

FUTURA 2000,
(Lenny MC GURR,
dit)
*Spray paint
experiment n° 5*

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

L'artiste

© Stéphane Bisseuil

Né en 1955 à New York où il vit et travaille.

Leonard Hilton Mc Gurr dit FUTURA 2000 est un pionnier du **graffiti**¹. Au début des années 1970, alors adolescent, il commence à peindre dans les couloirs du métro et sur les wagons. Figure de l'émergence de la scène underground new-yorkaise, il s'intéresse aux techniques de l'imprimerie à la School for Visual Arts, pour développer par la suite un lettrage unique. A la fin des années 1970, il peint aussi bien dans les rues de l'espace public que dans son atelier ce qui s'avère rare à l'époque, développant un style tourné vers l'abstrait.

FUTURA 2000 ©Martha Cooper

Participant à l'explosion du mouvement **Hip-Hop**, l'artiste accompagne en 1981 le groupe musical des Clash lors de leur tournée à New York, Londres et Paris. Avec eux, il a enregistré l'album « The Escapade of Futura 2000 », manifeste pour le graffiti. Comme Andy Warhol, qui illustre la pochette de vinyle du Velvet Underground, FUTURA 2000 crée celles du collectif de James Lavelle nommé U.N.K.L.E.

---

¹ Inscription ou dessin réalisés sur des murs, des monuments ou des objets. Un graffiti est souvent réalisé dans l'espace public de manière illégale. Il existe plusieurs techniques pour réaliser un graffiti (bombe, aérosol, marqueur...)

Aux côtés de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring ou encore Kenny Scharf, l'artiste participe en 1981 à l'exposition importante au PS1 Contemporary Art Center intitulée : « New York/New Wave ».

En 1985, FUTURA 2000 défile pendant le premier rassemblement du graffiti et d'art urbain² à Bondy entouré d'artistes français.e.s comme MISS. TIC, EPSYLON POINT, Blek le rat, Jef Aérosol...

Son travail est exposé à l'international aussi bien dans des galeries reconnues (Agnès B, Yvon Lambert et actuellement soutenu par Magda Danysz) que dans des institutions culturelles d'envergure (MoMA, MoCA de Los Angeles ou le Palais de Tokyo en 2020).

Œuvres de l'artiste

FUTURA 2000, *Sans titre*, 2010,
Peinture à la bombe sur toile, 190 x 350 cm © Magda Danisz

FUTURA 2000, *Manziel*, 2014
Peinture à la bombe et acrylique sur toile ©Magda Danysz

---

² L'art urbain (ou le Street art) émerge dans les années 1970 aux Etats-Unis. Il désigne aujourd'hui tout art visuel développé dans l'espace public. La rue devient ainsi un espace de création et d'expression aux motivations diverses. Les street-artistes développent des techniques variées et ne souhaitent pas être associés à une forme artistique précise.

L'œuvre

FUTURA 2000, *Spray paint experiment n° 5*, 1988, Peinture à bombe aérosol sur toile de lin/chanvre, peinture acrylique, 104,5 x 304,5 cm (avec cadre) profondeur avec cadre: 5,5 cm, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris, 2023

Ce tableau est une **composition abstraite multicolore** peinte à la bombe aérosol³, sur toile de lin et de chanvre et avec de la peinture acrylique. Le processus de création de FUTURA 2000 indique que la pièce a été réalisée à même le sol. D'un point de vue technique, l'artiste a pris pour support une toile libre montée sur châssis à clef en 1991 qu'il a préparée avec de la peinture blanche probablement industrielle. A l'exception du noir mat, la couche picturale brillante a priori non vernie se trouve scandée par quelques coulures avec parfois de petites bulles de matière.

Ce panorama de couleurs vives peut évoquer les prémises de l'**art abstrait**, notamment certains tableaux peints par Wassily Kandinsky dans les années 1910. Alternant les champs de couleurs très contrastés rythmés par une variation de tracés, FUTURA 2000 crée dans cette toile de multiples tensions invitant le regardeur ou la regardeuse à parcourir l'ensemble de cette peinture, en format paysage et à s'y perdre.

L'application de coulures de peinture n'est pas sans rappeler le travail plastique de Janet Sobel, artiste femme tombée dans l'oubli dont s'est inspiré Jackson Pollock en 1944, après avoir découvert ses tableaux dans une galerie américaine. Pourtant, ce peintre a par la suite fait figure d'inventeur de la technique du dripping⁴. Echappant à la représentation figurative, cette présentation de la matière même de la peinture avec la dynamique du geste de l'artiste est au cœur du mouvement de l'action painting (ou peinture gestuelle).

Etant l'un des plus célèbres artistes du Street art, FUTURA 2000 est qualifié par l'historienne de l'art et essayiste Marie Maertens de: « Figure historique du mouvement, il en est aussi l'un des plus *picturaux*. Il est de ceux qui se singularisent non dans le tag mais par leurs explosions de couleurs. ».

---

³ Dispositif mécanique permettant de vaporiser un liquide en fines gouttelettes.

⁴ Technique consistant à laisser goutter, couler ou allant jusqu'à projeter de la peinture sur des toiles, posées souvent à même le sol, afin de créer un réseau de superpositions de lignes colorées.

Œuvres de la collection

JonOne, *Fire and Fear*, 1991. Peinture : technique mixte sur toile,
202 x 330 cm, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris, 2023

John Andrew Perello, alias “**JonOne**” est une **figure majeure de la culture graffiti**, exposée dans le monde entier -notamment en 2003 au Palais de Tokyo. Autodidacte, JonOne commence par écrire son nom dans la ville et sur les rames de métro de New York dans les années 70 et 80, puis s'exprime sur toile à la fin des années 80, période correspondant à son installation à Paris.

L'élément fondateur du style de l'artiste est la vision d'une rame de métro graffée engendrant des traînées de couleurs avec la vitesse. Ses improvisations abstraites rappellent le travail pionnier de l'Avant-gardiste Wassily Kandinsky. Se décrivant comme un “peintre graffiti expressionniste abstrait”, l'artiste s'inspire autant des toiles de Jackson Pollock ou Joan Mitchell, que de la foisonnante culture hip-hop.

La peinture de grand format intitulée *Fire and Fear (Feu et peur)* a été présentée à « Artparis » en 2009 puis l'année suivante pour l'exposition « Graff au 104 ». Le style de l'artiste se rapproche ici du freestyle entre peinture abstraite et esprit de rue, peinture riche et saturée, couleurs vives, toiles débordantes de vie et d'énergie. L'attention de JonOne portée à l'agitation et au mouvement de la couleur plutôt qu'à la figuration le distingue des autres artistes graffiti. Les oeuvres récentes, colorées, expriment une vision optimiste par rapport au monde ironique qui nous entoure.

MISS.TIC, *Pochoir au portrait de groupe*, 1988. Huile sur Canson, 100 x 70cm, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris, 2023

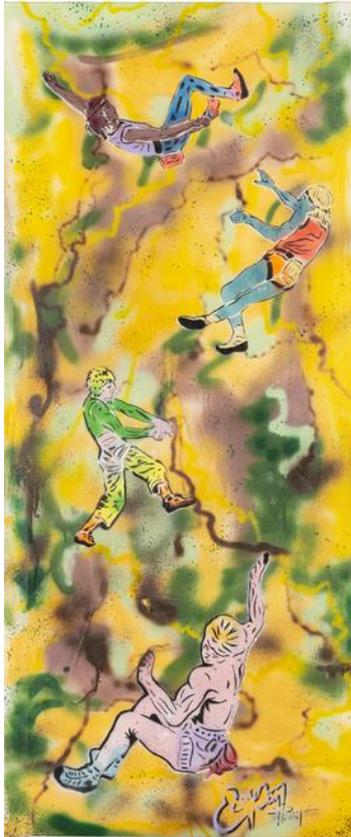
Participant à l'émergence de l'art urbain, dès le début des années 1980 à Paris, la street artiste **MISS. TIC** développe un **art de rue poétique et féministe** faisant usage du pochoir⁵ et de la bombe aérosol.

Ses peintures murales se composent de jeux de mots, d'épigrammes et de messages poétiques calligraphiés. Dans une dimension très graphique, elle articule ses images avec des textes, en utilisant toujours la même typographie. A partir de 1985, ses représentations de femmes, se révèlent souvent être des alter egos de l'artiste. Son style efficace se reconnaît également par la présence de traits noirs entourant des personnages, inspirés par la ligne claire utilisée dans l'univers des BD et des comics.

L'œuvre *Pochoir au portrait de groupe* lui permet de composer une image puissante, toute en contraste, avec des aplats de noir rehaussés de touches rouges. L'artiste MISS.TIC (avec une signature en lettres capitales) s'impose dans ce milieu essentiellement masculin et parvient à s'émanciper en tant qu'(artiste) femme dans un monde sexiste pour tenter de faire éclater des stéréotypes.

---

⁵ Technique d'impression (ou technique picturale) qui permet de reproduire plusieurs fois des caractères ou des motifs sur divers supports grâce à une matrice créée par l'artiste. On parle alors d'art en série: l'artiste utilise plusieurs fois le même pochoir pour des supports et matériaux (peinture, aérosol) différents.

EPSYLON POINT (Etienne Lelong, dit), *Les grimpeurs libres*, vers 1990, 141,6 x 49,8 x 2 cm, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris, 2023

Ayant côtoyé MISS, TIC et FUTURA 2000, l'artiste **EPSYLON POINT** est également un pionnier de l'**art urbain en France**.

D'un point de vue technique, *Les grimpeurs libres* est un tableau peint à la bombe aérosol sur toile, exécuté vers 1990.

La technique du **pochoir**, caractéristique de l'artiste, est la plupart du temps réalisée sur du carton et à partir de photos de magazines collectés.

L'alternance des aspects mats et par endroits brillants crée de multiples effets de matières. La gamme colorée éclectique des *Grimpeurs libres* se développe sur un fond jaune-orangé traversé par des teintes acidulées.

Andy Warhol (Andrew Warhola, dit), *Ten Lizes*, 1963, Encre sérigraphique et peinture à la bombe sur toile, 201 x 564,5 cm, Centre Pompidou-MNAM-CCI

Le fond abstrait et coloré est réalisé par un savant jeu de pression de peinture à la bombe aérosol. Les coulures présentes à la surface la toile indiquent le positionnement du corps de l'artiste, debout face au support.

L'emploi de cette **bombe de peinture aérosol** est détourné de son usage premier, à savoir celui de peindre les carrosseries de voiture. Ce geste semblant très novateur a pourtant été initié au début des années 1960 par Andy Warhol (1928-1987). Ce chef de file du mouvement du pop art américain avait notamment utilisé cet outil pour créer un fond en aplat argenté sur sa fameuse toile intitulée *10 Lizes*.

Blek Le Rat, *Sans titre*, non daté, pochoir et aérosol sur bois, 205 x 70 x 6 cm, acquisition en 1990 © Adagp, Paris 2019

Blek Le Rat fait également partie du groupe ayant initié l'art urbain en France, à la même époque. Son art inspirera par la suite nombre de street-artistes dont le célèbre Banksy. Il découvre le graffiti lors d'un voyage à New York en 1971 et la technique du pochoir par un portrait de Mussolini vu à Padoue pendant son enfance. Xavier Prou (de son vrai nom) pratique la technique du pochoir et **représente des rats**, comme son pseudonyme l'indique, ainsi que des personnages de taille réelle, des stars et personnalités célèbres, et des détournements d'oeuvres classiques.

Le street art

Cet art urbain émerge dans les années 1970 aux Etats-Unis. La rue devient un espace de création et d'expression aux motivations diverses. Les street-artistes développent des techniques variées et ne souhaitent pas être associés à une forme artistique précise.

Le street art regroupe plusieurs techniques : le graffiti, la peinture murale, le pochoir, les stickers, mosaïques ou encore les installations urbaines comme le yarn bombing (ou tricot urbain) etc.

Peinture murale de Jérôme Mesnager, Ménilmontant, Paris 20e ©<http://voyagerenphotos.com/>

Graffitis, rue Denoyez, Paris 20e
©wonderbrunette.com

Mosaïque, pochoirs, stickers, Paris 11e
©<http://voyagerenphotos.com/>

Pochoir de l'artiste Pedrô, *Arthur Rimbaud*, 2009, bd Raspail, Paris 14e © <http://abardel.free.fr/>

Yarn bombing © Der Spiegel online

Pour aller plus loin

Marie Maertens, Paul Ardenne, *100 Artistes du Street Art*, éditions de la Martinière, 2011
Magda Danisz, *FUTURA 2000 Full frame*, éditions Drago, 2019.

Vidéo Tracks ARTE : FUTURA 2000, le graff de l'abstrait au mainstream
<https://www.youtube.com/watch?v=MgndBMkJy14>

Interview de FUTURA 2000 :
https://www.youtube.com/watch?v=eejAgUvu_E

Dossier thématique sur le Street art :
https://fondsartcontemporain.paris.fr/storage/document/14/3014_62e7f6ff5117e.pdf

Exposition *CAPITALE(S)* <https://www.paris.fr/evenements/capitale-s-60-ans-d-art-urbain-a-paris-25905>

Atelier créatif à partir de l'œuvre de Bleck le Rat :
https://fondsartcontemporain.paris.fr/ressources/atelier-creatif-street-art_2883

Semaine de Street Art au Centre Patay :
https://fondsartcontemporain.paris.fr/actualites/semaine-street-art-au-centre-patay_4787

Balades dans les rues de Paris et du Grand Paris :
<https://generationvoyage.fr/street-art-paris-visites/>

