

QUARTIER SIG LIBRE

PONT DE LA MACHINE
GENEVE

KEITH HARING AFFICHES VINTAGE

17 OCTOBRE 2014
18 JANVIER 2015

PONT DE LA MACHINE
ENTRÉE LIBRE

Dossier
pédagogique

Présentation de l'exposition

Quartier Libre SIG accueille Keith Haring – Affiches vintage du 17 octobre 2014 au 18 janvier 2015. Cette exposition présente, pour la première fois en Suisse, la plus grande collection d'affiches réalisées par Keith Haring, artiste iconique qui a marqué la scène alternative new-yorkaise des années 80. Animé par la volonté de rendre l'art accessible au plus grand nombre, Keith Haring exprime à travers ces 85 affiches l'importance de sensibiliser le public à des causes majeures comme la prévention contre le SIDA, le racisme, la drogue, l'engagement pour la protection de l'environnement ou la promotion de la culture.

Keith Haring est l'un des artistes les plus innovants de son époque. Il se fait connaître grâce à ses pictogrammes immédiatement identifiables et ses œuvres réalisées dans l'espace public. Le milieu urbain lui permet de s'exprimer en abolissant la limite entre l'art, la rue et la vie quotidienne.

Habile publicitaire, Keith Haring a réalisé de nombreuses affiches caractérisées par une ligne audacieuse et des couleurs vives qui permettent une grande lisibilité et attirent irrésistiblement le regard. Elles représentent l'expression concrète de son engagement social, culturel et politique, et sa volonté de rendre le monde meilleur.

L'exposition invite le public à découvrir le langage visuel de Keith Haring à travers la plus grande collection d'affiches jamais constituée et le documentaire «Keith Haring, le petit prince de la rue», qui retrace le parcours hors du commun de l'artiste.

Visites guidées

(dès 11 ans)

Quartier Libre SIG propose des visites guidées pour les écoles, maisons de quartier et associations.

Déroulement

Visite guidée interactive pour découvrir la collection d'affiches réalisées par Keith Haring à travers les quatre thèmes suivants: la promotion des expositions, la publicité, la culture et les problèmes sociaux.

Explications des contenus et messages des affiches.

Jeu de piste à disposition.

Informations pratiques

Quartier Libre SIG

Pont de la Machine 1
1204 Genève

Lundi-vendredi, 9h–17h
Samedi-dimanche, 10h–17h
Entrée libre

Visites guidées

Les lundis, mardis,
jeudis ou vendredis
A 9h15, 10h30 ou 14h
Durée: 45 minutes
Groupe: 10 minimum –
25 maximum

Inscriptions

Au +41 (0)22 420 75 75
ou à exposition@sig-ge.ch

Langues

Français ou anglais

Plus d'informations

www.sig-quartierlibre.ch

KEITH HARING

AFFICHES VINTAGE

Biographie de l'artiste

Keith Haring est né le 4 mai **1958** à Reading et a grandi à Kutztown, une ville un peu plus au Nord, en Pennsylvanie. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans l'environnement de la bande dessinée et des personnages de Walt Disney grâce à son père qui l'introduit à l'art du dessin.

De **1976** à **1978**, il étudie l'art commercial à la Ivy School of Professional Art de Pittsburg puis, il déménage à New York où il s'inscrit à la School of Visual Arts. Il se consacre à sa passion: le dessin. Keith Haring y fait la rencontre d'artistes comme Kenny Scharf* et Jean-Michel Basquiat*.

En **1980**, il crée ses premiers dessins à la craie sur fond noir en prenant comme support des panneaux d'affichage non utilisés dans le métro de New York. C'est dans ce lieu populaire qu'il installe son «Radiant Baby», un des pictogrammes les plus connus. Ses dessins sont diffusés sur le fameux panneau lumineux de Times Square, à Manhattan. Symbole d'énergie et de vie, ce bébé à quatre pattes devient sa signature.

De **1980** à **1981**, il tient des expositions dans plusieurs lieux, y compris dans le Club 57* et le Mudd Club à New York.

En **1982**, il crée sa première affiche pour une manifestation à Central Park contre l'énergie nucléaire et réalise une exposition à la galerie de Tony Shafrazi* de New York où il rencontre un immense succès, puis à Documenta 7 à Kassel. À partir de 1982, il réalise des peintures murales dans le monde entier.

En **1983**, Pierre Keller, qui a été notamment directeur de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne, rencontre Keith Haring à New York et lui propose de réaliser l'affiche du Montreux Jazz Festival. L'aventure se poursuivra même jusqu'en Suisse puisque l'artiste est invité à Montreux pour dessiner des panneaux originaux dans la ville.

La même année, Keith Haring rencontre l'écrivain William S. Burroughs* et se lie d'amitié avec Andy Warhol*. Pour la première fois, il réalise une peinture corporelle sur son ami, le chorégraphe Bill T. Jones. Keith Haring expose également ses oeuvres à la galerie de Lucio Amelio à Naples ainsi qu'à la Biennale de Sao Paulo.

En **1984**, Keith Haring effectue une résidence à l'Artfest au Walker Art Center de Minneapolis. En **1985**, il est engagé par les Nations Unies pour concevoir la couverture et une lithographie* pour l'Année internationale de la jeunesse. Il réalise un peu plus tard une peinture corporelle sur Grace Jones et il monte une exposition à la Biennale de Venise.

Il crée, en 1985, l'illustration de la couverture et de la page centrale de *Scholastic News*, une revue pour les écoliers et crée son affiche «Free South Africa» contre l'Apartheid en Afrique du Sud. Il anime régulièrement des ateliers pour les enfants et les adolescents partout dans le monde.

En **1986**, il réalise plusieurs peintures murales sur le mur de Berlin, ainsi qu'à New York, «Crack is Wack». Dans son désir de rencontrer un large public, Keith Haring ouvre son Pop Shop à New York où il vend ses produits dérivés et expose la même année au musée Stedelijk d'Amsterdam.

KEITH HARING

AFFICHES VINTAGE

En **1988**, il apprend qu'il est atteint du SIDA. Se sachant condamné, il redouble d'activité. Avec l'avènement de l'épidémie du SIDA, et la mort de nombreux amis et amants, il participe à Art Against AIDS, en mettant son art et sa notoriété au service de cette cause. En parallèle, il crée le manège pour le parc d'attractions ambulant Luna Luna de Hambourg, réalise une peinture murale à Paris sur la façade de l'hôpital Necker pour les enfants malades et participe au Skulptur Projekt à Münster.

«Literacy Campaign» est créée en 1988 à l'initiative de l'association des bibliothèques publiques de New York. Un Pop Shop ouvre à Tokyo et connaît un grand succès.

En **1989**, Keith Haring crée des images sérigraphiées* «Apocalypse», une série de gravures «The Valley», en collaboration avec William S. Burroughs. Il réalise des peintures murales à Barcelone, «Together we can stop AIDS», et à Pise sur la façade de l'église San Antonio. La même année, il réalise son affiche «Ignorance = Fear» et met en place la Fondation Keith Haring, destinée à soutenir la lutte contre le SIDA et à offrir des possibilités éducatives pour les enfants défavorisés.

De **1989 à 1990**, il est engagé par les Nations Unies pour créer la couverture inaugurale et une lithographie pour «Stop AIDS World-Wide Year». En février 1990, Keith Haring succombe à sa maladie, en laissant derrière lui une œuvre majeure et engagée, dont une partie est présentée aujourd'hui à Quartier Libre SIG.

L'art de Keith Haring

La démocratisation de l'art

Keith Haring ne doit pas sa renommée aux critiques d'art et aux musées, mais plutôt au grand public. Il choisit l'espace urbain pour créer et faire passer des messages engagés. Il élimine ainsi les frontières entre l'environnement muséal et la vie quotidienne en rendant l'art accessible à tous et en s'adressant directement à son public.

Un talent hors du commun

L'artiste s'inspire de la ville, la musique et la danse pour donner à son art l'immédiateté de la vie. En dessinant sur les murs du métro new-yorkais, il apprend à exécuter ses motifs rapidement sans esquisse préalable et sans compromettre la substance de ses formes. Il maîtrise les messages courts et synthétiques, et sait se faire comprendre en quelques fractions de secondes.

Les cours de sémiotique* qu'il suit pendant ses études sont pour lui une révélation. Cette formation le pousse à créer un langage rythmé, composé de signes simples et immédiatement reconnaissables. Ses traits continus et flexibles donnent vie à des formes inspirées par l'art de divers groupes ethniques. Le contour noir est sa marque de fabrique et son style est proche de celui de la bande dessinée et des dessins animés dont il s'inspire. De nombreux animaux et autres créatures fabuleuses, souvent sexualisées sans équivoque, enrichissent son répertoire et apportent à son œuvre humour et énergie.

KEITH HARING

AFFICHES VINTAGE

Le tracé frénétique de Pierre Alechinsky*, la peinture au sol de Jackson Pollock*, les formes ondulées de Jean Dubuffet* sont autant de sources d'inspiration pour Keith Haring. Il porte une admiration sans bornes à l'œuvre d'Andy Warhol, avec lequel il noue une grande amitié.

Un artiste viscéralement militant

Pour Keith Haring, l'artiste est le porte-parole de la société. Il crée à partir de son expérience personnelle et est très marqué par les événements sociaux, culturels et politiques des années 80: la guerre froide puis la chute du mur de Berlin, l'évolution du paysage médiatique avec l'apparition des talk-shows, les jeux vidéo, les ordinateurs portables, la menace nucléaire, l'apparition du SIDA. Il consacre d'ailleurs toute son énergie à la prévention contre le virus, qui l'emportera en 1990. Il aborde sans compromis la religion, la violence, la sexualité. Artiste engagé, Keith Haring cherche sans cesse à sensibiliser le public par des messages puissants.

Original, généreux et amoureux de la vie sous toutes ses formes, Keith Haring innove continuellement. Il travaille dans tous types d'espaces, utilise des supports et des matériaux divers: peinture, gravure, tissu, lithographie, clip vidéo, sculpture, ou encore peinture corporelle. Il travaille avec simplicité et immédiateté, et rencontre des fans dans le monde entier.

Keith Haring et la Suisse

Keith Haring vient en Suisse à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du Montreux Jazz Festival dont il dessinera plusieurs fois l'affiche. Ses œuvres sont exposées en Suisse de son vivant et après sa disparition dans différents musées et galeries: au Kunstmuseum de Lucerne en 1983, à la galerie bâloise Corinne Hummel en 1984, à Lausanne à la Galerie Rivolta en 1987, et à la Galerie 56 de Genève en 1990. En 1991, *Hommage à Jean Tinguely* est présenté à la Klaus Littmann Gallery à Bâle. En 1993, l'exposition *Complete Editions on Paper* a lieu à Bâle et en 2008, des sculptures sont présentées à Genève par l'ONUSIDA.

Contexte historique

Dans sa jeunesse, Keith Haring est témoin des grandes évolutions morales, sexuelles, artistiques, scientifiques ou encore technologiques. Une période marquée par un essor de la société de consommation de masse et uniformisée, la démocratisation de la télévision et de l'ordinateur personnel, les grandes conquêtes spatiales, ou encore le combat pour les droits des minorités opprimées.

La décennie 80 est une période de grandes tensions internationales. La guerre froide est à son paroxysme et les menaces nucléaires sont omniprésentes. Au niveau culturel, la décennie est enrichie par le développement de la culture pop, funk, hip-hop et rap. A titre d'exemple, voici quelques figures marquantes de cette période: Michael Jackson, Madonna, Prince, James Brown ou encore Run DMC.

*Lexique page 9

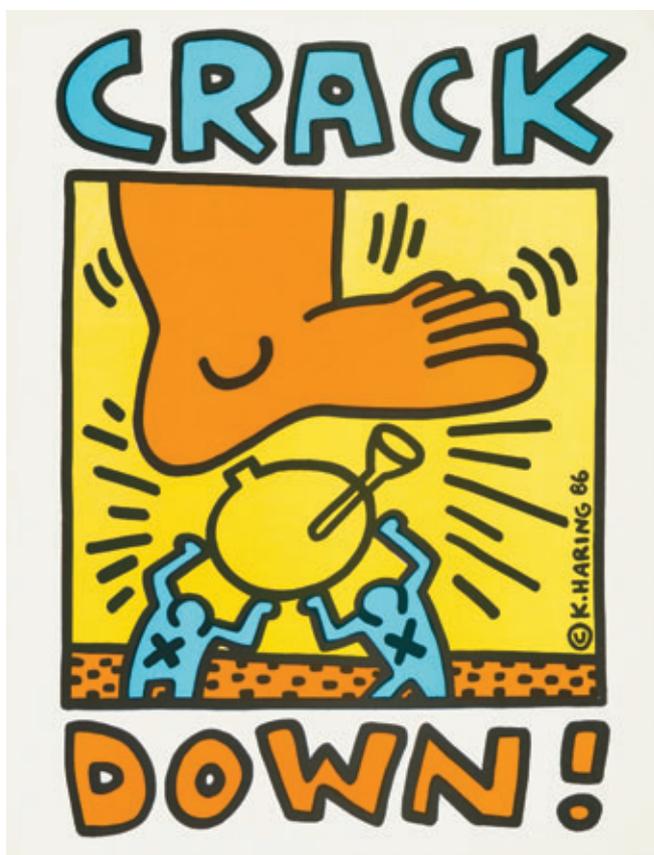
Contexte artistique

Le Pop Art naît au milieu des années 1950 en Grande-Bretagne et au début des années 60 aux Etats-Unis. La peinture perd son statut de médium artistique par excellence et les créateurs s'intéressent à la publicité, aux produits de consommation, aux matériaux industrialisés. Ils mettent en valeur tout ce qui est banal et tirent leur inspiration des magazines, des BD, des dessins animés, de la télévision. Andy Warhol reste le représentant le plus connu du Pop Art. Il produit des œuvres en série, fait le portrait des stars, collabore avec des musiciens et organise des fêtes extravagantes à la Factory, son atelier au cœur de New York.

L'art minimal et l'art conceptuel, qui se développent plus tard, ont des principes très différents de ceux du Pop Art. L'art minimal est abstrait et d'une sobriété extrême. L'art conceptuel va jusqu'à faire disparaître les œuvres; le travail de l'artiste sur les concepts et les idées devient bien plus important que l'objet final en lui-même.

À la fin des années 70, New York est la capitale culturelle mondiale et les graffitis commencent à envahir l'espace public. Les artistes de la génération de Keith Haring ne sont en rien partisans de l'aspect intellectuel ou de la rigidité de l'art minimal et conceptuel. Ils souhaitent revenir à la peinture, à l'expressivité du trait et de la couleur. Ce mouvement est appelé néo-expressionnisme ou figuration libre.

Keith Haring admire énormément l'art et la personne d'Andy Warhol et lui rend hommage dans plusieurs œuvres (ils réalisent ensemble l'affiche pour la 20e édition du Montreux Jazz Festival en 1986). Keith Haring reprend les bases et la mentalité du Pop Art. Il s'inspire aussi des dessins animés, des BD et des journaux, mais son œuvre est extrêmement originale, personnelle et engagée. Son trait et ses pictogrammes sont complètement inédits, et ils fleurissent sur les murs des villes du monde entier. Les premières affiches de Keith Haring sont proches de ses dessins réalisés dans le métro, exécutés en blanc sur fond noir. Dès 1983, il travaille de deux manières différentes: soit la surface de l'affiche est entièrement recouverte de motifs (technique du «all-over»), soit elle est occupée par un seul élément, ce qui permet une meilleure lisibilité.

© Keith Haring Foundation

KEITH HARING

AFFICHES VINTAGE

Les quatre thématiques de l'exposition

© Keith Haring Foundation

L'exposition est structurée autour de quatre thèmes principaux: les affiches créées par Keith Haring pour promouvoir ses propres expositions, les affiches publicitaires, les affiches destinées à promouvoir la culture et les affiches ciblant les problèmes sociaux et les causes chères à l'artiste.

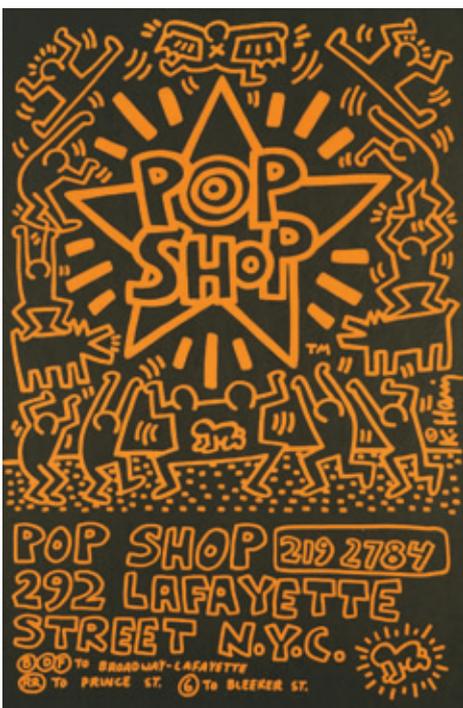
Promotion des expositions

Entre 1978, l'année de sa première exposition, et février 1990, Keith Haring a exposé plus d'une cinquantaine de fois. L'artiste intègre souvent aux affiches de ses expositions un symbole de la ville ou du pays où se déroule l'évènement, le mettant en relation de manière ludique avec l'un de ses célèbres «bonshommes» emblématiques.

Par exemple, «Italia 83» est aux couleurs du drapeau de l'Italie et l'on peut voir sur l'affiche de l'exposition au Stedelijk Museum d'Amsterdam, «Haring 1986», un personnage brandissant un hareng.

«Fun Gallery 83» représente quant à elle un exemple parfait de la technique du «all-over», qui consiste à occuper entièrement l'espace de l'affiche par des motifs qui se répètent et s'entremêlent. Le texte est relégué tout en bas

de la composition et seule l'année de l'exposition apparaît dans l'espace de la représentation. Les fameux «bonshommes» exécutent des figures, et se confondent avec les motifs ornementaux qui les entourent; ceux-ci sont omniprésents et participent, par leur forme, à la dynamique de la composition. Ici, Keith Haring utilise deux couleurs seulement, et tous les motifs se fondent et se confondent. Ce n'est pas la visibilité immédiate d'un message promotionnel que nous propose l'artiste, mais plutôt un jeu avec le trait, le mouvement et la couleur.

© Keith Haring Foundation

Publicité

Cette section présente les affiches réalisées par Keith Haring pour des marques ou des événements sportifs. L'artiste a souvent repoussé les limites entre art et messages publicitaires, ce qui rejoint sa volonté de populariser et démocratiser l'art. Il assure la promotion de différents produits ou événements avec un langage graphique simple et efficace.

En 1986, il ouvre son propre magasin: le Pop Shop. Il commercialise ses produits dérivés à bas prix et vend des t-shirts, des sacs, des montres, ou encore des badges. Il fait de ses œuvres des produits de marque en ajoutant un copyright à sa signature.

KEITH HARING

AFFICHES VINTAGE

Culture

Ce groupe d'affiches montre l'engagement de Keith Haring pour des événements culturels divers issus du théâtre, de la danse ou de la musique. Tous ces sujets reflètent les centres d'intérêt de l'artiste. La musique, notamment le rap qu'il écoute sans arrêt, joue un rôle important dans ses créations. Dans ses compositions, de nombreuses figures pleines d'énergie semblent danser le breakdance.

Il crée par exemple «The Chicago Voguer's Ball», une invitation au bal des Voguers de Chicago en 1989. Le personnage rouge danse le voguing, un style des années 80 qui s'inspire des mouvements des mannequins défilant sur les podiums.

Keith Haring se consacre aussi aux jeunes enfants et aux adolescents en organisant des ateliers de dessin et de peinture partout dans le monde.

Son affiche pour le festival «Walker Art Center Artfest» en 1984 est en noir et blanc pour que les enfants puissent la colorier. Elle est peuplée par des animaux et des créatures mythiques.

Pour encourager les enfants à lire, il crée plusieurs affiches avec des slogans comme «Fill your Head with Fun! Start Reading!» en 1988 ou «Open a Book... and the World Opens» en 1989.

Problèmes sociaux

Cette dernière section présente des affiches touchant à certains problèmes politiques et sociaux majeurs des années 80, pour lesquels Keith Haring s'implique particulièrement en faisant la promotion de manifestations ou d'événements de charité.

© Keith Haring Foundation

© Keith Haring Foundation

Il crée «Poster for Nuclear Disarmament», sa première affiche, en 1982 pour une manifestation contre l'énergie nucléaire. Il fait imprimer 20'000 exemplaires à ses frais et distribue l'affiche gratuitement aux manifestants. L'affiche est divisée en deux parties. Dans la partie inférieure de la composition, les «bonshommes» sont armés de bâtons brillants, prêts à se battre, et l'énergie atomique est représentée par le symbole de l'atome. Dans la partie supérieure, le «Radiant Baby», signature emblématique de Keith Haring, est propulsé au paradis sur un nuage, entouré par des anges.

En 1985, il crée «Free South Africa», et prend position contre le régime de l'Apartheid en Afrique du Sud. Cette fois encore, il offrira cette affiche aux opposants au régime. Réalisée sur le modèle de ses dessins dans le métro, les couleurs offrent un contraste fort, et les symboles du pied ou du nœud coulant montrent avec beaucoup d'impact les mécanismes de l'oppression.

On retrouve le symbole du pied dans «Crack Down» de 1986, un message contre les méfaits de la drogue. Ici, les mots encadrent le

KEITH HARING

AFFICHES VINTAGE

dessin et sont mis en évidence grâce au jeu des couleurs bleues, jaunes et oranges. Le slogan fait ici partie intégrante de l’affiche.

Le SIDA est l’un des thèmes principaux abordés par Keith Haring et reste peut-être son combat le plus personnel. Se sachant atteint par le virus en 1988, l’artiste crée des affiches puissantes et provocatrices pour marquer les esprits, encourager le dialogue et promouvoir les pratiques sans risque.

Avec «Ignorance = Fear» de 1989, il s’attaque aux tabous et aux préjugés qui entourent la maladie. Il exprime à quel point il est dangereux de feindre l’ignorance et de garder le silence face à ce fléau.

Lexique

- **Pierre ALECHINSKY** (1927) – Peintre et sculpteur d’origine belge, membre du collectif artistique européen «Cobra».
- **Jean-Michel BASQUIAT** (1960-1988) – Graffiteur et peintre d’origine portoricaine et haïtienne, ayant vécu aux Etats-Unis.
- **William S. BURROUGHS** (1914-1997) – Romancier surréaliste d’origine américaine, membre du collectif «Beat Generation».
- **Jean DUBUFFET** (1901-1985) – Théoricien et peintre d’art brut d’origine française.
- **Jackson POLLOCK** (1912-1956) – Peintre expressionniste abstrait d’origine américaine.
- **Tony SHAFRAZI** – Galeriste d’origine américaine et iranienne. Il s’est fait connaître en faisant un coup d’éclat en vandalisant le célèbre tableau «Guernica» de Pablo Picasso en 1974.
- **Kenny SCHARF** (1958) Peintre de la figuration libre, d’origine américaine.
- **Andy WARHOL** (1928-1987) – Peintre, réalisateur et publicitaire, d’origine américaine, reconnu comme initiateur du Pop Art.
- **Club 57** (années 70 et 80) – Discothèque qui se situait à New York, fréquentée par un grand nombre d’artistes précurseurs (Keith Haring, Madonna, Kenny Scharf ou encore Jean-Michel Basquiat).
- **Culture underground**: se dit de spectacles, films, œuvres littéraires, revues d’avant-garde, réalisés en dehors des circuits commerciaux ordinaires.
- **Lithographie**: art de reproduire par impression les dessins tracés avec une encre ou un crayon gras sur une pierre calcaire.
- **Sérigraphie**: procédé d’impression à l’aide d’un écran constitué par un cadre sur lequel est tendu un tissu à mailles, permettant l’impression sur de multiples surfaces.
- **Sémiotique**: étude des signes et de leur signification.
- **Vintage**: se dit d’un objet datant de décennies précédentes, remis au goût du jour.

Pour aller plus loin

- The Keith Haring Foundation
www.haring.com

Ateliers

- Site internet pour les enfants, créé par la Fondation Keith Haring (en anglais)
www.haringkids.com/index.html
- Coloriage interactif sur les symboles de l'artiste (en anglais)
www.haringkids.com/coloringbook/index.html
- Séquences didactiques pour parents et enseignants (en anglais)
www.haringkids.com/lesson_plans
- Atelier sur la sémiotique des affiches de Keith Haring (dès 14 ans, en anglais)
www.haringkids.com/lesson_plans/learn/keith-haring-semiotics-poster
- Atelier sur le dessin en tant que symbole (dès 5 ans, en anglais)
www.haringkids.com/lesson_plans/learn/thinking-about-drawings-as-symbols

Bibliographie

- LITTMAN, K. (1997). *Keith Haring: Editions on paper, 1982-1990*, Stuttgart: Cantz.
- VON DER OSTEN, C. et GUNDEL, M. (2003). *Keith Haring: Short Messages*, München: Prestel.
- *Keith Haring: The Political Line* (2013), Beaux Arts Magazine, Hors-série, Paris: TTM Editions.
- *Keith Haring. Dada. La première revue d'art* (2013). Paris: éditions Arola, n°182.
- *Le petit prince de la rue* (2008). Réalisatrice Christina Clausen, France, Italie: Arte, 90 mn.
- *Interview pinceau: Keith Haring* (1990). Réalisateur Dominique Colonna, producteur et présentateur Thierry Ardisson, France: Antenne 2, 9.37 mn.
Disponible sur: www.ina.fr/video/I08106890

Services Industriels de Genève (SIG)

Acteur essentiel du bien-être quotidien des Genevois, SIG fournit l'eau, le gaz, l'électricité et l'énergie thermique. Engagée en faveur du développement durable, SIG valorise les déchets, traite les eaux usées et propose des services innovants dans les domaines des télécoms et des services énergétiques. SIG, c'est aussi le savoir-faire et le dynamisme de 1700 collaborateurs.

www.sig-ge.ch

Quartier Libre SIG

Quartier Libre est un lieu intergénérationnel de découvertes culturelles fondé par SIG (Services Industriels de Genève). Situé sur le pont de la Machine, Quartier Libre offre un programme d'expositions diversifié, interactif et pédagogique dans les domaines de l'environnement, du patrimoine, de l'humanitaire et de l'art.

A travers cet espace, SIG exprime sa mission de service public et sa proximité avec les Genevois en participant à l'animation de la cité. Les expositions présentées répondent à ses engagements pour la valorisation du patrimoine, l'accessibilité à la culture et la sensibilisation aux enjeux de la société.

www.sig-quartierlibre.ch

Impressum

Rédaction et éditeur responsable
SIG

Conception graphique
Forchic, Virginie Fürst

Impression
Imprimé sur papier 100% recyclé
Septembre 2014

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR

