

JR: Image Bridge Builder

La photographie selon JR : construire des passerelles par l'image

JR, *The Wrinkles of the City*

John K. Grande

Numéro 90, hiver 2012

Collaborations

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/65986ac>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (imprimé)

1923-8932 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Grande, J. K. (2012). JR: Image Bridge Builder / La photographie selon JR : construire des passerelles par l'image / JR, *The Wrinkles of the City*. *Ciel variable*, (90), 12–21.

JR (born 22 February 1983) is a French contemporary artist. His black-and-white photographs are exhibited in the street, which he calls “the biggest art gallery in the world.” Labelling himself an “urban activist,” JR tends to take art to where raw, unreferenced confrontation can still take place. His work is an expression of art and action and its themes include engagement, freedom, identity, and limits. He is represented by Galerie Perrotin in Paris. www.jr-art.net

Né le 22 février 1983, **JR** est un artiste contemporain français. Ses photographies en noir et blanc sont exposées dans la rue, qu’il qualifie lui-même de « plus grande galerie d’art au monde ». Se qualifiant aussi d’« artiste urbain », JR tend à amener l’art là où la confrontation brute et sans références peut encore se passer. Son travail se réclame de l’art, de l’action et traite d’engagement, de liberté, d’identité et de limites. Il est représenté par la galerie Perrotin à Paris. www.jr-art.net

JR

The Wrinkles of the City

JR, série / series *Shanghai* – *The Wrinkles of the City* / *Les sillons de la ville*, 2010, photos : L’agence Vu’

JR: Image Bridge Builder

JOHN K. GRANDE

JR's photography faces real life. The human faces that engage us in the real environments of the First and Third worlds are an exercise in self-identification within a larger matrix that is a seemingly invisible population of everyday people. Largely unrecognized, these people are off the map when it comes to social, political, or economic rights. JR puts them on the map, and he changes the map in the process. Early on, when the city of Paris was his graffiti playground, he chose when and where to leave an imprint, whether on a rooftop or in a tunnel or on the street. The goal was to leave a very visual signature, as he was well aware of the cultural values and biases in the *quartiers* or *banlieue* where he left his graffiti to engage a public. These first exchanges made him realize that he could produce art without a gallery. The city was his gallery.

After he found a cheap camera in a subway station, JR began to print documents of the traces he left. This would change his practice. Works on paper became street art that referenced the photo image. Around 2003, he began posting large-scale images in Rome and Paris. The human face was central to these images. When the November 2005 riots took place in Les Bosquets, a Paris suburb, JR decided to do something radical: he would visit those out-of-control kids seen attacking the cops and looting – the kids whom the public was so terrified of, although they had never encountered them in person. He asked them to grimace or make faces, and he captured portraits as close as ten inches to their faces. The process required trust on both sides – street kid and photographer. JR posted the images in the most bourgeois neighbourhoods of Paris. He even referenced the individuals in the photos, giving their names, ages, and addresses. A year later, in 2006, the same images of thugs, called *Portrait of a Generation*, were wrapped on the walls of Paris City Hall. The project inspired a working method that matched JR's radical activism and would lead to his winning the 2011 TED Prize.

JR brings art into very risky and challenging cultural scenarios that involve high-risk gang, poverty, and intercultural tensions. He transforms real-life environments using large-scale photographic documentations of people whom he meets by chance. His practice has never relied, and doesn't today rely, on public or corporate support. His resources are what they are, and he produces his projects with available materials, fellow artists, and volunteers, knowing the limitations of what he is working with. Photography in the way JR phrases it, and frames it, has social power and explores the structural and social malaise entrenched in societies all over the world.

The 28 *Millimetres* series started with "Portraits of a Generation" and went on to include "Face 2 Face" (2007), considered by some to be the largest illegal photo exhibition ever held. Undertaken in collaboration with JR's business partner Marco, "Face 2 Face" took place in eight cities in Palestine and Israel. Displaying the faces of Palestinian and Israeli people right next to each other was a brave act, and

it unmasked the official media myth that people on either side of the fence/wall were unassailably and irreconcilably unable to accept their adversaries. In Hamas territory, on the Palestinian side of the wall, on an Israeli military tower, and elsewhere, JR's postings captured the faces and gestures of ordinary people – taxi drivers, lawyers, cooks, and anyone else he encountered. He projected their images in a playful way, always in tandem with their Israeli or Palestinian counterpart. The whole project required twenty thousand square feet of paper, a car, some glue, and a ladder. The ladder was borrowed from the Church of the Nativity. When people asked JR and his crew what they were doing, he answered, "Can you tell me who is who?" Most could not say whether the specific faces in the images were Israeli or Palestinian. And nothing happened. No one was outraged. Even more interesting, the wall-posted photos are still there years later.

The "Women are Heroes" project was a worldwide one. Women, JR realized, are central stabilizers in poor and underprivileged communities worldwide and suffer disproportionately due to war, violence, and subjugation. Women comprise the real conscience of a society. JR collaborated with Médecins sans Frontières to bring disadvantaged women's plight into focus. Travelling to the slums of Rio de Janeiro, Phnom Penh, Delhi, Liberia, and Kenya with his camera, he entered these communities and presented them with a mirror of themselves. Faces and eyes stare out from walls and roofs, villages and cities, speaking to us, revealing a full range of emotions. JR made these invisible people visible.

In June of 2008, JR went to Providencia, a Rio de Janeiro *favela* to which the army had brought three students because they had no papers. In the *favela*, ruled by drug cartels, these youths were chopped to pieces. As he walked around Providencia, JR met a woman to whom he showed his book. The woman told him that the people there were hungry for, and needed, culture. JR and his crew encountered women – grandmothers, mothers, and relatives of the murdered youths – and he immediately got the green light from the Providencia community. JR told the drug lords that he wasn't interested in the violence or weapons that obsessed the cartel, but in life in the community. They let JR and his crew do their thing. The first image they put up was of a grandmother of one of the victims. Images were pasted on virtually every available visible public space in the *favela*. When Brazilian media outlets heard about the event, they had to interview the women and families whose children had been murdered. JR was nowhere to be seen; he had already left.

When these personal histories are brought to light, they engage the communities that their subjects live in – communities that are also home to the perpetrators of such acts of aggression. The challenge enacted by an outsider can change people's perceptions of themselves. In 2010, the film *Women Are Heroes*, shown at the Cannes Film Festival, received a long standing ovation from the audience.

JR's current project, "Wrinkles of the City," introduces works that raise questions about the way a city and its population remember themselves. In Cartagena, Spain, in 2008, photographs of an ageing population – the city's foundation – were presented on outdoor walls and in environments that functioned as open-air galleries. The anonymity of the individuals whose faces were part of the art and the anonymity of the artist worked hand in hand. It was an exchange at the most immediate and direct level of life and culture. Democracy in action. An elderly man's comment (in an interview by JR recorded in the project video document) sums it up: "Each one of my wrinkles and every one of my days here is carved on the building, on the street, and in the faces of each of the inhabitants of old Cartagena." Shanghai's older citizens communicated the wisdom of their experience for the next phase of "Wrinkles of the City" (2010). This is the same Shanghai that survived the Japanese occupation, the Communist Party's coming of age, the Liberation, the Second World War, the end of the foreign concessions, Mao Zedong's victory over Chiang Kai-Shek's army, the Cultural Revolution, and what has been called the Great Leap Forward. In 2011, the Los Angeles Freewall downtown project, curated by Daniel Lahoda, covered over a hundred thousand square feet of outdoor mural space, making the city the world's largest outdoor art gallery and offering an American version of "Wrinkles of the City" in a west coast venue. The response was immediate and positive to the cultural infilling of an often desolate or purely commercial landscape of buildings, streets, cars, and people. And as winner of the prestigious 2011 TED Prize, he made his TED wish to use art to "turn the world inside out."

JR's projects are ongoing. Sites are revisited. There is continuity and a long-term engagement with community and volunteers. Bridges are built over time with individuals. Photography becomes an art that engages dispossessed and invisible people where they live, all over the world. Bringing these people to light empowers them and gives them some insight into their shared situations.

John K. Grande is the author of *Balance: Art and Nature* (Black Rose Books, 1994), *Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists* (State University of New York Press, 2007), and *Dialogues in Diversity: Art from Marginal to Mainstream*, (Pari Publishing, Italy, 2008). He recently co-authored Bob Verschueren: *Outdoor Installations* (Editions Mardaga, Brussels (2010) and contributed to *The New Earth Works* (ISC Press, 2011). He recently co-curated "Eco-Art" with Peter Selz at the Pori Art Museum in Finland. *Art & Ecology* is being published in Shanghai in January 2012.

He entered these communities and presented them with a mirror of themselves. Faces and eyes stare out from walls and roofs, villages and cities, speaking to us, revealing a full range of emotions. JR made these invisible people visible.

La photographie selon JR : construire des passerelles par l'image

JOHN K. GRANDE

L'objectif de JR regarde la réalité en face. Ces visages qui nous interpellent, dans leur environnement quotidien des pays industrialisés ou du tiers-monde, provoquent un exercice d'identification relié à une matrice plus vaste : une population apparemment invisible de gens ordinaires, largement ignorés, absents de la carte en termes de droits sociaux, politiques ou économiques. JR leur donne une place sur la carte du monde, et la redessine par la même occasion. Lorsque Paris était le terrain de jeu de ses graffitis, il décidait déjà quand et où il allait laisser son empreinte visuelle, sur un toit, dans un tunnel, dans la rue, pour qu'elle attire l'attention du public dont les valeurs et préjugés culturels varient selon le quartier ou la banlieue. Ces premiers échanges lui ont fait prendre conscience qu'il n'avait pas besoin de galerie pour diffuser son art. La ville était sa galerie.

C'est après avoir trouvé un appareil photo bon marché dans une station de métro que JR a commencé à photographier ses graffitis pour en conserver la trace, ce qui allait transformer sa pratique. Les œuvres sur papier incarnaient désormais les graffitis en affichant leur image reproduite. Vers 2003, il a entrepris de placarder dans les rues de Rome et de Paris des images grand format. Les visages étaient au cœur de ces images. Lors des émeutes de novembre 2005 aux Bosquets, une banlieue de Paris, JR a eu une idée radicale : il est allé rencontrer ces ados incontrôlables qu'on voyait attaquer les policiers et piller – ces gamins dont tout le monde avait peur sans les avoir jamais croisés. Il leur demanda de faire des grimaces devant l'objectif, et réalisa des portraits en gros plan où l'appareil était parfois placé à 25 centimètres de leur visage. Le procédé impliquait une confiance réciproque – de la part du gamin des rues comme du photographe. JR afficha ces images dans les quartiers les plus bourgeois de Paris. Il établit l'identité même des sujets des portraits, indiquant leur nom, leur âge et leur adresse. Un an plus tard, en 2006, les mêmes images de jeunes voyous, sous le titre *Portrait d'une génération*, furent placardées sur les murs de l'Hôtel de ville de Paris. Cette œuvre lui a inspiré une méthode de travail qui s'accorde avec sa démarche engagée, et qui devait lui mériter le prix TED en 2011.

JR met l'art en jeu dans des scénarios culturels provocants et risqués où lui-même est confronté à des gangs dangereux, à la pauvreté ou à des tensions interculturelles. Il transforme ces environnements grâce à des images géantes représentant des gens qu'il a rencontrés par hasard. Il n'a jamais compté sur le soutien d'organismes publics ou privés, dont il reste indépendant encore aujourd'hui. Ses ressources sont aléatoires, et il produit ses projets avec les matériaux dont il dispose, secondé par d'autres artistes et des volontaires, conscient des limites de ses méthodes de travail. La photographie, telle que JR la conçoit et la pratique, possède un réel pouvoir social ; elle explore les conflits symptomatiques et le malaise social solidement enracinés dans les sociétés partout dans le monde.

La série *28 Millimètres* a débuté avec *Portrait d'une*

génération et s'est poursuivie avec *Face 2 Face* (2007), que certains considèrent comme étant la plus vaste exposition de photo illégale jamais montée. Organisée par JR et Marco, son collaborateur, l'installation *Face 2 Face* a été présentée dans huit villes de Palestine et d'Israël. Afficher les visages d'Israéliens et de Palestiniens côte à côte était un acte courageux : cela démentait le mythe officiel selon lequel les gens vivant respectivement d'un côté ou de l'autre du mur ou de la barrière étaient fondamentalement et irréductiblement incapables de s'accepter mutuellement. Au Hamas, sur le versant palestinien du mur, sur une tour militaire israélienne ou ailleurs, les affiches de JR montrent les visages et les attitudes de gens ordinaires : chauffeurs de taxi, avocats, cuisiniers, tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Leurs portraits sont présentés avec humour, toujours en tandem avec leur homologue israélien ou palestinien. L'ensemble du projet a nécessité vingt mille pieds carrés de papier, une voiture, de la colle et une échelle, empruntée à l'église de la Nativité. Quand les gens interrogeaient JR et son équipe, celui-ci répondait : « À votre avis, qui est qui ? » La plupart ne pouvaient pas distinguer les portraits des Palestiniens de ceux des Israéliens. Et il ne s'est rien passé. Personne n'a été offensé. Et surtout, les photographies affichées sont toujours là, des années après.

Le thème du projet suivant, *Women Are Heroes*, est international. JR avait pris conscience que les femmes sont un élément stabilisateur essentiel dans les communautés pauvres et défavorisées partout dans le monde, et qu'elles souffrent de façon disproportionnée à cause de la guerre, de la violence, et du fait d'être des femmes. Elles représentent la véritable conscience d'une société. JR a collaboré avec Médecins sans frontières pour souligner la détresse de ces femmes. Il est allé voir les habitants des bidonvilles à Rio de Janeiro, à Phnom Penh et à Delhi, au Liberia et au Kenya ; avec son appareil photo, il leur a offert un miroir de leur existence. Leurs regards, leurs visages nous font face, étalés sur les murs et les toits des hameaux ou des villes, exprimant un éventail complet d'émotions. JR a rendu visibles ces gens invisibles.

En juin 2008, JR est allé à Providencia, une *favela* de Rio de Janeiro où l'armée avait ramené trois étudiants sans papiers. Or la *favela* était régie par les cartels de la drogue, et les étudiants furent massacrés. En parcourant Providencia, JR a discuté avec une femme et lui a montré son livre. Elle a déclaré que les gens du bidonville avaient soif de culture, et qu'ils en avaient besoin. JR a rencontré des femmes qui appartenaient à la famille de ces jeunes assassinés, leurs grands-mères, leurs mères, leurs parentes, et il a aussitôt obtenu l'accord de la communauté. Il a expliqué aux caïds de la drogue qu'il ne s'intéressait pas à la violence ou aux armes qui obsédaient le cartel, mais à la vie de la communauté. Ceux-ci ont laissé JR et son équipe travailler. La première photo affichée représentait la grand-mère d'une des victimes. Progressivement, ces images ont occupé la totalité de l'espace public disponible dans la *favela*. Quand les médias brésiliens ont eu connaissance de la

chose, ils se sont décidés à interviewer ces femmes et ces familles endeuillées. Quant à JR, il était déjà reparti.

Lorsque des histoires personnelles comme celle-là sont amenées au grand jour, la communauté se sent concernée – or les auteurs de ces actes de violence font également partie de la communauté. Le choc causé par un regard extérieur peut changer la perception que les gens ont d'eux-mêmes... Lors de sa présentation au festival de Cannes en 2010, le public a salué le film *Women Are Heroes* par une longue ovation.

Avec son dernier projet en cours, *The Wrinkles of the City*, JR propose des œuvres qui nous interrogent sur la mémoire d'une ville et de ses habitants. À Carthagène, en Espagne, en 2008, les portraits géants d'une population vieillissante – des fondations en ruine de la ville – ont été exposés sur des façades de bâtiments et des lieux faisant office de galerie en plein air. L'anonymat des visages s'accordait avec l'anonymat de l'artiste. C'était un échange au niveau le plus immédiat de la culture et de la vie : la démocratie en action. Un vieil homme le résume en ces termes (dans une entrevue enregistrée par JR pour le document vidéo) : « Chacune de mes rides, chacune de mes journées vécues ici, sont inscrites sur ce bâtiment, dans cette rue, et dans le visage de tous les habitants de Cartagena. » En 2010, pour le volet suivant de *Wrinkles of the City*, ce sont les citoyens âgés de Shanghai qui évoquent leurs expériences – ce Shanghai qui a connu l'occupation japonaise, l'éclosion du Parti communiste, la Libération, la Seconde Guerre mondiale, la fin des concessions étrangères, la victoire de Mao Zedong sur l'armée de Tchang Kai-chek, la Révolution culturelle, et le « Grand bond en avant ». En 2011, le projet *Los Angeles Freewall*, monté par Daniel Lahoda, a recouvert plus de cent mille pieds carrés de murs, transformant la ville en une immense galerie d'art extérieure, et proposant une version américaine de *Wrinkles of the City* sur la côte Ouest. L'accueil fut immédiatement favorable, car l'installation comblait un vide culturel dans un paysage souvent désolé ou uniquement commercial, réduit à des immeubles, des voitures et des passants. En recevant le prestigieux prix TED en 2011, JR a formulé le vœu d'utiliser l'art pour « changer le monde de l'intérieur. »

Les œuvres de JR sont toujours en place et les sites sont revisités, dans une volonté de continuité et d'engagement à long terme avec les communautés et les volontaires. Progressivement, un dialogue s'établit avec les personnes, une passerelle. La photographie devient un art réalisé en collaboration avec des gens dépossédés et démunis, là où ils vivent, partout dans le monde. Faire la lumière sur eux leur donne plus de ressources et leur permet de prendre du recul sur des situations qui leur sont communes. *Traduit par Emmanuelle Bouet*

—
John K. Grande est l'auteur de *Balance : Art, nature et société* (Éditions Écosociété, 1997), *Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists* (State University of New York Press, 2007), et de *Dialogues in Diversity: Art from Marginal to Mainstream* (Pari Publishing, 2008). Il est co-auteur de Bob Verschueren: *Outdoor Installations* (Editions Mardaga, 2010) et il a contribué à l'ouvrage *The New Earth Works* (ISC Press, 2011). En collaboration avec Peter Selz, il a récemment monté l'exposition « Eco-Art » au Pori Art Museum, en Finlande. *Art & Ecology paraîtra à Shanghai en 2012.*
—

JR met l'art en jeu dans des scénarios culturels provocants et risqués où lui-même est confronté à des gangs dangereux, à la pauvreté ou à des tensions interculturelles. Il transforme ces environnements grâce à des images géantes représentant des gens qu'il a rencontrés par hasard.