

From the Outside In

Text by Jeanette Hepp

ENGLISH

They appeared from out of nowhere in the centre of Wuppertal: wall paintings, installations, posters and sculptures. Overnight, a guerilla act had turned an entire town into a one-off exhibition space for street artists.

The population reacted to the sudden changes with a tense mix of fascination and incomprehension – what was this supposed to be? And why here? »We got into the car and went looking for a suitable German town. The compact city centre on the Wupper River, with its different heights and various levels, simply provided the artists with the best conditions,« says R.K.D.U., one of the pair of artistic directors of »Outsides«, the surprise project, which had been long in the planning.

Since the mid-seventies, street artists have been transforming urban terrain into exhibition spaces. What was once a subculture developed into an increasingly serious movement of young artists who began to relate to public space in abstract or figurative, political, ironic or offensive ways. Still decried as vandals today, they consciously play with the fear of being caught and leave their tags across entire city areas as though marketing themselves as brands. For police, public transport companies and property owners, these acts still amount to violations of the law. Yet in spite of the illegality behind the art form, it is enjoying continuing growth.

Even the advertising industry has made use of the power of street art to convey images in the ways it addresses young target groups. It is clear that a large project such as »Outsides« (as the artists themselves christened it), needs financial support.

70

Co-initiator and donor Red Bull dug deep to provide this. This kind of corporate involvement in graffiti/street art had never come in such a form before, and made the usual bridging of the gulf between a commercial donor and a non-commercial and ephemeral art form such as street art all the more amazing.

An abandoned factory building served as the support base and creative headquarters for the project. Here, ideas were forged and operations were planned. A flyer was produced and distributed to residents – a virtual treasure map showing where the work of the 23 artists from the USA, France, Brazil, Germany and Austria along the Wupper could (and in some cases, still can) be found. »Those who looked at the exhibition rediscovered their city – places they did not know existed,« a resident explained.

The French artist JR held a mirror up to the faces of Wuppertal. He photographed its residents without their knowledge and placed the portraits around the most central locations in the city: along the railway line, on the walls of buildings and stairways up to stations.

ZEVS turned the principle of graffiti around: using a high-pressure cleaner, he made his images and text in negative on dirt-covered walls and turned graffitiing and restoration and repair into a single, simultaneous act. The graffiti collective Nixfitti, took a similar approach and painted over walls, which had been illegally graffitied, but did so without any permission or approval – making vandalism and renovation identically illegal.

Other artists eschewed such a direct presence. The Brazil-

72

ian duo Os Gemeos covered the walls of an abandoned tunnel with groups of figures, which stared back at the observer ghoulishly when illuminated by torchlight.

BLU chose the form of the city-wide »for free« magazines to present his drawings and criticise the format of such magazines themselves, with their mundane and trivial content. Brom, from Berlin, chose to call the entire project into question and presented his works in a clearly established artistic context; on canvas in a gallery as part of an exhibition opening.

Street art is defined by the ephemeral – appearance and disappearance. Art is given to the public for a few hours, a few days. The works are temporary, for people to do with as they please – mostly they are removed. Yet street artists should not be particularly concerned if the streets don't want their art – ultimately, they are now welcome in the more established artistic contexts of galleries, museums and curated projects.

www.outsides.de

DEUTSCH

Scheinbar aus dem Nichts kommend tauchten sie in der Wuppertaler Innenstadt auf: Wandmalereien, Installationen, Poster, Skulpturen. Über Nacht wurde eine gesamte Stadt in einer Guerilla-Aktion zu einem einzigen Ausstellungsraum für Street Art Künstler.

Die Bevölkerung reagierte mit einer etwas angespannten Mischung aus Faszination und Unverständnis auf die plötzlichen Veränderungen – was sollte das alles, und warum ausgerechnet hier? »Wir setzten uns ins Auto und suchten nach einer geeigneten Stadt in Deutschland. Das überschaubare Zentrum mit den verschiedenen Ebenen und Höhenunterschieden entlang der Wupper bot einfach die besten Voraussetzungen für die Künstler«, so R.K.D.U., einer der beiden künstlerischen Leiter des von langer Hand geplanten Überraschungs-Projekts »Outsides«.

Seit Mitte der Siebziger verwandeln Street Art Künstler urbanes Terrain in Ausstellungsflächen. Aus der einstigen Subkultur entwickelte sich eine ernstzunehmende Bewegung junger Künstler, die abstrakt oder figürlich, politisch, ironisch oder anstößig mit dem öffentlichen Raum in Beziehung treten. Noch immer als Vandalen verschrien, spielen sie bewußt mit der Angst, gefaßt zu werden und platzieren ihre Tags im Sinne der Eigenvermarktung über ganze Stadtteile. Für Polizei, Verkehrsbetriebe und Grundeigentümer gelten solche Aktionen immer noch als Regelverstoß, doch trotz illegalen Hintergrunds genießt diese Kunstform stetigen Zuwachs.

Sogar die Werbebranche hat die imagnettransportierende Kraft von Street Art erkannt, um junge Zielgruppen anzuspre-

chen. Daß ein Großprojekt wie »Outsides«, wie die Künstler es selbst benannten, einer finanziellen Unterstützung bedarf, ist klar. Mitinitiator und Spender Red Bull griff dafür tief in die Tasche. Graffiti oder Street Art in Zusammenarbeit mit einem kommerziellen Unternehmen – das hat es zuvor in diesem Ausmaß nie gegeben. Umso erstaunlicher, daß die Kluft zwischen einem kommerziell interessierten Geldgeber und nichtkommerziell getriebener und vergänglicher Kunst im öffentlichen Raum wie die der Street Art überwunden werden konnte.

Eine leerstehende Fabrikantenvilla fungierte als Stützpunkt und kreatives Hauptquartier. Von hier aus wurden Ideen gesponnen, Einsätze geplant. Und ein Flyer erstellt, der an die Bewohner weitergereicht wurde. Gleich einer Schatzkarte zeigte dieser, wo entlang der Wupper die Arbeiten der 23 Künstler aus den USA, Frankreich, Brasilien, Deutschland oder Österreich zu finden waren, teilweise auch noch zu finden sind. »Wer die Ausstellung abgelaufen ist, hat seine Stadt neu entdeckt, Orte, von deren Existenz man nichts wußte«, so eine Einwohnerin.

Der Franzose JR führte der Stadt ihre Gesichter vor Augen. Er fotografierte die Einwohner Wuppertals ohne ihr Wissen und platzierte deren Portraits an der zentralsten Stelle der Stadt, entlang der Schwebbahn an Häuserwänden und Treppenaufgängen zur Bahn.

ZEVS drehte das Prinzip des Wändebeschmutzens um: Mithilfe von Hochdruckreinigern arbeitete er seine Bilder und Schriften als Negative in den Schmutz der Wände ein – und machte das Beschmieren und Säubern zu einem gleichzeitigen Akt. Einem ähnlichen Ansatz folgend überstrich das Sprüher-

Kollektiv Nixfitti mit illegalen Graffiti bedeckte Hauswände, allerdings ohne Erlaubnis – und machte das Beschmieren und Säubern zu einem gleichermaßen illegalen Akt.

Andere Künstler entzogen sich dem unmittelbaren Blick. Das brasilianische Künstlerduo Os Gemeos etwa überzog die Wände eines stillgelegten Tunnels mit Figurengruppen, die dem Betrachter beim gespenstischen Schein von Fackeln oder Taschenlampen mit leblosen Augen entgegenstarrten. Und BLU wählte das Format der im Stadtraum verteilten »for free«-Magazine, um seine Zeichnungen zu präsentieren und das Heftformat mit seinen selten interessanten und aussagekräftigen Inhalten zu kritisieren. Der Berliner Brom stellte das Projekt an sich in Frage und präsentierte seine Arbeiten deshalb in einem klar definierten Kunstkontext auf Leinwänden in einer Galerie im Rahmen einer Vernissage.

Das Auftauchen und Verschwinden, das Vergängliche macht Street Art aus. Man schenkt der Öffentlichkeit für ein paar Stunden, ein paar Tage, ein Stück temporäre Kunst und diese kann damit machen, was sie will: zumeist entfernen. Die Street Art Künstler muß es nicht sonderlich stören, wenn die Straße ihre Arbeiten nicht will – im etablierten Kunstkontext von Galerien, Museen und kuratierten Projekten sind sie schließlich mittlerweile willkommen.

www.outsides.de