

NEVERCREW

Au chevet de la planète

TEXTE / EMMANUELLE DREYFUS

En parfaite symbiose depuis leur rencontre au lycée artistique de Lugano, Pablo Togni et Christian Rebecchi forment le duo Nevercrew depuis 1996. Ces inséparables avancent en parfaite harmonie, presque comme un seul homme, au profit d'une œuvre engagée dénonçant les dérives consuméristes d'un système qui détruit les ressources naturelles dont il a pourtant besoin. A grand renfort de fresques monumentales où l'hyperréalisme se teinte de surréalisme, ils expriment leur conscience écologique affûtée et contextualisée.

Leurs ours polaires badigeonnés de pétrole ou leurs baleines emmaillotées dans du plastique en format XXL épinglent sans équivoque la nature des liens toxiques qui s'établissent entre l'homme et son écosystème. Relayées à grands coups de clics sur Internet, les fresques de Nevercrew ne sont pourtant pas réfléchies pour être les étendards d'une cause uniquement environnementale. Bien plus complexe qu'en apparence, l'œuvre du duo Suisse se focalise sur les relations d'interdépendance des éléments constitutifs des sociétés humaines : « Nous avons toujours été intéressés par la politique et les systèmes humains. Au départ, nous nous sommes intéressés à des sujets anti-capitalistes et anti-impérialistes, nous avons peint contre le racisme et les comportements oppressifs, en utilisant souvent des animaux comme symbole. Au fil des années, nous avons progressivement trouvé un langage, qui, au-delà des questions environnementales, utilise la relation que les humains ont avec la nature comme une démonstration du déséquilibre général qui imprègne nos sociétés, de l'essence non naturelle de nos systèmes qui détruisent en même temps les ressources dont ils ont besoin pour survivre et la vie des personnes qui en font partie ». Ce langage à la fois sensible, graphique et métaphorique, ils le modèlent et le conceptualisent depuis leur apprentissage du dessin et d'une appétence pour le bricolage et le *do it yourself*. D'abord au sein de

leurs familles respectives, où se cultive un goût prononcé pour l'art, la musique, la littérature, le cinéma et la bande-dessinée. Puis sur les bancs du C.S.I.A, lycée artistique de Lugano, où ils se rencontrent et tissent plus que d'indéfectibles liens d'amitié, une même vision du monde et des desseins créatifs : « Nous avions des passions similaires, surtout pour la bande-dessinée et la science-fiction, nous avons commencé à faire des logos et des pochettes d'albums pour des groupes de

Page précédente - *Baring machine*, Satka Street Art Festival, Satka (RU), 2017. © NEVERCREW

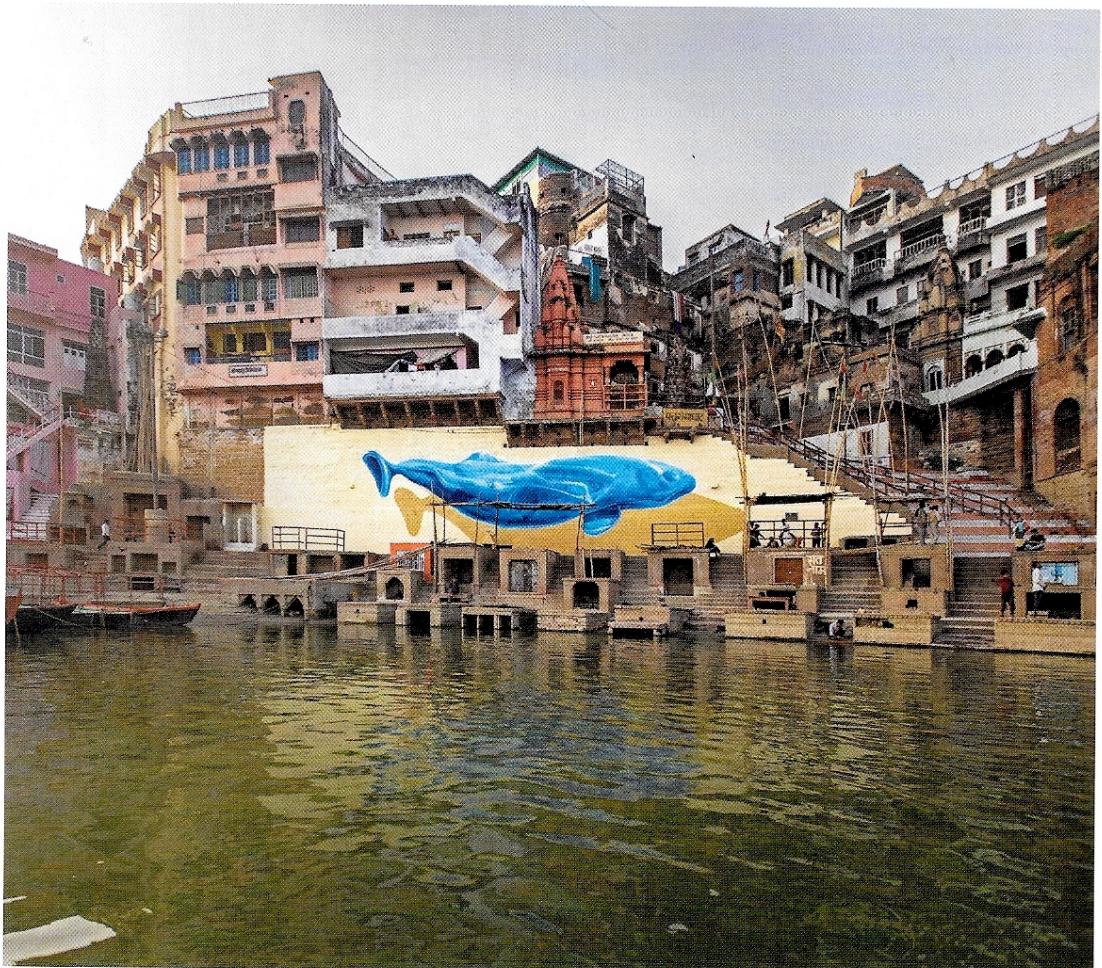
Ci-dessus - *Close up*, Arte Urbana Lugano, Lugano (CH), 2020. © NEVERCREW

Ci-contre - *Deflated*, Varanasi (IN),
2019. © NEVERCREW

Page suivante - *Mirroring machine n°2*, acrylique sur toile,
100 x 140 cm, 2017.
© NEVERCREW

NEVERCREW EN QUELQUES DATES

- 1979 Naissance de Pablo Togni
- 1980 Naissance de Christian Rebuchi
- 1996 Création de Nevercrew et première peinture murale à Bellinzona (CH)
- 1998 Peinture murale à l'intérieur du Musée d'Art Contemporain de Bellinzona (CH) pour l'exposition collective *Dala Strada... viaggio nella cultura dei graffiti*
- 2005 Diplômés de l'Académie Artistique de Brera, Milan (IT)
- 2009 *Octopus* peinture murale au Skatepark de Lugano (CH)
- 2010 *Il definitivo è trasformazione à Villa Balli à Locarno (CH)*. Peinture murale de la façade principale de l'exposition collective.
- 2012 Réalisation de *Magenta*, une fresque de 240 mètres carrés, Lugano (CH)
- 2013 Le duo remporte le prix *Artistes de l'Année 2012* de la Fondation Culturelle Bally et ils sont sélectionnés dans la section *Stroke Curated du Stroke Urban Art Fair* à Munich (DE). Réalisation de l'installation interactive *Tin Can Phone Project*, Lugano (CH)
- 2014 Le duo investit les nouveaux lieux de Facebook à Dublin (IE) et à Milan (IT) et participe à de nombreux festivals et projets internationaux : Hambourg (DE), Belgrade (RS), Le Caire (EG)
- 2015 Deux solo shows : *Frequency Spectrum* à la Galerie Square23, Turin (IT) et *Simultaneity* chez Artstudiò, Bâle (CH). Réalisation de nombreuses fresques dont une à Wynwood, Miami (US)
- 2016 Si+Art India les invite à New Delhi (IN) pour réaliser deux fresques. Participation à l'exposition *DUO à la Thinkspace Gallery*, Los Angeles (US)
- 2017 Parmi les nombreuses invitations à travers le monde pour des réalisations *Outdoor*, Nevercrew présente deux solo shows : *Scales* à la Unit 5 Gallery, Londres (GB) et *Discordant* à la Galerie Above Second, Hong Kong (HK)
- 2018 Solo show *Incidence* à la Galerie GCA, Paris (FR). *El oso plateado and the machine*, Phoenix (US). Projet *Sea Walls Tarawhiti* à Gisborne (NZ) organisé par la PangeaSeed Foundation
- 2019 Voyage en Inde pour *Varanasi Art Project* et réalisation de *Deflated. Celsius*, peinture murale thermochromique, Lugano (CH)
- 2020 Réalisation de *Collapse* pour le Grenoble Street Art Fest (FR) et de *Offset* dans le cadre d'*Urvanity*, Madrid (ES)

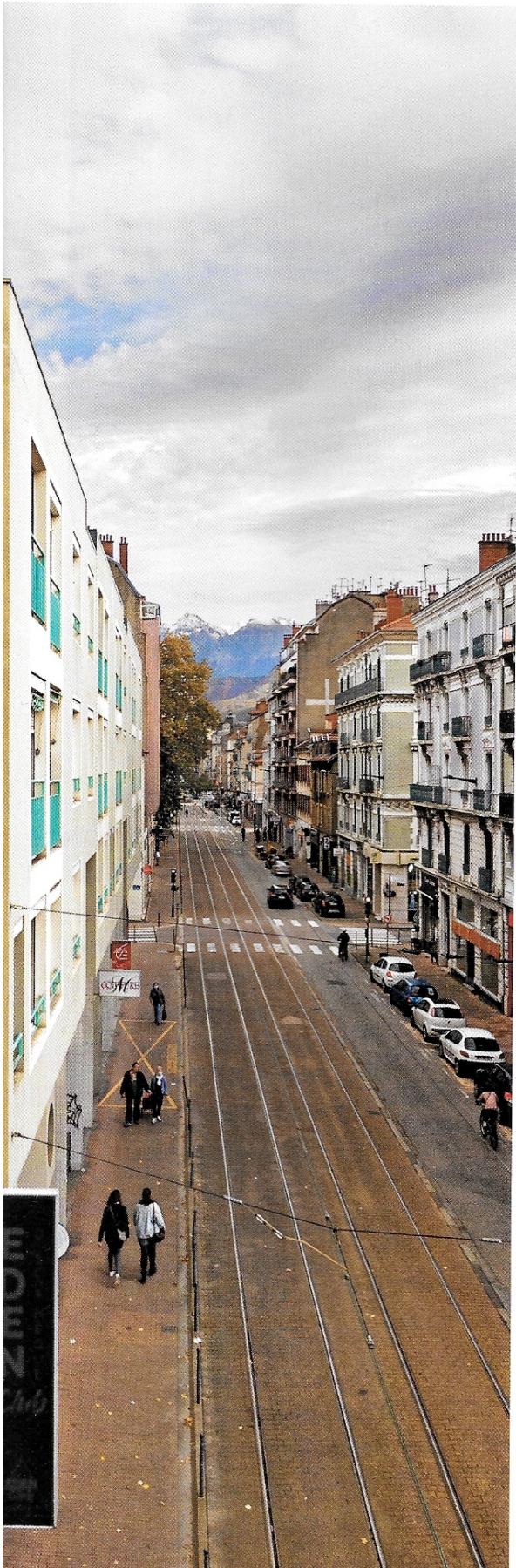
Hip-Hop locaux et presque au même moment nous commençons à peindre sur les murs, en 1996, année de création de Nevercrew ». Habitués à travailler en duo, c'est tout naturellement qu'ils décident d'intégrer la Brera Art Academy de Milan : « On nous a donné la possibilité de faire notre cursus ensemble et notre rencontre avec le professeur Nicola Salvatore, un peintre/sculpteur, a été très importante. Les cours étaient organisés en projets et les étudiants pouvaient apporter leurs approches, techniques et styles personnels. Il nous a alors été facile de continuer à faire avancer notre cheminement artistique personnel en duo ». Depuis leurs années lycée, ils façonnent ainsi leur univers et alphabet graphique et citent volontiers comme source d'inspiration des artistes tels que Piero Manzoni, Fernand Léger, Jean Tinguely, René Magritte, André Breton ou encore Joseph Beuys. Entre échanges, réflexions et consensus, leur processus créatif est depuis dicté par la nature de leur relation. Ils se connaissent si bien qu'il est même impossible de distinguer la part de l'un ou l'apport de l'autre quand d'autres tandems préservent leur style : « Nous sommes interchangeables, il n'y a pas de division des rôles. Pendant le processus de réalisation, il peut arriver que nous divisions le travail pour faire avancer deux projets en même temps ou simplement parce que cela a plus de sens. » Dans un va-et-vient incessant entre l'espace public et l'atelier-laboratoire dans lequel ils

expérimentent des techniques telles que la peinture thermochromatique qui fait apparaître et disparaître le sujet en fonction de la température (comme sur la fresque *Celsius*), Nevercrew cherche à créer plusieurs niveaux de lectures et interactions. Le spectateur est d'abord happé par le gigantisme frontal de l'œuvre *outdoor* avant de se laisser aller à l'observation des éléments qui interagissent les uns avec les autres et aussi avec le contexte. En effet, ce n'est pas le fruit du hasard si le sujet principal d'*El oso plateado and the machine* réalisé à Phoenix est le grizzli mexicain qui a longtemps peuplé l'Arizona avant de disparaître. C'est avec ce même souci de la contextualisation, que la baleine, présente dans tous les océans du monde, devient une icône écologique. Confrontant le vivant, l'inanimé, les éléments, le duo se défend de ne faire qu'une peinture d'images qui négligerait l'espace dans lequel il intervient. Bien au contraire, toute la profondeur et le message se loge dans cet incessant dialogue. Un échange que Nevercrew compte faire évoluer avec un accroissement de ses pratiques plastiques, la peinture et le pochoir combinés à l'installation et la sculpture, qu'ils déplient pour des expositions mais qui sont plus difficiles à mettre en œuvre dans l'espace public. La réflexion est en cours... ■

A voir : Nouvelle exposition à la GCA Galerie, Paris, à partir du 7 mai 2021.

NEVERCREW

An ear for the planet

TEXT / EMMANUELLE DREYFUS

Pablo Togni and Christian Rebecchi have been living in perfect harmony since the time they met in an art school in Lugano and the creation of their Nevercrew duo in 1996. This inseparable pair evolves in symbiosis, almost as one, producing environmental works that denounce the consumerist excesses of a system that exhausts the natural resources it needs. They express their sharp and contextual environmental awareness through monumental murals that mix hyperrealism and surrealism.

Their polar bears smeared with oil or their gigantic whales swaddled in plastic make an unequivocal diagnosis of the toxic relationship humans have with their ecosystem. Widely shared on social media, Nevercrew's murals are flagships for environmental issues, but not only that. More complex than it seems, the work of this Swiss duo focuses on the interconnection between the constitutive elements of our society. "We have always been interested in politics and human societies. We used to tackle anti-capitalistic and anti-imperialist topics. We would create works denouncing racism and oppressive behaviour, often using animals as symbols. Throughout the years, we found our own language, which, going beyond environmental issues, uses the relationship of humans with nature as a symbol of a more general lack of harmony within our societies and of the perverted nature of our system, which damages the resources it needs to survive as well as of the people who inhabit it." The sensitive, graphic and metaphorical vision the duo has developed and conceptualised is rooted in their love for drawing and a DIY approach. It was first fostered in their families, which had strong interests in art, music, literature, cinema and comic books, and then at

Left - Collapse, Grenoble Street Art Fest, Grenoble (FR), 2020.
© NEVERCREW

NEVERCREW TIMELINE

- 1979 Pablo Togni was born
- 1980 Christian Rebecchi was born
- 1996 Creation of Nevercrew and first mural in Bellinzona (CH)
- 1998 Mural inside the Contemporary Art Museum of Bellinzona (CH) on the occasion of the group exhibition *Dalla Strada... viaggio nella cultura dei graffiti*
- 2005 Graduate from the Brera Fine Arts Academy, Milan (IT)
- 2009 *Octopus*, wall painting in Lugano skatepark (CH)
- 2010 *Il definitivo è trasformazione* in Villa Balli, Locarno (CH). Mural on the main facade of the group show.
- 2012 *Magenta*, a 240m² mural in Lugano (CH)
- 2013 The duo wins the *Artists of the year* 2012 prize awarded by the Bally Cultural Foundation, and they are selected in the *Stroke Curated* section of *Stroke Urban Art Fair* in Munich (DE). Interactive installation *Tin Can Phone Project*, Lugano (CH)
- 2014 The duo made an intervention in the new facilities of Facebook in Dublin (IE) and Milan (IT), and took part in many international festivals and projects in Hamburg (DE), Belgrade (RS), Cairo (EG)
- 2015 Two solo shows: *Frequency Spectrum* at Galerie Square23, Turin (IT) and *Simultaneity* at Arstibibi, Basel (CH). Creation of many murals, among which one in Wynwood, Miami (US)
- 2016 St+Art India invite them to New Delhi (IN) to create two murals. They take part in the *DUO* exhibition at Thinkspace Gallery, Los Angeles (US)
- 2017 In between the many invites throughout the world to paint outdoor murals, Nevercrew presents two solo shows: *Scales*, at the Unit 5 Gallery, London (GB) and *Discordant* at the Above Second Gallery, Hong Kong (HK)
- 2018 *Incidence* solo show at Galerie GCA, Paris (FR). *El oso plateado and the machine*, Phoenix (US). *Sea Walls Tarawhiti* project in Gisborne (NZ) organised by the PangeaSeed Foundation
- 2019 Trip to India for *Varanasi Art Project* and creation of *Deflated Celsius*, a thermochromic mural, Lugano (CH)
- 2020 Creation of *Collapse* for the *Grenoble Street Art Fest* (FR) and *Offset* for *Urvanity Art Fair*, Madrid (ES)

e CSIA art school of Lugano, where the two met and started more than a friendship, a shared vision of the world and creation. "We had similar passions, especially for comic books and science fiction. We started doing logos and album covers for local hip-hop bands, as well as wall stenciling almost at the same time. It was in 1996, the year we created Nevercrew." Used to working in duo, they entered the Brera Fine Arts Academy of Milan together. "We could take our classes together. Our encounter with a teacher, painter and sculptor Nicola Salvatore, was very important to us. Classes were all about projects, and students could develop their own approaches, techniques and personal styles. So, we were able to continue our artistic work as a duo." Since their school years together, they have been forging their own graphic language and world, looking up to artists such as Piero Manzoni, Fernand Léger, Jean Tinguely, René Magritte, André Breton and Joseph Kosuth. Based on conversations, debates and agreements, their creative process naturally mirrors their relationship. While other duos maintain distinctive styles, these two know each other so well that they claim it is impossible to distinguish who does what. "We are interchangeable, there is no division of roles between us. In the production phase, we sometimes divide tasks to work on two projects at the same time, or only because it makes more sense."

Constantly going back and forth between the street and their studio-lab, where they experiment with techniques such as thermochromic painting, which reveals or hides subjects based on the temperature (such as on the mural entitled *Celsius*), Nevercrew looks to propose a range of interpretations and interactions. Viewers are first astounded by the gigantic size of their outdoor works, before being captivated by the various elements that interact within the works and with the environment. It is no coincidence if *El oso plateado* and *the machine* in Phoenix depicts the Mexican grizzly bear that used to populate Arizona. Always concerned with contextualising their work, the duo has turned the whale, an animal present in all the oceans, into an environmental symbol. Confronting themselves with living creatures, inanimate objects and natural elements, the duo refuses to create mere beautiful images without connection to the location where they are placed. On the contrary, the depth of their message resides in this ongoing dialogue. A conversation Nevercrew wants to expand through a wider range of artistic practices, combining painting, stencil, installation and sculpture, they plan to showcase in future exhibitions rather than in the public space, where it is more difficult to carry out. An ongoing reflection... ■

Not to be missed: new exhibition at GCA Galerie, Paris, starting 7 May 2021

Previous page - *Waves*, acrylics on canvas, 100 x 140 cm, 2017.
© NEVERCREW

Above - Studio tests, 2020.
© NEVERCREW