

PEINTURE

du 12 oct
au 6 nov
2022

festival
international
de street art

FRAICHE

FESTIVAL

halle
Debourg
Lyon 7

/ Dossier pédagogique

ORGANISÉ PAR

tintamarre

MERCI À NOS
PARTENAIRES

MÉTROPOLE
GRAND
LYON

VILLE DE
LYON

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHONE-ALPES

6 SENS
IMMOBILIER

ADAR

CAISSE
D'ÉPARGNE
Rhône-Alpes

ibis LYON GERLAND
RUE WERREUX

BIRSTAR

NOQ

ZOLPAN

OLOXAM

CAPSA

FRANCA LYX

maxi archi

CHU
SCE

BOSS

ORANGE
L'ÉLECTRICITÉ

OUTREVENT

LES
FRANCAIS

tailor

Orange

Bulletin

Citycrunch

YURPLAN

ICAST

ALACOM
DE LYON

3

Mouvement artistique qui depuis 50 ans voyage à travers le monde et les rues de Lyon.

Le street art est un mouvement artistique mondial. Dans la fin des années 1960, les Etats-Unis et plus particulièrement New-York voit apparaître un nouveau mouvement, le Graffiti writing.

Discipline à part entière au sein du mouvement Hip-Hop, le graffiti, appartenant avant tout à la rue et à la nuit, naît avec l'apparition de «writers» (graffeurs) qui ont la volonté de s'exprimer librement sur les différents supports que la ville peut offrir.

Dans le métro, sur les trains ou les murs, des premiers noms apparaissent comme TAKI 183, JULIO 204, Futura 2000, Dondi et bien d'autres. La plupart de ces taggeurs marquent leurs blaze (nom) suivi d'un numéro qui représente généralement leur numéro de rue, leur ligne de métro ou leur originalité.

Le street art est aujourd'hui un mouvement artistique populaire, poétique, rebelle, qui depuis 50 ans s'est développé aux quatre coins du globe en faisant apparaître des techniques toujours plus étonnantes les unes que les autres.

Le street art est aujourd'hui visible partout, dans la rue bien sûr mais pas seulement.

Partout car ce mouvement a beaucoup d'influence sur ce qui nous entoure. Avec des #streetart aujourd'hui qui recense des millions de publications, impossible de ne pas associer le mur de la rue avec le mur des réseaux sociaux. Cette facilité de publication et gratuité des réseaux a permis à beaucoup d'artistes une vraie vitrine et une mise en avant de leur travail au niveau mondial.

Reconnue au niveau international comme symbole du muralisme, Lyon est aujourd'hui une ville où le street art est un mouvement actif. Malgré la politique de la ville des années 90-2000 qui voulait éradiquer les tags, les street artistes et les techniques se multiplient depuis le début des années 70. Beaucoup de collectifs et associations vont alors mettre en place la réalisation de projets et événements pour promouvoir l'art urbain. Mouvement mondial et lyonnais, l'art urbain est majoritairement présent dans les pentes de la Croix Rousse et le quartier de la Guillotière. Présent également dans presque tous les arrondissements de Lyon, le street art reste un art éphémère, il apparaît et disparaît au gré des intempéries et des nouvelles peintures.

< Interroger le street art par l'image

Suivre les artistes sur les réseaux sociaux et blogs :
Les réseaux sociaux sont une vitrine idéale pour voir le travail et l'univers des artistes. Souvent très actifs, il est possible de les suivre sur les différents projets ou événements **auxquels ils participent.**

> Sites et blogs de référence qui proposent photos, articles et cartes

interactives :

- StreetArt Avenue : <https://street-art-avenue.com/>
Instagram : @streetartavenue
- Streetart Lyon : <https://street-art-lyon.com/>
Facebook : StreetartLyon
Instagram : @streetartlyon
- Blog : <https://www.happycurio.com/category/street-art-2/>
- Compte instagram du livre paru en 2004, 69ML qui témoigne de la scène graffiti dans les années 90. : @69ML_Livre

Découvrir l'art urbain grâce aux livres et magazines

Bibliographie non-exhaustive

Art Urbain / Lyon City Guide, Hétéroclite
Guide du street art à Lyon / Alternatives
Graffitiart Magazine / ArtXPace / Thérèse Lê-Eludut
Paris Tonkar / Tarek Ben Yakhlef, Sylvain Doriath, Florent Massot et Romain Pillement
Banksy / Century
Street art XXL / Claudia Walde
Jace, Magic Gouzou / Fabienne Jonca
Jean-Michel Basquiat / Taschen
Inti / Albin Michel
La Demeure du Chaos / Edition l'Organe
Ernest Pignon Ernest / Gallimard
Arts Urbains, Projet Lasco / Palais de Tokyo
Oak Oak, Street Party / Amaké Books
Goin / Critères éditions
Don Mateo / Critères éditions
Petite Poissonne / Critères éditions
Da Cruz / Critères éditions
Calle Esos Ojos / Bogotá Street Art
Eat Me, recettes urbaines / Lor-K
123Klan / Design et designers

Voici quelques documents à consulter pour préparer vos élèves en amont de la visite.

◀ Interroger le street art par la vidéo

Identifier l'art urbain dans le monde et l'histoire de l'art : Vidéo produite par Arte qui présente la naissance du mouvement, du graffiti des années 60 à New York jusqu'aux années 2000 où les techniques du street art sont de plus en plus nombreuses. Avec des interviews de JonOne, C215 et Speedy Graphito. Série écrite et réalisée par Samuel Boujnah et Jim Gabare. https://www.youtube.com/watch?v=_zcRsHfy2GE

Retracer l'histoire du Street Art grâce à un documentaire bilingue: Série disponible en ligne sur Arte en anglais sous-titrée. Chaque épisode va se focaliser sur un ou plusieurs artistes et l'apparition du mouvement dans un pays européen. <https://www.youtube.com/watch?v=Xx3JW8c3ueQ&t=21s>

Découvrir différents univers du street art : Du graffiti sauvage aux professionnels qui en font leur métier, en passant par les fresques dans les friches et les terrains vagues, Géograffiti explore différentes facettes du mouvement. Ce film est fait de rencontres et de lieux insolites où il est question de peinture, de lettres, d'abstractions et de figurations. Il explore différents univers artistiques, des ateliers à la rue en passant par les lieux d'exposition. <https://www.youtube.com/watch?v=TuZpWfONtNQ&t=739s>

Ecouter une journaliste présenter le street art à Lyon : Journaliste à Lyon, Sarah Fouassier nous parle de street art et la réalisation du guide d'art urbain de la ville. https://www.youtube.com/watch?v=iLAXpN_eulc&t=142s

Revivre l'édition 2021 du Festival Peinture Fraiche. Retour sur la deuxième édition du Festival Peinture Fraiche qui s'est déroulé du 2 au 25 octobre 2020. En espérant vous revoir lors de la troisième édition qui se déroulera du 12 octobre au 6 novembre 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ZxWjtD2OfMk>

◀ Interroger le street art dans son milieu naturel : la rue

Découvrir l'art urbain à Lyon avec différents parcours

> Le Musée Gadagne :

<https://www.lyon-visite.info/visite-guidee-street-art-lyon>

> L'Office du Tourisme :

<https://pro.lyon-france.com/Visites/nouvelle-visite-guidee-du-mur-peint-austreet-art>

> Nomade land, Fabrique des balades urbaines à Lyon

<https://www.nomade-land-lyon.com/>

Proposer à ses élèves de dénicher des œuvres dans la rue :

« Murs blancs, peuples muets ».

Pourquoi ne pas proposer à ses élèves de dénicher des œuvres dans la rue et de les publier sur un réseau social partagé en classe ?

Le plus : demander à chaque élève de l'associer à un proverbe, un slogan ou un dicton. Un bon moyen de faire dialoguer images et mots, d'amorcer un travail d'interprétation artistique !

© Max Charlin

1 / Peinture Fraîche #4 : tradition & innovation

La 4e édition du festival international de street art Peinture Fraîche se tiendra du mercredi 12 octobre au dimanche 6 novembre 2022.

Au programme : 4 semaines et demie pour célébrer l'art urbain sous toutes ses formes, du graffiti issu de la rue aux œuvres exposées dans des galeries de renommée internationale.

Après le succès de la troisième édition qui a réuni 54 000 festivaliers et 45 artistes sur 28 jours, Peinture Fraîche investit à nouveau la Halle Debouurg.

Motivée par la volonté de donner à voir un instantané du street art mondial contemporain, cette quatrième édition présentera le travail de 44 street artistes et 27 artistes (DJ, sérigraphes, créateurs, tatoueurs...) français et internationaux.

Cette édition a été conçue comme une ode au graffiti, à l'expérience technologique et à l'innovation. L'accent est porté sur les nouvelles technologies au travers notamment de la mise en avant d'outils de créations digitales.

Les artistes quant à eux envahissent les metaverses tout en questionnant les interactions entre création, virtualité et réalité. La musique tiendra également une place particulière et s'associe, cette année, de façon inattendue au street art.

2/ Les incontournables de la 4e édition

#SCÉNOGRAPHIE

Une nouvelle scénographie pour une expérience renouvelée

Après deux éditions soumises à des contraintes sécuritaires qui ont laissé peu de place à nos ambitions scénographiques, Peinture Fraîche proposera un nouveau parcours et investira de nouveaux espaces de la Halle Debouurg.

Le sous-sol se verra métamorphosé avec la réalisation de plusieurs anamorphoses signées par l'artiste allemand Philipp Wallisfurth. Les œuvres occuperont la totalité de l'espace jouant avec nos perceptions de l'espace et donnant une impression de tunnel. Des espaces jusque-là réservés aux équipes seront investis par des œuvres afin de créer une déambulation plus surprenante et moins circulaire. Des nouveaux modules tels que deux bus seront le support créatif de différents artistes.

Grâce à différents espaces dédiés aux performances live, nous retrouverons l'esprit friche de la première année. Jam de graffiti, customisations d'objets, flash tattoo, sérigraphie ainsi que des spots à thèmes (musique live, jeux vidéo) permettront au public d'explorer différentes ambiances et de découvrir les secrets de création des artistes.

#TECHNOLOGIE

Entre les murs : le numérique

Dans sa vision du street art comme appartenant au monde de l'art, Cart'1, le directeur artistique du festival, projette un questionnement sur l'archivage des œuvres d'art urbain qui sont par essence éphémères. Il a trouvé dans la technologie un moyen de les sauvegarder même après leur disparition.

La Halle Debouurg est repeinte tous les ans, pour garder trace de toutes les œuvres réalisées pour le festival, nous avons mis en place une visite 360° de l'édition 2021 qui sera lancée en septembre. Chaque édition du festival aura sa visite 360° pour faire perdurer les œuvres qui ont existé et qui ont été remplacées.

Nous utilisons aussi la technologie pour permettre au grand public de s'entraîner au graffiti avec d'autres mediums que le spray, avec le dispositif water light graffiti ou l'ipad graffiti. Quand l'utilisateur se sent prêt, il ou elle peut sortir sur le mur libre et mettre en pratique ce qu'il/elle a expérimenté numériquement.

#NFT

Les œuvres numériques peuvent aujourd'hui s'acquérir grâce aux NFT (Non fongible token), soit des certificats de propriété numérique sécurisés. Ces derniers permettent aux amateurs d'art et collectionneurs d'acquérir des œuvres authentifiées. Les NFT sont un autre moyen d'immortaliser et de faire connaître à travers le monde les œuvres de Peinture Fraîche, puisque chaque fresque sera numérisée et convertie en NFT puis mise aux enchères. Dans cette continuité, nous lancerons une collection dédiée au festival. Nous communiquerons plus d'info prochainement.

Pour la première fois à Lyon et en France, Peinture Fraîche met en place des pass d'accès au festival sous forme de NFT. Ils donneront un accès illimité au site ainsi qu'à la visite 360° de l'édition 2021. Parmi ces tickets, 4 billets Gold seront à gagner. Ils offriront un accès illimité à l'édition 2023, à la visite 360° des éditions 2021 et 2022 ainsi qu'une invitation VIP au vernissage et de nombreux goodies.

© Anamorphose

#CLUBMUSIQUE

En collaboration avec l'Atelier Anamorphose, Peinture Fraîche accueillera un espace Studio avec des instruments-œuvres d'art en libre-service. Tous les instruments seront customisés et peints par un artiste accompagné des jeunes suivis par Anamorphose. Cet atelier social réhabilite des objets et des lieux et les transforme en œuvres d'art. Les jeunes accompagnés ont entre 15 et 25 ans et Anamorphose les guide dans leurs parcours d'insertion, d'inclusion et de revalorisation de soi.

PODCAST / Cette année, nous mettons à nouveau à l'honneur le podcast qui explorera différentes thématiques dont les NFT, le féminisme, l'expérience des artistes qui ont investi les nouvelles technologies, ou bien la question des droits d'auteur dans le street art. Avec la production de ces podcasts, le festival s'accorde une pause réflexive nécessaire à l'évolution du mouvement street art.

DR

#CLUBVIDÉO

Cet espace vidéo vous fera découvrir avec le sourire l'envers du décor pas toujours glamour du street art. Chutes ridicules, vêtements arrachés, pause toilette improvisée, course poursuite avec des agents de sécurité ou la police... Lorsqu'on peint des trains ou des métros, il y a toujours une probabilité que l'action prenne une tournure inattendue.

© Max Charlin

#LIVEPAINTING : L'ESPRIT GRAFFITI

Pour rester en prise avec l'esprit du graffiti et redonner un esprit friche au festival, une jam de gaff se déroulera à l'extérieur de la Halle Debouge. Les spectateurs pourront voir la création d'œuvre en direct sur un mur de plusieurs mètres. Cet espace se verra recouvrir par deux artistes différents chaque semaine.

DR

#RÉALITÉAUGMENTÉE

Devenue l'animation incontournable du festival, la réalité augmentée va nous permettre cette année de découvrir davantage l'artiste qui se cache derrière chaque œuvre. À l'aide de votre téléphone, vous pourrez accéder à des biographies et à des images inédites.

#MURLIBRE

© Max Charlin

Autre incontournable du festival : le mur d'expression libre. La créativité des petits et des grands s'exprimera à nouveau en toute liberté sur des murs autoportant en béton à l'extérieur de la Halle Debouge. Des sprays seront en vente sur place.

ARTISTES:

DAVID SPEEN

Angleterre

David Speed est un artiste multidisciplinaire qui pratique actuellement une "peinture néon". À travers des peintures murales de portraits géants, il exprime sa fascination pour l'ombre et la lumière. Les forts contrastes produits par les effets lumineux de la peinture fluorescente sur un fond noir donnent une tonalité dramatique à ses œuvres. En 2020, l'artiste a peint 98 œuvres dans les rues et immeubles de Londres notamment sur des devantures de magasins fermés pendant le lockdown, des cages d'ascenseurs et d'escaliers, ou des murs sur des toits d'immeubles. Cette hyperactivité lui a permis de donner un sens nouveau à sa pratique, d'illuminer le quotidien des passants londoniens et celles de ses abonnés sur Instagram, plateforme sur laquelle il publie fréquemment des vidéos de la composition de ses peintures en timelapse.

VOYDER

Angleterre

Artiste pluridisciplinaire établi à Londres, Voyder explore depuis deux décennies le mariage de deux mouvements de peinture totalement distincts : le graffiti et la peinture de la Renaissance et Baroque. Actuellement, ses œuvres consistent en des juxtapositions de peintures de portraits d'inspiration baroque à des éléments graphiques inspirés du graffiti. Le mariage de ces deux univers forme un ensemble à la fois intrigant et cohérent.

ERRE

Colombie

Erre est une illustratrice et une artiste de rue colombienne qui crée des interventions artistiques dans des villes du monde entier depuis plus d'une décennie. Le travail d'Erre se concentre sur l'énergie et le pouvoir uniques des femmes. Ses créations constituent une réponse directe à l'inégalité entre les sexes vécue en Amérique latine et dans le monde. Chaque œuvre est conçue pour défier l'autorité et pour responsabiliser, élever et inviter les femmes à se lever, à dénoncer l'injustice et à devenir libres.

TOXICOMANO

Colombie

Artiste colombien né à Bogota, Toxicomano Callejero s'est initié au graffiti par le biais du punk dont il a gardé une nette influence esthétique. Le mouvement punk coule dans les veines des créations, idées et concepts de l'artiste, cela est perceptible dans sa façon très personnelle de manipuler des images très contrastées mélangées à des slogans qu'il s'amuse à détourner. Phrases astucieuses, illustrations inspirées de bandes dessinées et éléments de la culture populaire parsèment ses créations. Ses autocollants, affiches, peintures murales, pochoirs doivent être vus comme des œuvres, mais aussi comme des éléments de communication percutants au message direct souvent ironique ou sarcastique. Ce savoir-faire, il l'a appris durant ses études en design graphique et en publicité. Ses derniers travaux portent sur des personnages aux idées et concepts forts : intellectuels, philosophes, écrivains ou scientifiques à qui il rend hommage. Ses pinceaux sont passés par Los Angeles, New York, Berlin, Mexico, Madrid, Miami ou Berlin où il a laissé des œuvres iconiques qu'il aime réviser et retravailler.

AFNAN

Yémen

Afnan Yahya est une peintre et artiste de rue originaire du Yémen qui vit aujourd'hui à Lyon. Elle a commencé sa carrière dans la capitale yéménite, Sanaa, en 2018 en participant à des projets de la société civile et en poursuivant des initiatives personnelles pour dessiner des peintures sur les murs de la ville. Ses peintures murales reflétaient ses opinions anti-guerre et avaient pour but de sensibiliser les passants aux atrocités du conflit et aux conséquences sur les Yéménites. Son travail doit être perçu comme une contre narration artistique aux principales tendances de la société yéménite. Pendant ses derniers séjours au Yémen, Afnan a participé bénévolement à de nombreux projets de la société civile, tels que "The Earth Initiative" (2013-2014), qui a fourni de la nourriture et une aide humanitaire, "Kalbunin Initiatives" (2018), qui a fourni des vêtements aux familles pauvres, et "One Thousand Smiles" (2018), qui a organisé des événements pour les orphelins et une visite à la Fondation pour les enfants autistes à Sanaa.

DANIEL BERIO

Italie

Daniel Berio est un artiste qui travaille aux frontières de plusieurs disciplines : infographie, robotique et art du graffiti. Il s'est spécialisé dans le rendu accéléré matériel en temps réel (2D et 3D), dans les techniques graphiques vectorielles (2D) et le développement de logiciels multimédias. D'un point de vue plus artistique, il maîtrise le lettrage et le graffiti et explore l'esthétique graff dans des formes générées de manière algorithmique. Il utilise des machines à dessiner comme les traceurs et les robots. Ses recherches le mènent à concevoir des méthodes pour la conception assistée par ordinateur et pour la génération procédurale de l'art du graffiti (synthétique) et de la calligraphie.

CIBO

Italie

Depuis 2008, Pier Paolo Spinazzè alias Cibo recouvre les inscriptions, tags et graffitis fascistes en peintures et graffitis représentant des plats du patrimoine culinaire italien. Cibo a démarré cette pratique après la mort d'un ami victime d'un meurtre commis par des militants racistes. Aux yeux de l'artiste, les plats de son pays natal sont un excellent vecteur d'unité et de fraternité entre les différentes cultures.

SAKO ASKO

Colombie

Santiago Oliveros alias Sako Asko est un artiste et illustrateur colombien. Sa formation académique formelle et sa fascination pour le dessin sont devenues les fondements d'un langage pictural concret et unique, sur lequel il a construit un petit cosmos de vignettes anecdotiques et de fables énigmatiques. Ses œuvres s'efforcent de trouver un équilibre entre une richesse narrative et un langage pictural formel. L'obsession de l'artiste pour nos vies intérieures est le principal moteur de sa quête artistique. Avec ses dessins, il questionne ce qui motive chacun de nous à faire des choix critiques, ou à les reporter indéfiniment. Il possède une conviction profonde dans la création d'images en tant que moyen de découvrir un vaste univers interne au-delà de l'œil humain.

ZEUS40

Italie

Gianluca Caputo, plus connu sous le blaze de Zeus40 est un graffeur italien né en 1980 à Naples. Il a débuté le graff en 2000. Après une étude approfondie et constante du graffiti, il est parvenu à s'éloigner des normes classiques en développant un style innovant et personnel. Au cours de ces années, il est l'invité des événements graff les plus importants en Italie, au Danemark, en Autriche, en France, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Angleterre, en Pologne, en Belgique, en Hollande, en Hongrie et au Liban et expose dans diverses expositions internationales. À partir de 2018 il commence à travailler sur de grandes surfaces et réalise de nombreuses œuvres entre l'Italie et la France.

BAKERONER

Turquie

Bakeroner est un artiste pluridisciplinaire turc basé en Allemagne. Son travail l'a amené à travailler en Turquie et en Arabie Saoudite en tant que directeur créatif. Dès l'enfance, il se passionne pour le graffiti et plus particulièrement pour le lettrage. Tandis que d'autres artistes préfèrent peindre des éléments figuratifs, Bakeroner reste fidèle au witting qu'il mêle habilement à d'autres médiums notamment à la création digitale qu'il maîtrise et enseigne. Sa passion pour le design digital le conduit à créer des panels de brush et de template pour les amateurs et professionnels du graffiti souhaitant pratiquer sur tablette. Durant l'édition 2020 de Peinture Fraîche, il avait d'ailleurs mené un workshop de graffiti sur Ipad.

FAT HEAT

Hongrie

Fat Heat est un artiste autodidacte. Peintre, muraliste et graffeur hongrois originaire de Budapest, il est actif dans le street art depuis plus de 20 ans. Son style est inspiré d'univers post-apocalyptiques et science-fictionnels, ses personnages, des humains ou animaux évoluent dans des univers parallèles flottants et graphiques aux couleurs froides. Dans son travail, il utilise extensivement la réalité augmentée qu'il expérimente puis plusieurs années sur des peintures murales à grande échelle.

PHILIP WALLISFURTH

Allemagne

Philip Wallisfurth est un artiste urbain contemporain allemand qui vit et travaille à Berlin. Ses œuvres couvrent un large spectre allant des collages classiques dans la rue aux graffitis de mousse, aux sculptures et peintures sur toile, dans un style entre comique et abstrait, en empruntant avec référence à la pop culture. Les racines de son travail se nichent dans le street art. Son style se caractérise par une grande flexibilité en termes de matériaux et d'expression artistique. L'artiste définit son style comme un mix ambivalent de graffiti « sale », fait de techniques utilisées dans le street art, et d'éléments graphiques « soignés » que l'on retrouve dans des œuvres d'art contemporain. L'un des traits caractéristiques de son travail est son utilisation de couleurs fortement contrastées teintées d'une énergie positive.

SNEAK HOTEPE

Algérie

Sneak Hotep est un explorateur urbain et artiste issu du graffiti qui vit et travaille en Algérie. Ses œuvres qu'il décline sur de nombreux supports (murs, toiles, sneakers, mobilier urbain, etc) sont composées d'éléments calligraphiques et géométriques. Ce sont des retranscriptions de phénomènes historiques et sociaux. Ses explorations urbaines lui permettent de questionner l'universalité de son art. Des ruelles aux grandes façades, des musées aux galeries, Sneak Hotep se faufille avec adresse entre nature et brutalité, obsession du geste et inspiration mystique. Il trouve son point d'équilibre quelque part entre le graffiti, l'architecture, la peinture ornementale et la calligraphie arabe ainsi que l'architecture. Ses œuvres spontanées doivent être perçues comme des métaphores spatio-temporelles qui trouvent leur essence quelque part entre pensée commune et savoirs perdus des anciennes civilisations.

THOMAS EVANS

USA

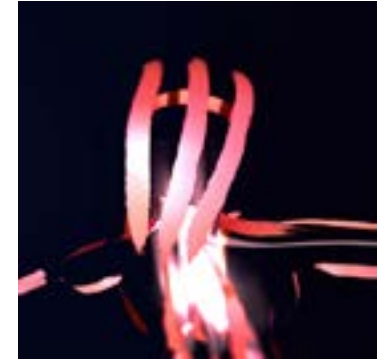
Thomas Evans, alias Detour, est un créateur polyvalent spécialisé dans l'art public à grande échelle, les visuels interactifs, le portrait, les espaces immersifs et la direction créative. Son objectif est de créer des œuvres où l'art et l'innovation se rencontrent. Collaborateur né et « gamin militaire », Detour puise dans toutes les expériences imaginables qui façonnent ses paysages et ses perspectives. Il développe son travail autour des arts visuels, de la musique et des technologies interactives. Avec son approche de l'art en constante évolution, Detour se concentre sur l'élargissement des visions habituelles de la créativité et sur les paradigmes des beaux-arts en mélangeant les médiums traditionnels avec de nouvelles approches, tout en ouvrant le processus créatif de celui d'un artiste singulier à celui qui se nourrit de la collaboration à plusieurs niveaux et de la participation des téléspectateurs.

LESTER PAINTS THE WORLD

Paris

Diplômé en ingénierie informatique, Lester Paints the World est créateur et un entrepreneur qui consacre son travail au codage, à la production de musique et de vidéos, à la construction de mondes virtuels, à l'écriture d'histoires ainsi qu'à la peinture en 3D. Actuellement, il voyage à travers le monde et immortalise les personnes qu'il rencontre, les lieux qu'il visite en créant des pièces qui ressemblent à des sculptures en 3D. Il les publie sur l'application OVR.ai, ces traces s'apparentent à du street art en 3D. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez découvrir ses pièces grâce à un téléphone, un casque VR ou sur sa chaîne YouTube. Elles sont également en vente sous forme de NFT sur OpenSea.io.

NICOLAS BARROME FORGUES

Paris

Nicolas Barrome Forgues est artiste pluridisciplinaire installé à Paris. Illustrateur, peintre, plasticien, il est influencé par la pop culture autant que par la peinture classique. Son identité artistique se caractérise par des images détaillées et complexes aux couleurs acidulées que l'on peut interpréter selon différents niveaux de lecture. Au centre de ses œuvres cohabitent toutes sortes d'animaux poilus, de chiens qui louchent, de poulpes géants abreuvés de références au cinéma fantastique ou à l'histoire de l'art. L'artiste aime personnifier des fruits et légumes, détourner des icônes religieuses ou mettre en images ses souvenirs d'enfance comme les fêtes foraines ou les plats de sa mère.

ARDIF

Paris

Ardif est un street-artiste français basé à Lyon. C'est durant ses études d'architecture que débute son intérêt pour l'esthétique du bâtiment et de la machine à différentes échelles. Son travail explore aujourd'hui les possibles hybridations entre architecture, machine et nature. Sa série des Mechanimals, visible sur les murs de nombreuses villes, représente cette identité graphique : la symétrie naturelle de l'animal permet une composition qui joue sur le contraste des matières, des échelles et des textures. Par l'intermédiaire de cette faune urbaine contrastée, l'artiste délivre un questionnement sur l'impact de l'artificialisation de la nature, mais également de façon parallèle, sur l'instinct sauvage et primitif à retrouver dans notre vie urbaine.

PIMAX Paris

Pimax est un artiste incontournable de la scène street art parisienne dont le travail est caractérisé par ses détournements des codes de la pop culture. L'artiste aime jouer avec les codes de l'histoire de l'art et de l'art contemporain qu'il s'emploie à revisiter dans ses peintures, pochoirs et sculptures en résine. Andy Warhol, Picasso, les célèbres toiles de la peinture classique, les Playmobil ou encore Goldorak, Pimax détourne les œuvres et personnages iconiques de l'art et de la pop culture ou icônes publicitaire et logos pour faire émerger une critique cinglante de notre société mettant en évidence un certain chaos. Depuis quelques années, il décline un avatar de l'homme dans la ville : Nourf Nourf, un chien rouge auquel il donne un caractère humain et qu'il fait évoluer sur des murs ou divers supports que l'artiste récupère et recycle.

HARIBOW Paris

Haribow est un artiste et graffeur parisien né dans les années 80. Son enfance est rythmée par sa pratique du dessin et par la découverte de divers courants artistiques qui le pousse à étudier l'art et la sérigraphie durant ses études supérieures. Parallèlement, il pratique le graffiti puis se lance dans le graphisme en autodidacte. Il fait partie de différents crew : 132, C29, ODV, CKT ou Redwolves, un collectif d'artistes qu'il a co-créé avec des artistes de son entourage. Son graffiti s'inspire de l'effervescence de l'actualité et de la rue, et aussi de l'univers fantastique tiré des films et des comics de Marvel. Ses réalisations sont nombreuses : murs, bunkers, mobilier urbain, lieux désaffectés, façades de magasins, véhicules, trains, mais aussi illustrations sur ordinateur, toiles, dessins sur papier, aquarelle, sérigraphie sur verre ou plaque de métal.

THE ATOMIK NATION Paris

The Atomik Nation est un réseau d'artistes pluridisciplinaires internationaux, créé par Jérôme Sallenave et Karim Hamida. Pensée comme une entité permettant de penser, de réaliser et de diffuser des projets artistiques autour de l'œil et de l'oreille, les artistes pensent que "la musique et la peinture se télescopent et s'influencent mutuellement". Atomik est un laboratoire artistique protéiforme qui mixe, depuis sa création, des visuels et des sons, en studio comme sur scène.

Fort d'un solide parcours et de collaborations riches, le laboratoire associe street art, musiques urbaines et électroniques aussi bien sur scène que dans la rue.

CANNIBAL LETTERS Paris

Artiste, graphiste et graffeur, Cannibal Letter a débuté le graffiti en 1999 sous plusieurs pseudonymes. On retrouve au centre de son travail, le graffiti, la bande dessinée et l'illustration. Ses recherches se concentrent essentiellement autour de la lettre et de ses formes qu'il exploite en incluant des éléments illustratifs, des personnages ou objets de la vie quotidienne. Selon les projets et inspirations, il utilise différentes techniques et supports : peinture acrylique, spray ou sérigraphie à destinations d'affiches, art toy, t-shirt ou d'objets customisés.

LOKISS

Paris

Lokiss représente l'un des pionniers de la culture graffiti européenne ainsi que l'un des acteurs principaux qui œuvre pour son renouvellement esthétique. Il fut l'un des premiers à commencer le graff au début des années 80 inspiré par le mouvement en développement aux États-Unis porté par le hip-hop. Ses premiers murs graffés dans le quartier parisien de La Chapelle lui font découvrir tout un style de vie qui ne l'a jamais quitté. Depuis 40 ans, il parvient à faire s'entrecroiser diverses pratiques qui le mènent à façonner l'espace urbain, mais aussi à exposer des pièces en galerie : sculptures, installations, peintures sur toile ou encore productions interactives et vidéos, Lokiss explore l'art sous toutes ses formes. Ses œuvres sont visibles dans de nombreux festivals et institutions internationales.

LA DACTYLO

Paris

Photographe professionnelle, La Dactylo compose des images, mais aussi des phrases poétiques et des traits d'esprit qu'elle a d'abord postés sur Instagram. Son compte créé en 2018 ne satisfaisant pas entièrement l'autrice, elle décide de s'emparer de bombes et de pochoirs et de descendre dans la rue pour apposer ses aphorismes dans l'espace public parisien et d'autres villes. On retrouve ses courts aphorismes qui prêtent à rire et donnent à penser sur les murs ou les trottoirs de la capitale ainsi que dans de nombreuses autres villes. À bord de son van, elle parcourt ainsi régulièrement l'hexagone dans ce qu'elle nomme ses Dactylotours.

KASHINK

Paris

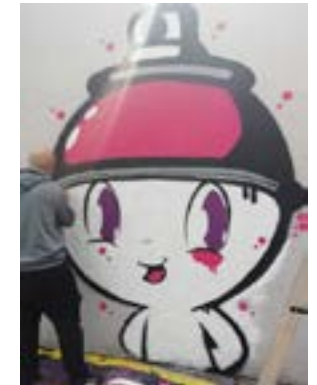
Kashink est une artiste et activiste qui pratique l'art urbain et public en questionnant les codes de l'esthétique et la définition de l'identité. Elle puise sa principale inspiration dans la tradition des masques. Une tradition commune à de nombreuses cultures qu'elle interprète au sein de fresques murales et d'expositions. Active dans le mouvement street art depuis une quinzaine d'années, elle est parvenue à obtenir une reconnaissance internationale. Kashink a été invitée à peindre aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Colombie, en Thaïlande et dans de nombreux pays européens. Depuis 2013, elle porte quotidiennement une moustache dessinée au-dessus des lèvres, un parti-pris artistique exécuté comme une performance journalière et une expérimentation sociologique activiste qui lui permet de créer un lien social autour des questions de la normativité et de la liberté.

JUAN SPRAY

Amiens

Juan Spray est un street artiste, peintre, illustrateur et auteur, originaire d'Amiens. Impliqué dans le mouvement street art depuis une dizaine d'années, il utilise diverses techniques comme le collage, le sticker, les installations et le pochoir qui demeure sa technique de prédilection. Son travail est reconnu grâce à ses personnages, les Sprayitos qui sont des créatures hybrides, mi-lutin, mi-bombe de peinture. Il les met en scène dans la rue ou sur des toiles petit ou grand format. Ses créations véhiculent des messages positifs illustrés par le mot "love" qu'il répète tel un mantra. Enfant des années 80, les influences de la pop culture et du hip-hop prennent une place importante dans ses œuvres. En septembre 2020, il publie son premier livre illustré pour enfants Les Contes de Spray Love Island, le premier conte qui parle du graffiti et du street art aux plus petits à travers les aventures des Sprayitos, avec un univers qui reprend sur fond d'univers urbains, les codes traditionnels du conte de fée.

NUBIAN Montpellier

Nubian est un illustrateur et street artiste. Passé par des études d'illustration, il s'est rapidement initié à l'art urbain motivé par l'envie d'exprimer son imaginaire ultra créatif sur de grandes surfaces. Après avoir arrêté ses études, il s'est investi pleinement pendant 4 ans dans la recherche d'une esthétique qui lui est propre. C'est ainsi qu'il a façonné un trait subtil qui lui permet de composer des œuvres riches en détails et en textures. Onirisme, étrangeté et douceur se dégagent de ses dessins qui représentent des compositions à la croisée de la science-fiction, des contes et légendes. Ces mondes sont peuplés de créatures hybrides et de machines étranges qui flottent dans les airs. Curieux d'architecture, ses nombreux voyages à New York, ainsi que sa ville, Montpellier laissent une empreinte sur cet univers parfois inquiétant, mais jamais hostile.

MILLE TERITE Grenoble

Mille Terite développe depuis plusieurs années une pratique artistique polymorphe mêlant dessin, peinture, papier découpé, sculpture murale et installation. Son sujet de prédilection est la forêt. Sauvage et mystérieuse, elle y trouve un refuge face à un monde en détresse. Poétiques et sombres, ses œuvres nous plongent au cœur d'une nature dense, voire même envahissante. Une manière de lui redonner toute sa place et de la laisser reprendre ses droits. Depuis 2017, elle œuvre aussi officiellement avec l'artiste Monsta au sein du duo "Enfants Sauvages".

MONSTA Grenoble

Monsta est un artiste à l'univers contrasté où les monstres sont aussi gentils qu'effrayant. Il puise dans son imagination d'enfant où cauchemars et rêves se côtoient. Ce contraste se matérialise sous forme de dessins détaillés, de peintures où se mêlent abstraction et figuration, de fresques murales peintes façon patchwork d'illustrations, mais aussi de sculptures en bois et d'installations en béton. L'artiste pose un regard sombre et critique sur notre société en y apportant une touche de dérision et de naïveté. Il se questionne sur les moyens de fuir une réalité bien triste et cherche à réveiller la part d'enfance en chacun de nous.

ANTONIN FOURNEAU Marseille

Antonin Fourneau vit entre Paris et Marseille, travaille dans le monde entier, puisant son inspiration à la fois dans la diversité des cultures et des pratiques locales. Ces créations ingénieuses et originales mettent l'accent sur les interactions entre l'histoire des technologies, les jeux, la lumière, le son et le cinéma. Le travail d'Antonin prend différentes formes : installations, attractions, objets et événements. Son travail cherche à générer du plaisir en interagissant avec le public. Il a développé et breveté un projet de matériau sensible à l'humidité qui s'illumine au contact de l'eau, appelé Waterlight Graffiti. Cette création techniquement intelligente provoque un tel émerveillement qu'elle est régulièrement exposée à l'international. Waterlight Graffiti transforme l'eau en lumière : l'eau est un conducteur d'électricité qui illumine des milliers de LEDs grâce au geste de l'utilisateur qui peut s'exprimer librement. Les marques laissées au dessin, écriture, pinceau, spray, ou tampon sont éphémères et les LEDs s'éteignent au fur et à mesure que l'eau s'évapore.

LES CARTONNEURS

Savoie

Les cartonneuses sont des designers qui utilisent exclusivement le carton. Ils créent des décorations, du mobilier, des sculptures, des luminaires à l'aide de cutters. Stan et Tud, alias les Stud, vivent ensemble dans une maison à la campagne au milieu des cartons qu'ils récupèrent. Le duo nourrit sa créativité avec des matériaux de récupération qu'ils transforment en œuvre d'art ou objets usuels. Ils aiment à dire qu'ils font « de l'art populaire avec des objets du quotidien » en prenant le contrepied de la modernité : pas d'ordinateur ni de machine à découper automatique pour donner vie à leurs idées. Le dessin et le découpage à la main Le carton leur permet d'exprimer librement leur créativité pour des commandes d'entreprises ou de particuliers, des expositions et événements.

RUANE

Villeurbanne

Ruane est un artiste lyonnais qui pratique le dessin, la peinture et le graffiti depuis la fin des années 90. Son travail s'est très rapidement orienté vers de nombreuses techniques et disciplines : fresque, portrait, étude de croquis qu'il façonne avec des bombes aérosol, de la peinture acrylique ou au crayon. De ses compositions abstraites aux textures hétéroclites, il recherche une harmonie notamment grâce à l'utilisation des couleurs. Depuis 2007, il collabore sur de nombreuses fresques avec le collectif La Couleure composé des artistes Reno Kidd, Dr Chips, Becr et Primo. En 2016, il a rejoint L'usine de Pti Claude, une friche et lieu de vie artistique où se croisent diverses disciplines dont la sculpture sous l'impulsion de Pti Claude, de la photographie avec Mars Yahl, ou de la peinture avec Inert, Ynot, Insane, Stel, Heta ou Khase.

MANOLA

Lyon

Originaire du sud de la France, c'est à Marseille en 98 que Manola s'essaie à la bombe pour la première fois. Autodidacte, c'est grâce à cette technique qu'elle a appris à dessiner. Dans la rue, les terrains vagues puis pour des décorations d'entreprises et interventions auprès des mairies, Manola s'inspire de ses origines franco-mexicaines pour proposer un univers coloré représentant souvent des animaux ou personnages délirants et imaginaires. Passionnée par le tatouage depuis l'adolescence, c'est tout naturellement qu'elle s'est dirigée vers ce métier qu'elle exerce maintenant depuis plusieurs années.

MELLEA

Lyon

Illustratrice et muraliste lyonnaise, Mellea est également directrice artistique du collectif et projet d'incubation innovant Omart. Architecte d'intérieur de formation, elle tend à intégrer au maximum l'art et ses œuvres murales dans ses projets. Depuis 2018, elle réalise des peintures murales et place les femmes au cœur des ses créations. Elle s'inspire de son expérience personnelle, notamment de ses amitiés et rencontres pour nourrir son travail. Douceur et sensualité émanent de ses peintures aux constructions graphiques franches qu'elle établit en amont sur tablette. Ses figures féminines, représentées de profil, sont tout en rondeurs et apparaissent comme fortes et fières.

OMARKER

Lyon

Omarker est un artiste lyonnais qui explore différents supports et médiums à travers sa pratique de la peinture, du tatouage et du design graphique. Son travail, à mi-chemin entre art urbain et design graphique contemporain, se caractérise par un ensemble d'éléments graphiques, de dynamiques et de lettres fragmentées qui s'opposent et se superposent, créant un rythme dans un ensemble abstrait. Face au lettrage construit du graffiti, Omarker déconstruit la lettre et le mot en le ramenant à l'état de signe.

HUERECK

Lyon

Huereck est un artiste originaire du Mexique résidant à Lyon qui pratique le graffiti depuis 2005. Son parcours artistique l'a amené à étudier les Beaux-Arts et à produire un travail qui use de techniques fines en dialogue avec un langage urbain au style bien identifiable. Ses créations invitent le spectateur dans son univers onirique, un monde occulte où les personnages s'apparentent à des créatures hybrides qui évoluent dans un portail poétique de couleurs et de formes. Pour l'artiste, ce monde invisible est une métaphore de notre inconscient collectif. Ces œuvres sont autant de symboles de notre humanité faisant face à son animalité. Elles nous font rentrer dans une dichotomie, une ambivalence de sens et de perceptions, qui fluctue entre le réel et l'invisible.

CHIENPO

Lyon

Jérémie Cortial alias Chienpo est un artiste et inventeur lyonnais qui connecte virtualité et matérialité à travers une pratique unique du dessin. Avec sa mascotte Chienpo, il a créé l'emblématique Flippaper qui transforme n'importe quel dessin en un flipper. En 2001, il cofonde le collectif artistique Elshopo autour d'un laboratoire de sérigraphie. L'artiste explore la production de multiples ou pratique la sérigraphie en chocolat sur des crêpes aux jeux vidéo expérimentaux. En 2018, il lance Cosmodule, un laboratoire d'art et de Recherche et Développement visant à construire une station spatiale pour les artistes. Jouant à la frontière de l'art, du divertissement et de la recherche sur le bricolage, ses œuvres sont toujours pop et visuelles, et le public est souvent profondément impliqué dans le processus.

MYET

Lyon

Myet fait ses armes dans le graffiti à 18 ans pendant ses vadrouilles dans des usines désaffectées. Son style s'est affiné au fil des années, le menant à des expérimentations picturales inspirées de l'art urbain et de nombreux autres courants artistiques. Aujourd'hui, il peint essentiellement des portraits, car à ses yeux, c'est ce qui véhicule le plus d'émotions. Il y incruste des motifs réalisés au pochoir. Ce sont des reflets d'une pensée à l'équilibre entre l'expérience universelle et l'identité subjective. Il y voit une exaltation des sentiments humains.

INSANE

Lyon

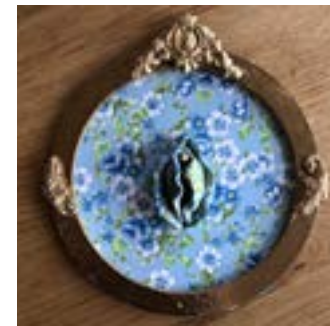
Insane est dans le milieu graffiti depuis 25 ans. Sa pratique l'amène en terrain et dans des usines, ou de façon épisodique dans la rue. Ses graff se caractérisent par un mariage de personnages et de lettrages qu'il maîtrise sur différents supports. Appartenant à différents crews (La Ruche, Sorry Graffiti), il évolue désormais principalement en duo avec Stel sous le blaze de Midi24.

FOUFOUNART

Lyon

Foufounart est une street artiste lyonnaise qui représente le sexe féminin sur les murs de Lyon et de nombreuses villes en France. Partant du constant que dans l'histoire de l'art, le sexe féminin est peu voire quasiment pas représenté, elle cherche à inverser cette tendance dans une démarche féministe. Pour l'artiste, la vulve est nimbée de mystères, d'ignorance, de honte et de déni. En la représentant de façon extensive et sous différentes formes, elle espère éclairer les passants sur la manière dont notre société appréhende le sexe des femmes. Donner à voir cette intimité longtemps cachée, avec délicatesse et sans complexe, c'est la rendre visible et lui donner de l'importance.

LORAIN MOTTI

Lyon

Lorraine Motti est une artiste muraliste autodidacte qui a peint ses premiers murs à l'aérosol en 2009. Son style s'ancre dans une identité surréaliste dont le thème récurrent est le paysage, urbain ou végétal.. Ses fresques ultra détaillées évoquent le travail d'illustration qu'elle pratique également. Nos yeux se perdent aisément dans ses œuvres picturales à l'atmosphère onirique et à l'aspect narratif nous rappelant les illustrations de contes anciens. Une certaine magie émane de son travail inspiré des arts premiers et médiévaux, allant des tapisseries du Moyen âge aux compositions antiques dénuées de perspectives. L'artiste est ultra minutieuse, elle utilise l'aérosol de par petits traits accumulés ce qui donne cet aspect crayonné saisissant.

RAFFU

Lyon

Ses premiers graffitis, Raffu les a posés dans les rues de Barcelone en 2004. C'est après différentes expériences artistiques qu'il s'investit dans le street art en 2013. Son âme de voyageur l'a amené à peindre dans une quinzaine de pays. Ses peintures murales se nourrissent de ses inspirations glanées au fil de ses errances, il emprunte également des références à l'Histoire et aux mythologies anciennes et modernes. Il y puise les travers et grandeurs de la nature humaine. Ainsi, il met en images les figures symboliques des héros et anti-héros, à la fois victimes et auteurs de situations complexes. Ces personnages doivent être perçus comme des rebelles lumineux dont le super pouvoir est de délivrer toute sorte de messages, macabres ou empreints d'espoir. Tous se saisissent du même but, celui de mettre le public face aux réalités du monde actuel.

OSHE Lyon

Oshe est un peintre autodidacte qui a débuté le graffiti à Lyon au début des années 90. Il a commencé par le tag, et c'est en parcourant la ville, les usines et autres spot désaffectés qu'il s'est initié aux fresques murales. Sa peinture s'est peu à peu délestée des formes et des codes du graffiti pour tendre vers l'abstraction. Du graffiti, il a gardé les fondamentaux de son expérience empirique, à savoir la bombe de peinture. Entre abstraction et impressionnisme, ses réalisations sur divers supports utilisent l'accident comme technique et moyen de traduire l'imperceptible tout en gardant une cohérence esthétique.

PONCE Lyon

C'est à Lyon que Ponce commence le graffiti au milieu des années 90. Entre peinture légale et peinture vandale, le graffeur évolue peu à peu vers un style abstrait éloigné des codes du graffiti classique. Il s'essaie à plusieurs techniques comme l'aéroggraphie, l'acrylique, l'aquarelle ou l'illustration aux feutres, et à plusieurs supports tels que la toile ou le papier. L'esthétique de ses réalisations évolue de plus en plus vers l'art contemporain. Après avoir travaillé sur diverses expositions notamment à 81Store, il débute le tatouage et se professionnalise en 2017. En octobre 2019, il ouvre son propre shop de tatouage au 6 rue des Capucins.

/ puzzle

Reconstitue l'œuvre en retrouvant les pièces manquantes.
Associe les vignettes a, b, c, d, e, f au carrés manquants A, B, C, D
Artiste : Erre, Colombie

/ questions - réponses

Teste ta capacité d'observation et tes connaissances de l'exposition.

A Quel aliment n'apparaît pas sur la table de Cibo?

- a le croissant
- b la quiche lorraine
- c la profiterole
- d les escargots
- e le pain au chocolat

B Combien y a-t-il d'yeux dans le portrait de Kashink ?

.....

C Que font les mains sur la fresque d'Ardif?

- a elles se font un tcheck
- b elles se tiennent les poignets
- c elles croisent leurs doigts
- d elles se font coucou

D Remets dans l'ordre les mots de La Dactylo pour constituer une phrase :

vie - ça - e' - déjà - est - sa - rater

.....

E Dans la fresque de Pimax, quel est l'objet volant identifié dans le ciel aux côtés du loup rouge ?

- a une fusée
- b une plume
- c une soucoupe volante
- d un parapente

/ les 5 différences

Sauras-tu démasquer les 5 différences entre ces deux représentations ?

/ mémo

Certains street artistes n'aiment pas dévoiler leur identité mais tous signent leur œuvre. Sauras-tu retrouver leur blaze (signature de l'artiste)?
Relie le blaze de l'artiste à sa fresque.

12/ Qui sommes-nous

L'ASSOCIATION TROI3

Depuis 2014, TROI3 s'engage pour la promotion des arts urbains. L'association produit et co-produit des événements "arts urbains" en France et à l'international, en assure la création, l'organisation, la promotion et la diffusion. À travers les festivals TrubLyon, Wall Drawing (France), Killart (Colombie), Tao festival (Thaïlande), TROI3 a su montrer son état d'esprit: convivialité, transversalité, pédagogie et ouverture sur le grand public. TROI3 est convaincu que montrer l'art n'est pas suffisant à sa promotion. Saisir un geste, une technique, tenter de la reproduire permet de valoriser une pratique et d'apprécier la qualité d'une œuvre. C'est pourquoi TROI3 travaille aussi la diffusion des arts urbains par le biais d'actions de médiation culturelle auprès de divers publics (découverte artistique, rencontres avec les artistes, ateliers de réalisation d'œuvres.)

L'AGENCE TINTAMARRE

Tintamarre l'agence de communication du Petit Bulletin / Groupe Unagi, spécialisée dans l'événementiel, le web et la vidéo. Elle organise des événements grand public (Lyon Bière Festival, Peinture Fraîche, Lyon Whisky Festival) et des opérations spéciales pour ses clients. Tintamarre crée des sites web et accompagne ses clients sur les réseaux sociaux et sur des missions de webmarketing. L'agence produit également des vidéos, du motion design et des podcasts.

CART'1

Street artiste renommé depuis trente ans, Cart'1 a tout au long de sa carrière exploré différents continents à la recherche de nouveaux murs et de nouvelles collaborations. Invités sur de nombreux festivals internationaux de street art, il a également mis sur pied le festival KillArt à Barranquilla (Colombie), où il a vécu. À Lyon, il a lancé le festival Wall Drawings en collaboration avec le Musée d'Art Contemporain en 2016, puis TrubLyon l'année suivante.