

« (...) pour moi, c'est aussi essentiel que la communauté comprenne que l'art doit faire partie de la sphère publique et que c'est quelque chose de formidable (...) »

Interviewé, "Travail social
Culture et Société civile", Allemagne

« ...beaucoup de gens à Hackney et Tower Hamlets les prennent en photo, et il y a des groupes organisés qui viennent se balader et voir les graffitis. On se dit que c'est en train de devenir... une réelle valeur culturelle »

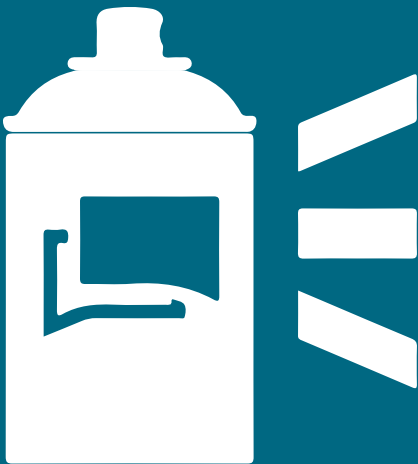
Interviewé, "Entreprise", Royaume-Uni

« Il y a des choses qui font l'identité d'une population. C'est pas facile de créer un projet dans ces conditions. On doit s'informer, communiquer avec les résidents pour se mettre d'accord sur un mode d'intervention »

Interviewé, "Travail social
Culture et Société civile", Espagne

« Numéro un, parler avec les jeunes ; faire en sorte qu'ils comprennent l'impact que peut avoir le fait d'abuser de la propriété des gens, etc. »

Interviewé, "Police et Services
de répression", Royaume-Uni

GRAFFOLUTION

Understand . Collaborate . Improve

NOTE D'ORIENTATION

pour les professionnels de l'éducation et de la culture et les corps de praticiens

---

Les débats et les actions autour du graffiti et de l'art urbain sont importants car ils peuvent tous nous aider à mener une réflexion en profondeur et à déterminer le type de communauté et d'environnement où nous voulons vivre.

Ce document vise à vous faire découvrir les études, ressources et recommandations qui ont émergé dans le cadre du projet européen Graffolution, notamment celles liées à la formulation de stratégies et d'actions dans les secteurs éducatif, social et culturel face au phénomène du graffiti.

Graffolution c'est quoi ?

Les municipalités, les services de transport publics et les services de répression européens investissent d'énormes sommes d'argent dans la lutte contre le vandalisme par le graffiti. Ce projet financé par l'UE a eu pour objectif d'atténuer les problèmes liés à ce type d'actes de vandalisme dans les espaces publics et les réseaux de transport en se concentrant sur des actions de sensibilisation et des solutions constructives pour tous les groupes d'intervenants touchés et impliqués.

Notre consortium est composé de partenaires du secteur public et privé de cinq pays européens : SYNNO (Autriche), UIC (France), Sine-Institut (Allemagne), Université de Barcelone, Eticas Research & Consulting, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Espagne), University of the Arts et district d'Islington à Londres (Royaume-Uni).

Au cours de ce projet sur deux ans, nous avons réuni plus de 300 publications sur le graffiti et réalisé 85 entretiens auprès des différents groupes d'intervenants : graffeurs et artistes, municipalités, services de répression, opérateurs de transport, entreprises, travailleurs sociaux, organismes

culturels et société civile en Autriche, Allemagne, Espagne et au Royaume-Uni. Nous avons également analysé 100 stratégies et réponses. Tout ceci a eu pour but d'identifier les diverses opinions et approches face au phénomène du graffiti. Forts de ces informations, nous avons développé une plateforme visant à mettre en contact les différents intervenants et vouée à devenir une source d'information fiable ainsi qu'un outil favorisant la collaboration.

Note : tirant les leçons de ce vaste travail de recherche, ce document ne fait volontairement pas la distinction entre le graffiti et l'art urbain au niveau générique, car si dans certains cas ces deux pratiques peuvent être très différentes, bien souvent elles relèvent d'un ensemble linéaire d'activités liées à la peinture, au dessin et à la pratique créative en milieu urbain – qu'elle soit légale ou illégale, sur commande ou non. Nous entendons qu'il est plus constructif d'adopter une position dépourvue de tout préjugé pour ou contre ces pratiques, de manière à concilier au mieux les attentes de différentes communautés impliquées ou touchées.

Recommandations pour les organismes éducatifs, culturels et sociaux

Les résultats des recherches de Graffolution nous ont amenés à définir quatre axes de recommandations destinées aux organismes éducatifs, culturels et sociaux:

1. Promouvoir des réflexions et des réponses sur le graffiti

- Contribuer à un débat éclairé, diversifié et collectif en faisant prendre conscience de toutes les dimensions du graffiti est très important. Les effets négatifs du graffiti peuvent être bien connus des responsables et de certains publics, mais sa valeur (potentielle) culturelle, communicative et créative doit également être prise en considération. Dans cette optique, il est important de voir comment étendre l'usage d'indicateurs de succès « prosociaux » et de ceux déjà en place.
- Mettre l'accent sur le rôle du graffiti dans la société moderne en tant que manifestation des cultures populaires, du monde de l'art, de la scène hip-hop, etc., qui fait qu'il fait partie intégrante de notre vie quotidienne.

2. Impliquer les champions et les médiateurs pour faciliter les dialogues croisés et ouvrir de nouvelles perspectives

- Éducateurs, travailleurs sociaux et communautaires et groupes culturels, chacun joue un rôle clé dans la création de ponts nécessaires au dialogue entre graffeurs, gestionnaires d'espaces et autorités (responsables). Leur position en tant que champions de la conciliation des approches volontaristes et régulatrices adoptées par d'autres groupes d'intervenants peut faire la différence en favorisant une action constructive à partir de situations ou relations normalement antagonistes.
- Les cercles vicieux et les dynamiques

traditionnelles "du chat et de la souris" peuvent être rompus en favorisant la collaboration à travers l'engagement direct et la compréhension mutuelle à travers une meilleure communication.

- Des mécanismes efficaces, des processus et des opportunités de participation doivent être mis sur pied afin que chaque partie puisse faire passer son message auprès des autres. Cela peut passer par des débats, des conférences/ événements culturels, ou des processus de dialogue avec les populations mettant à contribution les autorités publiques, les graffeurs et bien d'autres personnes.

3. Encourager le débat et la prise de conscience au sein des différentes communautés urbaines, y compris chez les jeunes et les groupes de résidents, à l'égard du vandalisme par le graffiti et les multiples effets de l'art urbain sur les différents contextes et publics, en envisageant l'avenir de manière constructive et innovante

Si l'on veut que les actions et les interprétations liées au graffiti passent du vandalisme réprimé à des activités créatives mieux acceptées, avec de potentiels avantages prosociaux, il nous faut analyser les changements intervenus dans la perception et les préjugés chez certains publics, ainsi que dans l'approche adoptée par certains graffeurs.

- La plupart des jeunes graffeurs sont encore en train de développer leurs idées, leurs actions et leurs démarches, et il convient donc que les organisations travaillant avec les jeunes

participent à la sensibilisation et au débat sur les effets, les implications et les opportunités du graffiti.

- Il convient de débattre des effets tant négatifs que positifs, en étudiant à qui cela profite, qui est affecté et dans quels contextes. Dénier toute forme d'expression par le graffiti peut être contreproductif et/ou empêcher le développement potentiel de talents et d'individus entreprenants.
- Les dégâts à la propriété causés par le graffiti et son coût financier pour les pouvoirs publics (nettoyage, entretien et autres frais) doivent être transparents et comparables aux bénéfices affichés des interventions liées à l'art urbain. Les initiatives visant à établir un lien entre les actions et les personnes affectées (commerçants, voisins, etc.) doivent être utilisées pour sensibiliser.
- Les dangers associés à certaines formes de graffiti, notamment dans les espaces ferroviaires.
- Les parents et les membres de la communauté locale peuvent également être mieux informés des possibilités de recours à des alternatives

légales et créatives au sein de leurs groupes de voisinage et de leur environnement local.

- Le graffiti procède également d'une démarche artistique. Il convient de promouvoir des discussions sur la valeur que revêt l'art dans les espaces publics pour la société, sur la conservation de telles œuvres d'art, etc.
- 4. Offrir et promouvoir des solutions innovantes et inclusives pour le graffiti et l'art urbain sous des formats variés, créatifs, ludiques et non institutionnalisés.**
- L'information relative aux solutions et alternatives légales doit être divulguée auprès des jeunes, notamment ceux qui manifestent un intérêt pour le graffiti.
  - Les initiatives telles que les événements d'art urbain, les festivals de quartier, les initiatives de murs libres, les résidences d'artistes, le parrainage d'artistes et autres applications prosociales du graffiti doivent être encouragées afin d'accroître les avantages et les retombées positives du développement de compétences chez les artistes.

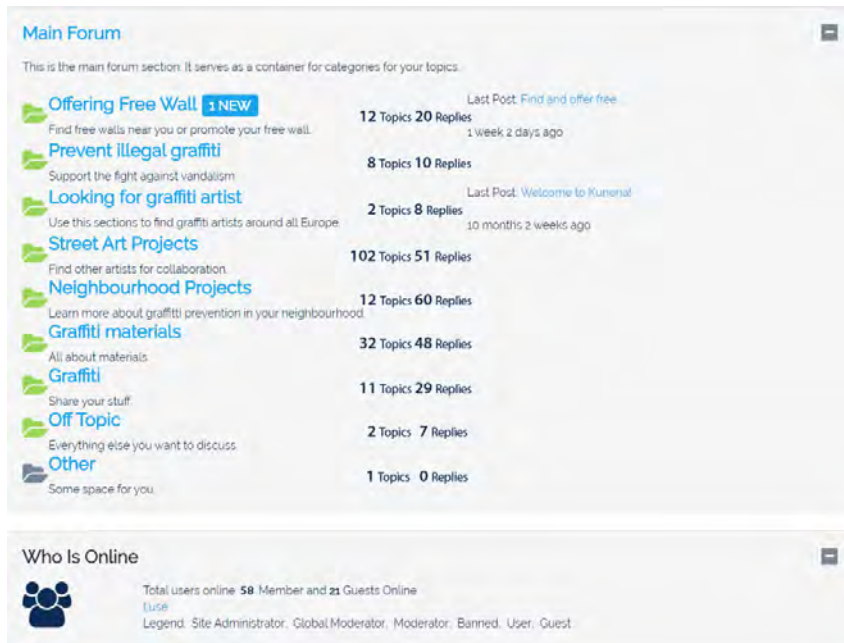
Qu'est-ce que la Plateforme Graffolution et en quoi peut-elle vous aider ?

La Plateforme Graffolution est une ressource gratuite et axée sur l'UE destinée à tous ceux qui s'interrogent et se débattent avec le phénomène du graffiti, ainsi qu'aux graffeurs et artistes urbains. Elle a été conçue en collaboration avec les représentants d'un vaste éventail de parties intéressées, dont des organisations culturelles et de la société civile, des pouvoirs publics et des graffeurs. Son contenu et sa structure sont le résultat de la conjugaison des expériences, des points de vue, des suggestions et des informations (réunies par le biais d'entretiens et d'une e-consultation) de ces différents groupes avec les résultats des recherches et la connaissance professionnelle des partenaires du projet.

Voici quelques fonctionnalités susceptibles de vous intéresser :

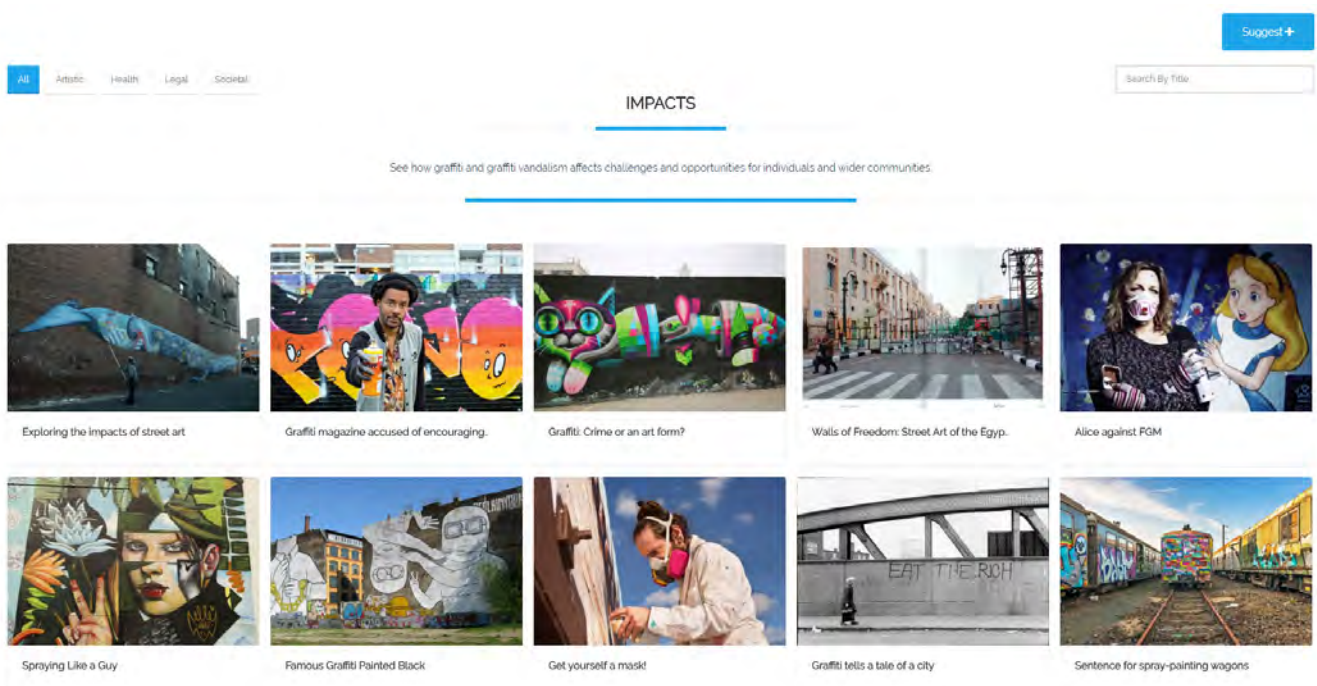
• **LANCEZ DES INITIATIVES DE GRAFFITI COLLABORATIVES**

Entrez en contact avec des graffeurs, des administrations publiques et d'autres intervenants clés pour concevoir, lancer et promouvoir des initiatives de graffiti artistiques et prosociales de manière sûre, autorisée et innovante.

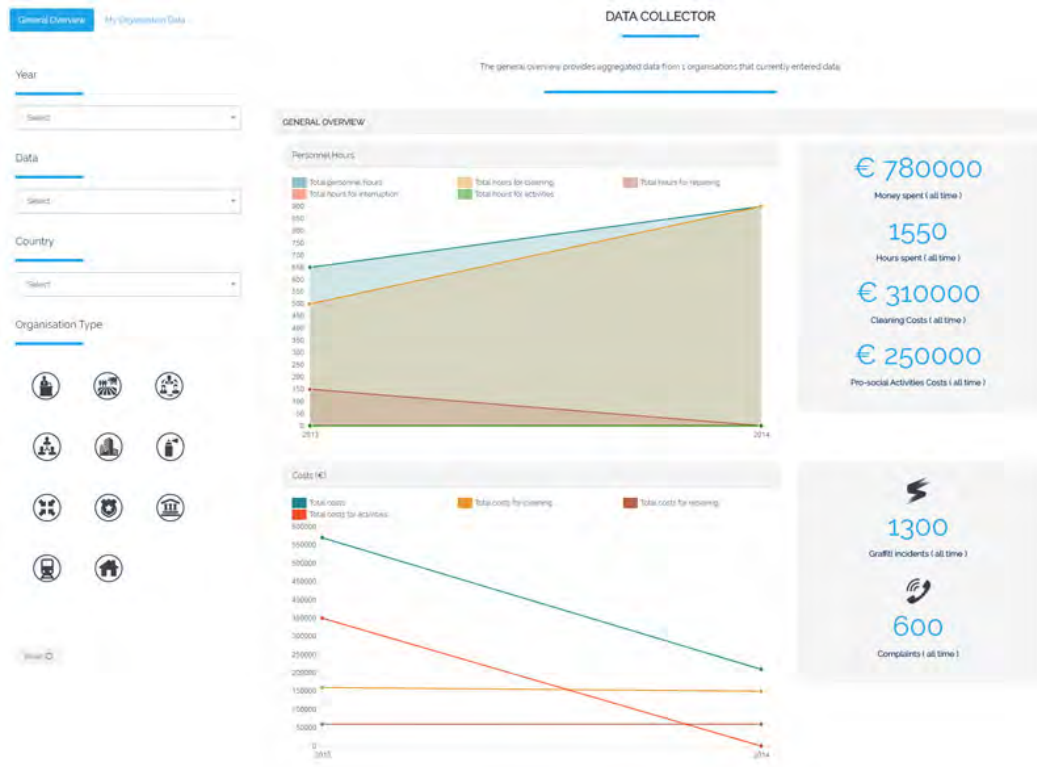
• **PARTAGEZ VOS POINTS DE VUE**

Partagez des idées, des données, des exemples, des connaissances et les résultats de vos activités à travers les différentes sections de la plateforme.

- AIDEZ VOTRE COMMUNAUTÉ À AGIR DAVANTAGE SUR SON ENVIRONNEMENT – EN OUVRANT LE DÉBAT, EN ÉTUDIANT LES ALTERNATIVES ET EN REGARDANT VERS L'AVENIR, COLLECTIVEMENT !

Restez informé et aidez-nous à divulguer les solutions légales, les initiatives d'autres organisations et les actualités/statistiques dans votre ville.

Strategy

Share on

This part of the platform helps you to develop a strategy and plan the whole cycle: from problem definition to evaluation and impact assessment. The following elements can be for one-time or long term interventions, single or complex actions, as well as for approaches departing from prevention, response or recovery nature. This section will help you to document a strategy specific for your aims to fully achieve them.

STEP 1: PLEASE DEFINE YOUR GOALS ACCORDING TO YOUR CHALLENGES (PROBLEM OR OPPORTUNITY)

- Awareness**
  - Draw a distinction between vandalism and street art
  - Explain the possibilities to create value through graffiti
  - Explain the problems and costs caused by illegal graffiti
  - Increase capacity for visual critique
  - Introduce graffiti prevention by design
  - Introduce legal alternatives
  - Raise awareness on graffiti as a part of the youth culture
  - Raise awareness on pro-social and anti-social aspects of graffiti
  - Understand the causes of graffiti
- Arts-Led Activities**
  - Offer an artistic alternative to graffiti vandalism
  - Provide activities through community art

CASE STUDIES

This area helps you to find case studies which make use of different kinds of response actions

Recently added:

Case Study	Type of Response	Target Groups	Rated by Organization Types	Details
Clean streets	Improving the Legal Response	Graffiti artists	5 stars	Details
Graffiti art	Environment & Infrastructure	Threats	5 stars	Details
BULEVARD - Jugend OK	Collaboration	Local community	5 stars	Details
Nivelation and Goohead Graffiti Forum	Culture	Local community	5 stars	Details
Biele Graffiti Highway	Environment & Infrastructure	Local community	5 stars	Details
Vienna Central Railway Station Street Art Murals	Environment & Infrastructure	Local community	5 stars	Details
URBAN AREA - open spaces	Environment & Infrastructure	Local community	5 stars	Details
OGARNA 20	Environment & Infrastructure	Local community	5 stars	Details

Base scientifique

- Différents acteurs et groupes communautaires ont été consultés et six grandes catégories d'intervenants ont été identifiées : « Travail social, culture et société civile », « Police & services de répression », « Administration publique », « Opérateurs/ Autorités de transport », « Entreprises » et « Graffeurs ».
- La plupart de la littérature existante envisage le vandalisme par le graffiti et les réponses qui y sont apportées sous un angle antisocial et prosocial. Ces dernières années toutefois, on assiste à l'émergence d'une gestion urbaine innovante, intelligente et sensible au contexte, ainsi qu'à des modèles intégrant aussi bien la perspective antisociale que prosociale. Ces pratiques actuelles sont souvent plus efficaces par rapport à leur coût que celles qui conçoivent le graffiti exclusivement comme une activité antisociale, et peuvent être plus inclusives en ce qu'elles concilient de multiples déterminants et lectures de « ce qui fonctionne ».
- Les intervenants interrogés ont fait part du manque de communication entre les différents groupes, et la vaste majorité d'entre eux a souligné l'importance des projets prosociaux et éducatifs dans le contexte du graffiti.
- Les actions favorisant une plus grande mobilisation et une prise de conscience des différents débats, voix, préoccupations et valeurs associés au graffiti au sein des différentes parties concernées sont considérés comme importantes par tous les groupes d'intervenants qui ont été consultés.
- Le graffiti satisfait les besoins paradoxaux d'appartenance (à un groupe de semblables) et de différenciation (de la société) chez les jeunes, mais aussi chez d'autres générations et communautés. Les pratiques changent inévitablement au cours de la carrière d'un graffeur, et un individu qui, au départ, fait des graffitis non commandés susceptibles de ne pas être appréciés ou d'offenser certains groupes, modifiera probablement sa pratique avec le temps – avec des impacts négatifs, des impacts positifs, ou les deux.
- Les projets dans les écoles ou les organisations travaillant avec les jeunes devraient toujours contempler les multiples facettes du graffiti, qu'elles soient positives (expression artistique, expression créative, renforcement du tissu social) ou négatives (conséquences du graffiti illégal pour les parties directement affectées et pour la société en général), et encourager les individus à faire preuve d'innovation en imaginant ce qui, selon eux, pourrait le mieux fonctionner dans leur contexte.

REJOIGNEZ-NOUS !

Platform: <http://www.graffolution.eu/>

Website: <http://project.graffolution.eu/>

Twitter: <https://www.twitter.com/graffolution/>

Instagram: <https://www.instagram.com/graffolution/>