

LIKE LIPSTICK TRACES

MURMURES INDÉLÉBILES

600 polaroids, 13 graffeurs internationaux et 2 années de leur quotidien capturées dans un livre : Like Lipstick Traces. À l'origine du projet, les Français Aurélien Arbet et Jérémie Egry, fondateurs du studio de création Hello et de la marque Hixsept. Un projet unique qui s'annonce déjà comme un incontournable dans l'histoire du mouvement graffiti.

Aurélien et Jérémie, graffeurs, ont toujours été intéressés par la création de livres, l'édition et la photographie. Ils collaborent d'ailleurs au collectif Je Suis une Bande de Jeunes. L'envie de lancer un projet de livre de graffiti avec des photos inédites était pour eux une évidence. En 2004, ils choisissent 13 graffeurs en marge d'un circuit établi, et leur confient un Polaroid avec pour seule consigne de prendre des photos de leur quotidien pour en faire un livre. Like Lipstick Traces s'adresse autant aux initiés qu'aux personnes curieuses et sensibles à la création artistique contemporaine en général. Présentation du projet par le duo d'Hello,...

Clark*Vous pouvez revenir aux origines de ce projet ?

Hello*Un des éléments déclencheur est le livre *Lipstick Traces* de Greil Marcus - Traces de rouge à lèvres en français - qui décrit les mouvements alternatifs du XXème siècle comme le Punk, le Lettrisme, le Surréalisme et le Dadaïsme... Suite à sa lecture, nous nous sommes fait la réflexion que le graffiti était un mouvement qui aurait tout à fait pu avoir sa place dans ce livre.

L'idée était de créer un livre autour du graffiti mais avec un vrai concept, une vraie raison d'exister, au même titre que les premiers livres sur le graffiti comme *Subway Art*, *Spray Can Art*, *Paris Tonkar* et *Sabotage*, sortis de manière impulsive, avec comme but d'être le témoin d'une génération et de ces cultures émergentes.

Avec pour nous une difficulté supplémentaire, car de nos jours le graffiti est loin d'être émergent puisque reconnu du grand public. Nous souhaitons être proches d'une création artistique à part entière, avec la ferme intention d'éditer ce livre de manière indépendante. Les seuls qui nous ont soutenu sont l'éditeur Colors Zoo avec qui nous avons initié le projet et l'éditeur Dokument Press avec qui nous co-éditons finalement le livre.

C*À quand remonte votre intérêt pour le Polaroid et pourquoi en avoir fait la base de ce livre ?

H*Nous utilisons le Polaroid depuis une dizaine d'années. Nous souhaitons montrer les à-côtés du graffiti, c'est-à-dire le quotidien des graffeurs, leur famille, leurs soirées, leurs voyages, leurs anecdotes... En bref, capturer quelques instantanés de leur vie pour laisser une trace... Le Polaroid est selon nous un outil parfaitement adapté pour ce genre de photos. Une autre raison était de donner une unité graphique en imposant un seul format photographique. Et puis, nous voulions nous placer en marge de la popularité du numérique. Dans cet ouvrage, les images sont uniques, non reproductibles.

C*Vous pouvez nous parler des 13 graffeurs sélectionnés ?

H*Nous souhaitons offrir dans ce livre une diversité culturelle et géographique. Montrer un large panel de styles tout en nous focalisant sur la pratique initiale du graffiti, c'est-à-dire illégale, loin de la tendance actuelle du Street Art, notamment véhiculé via Internet. Les graffeurs choisis sont pour la plupart très peu médiatisés, ce qui était à nos yeux un point très important car nous tenions à présenter des personnes dont on ne voit que très peu, voire jamais, les travaux.

C*Quelle a été leur réaction par rapport à ce projet ?

H*Une des forces de ce livre réside dans sa diversité et ses particularités. Dans l'ensemble les réactions ont été positives puisqu'ils ont répondu présent. Pour certains, c'était un "oui" franc du fait d'une pratique quotidienne de la photographie, pour d'autres les débuts ont été plus laborieux...

C*Comment s'est faite la sélection des photos ?

H*Il n'y a pas eu une règle en particulier, quelques fois ce sont les graffeurs eux-mêmes qui ont composé leurs pages ainsi que les différentes "associations d'images". Quelquefois, nous avons reçu le triple des images attendues et il a donc fallu faire une sélection "serrée". Après, de manière plus générale, nous avons sélectionné les images qui traduisaient le mieux nos attentes en termes de contenu et d'esthétisme.

C*Quel regard portez-vous sur la scène graffiti actuelle ?

H*Le graffiti est un mouvement qui est né il y a maintenant 30 ans, et comme tout mouvement alternatif qui voit le jour de manière spontanée et subversive, celui-ci à très vite été "récupéré". C'est en partie de cela que traite le livre de Greil Marcus appliqué aux mouvements tels le Dadaïsme, le Surréalisme, le Punk...

Nous pensons que le graffiti est de nos jours dans des extrêmes qui ne sont pas faits pour communiquer ensemble. D'un côté une récupération via la publicité et l'industrie, et de l'autre, des personnes ou groupes isolés qui pratiquent un graffiti en marge des habitudes et des systèmes établis. C'est cette deuxième partie que nous avons souhaité montrer : la partie contestataire et active. Force est de constater que c'est de moins en moins le cas. Une grande partie du graffiti est désormais aseptisée et "événementialisée".

Mais il faut rester optimiste, il y a encore des groupes ou identités qui voient le jour, et initient de nouvelles pratiques dont on ne connaît pas encore l'existence, mais qui pourtant sont là, et c'est tant mieux ! Greil Marcus fait lui aussi la même réflexion au sujet de nouvelles cultures et mouvements : «*Tant qu'il y aura des foyers de détournements, même s'ils sont isolés, quelque chose reste possible.*»

► Like Lipstick Traces publié par Dokument Press / Hello,

Sortie prévue courant juin.

► Avec AROE (UK) C.B.S (DE) DUMBO (IT) HONET (FR) KEGR (DK) O'CLOCK (FR) OS CURURUS (BR) RATE (USA) REMIO (NO) ROCKY (ES) SCAN (CA) SMASH 137 (CH) THE E.R.S (BE)