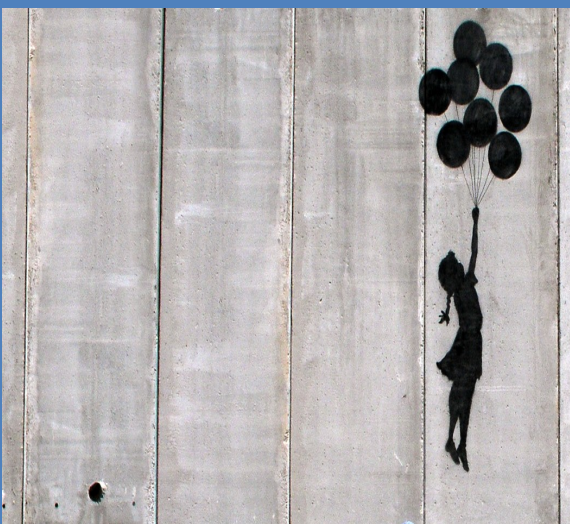

Coopérons dès l'École

UNION RÉGIONALE
NORD-PAS-DE-CALAIS

UN ARTISTE DE STREET ART : BANKSY

LE STREET ART

Le Street Art : définition

Le « **Street art** » est l'art, développé sous une multitude de formes dans des espaces publics ou dans la rue. Le terme englobe la pratique du Graffiti, du graffiti au pochoir, de la projection vidéo, de la création d'affiches, du pastel sur rue et trottoirs.

Le terme **Street art** est habituellement utilisé pour distinguer une forme d'art d'un acte de vandalisme.

La valeur subversive du « Street art » est très puissante et les motivations qui poussent les artistes à afficher leur art dans la rue sont des plus variées. Parfois par activisme, parfois pour signifier un mécontentement face à un fait de société ou tout simplement pour passer un message percutant, le « Street art » est un peu la tribune libre des artistes contemporains. Il s'agit d'un médium de communication très puissant qui vise un large public puisque facilement accessible et visible.

Le « **Street art** » demeure un moyen souvent utilisé par les artistes qui refusent de se fondre dans la masse, qui veulent détonner en affichant leurs visions politiques, ce qui les touche et les fait réagir. Les artistes de rue sont en somme des réfractaires qui désirent performer sans autorisation, sans tabou et sans limite. Ils tentent de faire en sorte que leurs œuvres communiquent avec le public sur des thèmes socialement pertinents en conservant un certain esthétisme.

On peut observer le « Street art » partout au monde, puisque ce dernier n'a pas de frontière, pas de sexe, pas de cadre établis. C'est ce qui en fait sa popularité de plus en plus vaste. Certains pays (ou certaines villes) possèdent de puissantes législations contre ce type d'art.

Le Street Art : historique

Les premiers tags, signés Cornbread et Cool Earl apparaissent à Philadelphie à la fin des années 60. C'est aussi à cette époque que dans plusieurs pays des deux côtés de l'Atlantique, du fait de la disponibilité d'aérosols de peintures « émaillées », une partie des graffiti a gagné une vocation artistique. C'est ainsi qu'en 1969 on voit les débuts du graffiti à New York.

En France, les années 1960 voient également des expérimentations d'intégration de l'art dans la ville. En 1963, l'artiste Gérard Zlotykamien dessine à la bombe de peinture des silhouettes fantomatiques dans l'immense chantier dit du « trou des halles » à Paris.

En 1972, à Villeneuve de Grenoble, des plasticiens ont participé à la conception du volume de la galerie de l'Arlequin.

L'art urbain en tant qu'initiative individuelle commence à s'épanouir en France à partir de mai 1968. Au début du XXIe siècle, la tendance est plutôt à l'institutionnalisation du « Street art » qui a sa place dans les galeries, les musées, les salles de ventes ou sur des façades monumentales.

La Street Art : techniques

Les techniques utilisées sont variées et de diverses proportions.

Les graffeurs traditionnels utilisent principalement de la peinture aérosol à main levée pour produire leurs œuvres.

Le Street art », par contre englobe de nombreux autres médiums et techniques, y compris l'art LED, la mosaïque, la murale, l'art du pochoir, le sticker art, la projection vidéo, les installations de rue et le yarn bombing (art du tricot de rue).

platanes du centre-ville de Béziers, yarn bombing

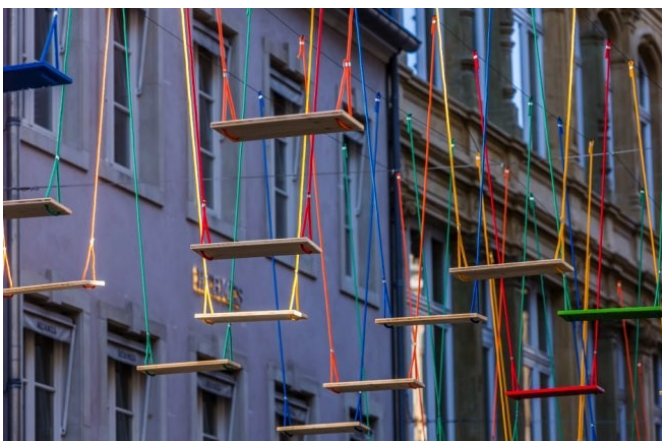

Invader : Pixel Art

Projection vidéo : vidéo mapping festival

La chartreuse des dames, Gosnay (62), avril 2018

Installations de Max Mertens : balançoires suspendues

Luxembourg, 2016

Œuvre au pochoirs de Sin.

« Face à face », Université d'Angers, Août 2014

BANKSY, un artiste de Street Art

Qui est Banksy ?

Personnage mythique de la scène graffiti, Banksy est identifié comme un artiste revendicateur.

Il adore provoquer, choquer voire perturber la société et c'est ce qui fait toute l'importance de son œuvre. Malgré sa capacité à transgresser les règles, il demeure à ce jour un vrai mystère puisque sa vraie identité n'a jamais été dévoilée. Selon toute vraisemblance, Banksy serait un artiste du Street Art originaire de Bristol, en Angleterre. Philanthrope, anti-guerre et révolutionnaire, l'artiste prend son art comme moyen de communication pour exprimer son mécontentement envers certains faits de société, certaines situations politiques ou même certaines décisions adoptées par de grands dirigeants.

Selon certaines sources, son vrai nom serait Robin ou Robert Banks mais, encore une fois, rien n'est certain. Banksy tient à garder l'anonymat, tout comme l'esprit du graffiti, qui consiste en la réalisation d'œuvres dans le plus pur secret. Son art est un mélange d'ironie, d'irrévérence et d'humour.

L'énigme Banksy reste complète quant à son identité mais une chose est certaine : ses graffitis ont commencé à apparaître à Bristol vers 1993. Dix ans plus tard, ses œuvres couvraient les murs du Royaume-Uni, mais aussi de Paris, de Vienne, de San Francisco et de Barcelone.

L'art de Banksy : techniques

Banksy est un des artistes les plus polyvalents et inspirants. Ses œuvres sont de loin très percutantes.

Il s'emploie à donner vie à des personnages dessinés préalablement en pochoirs. Bien sûr ses œuvres ne s'arrêtent pas uniquement au Street Art. Il réalise aussi des peintures sur canevas et des sculptures avec la même optique : chambouler la conscience collective et frapper fort sur la politique, les faits de société, l'actualité et la guerre.

Sculpture de Banksy : ange rose

Musée de Bristol

Sculpture de Banksy : Bateau de migrants

Banksy utilise la peinture en aérosol, des pinceaux aux tailles diverses et ses fameux pochoirs. Ces derniers sont habituellement dessinés et imprimés sur des acétates ou sur du carton, avant d'être découpés à la main.

La nature secrète de Banksy empêche toutefois de savoir quelles sont les véritables techniques qu'il utilise, mais le réalisme de certains de ses projets nous laisse penser qu'il utilise le graphisme par ordinateur.

Cela dit, il n'existe aucune limite pour Banksy. Il entre par effraction dans les musées d'art les plus importants du monde sans que personne ne puisse se douter de sa présence. Il n'y commet aucun acte de vandalisme. Il se contente d'y accrocher ses œuvres, incognito? Certains dirigeants ont parfois mis des jours avant de se rendre compte de la présence d'un de ses tableaux. Parfois ils sont conservés précieusement et laissés en exposition plusieurs jours.

La capacité de Banksy de fasciner le public par son art et sa façon d'être nulle part et partout à la fois contribue à entretenir le mystère qui l'entoure.

Banksy : des œuvres engagées

Banksy est un agitateur social ou « art terroriste ». C'est un artiste très engagé. La majorité de ses œuvres sont frappantes et humoristiques à la fois. Il défend la liberté, la justice et s'oppose aux guerres, aux famines et à tous les maux engendrés par l'homme. Anti capitaliste, il accompagne souvent ses œuvres de slogans percutants qui font réfléchir et qui décoiffent. Il adore faire l'utilisation du rat et du singe à qui il donne parfois des traits humains.

le projet « Santa's Ghetto ».

Banksy aime détonner et pousser la réflexion et il le représente de façon très pertinente dans ses œuvres. Parmi ses grands coups, il s'est rendu à la frontière Israélo-Palestinienne en 2005, afin de peindre sur le mur de Gaza, séparant Israéliens et Palestiniens.

Il y a réalisé plusieurs peintures :

A Calais, Banksy a réalisé 4 œuvres consacrées aux migrants.

La première, réalisée à l'entrée de la « jungle » où se trouvent près de 4 500 migrants, représente Steve Jobs avec un baluchon et un ordinateur – un ancien modèle d'Apple : Apple « est la société qui dégage le plus de bénéfices et qui paye plus de sept milliards de dollars d'impôts, mais c'est le cas seulement parce qu'un homme venu de Homs a pu venir ici. » Le père biologique du créateur d'Apple était un Syrien parti vivre aux Etats-Unis. Message transmis à Donald Trump, et à ceux qui partagent son envie de fermeture des frontières.

La deuxième, dessinée sur un mur d'un immeuble, est une reprise du *Radeau de « La Méduse »*, de Géricault (1791-1824). *La Méduse* avait aussi sa cargaison d'émigrés, sauf que comme il s'agissait de soldats envoyés reprendre possession du Sénégal, on appelle ça des colons.

La troisième, visible sur la plage de Calais, montre un enfant – une fillette, les cheveux et la jupe battus par le vent du large, sa valise posée à ses pieds, regarde au loin dans une longue-vue (vers l'Angleterre ?), sans voir le vautour qui s'y est posé. C'est la seule qui soit encore visible aujourd'hui.

La quatrième est une inscription énigmatique, peinte sous un pont : « *Peut-être que tout ceci se résoudra tout seul...* »

La petite fille au ballon rouge.

C'est un graffiti réalisé à l'aide de pochoirs, situé sur des escaliers à Londres en 2002. Le graffiti représente une petite fille dans une robe noire, qui tend la main vers un ballon rouge en forme de cœur qui s'envole. À la droite de la jeune fille est inscrit *There is always hope* (en français : « Il y a toujours de l'espoir »).

L'œuvre est retirée d'un mur de l'Est Londonien pour être mise aux enchères en octobre 2018 et s'est, à la fin de la vente, autodétruite sous les yeux des spectateurs, mortifiés de voir l'œuvre partir en morceaux.

Il semblerait que se serait Banksy lui même qui aurait dissimulé une déchetiqueuse dans le cadre dans le cas où elle serait mis au enchères, entraînant donc sa destruction...

En mars 2014, pour le troisième anniversaire du conflit en Syrie, Banksy a revisité son œuvre qu'il a publiée sur son site internet. Il voile la petite fille afin d'illustrer une réfugiée syrienne et ajoute le hashtag #WithSyria, une campagne de soutien aux enfants syriens organisée aux côtés d'ONG, comme [Amnesty International](#).

Le manifestant de la paix.

L'œuvre a été créée en 2003 dans les rues de Jérusalem. Elle est typique de son œuvre aux relents ironiques, poétiques et politiques.

- On y voit un homme portant un foulard sur la bouche et une casquette pour dissimuler qui il est. Il cache son visage ce qui rappelle l'histoire de Banksy lui-même, qui tient à préserver à tout prix son anonymat.

- L'homme jette un bouquet de fleurs alors que la position de son corps qui s'élanche ressemble à celle d'un homme jetant un projectile, un cocktail Molotov ou une pierre.

Alors que l'homme est en noir et blanc, le bouquet est en couleur pour mieux le faire ressortir. Une manière de dire « propagez la paix, pas la guerre » qui fait sens au moment même où de nombreux conflits divisent le monde.

- La posture de l'homme ressemble à des images des manifestations notamment celles qui ont eu lieu sur les campus dans les années 60. Sauf que le manifestant est un pacifiste.

Le fait que l'œuvre se situe à Jérusalem est très symbolique ; Le lieu est occupé par les militaires et les armes. La silhouette réalisée au pochoir avec une bombe de peinture est à taille humaine pour mieux interroger celui qui passe du mur et se reconnaître en lui.

La femme de ménage

Cette femme de ménage qui cache la poussière derrière le voile du mur est l'une des plus célèbres compositions de Banksy. Elle a été réalisée à Londres et représente une manière originale de dénoncer les faux-semblants.

Bien que la plupart de ses œuvres soient revendicatrices, certaines d'entre elles comportent des messages d'espoir, teintés d'humour et de dérision. De ce fait, il illustre des policiers enlacés, des enfants qui jouent dans divers contextes ou des images poétiques telles que des fleurs ou des situations loufoques.

Pistes pédagogiques de travail

Dire, écrire :

- * Imaginer la vie des personnages représentés sur un graffiti
- * Retranscrire ses impressions et ses émotions face à œuvre de Street art

Découvrir le temps qui passe :

- * Travail sur l'histoire des nations et les conflits, événements historiques dénoncés par l'artiste.

Isoler :

- * Isoler un détail d'une œuvre et recréer un contexte autour de ce détail (personnage, objet...)

Colorier / composer:

- * Mettre en couleurs (colorier, peindre..)
- * Mise en valeur du détail d'une image en noir et blanc par l'utilisation d'une touche de couleur.

Découvrir les techniques de Street art :

- * Réaliser une mosaïque/ œuvre en pixel (à la manière d'Invader)
- * Réaliser une œuvre éphémère : land art
- * Réaliser des œuvres de Street art dans le quartier (attention : vous ne pouvez utiliser que des craies de couleurs qui s'effaceront avec le temps : penser à immortaliser les œuvres des élèves en les photographiant)

Coller/ agencer :

- * Réaliser un assemblage de personnage et d'objets afin de créer un message.
- * Réaliser des collages de dessins à différents endroits de l'école (utilisation de colle de farine)

Sculpter :

- * Modeler des animaux et des personnages en pâte à sel et reproduire une sculpture de Banksy.

Ressentir :

- * Travail autour des 5 sens.

Dupliquer, reproduire :

- * travail à partir de pochoirs.

Bibliographie

Albums :

- Haring Keith A., Neubecker Robert, Keith Haring, **le garçon qui dessinait**, Qilinn éditions, 2018
- Francesco Acerbis, **Mon safari dans Paris**, éditions Sarbacane, 2012

Documentaires

- Lombard Stéphanie, **Guide du street art à Paris**, Paris, éditions Alternatives, 2017.
- Schacter Rafael, **Atlas du street art et du graffiti**, Paris, éditions Flammarion, 2017.
- Desnoëttes Caroline, **Découvre le street art**, Albin Michel Jeunesse, 2015.
- Gentil Mélanie, **Art urbain**, Paris, Palette, 2014 (réédition).
- Viaud Ambre, **Street art. Un musée à ciel ouvert**, Paris, Palette, 2011.
- Banksy, **Guerre et Spray** [« Banksy, Walls and Piece »], Paris, Éditions Alternatives, 2010,
- Stéphanie Lemoine, **L'Art urbain - Du graffiti au street art**, éditions Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Arts », 2012
- Jérôme Catz, **Street Art : Mode d'Emploi**, éditions Flammarion, 2013

Romans

- Élise Fontenaille, **Banksy et moi**, collection DoAdo, Rouergue, 2014 (roman adolescence autour de Banksy)

Sitographie

- Entrée dans l'art urbain dès 5 ans : **On fait le mur ?** : www.onfaitlemur.fr
- Au sujet de Banksy : <http://www.banksy-art.com/>
- Au sujet du Street Art : <http://www.le-street-art.com/>

Filmographie / Vidéos documentaires

- Webserie « **Ceci n'est pas un graffiti** » : www.arte.tv/fr/videos/062822-001-A/ceci-n-est-pas-un-graffiti-1-10
- **Faites le mur !** (*Exit Through the Gift Shop*), sorti en 2010 , réalisé par Banksy
- 2008 : **Bomb It**, film documentaire sur le graffiti et l'art urbain à travers le monde

Notes personnelles