

MAKE ART

NOT WAR

SHEPARD FAIREY

Exposition au Centre Hospitalier Métropole Savoie en partenariat avec la Fondation pour l'art contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon

Frank Shepard Fairey dit OBEY, est un street artiste américain, sérigraphe, muraliste et illustrateur.

Issu de la scène du skateboard, il fait son entrée dans le monde de l'art en réalisant des dessins pour des tee-shirts et des planches. Etudiant à la Rhode Island School of Design en 1989, il crée la campagne d'autocollants et d'affiches "André the Giant Has a Posse", donnant la campagne "Obey Giant". Pendant les années 1990, il étend cette campagne d'affichage à travers le monde et signe Obey Giant.

Membre du mouvement Street Art, tout comme Keith Haring ou Banksy, Shepard Fairey partage sa critique politique et sociale à travers des interventions dans l'espace public.

Son travail se concentre sur la reproduction de ses images et de leur diffusion dans l'espace urbain. Il utilise des codes visuels empruntés à la propagande politique ou à la publicité pour développer un style graphique aux lignes stylisées avec une palette de couleurs réduites. Il détourne des photographies ou de vieilles affiches qu'il s'approprie par son traitement graphique et dont il change le sens.

Dans les années 2000 il réalise de nombreux portraits d'icônes, dont il se sert parfois pour soutenir diverses causes sociales ou politiques. Son travail est devenu mondialement célèbre lors de la campagne présidentielle américaine de 2008, avec la création du poster "Hope" de Barack Obama qui deviendra une image-icône de la campagne.

Artiste engagé et humaniste, militant pour la paix, défenseur de l'environnement et épris de justice sociale, Shepard Fairey est considéré comme l'un des plus connus, des meilleurs et des plus influents artistes de Street Art d'aujourd'hui.

L'exposition présente un ensemble d'une quarantaine d'œuvres de Shepard Fairey : des sérigraphies incluant des tirages limités, mais également des œuvres originales.

Jean-Marc Salomon

Commissaire d'exposition, président-fondateur de la Fondation pour l'art contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon.

Un engagement social et politique

Dès la première apparition de la campagne Obey, l'oeuvre de Shepard Fairey est porteuse d'un message contestataire et d'un engagement politique.

Bercé par les messages de révolte portés par le Punk ou le Rap, il utilise l'image pour amener une réflexion, engager une conversation, dénoncer un système ou soutenir une cause.

Pour ce faire, Shepard Fairey détourne les affiches des révolutions soviétiques ou chinoises avec des slogans antisystèmes. Il reprend aussi de nombreuses affiches ou slogans de propagande de guerre pour en révéler l'absurdité et l'horreur.

De la même façon, il érige de nombreux militants parmi lesquels Malcom X, le sous-commandant Marcos ou la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi en icônes des causes qu'il défend.

Shepard Fairey se sert de son art pour déconstruire certaines idées reçues et soulever des débats au service de causes auxquelles il croit et pour lesquelles il prend position. En 1998 il crée une série d'oeuvres intitulées « Giant Nubain » qui représente plusieurs combattants afro-américaines pour la liberté. Aujourd'hui, des exemplaires de cette série sont toujours disponibles à la vente et une partie des recettes de ces tirages est reversée au mouvement Black Lives Matter.

Avec « Rise Above Rebel » qui est une oeuvre de commande réalisée sur un immeuble du 13ème arrondissement parisien et qui avait pour but l'embellissement de l'espace urbain, l'artiste a choisi un sujet qu'il estime être « un symbole universel », une femme victime de l'oppression mais résistante.

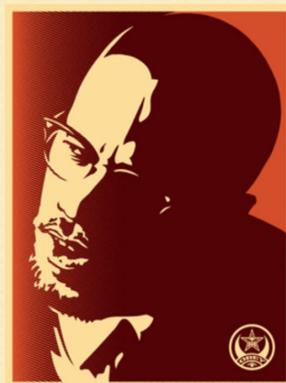
Rise Above Rebel, 2012
Pochoir, peinture aérosol, sérigraphie et collage sur papier (Hand Painted Multiple) 93 x 71 cm

Zapatista Print, 2001
Sérigraphie, Ed. de 450 ex. 45.7 x 61 cm

Cornel West Print, 2010
Sérigraphie, Ed. de 450 ex. 45.7 x 61 cm

Malcom X Orange, 2006
Sérigraphie, Ed. de 100 ex. 45.7 x 61 cm

Aung San Suu Offset, 2009
Lithographie 60 x 90 cm

Glasses, 1997
Sérigraphie, Ed. de
250 ex 45.7 x 61 cm

Metropolis, 2001
Sérigraphie originale
45.7 x 61 cm

Stay Up Girl, 2004
Sérigraphie, Ed. de
300 ex, 45.7 x 61 cm

Occupy Protester, 2012
Sérigraphie, Ed.
de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Love Is The Drug (Red), 2012
Sérigraphie, Ed. de
450 ex, 45.7 x 61 cm

Obey Harmony, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450
ex, 45.7 x 61 cm

Shepard Fairey puise ses inspirations dans plusieurs sources d'images venant de la sphère politique, de la publicité ou encore du cinéma ou de la musique. Issu du design plutôt que des Beaux-Arts, influencé par le mouvement constructiviste et l'agitprop russe du début du XXème siècle, l'artiste en reprend tous les codes graphiques mais en détourne le sens par le traitement qu'il leur inflige pour parvenir à un slogan attractif en raison de sa clarté.

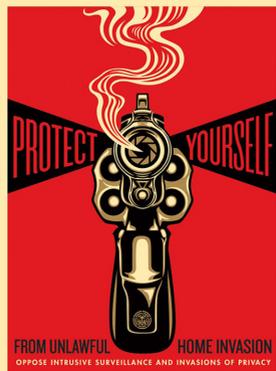
Une typographie imposante, des couleurs minimales, des fonds unis ou légèrement dégradés de préférence rouge pour capter l'attention, des images audacieuses rehaussées de slogans de propagande contribuent à rendre immédiatement identifiable et perceptible le message que Shepard Fairey souhaite transmettre.

Il s'empare de nombreuses thématiques comme le déploiement des troupes américaines à l'étranger ou le port d'arme et le deuxième amendement de la constitution américaine.

Pour « Glasses », l'artiste emprunte directement une affiche conçue par les frères Stenberg pour le film « Odinnadstaty », un film de propagande de l'Etat Soviétique qui documente onze ans de progrès depuis la Révolution d'Octobre 1917. Le cinéma a été adopté par l'État soviétique en Russie comme un puissant outil de propagande pour communiquer avec une population largement analphabète. Dans l'affiche d'origine ce sont des machines agricoles et industrielles qui se reflètent dans les lunettes du personnage, créant une analogie entre l'œil humain et la lentille de la caméra. Ici, Shepard Fairey insert son propre emblème, celui de sa toute première campagne « Obey The Giant ».

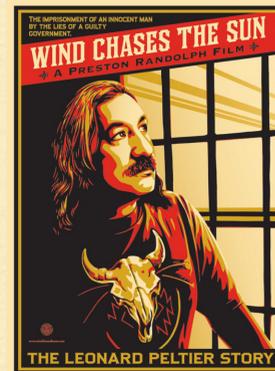
2nd Amendment Solutions, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

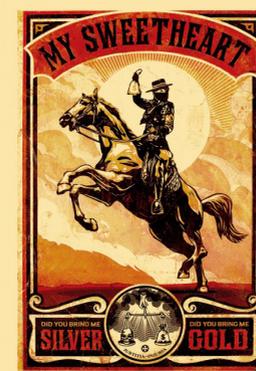
Home Invasion 1, 2014
Sérigraphie, Ed. de 300 ex,
45.7 x 61 cm

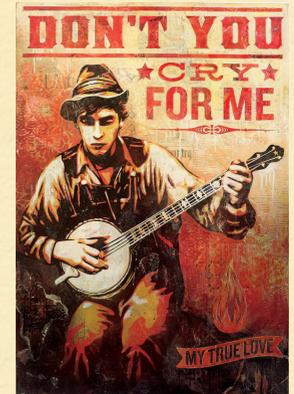
God Saves and Satan Invests, 2013
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Wind Chases the Sun, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

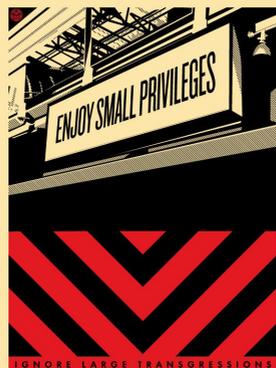
Gallows Pole, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

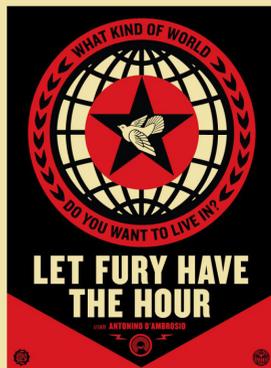
Oh Susannah Canvas, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Obey Coup d'Etat, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

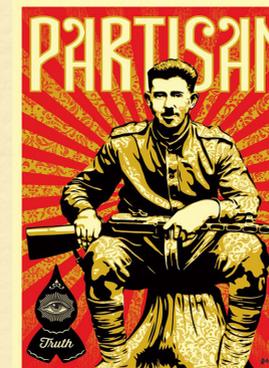
Small Privileges, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Let Fury Have the Hour, 2013
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

High Flying Bird, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Partisan, 2013
Sérigraphie - collaboration avec
Gary Baseman, Ed. de 400 ex,
45.7 x 61 cm

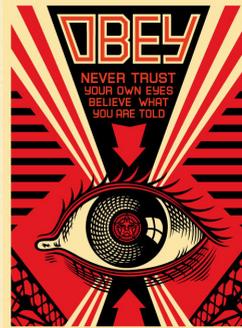
Jesus' Chariot, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

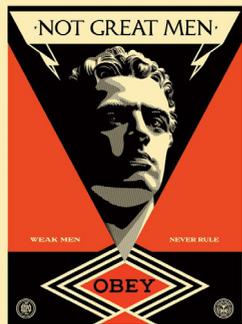
Disposable Heroes, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

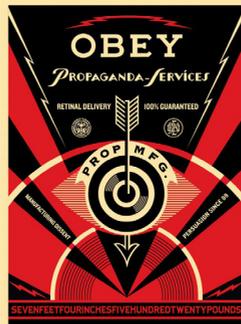
Factory, 2000
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Obey Eye, 2009
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Not Great Men, 2013
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Propaganda Services Eye, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

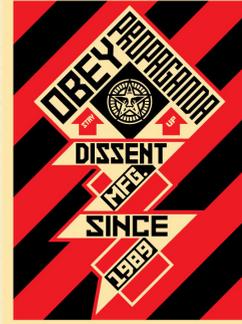
Scale Tipping Print, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Shoplifters Welcome, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Sedation of Millions, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Constructivist Banner (Black), 2010
Sérigraphie, Ed. de 350 ex,
45,7 x 61 cm

Rollins Capitalism, 2012
Sérigraphie, Ed. de 1200 ex, 45,7 x 61 cm

Empire State of Mind, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Paint it Black, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Green Power Print, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Endless Power, 2013
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

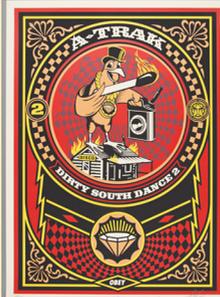
We Own the Future, 2013
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

**Defiant Youth Collaboration
w/ Martha Cooper, 2009**
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Oil and Gas Building, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

**A Trak, Dirty South Dance 2,
2010** Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45,7 x 61 cm

Une conscience environnementale

Dans ses engagements, nombre des oeuvres de Shepard Fairey font référence à l'écologie et la cause environnementale.

Cherchant à réveiller les consciences plutôt qu'à en appeler à la révolte, à révéler l'incohérence du système de consommation dans lequel nous vivons et l'inaction politique, il détourne la publicité américaine des années soixante.

Il en reproduit les images séduisantes où les raffineries de pétrole étaient érigées en progrès ultime mais il leur ajoute des slogans ou des symboles inquiétants.

God Bless Ozzy Osbourne, 2011
Sérigraphie, Ed. de 250 ex, 45.7 x 61 cm

Iggy Pop, 2010
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

The Guns of Brixton Paul Simonon, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

John & Yoko, 2010
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Eat The Rich, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Burroughs 100 years, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Nico Canvas, 2010
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Jasper Johns Red, 2009
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Rollins 81, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Dee Dee Ramone, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex, 45.7 x 61 cm

Rollins 50, 2011
Sérigraphie, Ed. de 700 ex, 45.7 x 61 cm

Raw Power, 2010
Sérigraphie, Ed. de 650 ex, 45.7 x 61 cm

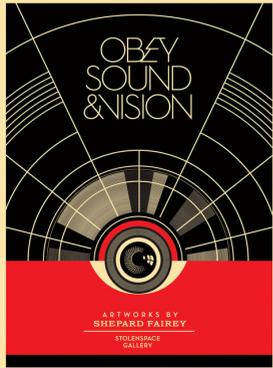
Musique contestataire et art graphique

Collectionneur de disques vinyles et fan de rock depuis son adolescence, la musique a une place importante dans l'art de Shepard Fairey. Tout comme il considère le street-art comme un moyen d'atteindre le plus grand nombre, la musique a pour lui un aspect universel et accessible qu'il essaye de retranscrire dans ses oeuvres.

A la manière d'une chanson, ses affiches se composent par les paroles, le contenu et le style. Ainsi Fairey n'hésite pas à reprendre des titres ou paroles de chanson pour transmettre son message.

« Rise Above » est par exemple un titre qu'il empreinte au groupe Black Flag. On retrouve aussi de nombreuses traces des genres musicaux qui l'ont inspiré : l'attitude rebelle et le do-it-yourself du Punk ou la rébellion intellectuelle et les messages politiques et sociaux qu'on retrouve dans le Reggae et le Rap.

De nombreuses oeuvres reprennent la recette des succès musicaux du Punk ou Reggae : un message séduisant avec une esthétique provocante, ou à l'inverse un message provocatif avec une esthétique séduisante.

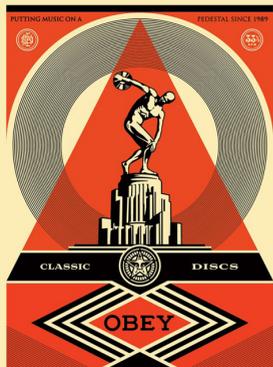
Pedestal, 2013
Sérigraphie, Ed. de 250 ex,
45.7 x 61 cm

Black Keys Live, 2012
Sérigraphie, Ed. de 500 ex,
45.7 x 61 cm

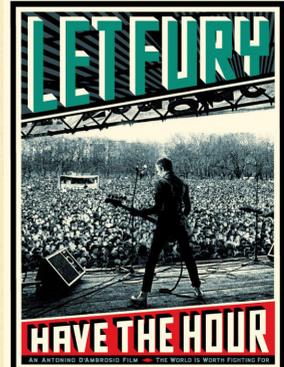
Dave Chappelle Print, 2014
Sérigraphie, Ed. de 300 ex,
45.7 x 61 cm

Obey Sound and Vision, 2012
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Black Keys Portrait, 2012
Sérigraphie, Ed. de 550 ex,
45.7 x 61 cm

Let Fury Have the Hour, 2010
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Shepard Fairey ne se contente pas de représenter simplement les artistes qu'il aime, il fait également leur portrait et rend ainsi hommage à l'impact de nombreuses personnalités artistiques et musicales comme Patti Smith ou The Clash.

Au-delà de son format d'affiches portrait, Obey expérimente le format de couvertures d'album et disques vinyles. Pour Fairey, c'est un moyen efficace de partager son art. Il réalise ainsi les couvertures d'albums de groupes tels que les Black Eyed Peas, Queens of the Stone Age, ou encore Black Sabbath, qui feront voyager son oeuvre à travers le monde.

Conscient de l'impact que peut avoir la musique, son choix de personnalités lui permet d'aborder des problématiques sociales et politiques en leur faisant écho à travers son propre style.

SF Fire Escape, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Billboard, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

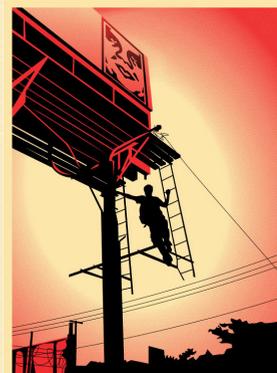
Sunset and Vine Billboard, 2011
Sérigraphie, Ed. de 250 ex,
45.7 x 61 cm

Guerrilla One, 2009
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Berlin Tower, 2011
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Let Fury Have the Hour, 2013
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Un terrain de jeu urbain

Artiste street-art, Shepard Fairey amène également la rue dans ses oeuvres. Toujours avec son langage graphique épuré, il représente des paysages citadins en rouge et noir, en accentuant les lignes droites. Chacune de ces représentations architecturées cache une image dans l'image : on peut y retrouver le visage d'Obey Giant affiché sur un panneau publicitaire ou sur une façade murale. Dans « Bayshore Billboard », on devine même la silhouette de l'artiste avec son sac à dos, comme pris sur le fait. Ainsi, ces villes à l'allure design nous renvoient à la phénoménologie puisqu'elles nous questionnent sur notre environnement, et sur notre relation à l'affichage urbain dans ce contexte.

Obey Peace Dove (Black), 2011
Sérigraphie, Ed. de 400 ex,
45.7 x 61 cm

Obey Peace and Justice Ornament (Red), 2012 Sérigraphie, Ed. de 300 ex,
45.7 x 61 cm

Peace and Freedom Dove, 2014
Sérigraphie, Ed. de 450 ex,
45.7 x 61 cm

Des symboles capteurs de regards

Dans la communication et le design graphique, les symboles ont une grande importance. Ainsi Shepard Fairey emploie de nombreux motifs que l'on retrouve à travers son oeuvre. Positionnés au centre, accumulés à travers l'image ou encore employés comme ornement, ils sont utilisés pour renforcer le message souhaité.

Ces symboles peuvent être politiques ou généraux comme des drapeaux de pays, des signes religieux ou bien des formes simples telles que des flèches, conçues pour renforcer ou souligner le message. Les symboles les plus récurrents sont ceux de la colombe et du lotus. Signe de paix, la colombe accompagne son soutien à des causes ou des acteurs du changement. La fleur de lotus, symbole d'espoir et de pureté, est souvent incorporée comme ornement.

Fairey considère cet élément comme un « cheval de Troie » qui sert à attirer le spectateur, peu importe ses orientations politiques. L'image structurée et organique de la fleur de lotus est alors incorporée comme élément décoratif aux côtés d'images intentionnellement provocantes.

Dernières expositions personnelles (sélection):

- 2023** (8 mars au 9 juillet) 1001 Reasons to (dis) Obey, musée Guimet Lyon, France
- 2020** Three Decades of Dissent, Musei In Comune Roma Rome, Italy
Knowledge + Action = Power, Subliminal Projects, Virtual Exhibition
- 2019** Facing the Giant: Three Decades of Dissent, Galerie Itinérance Paris, France
Obey Giant: 30 Years of Resistance, Grenoble Street Art Festival Grenoble, France
Facing the Giant: Three Decades of Dissent, Burrard Arts Vancouver, British Columbia Canada
Facing the Giant: Three Decades of Dissent, Stolen Space London, United Kingdom
Facing the Giant: Three Decades of Dissent, AS220 Providence, USA
Facing the Giant: Three Decades of Dissent & New Works, Over The Influence Los Angeles, USA
Facing the Giant: Three Decades of Dissent, GGA Gallery Miami, USA
Facing the Giant: Three Decades of Dissent, Samuel Owen Gallery Greenwich, USA

Derniers projets de murale (sélection):

- 2020** The Beauty of Liberty and Equality, Writing on the Walls Austin, USA
American Rage, Ultra Violet Arts / 9th and Thomas Seattle, USA
Our Hands – Our Future, Little Pine Los Angeles, USA
Voting Rights are Human Rights, Wallpapered City Milwaukee, USA
- 2019** Golden Future?, Pow Wow Worldwide Honolulu, Hawaii
Maya Angelou Rise Above, Dr. Maya Angelou Community High School Los Angeles, USA
Rose Girl, Grenoble Street Art Festival Grenoble, France
Knowledge + Action, Galerie Itinérance Paris, France
Earth Justice, Vancouver, British Columbia Canada
Power and Equality Water Tower, Great Bowery New York, USA
We Shape the Future Rose Shackle, Paint (RED) Saves Lives London, United Kingdom
Raise the Level, Beats Residency Shoreditch London, United Kingdom
Shadowplay, Truman Brewery London United Kingdom
Creativity, Equity, Justice, AS220 Providence, Rhode Island
Defend Dignity, Branded Arts South Park Los Angeles, USA
Earth on Eye Alert, RAW school project Miami, USA
Future Vision, Design and Architecture Senior High School Miami, USA
Soho House Mural (Obey Icon), Soho Warehouse Los Angeles, USA
Queen, On The Record, On The Record at MGM Las Vegas, USA

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie s'ouvre chaque année à la création contemporaine en exposant ou en invitant un artiste, photographe ou plasticien, en résidence. Depuis quelques années, l'établissement aspire à faire entrer en son sein l'institution culturelle qu'elle soit musée, centre d'art contemporain, fondation et, ainsi, offrir un accès privilégié à l'art à tous les usagers de l'hôpital. Dans cet objectif, la mission culture a ouvert ses portes à la Fondation pour l'art contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon située à Annecy.

Après Coplans en 2021, Swoon en 2022, l'établissement qui débute un cycle sur le ré-enchantement et le retour à la vie comme source d'émerveillement propose, cette année, de découvrir ou redécouvrir les oeuvres de Shepard Fairey, dit OBEY, figure emblématique du monde du Street Art. Dans un Manifeste qu'il rédige à la fin des années quatre-vingt sur son site, l'artiste décrit son art comme une expérience phénoménologique. Obey emprunte à Heidegger la théorie de la phénoménologie dont il réinterprète le sens : « Le premier objectif de la phénoménologie est de réveiller l'émerveillement sur son environnement. L'autocollant Obéir tente de stimuler la curiosité et d'amener les gens à s'interroger à la fois sur l'autocollant et sur leur relation avec leur environnement. » L'autocollant agirait comme les lunettes spéciales que chausse le héros du film *They live* de John Carpenter et avec lesquelles il va découvrir la supercherie d'un monde apparent qui ne serait qu'un conditionnement, un asservissement des humains par une minorité d'extraterrestres qui dirige la Terre. C'est de ce film que Shepard Fairey tirera son pseudonyme Obey (Obéir !).

La Mission Culture remercie chaleureusement M. Jean-Marc Salomon d'avoir répondu à ce projet et d'avoir accepté de mettre ses oeuvres à disposition des usagers de l'hôpital. Notre gratitude s'adresse également aux collaborateurs de la Fondation pour leur participation et aide à la concrétisation de ce projet.

La mission culture est aussi reconnaissante envers ses contributeurs et partenaires publics et privés, qui, grâce à leur soutien, permettent à l'art et à la culture d'investir un lieu de soins pour en souligner l'humanité et l'hospitalité.

Ce projet est porté par la mission culture du Centre Hospitalier Métropole Savoie placée sous la responsabilité de Mme Carole Varvier et la direction de M. Florent Chambaz et de Mme Mélanie Gaudillier, respectivement directeur général et directrice générale adjointe de l'établissement de santé.

Projet porté par la mission culture du CHMS avec l'aide de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme Culture et Santé animé par le réseau Interstices. La mission culture bénéficie également du soutien du Département de la Savoie et de la MACSF.

