

STREET ART

STREET ART

Introduction

• « L'art est dans la rue / L'art aidant la rue »

Mr Cana, Lille 2018

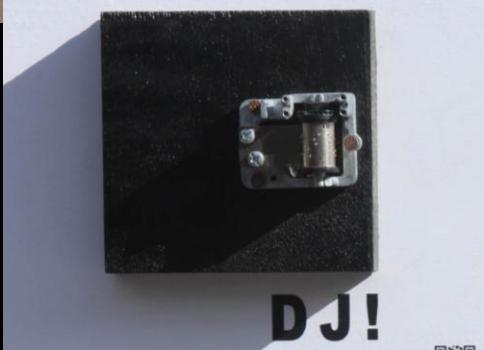
STREET ART

1. Une tentative de définition

THE ATOMIK NATION

Ce qu'est le Street Art

- Mouvement artistique qui se développe depuis les années 1970, regroupant toutes les œuvres réalisées dans la rue ou dans des endroits publics. C'est un **art gratuit, instantané, rapide, dont le but est faire passer un message, sans autorisation.**
- Le street art peut être discret et occuper de très petits espaces (dessins, stickers) ou être monumental et très visible.
- Il s'agit principalement d'un art destiné au grand public, **éphémère et en constant renouveau.**

- Cette forme d'art va au-devant des gens sans qu'ils l'aient forcément souhaité.
- Les artistes de rue s'approprient l'espace urbain pour contester, bousculer, déranger, revendiquer, interroger, soutenir (ou simplement embellir la rue)... Ils ont des motivations artistiques (faire connaître leur art) mais souvent aussi, politiques ou sociales (faire passer un message).
- Les artistes de Street Art ne cherchent pas à vandaliser les espaces publics, mais plutôt à changer notre regard sur la ville et l'art.

- Le Street art est une composante de **l'Art urbain**, qui regroupe le street art et toutes les autres formes d'expression artistique dans l'espace public : sculptures, installations, performances...

Ce qu'il n'est pas

Ne relèvent pas du street art:

- **Le tag**

- Le graff

Bob 59 - Lille

STREET ART

2. LES ORIGINES

Un moyen d'expression qui brasse tous les modes d'expression qui se sont affichés dans la rue historiquement

Le sgraffito

La publicité peinte

Toqué Frères – Saint-Denis et Paris Porte de Saint-Ouen

Un moment fondamental: « el muralismo » au Mexique (1920 – 1930)

Diego Rivera,
Palacio nacional

David Alfaro Siqueiros, UNAM Rectoría

... Et qui va ensuite essaimer dans toute l'Amérique latine

STREET ART

3. HISTOIRE RECENTE

En France, un pionnier: Ernest Pignon Ernest

Montmartre, 1971 « Les gisants »

Paris, 1979
« Les
expulsés »

Un
tournant
technique
majeur: la
bombe
aérosol

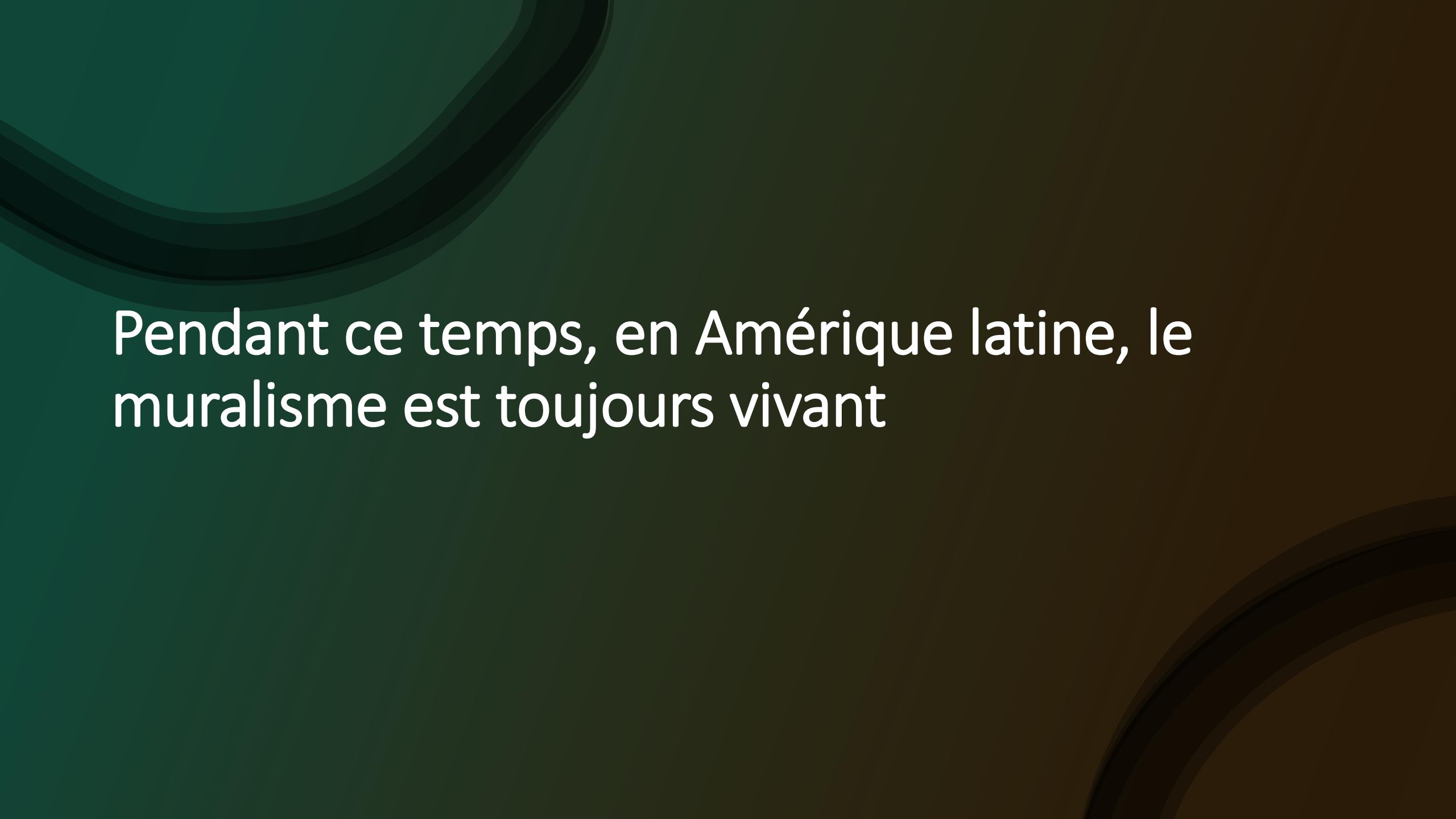

La naissance du graff, New York, 1972

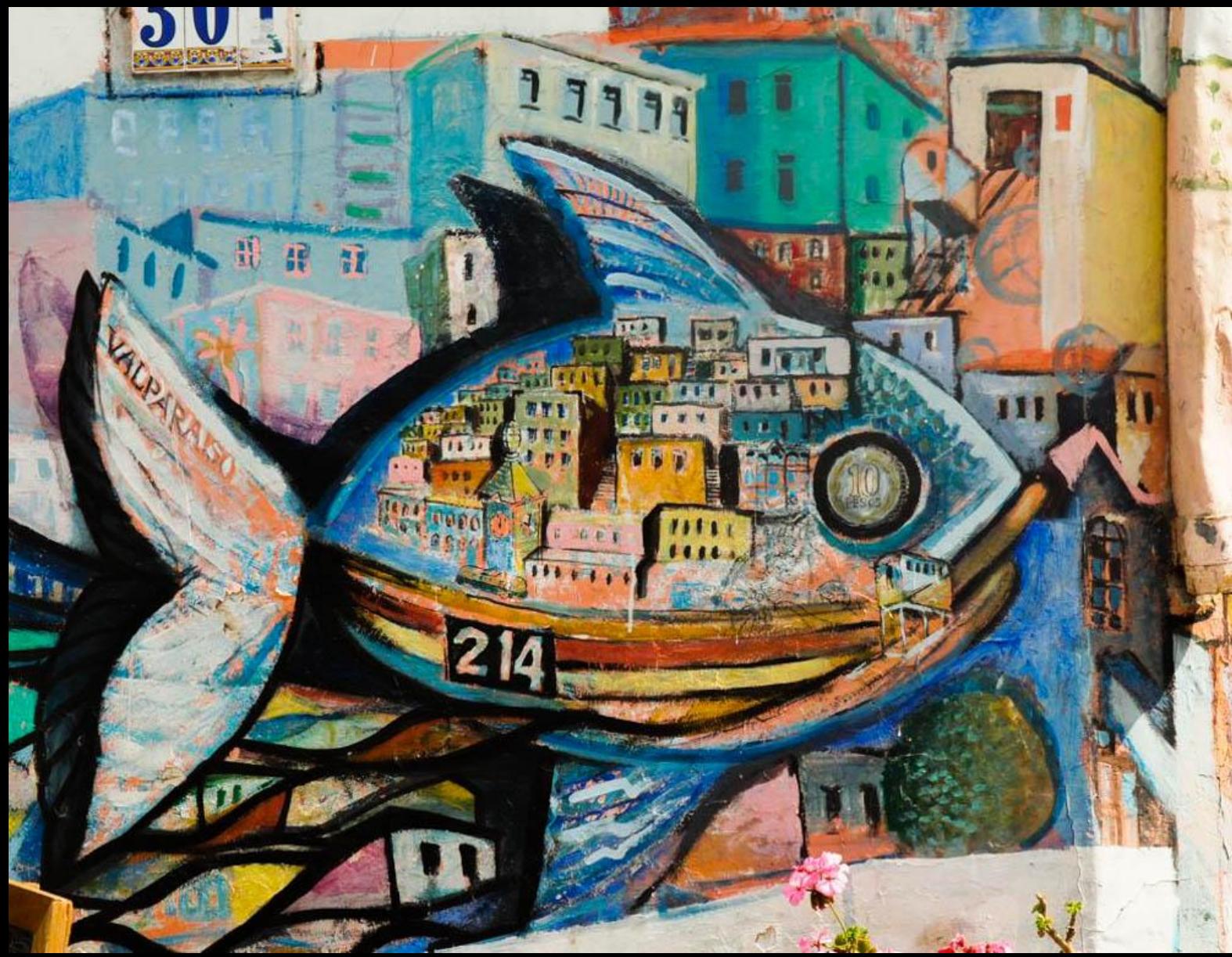

Pendant ce temps, en Amérique latine, le muralisme est toujours vivant

México, UNAM Biblioteca Central, Juan O'Gorman

Chili, Valparaíso

Colombie, Guatape

Et il inspire, en France, les muralistes

Paris 4ème, Fabio Rieti

Chanteloup-les-Vignes, Fabio Rieti

Années 1980 : les premiers pochoiristes en France

Miss Tic

Mimi the
Clown

et

Jérôme
Mesnager

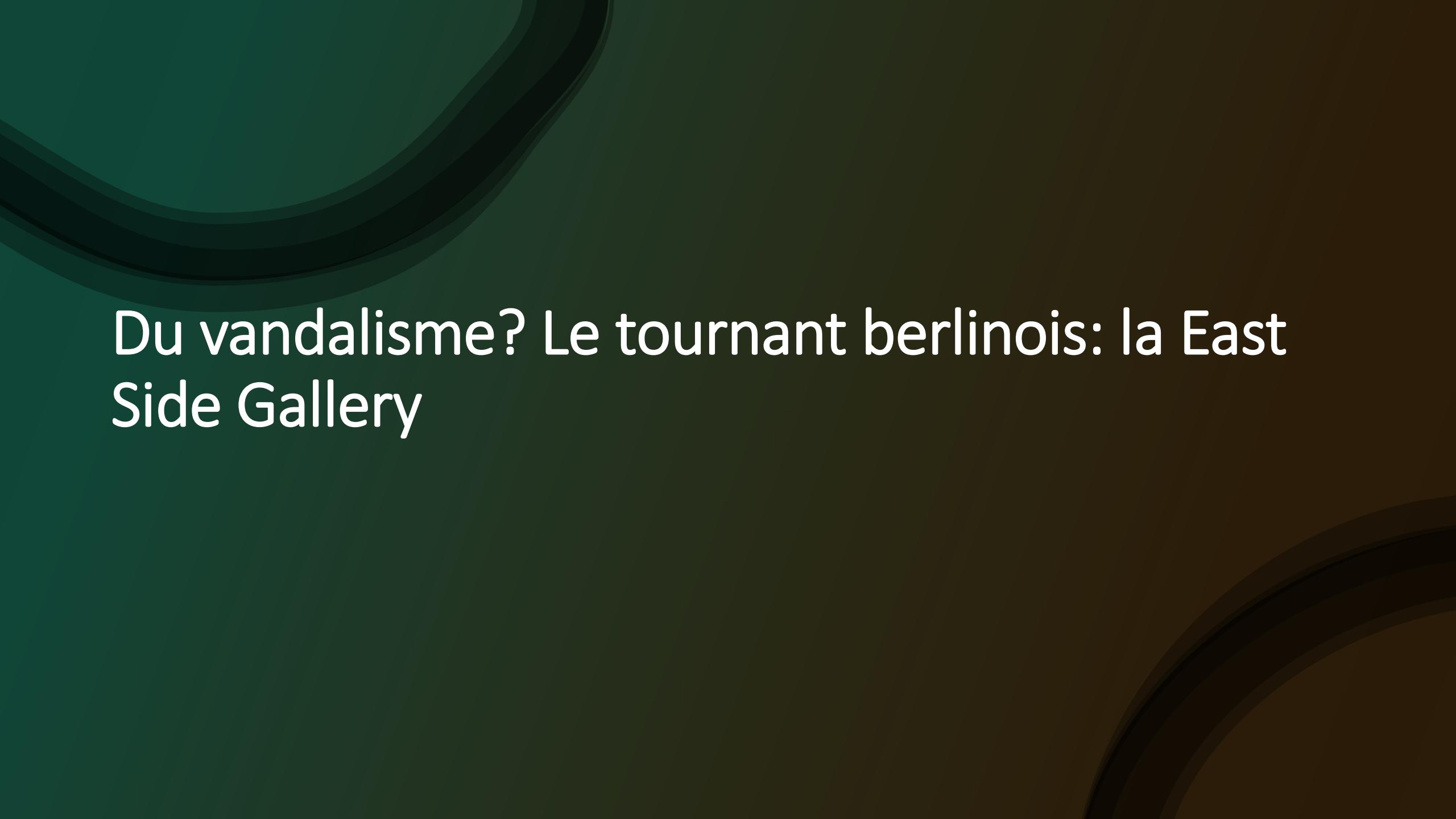
Jef Aérosol

Némo

L'expansion du graffiti amène les autorités à mettre en œuvre des politiques répressives, de manière indiscriminée

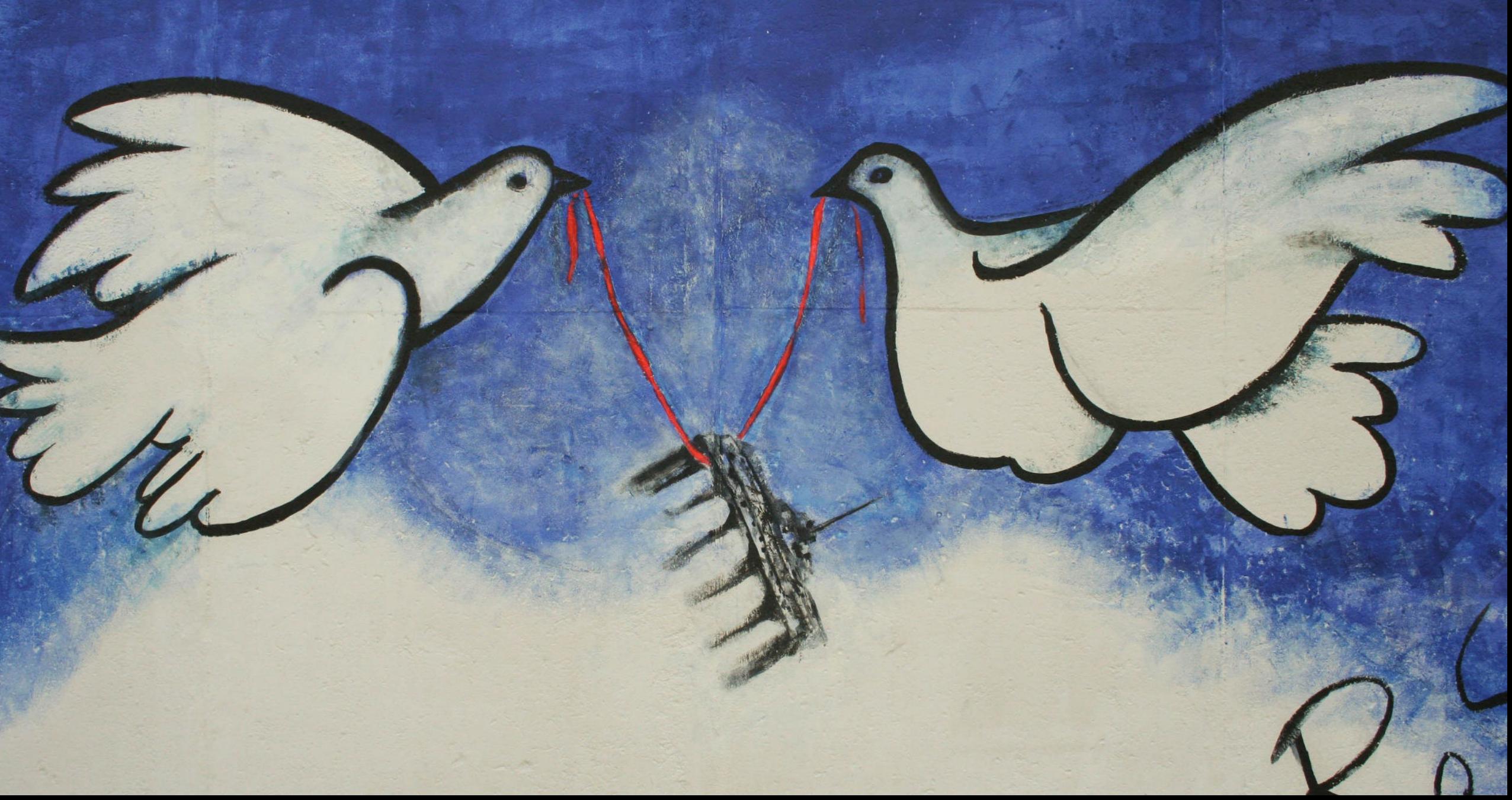
Du vandalisme? Le tournant berlinois: la East Side Gallery

Dimitrij Vrubel

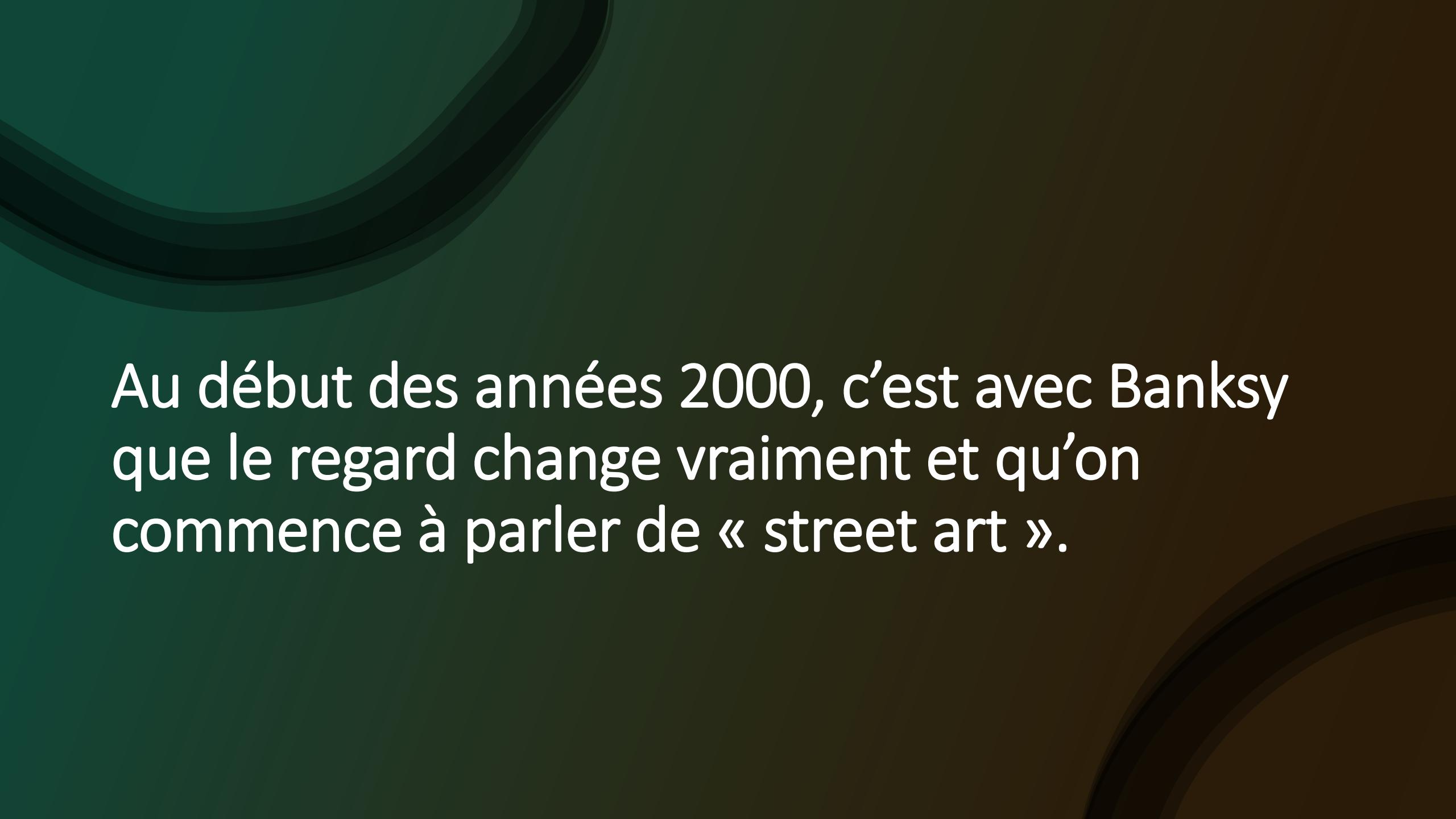
ES GILT, VIELE MAUERN ABZU- BAUEN

Rosemarie Schinzler

Au début des années 2000, c'est avec Banksy que le regard change vraiment et qu'on commence à parler de « street art ».

STREET ART

4. LE STREET ART ET LES VILLES

Un art subversif ?

Obey / Shepard Fairey

Invader

... Un art consensuel !

De la répression à la mise en valeur

Les villes évoluent peu à peu dans leur approche de ce phénomène

Les deux premières en France à non seulement tolérer, mais surtout, encourager cette expression artistique, à partir de 2009: sont situées toutes deux dans le 94.

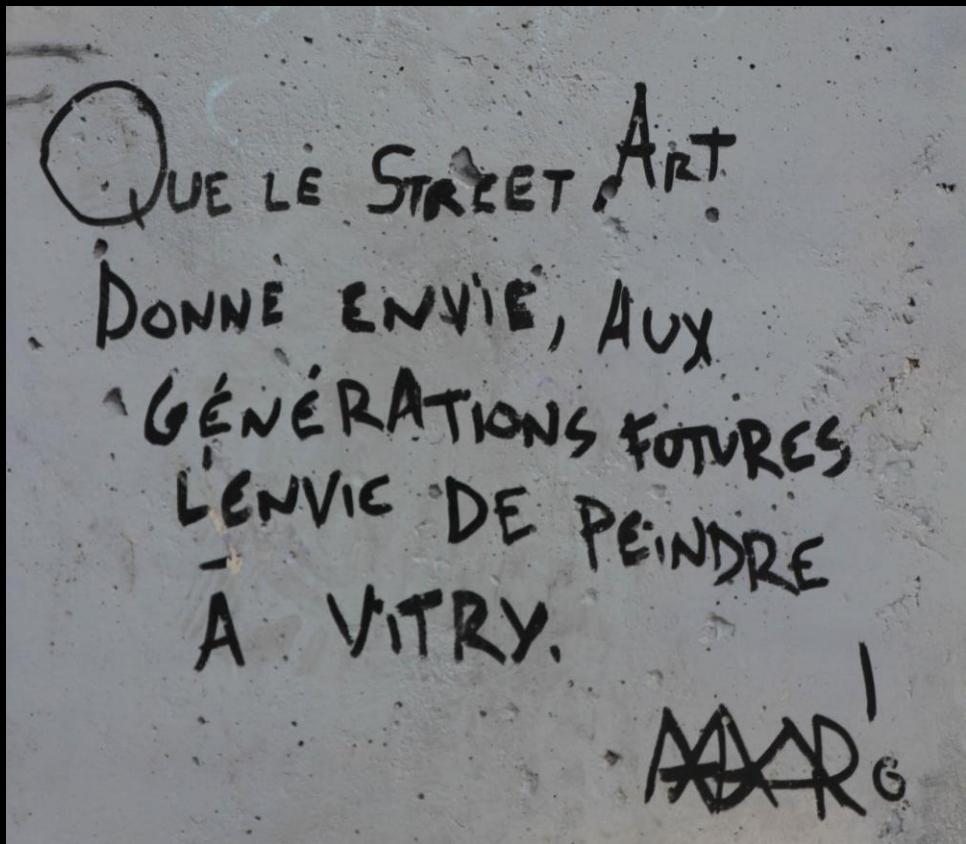
Fontenay-sous-Bois...

... Et Vitry-sur-Seine

C215 et Stew

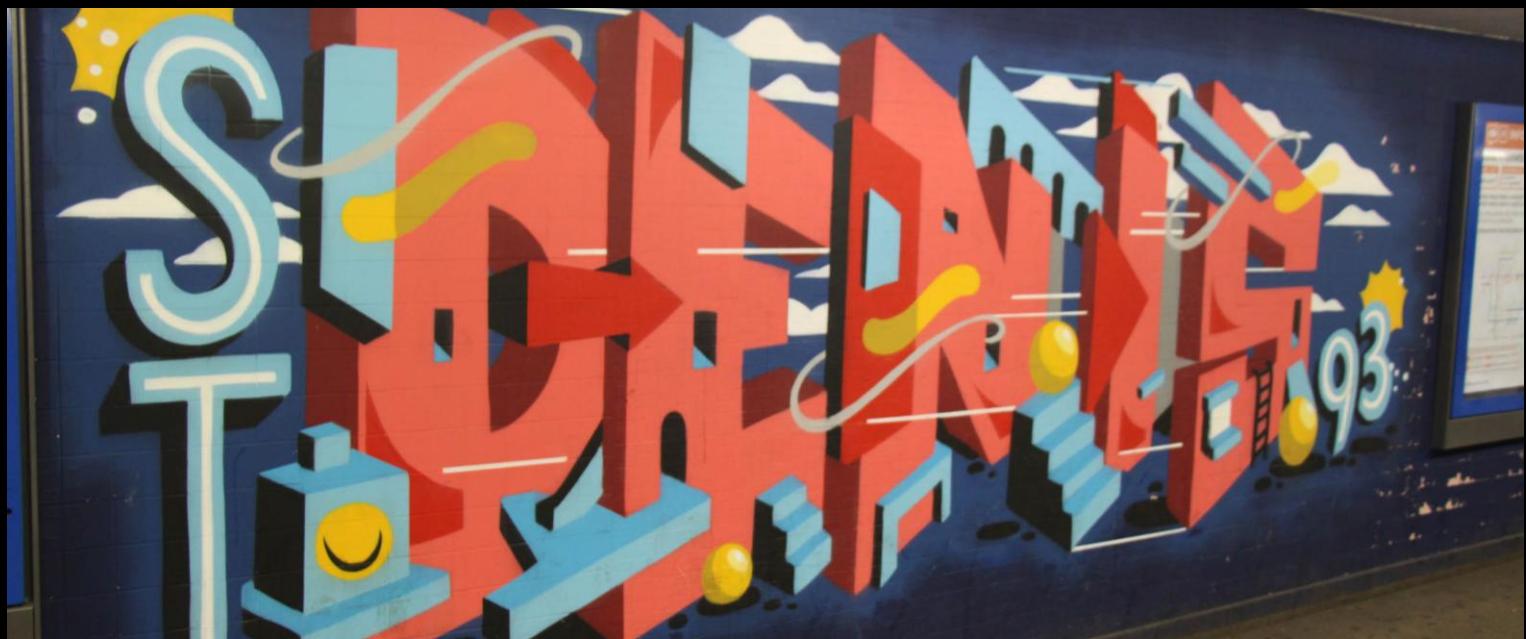
M. Chat, des rideaux commerciaux
à la commande publique

La SNCF

Gare SNCF Saint-Denis

La RATP

Station Italie, Sufyr

EDF et les armoires électriques: de l'effacement à la généralisation

Paris 13ème

Dan 23 - Strasbourg

De la mise en valeur à la patrimonialisation

Irina Dubrowkaja
en train de
repeindre « *Die
Wand Muß
weichen* » « *Le mur
doit céder* »

Jim Avignon et autres – « *Doin' it cool for the East Side* » - Version originale, 1990

Jim Avignon et autres – « *Doin it cool for the East Side* » - Version 2013

Jim Avignon et autres – « *Doin it cool for the East Side* » - Version 2013

STREET ART

5. ENJEUX URBANISTIQUES

Un outil pour
l'animation des quartiers

Kashink & Lady Alézia

Un acteur essentiel
d'embellissement urbain:

Le cas du 13ème arrondissement

Jérôme Coumet, par Zag.
Escalier du Lavomatik

Faile &
Seth

Bom.K &
*D*Face*

Jana & JS

Paris 13ème, les « Frigos »

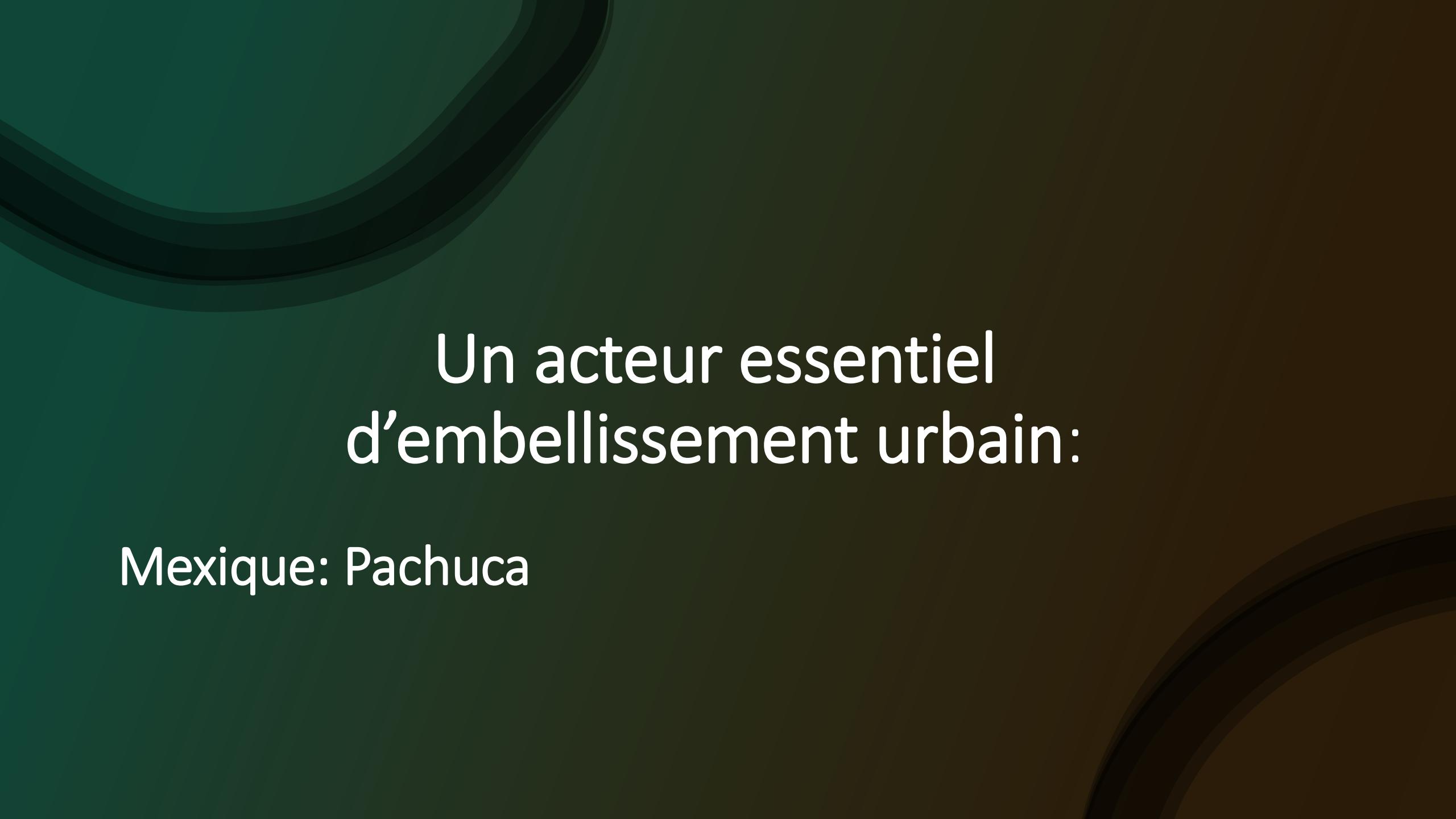

Paris 13ème, librairie-galerie
« Lavomatik »

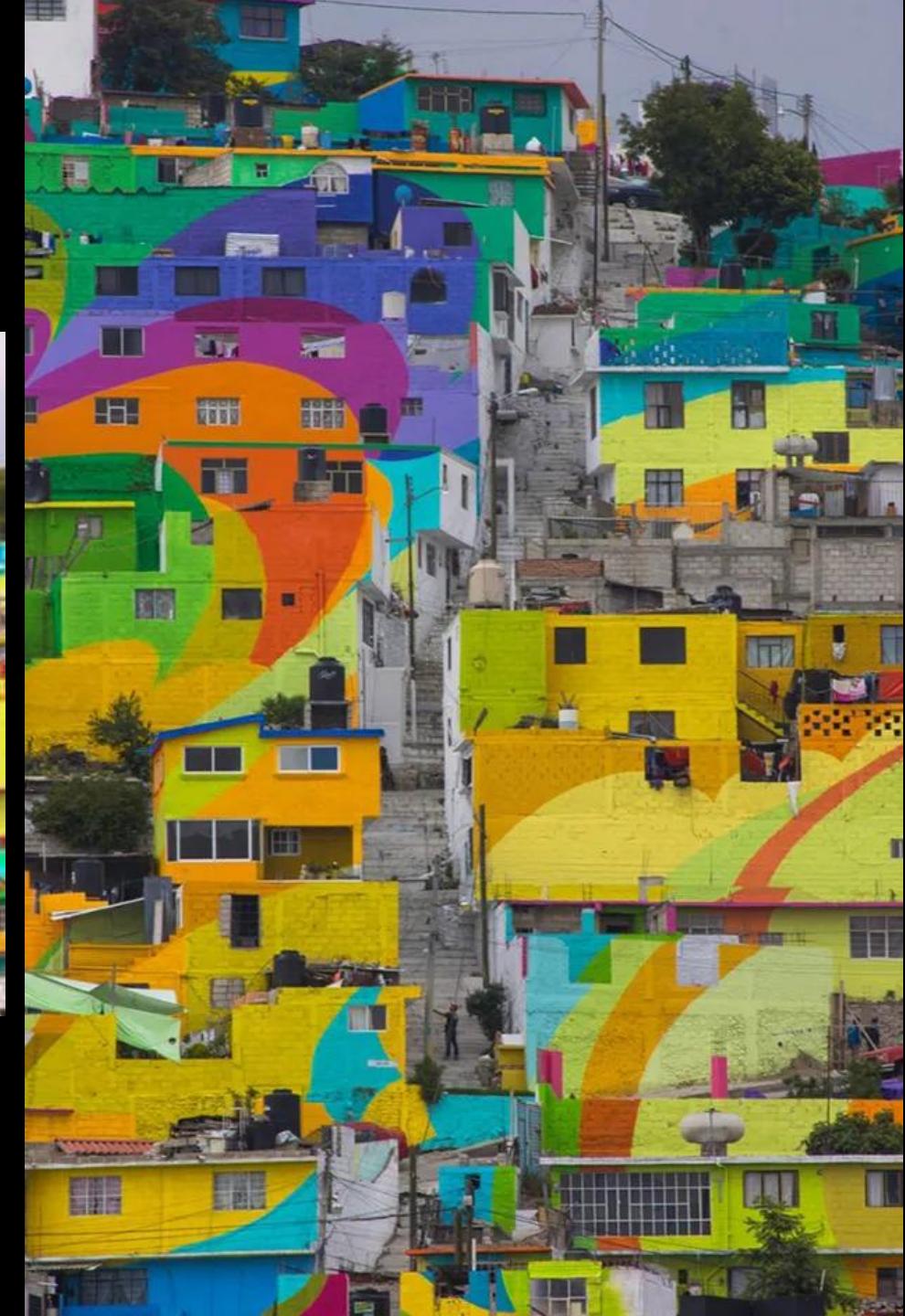
Paris 13ème, rue de la Butte-aux-Cailles – Aydar, Seth, Hazul, Louyz, etc.

Un acteur essentiel
d'embellissement urbain:

Mexique: Pachuca

Un acteur essentiel d'embellissement urbain:

Mexique: Iztapalapa,
le projet « *Caminos Mujeres Libres y Seguras* »

INACUA 20/05/22
GERARTAI
ALBERTO
LA EDUCACIÓN ES PRIMERO

CULTURA

Un outil de marketing
urbain

Les festivals

- De l'artisanat à l'industrie
- Du bricolage à des appels à projet avec cahier des charges
- D'une fête de copains à des grosses machines

Lille, BIAM 2019 –
Collectif Renart

Besançon, Bien urbain

Momo

Raguse (Sicile)

Telmo & Miel

Guido Van Helten

Un facteur de gentrification

Okuda

« Ton street art provoque une augmentation de mon loyer »
Madrid 2019, barrio Lavapiés

- La gentrification spontanée
- L'ancrage
- La gentrification généralisée

Le cas du quartier de Kreuzberg, à Berlin

Blu Berlin, Kreuzberg - curvystrasse

CONCLUSION

Un mouvement qui s'essoufle ?

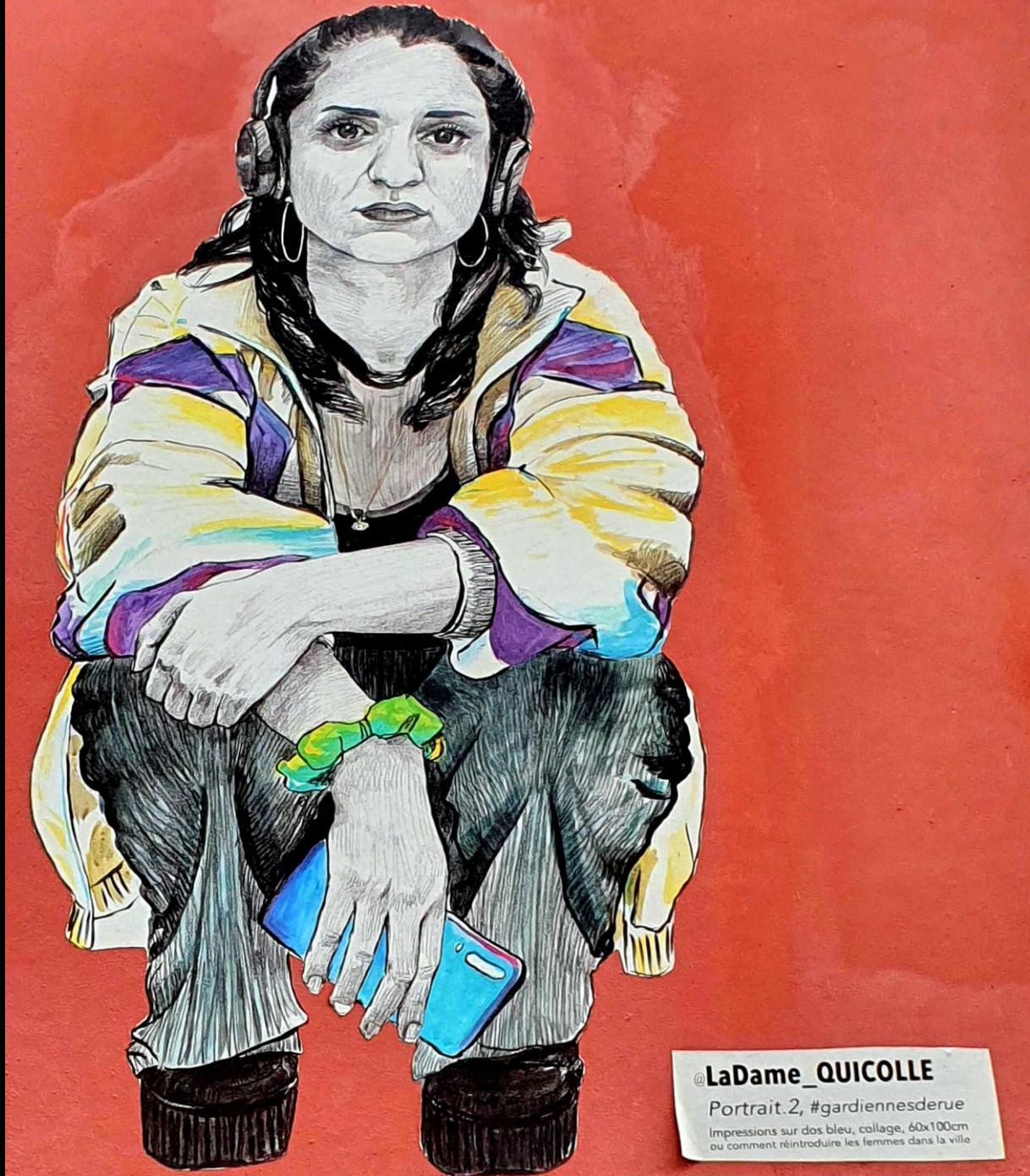

Ella & Pitr - Paris, Parc des Expositions Porte de Versailles

@LaDame_QUICOLLE

Portrait.2, #gardiennesderue

Impressions sur dos bleu, collage, 60x100cm
ou comment réintroduire les femmes dans la ville

La Dame qui Colle
– *Gardiennes de
rue*, Lille 2022

➤ Professionnalisation

➤ Mercantilisation

➤ Notabilisation

LE STREET-ART
S'EXPOSE AU
DANGER,
PA3 BANS
UN MUSÉE.

#ZOMBEANIE

la vie
est comme un espace utopique

ensuite comme...

MOT

je suis... j'existe

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

POUR EN SAVOIR PLUS

François-Régis Street Art

<http://francoisregisstreetart.fr/>