaus Bethanien (Berlin), Literarisches Colloquium Berlin, Academia Belgica (Rome), Fonderie Darling (Montréal), Résidence chorégraphique de fin de création (Annonay), Centre Culturel Canadien (Paris)
 - Résidences hors programme (international) : Résidence d'écriture les Francophonie en Limousin, Résidence d'accompagnement dramaturgique Centre des auteurs dramatiques de Montréal

Inventaire

- *Neistart Lëtzebuerg 2020* (« mise en place d'opportunités de création artistique et de mise en réseau, ainsi que de présence et d'accompagnement artistiques prolongés ou suivis au sein des établissements culturels conventionnés ») :
 - Artiste-associé en résidence : Kulturfabrik, Neimënster, Rockhal, Mierscher Theater, Théâtre des Casemates, Escher Theater, Trifolion, CAPE, Kulturhuef Grevenmacher, Casino
 - Artiste en résidence : Casino, Openscreen a.s.b.l., Neimënster, Rotondes

Inventaire

- Question parlementaire n° 6385 du 22 juin 2022
 - 17 structures dans contexte national : Ateliers AAPL (Association des Artistes Plasticiens du Luxembourg), Bâtiment4 (frEsch a.s.b.l.), DudeTownHouse + Appartement Dominique Lang (CCRD opderschmelz), Artist Residency CNA, Struwwelpippi Echternach (CNL), Théâtre national du Luxembourg, Kulturfabrik, ILL Residenz (Independent Little Lies), Kulturhuef, Maison des Académiciens (Luxembourg Philharmonic Orchestra Academy), 3C-L, Lauréats de la Biennale des étudiants en art et jeunes artistes (ViArt a.s.b.l.), Casino Display, CCR neimënster, Bridderhaus, Canopée, Maison Gothique (Trifolion), Résidence-mission (Bourglinster), Ermitage (Cube 521)

Inventaire

- *Kulturentwécklungsplang 2018-2028*
 - Chapitre IV. « La mise en œuvre du plan de développement culturel » ; Point 12. « Création » ; Recommandation 19 : « Augmenter le nombre de résidences d'artistes »
 - « Des résidences d'artistes luxembourgeois ou internationaux existent dans le cadre des activités de certaines institutions culturelles (Kulturfabrik, Mierscher Kulturhaus, Neimënster, opderschmelz, Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain, Philharmonie, Théâtre des Capucins, etc.). Les apports de ces résidences en matière de **création**, d'**échanges** et de **production** d'œuvres sont considérables. Au-delà de l'enrichissement que ces **expériences** représentent pour les artistes, elles constituent une plus-value importante aussi bien pour les **institutions** que pour les **quartiers** et **communes** dans lesquelles elles sont implantées. » (p. 111)

Inventaire

- *Kulturentwécklungsplang 2018-2028*
 - Progression : 75% (en date du 31/01/2024)
 - Travaux réalisés (voir <https://kep.public.lu/fr/mises-en-oeuvre-du-kep/creation/nombre-residences-artistes.html>)
 - Travaux en cours / prévus
 - Encourager, développer et/ou pérenniser les résidences d'artistes au sein des établissements culturels luxembourgeois conventionnés
 - Affectation d'espaces divers
 - Résidences d'artistes en milieu scolaire
 - Sensibilisation des communes pour la réaffectation d'infrastructures communales pour la tenue de résidences d'artiste par exemple

Inventaire

- Recherches et contacts
 - Réseaux sociaux (Facebook + LinkedIn)
 - Diffusion de l'appel (AAPL, ALL Schrëftsteller.innen)
 - Liste des établissements culturels (<https://mcult.gouvernement.lu/fr/Organisation/etablissements-culturels.html>)
 - Plateforme de Crowdfunding (<https://www.focuna.lu/fr/Plateforme-de-crowdfunding-Faites-un-don>)

Inventaire

- Autres structures et projets

 - Au Luxembourg

 - CLAE / Festival des migrations
 - Clervaux Cité de l'image
 - Coopérations / Prabbeli Woltz
 - Espace H2O Differdange
 - Schläifmillen (ateliers)
 - Théâtre des Casemates
 - Walfer Autoreresidenz

 - Internationaux

 - Artmix (Luxembourg-Saarbrücken)
 - Château du Pont d'Oye (Habay-la-Neuve)
 - Printemps poétique transfrontalier

Inventaire

- Quelles conclusions ?
 - Recherche prend appui / prolonge / complète efforts précédents
 - Inventaire existe, mais :
 - Projet très divers (structures, fonctionnement, contenus)
 - Pas de définition des résidences → nécessité de trouver une définition

Qu'est-ce qu'une résidence ?

Qu'est-ce qui n'est pas une résidence ?

Merci de remplir une fiche par projet de résidence.
Ne sont concernés que les projets actuellement en activité.

Aperçu des pratiques

• Fiche profil

- Avant la résidence : Modalités et critères de sélection, Critères de contenu, Définition d'un projet commun, Objectifs fixés
- Pendant la résidence : Durée, Etapes, Logement, Apports (en nature et en industrie), Contrepartie (financière et artistique), Cadre/Protocole, Inclusion du public
- Après la résidence : Finalités, Evaluation, Rapport, Stade du développement
- Finances : Apport en numéraire, Droits d'auteurs, Contrat/Convention, Financement, Recettes, Revenus annexes, Inscription des activités et revenus (pour artiste indépendants et intermittents)

Nom de la résidence :

Organisateur :

Date de création :

Discipline(s) (plusieurs choix possibles) :

Livre et littérature	Théâtre et spectacle	Danse	Musique et arts sonores	Arts visuels (photographie, peinture, illustration)
Arts plastiques et design	Film	Arts numériques et médiatiques	Multidisciplinaire et multimédia	Autre*

* Merci de préciser :

Type(s) de résidence (plusieurs choix possibles ; voir glossaire en annexe) :

Création / Production	Laboratoire (recherche et expérimentation)	Tremplin (accompagnement administratif)	Scène et diffusion	Association / Artiste associé
Mission	Artiste en territoire	Milieu scolaire / universitaire	Autre*	

* Merci de préciser :

Généralités :

Autres partenaires	(<u>financiers</u> , <u>organisationnels</u> ...)
Nombre de <u>résident.e.s</u>	(<u>pouvant</u> être <u>accueilli.e-s</u> en même temps. N.B. « accueil » = en atelier et/ou en logement)
Personnes <u>concerné.e-s</u>	Individus ou collectifs ? Artistes, <u>chercheur.euse.s</u> ...
Gestionnaires de la résidence	Quelles personnes (<u>employé.e-s</u> , bénévoles...) s'occupent de la gestion de la résidence ? Quelle est la tâche de travail ?

Aperçu des pratiques

- Fiche profil : Retours (1 fiche / format de résidence)

3C-L national

3C-L international

1535° Hangar

1535° Sonotron

Artikuss

Bâtiment4 (Tiers Lieu culturel)

Bridderhaus

Canopée

Casino Display

CCRD opderschmelz

CCR neimënster (spontanées)

CCR neimënster (appels)

CNA Artist Residency

CNA Portfolio Days

CNA libre

CNL LiLu

Cube 521 Ermitage

Edward Steichen Award

Empreinte a.s.b.l.

Escher Theater

Film Fund

Fondation Sommer (RAMS)

Francofolies (Fabrik)

Le Gueuloir (MAAD)

Hariko

Independent Little Lies

Kulturfabrik Squatfabrik

Kulturfabrik artiste-associé

Kulturfabrik rés. création

Kulturfabrik rés. administrative

Kulturfabrik rés. recherche

Mierscher Theater rés. ONJ

MT rés. création

MT coopérationsART

MT ensemble blanContact

Philharmonie rés. scène

Philharmonie rés. création

Rocklab Scène et diffusion

Rocklab Création / Art. associé

Rocklab Création

Rotondes rés. création

Rotondes rés. reprise

Rotondes rés. coproduction

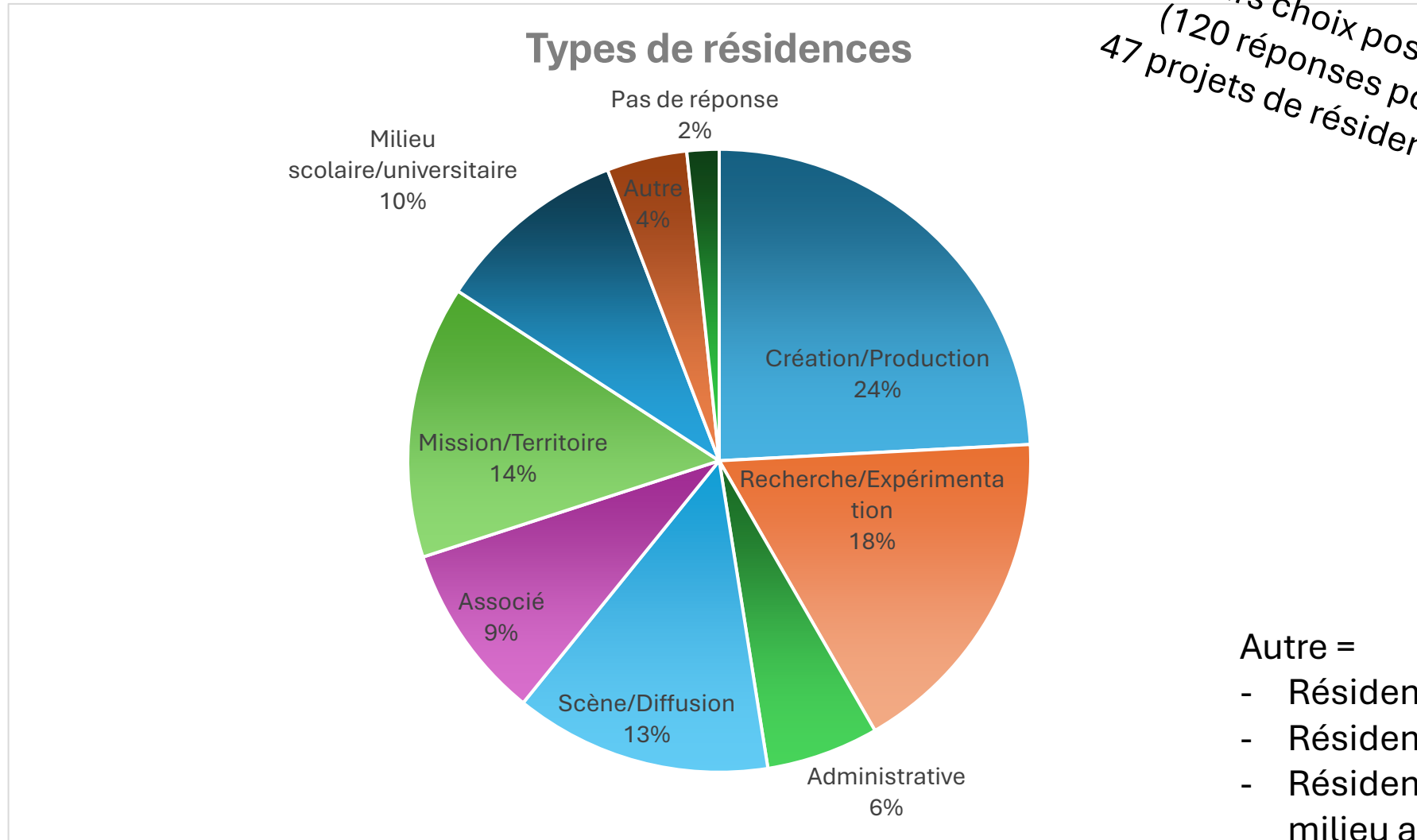
Théâtres Capucins libre

Théâtres Auteur en résidence

VeWa a.s.b.l. (Tiers Lieu culturel)

Walfer Bicherdeeg

Aperçu des pratiques

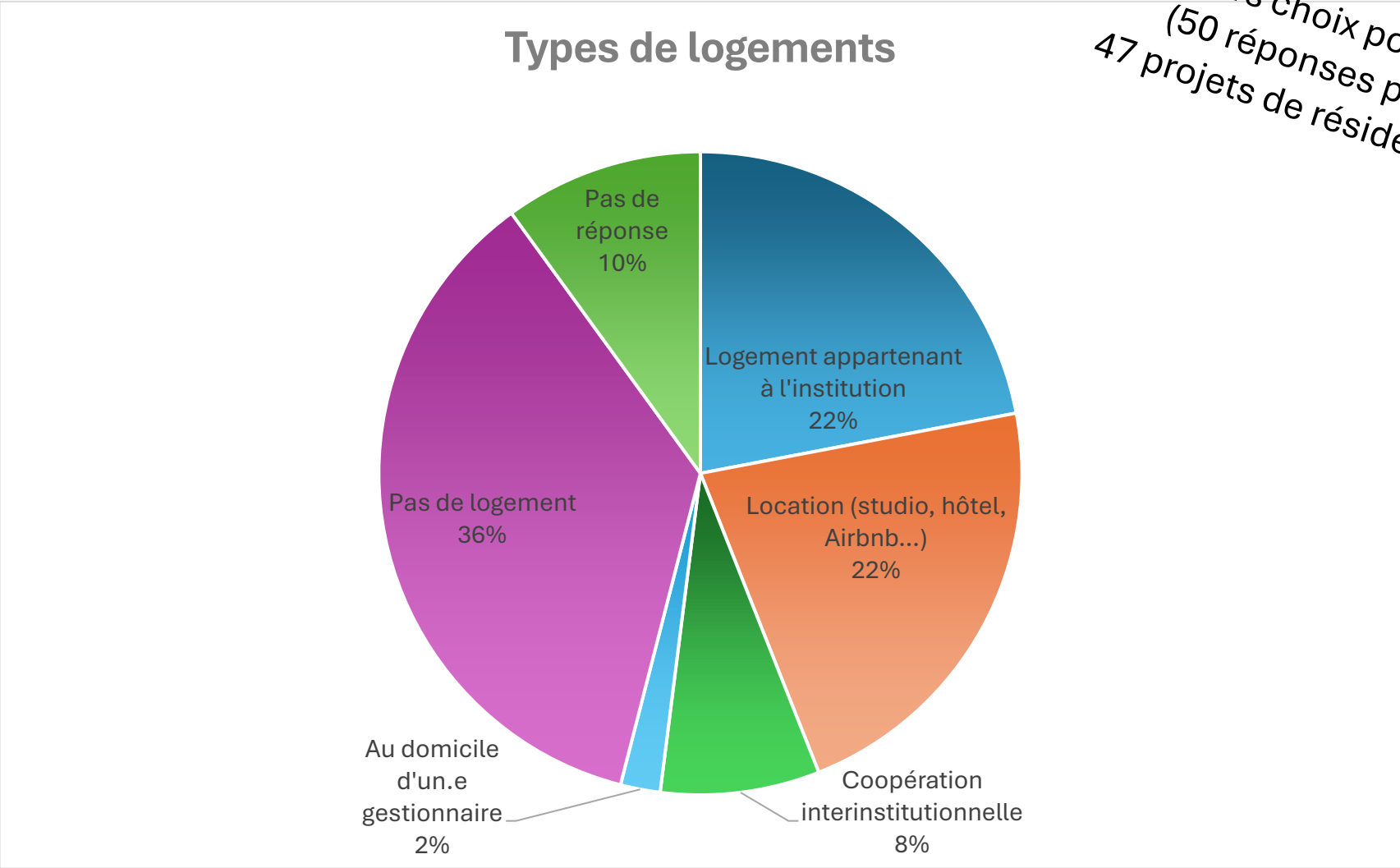
Plusieurs choix possibles !
(120 réponses pour
47 projets de résidences)

Autre =

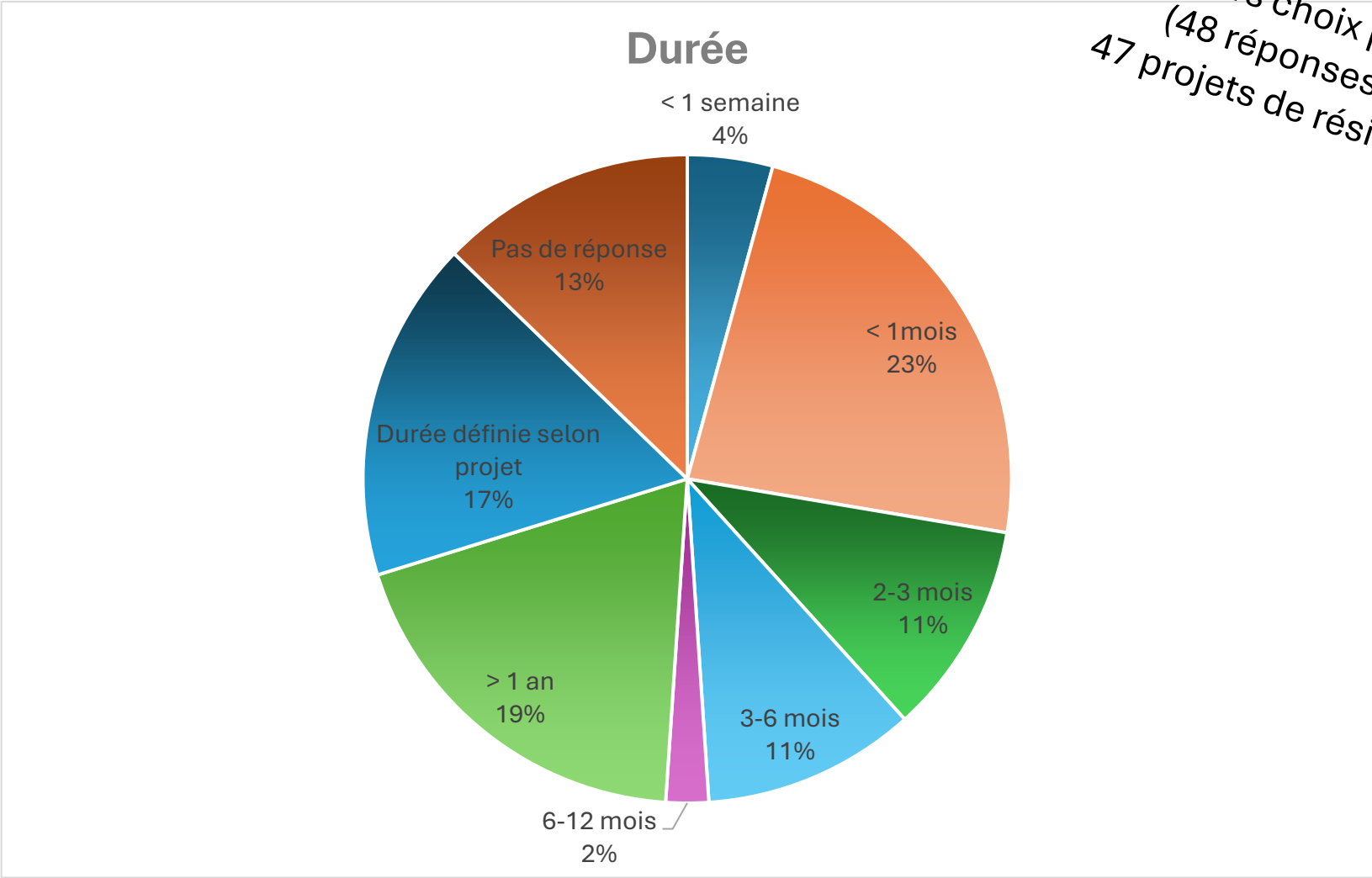
- Résidence reprise (2x)
- Résidence inclusion (2x)
- Résidence pop-up en milieu associatif

Aperçu des pratiques

Plusieurs choix possibles !
(50 réponses pour
47 projets de résidences)

Aperçu des pratiques

Plusieurs choix possibles !
(48 réponses pour
47 projets de résidences)

Enquête qualitative

- Questions posées aux institutions et aux **artistes**

1. Définition
2. Trois principes fondateurs
3. Plus-value du format résidentiel
4. Impact sur professionnalisation du secteur
5. Impact sur démocratisation culturelle
6. Enjeux fonctionnels
7. Enjeux symboliques
8. Objectifs à court / moyen / long terme
9. Spécificités disciplinaires
10. Critères de sélection
11. Recherche et candidatures
12. Attentes
13. Evaluation
14. Durabilité
15. Bonnes pratiques à développer
16. Difficultés avant / pendant / après
17. Création artistique ou management culturel
18. Lieu de retrait ou d'échange
19. Organisation de la médiation culturelle
20. Spécificités du contexte luxembourgeois
21. Composante territoriale dans procès artistique
22. Message aux pouvoirs politiques
23. Question oubliée ?

Enquête qualitative

- Retour questionnaires institutions (janvier – mai 2024)

3C-L

1535° Creative Hub

AAPL

Artikuss

Bridderhaus

Casino Display

CCR neimënster

CLAE a.s.b.l.

CNL

Cube 521

Empreinte a.s.b.l.

Escher Theater

Film Fund

Francofolies

frEsch a.s.b.l.

Hariko

Independent Little Lies

Kulturfabrik

Mierscher Theater

Rocklab

Rotondes

Théâtres VdL

TNL

VeWa a.s.b.l.

Commune de Walferdange

Enquête qualitative

- Entretiens institutions (décembre 2023 – septembre 2024)

AAPL

Bridderhaus

CAPE

Casino Display

CCRD opderschmelz

CCR neimënster

CNA

Edward Steichen Award

Fondation Sommer

frEsch a.s.b.l.

Kulturfabrik

Kultur:LX

Université du Luxembourg

Ville de Luxembourg (projet Schluechthaus)

Total : 33 retours

Enquête qualitative

- Retours questionnaires et entretiens artistes (décembre 2023 – juillet 2024)

4 écrivain.e.s
2 danseur.euse.s
2 artistes visuelles
2 photographes
2 dramaturges
2 artistes pluridisciplinaires
1 artiste peintre
1 scénographe
1 metteur en scène
1 collectif pluridisciplinaire

Total : 18 retours

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Cadre réglementaire des résidences artistiques (France)
 - **Circulaire ministérielle 1997** : résidences chorégraphiques (création, mission, implantation)
 - **Circulaire ministérielle 2006** : élargissement à l'ensemble du champ artistique spectacle vivant, mais aussi arts plastiques et littérature
 - **Circulaire ministérielle 2010** : développement de la dimension éducative et pédagogique des résidences

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Cadre réglementaire des résidences artistiques (France)
 - **Circulaire ministérielle 2016** : 4 (*sic*) objectifs :
 - prendre en compte l'ensemble des disciplines et des esthétiques;
 - favoriser le parcours et l'insertion professionnelle des artistes et la pérennisation de l'activité des équipes artistiques ;
 - accompagner les créateurs dont le travail est encore peu repéré et diffusé ;
 - satisfaire les objectifs publics de parité, de diversité et de renouvellement des générations ;
 - renforcer la présence des artistes sur l'ensemble du territoire de manière à favoriser la rencontre avec les populations.

Résultats de l'enquête :

Enquête d'une définition

- Cadre réglementaire des résidences artistiques (France)
 - **Circulaire ministérielle 2016** : 4 types de résidences :
 - la **résidence de création, de recherche ou d'expérimentation** qui doit donner à un artiste ou un groupe d'artistes, une compagnie ou un ensemble, les conditions techniques et financières pour concevoir, écrire, produire une étape ou achever une œuvre nouvelle (...);
 - la **résidence tremplin**, spécifiquement destinée à l'accompagnement des créateurs dont le travail est encore peu repéré ou diffusé (...);
 - la résidence « **artiste en territoire** », qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de développement culturel d'un territoire (...);
 - la **résidence d'artiste associé**, qui permet l'installation dans la durée d'un artiste, d'une compagnie ou d'un ensemble dans un établissement culturel (...).

Résultats de l'enquête :

Enquête d'une définition

- Problèmes d'une définition par types de résidence :
 - Peu pertinente dans contexte où pratique résidentielle peu formalisée (cf. nombreuses réponses dans fiches analytiques).
 - Importance de préserver diversité résidentielle pour répondre aux besoins des différents secteurs et individualités artistiques.
 - Ne pas en faire un critère évaluatif ou normatif (p. ex. statuts d'artiste indépendant et/ou intermittent du spectacle).

→ Trouver une définition fondée sur la structure et le fonctionnement d'une résidence (plutôt qu'axée sur les types et les contenus).

CHRISTIAN RENDEL LIST
WAS AN NIURSKY

DER LETZTE VORHANG

SUNSET
BOULEVARD
DAS MUSICAL

AVISHA

NACHTGEDANKEN

OSMOR
TILJUV A

O'DO
SAMMET O

EMILIE
FRANKE

DER BEUCH
DAMM

BRUNNEN
DAMM

SPALL

Résultats de l'enquête :

Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires artistes :
 - **Une résidence est un lieu mis à disposition pendant un temps limité pour travailler dans de bonnes conditions.**
 - Lieu d'hébergement, de création, de séjour **et/ou** d'accueil
 - L'artiste/le collectif peut bénéficier de son utilisation gratuitement et qu'il dispose d'une certaine liberté afin de l'aménager en fonction de ses besoins créatifs ;
 - Temps est toujours limité à une certaine durée **fixée à l'avance** (peut éventuellement être prolongé ou reconduit) ;
 - Travail : rémunéré ; frais couverts ; prend en compte l'ensemble du travail artistique (tâches administratives, recherche, création, monstration)
 - Bonnes conditions : accompagnement ; retrait et échange ; infrastructures et compétences.

Résultats de l'enquête :

Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires artistes :
 - **2 caractéristiques importantes :**
 - Résidence = espace-temps autre que quotidien et lieux de résidence/travail
 - « luxe offert par la bulle » ; « sas payé » : permet d'échapper au quotidien + se concentrer sur travail créatif → « “worktime-out” + “workout” intensif »
 - ressenti « exotique » : propice à des échanges interculturels (rencontres avec d'autres personnes, publics, donc d'autres sociétés, cultures, histoires et habitudes)
 - L'accompagnement comme cadre + garantie du travail artistique indépendant
 - Matériel et logistique : espaces, aménagements, technique...
 - Organisationnel : gestion de communication, organisation de la médiation...
 - Professionnel : réseau, compétences, savoirs...

Résultats de l'enquête :

Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires artistes :
 - En guise de **conclusion**, pour les artistes, une résidence constitue...
 - ... un lieu (de travail, de retrait et d'échange),
 - ... un temps (de travail, de retrait et d'échange),
 - ... un projet artistique (ou du moins une étape du projet),
 - ... un accompagnement,
 - ... un financement.

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-projet**
 - **La résidence-outil**
 - **La résidence-label**

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-projet / La résidence artistique**

Le *Bridderhaus* définit tout d'abord une résidence comme un ensemble d'actions amenant un artiste ou une équipe artistique ensemble avec le *Bridderhaus* ou une institution/organisation culturelle eschoise (en ligne avec la stratégie culturelle de la Ville d'Esch) à croiser thématiques et démarches artistiques sur une période arrêtée.

Remo Bei, Enquête qualitative, 10/01/2024.

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-projet / La résidence artistique**

Les résidences permettent de remettre la création et les artistes
au cœur de notre projet.

Nathalie Ronvaux, Enquête qualitative, 09/02/2024.

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-projet / La résidence artistique**

L'artiste doit être capable de s'intégrer dans le projet artistique du Escher Theater, de travailler avec les différents publics du territoire (par exemple avec les écoles et maisons relais, le club senior, comité des spectateurs, d'autres services de la commune etc.).

Peggy Wurth s'est par exemple complètement intégrée dans la mise en œuvre du projet artistique du Escher Theater et de l'Ariston : créations de décors et costumes, ateliers avec différents groupes de spectateurs, échange permanent avec la direction et les départements du théâtre).

Carole Lorang, Enquête qualitative, 26/02/2024.

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-projet / La résidence artistique**

Une résidence se définit à 100% via le lieu ! Il est très important que le projet de résidence s'intègre au lieu, qu'il soit en accord avec ses missions et en phase avec ses thématiques de travail et qu'il ait l'opportunité de trouver des synergies avec la programmation du lieu et les autres résidences accueillies. L'immersion résidentielle des artistes et collectifs a un impact sur l'ensemble du projet artistique de la structure hôte.

Ainhoa Achutegui, Enquête qualitative, 30/01/2024.

Résultats de l'enquête : Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-projet / La résidence artistique**

Une résidence signifie pour nous (= le CNA) un projet commun, à la fois artistiquement, mais aussi administrativement. Impliquer l'artiste dans tous les volets du travail artistique est important pour le développement de la professionnalisation du secteur.

Daniela Del Fabbro, entretien, 12/06/2024.

VA MATTES
DOMINIQUE HORWITZ
FILAMENT
FREE MANDELA
EINE STUNDE RUHE
EXTRAWURST
CHRISTIAN BERKEL
ZIV RAVITZ TRIO

INGOLF LUCK
SA 30.11.2019
ELASTIC - FRANCESCA
SO 22.10.2023 | 19:00

Résultats de l'enquête :

Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-outil / La résidence d'artiste**
 - Institution offre facilitation du travail créatif (production et/ou recherche)
 - Institution soutient à travers mise à disposition d'un lieu, de matériel, de compétences, etc.
 - Mais : ne participe pas au projet artistique
 - Ne prend pas en charge l'ensemble des conditions nécessaires au travail artistique (p. ex. Edward Steichen Award : pas de prise en charge du logement)

Résultats de l'enquête :

Enquête d'une définition

- Synthèse des questionnaires institutions :
 - **La résidence-label**
 - Projets semblables, mais ne remplissent pas certaines conditions essentielles (p. ex. location de studios et d'ateliers : pas d'accompagnement et contrepartie financière demandée)
 - Festivals... (événement prime)
 - Formats courts de type master-class ou workshop, non compatibles avec une réelle immersion territoriale (Rabot 2018 : 50-51)
 - Dispositifs d'actions culturelles sur un territoire et des prêts d'espace de travail ou de l'accès à des équipements. (CNAP 2016, 9)
 - Exposition d'œuvres et les temps d'installation et de montage afférents. (CNAP 2016, 9)
 - Bourses de « Résidence à domicile » (Rapport MC 2020, p. 9)
 - Définir terminologie : (co-)productions VS résidences ; expositions VS restitutions

Résultats de l'enquête : Les enjeux des résidences

- Le **fonctionnel** et le symbolique
 - Plus-value pratique des résidences (conditions de travail, ressources, accompagnement, financement, échanges, droit à l'erreur...)
 - Bonnes conditions libèrent créativité artistique : « Die kontinuierliche Zusammenarbeit (als Hausautor) erlaubt es, Risiken einzugehen. Somit besteht kein Risiko, sich marktkonform anzupassen, sondern die eigene künstlerische Linie weiterentwickeln. » (Olivier Garofalo, Enquête qualitative, 15/01/2024)
 - « Dans le secteur culturel aussi, le succès se mesure en chiffres. » (Nora Wagener, Enquête qualitative, 31/12/2023)

Résultats de l'enquête :

Les enjeux des résidences

- Le fonctionnel et le **symbolique**
 - « Empowerment » des artistes : « An enger Residenz gëtt een als Kënschtler vun der Institutioun gesinn, als en Deel vun hirer Struktur an Identitéit. Et gehéiert een dozou. Dat ass en anert, vill méi wäertgeschätzt Gefill, am Verglach zu deem üblechen, heiansdo komeschen Erlefnis, bei deem een als Kënschtler mat Projete quasi ëm Finanzéierung “heesche” muss. » (Dan Tanson, entretien 18/06/2024)
 - Sélection dans concurrence et places limitées (voir prix)
 - « Carte de visite » : donne visibilité et légitimité
 - Reconnaissance entre pairs, « scène consécatoire » (Dozo Provenzano cité in CBP 2023 : 81)

Résultats de l'enquête :

Les enjeux des résidences

- Du court au long terme : **Professionalisation du secteur**
 - Institution offre « formation » (administratif, limites structurelles et budgétaires, communication etc.)
 - Innovation artistique, diversification des œuvres, échanges interdisciplinaires
 - Echanges (inter-)nationaux et réseautage : « (D)er Austausch mit dem ausländischen Literaturfeld (führt) zu einem Ausbau der Kontakte und ggf. zu professioneller Zusammenarbeit mit dem Literaturfeld oder ausländischen Medien. » (Pascal Seil, CNL, Enquête qualitative, 23/01/2024)
 - « La question de la recherche artistique est centrale aux pratiques artistiques contemporaines, et d'un point de vue purement pragmatique, la compétence d'un artiste à avoir un discours critique et articulé est une qualité essentielle pour remplir les attentes de plusieurs dossiers de financement, tant au niveau national qu'eupéen et international. » (Charles Rouleau, Casino Display, Enquête qualitative, 15/03/2024)

Résultats de l'enquête : Les enjeux des résidences

*Institutions entendent
« démocratisation culturelle »
quant à la production ;
artistes quant à la réception
(accès du public).*

- Du court au long terme : **Démocratisation culturelle**
 - Artistes en début de carrière
 - « L'artiste est rémunéré.e pour une phase de travail souvent invisible et peu valorisée. Cette visibilité et valorisation font partie de la démocratisation culturelle. » (Independent Little Lies, Enquête qualitative, 12/02/2024)
 - « En permettant l'accès gratuit à des espaces de création et à des services (formations, accompagnement, conseils, coachings...) les résidences permettent à des artistes de toutes les couches sociales de bénéficier des mêmes conditions. Elles participent en cela à la démocratisation de l'expression artistique et à la diversité culturelle du secteur. » (Sam Reinhard, Rocklab, Enquête qualitative, 12/03/2024)
 - Travail avec « pays tiers », artistes en exil, artistes réfugiés (entretien avec la photographe Maryna Rozhko)

Résultats de l'enquête : Les enjeux des résidences

- Du court au long terme : **Démocratisation culturelle**
 - « De nombreuses résidences d'artistes comportent un volet de médiation qui permet de toucher des publics, scolaires, locaux, associatifs... qui vivent par ce biais de premiers contacts avec la pratique culturelle qui leur est proposée ou qui découvrent de façon plus intime et « de l'intérieur » le monde de la création. Les restitutions, le plus souvent en entrée libre, sont aussi des occasions de rencontres plus accessibles, de par leur durée et leur gratuité. » (Ainhoa Achetugui, CCRN, Enquête qualitative, 30/01/2024)
 - Composante territoriale importante pour structures périphériques : tisser des liens avec habitants et associations du territoire (Esch, Dudelange, Ettelbruck, Clervaux...)
 - Difficulté : public au Luxembourg habitué à « consommer » produit artistique final → **travail sur la visibilité des résidences à faire** (p. ex. Série « En résidence » dans *Lëtzebuenger Land*)

Résultats de l'enquête :

Les enjeux des résidences

- Du court au long terme : **Démocratisation culturelle** : Le cas particulier des « RAMS » (Fondation Sommer)
 - « Un aspect démocratique important des résidences sont les visites scolaires (qui) représentent parfois le premier contact entre l'élève et une institution culturelle – il peut s'agir d'une initiation importante, allant au-delà de la simple « consommation » d'un spectacle sur scène. » (Peggy Kind, Mierscher Theater, Enquête qualitative, 09/02/2024)

Résultats de l'enquête :

Les enjeux des résidences

- Du court au long terme : Démocratisation culturelle : Le cas particulier des « RAMS » (Fondation Sommer)

- RAMS brouillent frontières entre production et médiation culturelles :

« Kënschtlerresidenze maachen total Sënn. RAMS maachen total Sënn. Wann ee fir Kanner schafft, ass et och wichteg, datt een och no bei hinne schafft, fir Feedback ze kréien, fir Saachen ze entdecken an ze probéieren. Am Fall vu Kultur fir Kanner sinn d'Grenzen tëschent Work-in-Progress a fäerdeg Resultat vill méi fléissend. Et gött oft gesot: « E Stéck fir Kanner ass eréischt fäerdeg, wann et 15 mol gespillt ass. » Et geet also net nëmmen ëm Inhalt: Déi Residenzerfarungen hunn en Effekt op dat artistescht Endprodukt. » (Dan Tanson, entretien, 18/06/2024)

Résultats de l'enquête :

Les enjeux des résidences

- Résidences polymorphes
 - Le point de vue des artistes
 - Résidences répondent à besoins divers (p. ex. lieu de retrait et d'échange)
 - Résidences peuvent intervenir à tous moments du processus créatif
 - Le point de vue des institutions
 - Pas les mêmes moyens
 - Pas les mêmes missions (p. ex. structures régionales mettent davantage l'accent sur médiation dans un territoire que sur production → résidences mission plutôt que création ou recherche)
 - Espaces d'expérimentation : concerne les œuvres produites, mais aussi les formats

Revendications des institutions

- Rendre plus de lieux abordables
- Fixer cadre légal
- Fixer tarification (résidences VS productions)
- Glossaire
- Comptabiliser l'ensemble des efforts résidentiels
- Créer structure pilotant l'offre résidentielle au Luxembourg
- Renforcer visibilité du travail artistique en résidence
- Développer la formation professionnelle des artistes

Revendications des artistes

- Echanges internationaux
- Développer structures et formats (p. ex. artist-run spaces)
- Mettre à disposition plus de lieux et recensement
- Transparence (critères, sélections, résultats)
- Candidatures anonymisées
- Conscience de la précarité des artistes professionnels
- Développement artistique en fonction de développement personnel et professionnel
- Abandonner limites d'âge
- Abandonner l'obligation de résultats

Bibliographie

- Giorgio AGAMBEN, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, Rivages, 2014.
- Howard S. BECKER, *Art Worlds*, University of California Press, 1982.
- Centre national des arts plastiques, *223 résidences d'arts visuels en France*, coll. « Guides de l'art contemporain », 2016.
- Claudio CRAVERO, « Fabriquer des lieux. Réflexion sur le thème de la résidence d'artiste », N. DENOIT et C. DOUZOU (éds), *La Résidence d'artiste*, Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2016.
- Évelyne HERENGUEL, « Les résidences d'écrivains en Grande Région : journée d'étude au Centre Pompidou Metz », *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)*, 2010, n° 6.
- Jérôme QUIQUERET, « Élections législatives : La culture au programme », *Tageblatt*, 7 octobre 2023.
- Cécile RABOT, « La littérature en dispositif de politique publique », C. Bisenius-Penin (dir.), *Entre création et médiation : les résidences d'écrivains et d'artistes*, *Culture & Musées*, n° 31, 2018.

Merci !

Contact :

sebastian.thiltges@gmail.com

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Artistes ayant fait une ou plusieurs résidences

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Pol Belardi, musicien

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Samuel Hamen, écrivain

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Lisa Kohl, artiste plasticienne

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Peggy Wurth, scénographe et costumière

DÉBAT AVEC LE PUBLIC

PAUSE

TABLE RONDE

Quels enjeux pour les résidences de demain : démocratisation et professionnalisation

Avec les invité/es

- **Ainhoa Achutegui**, neimënster
- **Remo Bei**, Bridderhaus
- **Patricia Jochheim**, Opderschmelz
- **Christine Keipes**, Cube 521 Marnach
- **René Penning**, Kulturfabrik

DÉBAT AVEC LE PUBLIC

CLÔTURE DU WORKSHOP THÉMATIQUE

MERCI!

