

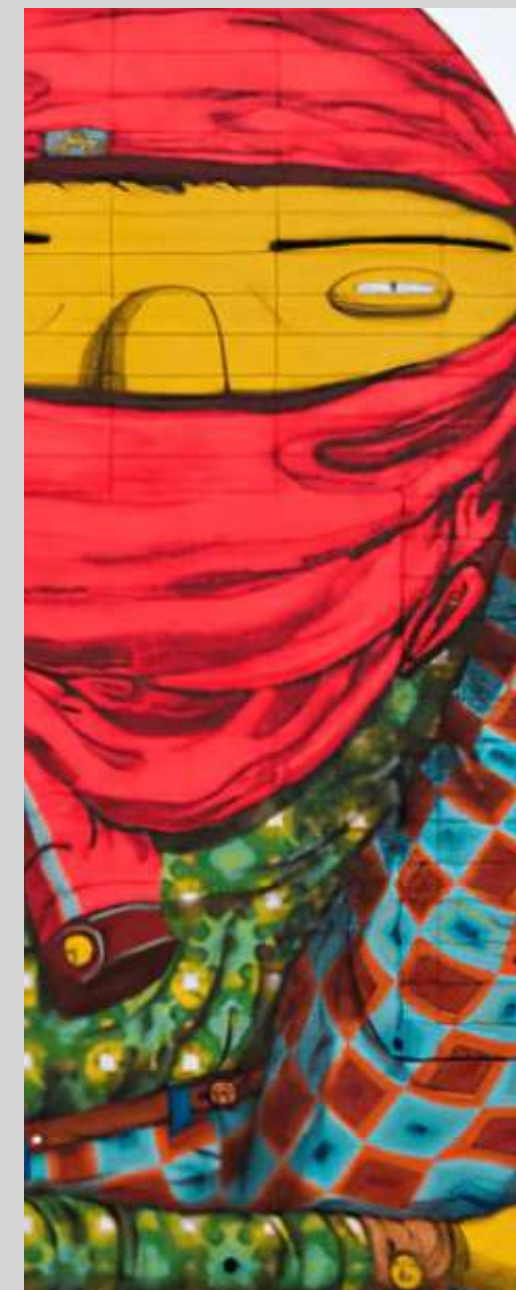

GRAFFITI SÉMIOLOGIE

Par: Flavien, Morgann, Nathan, Abel

Janvier 2024

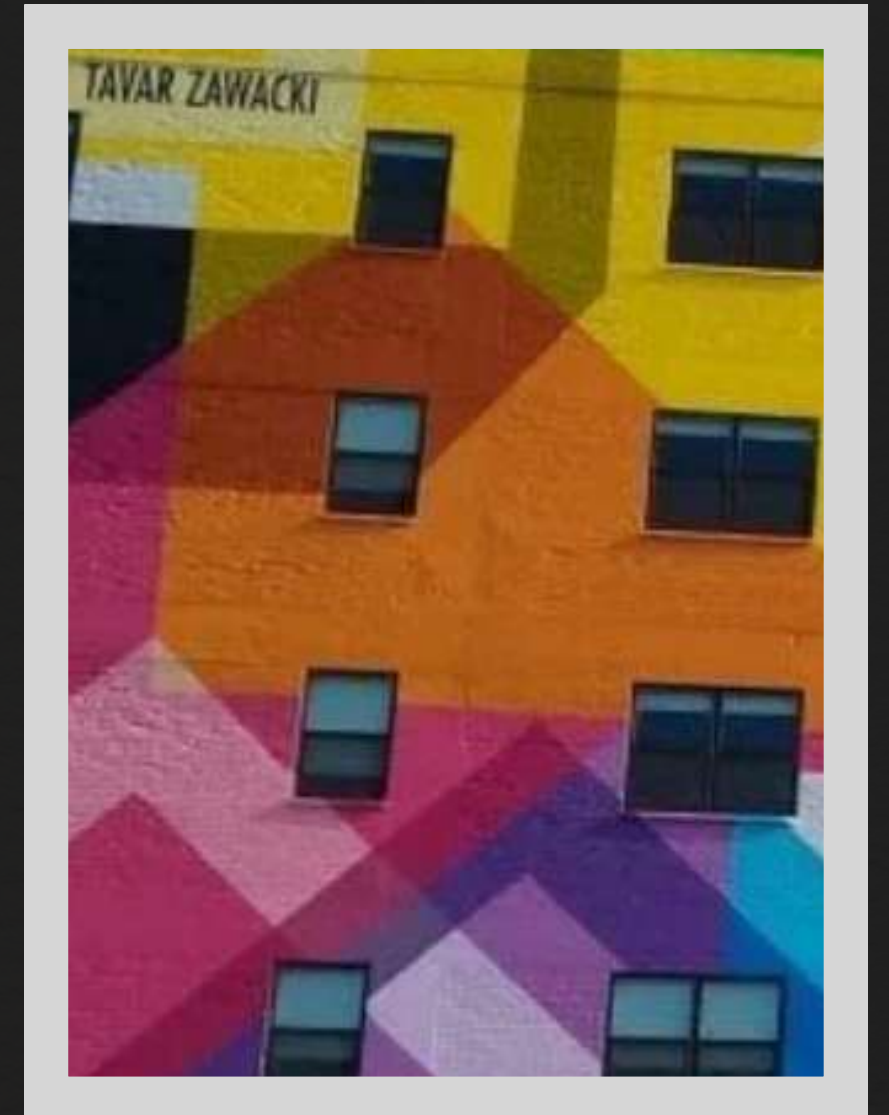

Introduction

Pour ce dernier rendu de sémiologie, nous avons décidé de prendre des graffitis de :

- Bordeaux
- La Rochelle
- Toulouse
- Stockholm.

Nous les avons analysés grâce à un tableau et ensuite interprété.

1er-Graffiti

Ce premier graffiti est un graffiti mural. Il a été pris dans le quartier du Gabut, dans la ville de La Rochelle. Nous pouvons voir sur le coin haut droit du graffiti la signature d'un duo de graffeur originaire de La Rochelle, Pupa & Iggy. Il n'est pas rare de voir des graffitis de ce duo partout dans la ville de La Rochelle. De plus, dans ce même coin haut droit, nous pouvons voir une connotation "Lord In The West", qui représente un festival du graffiti présent tous les ans dans le Quartier du Gabut de La Rochelle.

La photo a été prise d'un point de vue de côté mais le graffiti lui-même a été fait en deux points de vue, la pieuvre, présente sur la droite du graffiti, a été représentée de côté alors que le pirate a lui été représenté de face. De plus, la couleur du fond est un bleu ciel, qui apporte un aspect joyeux dans le quartier. Mais aussi les deux protagonistes sont représentés de couleurs assez sombres, avec aussi beaucoup d'ombres.

Graffiti : N*1	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	Une pieuvre	Animal de la vie sous-marine	La cohabitation marine
Signes Iconiques	Un pirate	Acteur violent de la vie en mer	La soif de conquérirL'envie d'avoir plus
	Une épée	Arme de combat ancien	La violence Le combat
	Bleu	Couleur semblable à la mer	Couleur de l'eau et la vie sous-marine
Signes Plastiques	Marron	Couleur semblable à de la terre	Couleur de la vase et de la boue
	Rose	Couleur semblable à la barbe à papa	Couleur de jouet pour enfant et de la gaieté

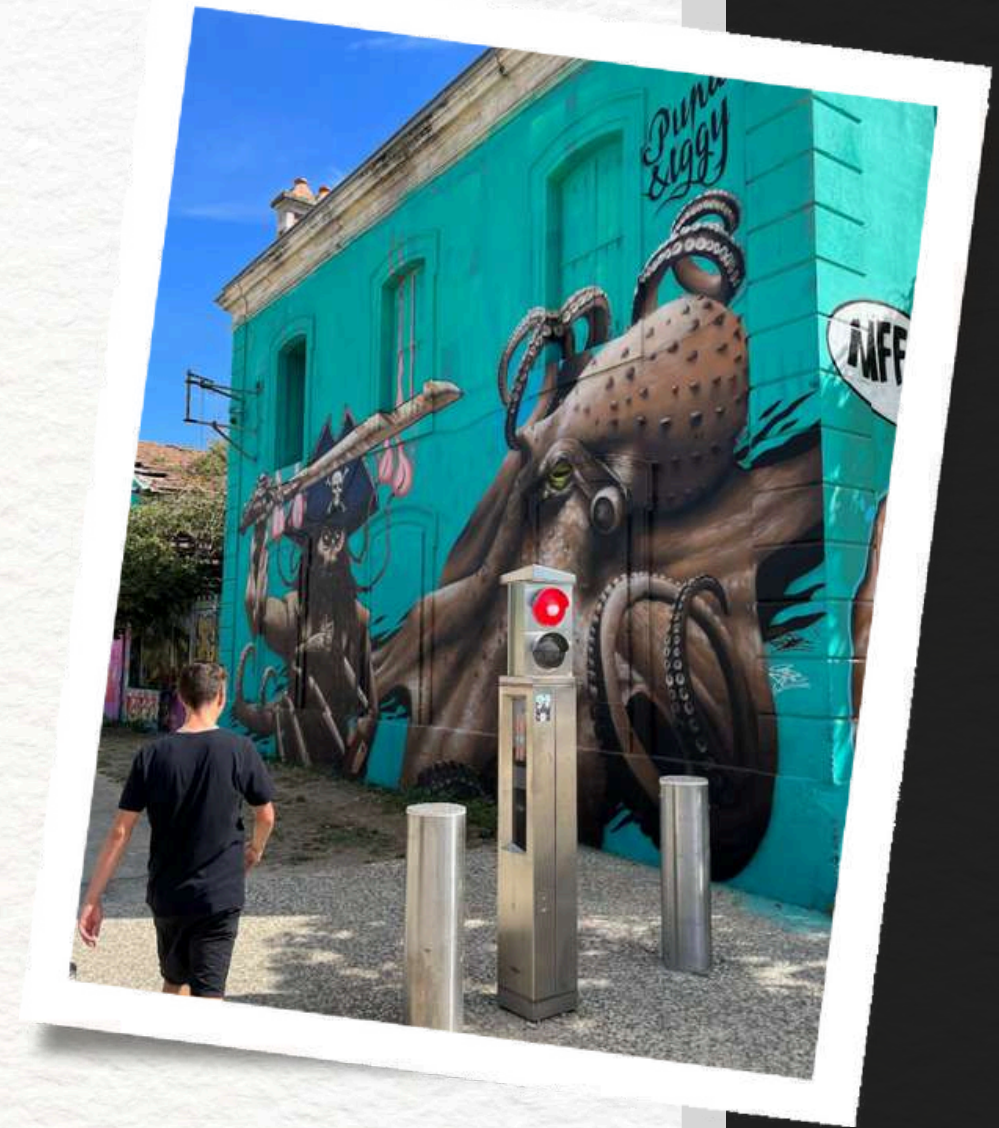
1er-Graffiti- Interprétation

Ce tableau comporte des signes qui connotent plusieurs significations :

Tout d'abord, la pieuvre qui entoure le pirate symbolise l'accueil de la vie sous-marine aux autres êtres vivants cohabitant avec eux, notamment les êtres humains.

Ensuite, le pirate qui menace la pieuvre avec son épée représente la violence avec laquelle les êtres humains traitent la vie sous-marine.

Nous pouvons donc dire que l'auteur utilise ce graffiti afin de dénoncer l'abus des êtres humains sur la vie sous-marine et la violence envers la vie aquatique.

2ème-Graffiti

Ce graffiti est un graffiti mural. Il a été pris dans le quartier du Gabut, dans la ville de La Rochelle. Nous pouvons voir sur le coin haut droit du graffiti la signature d'un autre graffeur originaire de La Rochelle, CoC. Il n'est pas rare de voir des graffitis de ce graffeur partout dans la ville de La Rochelle, comme le duo du graffiti précédent.

La photo a été prise d'un point de vue de face mais le graffiti lui-même a été fait de face, représentant tous les personnages de face afin qu'ils soient bien représentés. De plus, la couleur du fond est un bleu ciel et un verre assez clair, qui apporte un aspect joyeux dans le quartier. Mais aussi les deux protagonistes sont représentés de couleurs assez claires avec du rouge, du jaune et du vert.

Graffiti : N*2	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	Marsupilami	Personnage de Bande Dessinée et de Dessin Animé	Nostalgie de l'enfance
Signes Iconiques	Spirou	Personnage de Bande Dessinée et de Dessin Animé	Nostalgie de l'enfance
	Gaston Lagaffe	Personnage de Bande Dessinée et de Dessin Animé	Nostalgie de l'enfance
	Formes en béton	Matière de Construction	la surprise de construction
	Bleu	Couleur du ciel en plein jour dégagé	Couleur de paix et de gaieté
Signes Plastiques	Vert	Couleur d'une verdure	Couleur de gaieté et de liberté
	Jaune	Couleur du soleil	Couleur de joie et de bonheur
	Rouge	Couleur de siège rouge de cinéma	Couleur de l'enfance et de la créativité
	Gris	Couleur du béton	Couleur de l'industrialisation

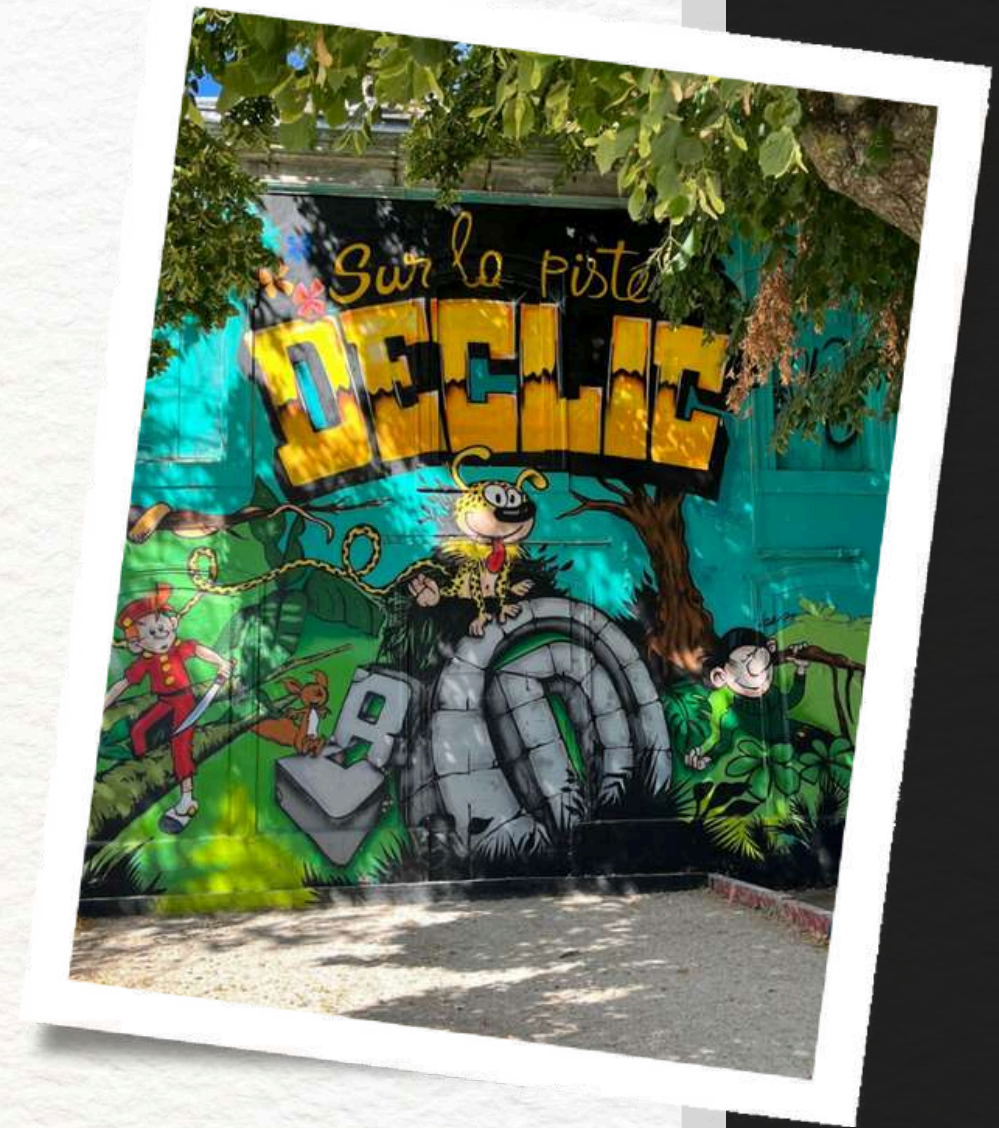
2ème-Graffiti- Interprétation

Ce graffiti comporte des signes qui connotent plusieurs significations :

D'une part, la présence des formes en béton symbolise l'excès de construction de la part des nouvelles générations.

Ensuite, la présence des personnages de notre enfance symbolise la façon de lutter contre cet excès de construction en faisant rêver et en laissant place à la créativité.

Nous pouvons donc dire que l'auteur utilise ce graffiti afin de dénoncer l'excès de construction et la destruction de quartiers destinés à la créativité comme le Quartier du Gabut.

3ème-Graffiti

Ce troisième graffiti mural à été pris dans la ville de Bordeaux entre le pont Chaban-Delmas et le quartier de bassin à flot proche d'une route. Nous pouvons voir sur ce même mur deux types de graffiti. Sur la partie gauche du mur, différentes écritures rouge et bleu et signatures d'artistes inconnus accompagné d'une main qui ressemble a la main de Mickey Mouse , et sur la partie gauche la représentation d'une femme en noir et blanc

La photo a été prise de face et les graffitis ont aussi été faits de face, représentant le personnage de face afin qu'ils soient bien représentés et afin que le regard de cette femme soit plus impactant. Les écritures sont inscrites dans un style de " Bubble" avec des couleurs vivantes. De plus, la couleur dominante sur ce graffiti est le gris qui symbolise la neutralité.

Graffiti N*3	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	Main de Mickey Mouse	Personnage Dessin Animé	Nostalgie de l'enfance
Signes Iconiques	Femme	Represenation d'une femme au regard fort	Puissance féminine regards des femme sur la société
	Ecritures en Bubble	Formes artistique	Moyen de communication artistique
	Gris	Couleur semblable à la ville	Couleur du béton et des infrastructures des villes.
Signes Plastiques	Jaune	Couleur semblable au rayon du soleil	Couleur de la vie et de la créativité.
	Blanc	Couleur de la pureté	Couleur de l'innocence de l'enfance

3ème-Graffiti- Interprétation

Ce graffiti comporte des signes qui connotent plusieurs significations :

Dans un premier temps la femme qui est l'élément le plus visible sur ce mur. Cette femme représente à la fois le quotidien de la femme qui est constamment regardé dans la ville comme le constate le cercle jaune sur un des œils. Mais représente aussi le regard que porte la femme sur la société un regard qui peut être puissant et créatif comme en témoignent le regard puissant et le cercle jaune.

D'une autre cotée du mur, nous pouvons voir deux écritures écrites en sortent de bulle par des artistes inconnus. C'est écrit semblent être un moyen d'expression artistique pour ces artistes.

Enfin, la main de Mickey Mouse sur un fond gris (couleur du mur) montre l'innocence de l'enfance qui persiste même dans une grande ville représentée par la couleur grise qui embrigade la joie de l'enfance.

4ème-Graffiti

Ce quatrième graffiti mural à été pris dans la ville de Bordeaux quartier des Capucins proche d'une route. Nous pouvons voir sur ce mur une grande rose avec beaucoup d'épines sur cette même rose y figure une signature et a coter 12 crânes blanc et bleu sur un fond blanc.

La photo a été prise de côté et la rose a été faite de face, mais le crâne dans différentes directions. La signature de cet artiste inconnu reste discret tout comme son identité. De plus, la couleur dominante sur ce graffiti est le blanc qui symbolise la simplicité et l'immatérialité. Le Violet reste une couleur aussi très visible proche de la rose symbolisant cette fois-ci, la féminité, la créativité et l'indépendance.

Graffiti N*4	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	Crânes	Boîte osseuse qui contient le cerveau	Renaissance spirituelSource de savoir
Signes Iconiques	Roses avec épines	Fleur	La vie Défense de la nature (épines)
	Flammes	Production lumineuse et parfois dangereuse	l'effort sans trêveL'enfer
	Violet	Couleur de la spiritualité	L'imagination et la créativité
Signes Plastiques	Rouge	Couleur semblable au sang et aux flammes de l'enfer	Couleur de la vie et de la créativité.
	Blanc	Couleur de la pureté et du paradis	Couleur de l'innocence de la simplicité

4ème-Graffiti- Interprétation

Ce graffiti comporte des signes qui connotent plusieurs significations :

Dans un premier temps la rose avec les épines qui peut symboliser les étapes de la vie d'un Homme et les obstacles qui en découlent et qui se termine par la mort représentée par le rouge et l'éclosion d'une rose qui symbolise la renaissance. Cette spiritualité est représentée par l'artiste grâce au fond violet. De plus, la couleur violette qui se situe entre le bleu qui représente la stabilité et l'apaisement et le rouge qui représente tout ce qui est passionné et intense montre les différentes tensions et oppositions dans l'Homme.

D'un autre côté du mur, nous pouvons remarquer des crânes et des flammes qui semblent être les flammes de l'enfer, mais le blanc en fond peut aussi représenter le paradis et l'immatérialité ce qui montre aussi la complexité de la place de l'homme dans ce monde et au-delà.

5ème – Graffiti

Ce cinquième graffiti a été observé à Stockholm plus précisément à Snosatra, une ancienne zone industrielle de la banlieue de Stockholm transformée en aire de street art où les graffeurs du monde entier se retrouvent pour exprimer leur art. Nous pouvons voir sur ce graffiti un homme moustachu à lunettes portant sur sa tête un masque en carton déchiré et tenant dans ses mains deux bombes de peinture acrylique. Sur la première on peut voir l'inscription TMT qui correspond à un groupe de graffeur et sur le deuxième SEAROK qui est le nom de l'artiste qui a fait ce graffiti. En arrière plan, il y a un monde apocalyptique, avec des maisons en ruine, de la boue partout et des nuages très bas qui s'apparente à une tempête.

Cette photo a été prise de face, mais le personnage est lui dessiné en trois quart face et semble regarder ailleurs. Les couleurs sont plutôt sombres et inquiétantes. Quant à la signature de l'artiste, qui est un graffeur allemand, elle est très visible et prend une place importante dans le graffiti.

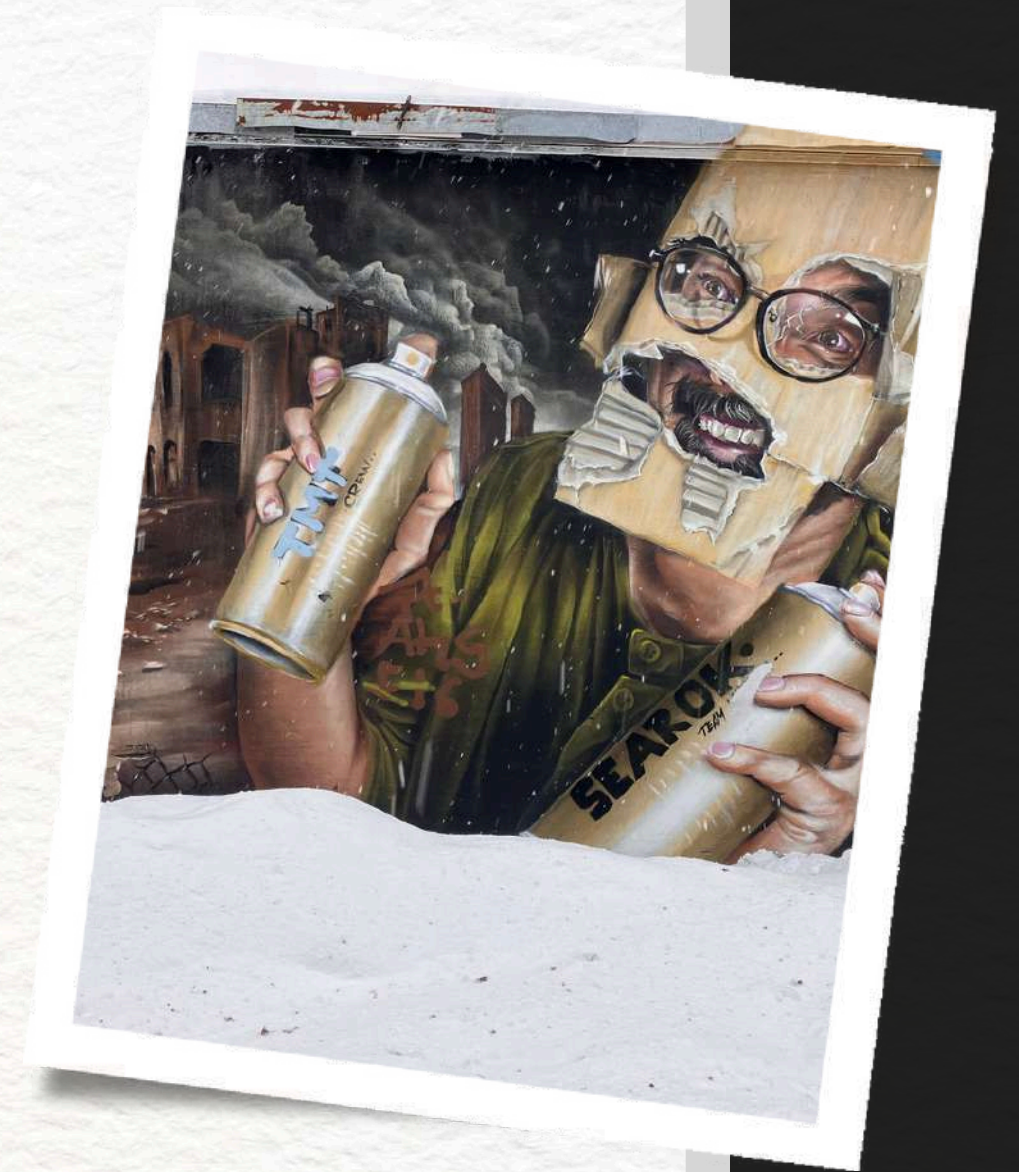

Graffiti N*5	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	Homme	Etre humain de sexe masculin. Appartenant à l'espèce Homo Sapiens	<ul style="list-style-type: none"> • Humanité • Sagesse • Violence
Signes Iconiques	maisons en ruine	Habitation dans un état de dégradation avancée	<ul style="list-style-type: none"> • Destruction • déclin • désespoir • abandon • Éphémérité
	Tempête	Phénomène atmosphérique caractérisés par des conditions météorologiques violentes	<ul style="list-style-type: none"> • violence • danger • chaos
	doré	Couleur de la richesse	<ul style="list-style-type: none"> • La richesse • la lumière • la valeur
Signes Plastiques	marron	Couleur de la terre et de la nature	<ul style="list-style-type: none"> • nature • terre • arbre
	gris	Couleur de la neutralité	Couleur de la sobriété

5ème-Graffiti- Interprétation

Une interprétation que nous pouvons faire de ce graffiti, est que l'humain est devenue complètement fou, et le monde apocalyptique derrière monte qu'il détruit tout ce qui l'entoure. Les maisons en ruines, peuvent symboliser l'extinction de l'espèce humaine, et la boue qui recouvre tout semble être la nature qui reprend ses droits. L'homme au premier plan semble à la fois apeuré et plein de courage comme si il était prêt à affronter cette nature. Les bombes de peinture qu'il tient dans les mains peuvent s'apparenter à des armes. La tempête qui gronde derrière, annonce une guerre sans pitié entre l'espèce humaine et la nature.

6ème-Graffiti

Ce sixième graffiti à aussi été observé dans la banlieu de stockholm au même endroit que le cinquième. Il a été réalisé par heskone. Sur ce graffiti, nous pouvons voir deux homme, l'un faisant du rap et l'autre faisant le dj. Nous pouvons aussi voir une partie d'écriture avec un effet de diamants qui brillent. Le violet et le vert sont particulièrement présents dans ce dessin.

Cette photo a été prise de face, mais les deux personnages ont des dimensions et des prise différentes. Pour l'un il a été réalisé en très gros plan de face, tandis que l'autre à été dessiné en plan rapproché et de trois quart face.

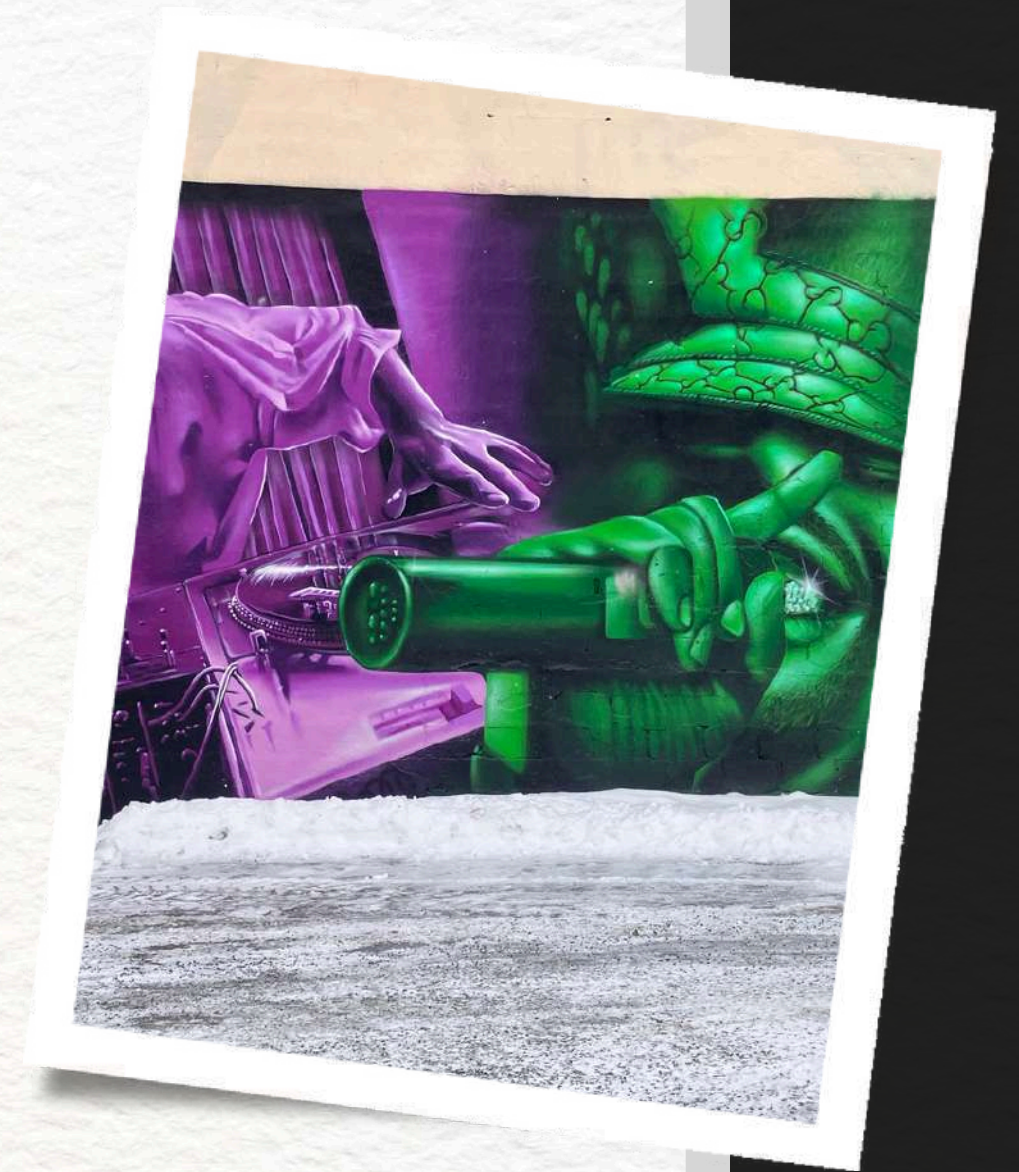

Graffiti N*5	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	rappeur	personne qui pratique le rap	<ul style="list-style-type: none"> • artiste • identité culturelle • engagement social • musique
Signes Iconiques	dj	personne chargé de diffuser de la musique	<ul style="list-style-type: none"> • Musique • Soirée • concert
	diamant	pierre précieuse	<ul style="list-style-type: none"> • richesse • rareté • valeur •
	violet	couleur de la créativité	<ul style="list-style-type: none"> • expression artistique • imagination
Signes Plastiques	vert	couleur de l'énergie et de la jeunesse	Couleur de la vivacité

6ème-Graffiti- Interprétation

Ce graffiti semble avoir réuni les trois milieux principaux de la culture hip-hop. Le tag, le rap et le dj. Ce dessin montre que ces trois formes d'art ont un lien étroit les unes avec les autres et semblent ainsi plus fortes. Les couleurs utilisées symbolisent l'art, la créativité mais aussi l'énergie qui émane de cette culture du hip hop. La casquette et le bob vissaient sur la tête des protagonistes montrent le côté mystérieux et assez communautaire du hip hop.

7ème-Graffiti

Ce graffiti est situé sur un volet roulant, sur la devanture de la caserne de secours Lougnon, au quartier Saint-Sauveur, à Toulouse. On a une illustration moderne et abstraite de deux figures humaines dans une étreinte. Utilisant un style minimaliste avec des formes fluides et des couleurs contrastées, l'œuvre dégage une impression de mouvement et d'émotion. C'est la transformation d'un élément banal de la rue en un canevas célébrant l'interaction humaine et l'unité. Cela offre donc une pause visuelle et émotionnelle dans l'environnement urbain. La signature Forma.Julia indique l'artiste et ajoute une touche personnelle, soulignant le rôle de l'art urbain comme moyen d'expression individuelle dans l'espace public.

La photographie de ce graffiti a été prise à partir d'un angle frontal, permettant une vue directe et centrée de l'œuvre. Via l'iPhone 14 Pro, la perspective de cette photographie est naturelle et accessible, imitant l'expérience d'un passant, ce qui est essentiel pour comprendre l'intégration et l'impact de l'œuvre d'art dans son contexte urbain quotidien.

Graffiti N°7	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	<ul style="list-style-type: none"> Deux corps humains	Deux corps féminins. Une grande (mère) Une petite (fille)	<ul style="list-style-type: none"> Vie Identité Esthétique Force
Signes Iconiques	<ul style="list-style-type: none"> Calin	Les personnes s'enlacent. C'est une interaction normale.	<ul style="list-style-type: none"> Affection Intimité Communication non verbal
	<ul style="list-style-type: none"> Confortable	On ressent un sentiment de chaleur, de protection et d'amour.	<ul style="list-style-type: none"> Bien être Sécurité Apaisant Réconfort
	<ul style="list-style-type: none"> Noir	Couleur de l'élégance	<ul style="list-style-type: none"> Simplicité Protection Puissance
Signes Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> Jaune	Couleur de l'énergie et de la préciosité	<ul style="list-style-type: none"> Vivacité Joie Chaleur
	<ul style="list-style-type: none"> Bleu	Couleur du respect, et de la bienveillance	<ul style="list-style-type: none"> Confiance Sérénité Paix

7ème-Graffiti- Interprétation

Le graffiti présenté donne une représentation de deux figures humaines en étreinte. Cette représentation souligne le contraste entre la chaleur des interactions humaines et l'environnement urbain souvent froid et impersonnel. Les silhouettes sont dépeintes sans détails distinctifs, ce qui pourrait englober les thèmes de l'amour, de l'amitié ou de la solidarité dans les zones urbaines. La simplicité des formes et l'absence de traits du visage invitent les passants à projeter leurs propres émotions et expériences sur l'œuvre, ce qui la rend plus personnelle et accessible. La palette de couleurs est restreinte, avec des tons chauds en arrière-plan qui pourraient évoquer l'espoir, le confort ou la lumière, contrastant avec les figures sombres au premier plan. On peut voir une dualité entre lumière et obscurité, chaleur et froideur, reflétant les contradictions de la vie urbaine. L'arrière-plan peut symboliser les turbulences, les flux de la vie en ville, tandis que l'étreinte reste stable et sécurisant. En ce qui concerne l'utilisation de l'espace et du cadre, ici un volet roulant, intègre l'art dans le quotidien des citadins, on transforme un élément banal en un message poignant sur la connexion humaine. C'est un rappel que, même dans les espaces urbains les plus durs, l'humanité et la tendresse trouvent leur place. Le tag 'Forma.Julia' est la signature de l'artiste. C'est une artiste peintre et muraliste autodidacte toulousaine, elle fait notamment partie d'un crew féminin de graffeuse à Toulouse. Elle dit sur son site, je cite : "[...] Mon sujet de prédilection est la Femme et tout ce qu'elle représente. J'exprime mon amour, mon respect et mon admiration pour elle et lui rends hommage. Du lien maternel au lien passionnel, la femme est ici icône" - Julia Forma. Ce graffiti est un commentaire puissant sur la condition humaine au sein de l'espace urbain, utilisant le langage visuel pour transcender les barrières de la communication verbale et établir un dialogue émotionnel avec le spectateur.

8ème–Graffiti

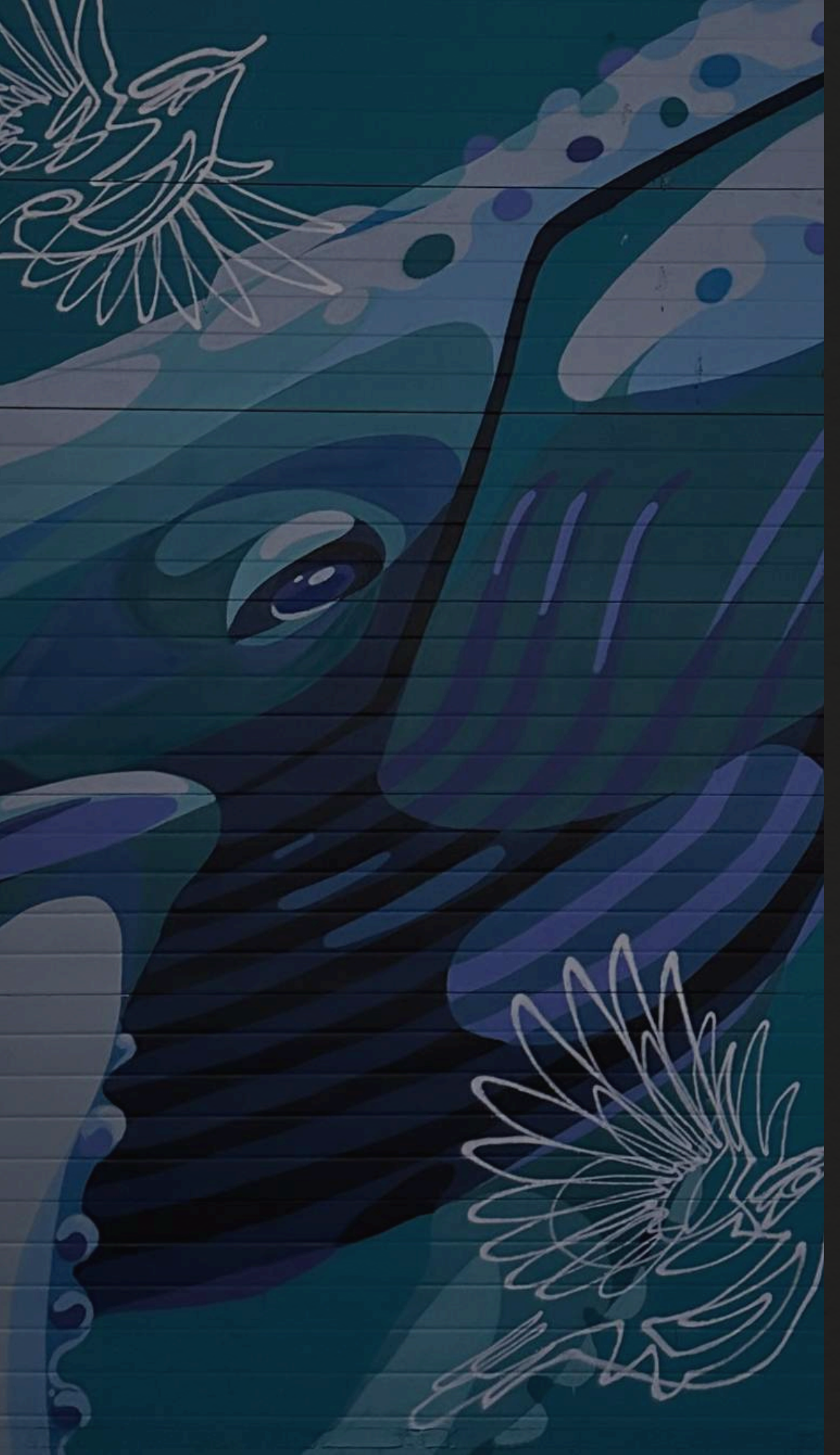

Ce huitième graffiti a été pris à l'arrière d'un bistrot au bord de la Garonne dans la quartier Saint-Sauveur à Toulouse. L'œuvre a été faite sur un rideau métallique. On peut notamment y voir une baleine avec des oiseaux sous un fond bleu océanique. Sans oublier la signature de l'artiste en bas à droite en guise de propriété.

La photographie a été prise de face via un smartphone (iPhone 14 Pro), tandis que le graffiti est plus sous un point de vue latéral, de côté pour montrer la beauté, l'élégance et la grandeur de la nature douce, notamment de la baleine ainsi que des oiseaux.

Graffiti N°8	Signifiant	Signifié Dénotatif	Signifié connotatif
	<ul style="list-style-type: none"> Baleine	Animal aquatique, grand mammifère marin.	<ul style="list-style-type: none"> Imposance Merveille naturelle
Signes Iconiques	<ul style="list-style-type: none"> Oiseaux	Animal à plume doté d'ailes afin de voler et de bec sans dents.	<ul style="list-style-type: none"> Liberté Légèreté Évasion Innocence
	<ul style="list-style-type: none"> Océan	Mer salée avec une profondeur sans fin, munie de plusieurs ressources vivantes.	<ul style="list-style-type: none"> Vaste Nature Mystère Biodiversité
	<ul style="list-style-type: none"> Bleu	Couleur associée à la sagesse et la confiance	<ul style="list-style-type: none"> Calme Profondeur Sérénité
Signes Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> Blanc	Couleur de la pureté, l'innocence, et la paix	<ul style="list-style-type: none"> Neutralité Liberté Clarté
	<ul style="list-style-type: none"> Violet	Couleur associée avec l'originalité	<ul style="list-style-type: none"> Créativité Élégance Mystère

8ème-Graffiti- Interprétation

Le graffiti présente un symbolisme riche. Au centre, la baleine représente un élément massif, souvent interprété comme un symbole de sagesse, de profondeur émotionnelle et de connexion avec l'environnement. Sa taille imposante par rapport aux oiseaux pourrait symboliser la grandeur de la nature face à la fragilité de l'existence individuelle. Les oiseaux, tracés en blanc, contrastent avec la baleine tant par leur couleur que par leur taille. Ils peuvent être vus comme des symboles de liberté, d'espoir et d'aspiration. Leur direction semble être vers l'extérieur, ce qui pourrait suggérer une évasion ou l'élévation au-dessus des limites urbaines. L'utilisation de teintes froides pour la baleine donne une sensation de calme et de sérénité, tandis que les oiseaux blancs évoquent la pureté et la simplicité, cela crée un contraste visuel fort avec le fond bleu sombre. Les courbes fluides de la baleine contre les lignes simples et épurées des oiseaux génèrent une dynamique visuelle. Cela peut refléter l'existence de la nature au sein des structures urbaines. La baleine est centrée et occupe la majeure partie de l'espace, suggérant son importance. Les oiseaux sont placés comme s'ils interagissaient avec la baleine, on peut imaginer une narration visuelle ou une conversation entre les espèces, et peut-être entre la nature et l'urbanisme. L'artiste de cet œuvre est Gorg One, c'est un artiste peintre, il évolue dans le street art et procède à la Réunion mais aussi à Toulouse. L'artiste ravive et anime la nature douce. Ce graffiti s'insère dans un dialogue avec son environnement, apportant la réflexion sur la relation entre l'homme et la nature dans un cadre urbain, souvent caractérisé par un éloignement de la nature. L'œuvre invite à une contemplation mais également à une réflexion, quelle est la place du spectateur dans l'écosystème urbain ?

