

MONDES IMAGINAIRES

SPEEDY GRAPHITO

Dossier

pédagogique

MONDES IMAGINAIRES

I. Speedy Graphito

Olivier Rizzo, alias Speedy Graphito, a construit depuis plus de trente ans une œuvre protéiforme lui permettant de jeter un regard malicieux sur notre monde.

A) Un artiste libre

De l'atelier à la rue - Pionnier du Street Art en France

Né en 1961 dans une famille de tapissiers, Olivier Rizzo grandit entouré d'images et de motifs peuplant les murs de sa maison, et très tôt le dessin prend une place importante dans sa vie : il envoie des dessins guérisseurs à sa sœur malade à l'hôpital. A la suite d'une révélation face à un épisode des « Mystères de l'Ouest », l'Art est la voie qu'il doit suivre. De ses 14 à 19 ans, il conçoit et construit des décors de théâtre puis intègre l'école d'art Estienne à Paris d'où il sort diplômé en 1983. Il commence une carrière dans la publicité, comme maquettiste, directeur artistique ou encore graphiste publicitaire, mais sa vraie passion, la peinture, lui manque. Cependant, face aux galeries dont les portes restent closes, il se tourne vers la rue, grande galerie à ciel ouvert.

Avec un ami, « Captain Fluo », ils créent le groupe X Moulinex et investissent les passages piétons de la capitale avec leurs pochoirs, attiré par cette alternance des bandes blanches et noires.

1ère action collective au sein du crew X Moulinex –
1983- Paris (photo : Denis Rouet)

MONDES IMAGINAIRES

Le groupe se dissout en 1984 et Olivier Rizzo continue seul d'arpenter les rues de la capitale, apposant son nouveau nom « Speedy Graphito », qui résonne comme une marque, un slogan. Ce pseudonyme, Speedy Graphito, est issu d'un mélange entre d'une part une référence à la vitesse, au geste rapide ; et d'autre part "Graphito" qui évoque les termes graphique / graphite / graffiti. Ainsi Speedy Graphito signifierait : le chemin qui mène vers l'au-delà par l'expression du geste.

Monstre - 1984- Paris

Palissade - 1985 - Paris

MONDES IMAGINAIRES

En 1985, il gagne un concours d'affiche lancé par le Ministère de la Culture dans le cadre du « Mois des musées », premier événement national ayant contribué à mettre en lumière et valoriser l'art urbain. Cette affiche, mettant en scène un cavalier sur un cheval cabré, est placardée dans toute la France et lui apporte une notoriété immédiate et fulgurante.

De la rue à l'atelier - Un artiste libre

Pendant quelques années, il participe à de nombreux événements d'art urbain, travaille avec plusieurs collectifs, mais dès la fin des années 80 se méfiant du risque d'enfermement, il ressent le besoin de s'éloigner. Il quitte Paris et s'installe à la campagne où il retrouve le goût pour le travail d'atelier. Artiste protéiforme, il est attiré par toutes formes d'art : peinture, fresque, pochoir, sculpture, dessin, gravure, sérigraphie, livre etc. Speedy Graphito aime maîtriser tous les genres traditionnels, pour mieux les digérer et les dépasser.

MONDES IMAGINAIRES

B) Son univers

A travers un art joyeux et profond, aux couleurs souvent vives, il vient bousculer de façon ludique et ironique nos systèmes de perception.

Un dialogue facétieux entre passé et présent

Doté d'une formation classique et grand lecteur du Journal de Mickey, Speedy cite et transforme les chefs d'œuvres du passé puis les superpose à des motifs et personnages issus de la culture populaire, créant ainsi un langage universel imprégné de l'air du temps.

Aquarium, 2018

L'Art Moderne va jouer un rôle important : « C'est, je crois, le premier mouvement où les peintres ont pu inventer leur touche indépendamment de leurs commanditaires et exprimer des idées personnelles », souligne-t-il. Aussi, de références en citations, de détournements en mises en abyme, les maîtres du passé – Picasso, Miró, De Chirico, Mondrian, Van Gogh... – vont être confrontés, dans ses toiles, à la pop culture – de Lichtenstein, Warhol ou Basquiat – et aux héros des bandes dessinées. Tous s'invitent et créent une histoire de l'art personnelle érigée en musée idéal. En concentrant son attention sur la manière dont la peinture postérieure au Pop art et au Street art peut dialoguer avec les grandes œuvres historiques, Speedy réalise des toiles avec des codes perceptibles par plusieurs générations.

Son style, reconnaissable par sa lisibilité, son énergie et son efficacité trouve son origine dans la découverte des codex maya. En effet, ce mode narratif juxtaposant plusieurs symboles sur une même image lui permet alors de raconter sa vie et ses inspirations.

MONDES IMAGINAIRES

Le message derrière l'image: interroger notre monde

"Je n'ai de cesse de représenter le monde qui m'entoure. Je m'inspire de la vie, de ma vie. Les images sont omniprésentes. Elles portent les valeurs de notre culture. "

La peinture de Speedy Graphito est en partie collective par les emprunts à l'histoire de l'art mais aussi sociale, car il n'a de cesse de retranscrire ses propres préoccupations sur les rapports art et argent, art et société, ... En s'appropriant pour la détourner toute l'imagerie de la culture populaire, des super héros, voire des marques, il réalise alors un décryptage quasi-systématique de notre inconscient collectif.

Street Art Makes My Day, 2018

Ainsi, en représentant Picsou avec des bombes de peintures, il cherche à bousculer et moquer le système du marché de l'art autour du Street Art. De la même manière, l'accumulation de motifs, personnages et couleurs présente sur beaucoup de ses toiles traduisent la surabondance qui caractérise notre société.

MONDES IMAGINAIRES

C) Lapinture

“Qu’est ce que la peinture? Quelle est cette force qui nous pousse à peindre? Pourquoi l’homme a-t-il ce besoin de créer? ”

Le Gardien,

On retrouve un pilier de son parcours, le personnage de Lapinture. Tête de lapin et corps en fers à cheval, il paraît sorti d’une mythologie égyptienne et l’accompagne depuis plus de trente ans dans ses aventures. Avec ses membres porte-bonheur qui agissent comme un grigri vaudou, il symbolise ses sentiments existentiels en lui servant de double. “Il est le lien avec mon obsession : comprendre ce qu’est la peinture”. Face à sa toile qui agit comme un miroir, ce n’est pas son reflet qu’il voit mais Lapinture.

D) Invitation au voyage

«Je raconte un peu ma vie, comme dans un carnet de voyage qui retrace mes émotions face au monde où je vis.»

Son univers multiple où s’entrechoquent sa formation classique, personnages de comics empruntés à la culture pop et langage internet, est une invitation au voyage et à l’éveil.

Speedy Graphito divise la vie en quatre mondes, distincts mais interconnectés : le monde physique du réel, le monde virtuel de la communication, le monde imaginaire de l’esprit et le monde magique du cœur. Et il nous invite à plonger dans ces mondes, et y trouver un peu de nous caché au milieu de tous ces personnages colorés et percutants.

MONDES IMAGINAIRES

Déjà enfant les motifs qui tapissaient les murs de sa maison intriguaient son imaginaire et il ne pouvait s'empêcher d'animer ces mondes étrangers d'une vie chimérique. En convoquant plus tard les héros de son enfance dans ses toiles, il nous invite à nous replonger dans cette période magique où la fiction et la réalité se mélangent. Et si certains de ces personnages sont aujourd'hui déconnectés du monde actuel, il leur donne une seconde jeunesse et nous entraîne dans un voyage dans le temps.

Speedy Graphito travaille à partir de ses émotions, mais celles-ci étant universelles, ses toiles deviennent des supports où chacun peut se projeter. "J'essaie d'avoir la perception d'un monde nouveau que j'essaie de traduire comme l'enfant qui découvre".

Speedy Graphito nous invite aussi à voyager dans des mondes où la nature, dense et luxuriante, envahit tout l'espace, jusqu'aux personnages et animaux qui prennent eux aussi une forme végétale. Pour Speedy, qui a choisi dès la fin des années 1980 de quitter la ville pour s'installer à la campagne, la nature est un sujet important et il veut nous rappeler que celle-ci sera toujours plus puissante que l'Homme.

The Golden Legend, 2018

MONDES IMAGINAIRES

II. L'exposition : Mondes Imaginaires

Bienvenue dans les mondes imaginaires de Speedy Graphito, enfile ta cape de super-héros et pars à l'aventure au cœur de mes rêves.

Tu partageras mes souvenirs d'enfance, tu reconnaîtras d'étranges personnages échappés des jeux vidéo, tu découvriras des tableaux où les artistes et les héros de bandes dessinées se donnent rendez-vous, tu entreras dans un tunnel spatio-temporel avant de pouvoir te reposer dans un petit paradis fantastique.

Bon voyage dans mon univers !

Munis d'une cape de super-héros et d'un jeu de piste comportant des énigmes à résoudre dans chaque salle, les enfants partent sur les traces de Speedy Graphito et de ses héros.

MONDES IMAGINAIRES

1) La chambre aux mille trésors

Dans cette première salle les visiteurs partent à la découverte des personnages qui ont bercé l'enfance de Speedy Graphito mais aussi d'autres générations. Les œuvres de cette salle puisent dans le Pop culture, cette iconographie issue du cinéma et des bandes dessinées qui appartient à une mémoire collective et qui crée des liens entre les gens de tous les horizons.

Call me Mick noir #2, 2017

Full Color, 2018

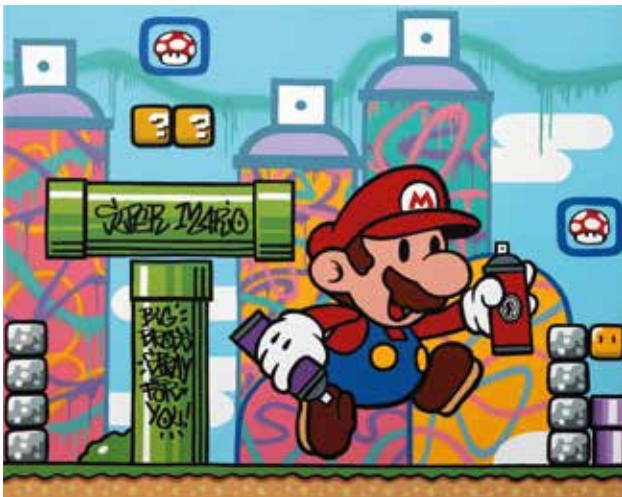

Lapinture Mag, 2012

MONDES IMAGINAIRES

2) La cité des énigmes

De papier, les héros se sont transformés en pixels. Les visiteurs plongent maintenant dans le monde de la technologie qui a fait apparaître de nouvelles images. Du minimaliste pixel à l'image de synthèse en 3D, l'expérience de l'ordinateur nous a ouvert à de possibles métamorphoses dans des mondes inconnus. Par le jeu, l'ordinateur est devenu un compagnon indispensable à nos évasions imaginatives.

Big Boss spray For You, 2011

Apple Pac Mania, 2016

Happy Days, 2020

MONDES IMAGINAIRES

3) Le musée dans les nuages

Passionné de musées, il y passe beaucoup de temps et aime tout spécialement les oeuvres des peintres surréalistes inspirés par leurs songes et leur imagination. Sous son pinceau, Speedy réunit, comme dans un rêve, les héros de son enfance et ses artistes préférés. Donkey Kong, Pikachu et les Pokémon, Bob l'éponge ou les neveux de Donald se promènent, sautent et s'amuse au milieu d'oeuvres de Salvador Dalí, Chirico, Jeff Koons, Lichtenstein ou Hokusai.

Nothing is better than a burger 2016

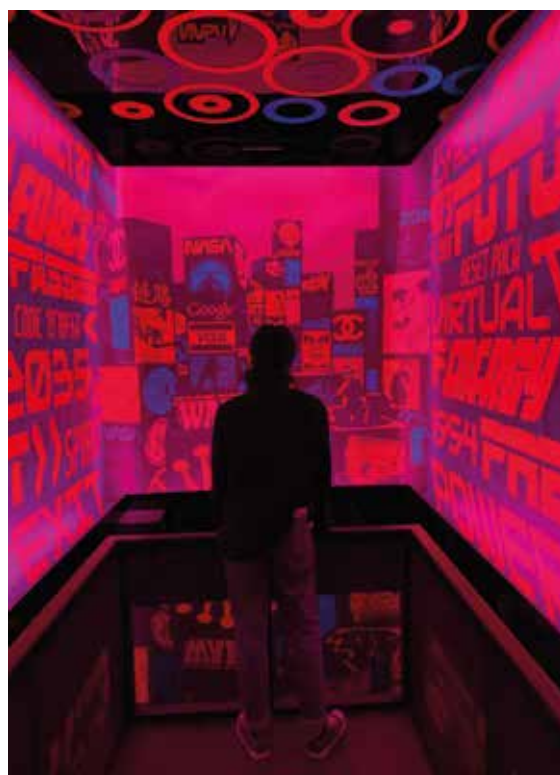
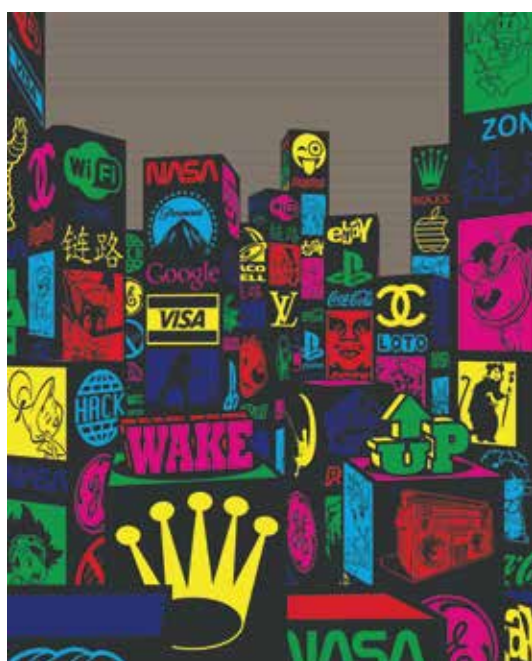

Le Baiser, 2018

MONDES IMAGINAIRES

4) Le tunnel spatiotemporel

En entrant dans ce tunnel plongé dans le noir, les enfants découvrent un futur peuplé de navettes spatiales, de robots, d'objets volants et de tours gigantesques avec, au loin, une ville recouverte de marques et de publicités qui scintillent dans la nuit.

MONDES IMAGINAIRES

5) Le jardin fantastique

Bienvenue dans les pays imaginaires de Speedy, au coeur de forêts sacrées peuplées d'animaux et de personnages fantastiques. En déambulant dans ce labyrinthe où des contes s'échappent des plantes, les visiteurs découvrent la forêt sacrée des Lapintures, la Karmagonie, cette île où la terre est jaune comme le soleil et où les esprits se cachent dans la nature et dans les animaux qui y habitent. Mais aussi des personnages issus de mythes et oeuvres célèbres comme Thésée combattant le terrible Minotaure, ou encore le Baiser de Rodin.

Minotaure, 2018

First Kiss, 2006

Les Amants du Bois, 2002

MONDES IMAGINAIRES

III. Les ateliers

Ces ateliers sont donnés à titre indicatif

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR :

Speedy Graphito s'inspire de plusieurs peintres très célèbres du 20e siècle ! Parmi ses favoris on trouve Miro, Magritte et Basquiat dont il mélange les univers sur ses toiles et sur une pochette de disque. Les enfants imaginent une pochette de vinyle réunissant une silhouette peinte inspirée de Magritte, des symboles de Basquiat et de petits personnages colorés comme ceux de Miro. Ils y glisseront même un faux CD décorés !

VILLE SPATIO-TEMPORELLE :

A l'instar du tunnel spatio-temporel imaginé dans le musée par Speedy Graphito, les enfants imaginent des façades d'immeubles remplies de dessins, de personnages et de messages qu'ils « tagueront » au Posca fluorescent. La ville brillera de mille feux sous la lumière bleue !

POP-UP FANTASTIQUE :

Inspirés par le Jardin Fantastique de Speedy Graphito, les enfants viennent créer un pop-up imaginaire : dans une jungle fantastique, ils inventent une créature dont le corps n'est composé que de branches et de fleurs.

NOUVEAU LOOK :

Speedy aime tellement les héros de son enfance qu'ils sont comme des tatouages, ancrés dans sa peau. Comme lui, les enfants viendront décorer leurs héros de motifs et dessins avant de les coller sur une feuille recouvertes de graffitis et références à l'univers du street art.

MONDES IMAGINAIRES

IV. Idées à exploiter en classe

COLLAGE POP ART :

Les élèves rapportent des coupures de magazines et images représentant leurs héros préférés et ils réalisent un grand collage les mêlant tous ensemble, imaginant ainsi de nouvelles histoires.

IL ETAIT UNE FOIS :

A partir de personnages célèbres de la mythologie, de la littérature ou de l'histoire de l'art, les élèves réinterprètent ces mythes et leur donnent une forme végétale.

VOYAGE DANS LE TEMPS :

En choisissant une période de l'histoire de l'art, les élèves reproduisent des figures issues de différents artistes puis y insèrent un personnage de bande-dessinée.

FRESQUE :

Pour se faire connaître, Speedy reproduisait ses toiles grâce à des pochoirs sur les murs des villes. Sur ce même principe, les enfants réalisent une série de productions tout au long de l'année, puis créent des pochoirs à partir des œuvres pour construire une fresque. Ils peuvent en outre inventer un animal-totem, sur le modèle de Lapinture, qui reviendra plusieurs fois dans la fresque.

BALADE STREET ART :

Partir sur les traces des artistes urbains en découvrant leurs œuvres dans la ville. A Paris, le 13e arrondissement et le quartier de Châtelet les Halles sont des hauts lieux du Street Art. Et à Evry se trouve la plus grande fresque d'Europe réalisée par Speedy Graphito en 2015.

MONDES IMAGINAIRES

V. Bibliographie

OUVRAGES

Speedy Graphito, Girardet, Sylvie, *Mondes imaginaires*, Skira Paris, 2021

Speedy Graphito, *Speedy Graphito - serial painter*, Somogy Editions d'Art, 2015

Speedy Graphito, Le Fur, Patrick, *Home Street Home*, Coll. Opus Délit – Ed Critère, 2010

Speedy Graphito, *Fast Culture*, Editions Alternatives, 2008

Speedy Graphito, *L'aventure intérieure - Shake your mind*, Ed. Critère urbanité, 2004

INTERVIEWS

Christophe Averty, C. A. (2019, 11 mars). Visite d'atelier : Le monde selon Speedy Graphito. *Connaissance des Arts*.

<https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/vi-site-datelier-le-monde-selon-speedy-graphito-11116314/>

Agathe Louis, A. L. (2017, 14 novembre). "Un Monde de Rêves" de Speedy Graphito – Galerie Polaris. *Artistikrezo*.

<https://www.artistikrezo.com/agenda/un-monde-de-reves-de-speedy-graphito-galerie-polaris.html>

Vincent Brunner, V. B. (2017, 8 juin). Retour sur l'œuvre de Speedy Graphito, pionnier du street-art. *Les Inrocks*.

<https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/re-tour-sur-loeuvre-de-speedy-graphito-pionnier-du-street-art-49587-08-06-2017/>

Quentin Gassiat, Q. G. (2017, mars). Speedy Graphito - Détourner les images pour recomposer une mémoire commune. *QG des artistes*.

<https://qgdesartistes.fr/speedy-graphito/>

VIDEOS / FILMS

2014 " Ainsi soit Lapinture " Film documentaire long métrage de Royer, Graphito, Giler et Lefdup.

2010 " ÉVASION " Le Laboratoire d'Images - Supinfocom - Court métrage 3d Arles (FR)

2009 " Faites de Beaux Rêves " Court métrage. Arte (FR)

MONDES IMAGINAIRES

VI. Infos pratiques

HEURES D'OUVERTURES

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 19H (fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
Réservation obligatoire sur le site internet www.musee-en-herbe.com

POUR LES GROUPES

Visite (durée - 1h) :

- Groupes jusqu'à 15 enfants : 50€
- Groupes de plus de 15 enfants : 95€ (gratuit pour les accompagnateurs)

Visite et atelier (durée - 2h) :

- Groupes jusqu'à 15 enfants : 85€
- Groupes de plus de 15 enfants : 170€ (gratuit pour les accompagnateurs)

VENIR AU MUSÉE EN HERBE

Le Musée en Herbe
23 rue de l'Arbre-Sec, 75001 Paris

Métro (L.1,4,7) : Les Halles - Châtelet - Louvre-Rivoli - Pont-Neuf
Bus : 58, 67, 69, 76, 81

Réservation : 01.40.67.00.44
ou sur musee-en-herbe2@wanadoo.fr

Toute notre programmation sur www.musee-en-herbe.com

Rejoignez-nous, suivez-nous sur