

N° I

2025

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDE

DIPLOME NATIONAL SUPÉRIEUR D'EXPRESSION PLASTIQUE
EESA
2024-2025

JE TIENS À REMERCIER CHALEUREUSEMENT SIRINE FATTOUH POUR SON
ACCOMPAGNEMENT PRÉCIEUX ET SES CONSEILS AVISÉS TOUT AU LONG DE LA
RÉALISATION DE CE MÉMOIRE.

Valentine. D

VISUELS ET TYPOGRAPHIE : VALENTINE DELACOURT

TYPOGRAPHIE : MYFONT RÉALISÉE GRÂCE AU SITE CALLIGRAPHY, et typo libres de droit (Dafont)

Visuel :

- Manifestation Gilets Jaunes, Toulouse, Paris, Montpellier, 2019-2020
- Manifestation et rassemblement antifascisme, marche féministe, manifestation pour la Palestine, Toulouse, Montpellier, Marseille, 2019-2024
- Marche pour Adama, Beaumont-Sur-Oise, 2022
- Portrait de ma soeur jumelle, et autoportrait
- Affiches, tags, collages dans Toulouse, quartier des Mazades, occupation fac du Mirail, Sète, Marseille, 2020-2024
- Projets plastiques de mon DNA, école des Beaux-Arts de Nîmes, 2023
- Flash (dessin) tatouages
- Photographies d'arrestation, quartier Villejean Kennedy, Rennes, Toulouse 2021
- Stickers @generation_jul

Le collectif Génération Jul est un collectif menant une campagne présidentielle du rappeur Jul, en s'appuyant sur des punchlines de chansons de l'artiste ou en détournant des paroles de ces chansons pour créer des slogans antifascistes, féministes, écologistes et décolonialistes. Un grand merci à lui pour m'avoir permis d'utiliser ses visuels.

Longtemps considéré comme un sous culture , le rap a pour principal vocation de dénoncer les injustices et de dépeindre une réalité : la pauvreté, le racisme, les violences policières, les inégalités etc... Pour moi, les rappeurs et les rappeuses sont de véritables narrateurs et narratrices du réel, voir même des sociologues d'une certaine réalité sociale quelque peu cachée du regard des plus aisés.

Le rap a éveillé ma conscience politique : dès que j'entendais le nom d'homme et de femme politique dans un texte de rap, j'allais chercher qu' iels étaient, pourquoi iels étaient dans cette phrase-ci dans la chanson, essayer de comprendre pourquoi les thèmes contestataires étaient récurrent dans les chansons, ce qui m'a permis d'appréhender divers sujets comme la sociologie de ce que les médias appellent les émeutes de banlieues, l'histoire des révoltes urbaines de 2005, histoire des violences policières, et donc de l'histoire de la police et sa militarisation, mais aussi sociologie des révoltes populaires, comme celles des gilets jaunes et le maintien de l'ordre. Comprendre comment les médias trient ce genre d'information, et de saisir l'importance des médias indépendants, des contre récits et des contre histoires, ce dont on ne parle pas sur les grandes chaines de télé.

Le rap, en tant que forme d'expression musicale, a toujours été lié aux luttes sociales et aux révoltes populaires. Né dans les quartiers défavorisés, il reflète les injustices vécues par de nombreuses communautés marginalisées. Les artistes de rap utilisent leur voix pour dénoncer les inégalités, la violence policière et le racisme systémique, servant ainsi de porte-parole pour ceux qui se sentent opprimé•es.

Les chansons ont toujours joué un rôle fondamental dans le révoltes, agissant comme des vecteurs d'émotion, de ralliement et de mobilisation. Elles capturent l'esprit du temps, exprimant les aspirations, les frustrations et les luttes des peuples en quête de changement. Des hymnes révolutionnaires tels que "The Times They Are a-Changin'" de Bob Dylan durant les mouvements des droits civiques témoignent de cette puissance.

Ces mélodies, souvent chantées en chœur, créent un sentiment d'unité et de solidarité parmi les manifestant•es. Elles renforcent l'identité collective et permettent de transmettre des messages de résistance et d'espérance. Dans les moments de crise, les chansons deviennent des outils de protestation, rappelant à tous que la musique a le pouvoir de transcender les mots et d'inspirer des générations entières à lutter pour la liberté et la justice. Ainsi, les relations entre les chansons et les révoltes sont indissociables, chaque note résonnant comme un appel à l'action et à la transformation sociale.

Les manifestations et émeutes, souvent déclenchées par des événements tragiques ou des discriminations persistantes, trouvent écho dans les paroles de ces chansons. Des titres emblématiques deviennent des hymnes de résistance, galvanisant les foules et renforçant le sentiment d'unité parmi les manifestants. Par leur musique, les rappeurs ont le pouvoir d'éveiller les consciences, d'attirer l'attention sur des problématiques urgentes et de mobiliser les masses autour d'un idéal de justice et d'égalité. Ainsi, le rap ne se limite pas à du divertissement, mais devient un outil puissant de contestation sociale et de changement.

La plupart des textes de rap présents dans ce fanzine sont extraits d'albums que j'écoute.

Souvent associé au mouvement punk et aux milieux contestataires, le fanzine est attaché à l'idée de culture alternative : DIY, "fais le toi-même" si aucune presse ne relaie les contenus qui nous intéressent, il faut la créer et la diffuser. Ce qui me plaît dans un fanzine, c'est que tout se fait à partir de matériaux faciles à trouver, on peut y retrouver n'importe quel type de techniques: papiers découpés, peinture, feutre, écriture faites à la machine à écrire, c'est une forme esthétique authentiquement brute

Le fanzine, c'est aussi un rapport texte/image qui me paraît très intéressant : tantôt très bavard, tantôt très illustré, sa forme change selon les besoins de ses concepteurs et conceptrices, il n'y a pas de code ni de règle .

Le militantisme trouve souvent un terrain fertile dans les lieux alternatifs, qui servent de déclencheurs pour les mouvements sociaux et les initiatives communautaires. Ces espaces, souvent autogérés et indépendants, offrent un environnement propice à l'échange d'idées et à l'organisation collective. Ils permettent aux militant-e-s de se rencontrer, de partager leurs expériences et de développer des stratégies pour promouvoir le changement social. En outre, les lieux alternatifs incarnent souvent les valeurs prônées par les militant-e-s, telles que l'égalité, la durabilité et la solidarité, créant ainsi un microcosme des sociétés qu'ils aspirent à bâtir.

C'est sur ces bases que la forme de fanzine pour mon mémoire s'est imposé, et s'est aussi le type de publication que je lis le plus : il m'a toujours suivi de près ou de loin, quand je vais à des événements, je regarde toujours s'il y en a, et si oui, je les achète...à prix libre.

Toutes les images présentes dans ce fanzine sont des images que je collecte pendant mes vagabondages, flyers, stickers ou sont tirées de mes propres photographies retravaillées depuis plusieurs années et ces matériaux me sont chers.

J'aimerai amener le lecteur à se questionner, sur la nécessité absolue qu'éprouvent certaines parties de la populations à se révolter. Des images qui n'ont jamais réellement trouvé leur place dans mon travail plastique - des images qui me semble essentiels de montrer, lutte silencieuse et lutte intersectionnelle, car pour moi il n'y a pas de hiérarchie des luttes : même dans les manifestations féministes, on parle d'antiracisme ou du génocide en Palestine. Mettre toutes les images les une avec les autres, c'est pour qu'aucune lutte ne soit mise de côté, qu'on ne peut pas lutter que pour une chose et que toutes les luttes s'entremèlent. L'image est le langage de la lutte dans la rue.

Pour toutes questions ou recommandations :

@babbybatgirl

Valentined31@gmail.com

À TOUS LES GENS QUI SOUFFRENT
À CEUX QUI SONT AU FOND DU GOUFFRE
À QUI ON A COUPÉ LE SOUFFLE
CEUX QUE LE SYSTÈME ÉTOUFFE
À TOUS LES GENS DANS LA MERDE, QUI ESSAYENT DE S'EN SORTIR
À CE QUI N'ONT PLUS RIEN À PERDRE POUR DIRE ÇA VA C'EST MENTIR
À TOUTES CES FEMMES CÉLIBATAIRES ET PRÉCAIRES,
TOUTES CES MÈRES COMBATTANTES
QUI MÊME SANS L'AIDE D'UN PÈRE ARRIVENT À REMONTER LA PENTE
POUR TOUS CES PUNKS À CHIENS, EXPLOSÉS TOUTE LA JOURNÉE
TOUJOURS UNE BIÈRE À LA MAIN SI T'EN ES LÀ C'EST QUÉ T'EN AS CHIÉ
À TOUS CES PETITS QUI FONT LA MANCHE, QUI GRANDISSENT DANS LA RUE
À QU'IL FAUT LAISSER UNE CHANCE, CES GOSSES QUE LE SYSTÈME A EXCLU
À TOUS CES JEUNES MIGRANTS, ARRIVÉS SEULS EN FRANCE
POUR QUI EST LE QUOTIDIEN N'EST PAS MARRANT ET SE RÉSUME À LA
SOUFFRANCE
POUR TOUTES CES PUTES LE LONG DU CANAL DU MIDI QUI S'QUAILLENT
QUI SE FONT SIFFLER LE SOIR VERS MINUIT ET HARCELÉES PAR
LA FLICAILLE
POUR TOUTES CES FAMILLES DE ROME TROP SOUVENT STIGMATISÉES
QUI QUOI QU'ELLES FAISSENT SE RETROUVENT SYSTÉMATIQUEMENT
MÉPRISÉES
CONTRE TOUS CES FLICS A QUI TAPER DU JEUNE DE QUARTIER
DONNE LA TRIQUE
QUI COLLENT DES OUTRAGES POUR DU FRIC
QUI SE DISENT DÉFENSEURS DE LA RÉPUBLIQUE
CONTRE TOUS CES MAGISTRATS
QUE LE SYSTÈME CARCÉRAL AMUSE
QUI TE METTENT UNE PEINE LONGUE COMME LE BRAS,
CEUX POUR QUI POUR PRESQUE RIEN T'ACCUSE

MON ESPÈCE S'ÉGARE, L'ESPRIT QUI
SURCHAUFFE LES GENS SE DÉTESTENT,
LA GUERRE DES ÉGOS
XXIE SIÈCLE, CYNISME ET MÉPRIS, NON RESPECT
DE LA TERRE, FOLIE PLEIN LES TRIPES

FRONTIÈRES, BARRICADES, ÉMEUTES ET MATRAQUES

CRIS ET BAINS D'SANG,
BOMBES QUI ÉCLATENT, POLITIQUE DE LA PEUR,
SCIENCE IMMORALE, INSURRECTION D'UN
PEUPLE, MARCHÉ DES ARMES, NOUVEL ORDRE
MONDIAL, FUSION DE TERREUR, L'HOMME,
L'ANIMAL LE PLUS PRÉDATEUR LE SYSTÈME PUE
LA MORT, ASSASSIN DE LA VIE A TUÉ LA MÉ-
MOIRE POUR MIEUX TUER L'AVENIR, DES DIS-
QUETTES PLEIN LA TÊTE, LES SENS NOUS
TROMPENT
TROISIÈME Oeil, IL EST OUVERT
CAR LE CERVEAU NOUS MENT
L'ÊTRE HUMAIN S'EST PERDU, A OUBLIÉ SA
FORCE A OUBLIÉ LA LUNE, LE SOLEIL ET
L'ATOME, INVERSION DES PÔLES VERS LA
HAINE SE DIRIGE A PERDU LA RAISON POUR
UNE EXCUSE QUI DIVISE L'ÉGOÏSME EN DEVISE,
ÉPOQUE MISÉRABLE HAINE COLLECTIVE CONTRE
RAGE VISCÉRALE

ÇA SPONSORISE LE SANG, ENTRE CHARS ET
UZIS
INNOCENTS DANS UN CIEL AUX COULEURS DES
USINES
UN SILENCE DE DEUIL, UNE BALLE PERDUE
TOUTE UNE FAMILLE EN PLEURS, UN ENFANT
ABATTU, DES MILICES DE L'ÉTAT, DES
PARAMILITAIRES, DES FOLIES
CÉRÉBRALES,
DES PEUPLES ENTIERS À TERRE, BIDONVILLES
DE MISÈRE À L'ENTRÉE DES PALACES, LIBERTÉ
VOLÉE, SYNONYME DE PAP'RASSE
HUMANITÉ TROQUÉE CONTRE UNE VIE ILLUSOIRE
ENTRE STRESS DU MATIN ET ANGOISSES DU
SOIR
ET QUAND LA VILLE S'ENDORT, ARRIVE TANT
DE FOIS, UNE MORT SILENCIEUSE, UN SDF DANS
LE FROID
PRISON DE CIMENT, DERRIÈRE LES OÉILÈRES
LE COMBAT EST SI LONG, POUR UN PEU DE
LUMIÈRE, LES FAMILLES SE DÉCHIRENT ET
LES PÈRES SE FONT RÂRES
LES ENFANTS NE RIENT PLUS, SE BATTISSENT
DES REMPARTS
LES MÈRES PRENNENT SUR ELLES, UN JEUNE
SUR TROIS EN TAULE
TOUTE CETTE MERDE
EST RÉELLE,
DONC ON S'BATTRA ENCORE.

EXPULSER
LES FACHOS

LIBÉRER
LES SANS-
PAPIERS

J'ATTENDS CHAQUE SOIR QUE LA NUIT
TOMBE
POUR RÊVER QUE JE TRANSFORME CE MONDE
QUE JE RÉPARE CERTAINES ERREURS
CAUSÉES PAR LES HOMMES

LA JEUNESSE S'EMPRESSE DE FAIRE
SA JUSTICE, ENGAGÉE SUR UNE VOIE
QUI L'AMENE TOUT DROIT DANS UN
PRECIPICE

J'ATTENDS CHAQUE SOIR POUR RÊVER D'UN MONDE OÙ
IL Y AURAIT ÉGALITÉ OU CHAQUE ÉTRE À LA MÊME ENSEIGNE
SERAIT LOGÉ OÙ LA COULEUR DE LA PEAU
N'SERAIT PLUS UN BARRAGE, OÙ ON N'JUGERAIT PLUS LES
CAPACITÉS D'UN HOMME PAR RAPPORT

A SA RACE

JE RÊVE DE FAIRE RETROUVER LA RAISON À
CETTE POPULATION, CELLE QUI FAIT SUBIR LA SÉGRÉGATION
QUI SE PERSUADE D'AGIR POUR LE BIEN DE SA NATION
MAIS DONT L'ÉTHIQUE VA À L'ENCONTRE
DE SA CONSTITUTION.

NT

JE RÊVE D'ÊTRE ASSEZ RICHE POUR VENIR EN AIDE AUX
GENS DÉMUNIS

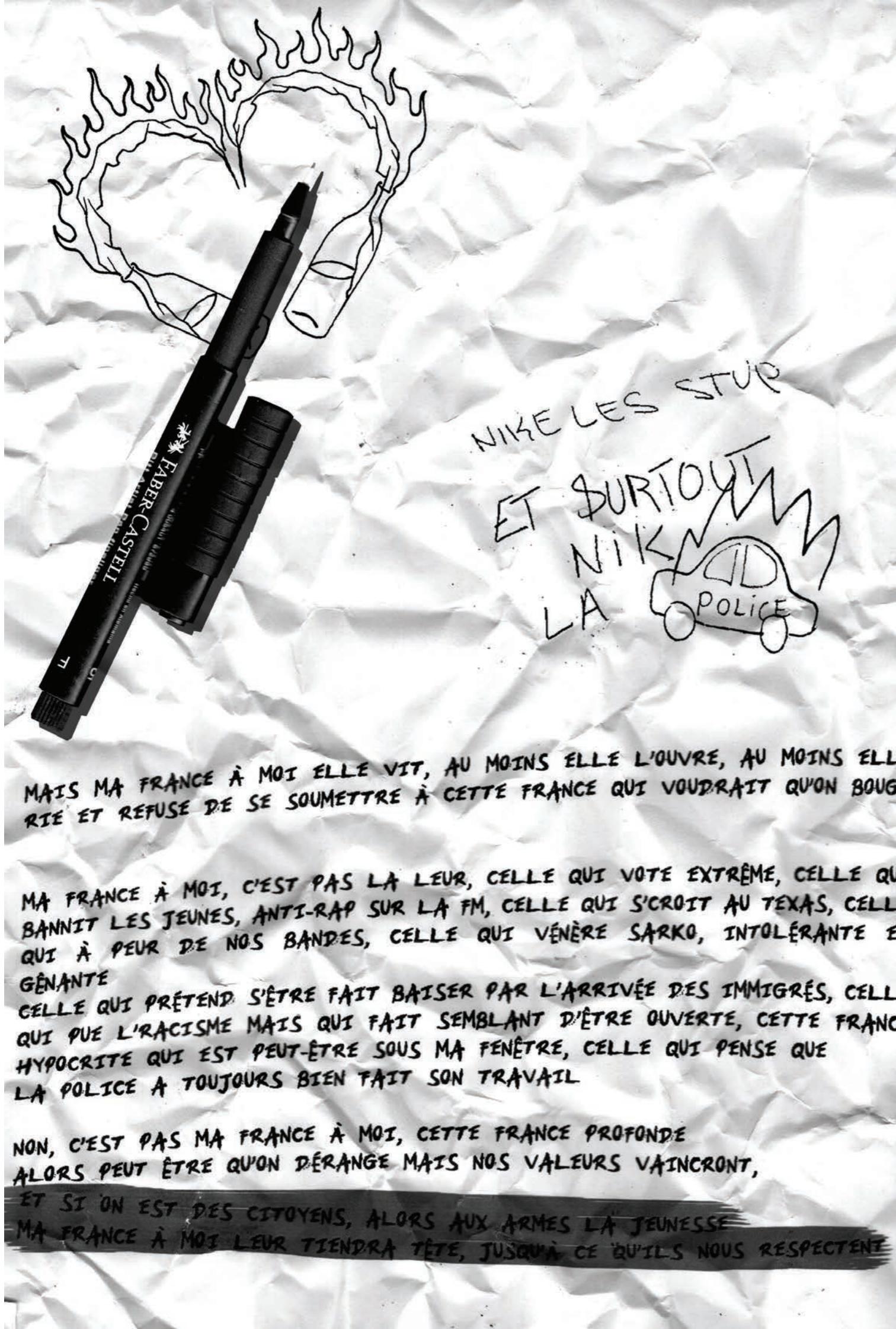
QUI ONT ÉTÉ ABUSÉS PAR LA VIE
ONT TOUT PERDU ET N'ONT PLUS DE PATRIMOINE
AUJOURD'HUI QUI PENSENT MALGRÉ EUX
QUE LEUR EXISTENCE EST FINIE
ÊTRE UNE MAIN TENDUE

POUR TOUS CEUX QUI VIVENT SANS LENDEMAIN,
QUI N'OSENT MÊME PLUS PENSER À LEUR DESTIN
EN FAIT J'AIMERAI ÈTRE UNE ESPÈCE DE DERNIER REÇU
POUR TOUS CES GENS DEVANT QUI NOUS RESTONS SOURDS
MAIS QUI NOUS APPELLENT AU SECOURS

LA JOUR SE LÈVE LES RÊVES DE LA NUIT PASSÉE S'EFFA-
SE SEULE RESTE L'ANGOISSE CAR LA RÉALITÉ FILS
ME DÉPASSE

L'EXISTENCE EST SI DIFFICILE À VIVRE
ICI-BAS BIEN PIRE QU'UN COMBAT, JUGE DONC PAR TOI-MÊ-
ME L'HOMME A FIXÉ LES RÈGLES
MAIS N'EN CONTRÔLE MÊME PLUS LES RÈNES

JE RÊVE DE FAIRE RETROUVER LA RAISON
A CETTE POPULATION LA MIENNE, LA VÔtre,
NOIRE GÉNÉRATION

MARINE, TU SAIS CE SOIR ÇA VA MAL
J'AI TROP DE CHOSES SUR LE COEUR, DONC IL FAUDRAIT
QUE L'ON PARLE
MARINE, SI JE M'ADRESSE À TOI CE SOIR, C'EST
QUE T'Y ES POUR QUELQUE CHOSE, T'AS TOUT
FAIT POUR QU'ÇA FOIRE
MARINE, DANS LE PAYS DE MARIANNE, Y A L'AMOUR
Y A LA GUERRE, MAIS AUSSI LE MARIAGE
MARINE, POURQUOI TU PERPÉTUES LES TRADITIONS ?
SAIS TU QU'ON S'RA DES MILLIONS À PAYER L'ADDITION

MA HAINNE EST IMMENSE, EN CE SOIR DE DÉCEMBRE,
QUAND JE PENSE À TOUS CES GENS QUI TU RASSEMBLES.
TU SAIS, MOI J'ISSIS COMME TOI, J'VEUX QU'ON M'ÉCOUTE ET TOI COMME TOI,
J'AIMERAIS QUE LES JEUNES SE SERRENT LES CORDES

REGARDE-NOUS, ON EST BEAU, ON VIENT DES 4 COINS DU MONDE MAIS
POUR TOI ON EST TROP, MA HAINNE EST IMMENSE QUAND JE PENSE À
TON PÈRE, IL PRÔNE LA GUERRE QUAND NOUS VOULONS LA PAIX

DONC J'EMMERDE, J'EMMERDE QUI ? LE FRONT NATIONAL

MARINE, TU ES VICTIME DES PENSEES DE TON GÉNITEUR,
GÉNÉRATION 80 ON A RETROUVÉ NOTRE FUREUR
MARINE, T'AVAIS L'HONNEUR D'ÊTRE PROCHE DE L'ENNEMI,
D'INSTALLER UN CLIMAT PAISIBLE DANS NOS VIES

DE DEMAIN
TU RENDRE
DANS LI
L'ÈRE HAINE

MARINE, T'ES MON AÎNÉE ET POURTANT JE NE TE
RESPECTE PAS, IL M'A FALLU FAIRE CE CHOIX
MARINE, TU POUVAIS BRISER LA CHAÎNE, PRENDRE LA PAROLE
ET NOUS RENDRE NOS RÊVES

MAIS MARINE, T'AS FAIT LA MÊME CONNERIE QUE LUI,
PENSER QUE LE BLANC NE SE MÉLANGE PAS À AUTRUI

MARINE, PLUS J'TE DÉTESTE, MIEUX JE VAIS, ET
PLUS JE PROTESTE
ET MOINS NOUS PAYONS LES FRAIS

MARINE TU GROS VRAIMENT QUE T'ES DANS LE VRAI
QUE T'AS SU SAISIR TA CHANCE ET QUE TON AVENIR EST TRAGE
T'AS FAIS GOULER CE NAVIRE MARINE J'AI PEUR DU SUICIDE COLLECTIF,
DES AMOUREUX EN GOULEUR

J'AIMERAIS TELLEMENT QUE TU M'ENTENDES, JE VEUX
BIEN ÊTRE UN EXEMPLE QUAND IL S'AGIT
DE VOUS DESCENDRE
MARINE, TU T'APPELLES LE PEN,

N'OUBLIE JAMAIS QUE TU ES LE PROBLÈME
D'UNE JEUNESSE QUI SAIGNE

VIENS, VIENS, ALLONS ÉTEINDRE LA FLAMME
NE SOIS PAS DE CES FOUS QUI DÉFENDENT LE DIABLE

MARINE, J'AI PEUR QUE DANS QUELQUES TEMPS
TU Y ARRIVES,
ET QUÉ NOUS DÉVIONS TOUS FOUTRE LE CAMP
MOI J'EMMERDE TOUS LES DIRIGENTS D'EXTRÊME
DROITE

MARINE, PLUTOT CREUVÉE, PLUTOT CREUVÉE QUE D'ALLER
BOIRE UN CAFÉ AVEC TOI, JE T'EMMERDE

VOICI LES CADAVRES QU'LA POLICE NE VEUT PAS VOIR
DISSIMULÉS AU SOIR SOUS LA PÉNOMBRE D'UN DÉPOTOIR
UN SACRÉ BEAU PAQUET DE DÉPOUILLES EMPILÉES
ÇA FAIT DES MONCEAUX DE TÊTES RENVERSÉES

Les yeux et la bouche en cendres, ça coule, de grandes flaques rouges hérisseées
De mains crispées qui cherchent encore à comprendre
Mais pas de lueurs pour les cafards a répondu l'ordre, Et le sang sèche et vire au
noir à l'abri des mémoires

Dans l' silence qu'il faut croire complice des gyrophares

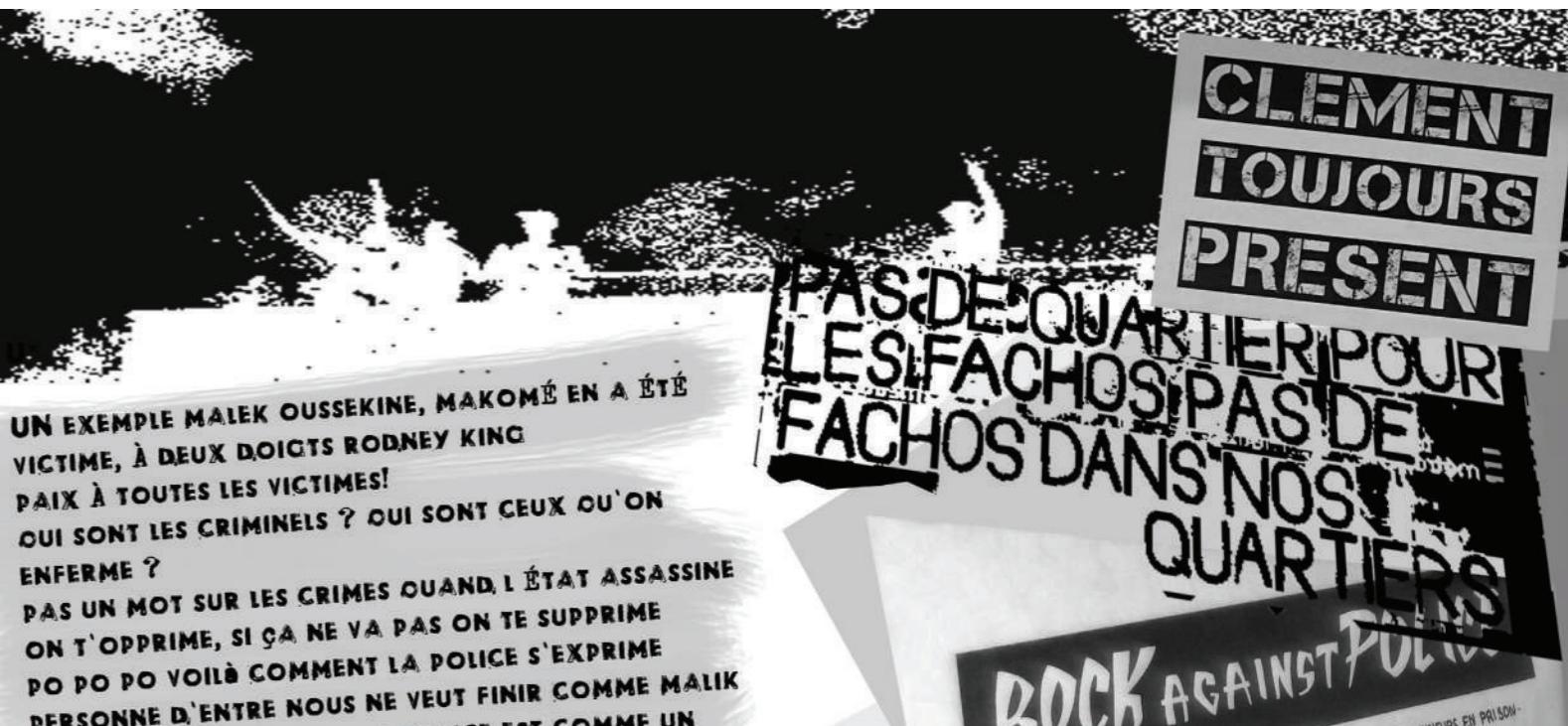
DES PORCS ARMÉS AUX TROUSSES QUI D'UNE BALLE
PLONGENT LA COURSE
DANS L'CANIVEAU DU NON-LIEU, OÙ UN JUGE NETTOIE LES
LIEUX

ET SANS BRUIT, SANS CRI SE REFERME ALORS UN DE CES CASIERS MÉTALLIQUES DE
L'OUBLI, DU DENI

L'INFAMIE EN ROBE DE MAGISTRAT, LA SAINTE LOI
LE DROIT BOURGEOIS SUR LE FRONT DES VICTIMES D'ÉTAT DISTRIBUE LES
CRACHATS

UNE RUMEUR PROVIENT DU BAS, ÉCHAPPE AU BROUHAHA
ON ENTEND ALORS CLAMER :

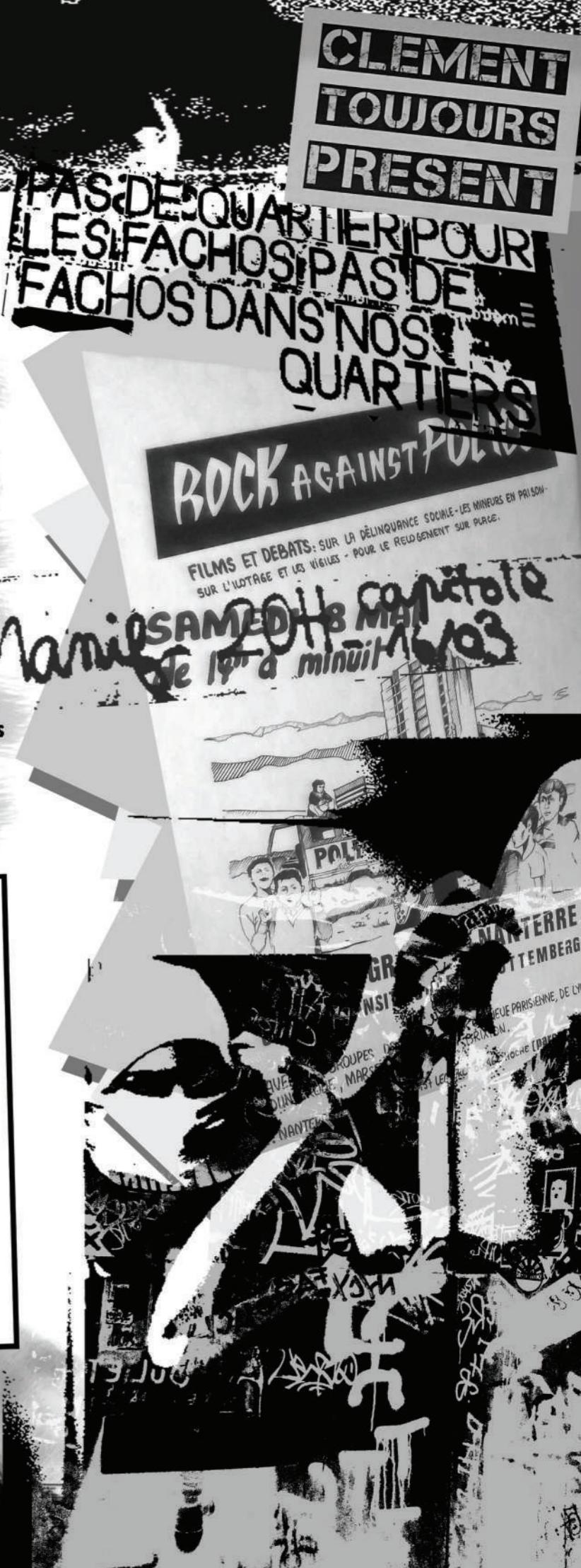
« PAS DE JUSTICE, PAS D'PAIX »

UN EXEMPLE MALEK OUSSEKINE, MAKOMÉ EN A ÉTÉ
VICTIME, À DEUX DOIGTS RODNEY KING
PAIX À TOUTES LES VICTIMES!
QUI SONT LES CRIMINELS ? QUI SONT CEUX QU'ON
ENFERME ?
PAS UN MOT SUR LES CRIMES QUAND L'ÉTAT ASSASSINE
ON T'OPPRIME, SI ÇA NE VA PAS ON TE SUPPRIME
PO PO PO VOILÀ COMMENT LA POLICE S'EXPRIME
PERSONNE D'ENTRE NOUS NE VEUT FINIR COMME MALIK
OUSSEKINE, BING, BANG, LA POLICE EST COMME UN
GANG
DE L'AFRIQUE NOIRE AU MAGHREB ET DE LA CORSE À
L'IRLANDE, LES MINORITÉS SE LÈVENT, NOTRE SANG
VIENT DE LA MÊME SÈVE
C'EST POUR ÇA QU'IL N'Y A JAMAIS DE TRÔVE, JE NE
VOTE PAS, LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE NE
M'INTÉRESSE PAS
LA JUSTICE JUGE SUR DES CRITÈRES BIEN DÉFINIS 80%
DES PRISONNIERS SONT OUVRIERS, CHÔMEURS OU SANS
LOGIS
COMBIEN DE KEUFS SONT INCARCÉRÉS ?
DITES-MOI SIMPLEMENT DANS L'HISTOIRE LE NOMBRE
D'HOMMES POLITIQUES DÉJÀ CONDAMNÉS ?

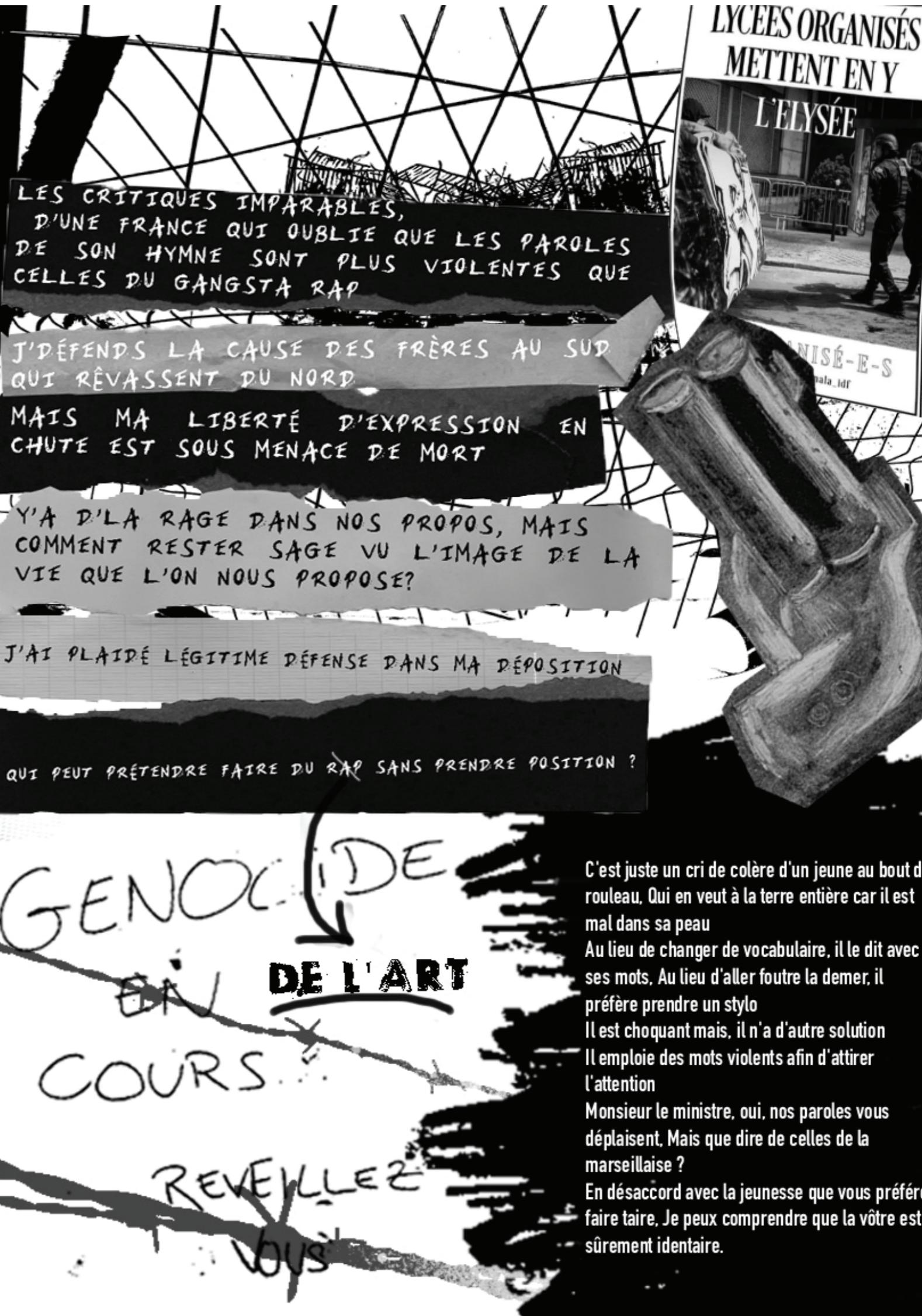
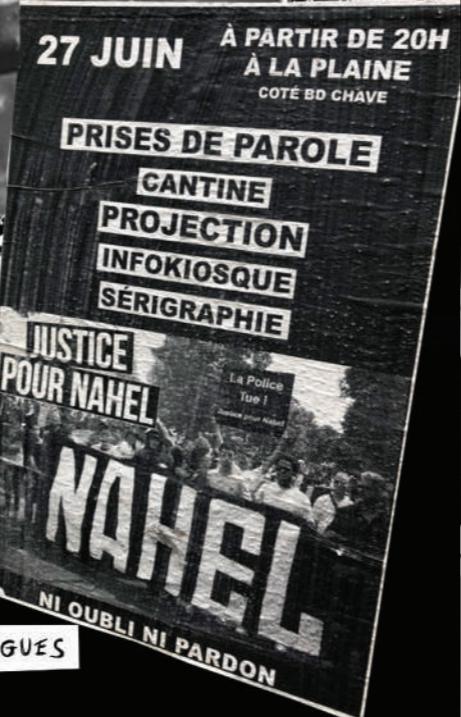
Vous voulez qu'on respecte votre État policier
Vous nous dites que tous les flics ne sont pas
mauvais,
que si la police n'était pas là, ce serait pire encore
que la société a besoin de vous sans compter ses morts
Mais c'est fini, le peuple se réveille et nous demandons
des comptes, le pouvoir judiciaire doit prendre au
sérieux ce que l'on raconte car lourde est l'ambiance
quand la bavure frappe.
Un exemple leur comportement dans les émeutes
du 18 eme, ils frappent les jeunes les vieux,
les enfants afin que l'ordre règne.
Nous ne sommes pas au premier chapitre des
enculeries politiques, financières, policières
Le business des affaires est prospère quand il se règle
dans les couloirs des ministère et pendant qu'Assassin
est censuré

BAVURES POLICIÈRES, QUI MON FRÈRE QUAND DANS UN
ÉCLAIR TOUT S'ARRÈTE QUAND TU PRENDS UNE BASTOS
EN PLEINE TÊTE PAR LES RESPONSABLES DU MAINTIEN
DE L'ORDRE PUBLIC, DE L'ORDRE PUBLIC,
OU DE L'ORDRE
POLITIQUE ?

J'ACCUSE LES JUGES DE FAIRE PREUVE DE PRÉJUGÉS
J'ACCUSE LE DROIT DE DONNER À UN SEUL HOMME
DE POUVOIR NOUS JUGER
J'ACCUSE CETTE ENGOUEMENT QU'À L'HUMANITÉ POUR LE DÉGOÛT
J'ACCUSE LES PROCUREURS DE METTRE LES MÊMES SOUS ÉCROUS
J'ACCUSE LES CHIENS DE L'ÉTAT D'AVOIR LA GÂCHETTE FACILE
J'ACCUSE CELUI QUI ENFERME UN FRÈRE ENTRE 4 MURS
J'ACCUSE NOS CONGRESSISTES DE N'ÊTRE QU'UNE BANDE DE DÉMAGOGUES
J'ACCUSE LES MORTS SUBITES POUR UN PAQUET D'OSEILLE
J'ACCUSE LES DIRIGEANTS DE TIRER LES FICELLES
J'ACCUSE LES ÉLUS TROUILLARDS DES GHETTOS D'CHEZ EUX
J'ACCUSE L'ÉTAT DE TOUS LEURS BUSINESS MAFIEUX
J'ACCUSE LA COLÈRE DE TROP BIEN FAIRE SON BOULOT
J'ACCUSE CE SYSTÈME OÙ T'ES RIEN SANS FRIC
J'ACCUSE CET ARÔME DE DRAME D'ÊTRE UN ZÉPHYR DE FOLIE
J'ACCUSE LES ÉLUS CORROMpus DE PROFITER DE LEUR STATUT

LES CRITIQUES IMPARABLES,
D'UNE FRANCE QUI OUBLIE QUE LES PAROLES
DE SON HYMNE SONT PLUS VIOLENtes QUE
CELLES DU GANGSTA RAP

J'DÉFENDS LA CAUSE DES FRÈRES AU SUD
QUI RÉVASSENT DU NORD

MAIS MA LIBERTÉ D'EXPRESSION EN
CHUTE EST SOUS MENACE DE MORT

Y'A D'LA RAGE DANS NOS PROPOS, MAIS
COMMENT RESTER SAGE VU L'IMAGE DE LA
VIE QUE L'ON NOUS PROPOSE?

J'AI PLAIDÉ LÉGITIME DÉFENSE DANS MA DÉPOSITION

QUI PEUT PRÉTENDRE FAIRE DU RAP SANS PRENDRE POSITION ?

GENOCIDE
EN DE
L'ART
COURS...

REVEILLEZ
VOUS!

C'est juste un cri de colère d'un jeune au bout du rouleau. Qui en veut à la terre entière car il est mal dans sa peau

Au lieu de changer de vocabulaire, il le dit avec ses mots. Au lieu d'aller foutre la demer, il préfère prendre un stylo

Il est choquant mais, il n'a d'autre solution

Il emploie des mots violents afin d'attirer l'attention

Monsieur le ministre, oui, nos paroles vous déplaisent. Mais que dire de celles de la marseillaise ?

En désaccord avec la jeunesse que vous préférez faire taire. Je peux comprendre que la vôtre est sûrement identaire.

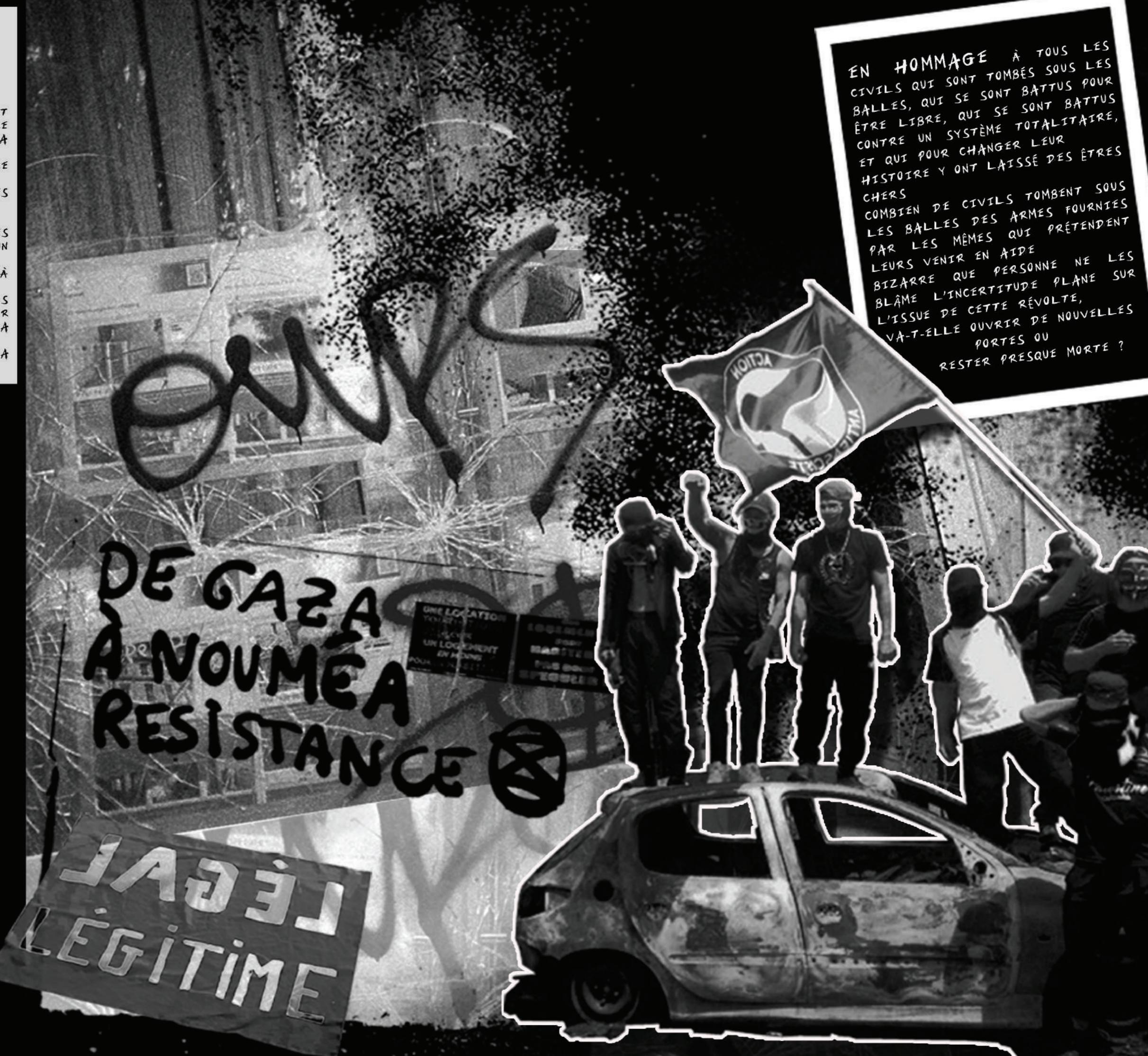
APPRENDRE À ÊTRE LIBRE, COEUR ET POINGS SERRÉ
SE SENTIR CONSIDÉRÉ POUR RÉAPPRENDRE À VIVRE
MANIFESTATIONS TEMPÉRÉES, C'EST LOIN D'ÊTRE
POSSIBLE
QUAND LE PEUPLE EST PRIS POUR CIBLE,
Y A PAS D'RÉVOLUTION MODÉRÉE

OUI, ILS MARCHENT POUR LEURS INTÉRÊTS, L'ÉTAT
COMpte LES SINISTRES, OUI, ILS FONT COULER LE
SANG ET ONT LA MORT POUR MINISTRE, ARABIA
TRISTE BILAN, VA DU MAROC À L'IRAN
L'ESPOIR REMPLIT DES CERCUEILS ET PORTE LE
DEUIL DES TYRANS
IL NE PARLE JAMAIS DE MISÈRE, NE MONTRÉ QUE LES
BONNES FACETTES
ON VOIT LES STATIONS BALNÉAIRES où
LES TOURISTES FONT BRONZETTE, ILS PILLENT LES
MATIÈRES PREMIÈRES, GARDE TA LANGUE DANS SON
FOURREAU
CAR LE MOINDRE CONTESTATAIRE AURA À FAIRE À
SON BOURREAU
ALORS QUE LE PEUPLE CRÈVE DE FAIM, DE TOUT PLUS
RIEN NE SERT DE FAIRE GRÈVE DONC AUTANT MOURIR
DEBOU, ARABIA EST LE COMBAT, QUI TRISTE EST LA
PROSE
LE SANG ROUGIT LA TERRE MAIS NOBLE EST LA
CAUSE, ARABIA

UNE POUDRIÈRE FINIT FORCÉMENT
PAR S'EMBRASER
IL SUFFIT D'UNE ÉTINCELLE,
LE FEU S'PROPAGE ET RIEN N'POURRA
L'ENTRAVER NAVRÉ POUR CES
JOURNALISTES QUI PARLENT
DE CONTAGION
IL S'AGIT PAS D'UNE MALADIE,
IL S'AGIT D'RÉVOLUTION,
FUCK LEUR VISION COLONIALISTE,
LE PEUPLE A SES RAISONS
QUE L'OPPRESSEUR
IGNORE, L'ENVERS DU DÉCOR EST GORE

LOIN DES HÔTELS ET DES TOURISTES,
LES UNS SE PRIVENT QUAND D'AUTRES SE
GAVENT COMME DES PORCS
UN OCCIDENT PATERNALISTE MAIS BIEN
COMPLICE DU SORT QUE CES GENS
SUBISSENT, ILS APPLAUDISSENT
DERRIÈRE LEUR DÉMOCRATIE DÉGUISÉE,
C'EST DES SOLIDARISTES DE CEUX QUI
PLANTENT LEUR TENTES DEVANT
L'ÉLYSÉE, LORSQUE LE PEUPLE SOUFFRE,
LE VENT DE LA RÉVOLTE SOUFFLE POUR
QUE DE NOUVELLES PORTES S'OUVRENT ET
NE PLUS RESTER DANS C'GOUFFRE,

DES MILLIERS DE DIPLOMÉS SANS
TRAVAIL ET SANS ESPOIR, HUMILIÉS,
RENVERSER CE POUVOIR QUI SÈME LA
DISCORD, LES TYRANS SONT
CONTRAINTS DE PRENDRE LA FUITE
PAR LA PETITE PORTE.

EN HOMMAGE À TOUS LES
CIVILS QUI SONT TOMBÉS SOUS LES
BALLES, QUI SE SONT BATTUS POUR
ÊTRE LIBRE, QUI SE SONT BATTUS
CONTRE UN SYSTÈME TOTALITAIRE,
ET QUI POUR CHANGER LEUR
HISTOIRE Y ONT LAISSE DES ÊTRES
CHERS
COMBIEN DE CIVILS TOMBENT SOUS
LES BALLES DES ARMES FOURNIES
PAR LES MÊMES QUI PRÉTENDENT
LEURS VENIR EN AIDE
BIZARRE QUE PERSONNE NE LES
BLÂME L'INCERTITUDE PLANE SUR
L'ISSUE DE CETTE RÉVOLTE,
VA-T-ELLE OUVRIER DE NOUVELLES
PORTES OU
RESTER PRESQUE MORTE ?

DÈS QUE LE COEUR D'UN GRAND
HOMME S'ARRÈTE,
PARIS DONNE SON NOM À UNE ARTÈRE
MOI J'SUIS POUR QU'LE BOULEVARD
DE LA VILLETTÉ
SOIT REBAPTISÉ BOUNA ET ZNED

L'ESPOIR LES PETITS NE SAVENT PAS QUOI EN FAIRE
Ils ont plus de chances de se faire buter
par un FLIG que par le cancer .

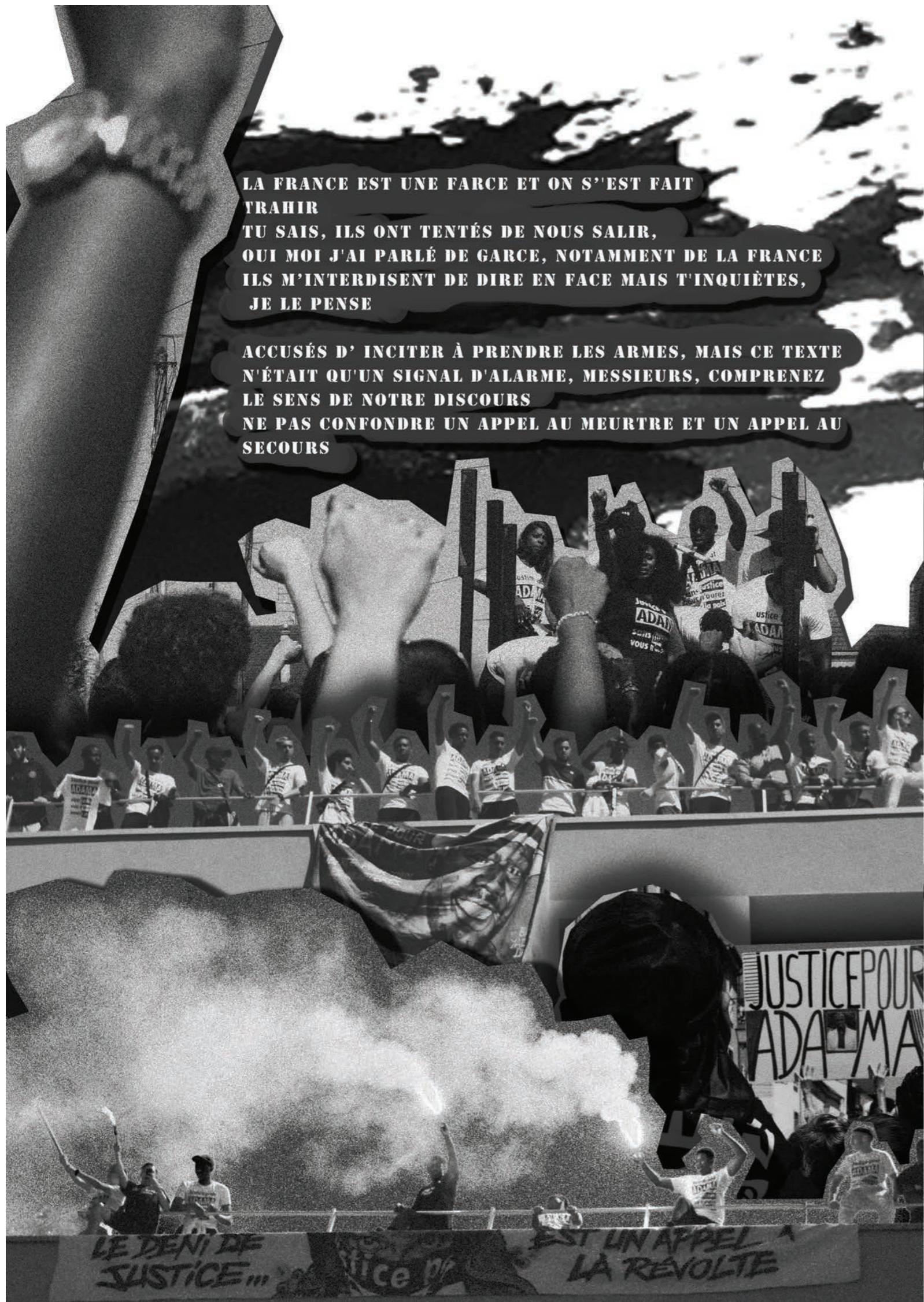

LA, DES MILLIONS DE FRANÇAIS DESCENDENT DANS LES RUES, POUR PROTESTER CONTRE CETTE FRANCE QU'ILS NE RECONNAISSENT PLUS PIRE QU'EN 2005, LES BANLIEUES S'EMBRASENT LES GROUPUSCLES IDENTITAIRES QUANT À EUX S'ORGANISENT, LE GOUVERNEMENT LAISSE FAIRE, LA FRANCE SE BALKANISE SOUS SES ORDRES, L'ARMÉE FRANÇAISE INVESTIT LES BANLIEUES ON COMPTE DES MORTS PAR CENTAINES J'ME SENS DÉSARMÉ FACE À TANT DE PEINE, MES ESPOIRS DE PAIX SE VOLATILISENT MÊME LES PLUS PACIFISTES SE RADICALISENT

NI LES BARRICADES ÉTEINTES SUR DES CHEMINS RECOUVERTS DE MILLES ÉCLATS DE VERRE OÙ FUMENT LES CARCASSES ÉVENTRÉES DE VOITURES CALCINÉES, NI LA COLÈRE PRIVÉE D'AILES, NI L'DÉSESPOIR TOUT AU BOUT DES PIERRES ET DES COCKTAILS BALANCES À GENOUX, NI LES BARRES DE FER TORDUES SUR LES BOUCLIERS DE L'ORDRE GONFLÉS DE NOIRS ET D'OPPROBRE, NI TOUS CES RÊVES ASPERGÉS DE GAZ LACRYMOGENE, NI LES GERBES FANÉES AUX PIEDS DES PORTRAITS ASSASSINÉS NI LES PHRASES AMÈRES QUE MÂCHENT DE TROP VIEUX PATRIARCHE SUSÉS PAR LA CHAÎNE, PAR LE MÉPRIS ET LE TEMPS NI LES LARMES ACIDES DES MÈRES NI LA SUEUR NI LE SANG DE LA CLASSE OUVRIÈRE, LE BRASIER CRÉPITE, ET VOTRE PUTAIN DE TEMPLE N'ATTEND PLUS QU'ON L'DYNAMITE!

ILS VEULENT PAS QUE CA BRULE COMME EN 2005, POURTANT ILS FONT LES MÊME ERREURS

FEU AUX FRONTIÈRES

LA FRANCE EST UNE FARCE ET ON S'EST FAIT TRAHIR
TU SAIS, ILS ONT TENTÉS DE NOUS SALIR,
OUI MOI J'AI PARLÉ DE GARCE, NOTAMMENT DE LA FRANCE
Ils m'interdisent de dire en face mais t'inquiètes,
JE LE PENSE

ACCUSÉS D' INCITER À PRENDRE LES ARMES, MAIS CE TEXTE N'ÉTAIT QU'UN SIGNAL D'ALARME, MESSIEURS, COMPRENEZ LE SENS DE NOTRE DISCOURS
NE PAS CONFONDRE UN APPEL AU MEURTRE ET UN APPEL AU SECOURS

ÉCORCHÉE VIVE, DANS CE GRAND THÉÂTRE EN FEU,
J'AFFRONTÉ LES FLAMMES EN JOUANT MA SCÈNE DU MIEUX QU'J'PEUX

ÉCORCHÉE VIVE QUAND LES CRÉTINS SE CROIENT DES ROIS, QUAND LES ADULTES NE SAVENT RIEN FAIRE A PART NOUS MONTRER DU DOIGT

ÉCORCHÉE VIVE QUAND ON M'OBLIGE À FAIRE SEMBLANT, ÉCORCHÉE PAR TOUS CES POINGS QUAND C'EST MES MAINS QUE JE VOUS TENDS

ÉCORCHÉE VIVE DE REGARDER LES AUTRES SE TRAHIR, D'HÉSITER ENTRE PARTIR OU DEVENIR

J'SUIS ÉCORCHÉE, J'AI CE PUTAIN DE MAL ÊTRE, DANS CE MONDE OÙ L'INTELLIGENCE EST MORTE FACE AU PARAÎTRE

ÉCORCHÉE VIVE QUAND J'AI CETTE PUTAIN D'ENVIE D'QUIR, DE QUITTER UN PEU LA TERRE POUR QUITTER C'QUI PEUT ME NUIR

ÉCORCHÉE VIVE, J'COMPREND PAS COMMENT TU FAIS, TOI QUI EST TOUJOURS HEUREUX EXPLIQUE MOI COMMENT TU FAIS STEUPLE

JE SUIS JALOUSE MALADIVE DE CEUX QUI VIVENT L'ESPRIT VIDE

ÉCORCHÉE VIVE PARCE QUE Y A DES MILLIONS DE GOSSES QUI MEURENT ET QUE MOI JE CHIALE MES KILOS EN TROP DE GRAISSE ET DE BEURRE

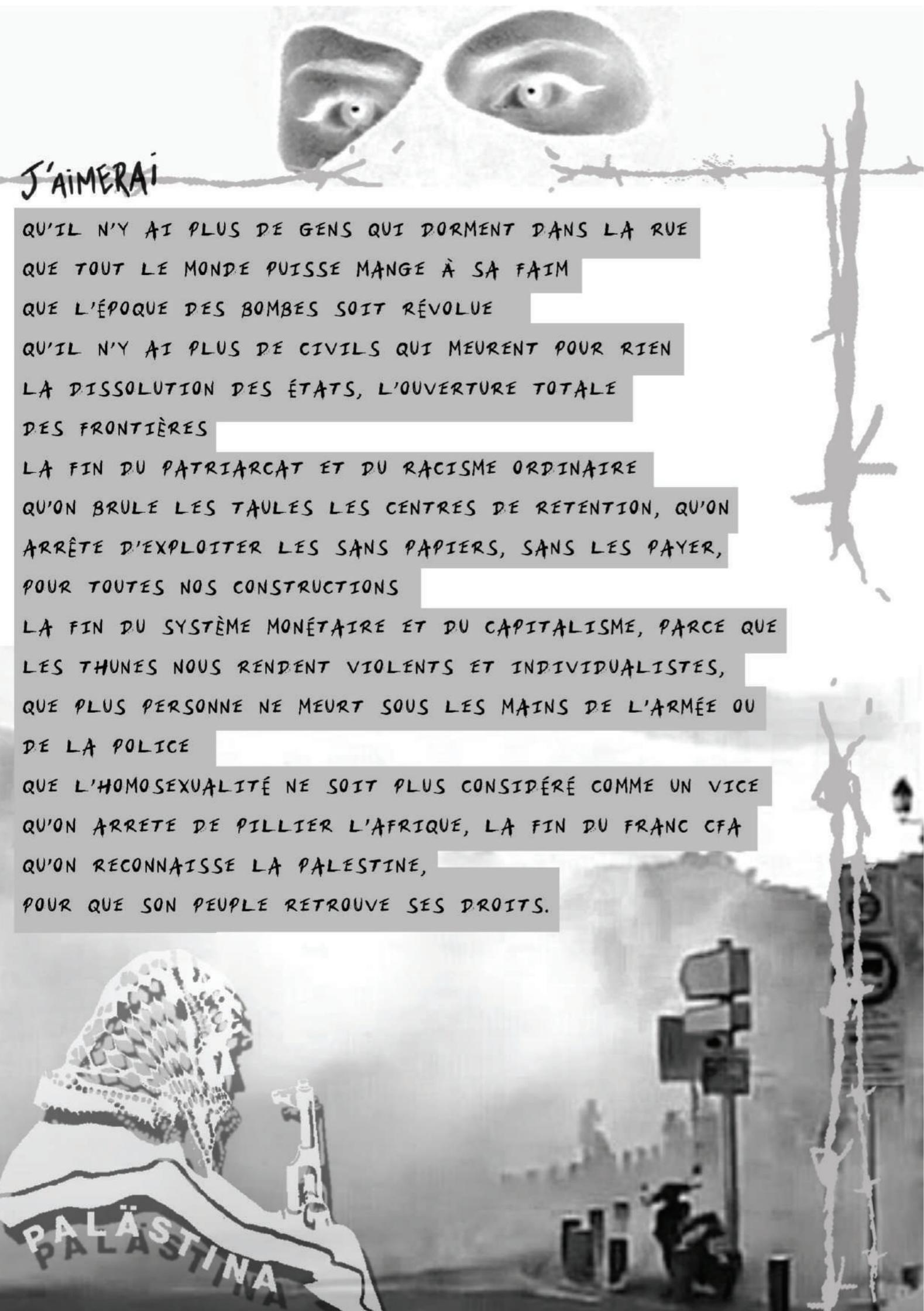
ÉCORCHÉE VIVE PARCE QUE L'ARGENT POURRAIT ME POURRIR, PARCE QUE MONSIEUR L'AGENT SE CROIT VIRIL QUAND IL NOUS VOIT SOUFFRIR

ÉCORCHÉE VIVE DEPUIS QU'ON M'A PROUVÉ
QU'LES PASSIONNÉS SOULÈVENT LE MONDE
QUAND LES SCEPTIQUES LE LAISSENT TOMBER

LE MONDE EST VASTE POUR
CERTAINS TROP P'TIT,
SÉPARÉ EN DEUX CASTES,
CEUX QUI RÉPANDENT
L'AMOUR ET CEUX QUI
DÉPENDENT DE LA
HAINE.

C'EST MIEUX D' CONSTRUIRE
DES ENFANTS FORTS
QUE RÉPARER LES ADULTES CASSES

J'AIMERAÎ

QU'IL N'Y AI PLUS DE GENS QUI DORMENT DANS LA RUE
QUE TOUT LE MONDE PUISSE MANGE À SA FAIM
QUE L'ÉPOQUE DES BOMBES SOIT RÉVOLUE

QU'IL N'Y AI PLUS DE CIVILS QUI MEURENT POUR RIEN
LA DISSOLUTION DES ÉTATS, L'OUVERTURE TOTALE
DES FRONTIÈRES

LA FIN DU PATRIARCAT ET DU RACISME ORDINAIRE
QU'ON BRULE LES TAULES LES CENTRES DE RETENTION, QU'ON
ARRÈTE D'EXPLOITER LES SANS PAPIERS, SANS LES PAYER,
POUR TOUTES NOS CONSTRUCTIONS

LA FIN DU SYSTÈME MONÉTAIRE ET DU CAPITALISME, PARCE QUE
LES THUNES NOUS RENDENT VIOLENTS ET INDIVIDUALISTES,
QUE PLUS PERSONNE NE MEURT SOUS LES MAINS DE L'ARMÉE OU
DE LA POLICE

QUE L'HOMOSEXUALITÉ NE SOIT PLUS CONSIDÉRÉ COMME UN VICE
QU'ON ARRETE DE PILLIER L'AFRIQUE, LA FIN DU FRANC CFA
QU'ON RECONNAISSE LA PALESTINE,
POUR QUE SON PEUPLE RETROUVE SES DROITS.

ZYED ET BOUNA : LE 27 OCTOBRE 2005, ZYED BENNA ET BOUNA TRAOËRÉ MEURENT ÉLECTROCUtÉS DANS L'ENCEINTE D'UN POSTE ELECTRIQUE ALORS QU'ILS FUYAIENT UN CONTRÔLE DE POLICE. CE TRAGIQUE ÉVÉNEMENT EST LE POINT DE DÉPART DES "ÉMEUTES DE 2005" DANS LES BANLIEUES FRANÇAISES. LES FLICS SONT JUGÉS POUR "NON ASSISTANCE EN PERSONNES EN DANGER" ET SERONT RELAXÉS EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENTS PROBANT.

MORT DE NAEL : NAHEL MERZOUK EST UN JEUNE HOMME DE 17 ANS, TUER À BOUT PORTANT DANS SA VOITURE PAR UN POLICIER À NANTERRE LE 27 JUIN 2023. LE POLICIER EST PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE, ET L'HOMME POLITIQUE D'EXTRÊME DROITE JEAN MESSIHA LANCE UNE CAGNOTTE EN SOUTIEN AU POLICIER QUI ATTENDRA 1,6 MILLIONS D'EUROS. LE POLICIER EST AUJOURD'HUI EN LIBERTÉ CONDITIONNELLE.

SLOGAN " PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX" : CE SLOGAN VIENT DE LA LUTTE POUR LES DROITS CIVIQUES DES NOIRS AUX ÉTATS-UNIS DANS LES ANNÉES 1980 « NO JUSTICE, NO PEACE », APRÈS LA MORT DE MICHAEL GRIFFITH, UN JEUNE NOIR AMÉRICAIN TUÉ LE 20 DÉCEMBRE 1986 LORS D'UN MEUTRE RACISTE À HOWARD BEACH.

MALIK OUSSEKINE : MALIK OUSSEKINE EST UN JEUNE HOMME TUÉ DANS LA NUIT DU 5 AU 6 DÉCEMBRE 1986 PAR DES VOLTIGEURS MOTOCYCLE DANS LE CADRE DE CONTESTATIONS ÉTUDIANTES CONTRE LE PROJET DE RÉFORME UNIVERSITAIRE DEVAQUET. LES VOLTIGEURS SONT DES POLICIERS MONTÉS À DEUX SUR UNE MOTO. L'UN CONDUIT, L'AUTRE EST ARMÉ D'UN « BIDULE », GRANDE MATRAQUE DE BOIS DUR DESTINÉE À FAIRE LE VIDE AU PASSAGE DE LA MOTO*1 ILS ONT POUR MISSION DE « NETTOYER » LES RUES APRÈS LES MANIFESTATIONS EN POURCHASSANT LES « CASSEURS ». CETTE UNITÉ DE POLICE EST DISSOUE APRÈS LA MORT DE MALIK, BIEN QUE DES BRIGADES SIMILAIRES ONT ÉTÉ APERGUES LORS DE MANIFESTATIONS ACTUELLES.

OCTOBRE 61 : LONGTEMPS PASSÉE SOUS SILENCE PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES, LE MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS A ÉTÉ COMMIS PAR LA POLICE FRANÇAISE DE 200 À 300 ALGÉRIENNES MILITANT PACIFIQUEMENT POUR PROTESTER CONTRE L'INSTAURATION D'UN COUVRE-FEU À PARIS VISANT SEULS LES ALGÉRIENNES, EN PLEINE GUERRE D'ALGÉRIE.

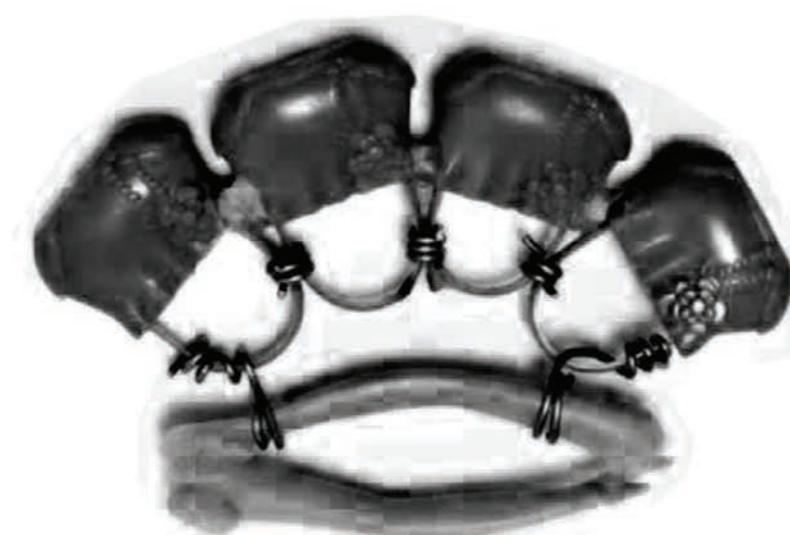

*1 : MATHIEU RIGOUSTE, LA DOMINATION POLICIÈRE : UNE VIOLENCE INDUSTRIELLE, PARIS, LA FABRIQUE, 2012, 257 p.

CHANSONS DE RAP PAR ORDRE D'APPARITION

- A TOUS.TES - LINGA
- CINQUIÈME OEIL - KENNY ARKANA
- MA GÉNÉRATION - STÉ STRAUSZ
- MA FRANCE À MOI - DIAM'S
- GÉNÉRIQUE - MÉDINE
- RACAILLES - KERY JAMES
- CHALGOUMI - LA FOUCHE
- 11'30 CONTRE LES LOIS RACISTES - AKHENATON & FREEMAN (IAM) ARCO & MYSTIK, ASSASSIN, AZE, DJOLLOFF, FABE KABAL, MENELIK, PASSI & STOMY BUGSY (MINISTÈRE AMER), RADIKALKICKER, JEAN-FRANÇOIS RICHET, ROOTSNEG, SLEO SOLDATSFADAS, WHITE & SPIRIT, YAZID
- L'ETAT ASSASSINE - ASSASSIN
- NIQUER LE SYSTÈME - SNIPER
- ARABIA - SNIPER
- MENACE DE MORT - YOUSSEOPHA
- LA FRANCE, ITINÉRAIRE D'UNE POLÉMIQUE - SNIPER
- GÉNÉRIQUE DE FIN - YOUSSEF SWATT'S
- GRAND PARIS - L'ARTISTE, LINO, SOFIANE, ALIVOR, SETH GUEKO, NINHO & YOUSSEOPHA
- MARIANNE - KERY JAMES
- PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX - LA RUMEUR
- PRÊT À PARTIR - SCH, NINHO
- NERVEUX - KALIF HARDCORE, BILEL
- PANAME HALL STARS - SNIPER, 113, DIAM'S, HAROUN, SALIF, SINIK, SKADRILLE, TANDEM, ZOXA
- CAUSE À EFFET - DIAM'S
- BOIS D'ARGENT - SOFIANE
- RACAILLES - KERY JAMES
- MÉDINE FRANCE - MÉDINE
- LA FRANCE, ITINÉRAIRE D'UNE POLÉMIQUE - SNIPER
- ECORCHÉE - DIAM'S
- PAS L'TEMPS POUR LES REGRETS - LUNATIC
- ENFANTS FORTS - MÉDINE
- QU'IL N'Y EST PLUS - LINGA

TITRE : PEUPLE QUI DANSE - LINO

L'Art militant : Selon Dominique Baqué, l'art militant est un art qui s'engage activement pour une cause spécifique, souvent en lien avec des luttes sociales, politiques ou idéologiques. Il cherche à soutenir ou à inciter un mouvement particulier, en mobilisant les individus autour de cette cause. Il s'agit d'un art qui prend position, qui n'hésite pas à prendre parti, et qui vise à influencer l'opinion publique ou à inciter à l'action. L'art militant, de ce point de vue, est un instrument d'activisme.

L'Art engagé : L'art engagé, quant à lui, est un art qui interroge et explore des questions de pouvoir, de société et de structure politique, mais sans nécessairement se soumettre à un engagement direct. L'art engagé peut être plus réfléchi, critique, et distant, se concentrant sur les enjeux politiques sans chercher à influencer de manière directe ou immédiate les comportements. Il peut avoir une visée de questionnement, de mise en perspective ou de dénonciation des rapports de force politiques, sans pour autant être militant dans le sens où il inciterait à l'action ou à la mobilisation.

LES TERMES « ART MILITANT » ET « ART ENGAGÉ » SONT TROP FRÉQUENTEMENT EMPLOYÉS DE FAÇON INTERCHANGEABLE, COMME S’ILS APPARTENAIENT À LA MÊME CATÉGORIE DE « L’ART POLITIQUE ». CES TERMES RENVOIENT POURTANT À DES ENJEUX ET FONCTIONNEMENTS DIFFÉRENTS ET PROPRES À CHACUN, VOIR MÊME DES FOIS CONTRADICTOIRES.

L’ART MILITANT MET EN LUMIÈRE LES DÉFAUTS ET INJUSTICES QUI SE PROPAGENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ, MENAÇANT AINSI L’INSTITUTION POLITIQUE ET ESTHÉTIQUE.

« ACTE OU ATTITUDE DE L’INTELLECTUEL, DE L’ARTISTE QUI, PRENANT CONSCIENCE DE SON APPARTENANCE À LA SOCIÉTÉ ET AU MONDE, RENONCE À UNE POSITION DE SIMPLE SPECTATEUR ET MET SA PENSÉE OU SON ART AU SERVICE D’UNE CAUSE ».

LES VALEURS DÉFENDUES PAR L’ARTISTE S’OPPOSENT À CELLES EN VIGUEUR DANS UN ÉTAT DONNÉ. IL EST DONC PAR ESSENCE RÉVOLUTIONNAIRE ET NÉCESSAIREMENT VIOLENT.
CONTRAIREMENT À L’ART POUR L’ART QUI TROUVE SA FINALITÉ EN LUI-MÊME, DANS SA PROPRE VALEUR ESTHÉTIQUE, L’ART MILITANT DÉNONCE CE QUI NE VA PAS DANS LE MONDE POUR LE CHANGER. C’EST UNE FORME D’ACTION POLITIQUE.

LA RÉVOLTE (PENSONS À L’HISTOIRE DU JAZZ, DU ROCK, DU PUNK, DU RAP, ETC.) EST AUSSI L’UN DES SCHÉMAS DE L’HISTOIRE DE L’ART QUI SE FORGE DANS L’ADAPTATION D’UNE ATTITUDE CONTESTATAIRE FACE À DES INJUSTICES, QUITTE PARFOIS À SUBLIMER UNE VIOLENCE RESENTIE PAR CEUX QUI EN SONT LES VICTIMES OU SE FONT LEUR PORTE-PAROLE.
À LA FIN DES ANNÉES 1990, NOUS ASSISTONS À UNE INTENSIFICATION DES GESTES DE CONTESTATION AU SEIN DE L’ART CONTEMPORAIN.

ALORS QUE DE NOUVELLES CULTURES DE PROTESTATION ONT VU LE JOUR AROUND DE LA QUESTION DE LA MONDIALISATION, LE MONDE DE L’ART S’EST SIMULTANÉMENT VU COMME UN LIEU EXPÉRIMENTAL PERMETTANT DE TESTER DES POSITIONNEMENTS CRITIQUES ET COMME DES OUTILS DE COMMUNICATIONS. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERMONDIALISME ALLAIT ALORS DE PAIR AVEC CELUI D’UNE ESTHÉTIQUE QUI LUI FAISAIT ÉCHO, PUISQUE LES MOUVEMENTS SE CHERCHAIENT NON SEULEMENT DE NOUVELLES FIGURES, MUSICALES ET LITTÉRAIRES (COMME MANU CHAO AVEC LE SOUS COMMANDANT MARCOS), MAIS AUSSI UNE VÉRITABLE ESTHÉTISATION REVENDICATRICE DE LEUR CARACTÈRE CONTESTATAIRE.

Dans un monde marqué par des crises multiples (politiques, sociales, environnementales), l’art devient un moyen de réflexion, de critique et de témoignage. Alors que les crises contemporaines gagnent de plus en plus de terrain, l’art s’engage dans une démarche qui cherche à comprendre et à révéler les structures sous-jacentes de nos sociétés. L’art(iste) devient un acteur qui interroge les vérités, les pouvoirs et les injustices, en utilisant des méthodologies spécifiques qui entremêlent recherche, investigation et visualisation.

J’aimerais ici questionner l’efficacité des œuvres d’art, qui évoluent dans des contextes politiques, mais néanmoins soumis/ contraints aux logiques de la mondialisation.

DANS QUELLES MESURES L’ACTIVISME ARTISTIQUE PEUT-IL ÊTRE UN Outil DE RÉSISTANCE ET DE TRANSFORMATION FACE AUX CRISSES CONTEMPORAINES ?

Fondé en 2010 par l’Israélien Eyal Weizman, le collectif pluridisciplinaire collectif Forensic Architecture s’appuie sur l’utilisation de documents administratifs, rapports, disponibles en libre accès, mais aussi grâce aux technologies de surveillance, et aux vidéos filmées par des portables ainsi que des témoignages. L’enquête devient ici un art qui, en plus de dévoiler des faits, pose des questions éthiques et esthétiques sur la manière dont les événements sont perçus, représentés et interprétés par le public.

Ce collectif incarne ainsi une forme d’art qui ne se contente pas de réagir à une crise, mais qui s’inscrit au cœur même de la production des contres-récits, souvent très éloignés des versions officielles. L’art ici devient un outil puissant, non seulement de résistance mais aussi de reconstruction, en cherchant à redonner une voix aux événements marginalisés ou mal interprétés.

C’est comme cela qu’en 2016, le collectif tente la reconstitution de la prison clandestine de Saidmaya en Syrie, grâce aux logiciels 3d et aux témoignages des prisonniers (nombre de dalles au sol, exposition de la cellule par rapport au soleil etc.).

A detainee works with FA researchers to reconstruct Saydnaya prison. (Forensic Architecture)

Depuis 2011, des milliers de personnes sont mortes dans des prisons et des centres de détention gérés par le gouvernement syrien. Des dizaines de milliers de personnes ont été torturées et maltraitées, en violation du droit international.

En avril 2016, Amnesty International et Forensic Architecture se sont rendus à Istanbul pour rencontrer cinq survivants de la prison de Saidnaya, près de Damas. Ces dernières années, aucun journaliste n'a pu visiter la célèbre prison ou parler aux personnes qui s'y détenaient.

Comme il n'y a pas d'images de Saidnaya dans le domaine public, les chercheurs.euses de FA ont dû travailler avec les souvenirs des survivants pour recréer ce qui se passait à l'intérieur.

En utilisant la modélisation architecturale et acoustique, ils ont aidé les témoins à reconstruire l'architecture de la prison et leurs expériences de détention.

Les anciens détenus ont décrit les cellules et d'autres zones de la prison, y compris les cages d'escalier, les couloirs, les portes mobiles et les fenêtres, à un chercheur en architecture, qui reconstruirait les espaces qu'ils décrivaient.

Les témoins ont également ajouté des objets, comme des outils de torture aux couvertures et aux meubles. Les souvenirs ont suscité plus de souvenirs au fur et à mesure que le modèle se développait.

Les détenus de Saidnaya sont généralement transférés à l'établissement après avoir passé des mois, voire des années en détention ailleurs, souvent à la suite de procès militaires secrets. D'autres arrivent à la prison sans avoir vu un juge, et ne savent pas quelles accusations sont portées contre eux/elles, ni combien de temps ils seront détenus.es.

« A cartography of Genocide » est une enquête visuelle et interactive qui utilise des outils les images satellites et des témoignages pour documenter les destructions massives du génocide dans la bande de Gaza. Ce travail révèle comment les frappes aériennes et les attaques ont dévasté la région, en détaillant la précision des destructions et en mettant en lumière l'impact humanitaire. Forensic Architecture a réussi à rendre visible la violence d'une manière précise et technique, fournissant des preuves tangibles et vérifiables des droits humains violés et des crimes de guerre. Ce projet offre une nouvelle forme de témoignage en combinant art, technologie et recherche pour éclairer des événements souvent invisibilisés.

L'association de scientifiques, artistes, et avocats dans le collectif permet d'augmenter le pouvoir d'une enquête, et ensuite de la montrer à la Cour en tant que preuve, comme par exemple incriminer un policier, comme ils l'ont fait plusieurs fois contre les violences policières.

Ils utilisent les téléphones portables, les photographies satellites ou vidéos de surveillances, comme les archives de notre temps. Forensic Architecture montre l'engagement artistique POUR la société et PAR la société.

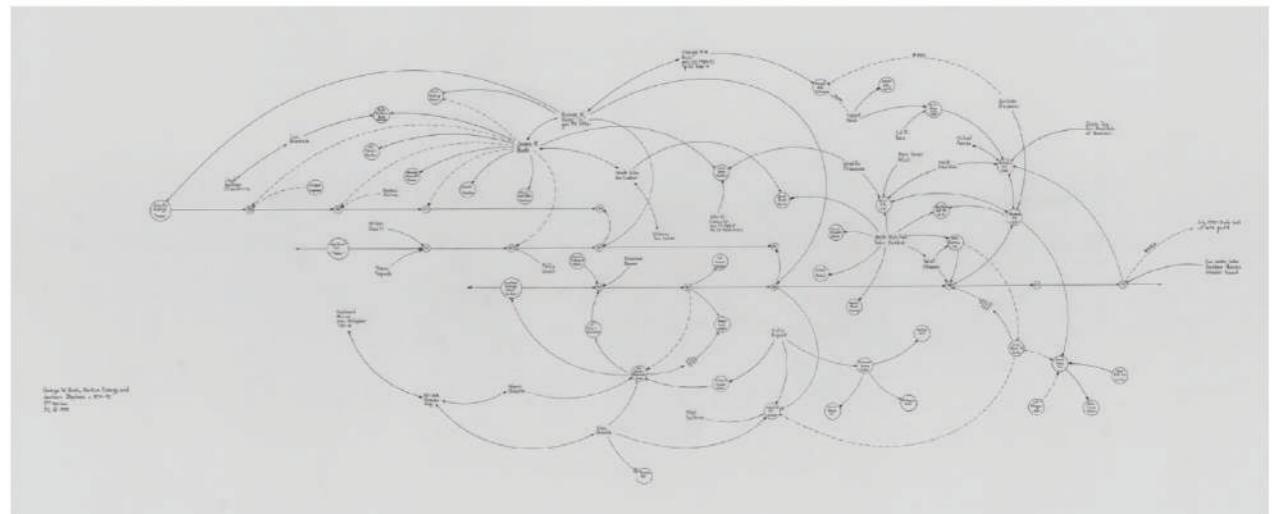
« Je cartographie le terrain social et politique dans lequel je vis »

Pour Mark Lombardi, artiste néo-conceptuel américain, certaines cartes ne représentent pas des territoires géographiques et pourtant, elles servent aussi à s'orienter, à naviguer dans un système, à visualiser des trajectoires possibles et des flux de circulation. Mark Lombardi crée des diagrammes minutieux dessinés à l'encre de chine qui exposent les liens obscurs entre le pouvoir et l'argent.

Chaque œuvre est le résultat d'une enquête minutieuse où se rassemblent plein d'informations (articles de presse, rapport etc). Il cartographie des secrets cachés du monde moderne.

Il crée des illustrations élaborées qui représentent les réseaux cachés du pouvoir financier et politique. Avec une méthode minutieuse, presque comme un enquêteur. Il a révélé des scandales et des manigances complexes avec une précision remarquable, ses traits et ses annotations formant un véritable réseau d'intrigues. L'œuvre de Lombardi dégage une intensité sereine, révélant de manière frappante la corruption systémique à travers chaque lien soigneusement établi.

Flux d'argent, abus de pouvoir, liens troubles entre personnalités américaines (notamment George W. Bush) et réseaux criminels étrangers, Mark Lombardi remet au grand jour tous les vices de notre société, impliquant souvent des personnalités célèbres.

Le dessin « George W. Bush, Harken Energy, and Jackson Stephens » de Mark Lombardi, publié en 1999, a suscité une controverse en mettant en lumière les liens financiers entre George W. Bush, sa société d'énergie et des investisseurs, dont la famille Ben Laden. Lombardi y dévoile des connexions complexes, alimentant des suspicions de détournement de fonds, ce qui a conduit à des accusations de conspiration à son encontre et à une tentative de saisie de l'œuvre par le FBI. Toutefois, malgré la polémique, son travail a été redécouvert après sa mort en 2000, notamment grâce à une exposition en 2003.

AUJOURD'HUI, L'OEUVRE DE LOMBARDI EST PERÇUE COMME UN AVANT-GOÛT DE L'IMPORTANCE DES RÉSEAUX D'INTERACTIONS, UNE NOTION DEVENUE ESSENTIELLE AVEC L'ESSOR DES RÉSEAUX SOCIAUX. SON TRAVAIL INSISTE SUR L'HUMANISATION DES DONNÉES ET L'IMPORTANCE DE RACONTER DES HISTOIRES À TRAVERS ELLES, UNE APPROCHE QUI CRITIQUE LA FROIDEUR DES MÉTHODES ACTUELLES DE GESTION DE L'INFORMATION.

LA MORT Soudaine de LOMBARDI EN 2000 (OFFICIELLEMENT PAR SUICIDE) A ÉVEILLÉ BIEN DES SOUPÇONS QUANT À LA FIABILITÉ DES ENQUÊTES OFFICIELLES : INDÉNIABLEMENT, CET HOMME EN SAVAIT TROP.

Malgré tout, l'art reste un refuge solide où les artistes contemporains travaillent sans cesse pour partager leur vision du monde. C'est dans cette lignée que Jochen Gerz nous partage aussi sa vision mais aussi l'importance des mémoires collectives.

VENEZ DANS MON MUSÉ, REGARDEZ LES ŒUVRES ET FERMEZ LE BEC JE PENSE QUON EST TOUJOURS UN PEU DANS CETTE ANESTHESIE LOCALE QUI SAPPELLE CULTURE ET QUI FONCTIONNE DANS UN SENS UNIQUE, DE MOI- VOUS, ET VOUS TES BEAUCOUP ET VOUS TES CONSOMMATEURS

L'œuvre de Jochen Gerz, et en particulier ses monuments, prend tout son sens dans le contexte des crises contemporaines : la montée des nationalismes et discriminations raciales, l'oubli des injustices historiques et les fractures sociales qui traversent les sociétés actuelles.

Gerz s'inscrit dans l'art militant et nous mène à une réflexion de contestation sociale. Ses monuments ne sont pas simplement des objets d'art, mais des lieux où les mémoires se confrontent à la justice et à la mémoire collective. Dans un monde où la crise migratoire, les discours identitaires et les dérives autoritaires sont omniprésents, l'artiste nous invite à questionner notre rapport à autrui et à notre Histoire.

Son oeuvre, Le Monument invisible et ses 2146 pavés, est une œuvre abstraite, créée dans les années 1990. Il s'agit d'une installation qui ne prend forme que dans l'esprit des spectateurs.

Jochen Gerz entreprend clandestinement, avec l'aide de ses étudiant.es de l'école des beaux-Arts , de desceller progressivement les pavés de la place devant le château de Sarrebrück, ancien quartier général de la Gestapo et aujourd'hui siège du parlement régional. Sur chaque pavé, il inscrit le nom d'un cimetière d'Allemagne et le nombre de corps qu'il contient et le remet en place, l'inscription étant invisible puisque tournée contre terre, d'où le surnom du monument : Le Monument Invisible.

L'œuvre, telle une promesse non concrétisée, n'est visible qu'à travers les discours et les actes de ceux qui y participent. Ce monument "sans forme" interroge la question de l'invisibilité de certaines souffrances et identités, souvent marginalisées dans les discours publics. Le Monument invisible met en lumière la notion de l'absent, du non-visible, qui peut être interprétée comme une critique des structures de pouvoir qui maintiennent certains groupes dans l'ombre. En ce sens, il s'agit d'une réflexion sur la manière dont l'histoire et la mémoire sont souvent "invisibilisées" ou ignorées.

Les monuments de Gerz, en étant à la fois visibles et invisibles, nous rappellent que l'histoire est toujours en train de se faire, que la mémoire est en perpétuelle reconstruction et qu'il est de notre responsabilité de lutter contre l'injustice et l'oubli. Par son approche participative et ses interventions dans l'espace public, Gerz appelle à une prise de conscience collective face aux crises contemporaines. Ses œuvres sont des invitations à ne pas céder à l'indifférence, mais à agir pour que l'histoire, même la plus sombre, ne soit pas effacée du présent.

Ainsi, Jochen Gerz, par ses monuments symboliques et son engagement artistique, nous propose une réflexion sur la manière dont l'art peut agir comme un catalyseur de changements dans un monde en crise.

En deuxième année au beaux-arts, quand j'ai commencé à travailler autour des manifestations et des Black Block, j'ai décidé de ramasser des pavés dans la rue, comme un acte de mémoire et de réflexion. J'ai voulu leur redonner une forme autre, les transformer en imprimant des guides d'autodéfense avant, pendant et après les manifestations en cas d'arrestation.

Mais lorsque je suis retourné replacer les pavés, j'ai découvert que des travaux avaient eu lieu et que la rue avait été refaite. Les pavés avaient disparu, remplacés, comme effacés par une action extérieure, sans laisser de trace de leur passage.

Cette expérience m'a faite comprendre qu'il est souvent difficile pour les militants d'aboutir à leurs objectifs, non seulement à cause de l'oppression systémique, mais aussi parce que leurs actions peuvent être effacées, dissimulées ou réappropriées par un système qui cherche à maintenir l'ordre établi. Comme ces pavés remplacés, l'énergie de la contestation est parfois absorbée par les structures mêmes qu'elle cherche à défier. Ce processus, qui semble à la fois naturel et incontrôlable, montre la fragilité et l'éphémérité des luttes. Même quand les militants s'efforcent de faire ressortir quelque chose de concret, d'urgent et de visible, ce qui reste est souvent réécrit, réarrangé ou effacé par des forces plus grandes qui ne sont pas contrôlables. Les pavés remplacés ne sont qu'un exemple de cette dynamique.

EN ARRIVANT AU BEAUX-ARTS, J'AI CRU NAÏVEMENT POUVOIR CHANGER LE MONDE. LONGTEMPS MES CRÉATIONS ONT CHERCHÉ LEURS PLACES DANS LES DIFFÉRENTES ÉCOLES QUE J'AI FRÉQUENTÉES. J'AI ALORS COMPRIS CETTE BATAILLE QUI PERDURE DANS LES STRUCTURES ARTISTIQUE, L'ART POUR L'ART OU L'ART MILITANT.

A L'ESAA, DANS LE MASTER « L'INSURRECTION DES CHOSES » JE ME SUIS ENFIN SENTI LIBRE DE PRODUIRE.

DANS LES AUTRES ÉCOLES D'ARTS, QUAND JE DÉNONÇAIS, PAR EXEMPLE, LE RACISME ET LES VIOLENCES POLICIÈRES À TRAVERS MES TRAVAUX, ON M'A DEMANDÉ : « MAIS OÙ AS-TU APPRIS ÇA ? », CE À QUOI J'AI RÉPONDU « DANS DES LIVRES, DES LIVRES D'HISTOIRE ET DE SOCIOLOGIE DE LA POLICE FRANÇAISE » ET ON M'A ALORS DIT « TU N'AS PAS À CROIRE TOUT CE QU'IL Y A DANS LES LIVRES »

CETTE PHRASE M'A PROFONDÉMENT CHOQUÉE. MÊME AVEC PREUVES À L'APPUI, QUE CE SOIT DANS L'ART OU PAS, CERTAINES PERSONNES REFUSENT DE VOIR LES PROBLÉMATIQUES DE NOTRE SOCIÉTÉ, LEUR PROPRES PRIVILÉGES, L'ORDRE ÉTABLI ET TOUTES LES OPPRESSIONS QUI EN DÉCOULENT.

J'AI COMPRIS À CE MOMENT LÀ, QU'IL NOUS SERAIT DIFFICILE, D'ÊTRE PRIS.ES AU SÉRIEUX PAR LES INSTITUTIONS, QU'ELLES SOIENT ARTISTIQUES OU NON.

BIBLIOGRAPHIE

- Ceci n'est pas une bavure, crime policiers et luttes contre le permis de tuer, texte publié en 2014 dans le z n°8 vénissieux
- Karton Zine, alternativ music, DIY and piracy
- L'ab cdr du son, *L'obsession Rap : Classiques et instantanés du rap français*, marabout, 2019, 256 pages
- Peter Gelderloos, *Comment la non-violence protège l'état : essai sur l'inefficacité des mouvements sociaux*, libre édition, 2023
- Sand d'encre, revue d'information et d'expression libre, n°2, octobre 2018
- Mathieu Rigouste, *La domination policière: une violence industrielle*, Paris, La Fabrique 22 octobre 2021, 304 pages
- Dominique Baqué, *Pour un nouvel art politique, de l'art contemporain à l'art documentaire*, Flammarion, 2009, 320 pages
- Eric Van Essche, *Les formes contemporaine de l'art engagé : de l'art contextuel aux nouvelles pratiques documentaires, exhibitions international*, 2007, 272 pages
- Frantz Fanon, *Peau noire, masques blanc*, édition du Seuil, 1952, 240 pages
- Frantz Fanon, *Les damnés de la terre*, édition Maspero, 1961, 311 pages
- Manon Ott, *De cendre et de braises, voix et histoire d'une banlieue populaire*, édition Anamosa, 2019, 384 pages
- Strausz Sté & Antoine Dole, *Fly girls, histoire(s) du hip-hop féminin en France, au diable vauvert*, 2010, 123 pages
- Bettina Ghio, *Pas la pour plaisir ! Portraits de rappeuses, le mot et le reste*, 2020, 369 pages
- Naomi Clément, *Femme de rap : leur parcours, leur paroie et ce qu'elles m'ont transmit*, Leduc, 2023, 144 pages

SITOGRAPHIE

- <https://infokiosques.net/>
- <https://melodieberger.wixsite.com/blog/prison-par-terre>
- <https://desarmons.net/>
- <https://forensic-architecture.org>

Podcast :

- Franceinter

Série " 40 ans de rap francophone " épisode 5/9 : rap, politique et société : Le rap face à l'Etat, samedi 25 juillet 2020, 53 min

<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/40-ans-de-rap/rap-politique-et-societe-le-rap-face-a-l-etat-4732677>

Vidéos:

- Off investigation, MÉDIAS DE LA HAINE : objectif, guerre civile ?

<https://www.youtube.com/watch?v=Mi5jZcPMQhQ>

- Arte, White Power | Au cœur de l'extrême droite européenne

https://www.youtube.com/watch?v=2sQ_cJILMGc

- StreetPress, Nahel, un an après : la révolte étouffée

<https://www.youtube.com/watch?v=bvTUWFjpiXQ>

- Off investigation, SAINTE-SOLINE, Autopsie d'un carnage,

<https://www.youtube.com/watch?v=3ymjnILRcIQ>

- Arte Tracks, Les experts, mais en vrai : Forensic Architecture

<https://www.youtube.com/watch?v=25QR9bEANPk>

- Arte, DJ Mehdi : Made in France

<https://www.arte.tv/fr/videos/RC-025704/dj-mehdi-made-in-france/>

Instagram :

- @generation.jul

L'ART HURLE, LA RUE ÉCOUTE

