

L'histoire brève des arts de rue :

Info : Attention, sur ce document, les commentaires sont volontairement simplifiés pour mieux comprendre rapidement l'évolution des arts plastiques... Si vous poussez les études plus loin dans ce domaine, vous vous rendrez compte que certains détails, à trop simplifier comme c'est le cas ici, ont tendance à être faux. En effet, l'idée que les arts évoluent lentement, de manière linéaire et ascendante n'est pas une réalité.

Avant le commencement, il y avait déjà ...

Il est compliqué d'étudier l'évolution des arts de la rue de manière linéaire selon les époques pour la simple raison que cette évolution a été et est encore aujourd'hui très différente selon les civilisations et selon les régions du monde. On étudiera ici, dans cette brève histoire des arts de rue, dans un premier temps l'évolution du street art dans le monde occidentales dans les arts plastiques après avoir fait un bref inventaire des différents arts s'illustrant dans la rue et on s'attachera sur quelques artistes du milieu du street art du XXème siècles qui ont marqué l'histoire des arts par leurs engagements dans un second temps.

Ce qui caractérise essentiellement les arts de la rue est que ces arts sont les expressions du peuple, des personnes n'ayant pas l'exercice du pouvoir en d'autres termes. Ces arts s'opposent donc à tout art élitiste et académique que l'on peut trouver dans les institutions telles que les musées pour les œuvres plastiques ou les opéras pour les œuvres musicales. Ces arts sont souvent des œuvres in situ (c'est à dire qu'ils se comprennent et prennent tous leurs sens que parce qu'ils se trouvent en un lieu précis ou à un moment précis) et vouées à être éphémère même si les artistes de rue qui s'expriment souhaitent marquer les esprits.

Les musiques de rue

On associe généralement le street art contemporain avec le **Hip Hop**. Mais bien évidemment cela n'a pas toujours été le cas. En d'autres temps, selon les modes, la musique de rue a pu être associée par exemple à la musique Punk (également dans les années 1970 tout comme le Hip Hop), à la musique de Gitans ou encore à la musique Tzigane, etc.

Pour revenir au Hip Hop, on peut préciser que c'est un art de rue qui est né dans les années 1970 aux Etats-Unis dans la ville de New-York. C'est la conséquence du précaire contexte économique et social des communautés afro et latino-américaines. En effet, les entreprises qui se situaient en ville se délocalisent à partir des années 1960 pour des raisons économiques (Certaines usines ferment, d'autres se délocalisent à l'étranger tandis que certaines entreprises préfèrent pour toucher plus de personnes se délocaliser aux périphéries des villes plutôt qu'aux centres-villes...) : Certains quartiers, à cause du taux de chômage qui augmente, deviennent peu à peu des ghettos. C'est le cas notamment d'Harlem à Manhattan à New York qui a longtemps été et demeure encore aujourd'hui un lieu où se concentrent les Afro-Américains.

Pour simplifier, on identifiera deux types de musiciens dans le milieu Hip Hop
Tout d'abord il y a le **DJ**, ou si on préfère le **Disc Jockey**, qui mixe les disques et fait du scratch avec ses disques vinyles,
et il y a le **MC** qui signifie **Master of Ceremony** qui, lui, au micro, anime la foule, chante et fait du rap...

DJ Promote

MC KenyArkana

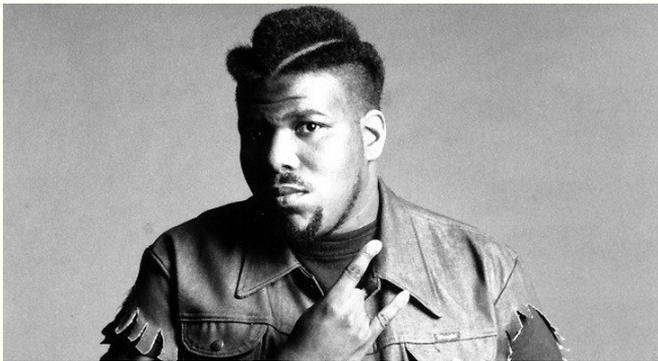
Les théâtres de rue

Les danses

Tout comme pour la musique et le Graffiti , le Hip Hop est la danse qui est identifié à l'art de la rue depuis les années 1970. Ce courant est issu d'un mouvement non violent du Bronx lancé par **Aka KAHYAN AASIM** (alias **Afrika Bambaataa**) et qui, malgré ses airs de mauvais garçon, prônait le respect et la fraternité.

Le code vestimentaire du milieu Hip Hop est bien précis : les danseurs Hip Hop doivent être amples et doivent porter des caquettes ou des bonnets.

Les danseurs on les nomme les **B-boys** ou les **Break-boys** si on préfère qui dansent le break entre autres (effectivement les B-boys peuvent pratiquer d'autres techniques de danse).

Afrika Bambaataa

Il existe de nombreux styles de danse dans le milieu de la danse du Hip Hop. Le popping, le locking, la house, le new style, le break, le top rock, le voguing, la hype, Le foot work, etc. Un bon b-boy sait non seulement exécuter avec précision tous ces styles de la breakdance, mais doit aussi savoir les enchaîner de façon créative et construire ses propres mouvements pour créer son propre style qui le caractérise.

Des danseurs de la compagnie de danse TKF "Tout Compte Fait" donnent un spectacle, le 22 juillet 2002, dans le centre ville de Bordeaux • Crédits : MICHEL GANGNE - AFP

Les pièces de théâtres

Le théâtre serait né en Grèce antique (vers 550 av. J-C), lorsque Pisistrate, tyran régnant à Athènes, associa au Dithyrambe (qui est un cantique consacré à Dionysos, dansé et chanté par des choristes déguisés en satyres, sous la conduite d'un coryphée.) un groupe de comédiens dirigés par **Thespis** qui passait d'un village à l'autre pour représenter les héros grecs. Alors qu'auparavant, on chantait les histoires, Thespis pensa faire dialoguer et jouer plusieurs comédiens du groupe avec le chœur dans le poème lyrique. La dramaturgie était née.

Depuis de nombreuses troupes de théâtre ont pu jouer dans de nombreuses villes et villages dans le monde entier constituant ainsi un art de rue également.

Les artistiques plastiques contemporains se sont inspirés du théâtre pour créer **les performances** vers 1914.

Une performance artistique est une action artistique comportementale entreprise par un ou plusieurs artistes face à un public. La performance peut n'être exécutée qu'une fois ou répétée, s'appuyer ou non sur un scénario, être improvisée ou avoir fait l'objet de longues répétitions. Certaines performances se faisant à l'extérieur, nous pouvons considérer que c'est aussi une forme d'art de la rue dans ces conditions. La performance artistique s'enracine dans la radicalité des soirées **futuristes** et **dadaïstes** du début du XXème siècle en Europe...

Le cirque

La Chine est le berceau de l'acrobatie (5000 ans avant J.C).

En Crète, à Cnossos, on a retrouvé un mur peint, datant d'environ 2400 av J-C, qui montre de jeunes athlètes se livrant à des exercices sur un taureau.

En Grèce, les artistes travaillent beaucoup dans la rue, sur les places et sur l'Agora.

Dés le 2ème siècle avant J-C, de petites ménageries ambulantes sillonnent les routes de l'Italie, offrant à la curiosité des populations de nombreux animaux tels que des lions, des ours, des singes et autres serpents.

Le cirque et tous les arts qui le composent (acrobaties, dressages, magies, etc.) font partie eux aussi des arts de rue. Un certain nombre d'artistes contemporains s'inspirent du cirque pour réaliser des performances. Le cirque quand à lui se modernise également et s'inspire de la danse contemporaine et du théâtre. Les genres se mélangent de plus en plus aujourd'hui et cassent les stéréotypes.

Humeur de façade (création de danse-escalade in situ au Fort Montbarey à Brest en juillet 2017 interprétée par Claudie Gatineau et Amandine Etelage.)

La danse verticale, fait partie des nouvelles disciplines qui renouvellent la magie du cirque et de la danse.

Les graffitis de rue

En Arts plastiques, il est important de distinguer dans un premier temps plusieurs termes. En effet plusieurs mots sont parfois utilisés dans de mauvais termes et cela créer finalement beaucoup de confusion.

01/ Le street art

Le street art rassemble tout art s'exhibant dans la rue. Il peut prendre des formes multiples : - graffiti, avec ou sans pochoirs - stickers (autocollants) - dessin, peinture - mosaïque - installation ou sculpture - intervention sur le mobilier urbain (abribus, panneaux, poubelles) - illusions d'optique sur le sol et sur façades (trompe-l'œil) - art sonore (installations jouant avec les postures d'écoute, « field recording », sculptures et instruments, performances)

02/ La peinture murale

La peinture murale correspond aux œuvres peintes et exécutées directement sur les murs d'un édifice.

03/ La fresque

Une fresque est une peinture murale se basant sur la technique caractérisée par l'application sur enduit frais de pigments de couleur détrempés à l'eau.

04/ Le graff ou le graffiti

Le graffiti est une inscription ou dessin griffonné par des passants sur un mur, un monument, etc. Toute la difficulté ici puisque ce dernier se fait de manière illégale est de savoir si cela est du vandalisme ou de l'art.

05/ Le tag

Le tag (qui signifie marque, signature) est le simple dessin du nom de l'artiste. Le geste est généralement très travaillé, à la manière des calligraphies chinoises ou arabes. C'est un logo plus qu'une écriture, et souvent, seuls les habitués parviennent à déchiffrer le nom qui est écrit.

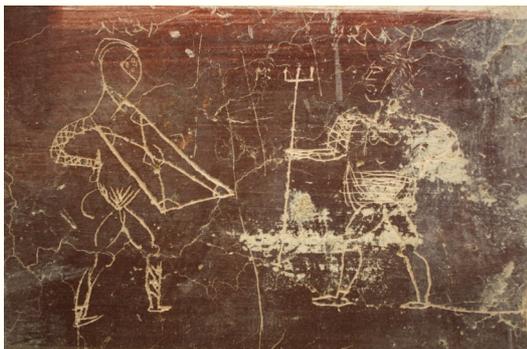
Dans le milieu du Hip Hop , ceux qui pratiquent le street art, notamment les graffitis à la bombe de peinture ou aux crayons marqueurs on les nomme **les graffeurs**.

La naissance des graffitis sur les murs ?

Le concept de Street Art n'est pas un phénomène nouveau. En effet, les archéologues ont pu retrouver de nombreux graffitis réalisés pendant l'antiquité sur divers architectures.

A Pompéi par exemple, de nombreuses illustrations sur pierre ont été retrouvées, ainsi qu'à l'Agora d'Athènes et dans la Vallée des rois en Egypte. Ces inscriptions étaient présentes dans le monde entier et parfois prenaient une valeur historique significative, transmettant des messages politiques, religieux, sexuels ou personnels permettant aux archéologues d'ailleurs d'en savoir plus sur la vie quotidienne de ces temps anciens.

Au XVIIIème siècle, les voleurs et les mendiants dessinent ou gravent, avec une écriture codée, sur les portes des maisons pour indiquer à ceux qui souhaitent les voler ce qu'il y a à l'intérieur de chaque maison. Les tags sont l'expression de la rébellion et de la contestation du peuple contre les gouvernements en place. Du coup on peut retrouver en 1910 des peintures murales au Mexique, en 1917 en Russie pendant la révolution Bolchevique ou entre 1939 et 1945 en Allemagne pendant l'occupation ...

Graffiti retrouvé dans la cité antique de Pompéi.

Graffiti russe retrouvé au Reichstag de Berlin (1945).

1960 – La genèse du street art contemporain

Le street art comme on l'entend aujourd'hui naît véritablement dans les années 1960 aux États-Unis. Le premier mouvement s'apparentant à l'art de rue est le « Graffiti writing » lancé par deux artistes de Philadelphie, **Cornbread** et **Cool Earl**.

Pour l'anecdote, Cornbread était extrêmement timide et c'est pour déclarer son amour pour une femme nommée Cynthia qu'il écrivit inlassablement sur les murs de son école et de son quartier l'inscription « Cornbread Loves Cynthia ».

Le street art se démocratise davantage lorsque le mot « graffiti » est inclus dans le dictionnaire de l'art brut, la reconnaissance prend forme...

Tag de Cornbread

1970 – Les tags – Les signatures revendicatrices

En quelques années, ces « tags » (qui signifient signatures) sont devenus de véritables typographies

Les auteurs de tags désirent s'affranchir du modèle social dans lequel ils vivent : C'est pour cela qu'ils taguent dans un premier temps sur tous les murs puis quelques années après sur les rames de métros...

Les tagueurs sont bien conscients que la répétition d'une signature leur donne une certaine notoriété. Pour se démarquer entre eux et être connus et reconnus par tous, ils inventent de nouvelles typographies et de nouveaux styles graphiques...

Au début, ce ne sont que des signatures qui sont semés sur les murs de New York...

1973 – Les tags se transforment en graffitis

À partir de 1973, après avoir taguer de nombreux murs, les Graffeurs de rue aux états unis finissent par exprimer leur art sur les wagons de métro et se lancent des défis entre eux comme dans une compétition. Les rames se sont subitement couvertes de noms : **Taki 183**, **Tracy 168**, **Stay High 149**, etc.

Les sprays de peinture seront à cette occasion utilisés permettant une plus rapide exécution. À ce moment, le Graffiti était surtout composé de tags. Les Graffeurs peignaient le maximum d'intérieurs de rames qu'ils pouvaient entre deux stations. Ils découvrirent très rapidement que le maximum de trains pouvait être peint plus tranquillement dans les dépôts la nuit, tout en réduisant les chances d'être poursuivis et attrapés.

Taki 183 de son vrai nom Demetrios. Son tag était une abréviation de Demetraki, 183 étant le numéro de sa rue...

1973 – Le post graffiti - Les graffitis sur toile

L'intérêt des artistes à peindre sur toile débuta dès l'apparition du Graffiti dans les rues de New York. En effet, les artistes du street art eurent envie de faire évoluer leur travail sur d'autres supports. Cela leur permettant une recherche esthétique plus personnelle en se détachant de plus en plus du Graffiti de rue afin de se voir ouvrir les portes du marché de l'art. C'est à ce moment que le graffiti commença à être considéré comme une œuvre d'art possible.

De 1973 à 1983, les artistes exposent dans des galeries, d'abord associatives puis à la Fun Gallery de Patti Astor et à la galerie Fashion Moda pour enfin investir les galeries d'art contemporain traditionnelles (Tony Shafrazi Gallery ou encore Sydney Janis Gallery).

Patti Astor (1983) avec The Smurfs de Keith Haring et LA II. - Photographie d' Eric Kroll.

1980 – Un art interdit par la loi

Au début des années 1980. Une loi, dans la ville de New York, est établie pour sanctionner les graffeurs. Ainsi, de moins en moins d'artistes s'adonnent à cet art et les plus courageux iront dessiner dans les arrondissements défavorisés New-Yorkais, plutôt que dans la ville elle-même. C'est de cette façon que l'art du graffiti s'étend aux autres grandes villes américaines. On commença donc à les voir apparaître à Chicago, Los Angeles, Washington ainsi que dans les villes européennes (Londres, Berlin, Paris, Barcelone, Amsterdam, etc.) avec le même esprit en tête : la liberté d'expression.

Exemple de graffiti d'un artiste italien détournant les panneaux signalétiques.

1983 – La consécration du graffiti - Les graffitis sont admis comme œuvres d'arts

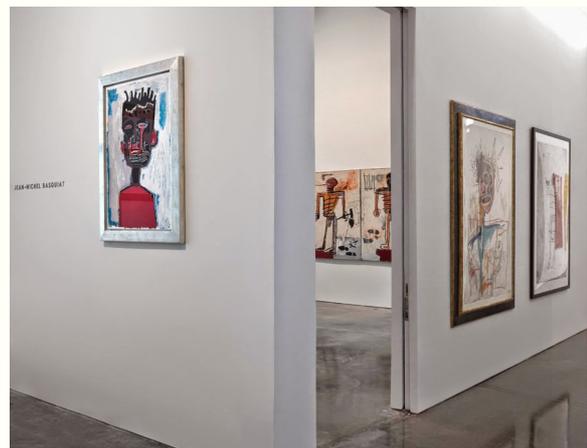
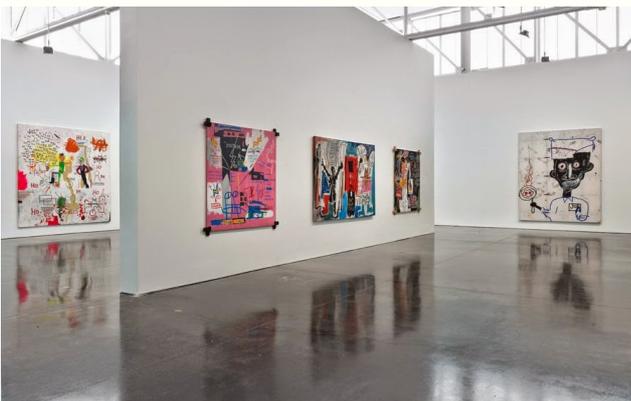
C'est parce que les graffitis prolifèrent au début des années 80, que le monde de l'art commence sérieusement à s'intéresser à cette forme d'expression. Certains graffeurs sont conviés à créer des œuvres destinées uniquement à être exposées dans les musées.

C'est le cas d'artistes tels que **Jean Michel Basquiat** ou encore **Keith Haring** qui se retrouvent propulser comme artistes d'arts contemporains de grandes renommées internationales .

En France par exemple, **en 2016**, le musée **ART42** entièrement consacré au street Art ouvre ses portes à Paris.

Si certains se réjouissent de ce virage positif dans l'acceptation et la démocratisation du street art, d'autres regrettent cette institutionnalisation trop excessive.

De nombreux artistes du street art ou pas d'ailleurs n'acceptent pas que cela soit seulement ce qui se trouve dans les musées et dans les galeries qui peut être considéré comme étant de l'art. En effet, non seulement cela semble trop sélectif comme vision des choses (*cela exclut de nombreux artistes finalement*) mais en plus ce raisonnement exclut alors la possibilité qu'un art puisse exister en dehors de quatre murs. C'est pour cela que de nombreux artistes du street art refusent d'entrer dans le système du marché des arts et continuent à créer dans l'illégalité puisque taguer sur les murs reste encore aujourd'hui puni par la loi.

Exposition des œuvres de Jean Michel Basquiat à la Gagosian gallery à New York en 2013.

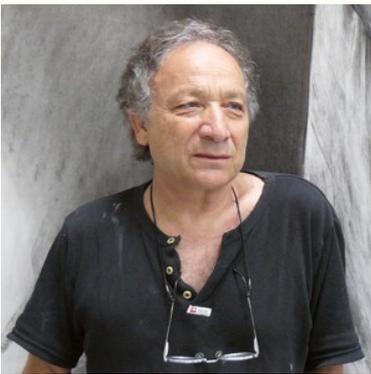
1998 - 1999 – L'art urbain s'internationalise

Avec **Banksy**, en Grande Bretagne, ou **Blu** en Italie, deux artistes de grand talent, par l'intermédiaire des médias, l'art urbain s'internationalise et s'affirme de plus en plus...

Quelques exemples d'artistes du street art ayant marqué l'histoire des arts.

Voici quelques exemples d'artistes du street art qui ont marqué l'histoire des arts :

Ernest Pignon-Ernest, né en 1942 à Nice en France, est un des précurseurs de l'art urbain en France et c'est dès **1966** que l'artiste commence à exhiber ses œuvres dans les rues. Engagé politiquement et socialement, Ernest Pignon-Ernest développe un art qui cherche à bouleverser les mentalités, à ouvrir les esprits sur la réalité du monde.

Ernest Pignon-Ernest

Les expulsés (1977-1979) d'Ernest Pignon Ernest , Sérigraphie in situ éphémère. Il n'en reste que des photographiques pour témoigner de son existence. Elle se situait sur la façade restante d'un immeuble voué à la démolition, à Paris.

Jérôme Mesnager, né en 1961 à Colmar en France, est l'un des fondateurs, en 1982, de **Zig-Zag**, un groupe d'une dizaine de très jeunes artistes qui décident d'occuper la rue en dessinant des graffitis et, aussi, d'occuper brièvement, le temps d'une performance artistique, des usines désaffectées. Le 16 janvier 1983, il invente l'Homme en blanc, un symbole de lumière, de force et de paix.

Jérôme Mesnager

Georges Beaugeard

Invader, de son vrai nom Frank Slama, né en 1969 en France, sème ses mosaïques aux angles des rues parisiennes depuis 1996 avant de s'imposer dans toutes les grandes capitales du monde. Ses visages pixelisés reprennent le motif d' un jeu vidéo Space Invaders édité en 1978.

Invader
(toujours masqué lors de ses interviews...)

Veggie town d'Invader
Situé dans les 9e et 10e arrondissements de Paris,
Crédit : Invader.

Speedy Graphito, de son vrai nom Olivier Rizzo, né en 1961 en France, est un des pionniers en France également puisqu'en 1985 il s'inspire du côté des cartoons, des mangas et de la publicité et aujourd'hui des grands maîtres comme Van Gogh, Mondrian, Dali, Miro... qui lui ont fait naître son amour de l'art

Speedy Graphito

Graffiti de Speedy Graphito

Miss Tic, née en 1956 à Paris en France, est le visage féminin du street art français. Sur la toile comme dans la rue, Miss Tic joue sur les mots et les idées reçues, avec esprit et poésie. L'image de la femme y est omniprésente. A travers son art, elle s'oppose à l'idée que la femme soit une simple marchandise.

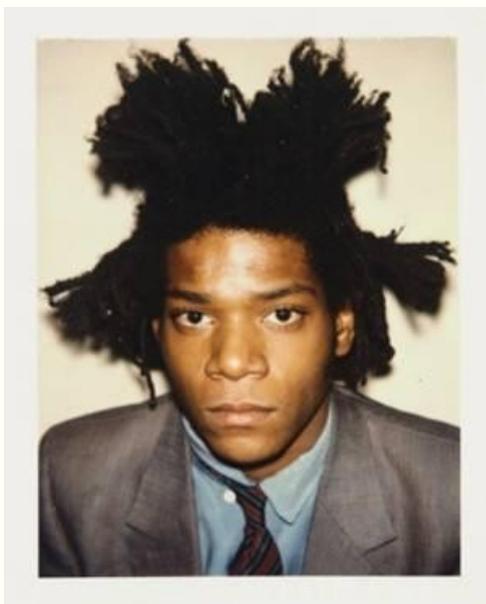

Miss Tic

Graffiti de Miss Tic

Jean Michel Basquiat, né en 1960 et mort à 27 ans en 1988 à New York aux Etats Unis, est un artiste contemporain du mouvement Néo-expressionnisme et un pionnier du mouvement Underground. Les graffitis de Jean Michel Basquiat, issue des quartiers pauvres de Brooklyn, exprime la révolte d'une identité et d'une culture multiethniques de la pauvreté urbaine au sein d'une société de consommation et de médiatisation exacerbées. Jean Michel Basquiat a été de son vivant et est encore aujourd'hui très médiatisé et ses œuvres sont exposées dans les musées. Il devient le premier peintre noir mondialement célèbre.

Jean-Michel Basquiat

*Untitled (1982), de Jean-Michel Basquiat.
Peinture sur toile, 72 1/8 x 68 1/8 in. (183.2 x 173 cm).
Collection de Yusaku Maezawa. © Estate of Jean-Michel Basquiat.
Licensed by Artstar, New York*

Keith Haring, né en 1958 à Reading en Pennsylvanie et mort en 1990 à New York aux Etats Unis, est un artiste, dessinateur, peintre et sculpteur américain connu pour ses Graffitis représentant la répétition infinie de formes synthétiques soulignées de noir avec des couleurs vives, éclairantes, sur différents supports. S'inspirant des dessins du plateau de Nazca, de cette répétition naît un récit permanent à la fois simple et complexe...

Keith Haring

***We Are The Youth* (1987) de Keith Haring, Peinture murale à Philadelphie.**

Banksy, né en 1974 à Bristol en Grande Bretagne, est artiste qui combine les techniques d' Andy Warhol et les œuvres in situ pour faire passer ses messages, qui mêlent souvent politique, humour et poésie comme Ernest Pignon-Ernest, Miss.Tic, etc.

Les pochoirs de Banksy sont des images humoristiques, parfois combinées avec des slogans. Le message est généralement libertaire, antimilitariste, anticapitaliste ou antisystème. Ses œuvres sont médiatisés partout dans le monde et on grandement contribué à la notoriété du street art.

Banksy

(Bien que Banksy a été identifié à ce jour, Il tient à rester discret autant qu'il a cherché pendant des années à rester anonyme.)

***The Street Is In Play* (2013), à Chinatown à New York © Banksy.co.u**

Blu, né en 1980 à Bologne en Italie, est un artiste peintre et vidéaste, d'origine Argentine. Il a été rendu célèbre pour sa vidéo **Muto** (qui signifie Muet), un court-métrage produit par Mercurio Film composé d'une succession rapide d'images de ses **peintures murales juxtaposées** aboutissant à une animation. Blu est généralement contre les conventions de l'art contemporain et unique au niveau de la beauté esthétique. Il contribue donc à un changement radical dans le marché de l'art sur le fait que ses peintures murales ainsi que ses vidéos sont donnés gratuitement sur les espaces publics des villes ainsi que sur son site.

Blue's Oil (2010), à Lisbonne au Portugal, peinture murale de Blu. (Photo de Ricardo Amado)

Muto (2008), Extrait du film d'animation de Blu.

Aiko, née en 1973 à Tokyo au Japon, est une artiste qui, même si elle peint sans aucune revendication, s'est forgée une grande réputation dans le monde du street art. L'artiste célèbre les femmes dans un mélange de pop art, de graffiti et de styles japonais traditionnel. Dès les années 90, en dépit de son jeune âge, elle travaille aux côtés de Takashi Murakami dans son studio new yorkais. En 2010, elle collabore au film réalisé par Banksy, Exit through de gift shop.

Aiko

Coney Island (2015), à Brooklyn aux Etats Unis

*Je me repose sur le droit de courtes citations pour les images diffusées sur ce document. En effet, ce dernier n'a pas été créé dans un but lucratif mais bel et bien dans le seul but d'informer et de partager l'amour des arts.
Si un des tenants droits d'une de ses images ne tenait pas à ce que son image soit dans de document, il suffit de m'adresser un mail à artsneko@laposte.net et je la retirerais dès la lecture de votre message.*

Géris à la guitare grise

