1/ DÉFINITION ET NATURES DES SIGNES DANS L'URBAIN

a/ Graphisme institutionnel

- Signe de déplacement/situation/indication
- Importance du signifiant

b/ Graphisme mercantile

- Développement intensif de la publicité
 - Perception du message et propagande
 - Manipulation et nouvelle technique
- c/ Graphisme sauvage
- Les médias les plus utilisés et leurs exceptions
 - Signe au loud passif d'activisme
 - Réflexion autour d'une intervention

2/ SIGNE DE MÉMOIRE / MÉMOIRE DE SIGNE

a/ Histoire des signes et symboles les plus anciens

- Les sumériens premiers concepteurs de villes et de signes
- Histoire des signes et des emblèmes anciens

b/ La ville une suite de signe en évolution

- Mutations constantes
- Durée de vie des signes
- Production industrielle des signes

c/ Topographie

- Explication
- Légende
- Carte des signes

Mémoires de signe

Mémoires de signe

Mémoires de signe

"Qu'est-ce qu'un livre ? Une suite de petits signes. Rien de plus. C'est au lecteur d'y tierir lui-même les formes, les couleurs et les sentiments auxquels ces signes correspondent."

Anatole France
Le Jardin d'Épicule

Alvarez Alexandre, École Supérieure d'Art de Cambrai, 2008

LA VILLE, SUITE DE SIGNES EN ÉVOLUTION

En 2008, l'ONU a annoncé que plus de 50%

de la population mondiale habite dans une ville.

Cette urbanisation marque et bouleverse le

paysage et souligne plus que jamais l'importance

des relations entre l'homme, la ville et ses signes.

La ville évolue sous l'impulsion de l'homme. À la fois acteur et témoin de ces profondes transformations, Georges Perec (3) explique : "Je suis un homme des villes; je suis né, j'ai grandi, et j'ai vécu dans des villes. Mes habitudes, mes rythmes et mon vocabulaire sont des habitudes, des rythmes et un vocabulaire d'homme des villes. La ville m'appartient"

Le graphisme des villes d'aujourd'hui est fondé sur une suite d'évolutions, de révolutions, de reconsidérations. Les différents types de graphisme connaissent des durées de vie différentes.Leurs apparitions et disparitions marquent des périodes qui ont modelé le visage des villes. Il est facile de se rendre compte combien l'urbain a évolué, combien le graphisme en général s'est modernisé.

Le signe fait mémoire selon son âge, et les plus insignifiants d'entre eux, à supposer qu'ils soient retrouvés intactes dans plusieurs siècles, peuvent prendre des valeurs inséparables. Dans l'espace public d'aujourd'hui, chaque signe a une durée de vie, qui selon sa catégorie (institutionnel, mercantile, sauvage) varie entre quelques heures et quelques décennies. Le graphisme fonctionnel dispose de la durée de vie la plus importante. Son évolution est lente. Pour exemple le graphisme des plaques des rues parisiennes bleues et vertes, daté de 1947(10).Les changements politiques ou économiques sont souvent moteur de son renouvellement. [renouvellement des chartes graphiques des services publics: La Poste, Snecf...] Bien que sa durée de vie varie, il est en générale le graphisme le plus pérenne.

L'affiche publicitaire a une présence temporaire dans la ville. Principalement parce que les emplacements sont très et sont donc rapidement renouvelés, mais aussi parce que les techniques de fabrications ne permettent pas une bonne tenue dans le temps. Une affiche doit être rapidement remplacée car les impressions perdent leurs couleurs et risquent de renvoyer un aspect dépréciatif pour la marque. Les signes mercantiles fixes sont les enseignes, les frontons et les drapeaux des magasins. Cependant ces signes sont rapidement remplacés car une enseigne démodé n'attire pas la clientèle. Toujours obligé de progresser plus rapidement le graphisme mercantile se renouvelle tellement qu'il ne crée pas du souvenir mais de l'oubli...

Les signes sauvages sont pour la plupart effacés quelques jours après avoir été apposés. Certains connaissent une existence de quelques heures voire quelques minutes. Pourtant c'est dans cette catégorie qu'apparaissent des cas particuliers.

Selon l'endroit d'apposition, certains ne sont pas pris en compte par la législation et vont vivre pendant plusieurs années, s'effaçant petit à petit.C'est le cas d'inscriptions sur les hauteurs des bâtiments parisiens.La loi ne prévoit pas le nettoyage des signes au dessus de 4 mètres. Ce vide juridique a su être exploité par des street-artistes comme 1024, Vorez, Horfé... (11) Mais en s'inspirant du mercantile, le sauvage (et particulièrement les signes du type "graffiti New-Yorkais")opte souvent pour la technique du matriage et se pratique de manière quasiment industrielle.

C'est dans "L'Évart de art à l'époque de sa reproductibilité technique" que Walter Benjamin (12) publie ses premiers textes sur l'aura. Selon lui chaque objet d'art possède une aura propre du fait de son unicité. Il voit dans le fait de reproduire une œuvre, un caractère dépréciatif et une perte de cette aura. Le graphisme urbain moderne souffre cruellement de cette perte d'aura dont parle Ben-jamin. Reproduis à outrance, les signes que génère une ville sont voués à disparaître très rapidement, à se recouvrir machinalement.

Comment garder un fragment de l'ensemble de ces inscriptions à un moment précis? Comment recueillir avec exactitude et rendre compte de cette apparence que va revêtir la ville grâce à ses signes ?

DÉFINITION ET NATURES DES SIGNES DANS L'URBAIN

LES SIGNES INSTITUTIONNELS

Les signes institutionnels requièrent de codes fonctionnels et sont les plus universels possibles.

Leur degré de complexité les amène à utiliser

le langage ou à se résumer à de simples

pictogrammes. Ils ne cachent pas de second

degré ou de subtilité. Ils sont clairs, simples

et concis.

Certains d'entre eux servent à se positionner, à indiquer ou à se déplacer. Cette signalisation est d'une importance capitale, elle différencie la ville du labyrinthe où nul ne pourrait se diriger sans le connaître par cœur. Roland Barthes(3) explique la manière dont les habitants de Tokyo s'orientent sans signes fonctionnels dans la ville. Il n'y a ni plaques de rues, ni indications. Les habitants se dessinent des plans ou se guident selon des repères visuels. Cela donne lieu à une perception et à une connaissance différente de la topologie de la ville.

Cette vaste catégorie ne s'arrête pas là. Elle concerne la signalisation mais aussi la signalétique. L'utilisation d'un horodateur, l'ouverture d'une porte de métro ou la proximité de toilettes publiques sont conditionnés par le bon fonctionnement de ce graphisme.

Sa présence ponctue la ville et nous rappelle les codes, le civisme, les interdictions et ce qu'elles induisent en autorisation. Ce graphisme aux fins fonctionnelles est souvent la suite, l'enchaînement la modernisation de codes souvent ancestraux, quelques fois dépassés [Comment se fait-il qu'il y est encore l'inscription "École des filles, École des garçons" sur mon école primaire alors que la mixité date de 1957 ?] La manière dont une ville gère et génère ce graphisme est révélateur de son héritage. Chaque choix, de couleurs, de type et de légères détails sont personnalisés et modèlent la ville. Aujourd'hui, le signe fonctionnel n'est plus manufacturé, il est produit et utilisé en masse. Usager ne cherche pas le signifié mais le signifiant [il ne cherche pas une place de parking mais le panneau indiquant l'emplacement d'un parking]. Le respect du graphisme fonctionnel est dû à la qualité de son signifiant.

Bien que cela soit en étroite relation avec le graphisme mercantile, je tiens à parler ici d'entreprise J.C. Decaux [sixième fortune française avec plus de 3,821 milliards d'euros en avril 2008 (4)]. Le succès de cette entreprise avec ses municipalités, s'est fondé sur l'échange d'un bon comme des espaces de publicité en 1964. C'est là que le graphisme fonctionnel et mercantile se rencontrent. Fort de ce succès, la famille Decaux réitère l'opération avec des succètes abritant un espace publicitaire côté route et plan de la ville, côté trottoir. L'entreprise Decaux fabrique également les panneaux de direction de la ville de Paris [les grandes fleches blanche tréang sur les places et carrefours de la capitale]Le tout bien évidemment en échange d'un ou plusieurs grand format publicitaire.

La quasi-totalité du graphisme fonctionnel est financé par le mercantile. Il représente plusieurs milliards d'euros dans les communes ne pourrariant se passer. Le graphisme mercantile, fort de nous faire rêver ou de nous polluer, est ce qui nous sépare de la ville labyrinthe dans laquelle nous ne saurions nous mouvoir. Le slogan de Decaux est "city provider", à comprendre, "fournisseur d'accès de la ville... La dernière innovation des J.C. Decaux est le concept de Vélilo.

LES SIGNES MERCANTILES

Le graphisme mercantile s'adresse aux acheteurs potentiels. Peu importe ce qu'il nous donne à voir, son but est de vendre.

Ce que nous pouvons résumer par "publicité" existe depuis l'apparition du commerce. Cependant son développement vertigineux commença pendant la première révolution industrielle(1850) et s'accroît au cours des années 1980, au moment où les grandes multinationales mettent en avant leurs marques. La publicité a en quelques décennies, fleuri dans nos villes. Elle est passée de peintures murales uniques et de toutes tailles, à des formats standards et des procédés d'impressions mécanisés. Elle s'est modernisée et développée pour jouer sur tous les creux ("Ta vie mais chère" source de nouveauté et développée pour jouer sur tous les creux ("Ta vie mais chère" source de nouveauté et de ce qui fascine [voir les pubs Leclerc dont le signifiant des slogans s'inspirait de l'esthétique anti-pub].

Le message argumentaire d'un publicitaire repose sur trois étapes: l'étape cognitive (apprentissage) : le consommateur doit savoir de quoi il est question. l'étape affective (intérêt) : le consommateur doit être intéressé par le produit. l'étape conative (raction) : le consommateur doit acheter le produit. Les deux premières étapes se déroulent bien souvent dans la rue. Elle existe sous d'autres formes que l'affiche: enseigne, drapeau, sticker, bâche...

Ces différents concepts à titre publicitaire sont aussi utilisés à des fins politiques et propagandistes, la campagne de G.W. Bush en 2004 s'éleva à plus de 382 millions de dollars(5). Edward Bernays, publicitaire, est en quelques sorte le père de la propagande qu'il nomme "relations publiques". Il agit de façon à manipuler les foules qu'il considère comme non-pensante. Il explique que: "ceux qui manipulent ce mécanisme [...] constituent [...] le véritable pouvoir exécutif du pays. Nous sommes régents, notre mentalité moulée, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande partie par des gens dont nous n'avons jamais entendu parler... [..] Ce sont eux qui tirent les ficelles."(6) Bernays ne se référe pas seulement à la propagande politique, mais bien à la publicité, dont les moyens sont les mêmes : sa campagne pour American Tobacco Company dans les années 20 consistait à associer visuellement la cigarette et les droits des femmes pour les inciter à fumer. Il inspira Joseph Goebbels, ministre à l'éducation du peuple et à la propagande sous l'Allemagne nazie. On peut distinguer la publicité de la propagande par son but commercial.

Le graphisme mercantile admet une forme de manipulation ou message par omission. Son but n'est pas de dire des vérités et le consommateur le sait...

Il agit sous forme de matriage souvent plus important... Mais les formes traditionnelles de diffusion dans l'urbain connaissent leurs limites. David Lubors et Publicis explique que "les consommateurs sont comme des cafards, on les asperge et au bout d'un moment ils sont immunisés". (7) De nouveaux types de publicité se développent dans la ville.

Le street marketing, qui se résume à des actions dans la rue en faveur d'une marque, naît dans les années 90. Il revêt différentes formes, tant les nouvelles stratégies de communication sont variées. Il participe au concept de "marketing viral" qui consiste à laisser l'utilisateur faire la publicité de bouche à oreille. Le street marketing fait appel à des acteurs pour agir de manières légales ou sauvages. On peut trouver des pochons sauvages pour la sortie d'un album (Jack Johnson) ou l'ouverture prochaine du 104 (établissement artistique de la ville de Paris)]. La publicité sauvage surprend et attire l'attention mais elle outrepassse la catégorie mercantile dans le sens où elle transgresse les lois.

LES SIGNES SAUVAGES

Le graphisme sauvage s'apparente à toutes sortes

de tracés effectués sans autorisation préalable.

Cette action est possible, selon l'article 322-1

du code pénal,d'un amende de 3 750 euros dans

la cas où le mur résulterait d'un "dommage léger".

Le graphisme sauvage se décline traditionnellement sous quatre grands médias; le collage, le pochoir, la bombe et le sticker. Mais certains artistes interviennent de façon plus spécifique; c'est le cas de Space Invaders qui utilise des carreaux de céramique, à des formats standards et des procédés d'impressions mécanisés. Elle s'est modernisée et développée pour jouer sur tous les creux ("Ta vie mais chère" source de nouveauté et de ce qui fascine [voir les pubs Leclerc dont le signifiant des slogans s'inspirait de l'esthétique anti-pub].

Chacun cherche à se démarquer par sa faire remarquer. Comme dans le graphisme mercantile, les auteurs du graphisme sauvage cherchent bien souvent à vendre un produit. Ce produit, c'est leur art ou leur capacité à fabriquer de l'art. Le street artiste en agissant dans la ville, vole un espace public pour en faire court-circuiter le système publicitaire et bien souvent n'endosse pas le cadre de vie. Cet ensemble de signes nuit au commerce et rend moins attractif un quartier. C'est aussi pour cela que son nettoyage est effectué à grande échelle, et pas uniquement pour sa relative laideur.

Les street-artistes ne sont pas les seuls à intervenir dans l'espace public. La campagne présidentielle de 2007 a vu naître une importante exception au niveau de l'affichage sauvage. Jusqu'à cette date les militants s'occupaient de l'affichage politique de nos villes. En 2007 l'affichage de chaque candidat sur ses panneaux respectifs a été confié à une entreprise privée du nom de Clear Channel, spécialisée habituellement dans l'affichage publicitaire. Cette nouvelle pratique avait pour but de conserver l'égalité entre les partis. L'affichage des militants acquiesce au statut totalement "sauvage"

Chaque révolution, chaque guerre a généré de l'affichage sauvage contre le pouvoir : affiche communiste anti-nazi en Allemagne dans les années 30, l'affiche rouge de résistants pendant l'occupation française. Dans la foulée de mai 1968, les messages politiques de la rue paraissent engagés en poésie et en qualité graphique. "Cache-toi, objet !", "Interdit d'interdire ", "Une révolution qui demande que l'on se sacrifie pour elle, est une révolution à papa ", "Le bonheur est une idée neuve" ," La publicité est dans la rue" ," La vie est ailleurs" ," Desobéir d'abord : alors écris sur les murs [Loi du 10 mai 1968] ", "J'aime pas écrire sur les murs" , etc.

Ces slogans sont indifféremment écrits au pinceau, au rouleau, ou sur des affiches. À la fin des années 1970, les sérigraphes urbains d'ouest Rigoux-Givrot interpellent le passant et lui demandent quelle est la place de l'homme ou de la poésie dans la cité moderne [les expulsés, Rimbaud...]. Quelques années plus tard, les premiers "pochoiristes" comme Biek le rat continuent sur le même principe, cependant leurs œuvres ne sont plus des affiches collées mais des peintures exécutées selon la technique du pochoir. Dès 1982, pour annoncer leur "premier supermarché de l'art", Romo Magali et JJ Dow Jones du Groupe Dix 10 placardent dans le quartier Beaubourg de grandes affiches aux personnages de Comics. Outre les pochoiristes, de nombreux artistes s'intéressent à l'art urbain et clandestin, comme Gerard Zlotykamien, qui peint des silhouettes évoquant les ombres macabres restées sur les murs d'Akroshima. Jérôme Mesnager, auteur de l'âme blanche, Memo autour de l'ombre noir etc. C'est aussi l'époque de la Figureur Libre, une époque de créativité juvène et humaniste, née du Pop-Art, de Bazooka, du vidéo clip, souvent présente dans la rue, avec Robert Combas, Les Frères Ripoulin qui peignent sur des affiches posées clandestinement, Daniel Baugey et Claude Coste qui se laissent enfermer la nuit dans le métro pour pouvoir en détonner les affiches, Hervé Di Rosa, Speedy Graphics, Pablo Chicanos, VJP [Voir La Peinture]. Daniel Buren affichea lui aussi son motif dans les couleurs du métro parisien.

En évoquant la pérennité du signe j'ai parlé de sa naissance et implicitement de sa mort. Adolf Loos, explique dans crime et omenation : "L'évolution de la culture est synonyme de suppression de l'ornement sur l'objet usuel. [...] Bientôt, les rues de la ville abonderont avec fierté des murs tout blancs ! Comme Sion, la ville sainte, la capitale du culte ! Et la félicité régnera". Bien que je ne sois pas réellement en accord avec cette réflexion datant de 1908 je m'interroge sur ma propre vision des villes.

Mieux comprendre le graphisme urbain m'a permis de m'intéresser à sa disparition. L'urbanité aborde différentes esthétiques, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui est l'esthétique de la disparition.

Depuis l'après-guerre, on constate un foisonnement dans les rues de New-York d'inscriptions toujours plus nombreuses. C'est le cas dans West Side Story, comédie musicale sortie en 1957, où deux bandes rivales inscrivent leurs noms sur les murs de New York. Selon Jean Baudrillard (8), cette pratique est née à la suite de la répression des grandes émeutes de 66-70. "Type nouveau d'intervention sur la ville, non plus comme lieu du pouvoir économique et politique, mais comme espace/temps du pouvoir terroriste des médias, des signes et de la culture dominante. [p.119] [...] Les graffiti, eux, riment cure de l'architecture, ils la soulèvent, ils la font bouillir, ils passent à travers. L'artiste mural respecte le mur comme il respectait le cadre de son cheval (..) [p.126] En tatouant les murs, Supersex et superkool les délivrent de l'architecture, et les rendent à la matière vive, encore sociale, au corps mouvant de la ville, avant le marquage fonctionnel et institutionnel. Finie la quadrature des murs, lorsqu'ils sont tatoués comme des effigies archaïques. Fini l'espace/temps repressif des transports urbains, quand les rames de métro passent comme des projectiles ou des hydres vivantes et tatouée jusqu'au yeux. Quelque chose de la ville redévent tribal, tribalité, d'avant l'écriture, avec des emblèmes très fortes, mais déboutés, ils l'est quand même étonnant de voir ça défiler dans une ville quaternaire, cybernétique, dominée par les deux tours d'aluminium et de verre du World Trade Center, mégasignes inviolables de la toute-puissance du système. [...] [p.126]"

Ce mouvement en pleine maturité sur le continent américain, arrive avec balbutiement à Paris. Le graffiti "new-yorkais" apparaît en France vers 1982-1983, avec des artistes comme Bando, Biliz, Lokiss (les premiers graffitiés sont donnés à Bando sous le pont du carroussel, pourtant Biek le pochoiriste en avait expérimenté déjà en 1979, sans succès). À Paris, le graffiti new-yorkais se trouve des lieux privilégiés comme la gare de Seine, les palissades du Louvre, le terrain vague de La Chapelle, puis s'étend progressivement aux côtés des banlieues ou la culture hip-hop lui donne son second souffle. Il devient plus populaire et moins bourgeois. En quelques années, le graffiti passe de curiosité à dégradation dans la conscience collective. Il evahit tous les supports grâce à l'utilisation de la projection. Des millions d'euros sont aujourd'hui consacrés à son nettoyage par les municipalités ou par des particuliers.

Les rues ont changé de physionomie en quelques années. L'action dans la rue s'est banalisée, apportant sur les murs des suites de signes, tracés hiéroglyphiques et manuscrits. Les mouvements Punk et Hip-Hop se sont détachés peu à peu de cela [La Zulu Nation demanda à ses membres de ne plus tagguer en 1989]. Ces signes sont les spectres d'une jeunesse en manque de rébellion réelle dont les actions traduisent une recherche d'existence par la destruction. Le plus interloquant est que dans cette esthétique anarchieuse va se développer un académisme, des règles, des codes et des formats de productions.

L'intervention sauvage dans la ville subit de plus en plus d'entrave, avec du durcissement des peines et le nombre croissant d'arrestations [Le premier emprisonnement date de 1992 avec le scandale de la station Louvre-Rivoli] Cela rend la tâche plus difficile et relègue souvent les street artists au rang de criminels et non de bienfaiteur de l'urbain. Michel Dorez a dit "agir dans l'urbain c'est s'adresser à plus intelligent que soi". Intervenir dans l'urbain n'est pas chose facile, et lorsque des actions sont effectuées sans réflexions préalables, leur résultat est souvent catastrophique. Pour la majorité, les signes sauvages sont fabriqués par des mineurs, ce qui réduit la quantité de signes réfléchis. Les mieux préparés demandant du temps de réflexion, de l'organisation et les outils adéquats pour provoquer une émeute. Ces les derniers signes manufacturés en ville et ils révèlent la présence d'une activité humaine, d'une population grandissante, d'un flux de personnes qui se relaient dans le temps.

Selon la théorie de la vitre cassée, chère aux partisans de la tolérance zéro, lorsque la vitre d'un bâtiment est cassée, elle doit être remplacée immédiatement sinon le dit bâtiment semblera abandonné et verra toutes ses autres vitres brisées. Si l'on se fie à cette théorie développée aux États-Unis, les inscriptions sauvages sont un facteur d'insécurité, car elles laissent aux populations les sentiments que leur quartier est délaissé par les pouvoirs publics et que les incivilités sont impunies. Il est possible de voir cela autrement, les jeunes s'occupent de manière créative (et donc positive), s'approprient l'espace public en lui apportant une gaieté chromatique parfois bienvenue.

MÉMOIRE DE SIGNE

SIGNE DE MÉMOIRE

HISTOIRE DES SIGNES

ET SYMBOLES LES PLUS ANCIENS

La ville naît avec la sédentarisation des hommes.

Pour se développer et signifier les choses,

l'homme dû recourir aux signes. Les traces

d'autrefois n'ont rien à voir avec celles que

nous connaissons aujourd'hui.

L'âge avancé des signes leur apporte de la valeur.

La civilisation sumérienne s'est développée grâce à la récolte l'épeautre, céréale pouvant sans autre des berges du Tigre et de l'Euphrate. Le fait de stocker les récoltes d'une année à l'autre a progressivement poussé les Sumériens à se sédentariser puis petit à petit à former des villages puis des villes. (14 millénaire avant J.C.)

L'écriture apparut 3500 ans avant J.C en Mésopotamie, puis vers 3200 avant J.C en Égypte. Les hommes ont commencé à transcrire des titres, des noms propres puis des langages. Le développement des villes a apporté l'application de ce fait de signifier les choses. La présence de son interlocuteur n'est plus nécessaire pour faire passer une informations. Les trois catégories de signes (institutionnel, mercantile, sauvage) existent depuis plusieurs millénaires.

Ces signes ont une grande importance archéologique : ils font partie, avec les textes épigraphiques, des témoignages écrits non littéraires, populaires, et révèlent des aspects inconnus des sociétés qui les ont produits. Dans l'antiquité ces signes pouvaient être aussi bien des annonces électorales, des messages de supportes à certains athlètes (sportifs ou gladiateurs), des messages à contenu politique, religieux, érotique ou personnel.

On peut encore lire des inscriptions vieilles de deux millénaires à Pompei car c'est l'un des rares sites qui soit suffisamment bien conservé. Ces signes sont généralement rédigés en latin vulgaire et apportent de nombreuses informations aux linguistes comme le niveau d'alphabétisation des populations. Du fait même de la présence de ces boutes, ces textes fournissent aussi des indices sur la manière dont le latin était prononcé. Dans la cité d'Éphèse, on trouvait des inscriptions publicitaires, indiquant de manière graphique à combien de pas et pour combien d'argent on pouvait trouver des prostituées. On connaît de nombreux autres exemples anciens : inscriptions maya à Tikal (Guatemala), vikings en Islande, runes varégues en Turquie. On trouve souvent des traces gravées, parfois très anciennes, dans des endroits abrités de la lumière, de l'humidité tels que les catacombes, les vides de carrières [les inscriptions des premiers chrétiens, dans les catacombes romaines, sont une importante source d'informations pour les historiens].

L'auteur d'inscriptions transforme son support