

Graffiti et Street Art

Période : fin des années 1960 – aujourd'hui

Introduction

Le graffiti et le Street Art désignent un ensemble de pratiques artistiques urbaines plutôt qu'un mouvement organisé.

Le graffiti apparaît à la fin des années 1960 à Philadelphie puis connaît un développement spectaculaire à New York, où les premiers *writers* inscrivent leur pseudonyme dans l'espace public. Dans les années 1970 et 1980, cette pratique se développe parallèlement à la culture hip-hop et donne naissance à des styles de lettrage de plus en plus élaborés. À partir des années 1990, le Street Art élargit ces pratiques en utilisant le pochoir, le collage, la photographie, la mosaïque, l'installation ou l'affichage. Plus qu'un simple acte de marquage, il devient un moyen d'expression artistique, sociale et politique.

Concept / problématique

Comment transformer l'espace public en lieu de création artistique et de dialogue avec la société ? Le graffiti privilégie la signature (tag), le style et la reconnaissance entre pairs, tandis que le Street Art cherche plus volontiers à toucher un large public par l'image, la mise en scène ou le message.

Principales idées

- Réappropriation de l'espace urbain.
- Liberté d'expression et identité.
- Critique sociale, politique ou culturelle.
- Dialogue avec les habitants.
- Caractère souvent éphémère des œuvres.

INVADER, *Space Invader* (mosaïque en haut, à droite), Biarritz

Caractéristiques

- Tags, signs, lettrages (graffiti).
- Fresques monumentales.
- Pochoirs, collages, affiches, stickers, mosaïques, détournement du mobilier urbain.
- Intervention in situ (intervention urbaine).
- Documentation par la photographie et les réseaux sociaux.

Contexte historique et culturel

Le graffiti naît dans les quartiers populaires américains avant de se diffuser en Europe et dans le monde. À partir des années 2000, le Street Art bénéficie d'une reconnaissance institutionnelle avec des expositions, festivals et commandes

publiques, tout en conservant une relation parfois conflictuelle avec la légalité et la propriété de l'espace urbain. L'essor d'Internet et des réseaux sociaux contribue largement à la diffusion internationale des œuvres, souvent éphémères.

Précurseurs

Les muralistes mexicains (Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros), les affichistes (Jacques VILLEGLE, Raymond HAINS), le Nouveau Réalisme, Fluxus, les Situationnistes, Keith HARING et Jean-Michel BASQUIAT (figure de transition entre graffiti et art contemporain).

Artistes majeurs

- Graffiti : Cornbread, TAKI 183, Dondi White, Lee Quiñones, Lady Pink, Futura 2000, Seen.
- Street Art : Banksy, Shepard FAIREY (OBEY), JR, Invader, Blu, Swoon, Vhils, Ernest PIGNON-ERNEST (Art contextuel).

Œuvres incontournables

- Keith HARING, *Crack is Wack* (1986).
- Jean-Michel BASQUIAT, œuvres de la période SAMO (1978-1980).
- BANKSY, *Girl with Balloon* (2002) ; *Love Is in the Bin* (2018).
- Shepard FAIREY, *Hope* (2008).
- JR, *Portrait of a Generation* (2004-2006) ; *Women Are Heroes* (2008-2010) ; *Inside Out Project* (depuis 2011).
- INVADER, *Space Invaders* (depuis 1998).

Influence et héritage

Le graffiti et le Street Art ont profondément transformé la perception de l'art urbain. Ils influencent aujourd'hui le design graphique, la publicité, la mode, l'illustration, les arts numériques et les politiques de revitalisation des espaces publics. De nombreuses œuvres sont désormais conservées dans des musées tout en continuant à exister dans la rue.

Bibliographie

Roger Gastman, *The History of American Graffiti* ;
Martha Cooper & Henry Chalfant, *Subway Art* ;
Cedar Lewisohn, *Street Art: The Graffiti Revolution* ;
Alison Young, *Street Art, Public City* ; Nicholas Ganz, *Graffiti World*.