

L'art dans la ville

Je suis artiste peintre depuis plus de quinze ans, et j'ai créé le collectif ART en VUE après le COVID, car les artistes n'avaient pas pu exposer pendant presque deux ans, et nous ne savions pas quelles seraient les perspectives à moyen terme sur la réouverture des lieux de culture. Donc je me suis dit : Et si l'art se passait dehors. Plus de limites, plus de restrictions !

Alors j'ai commencé à réfléchir à toutes les idées qui pourraient apporter l'art au coeur de la ville. Comme vous pouvez le voir sur le logo du collectif, l'idée est clairement énoncée.

Et cela fait trois ans que nous développons sans cesse de nouvelles idées... Je vais en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui, et à travers elles, je vais vous présenter ma vision de l'Art dans la ville.

L'art dans la ville

*La différence entre l'art et la ville, c'est la couleur.
Certaines villes en jouent, et si vous allez à Londres,
vous irez voir le quartier de Notting Hill,
juste pour ses façades colorées.*

*De plus en plus de villes dans le monde utilisent la couleur pour se différencier,
mais cela reste encore exceptionnel.*

L'art dans la ville

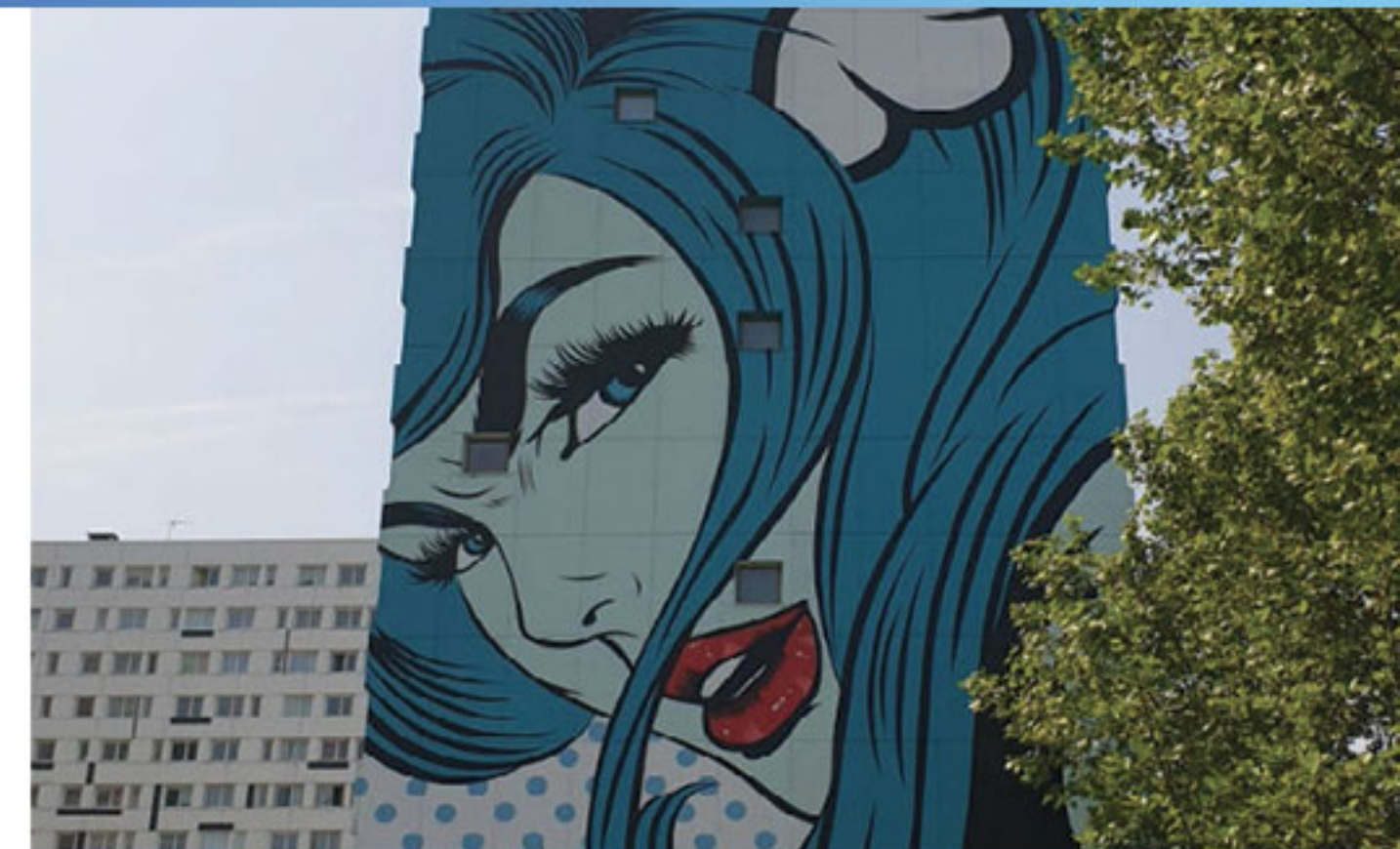
Plus simplement, lorsque l'on pense Art dans la ville, on pense aux fresques sur les murs. Le 13e arrondissement de Paris en est un bon exemple, et en France et à l'étranger, de nombreuses villes ont accepté d'accueillir les œuvres d'artistes sur leurs façades, pour apporter cette couleur qui fait souvent défaut au cœur des villes.

Ma vision de l'Art dans la ville va plus loin. Je ne veux pas que les artistes aient juste une place dans la ville, je veux qu'ils en fassent partie intégrante, et je veux même que l'art donne du sens à la ville.

Pour moi, il y a 2 catégories de personnes :

Ceux qui savent qu'ils ont besoin de l'art pour vivre... et ceux qui le découvrent.

Si vous faites partie de ce Réseau Culture 92, c'est que vous faites partie de la première catégorie. Alors ensemble, aidons les autres à découvrir qu'ils ont besoin de l'Art dans leur vie.

L'art dans la ville

Vous avez tous, dans vos villes, des lieux culturels que vous faites vivre au quotidien, des musées, des cinémas, des galeries d'art, des médiathèques.

Mais tous ces lieux ont un point commun : il faut y entrer.

Et ça peut paraître bête, mais il y a des gens, et même une majorité de gens malheureusement, qui ne pousseront pas les portes d'un lieu culturel spontanément.

Soit parce qu'ils n'y pensent pas, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux...

Mon objectif, en tant qu'artiste, est de leur apporter l'art dans leur quotidien, pour qu'ils n'aient pas à se poser la question de passer une porte : c'est l'art qui vient à eux.

Je veux que l'art soit partout, et accessible à tous, tout le temps.

Et je suis persuadé que c'est comme ça qu'ensuite, ces mêmes personnes pousseront tout naturellement les portes d'un lieu culturel, d'un musée, d'une galerie, car ils se seront appropriés l'idée de culture.

L'art dans la ville

Dans les hauts de Seine, nous avons déjà la chance d'avoir des organismes et des actions mises en place pour faire rayonner la culture :

« 1 mois 1 œuvre » qui fait entrer l'art dans les centres sociaux, les ehpad, les collèges...

Le « chemin des arts » pour que les élèves puissent découvrir des lieux culturels...

La « vallée de la culture » le long de la Seine avec le musée Albert Khan, le musée de la céramique et bien d'autres encore.

Mais dans toutes ces initiatives, on prend l'existant, et on essaie de créer du lien entre les structures, car après tout, elles sont toutes culturelles !

Ce lien est évidemment essentiel, et il faut pousser les gens à aller vers ces lieux qui leur ouvriront l'esprit et les feront questionner le monde.

Mais pour moi, quand c'est possible, on doit commencer à penser l'art dans la ville en amont, penser la cohérence avant de créer des structures individuelles.

L'art dans la ville

Certains d'entre vous connaissent peut-être Charles Landry, un anglais qui a inventé le concept de « ville créative ». Sa façon de penser la ville, qui a eu des échos dans le monde entier depuis les années 80, met l'humain au centre de la ville pour imaginer des solutions et résoudre les problèmes liés à la ville elle-même.

Sa « ville créative » ne prend pas le mot de création d'un point de vue artistique, ce qui l'intéresse, lui, c'est la création d'une ville où disparaissent les problèmes sociaux, les problèmes énergétiques, grâce à l'imagination des habitants.

Je pense que ce concept peut, et doit, s'appuyer sur l'art et la culture.

Je pense qu'implanter l'art au cœur du quotidien des gens peut en partie résoudre les problèmes du vivre ensemble.

Tout simplement parce que l'art apaise, fait réfléchir, permet de communiquer, de discuter... et c'est souvent ce qui permet d'éviter les problèmes relationnels.

La créativité et la culture sont une des clefs du changement urbain.

L'art dans la ville

*Je vais maintenant vous parler d'un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps.
Et qui est sans doute utopique. Mais c'est à vous de me le dire.*

*Pour justifier mon utopie, je vais citer le poète américain T.S. Eliot :
« Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin
sauront jusqu'où il est possible d'aller. »*

*Je vous laisse méditer sur cette phrase...
;)*

*“Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin
sauront jusqu'où il est possible d'aller.”*

T. S. Eliot

L'art dans la ville

Imaginez un parcours artistique, qui puisse se faire à pied, à vélo, en voiture, en train... Que tous les 200 ou 300 mètres, vous ayez une œuvre d'art remarquable sur votre trajet, qui vous fasse lever les yeux, vous émerveiller. Imaginez un parcours qui puisse faire des kilomètres de long, ou bien que vous puissiez parcourir en simplement quelques minutes, selon vos disponibilités, selon votre envie.

Voici une carte imaginaire des hauts de Seine. Imaginez que tous ces traits soient des parcours artistiques. Que chaque ville mette en avant à la fois son patrimoine, mais aussi ses artistes. Quand je vous parle d'œuvre remarquable, n'ayez pas peur, ce ne sont pas forcément des œuvres de 20 mètres de haut. Ce sont tout simplement des œuvres que vous allez remarquer, qui vont égayer votre quotidien.

Qui est contre un petit rayon de soleil dans sa vie ?

Alors imaginez tout un arc-en-ciel à chaque fois que vous sortez de chez vous !

Une fresque, une statue, mais aussi un morceau de musique qui se déclencherai sur votre téléphone en scannant un QRcode, au détour d'une rue.

Vous êtes à Garches, où Sydney Bechet a habité :

vous scannez un QRcode sur une jolie plaque en métal, et soudain vous entendez

« petite fleur », enregistré par des artistes locaux ou peut-être même des enfants

du conservatoire. Et il faut que ces parcours soient inter-villes, que des connexions se fassent entre les différents parcours pour que chaque week-end, vous puissiez

découvrir de nouvelles choses, que ce soit près de chez vous ou parce que vous êtes venu exprès pour les découvrir.

L'art dans la ville

Toutes les œuvres n'ont pas besoin d'être monumentales. Il faut que l'art se vive au quotidien. On peut imaginer le mobilier urbain (des bancs, les caissons EDF...) qui se parent d'œuvres d'art, les passages piétons qui prennent des couleurs, les plaques d'égout qui deviennent des pièces uniques, comme au Japon.

Vous avez des terrains de sport en extérieur ? Un terrain de basket, un skate Park ? Peignez le sol, en couleur, avec des images qui donneront envie aux sportifs de venir.

Tout cela peut-être participatif, les habitants sont ainsi inclus dans la création de ce parcours pour se l'approprier. Et tous les Arts peuvent être représentés.

Ce parcours peut aussi passer devant un bâtiment remarquable dont une plaque explique l'histoire, alors que certains passaient devant depuis des années sans y prêter attention.

Mélanger histoire, patrimoine, culture, et art, c'est un moyen de toucher tous les publics. Et ce parcours passe évidemment devant votre musée, pour inciter les gens à y entrer.

Et devant les galeries d'art de votre ville, qui peignent parfois à attirer un public nouveau et sont ainsi mises en avant.

L'art dans la ville

*Quand le week-end arrive, trop de nos concitoyens se disent :
« j'ai envie d'art et de culture, je vais à Paris... » Je veux que lorsque le week-end arrive,
ce soit les parisiens qui se disent :
« j'ai envie d'art et de culture : je vais dans les hauts-de-seine ! C'est là que ça se passe ! ».*

*Imaginez partir de la porte de Saint-Cloud, traverser Boulogne, le pont de Saint-Cloud,
Saint-Cloud, Garches, Vaucresson... et ne plus savoir où donner de la tête
car vous êtes émerveillé par des découvertes artistiques incroyables.*

*Mais cela ne prendra tout son sens que si on le fait à grande échelle.
Un petit parcours dans une ville serait un premier pas, mais il ne changera pas
le point de vue des gens sur la ville en général.*

*On a pris Eiffel pour un fou quand il a construit sa tour, c'était en fait un visionnaire.
Et si on essayait, tous ensemble, d'apporter un peu de folie dans nos villes, au risque d'être,
nous aussi, des visionnaires.*

Et vous savez quoi, ça n'a même pas besoin de coûter cher...

L'art dans la ville

L'argent n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre. Je ne critique pas les personnes ou les institutions qui achètent très chers des tableaux ou des sculptures. Elles font un investissement. Elles sauvegardent aussi une certaine idée de la création contemporaine. Ce n'est pas mon idée de l'art, mais bon... Si vous adhérez à cette idée de mettre l'art au centre de la ville comme je vous la présente, je ne vous demanderai qu'une chose : ne laissez pas la main uniquement aux collectionneurs, aux décideurs habituels de l'art contemporain. Ils sont déconnectés des attentes des citoyens. Les œuvres qu'ils choisiront ne parleront pas aux habitants. Pensez à consulter les artistes, surtout les artistes qui aiment leur ville, et pensez à consulter vos concitoyens, et vous verrez que le choix des créations qui seront mises en avant sera très différent.

Je ne veux pas de statue de Jeff Koons dans ma ville. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'aime ma ville. Et je préfère que le budget culturel aille dans des œuvres moins tape-à-l'œil, plus locales.

Les collectivités sont en première ligne pour mettre en avant la production locale, et l'art en fait partie !

L'art dans la ville

Je veux de l'art qui mette en avant l'esthétique avant le marketing, je veux de l'art qui ait du sens. Ne vous laissez pas embobiner par les soi-disant sachants, car ils sauront tout vous expliquer, même l'inexplicable :

Trois exemples d'œuvres vendues plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions...

Christopher Wool : « Il explore les territoires de la peinture abstraite par une continuelle interrogation du procédé pictural. Entre improvisation et composition, ses œuvres aux techniques multiples font preuve d'une grande liberté formelle. »

Mark Grotjahn : « Ses œuvres très graphiques aux lignes colorées donnent l'illusion d'une perspective, avec un choix des couleurs qui repose souvent sur le hasard. Il explore notamment l'influence de la perspective multifocale sur la composition et la couleur. »

Yoshitomo Nara : Et là, je cite l'artiste lui-même « Je ne peins pas quand je suis heureux, je peins seulement quand je suis en colère, seul, triste, je peux alors parler avec mon œuvre. »

*Mais moi, je veux créer quand je suis heureux. Et je veux être heureux tout le temps !
Et je veux que les gens qui croise des œuvres d'art sur leur chemin soient heureux !
Alors plutôt que de dépenser des centaines de milliers d'euros dans des œuvres que presque personne ne comprend, pourquoi ne pas partir à la recherche d'un art qui ait du sens et qui soit abordable par les passants. Qu'ils puissent en profiter sans que l'artiste lui-même viennent en expliquer les arcanes.*

L'art dans la ville

*J'ai la chance que la ville de Saint-Cloud ait porté un regard d'abord curieux, puis attentif quand je leur ai parlé de mes projets.
Comment mettre l'art au centre de la ville, avec sens et esthétique ?*

*Nous avons par exemple un compositeur célèbre dans notre ville, qui a une rue à son nom, un collège à son nom, un buste à son effigie.
Alors je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre encore davantage à l'honneur ! Ce compositeur, c'est Charles Gounod.*

*Cet escalier, qui, comme souvent en ville,
est un peu triste, va ainsi se transformer
dans quelques mois :*

*Ce genre d'anamorphose, vous avez déjà pu en voir,
à Paris ou ailleurs.*

*Mais comme j'aime ce qui est original et ce qui n'a
jamais été fait, j'ai proposé que l'on pousse l'expérience
des passants encore plus loin :*

*Ainsi, ils descendront en plus l'escalier sur un piano
avec la partition de l'Ave Maria de Charles Gounod !*

L'art dans la ville

Mise en valeur du patrimoine, rayon de soleil dans la vie des passants, création de sens avec la figure du passé en noir et blanc qui apporte encore aujourd'hui de la couleur dans nos vies grâce à sa musique...

*Et ça, si on le fait en bonne intelligence, ça ne coûte pas si cher. En tout cas pas des centaines de milliers d'euros, voire des millions !
Et avec un effet garanti.*

Vous avez remarqué que j'aime faire appel à votre imagination, alors encore une fois...

Imaginez des œuvres comme celle-ci dans tous les hauts-de-seine... Mais pas chacun dans son coin, non, en discutant entre les villes en amont pour créer un véritable parcours artistique.

Avec des thématiques : par exemple un parcours musical avec Sydney Bechet et Charles Gounod dont je vous parlais tout à l'heure.

Et tout ça, finalement, on peut aussi le voir comme un investissement.

L'art dans la ville

L'intérêt d'un tel projet va bien au-delà de la qualité de vie des habitants. C'est aussi un outil commercial.

Dans ma vision des choses, les habitants de votre ville en profitent au quotidien, mais ce sont aussi des visiteurs qui viennent de l'extérieur pour découvrir votre ville, pour découvrir les parcours artistiques. Et donc potentiellement consommer.

De tels parcours peuvent être un véritable atout pour vos commerces si vous savez en jouer.

Avant de finir, je vais vous parler rapidement de quelques exemples que j'ai déjà mis en place ou sur lesquels je suis en train de travailler pour intégrer l'art dans la ville, et notamment avec les commerces.

Le plus simple, ce sont les décorations des vitrines.

On me le demande principalement avant la période de Noël, mais pas seulement. C'est une façon de rendre votre ville festive grâce à des peintures qui, si elles sont simples, apportent néanmoins une notion d'esthétique dans la ville. Les designs changent tous les ans, et de plus en plus de villes me le demandent, car c'est une façon peu chère et efficace d'apporter l'esprit de Noël aux commerces, et c'est une animation dans la ville, surtout pour les enfants qui viennent nous voir et nous poser des questions pendant que nous peignons.

L'art dans la ville

Je travaille avec une architecte pour concevoir des structures que l'on peut déplacer facilement, sur lesquels on viendrait fixer des œuvres d'art, choisies en fonction de l'environnement où elles sont placées. Que ce soit au sol, en l'air...

Les pensées suspendues : On peut par exemple apporter de la poésie en ville. Mettre en valeur les textes d'un auteur, inciter les gens à lire, à découvrir son univers poétique, juste en suivant la course du soleil.

Les paysages imaginaires : Changer le point de vue des passants sur des lieux qu'ils côtoient habituellement, en apportant de l'imaginaire au quotidien.

Les trottoirs en couleurs : Une journée pendant laquelle les habitants s'approprient les trottoirs de la ville grâce à des craies et de la peinture écologique, pour donner des couleurs à tout un quartier.

L'art dans la ville

Les tunnels Instagrammables : Les gens évitent les tunnels dans les villes, alors qu'ils sont là pour leur faire gagner du temps !! Ajoutez des couleurs vives, un bel éclairage, et un fond original devant lequel ils peuvent se prendre en photo tous les 5 mètres... Et les gens viendront de loin juste pour votre tunnel ! Des idées pour des tunnels, j'en ai des dizaines, et là encore, ça coûte moins cher qu'une remise en état par une société du bâtiment. Sauf que là, vous aurez une anamorphose qui accueille les passants, un sol en faux relief comme si vous marchiez au-dessus du vide... Tout pour que la vie devienne fun, amusante, et non pas triste comme elle l'est trop souvent.

L'exquise fresque : C'est un événement ponctuel lors duquel les gens viennent poser des couleurs sur un fond blanc, et quelques minutes après, comme par magie, l'histoire de la ville se dessine.

L'art dans la ville

Les Jeux Olympiques des Arts :

Saviez-vous que de 1912 à 1948, les Arts faisaient partie des Jeux Olympiques ?

Paul Landowski, bien connu à Boulogne-Billancourt, a même gagné une médaille d'or en sculpture à l'époque !

En cette année olympique, pourquoi ne pas organiser des compétitions artistiques dans nos stades, et renouer avec cette tradition ?

L'art dans la ville

Une autre façon de se servir de l'art pour rassembler les citoyens est la chasse aux trésors.

Tous les ans, j'organise une chasse aux trésors des Arts. Nous cachons des œuvres d'art dans la ville, nous donnons des indices sur les réseaux sociaux, et les habitants cherchent dans tous les quartiers pour les trouver. Celui qui trouve l'œuvre la garde. Et tous les ans, je change un peu la formule pour que les participants ne s'ennuient jamais : ce sont parfois des pièces de puzzle qui sont cachées, et que l'on reconstitue ensemble pour former une oeuvre d'art. Cette année, c'était des QRcodes qu'il fallait scanner, et nous avons fait une grande soirée pour remettre des cadeaux artistiques aux gagnants.

Certains indices peuvent être cachés chez des commerçants, qui souvent se prêtent au jeu car nous pouvons faire découvrir leur boutique à travers cet événement. Un journaliste est même venu participer à l'une des éditions, et nous avons fait la Une du Parisien. Une façon de communiquer à travers la culture.

L'art dans la ville

*Bref, l'Art peut être partout en ville : transformons les boîtiers électriques, les passages piétons, les bouches d'égout, les murs...
Montrons de l'Art, cachons de l'Art, jouons avec l'Art...
Pour que chaque pas dans nos villes soit un pas de plus vers la culture, un pas de plus vers le bonheur.*

Voilà, je vous ai présenté ma vision de l'art dans la ville, et j'ai hâte d'entendre la vôtre !

*N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des informations
sur la manière de mettre en place les solutions que je vous propose
pour apporter l'Art... au cœur de la ville.*

Contact :
Gilles MacGuile
macguile@free.fr
06-45-89-82-17