

ÉCHOS DU FUTUR

RETROPOLIS

RETRO GRAFFITISM

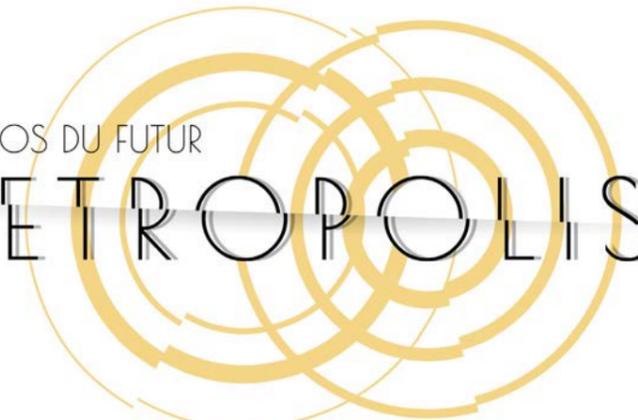
gcagallery

GCA Gallery

présente

du 19 juin au 5 septembre 2015

ÉCHOS DU FUTUR
RETROPOLIS

RETRO GRAFFITISM

gcagallery

16 bis rue Catherine Ségurane 06300 Nice - France
T. +33 6 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr
www.gcagallery.fr

Bernard Fontaine

Bernard Fontaine a commencé par pratiquer le graffiti. Diplômé des Beaux-Arts, il est aujourd'hui professeur d'Arts plastiques et auteur de livres sur l'art urbain. Il intervient aussi en qualité de conférencier.

Valériane Mondot

Valériane Mondot est expert en Graffiti. Licenciée d'histoire de l'art, guide conférencière, diplômée en conseil et expertise et après plusieurs années en galeries, elle travaillera dès le début des années 2000, avec les précurseurs, à une reconnaissance des arts urbains en France. Elle organise des expositions, est chargée de cours sur l'histoire du mouvement, participe à des ouvrages et des articles dans la presse spécialisée. Consultante, elle aide à la constitution de collections privées et institutionnelles (Mucem, Fondation Cartier). Passionnée et investie depuis plus de 15 ans, elle a tissé un lien avec les artistes de la scène internationale et des acteurs du marché. Depuis 2011 elle est expert et historienne auprès de maisons de vente publique (Artcurial, Digard auction, Castor & Hara, Piasa...)

Retroactif

Retro se souvient d'avoir vu une fresque quelque part en banlieue, au milieu des années 80, sans être capable de la décrire précisément. Ses yeux de préado en ont pourtant gardé une émotion profonde, dans laquelle il continue de puiser sa motivation.

Après la première vague du graffiti, se prépare à Paris le raz-de-marée des années 90. Les tags et les graffs martèlent la capitale. Retro en est. À cette époque il pose comme signature « Toons », en référence aux cartoons qui inspirent ses personnages rondouillards et expressifs. Sa génération est celle de l'« excellence » : lettrages calibrés, traits réguliers, remplissages homogènes. Depuis la première génération, les rues parisiennes sont constellées de graffs argentés. Toons voit à son tour la vie en chrome, avec ses complices Form et Weiss, du groupe KCA. Ses lettres s'imbriquent solidement avec une complexité maîtrisée des formes, du mouvement et du volume.

Montreuil. Au versant de ce mur donnant sur la rue, Toons et quelques autres s'affairent à quelques heures de la fête qui se prépare. Bientôt les rimes des Lunatic, le sound de Lord Zeljko, les beats des Heretik empliront l'intérieur de cette ancienne usine squattée. Toons remplit un lettrage aux effets volumiques, aux accroissements fins et multiples, contorsionnés dans une composition symétrique. Une sorte de scorpion multicolore à carapace mi-mécanique, mi-organique. Toons quitte les lieux avant la fête – très peu pour lui les mouvements de foule – en ayant néanmoins pris le temps de parsemer la salle de concert de personnages peints sur des planches de récupération et découpés à la scie sauteuse.

Futur antérieur

Monsieur X est un employé heureux. Partout on célèbre l'an 2000, premier pas symbolique dans le nouveau millénaire, censé propulser soudainement l'humanité à l'heure des voitures volantes et des vacances sur une autre planète. Bref, le futur était enfin arrivé. Et pour Monsieur X, le futur a commencé par un contrat d'embauche dans une grosse agence de communication WEB. Appliqué et travailleur, Monsieur X enchaîne les commandes des clients à vitesse grand V, lui qui, au XXe siècle, consacrait le plus clair de son temps au graffiti, à arpenter la ville de nuit, bien loin de la routine qu'il connaît à présent.

Quand Monsieur X pense au temps qui lui file entre les doigts, lui viennent quelques bouffées nostalgiques. Il a bien essayé de découper des lettres en volume dans des morceaux de bois, un peu comme il le faisait, autrefois,

Se jouant d'époques et de matières. De codes visibles ou d'effets imperceptibles. Usant aussi bien du crayon que de la scie. D'un geste franc ou d'une ligne. Retro pose, dispose et oppose chacun de ses éléments.

Sur ses papiers c'est en une diagonale franche qu'il sépare son « monde d'en haut » de son « monde d'en bas ». Aux perspectives chamboulées de ses cités fouillis répondent une géométrie apaisante et quelques codes choisis. En traits, en lignes, de ronds à carrés, d'éléments figuratifs à objets futuristes, il nous immerge dans sa fantaisie. Précis, fournis et détaillés, ses dessins sont à l'opposé de ses œuvres mécaniques. De bois récupérés aux couleurs ternies, il juxtapose ses surfaces planes à une savante typographie et nous berce de nostalgie.

avec des personnages. Mais il éprouve maintenant l'amère impression de se retrouver dans la peau d'un cheminot que l'on aurait suspendu de ses fonctions et contraint à jouer au petit train. Dans son atelier, l'air et l'espace lui manquent. Alors Monsieur X sort repeindre un mur après 15 ans d'abstinence. Déclat. Son expérience de graphiste, de graffeur et d'artiste ne font qu'un. Toons revient, Retro naît.

Mythologies urbaines

Il y a la ville du « haut » et celle du « bas ». Le monde réel et celui que l'on ne voit pas, là, enfoui sous nos pieds, construit en strates. C'est d'ailleurs une idée aussi vieille que la ville elle-même. Italiens et Anglo-saxons nous le rappellent : « strada », « street » (rue) ont la même racine latine que « strate ». « Street art » ou l'art du dessous, d'en bas, des profondeurs cachées.

Retro observe attentivement chaque marque d'usure de la ville ; il a appris que les égratignures d'un mur, les lézardes d'un trottoir s'ouvraient vers la ville du bas. Il y plonge. Les strates qu'il traverse marquent différentes époques du passé, ce qui lui donne l'impression de remonter le temps. Il ramène dans la ville du haut tout un matériel plastique, tout un vocabulaire graphique « rétro ». Des typographies d'abord, inspirées par les enseignes et les affiches, si nombreuses en ville ; rappelons-le, les lettres sont les plus anciennes muses de l'artiste. Des morceaux de portes en bois aussi, dont les veines transparaissent sous les couleurs patinées.

Retro se souvient d'avoir assisté, une nuit où il se promenait dans la ville du bas, à l'avènement de l'électricité. Partout on tirait des câbles électriques, partout la ville s'éclairait. Le courant alternatif, que Nikola Tesla venait d'inventer, était en train de révéler un nouveau visage de la cité.

Sur les avenues, les enseignes lumineuses des magasins et des cinémas scintillaient. Les passantes, au visage diaphane souligné d'un rouge à lèvres vif, révélaient une sensualité assumée. Le satin des chapeaux hauts de forme rutilait presque autant que les carrosseries des voitures.

Les objets que Retro rapporte à la surface sont comme ses souvenirs : datés et anachroniques à la fois. La plupart se sont usés et réduits en morceaux, à force de traverser les années. Retro les superpose pour les élever vers le ciel, dans un mouvement opposé à celui des strates. Et dans l'ombre de ses amoncellements, il met à l'abri ses secrets sur la vie d'en bas.

Bernard Fontaine

Qu'il tranche ou qu'il trace. De ronds ou de carrés. De lignes en déliés. D'architectures en mondes incarnés. De lettres en chiffres, de couleurs au crayonné. De graffitiisme à Futurisme. Alliant du plus épuré au plus sophistiqué, comme sortie des mains d'un maître artisan ou de la plus prestigieuse Académie, l'œuvre de Retro se nourrit d'anachronismes. Nous jetant hors du temps, faisant de nous les sujets d'un équilibre précaire, les acteurs d'un monde imaginaire, il rompt nos repères. En cherchant à nous déstabiliser, il ne fait pourtant que nous questionner : « et si tout venait d'ailleurs ? ».

Valériane Mondot

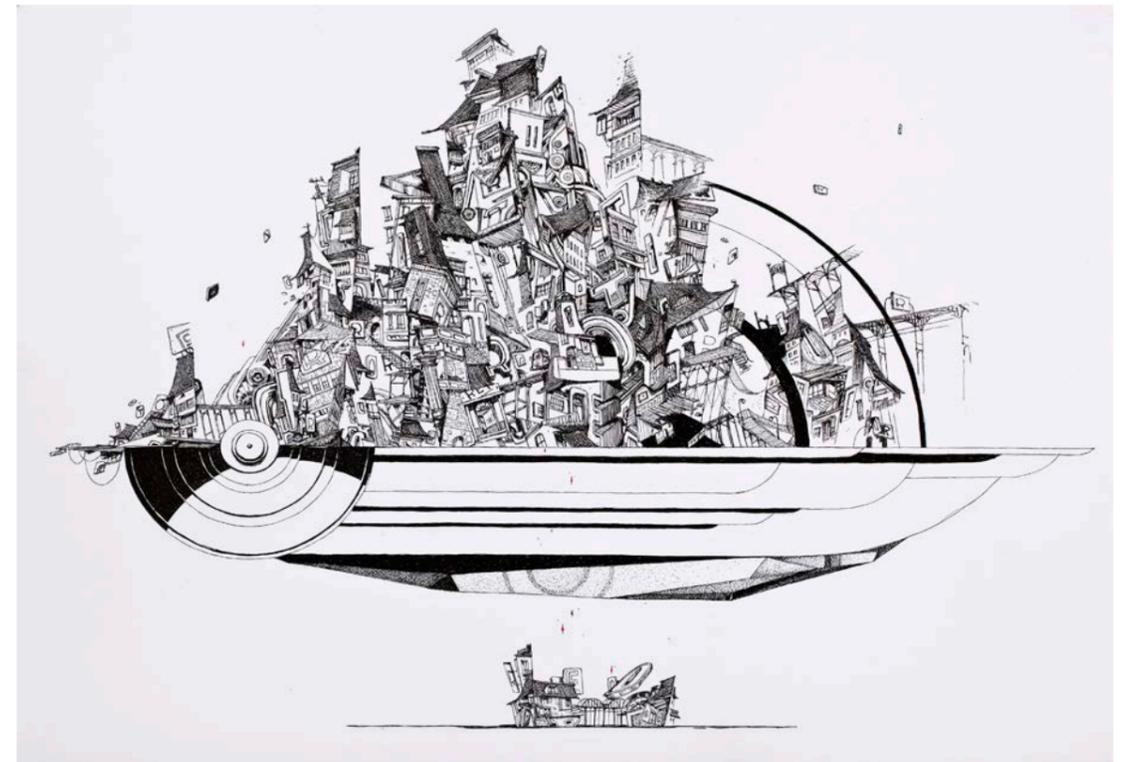
Sans titre (Retropolis 5H32), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
32 x 24 cm

Sans titre (Retropolis 22H30), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
32 x 24 cm

1949, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
103 x 71 x 13 cm

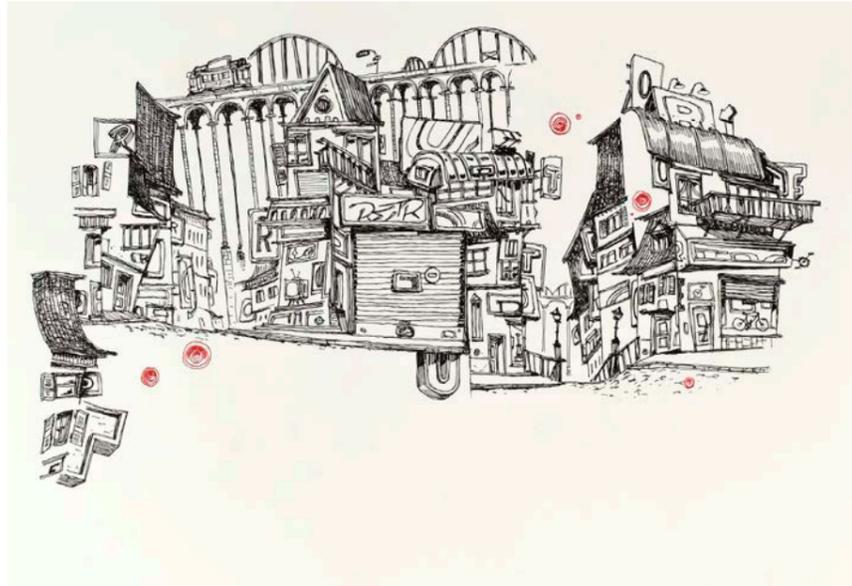
Ville d'en haut (Retropolis), 2015
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

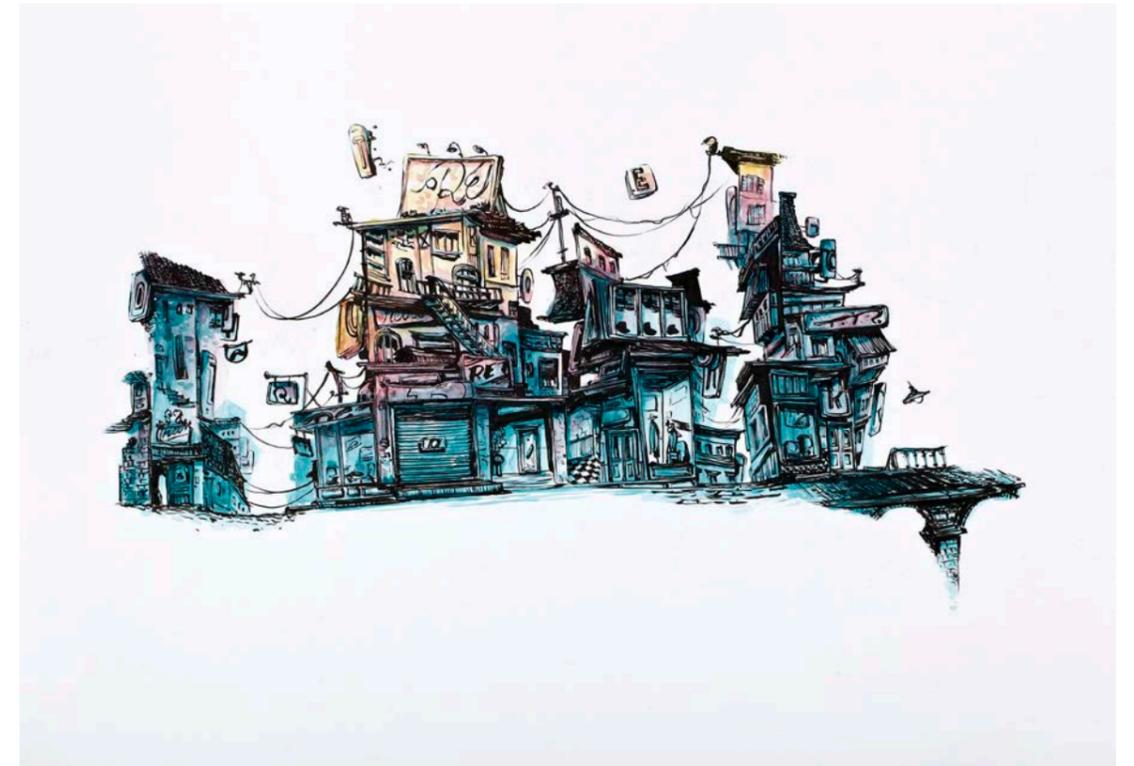
Ville d'en haut couleurs (Retropolis), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

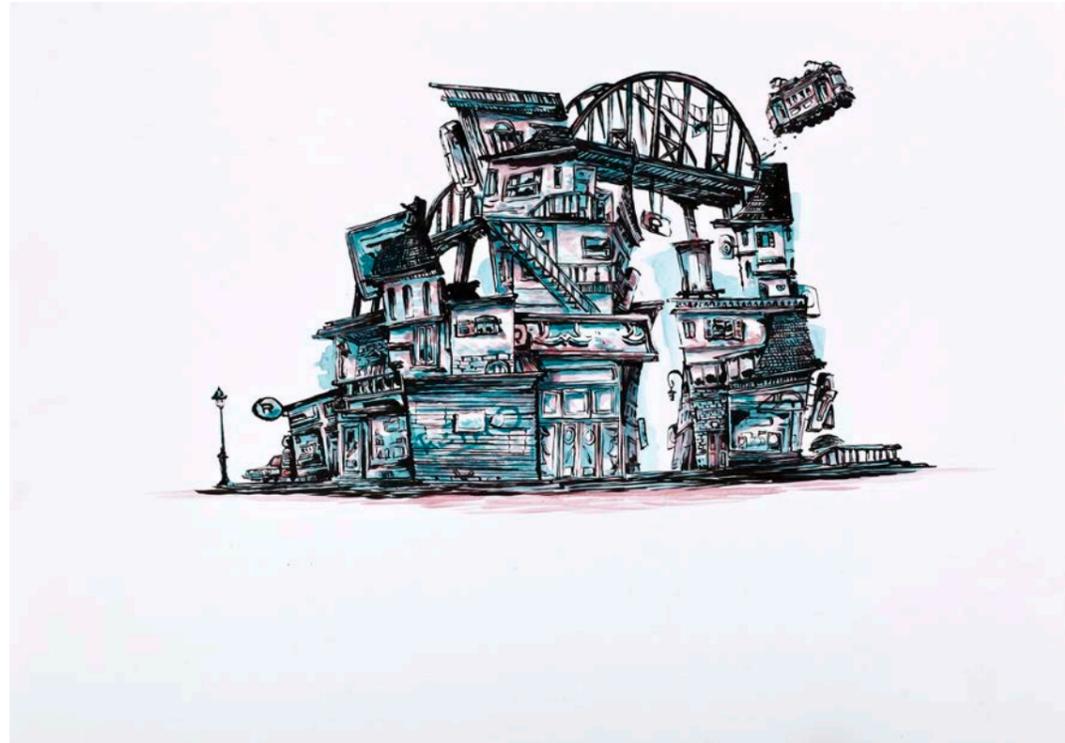
1929, 2015
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
95 x 46 x 12

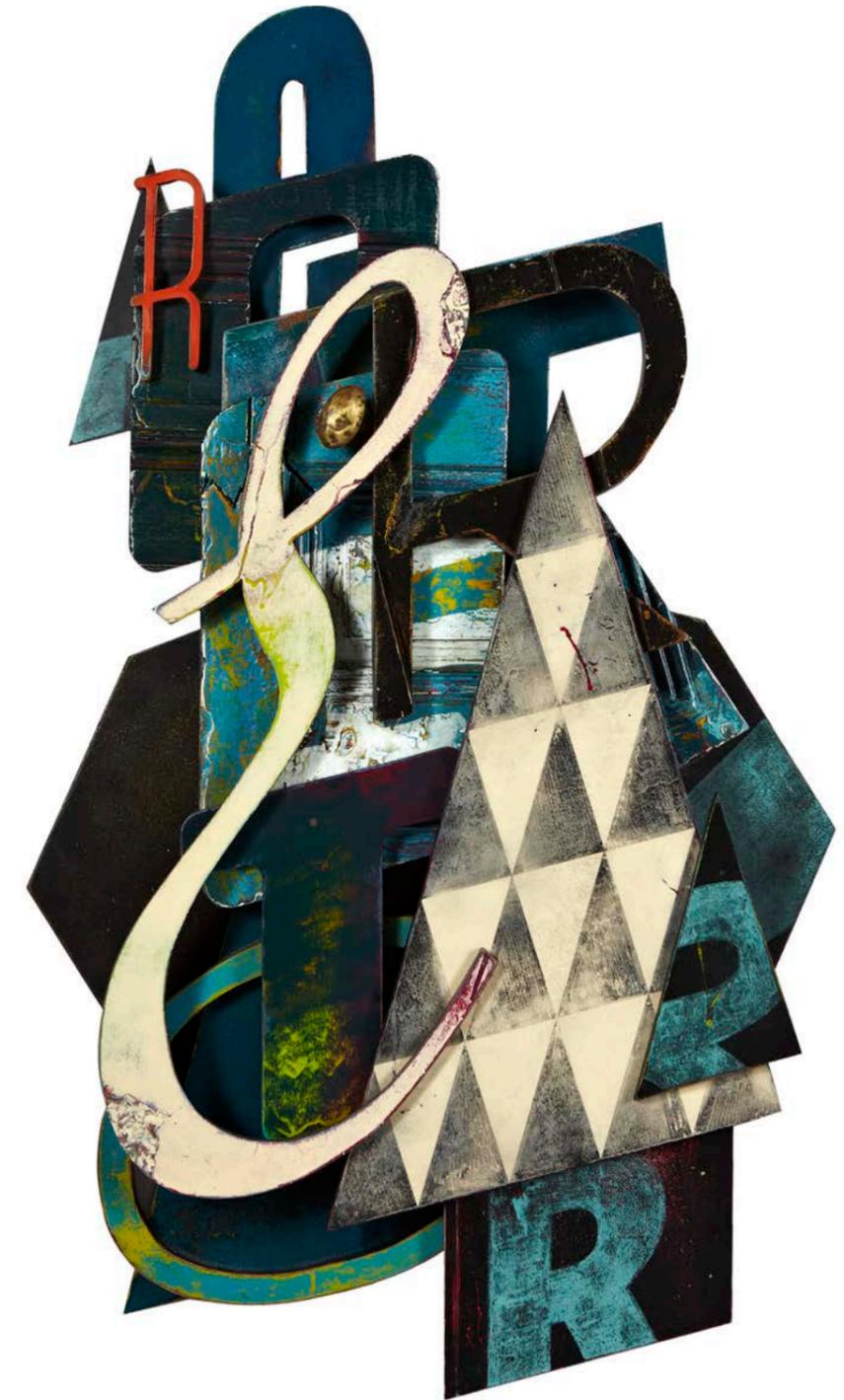
Sans titre (Retropolis), 2015
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
21 x 29,7 cm

Sans titre (Retropolis Quartier Haut), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
29,7 x 42 cm

Sans titre (Retropolis Détail 01), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
29,7 x 42 cm

1954, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
127 x 72 x 12 cm

Sans titre (Retropolis), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
21 x 29,7 cm

Sans titre (Retropolis), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
21 x 29,7 cm

Retour de typographie 1968, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés,
tableau-sculpture signé au dos
57 x 16 x 32 cm

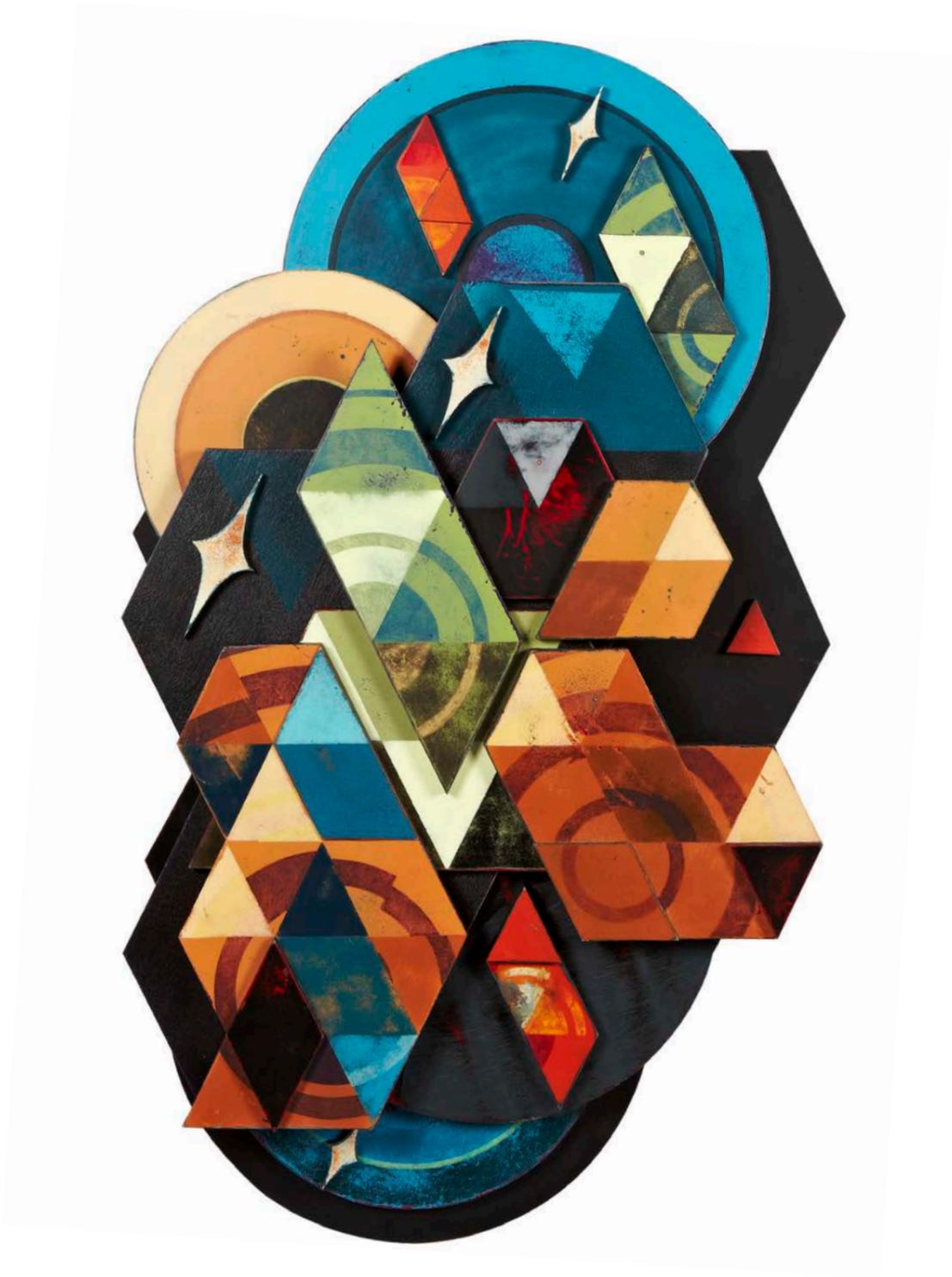
Sans titre (Retropolis), 2015
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
21 x 29,7 cm

Sans titre (Retropolis 01), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
29,7 x 21 cm

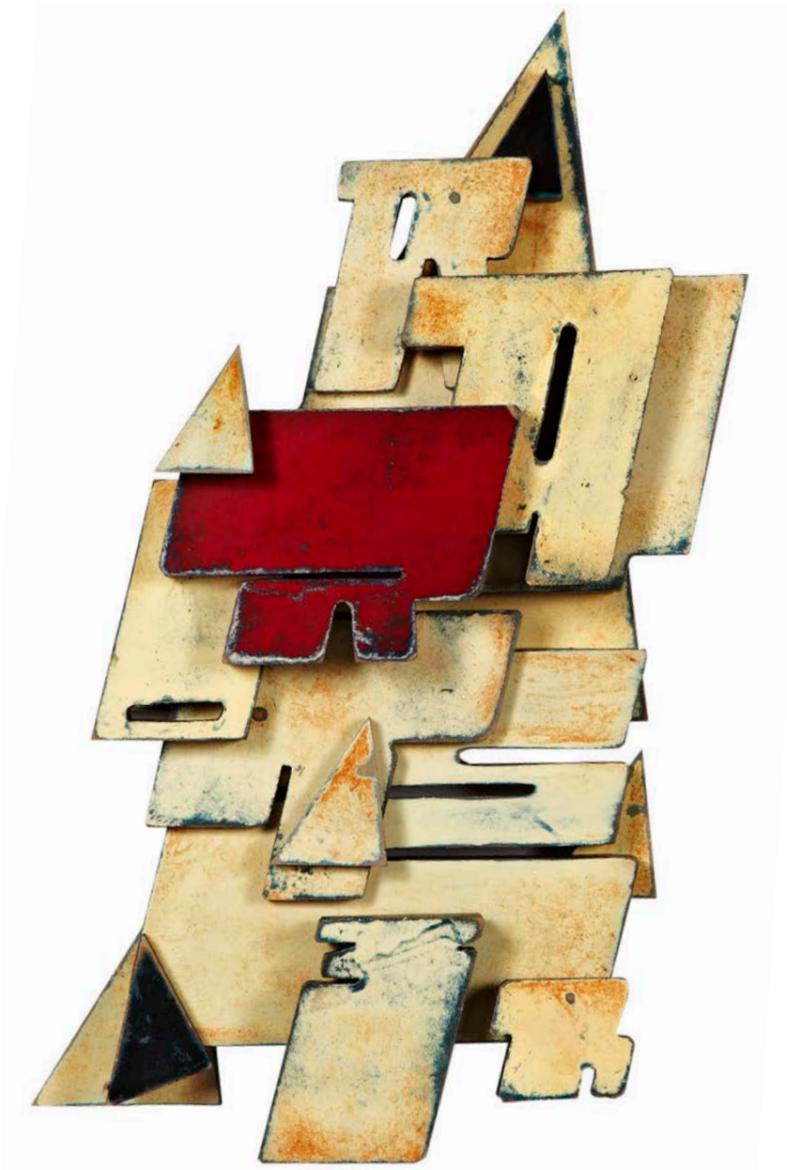
Sans titre (Retropolis), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
29,7 x 21 cm

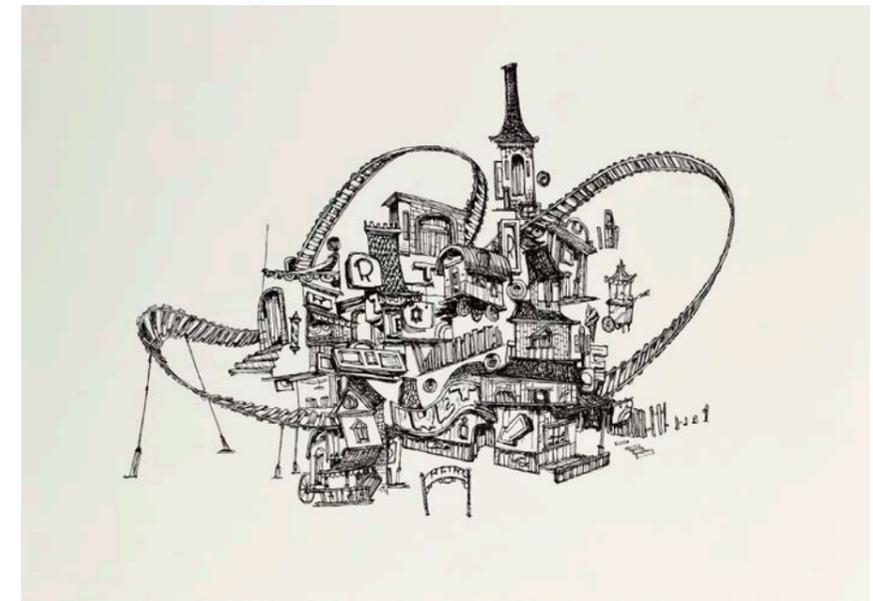
1927, 2015
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
120 x 70 x 12 cm

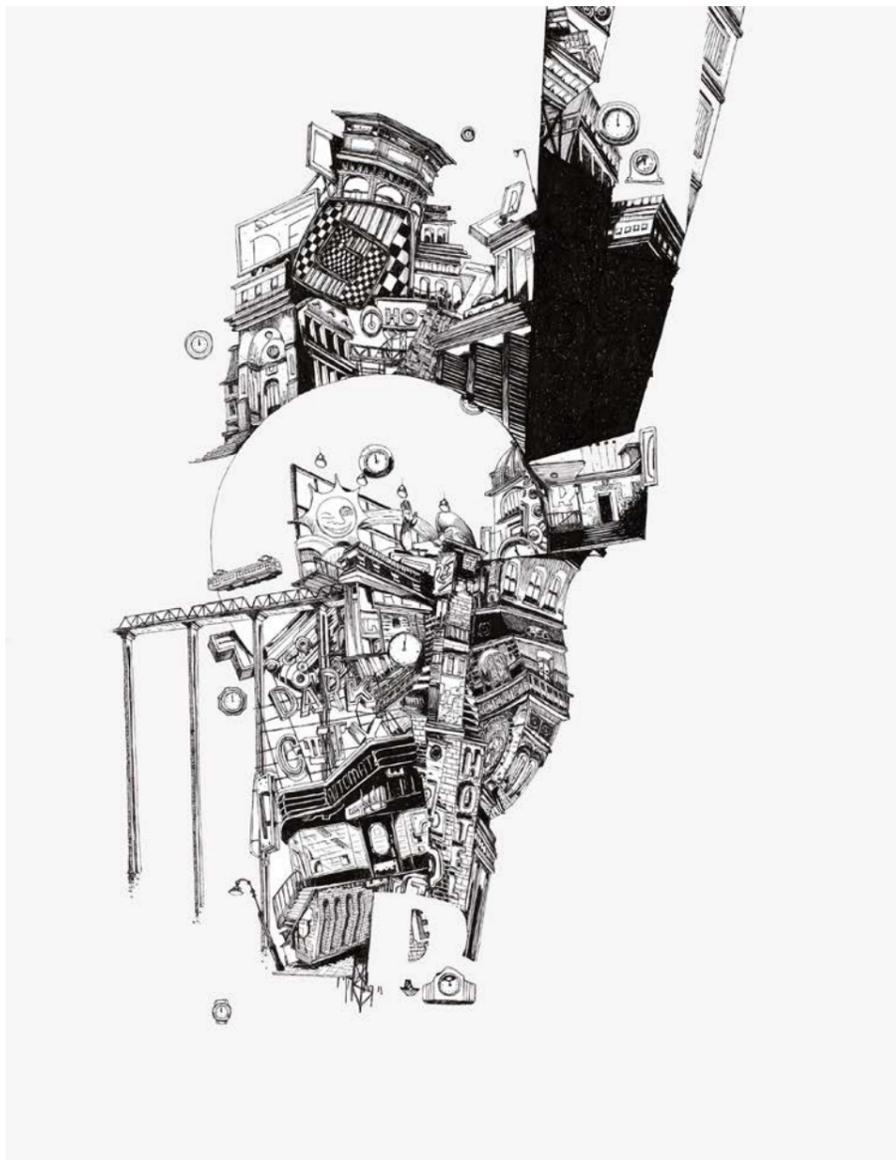
1979, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
60 x 30 x 11 cm

1980, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
64 x 30 x 13 cm

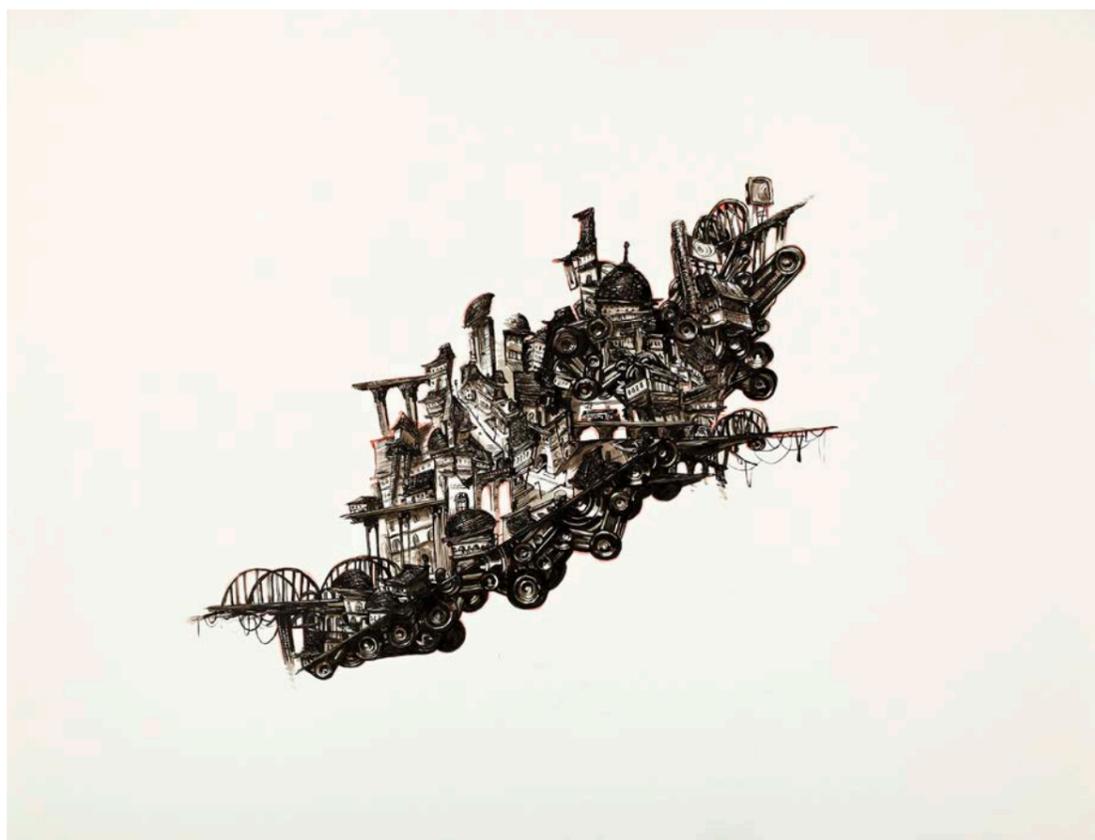
Sans titre (Retropolis Fête Foraine), 2015
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
21 x 29,7 cm

Sans titre (Retropolis Dark City), 2015
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
65 x 50 cm

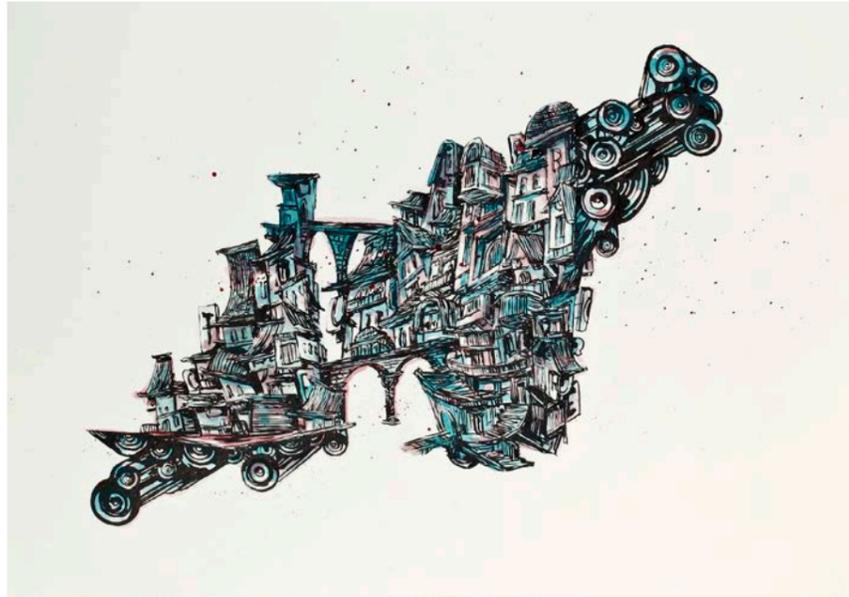
1977, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
78,5 x 39 x 10 cm

Vue du pont (Retropolis), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

Sans titre (Retropolis Barque), 2014
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
30,1 x 29,6 cm

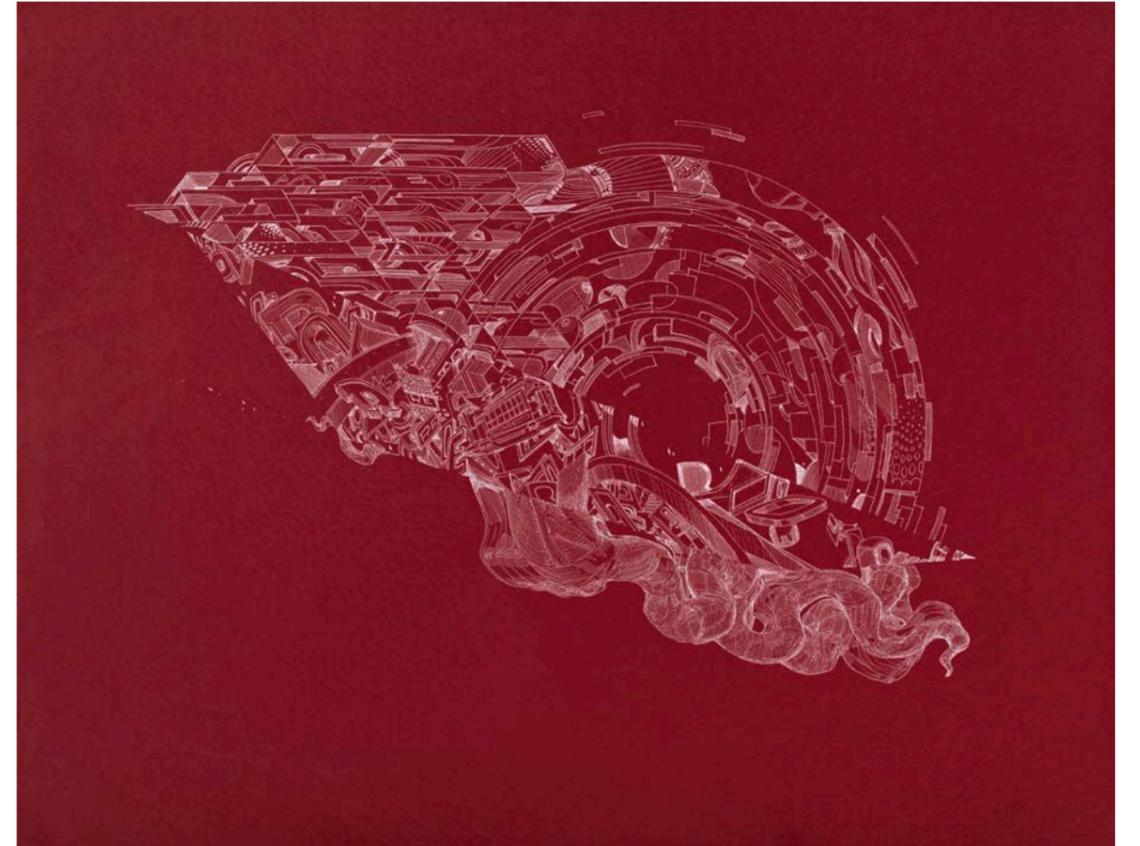
Sans titre (Retropolis), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
21 x 29,7 cm

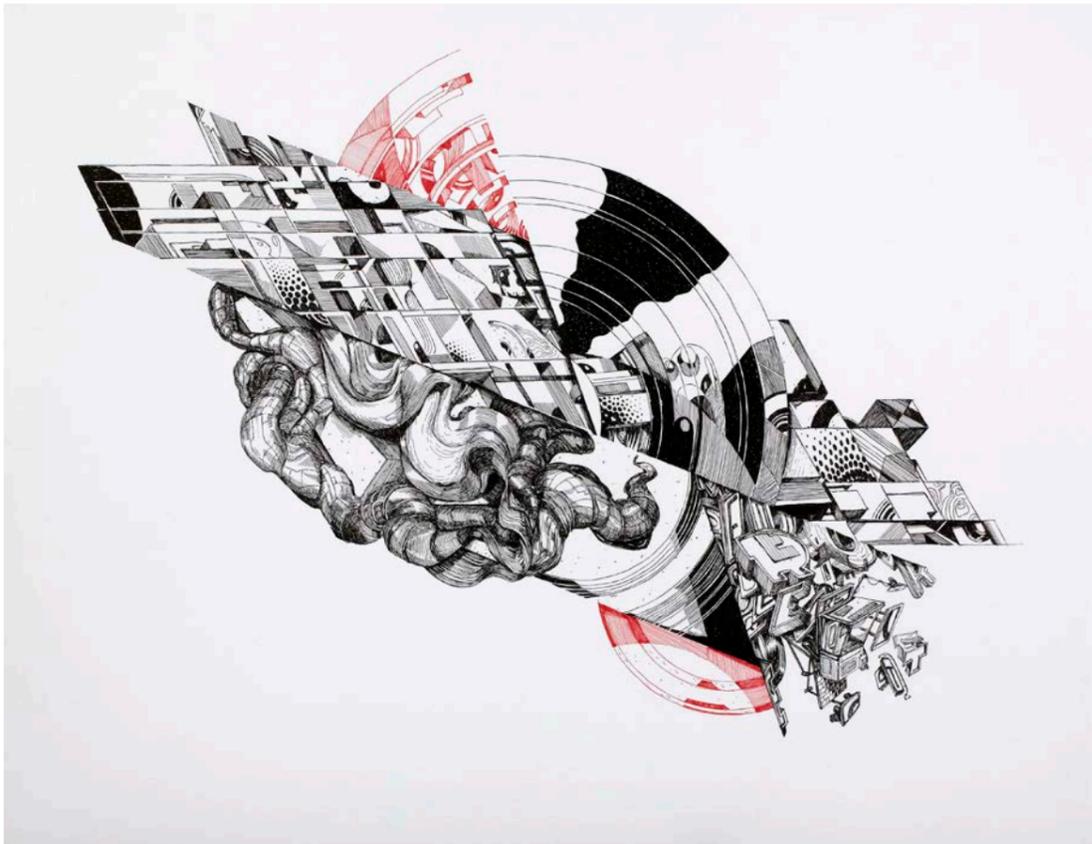
Retour de typographie 1969, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés,
tableau-sculpture signé au dos
42 x 15 x 34 cm

Sans titre (Retropolis bleu), 2014
Encre sur papier teinté, signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

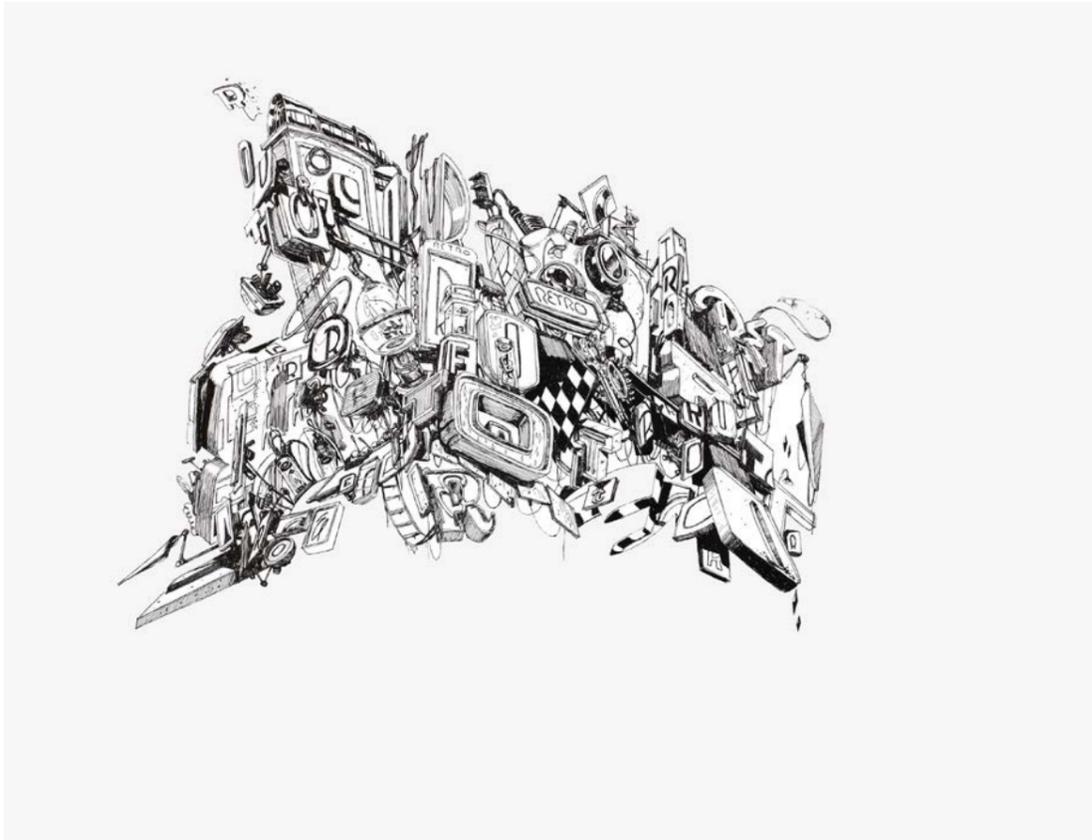
Sans titre (Retropolis rouge), 2014
Encre sur papier teinté, signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

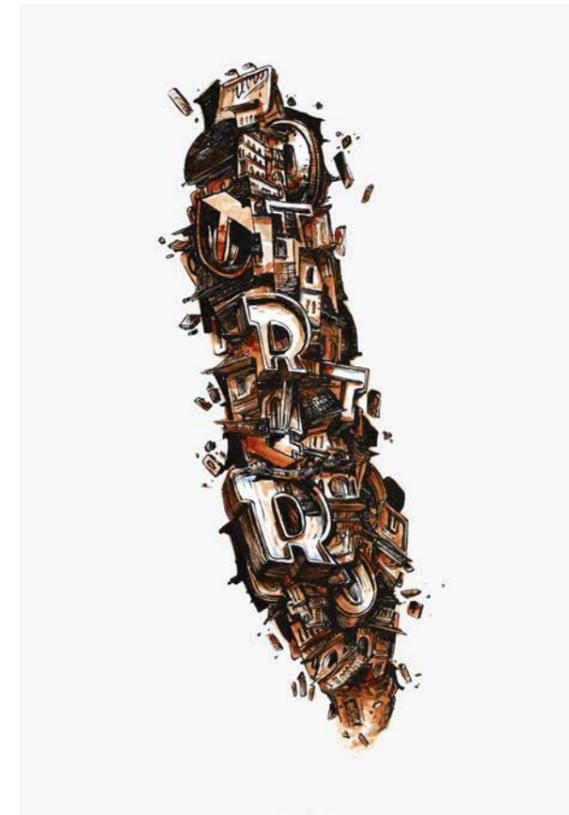
Sans titre (Retropolis Behemoth), 2014
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

1933, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
30 x 173 x 10 cm

Laboratoire, 2014
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

Sans titre (Retropolis Sortie de Lettres), 2015
Encre et aquarelle sur papier signé, daté et titré au dos
42 x 29,7 cm

Sans titre, 2015
Encre et bombe aérosol sur papier collé sur papier signé, daté et titré au dos
42 x 29,7 cm

1935, 2015
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
70 x 36 x 4,5 cm

* **Les Dames de Lenval**, nommées par le Conseil d'Administration de la Fondation organisent un prestigieux gala annuel avec la complicité d'un grand chef au très grand cœur, Jacques Chibois, auquel se joindront cette année trois confrères étoilés, et Lenôtre Côte d'Azur.

Ce gala permet de récolter les fonds nécessaires à de nombreuses actions auprès des jeunes patients des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-LENVAL. Leur mission étant d'améliorer les conditions d'accueil et de vie à l'hôpital et dans les nombreux établissements dépendant de la Fondation Lenval.

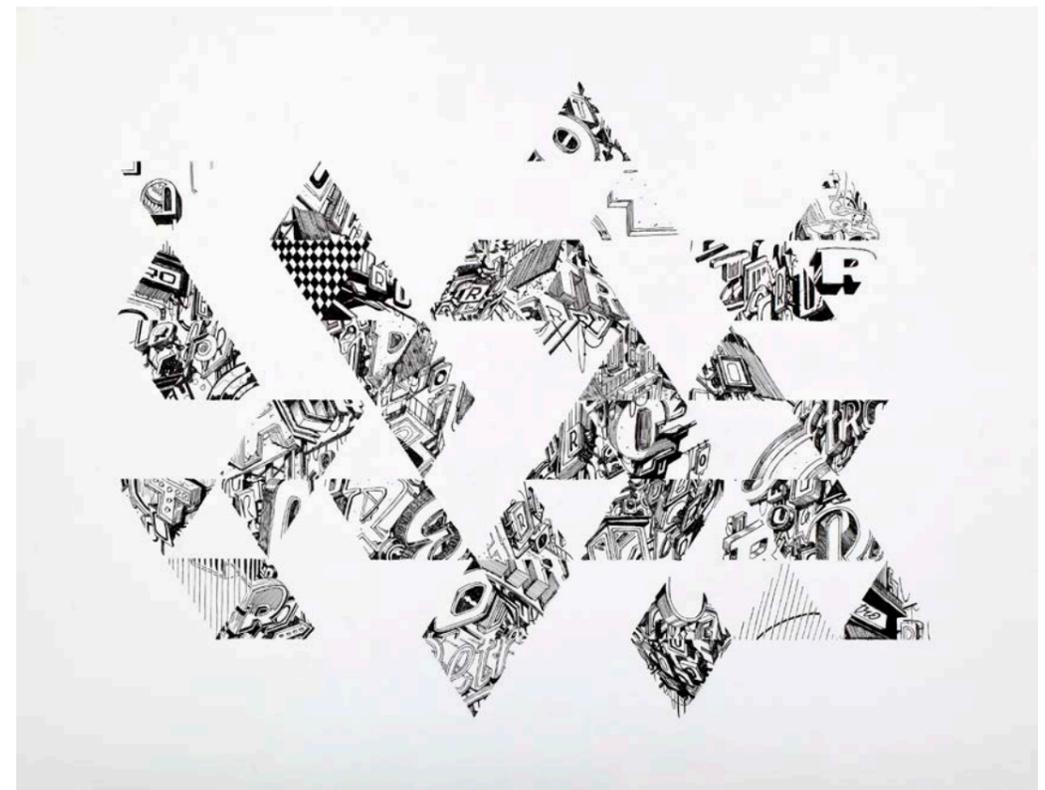
Depuis 1996, date de l'inauguration du nouveau bâtiment, le Comité des Dames a ainsi financé 1 363 671 € de matériels médicaux et d'ateliers thérapeutiques divers et variés en concertation avec la direction et la communauté médicale.

Grâce à tous nos partenaires, tout au long de l'année 2014, nous avons acheté une ambulance pédiatrique, des mannequins destinés à la formation des personnels en situation d'urgence, étendu le réseau informatique à la réanimation, et financé de nombreux ateliers et séjours thérapeutiques, et nous préparons d'autres belles actions pour 2016...

Ce n'est jamais fini, chaque année apporte son lot de demandes des services et de souffrances à soulager. Ne perdons jamais de vue que cette souffrance est celle de nos enfants, de nos adolescents...

Nous remercions chaleureusement l'artiste RETRO et l'initiative de Geoffroy Jossaume qui initiera sûrement une nouvelle action auprès de nos jeunes patients...

Suivez-nous, soutenez-nous, soyez généreux, car tout ce que nous apportons à ces jeunes patients, c'est une promesse de vie meilleure !!!

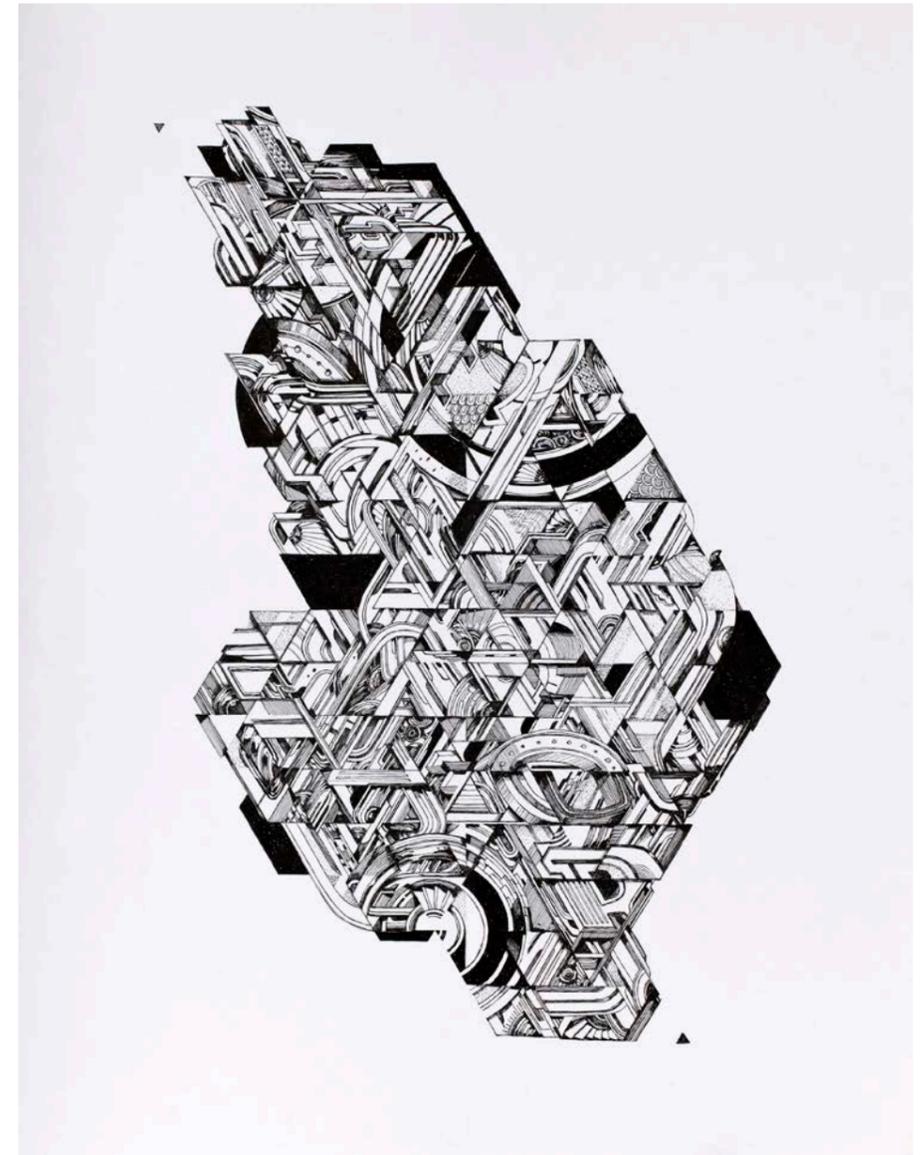

Sans titre (Retropolis Split 02), 2013
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

L'intégralité du montant de la vente de cette oeuvre sera reversée à l'association Les Dames de Lenval *

1938, 2015
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
50 x 50 x 8,5 cm

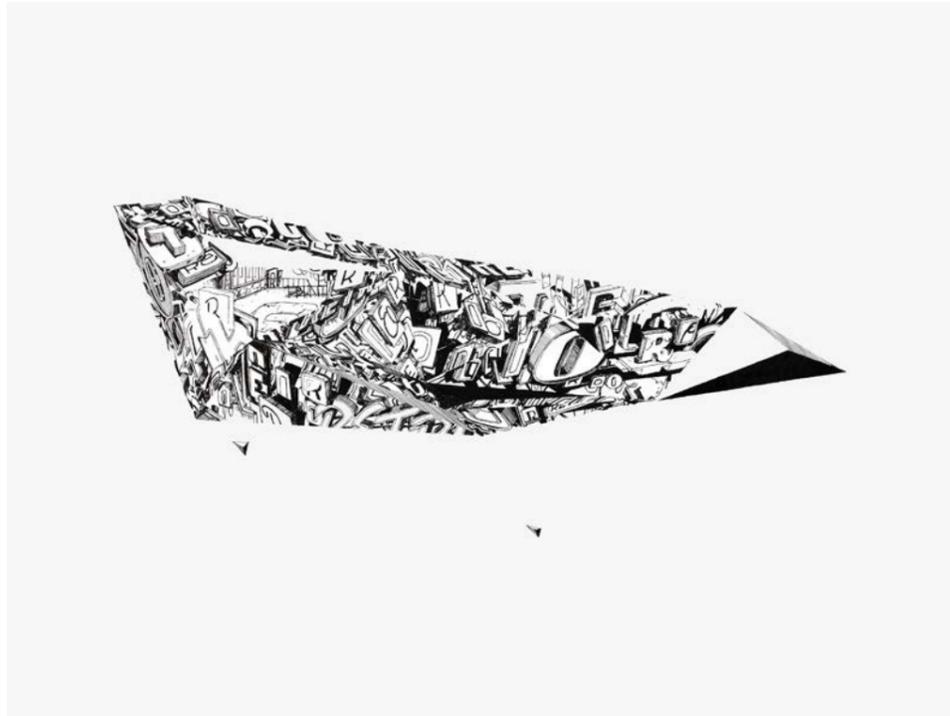
Sans titre (Retropolis Split), 2015
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
65 x 50 cm

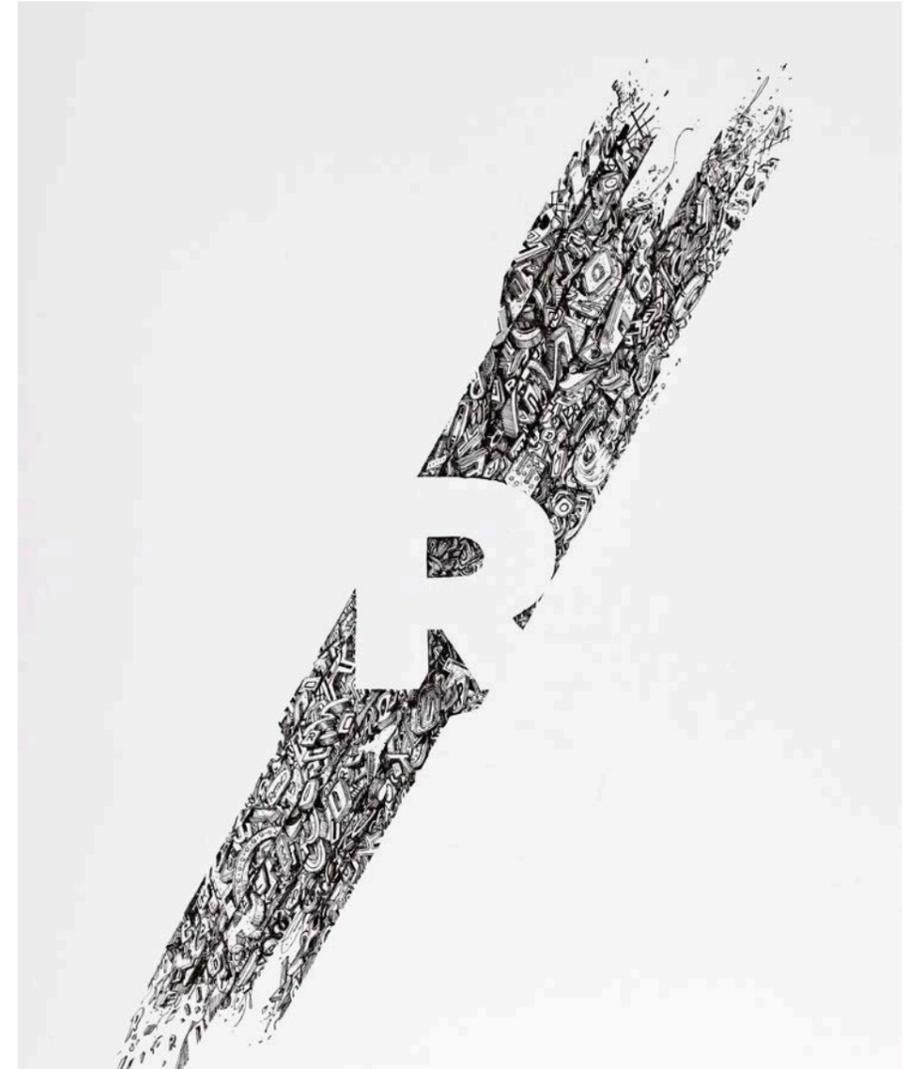
Sans titre (Retropolis Port), 2013
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

1932, 2014
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et assemblés, tableau-sculpture signé au dos
100 x 80 x 12 cm

Monolithe, 2013
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
50 x 65 cm

Sans titre (Retropolis R), 2013
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
65 x 50 cm

Sans titre (Retropolis Split O2), 2015
Encre sur papier signé, daté et titré au dos
24 x 24 cm

Retour de typographie 1974, 2013
Bombe aérosol sur éléments de bois découpés et
assemblés, tableau-sculpture signé au dos
60 x 20 x 18,5 cm

REMERCIEMENTS

RETRO

Je remercie mon fils, ULYSSE, qui éclaire mes journées.

Je remercie Geoffroy, qui m'a offert cette superbe opportunité, avec sa bonne humeur, son optimisme et son professionnalisme.
Bernard Fontaine et Valériane Mondot, pour leur soutien et leur implication, qui font évoluer ce mouvement qui a tant à dire et qui se réécrit constamment.

Ceux qui me font progresser, HELIOS, MYLENE, les TRBDSGN, FRENCHKISS, MISTER PEE et tous ceux avec qui j'échange régulièrement.
Ceux grâce à qui j'existe en tant qu'artiste, WEISS, FORM, EMA, TORE, SPIRAL, PIERRICK
Ceux grâce à qui cette exposition a pu voir le jour, PIMAX et HEDIMAN.

X

GCA GALLERY

Alice et Hélina Jossaume
Bernard Fontaine
Marine Amiot
Mireille et Jack Jossaume
Paul Fargues
Pimax
Retro
Robert Roux
Sabrina Alberti
Stéphane Benderitter
Valériane Mondot
Vincent Rucheton

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Paul Fargues

RÉALISATION GRAPHIQUE

Les Pisteurs

IMPRESSION

Pixartprinting

gcagallery

16 bis rue Catherine Ségurane 06300 Nice - France
T. +33 6 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr
www.gcagallery.fr