

083

street art

klub7

BETWEEN
THE LINES

design&rauisap

klub7

PYRAMYD

La collection design&designer est éditée par

PYRAMYD NTCV

15, rue de Turbigo

75002 Paris France

Tél. : 33 (0)1 40 26 00 99

Fax : 33 (0)1 40 26 00 79

www.pyramyd-editions.com

© PYRAMYD NTCV, 2011

Direction éditoriale : Michel Chanaud, Céline Remechido

Traduction : Laurence Richard et Alexandra Jaffe

Correction : Marie-Christine Montesquat (FR) et Sarah Brady (UK)

Conception graphique du livre : Sarah Bruey

Conception graphique de la couverture : Pyramyd NTCV

Conception graphique de la collection : Super Cinq

Pictogrammes de la collection : Thibault Geoffroy

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission,
même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite
sans autorisation écrite du détenteur des droits.

ISBN : 978-2-35017-232-3

ISSN : 1636-8150

Dépôt légal : avril 2011

Imprimé en Italie par Lego

klub7

Préfacé par Johannes Stahl

Auteur / Author

designer&ugisap

KLUB7 émerge de la scène graffiti à Halle dans le milieu des années 1990, avant d'être fondé en tant que collectif en 1998. Avec le départ de certains de ses membres pour Berlin et l'ouverture d'un studio dans le quartier berlinois de Friedrichshain en 2009, sa présence s'est encore intensifiée dans les grandes métropoles urbaines. Des clients comme BMW, Google, Converse, Edding, *The New Yorker*, parmi d'autres, s'enthousiasment pour leur « touche berlinoise ». Le style graffiti classique s'inscrit dans la palette des savoir-faire de ce collectif, parmi une multitude de techniques et de matériaux. Même si les membres du collectif réalisent des projets commerciaux, KLUB7 reste avant tout un laboratoire artistique, dont les membres ne cessent d'expérimenter et d'explorer.

KLUB7 originated from the acquainted graffiti-scene in Halle (Saale), Germany in the mid 90s and was founded in 1998. When some of the members moved to Berlin and opened a studio in Friedrichshain in 2009 their presence in the urban-art-metropolis was cemented. Clients like BMW, Google, Converse, Edding and *New Yorker* are crazy about their "Berlin Flavour"; the classic graffiti writing that constitutes the base of the diverse techniques and materials in their portfolio. KLUB7 as an enterprise is not only the livelihood of the six members, but above all an artistic laboratory, wherein everything revolves around doing and experimenting.

klub7

La collection design&designer est éditée par

PYRAMYD NTCV

15, rue de Turbigo

75002 Paris France

Tél. : 33 (0)1 40 26 00 99

Fax : 33 (0)1 40 26 00 79

www.pyramyd-editions.com

© PYRAMYD NTCV, 2011

Direction éditoriale : Michel Chanaud, Céline Remechido

Traduction : Laurence Richard et Alexandra Jaffe

Correction : Marie-Christine Montesquat (FR) et Sarah Brady (UK)

Conception graphique du livre : Sarah Bruey

Conception graphique de la couverture : Pyramyd NTCV

Conception graphique de la collection : Super Cinq

Pictogrammes de la collection : Thibault Geoffroy

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission,
même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite
sans autorisation écrite du détenteur des droits.

ISBN : 978-2-35017-232-3

ISSN : 1636-8150

Dépôt légal : avril 2011

Imprimé en Italie par Lego

klub7

préfacé par johannes stahl

PYRAMYD

LA MOSAÏQUE KLUB7

KLUB7 a plus de dix ans d'existence. Issu de la scène graffiti allemande, originaire de Halle, ce collectif a subi une étonnante transformation. Ayant tous, entre temps, passé le cap de la trentaine, les cinq hommes et la femme qui le composent ont développé une palette d'activités extrêmement variées, qui s'éloigne de la création collective de graffs, sans pour autant renier cette origine.

MON NOM EN HAUT DE L'AFFICHE

En aucun cas l'importance du nom ne serait à sous-estimer, et pas uniquement par les graffeurs : le nom s'est imposé comme marque sur un marché dont la signification dépasse de très loin les simples logos des leaders de la mode pour jeunes. Des agences spécialisées se disputent des contrats faramineux. Non sans raison. Non seulement les ballons de football Telstar, Tango, Jabulani, Teamgeist ou Torfabrik ont une façon bien spécifique de rouler, mais ils sont aussi associés à des modèles différents de socialisation sportive. Nul ne devrait s'étonner du nombre de collectifs et de noms qu'a

THE KLUB7 MOSAIC

KLUB7 has been around for more than 10 years. Born out of the graffiti scene in the city of Halle (Saale) in Germany, this collective has undergone an amazing transformation. Since the group's inception, all five men and its one female member have entered their 30s and developed a very diverse range of activities that leave behind the collective creation of graffiti art, although they have not completely renounced those roots.

MY NAME IN LIGHTS

Under no circumstances should anyone underestimate the importance of a name. This doesn't apply just to graffiti artists. Names as branding tools have become a market that has gained importance as well as beyond the corporate logos of the youth fashion.

Specialised agencies are competing for expensive contracts, and not without good reason. Not only do Telstar, Tango, Jabulani, Teamgeist and Torfabrik match footballs have a particular way of rolling, they are also associated with different models for socialisation in sports.

engendré la scène des graffeurs. « KLUB7 », en revanche, se différencie par le fait que son nom évoque un modèle ouvert. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un club dont le nom commence par un K majuscule? Un lieu situé manifestement dans un espace germanophone, ou, plutôt, la discrète société facilement accessible qui s'y retrouve pour s'adonner ensemble à des hobbies communs ou, tout simplement, pour se sentir bien? Le chiffre n'est pas non plus très explicite. L'histoire du graffiti connaît déjà les « Fab Five », tout comme l'indication du numéro de rue de New York à la suite du nom du graffeur. Les sept samourais, les sept Souabes du conte des frères Grimm ou encore les sept nains étaient véritablement sept et, fort logiquement, ont spécifié ce chiffre dans leur nom collectif. Dans les noms de dynastie (ou plus prosaïquement dans les adresses e-mail), le chiffre renvoie au plus petit nombre disponible. Le nom « KLUB7 », quant à lui, reste agréablement cryptique. Dans cette combinaison, ce chiffre incongru sonne juste, sans que l'on sache réellement pourquoi.

GRAFF ET CRÉATION

Avec la globalisation croissante des marchandises, le débat relatif à la singularité des produits s'est intensifié. Nombre de créateurs se soucient de l'augmentation de la part manuscrite et artisanale dans

Nobody should be surprised of the number of collectives and names that came out of the graffiti scene. The "KLUB7"- term, however, differentiates itself by the fact that its name evokes an open model. What is a club whose name starts with an uppercase "K"? A bar obviously located in a German-speaking region or rather, an easily accessible, discrete society, for sharing common hobbies or simply for feeling good? As well the number "seven" is hard to classify.

The history of graffiti already knows the "Fab Five" or the indication of a number for a street in New York after the name of a graffiti artist.

The Seven Samurai, the Seven Swabians or the Seven Dwarves from the Brothers Grimm were truly seven and, very logically, used the number in their collective names. The classification-number in dynastically popular names (or email addresses) uses mostly the lowest number available.

However, the designation "KLUB7" remains pleasantly cryptic. In this combination the curious brand signals that there is something "right" without that one knows immediately what.

les procédés d'élaboration de leurs œuvres¹. Ces préoccupations concernent le processus de création déjà nivelé par le recours aux outils informatiques et les résultats prévisibles qui en découlent. Par ailleurs, la remise en question porte aussi sur la facilité suspecte de cette démarche et ce qui, dès lors, est laissé de côté. « Il est chose simple, difficile à faire » : cet idéal brechtien suppose une conscience naturelle – c'est-à-dire le plus souvent qui s'acquiert lentement – des processus créatifs. Dans ce cadre, pour paraphraser Richard Sennett², la main constitue un organe important de cette exploration. Des graffs à multiples composantes, comme ceux des créations de KLUB7, témoignent déjà de ce débat ludique. Parallèlement, la diversité des approches se réduit jusqu'à aboutir à une solution située au-delà d'une création lisse et optimisée, représentant plus que la somme de ses parties. Malgré tout, il est possible et il convient de voir ce qui y contribue : l'attention portée aux éléments exprimés sous forme de mots et le questionnement inhérent à la complexité du processus de création.

¹ Alföldy, Sandra (éd.), *Neo Craft. Modernity and the Craft*, Halifax, 2007.

² Sennett, Richard, *The Craftsman*, New Haven, Yale University Press, 2008.

³ Hundertmark, Christian, *The Art of the Rebellion*, Mainaschaff, 2003.

DESIGN / HANDWRITING

With the increasing globalization of merchandise, debate on the uniqueness of those kinds of products has intensified. A number of designers care about increasing the use of handwritten or handmade techniques in creative processes¹. These concerns relate to the creative process that has already been flattened by computer tools and the predictable results that these tools produce.

In addition, designers are querying the dubious simplicity of these processes and what is left by the wayside. "The simple that is hard to do" – this Brechtian ideal presupposes a natural awareness of design processes that is most often acquired slowly. To paraphrase Richard Sennett², within this framework our hands are important organs for such exploration. A multiple handwriting, as KLUB7's creations are demonstrating, already attest to this playful debate on the creative processes.

¹ Alföldy, Sandra (Ed.), *Neo Craft. Modernity and the Craft*, Halifax, 2007.

² Sennett, Richard, *The Craftsman*, New Haven, 2008.

³ Hundertmark, Christian, *The Art of the Rebellion*, Mainaschaff, 2003.

L'ART URBAIN COMME MODE DE VIE

Nombreux sont les textes, notamment en médiation artistique, qui évoquent l'atmosphère des œuvres. Néanmoins, ces textes n'explicitent pas vraiment de quoi elle est faite (c'est-à-dire ses composantes non directement tangibles ou perceptibles). Configuration astrale favorable aux protagonistes, ambiance caractéristique d'un environnement urbain, le moment qui simplement est venu : tout cela peut aussi – sans que l'on soit d'ailleurs plus avancé – s'appliquer à KLUB7. Néanmoins, il s'avère plus judicieux de prêter attention aux éléments qui expriment cette atmosphère. L'un deux est constitué par la dynamique singulière de l'environnement visuel de KLUB7. Ce qui se meut dans les images et ce qui en résulte nous indiquent là où cet univers visuel prend sa source et là où il est chez lui. Ce mouvement ne s'effectue pas toujours nécessairement de façon particulièrement dramatique. Il peut s'agir d'une catégorie réfléchie comme celle présentée par le regard profondément aiguisé du promeneur de Walter Benjamin dans *Passages*. Ou du fondement d'une nouvelle esthétique new wave : « If you dance, you might understand the words better », proclamait David Byrne lors d'un concert.

Bien évidemment, des éléments descriptibles et tangibles existent également. Les compositions souvent articulées autour de diagonales véhiculent la dynamique; la couleur judicieusement dosée,

At the same time, the diversity of approaches interlace to a solution that goes beyond the smooth and optimized design and that is worth more than the sum of its parts. Regardless, it is possible and meant to see what contributes to this: caring about sophisticated details, about the challenging and deeper questions of design.

URBAN ART AS A LIFE STYLE

There are a number of texts, notably on artistic mediation that ask for the atmosphere of works. Nevertheless, these texts frequently don't really explain what creates that atmosphere (that is, its components that aren't directly tangible or perceptible). A celestial configuration favourable to protagonists, a characteristic ambiance for an urban environment, the moment when the time was due to come: without us being the wiser, all of this can also apply to KLUB7. And yet, it would be smarter to pay attention to the elements that formulate this atmosphere. One of these comes from the unique dynamics of KLUB7's visual environment. That what moves within the images and the result of that movement shows us where the visual universe comes from and where it finds its home. The movement is not always particularly dramatic. It can be a deliberate category

l'ambiance. Et, pour terminer, l'idée, l'image, la musique, le vêtement, le choix des mots et l'événement se conjuguent dans l'expression d'un mode de vie qui s'écoule dans le mouvement. Mouvement qui évoque aussi la théorie du chaos et l'entropie. Toutefois, il émerge dans une cohabitation et une juxtaposition soigneusement mises en œuvre. La comparaison avec les espaces visuels d'art urbain qui se réduisent comme peau de chagrin dans la métropole berlinoise (et sa correspondance avec l'exploitation quasi désespérée des publications de street art) s'avère instructive. Bien qu'une bataille sans merci pour l'attention visuelle se livre autour des derniers contingents, les créations de KLUB7 démontrent qu'une chorégraphie visuelle créée par des individus entretenant des relations étroites est en mesure de faire vivre ces espaces, que les choses ne sont pas jouées d'avance ou que cette chorégraphie n'est pas tenue de laisser derrière elle un champ de bataille jonché de détritus.

TERROIR

Ce n'est pas un hasard si nombre des univers visuels de KLUB7 sont dotés d'une structure rhizomique. À l'instar des racines fréquemment utilisées comme représentation des processus mentaux, les écritures, les médias et les positions individuelles significatives s'interconnectent. Il en découle

like the one created through the extremely sharp gaze of Walter Benjamin's flaneur in *Arcades Project*. Or, for establishing another wave: during a concert David Byrne exclaimed, "If you dance, you might understand the words better."

Obviously other describable and tangible elements also exist. The compositions often structured around diagonals convey energy, a judiciously measured colour and develop ambiance. And finally, the idea, image, music, wrapping, choice of words and event all come together to express a way of life that takes place through a junction of movements; a movement that also evokes the theory of chaos and entropy. However, it emerges in a cohabitation and juxtaposition that are carefully carried out. The comparison with the visual spaces in urban art and its shrinking sum of remaining free walls in Berlin (and its relation to the almost hopeless exploitation of street art publications), turns out to be instructive. Though a merciless battle for visual attention is being waged around these contingents, KLUB7's designs demonstrate that visual choreography created by individuals with a strong bond can bring these spaces to life, that things have not to end like a used breakfast table and that the choreography does not need to leave behind a detritus-strewn battlefield.

également des analogies spatiales : à partir de la ville et de la scène graffiti familière de Halle, le groupe a progressivement et sans cesse étoffé son réseau. Pendant ce temps, Berlin est devenue un melting-pot et un haut lieu de l'art contemporain, qui soutient tout autant qu'elle exige. Manifestement, pour KLUB7, le terreau essentiel de ce réseau est constitué par les surfaces de l'environnement urbain et de l'environnement de travail. Les murs, avec l'histoire qu'ils portent et, parfois, leur état de décrépitude, motivent leur histoire d'amour avec leur environnement et sollicitent l'imagination. Bien évidemment, il s'agit-là d'une constante, à travers l'histoire, de la création artistique, tout du moins depuis sa formulation sur le plan théorique par Léonard de Vinci. Il subsiste cependant toujours à leur époque une proximité à ces murs qui reste à actualiser et qui peut raisonnablement être qualifiée de « romantique ».

L'ÈRE DE LA CRAIE : UNE DIGRESSION POLITIQUE

Que KLUB7 utilise la craie peut, à première vue, s'apparenter à une stratégie rusée d'enfants audacieux. Avec la surveillance accrue, les amendes ainsi que les nombreuses campagnes menées pour lutter contre les tags, d'autres médias, parmi lesquels les affiches, les autocollants et les pochoirs ont connu

ROOTS

It's not a coincidence that a number of KLUB7's visual universes have rhizomatic structures. Inspired by the roots that are often used as an analogy for mental processes, the indicative individual positions, writings and media interconnect. There are some spatial analogies: starting from the city and the familiar graffiti scene in Halle (Saale), the collective has progressively and continuously expanded its network. During this process, Berlin as a melting pot and a centre for contemporary art has become their home – and it demands as much as it supports. Essentially are of course the surfaces of KLUB7's urban and work surroundings, that are feeding their network. Walls, with the history they carry and at times their crumbling states, motivate their love affair with their environment and draw out imagination. Of course, throughout history there has been a constant cycle of artistic creation or at least since Leonard introduced it to the theoretical world. But it rests still a closeness to walls that has to adapt with its particular times, with an attitude that can be called "romantic".

un véritable essor dans les pays développés. Les publicités officielles prônant la suppression totale, KLUB7 recourt aux bombes de craie : tactique qui ressemble et qui a le goût de la subversion sans être passible de poursuites pénales. D'autres raisons l'ont incité à employer la craie pour travailler les murs et les sols. En premier lieu, ce matériau simple de dessin et de peinture est facilement disponible et semble particulièrement adapté aux interactions artistiques spontanées. La question de savoir si la loi l'autorise ne reçoit pas immédiatement dans la rue de réponse négative ; en outre, le collectif ne recherche pas nécessairement l'attrait de l'interdit. Pourtant, ce recours est tout sauf apolitique. Le plus souvent, les actions menées impliquent des enfants ainsi qu'un public adulte, dans une sorte de « jam session » qui élargit la perception des graffs comme acte public acceptable. Le collectif a fini par proposer gratuitement ces actions au public, ce qui lui permet de mener à bien, depuis sa constitution, une tâche importante : conduire des ateliers dédiés à l'échange de compétences créatives et, avant tout, promouvoir la perception de l'espace public et de son potentiel. Talent aussi répandu que peu sollicité et que Peter Rühmkorf qualifiait de « richesse nationale ».

THE ERA OF CHALK: A POLITICAL DIGRESSION

The fact that KLUB7 resorts to chalk could, at first sight, appear to be a tricky consequence of unfriendly experiences. With increased surveillance, the fines and numerous campaigns against tagging and other media, including posters, stickers and stencils, have seen a real boom in developed countries. Official advertising campaigns try to avoid juristic debates or even punishment via using chalk spray: in this way they try to produce the feeling and look like of rebellion without being subject to criminal charges. KLUB7 was also motivated for other reasons to use chalk to work on walls and the ground. First of all, this simple drawing and painting material is readily available and seems particularly fit for spontaneous artistic interactions. In the streets, the question of whether the law authorises the activity doesn't immediately generate a negative response; likewise, the collective isn't necessarily drawn to the forbidden. However, their use of chalk is anything but apolitical. Most often, their activities involve children as well as the adult public in a sort of "jam session" that expands the view of graffiti art to an acceptable public act. In the end the collective sometimes even offers free chalk as giveaways to the public. Via doing this, the group continues one of their main ideas since they exist: Peter