

19

URBAN ART STENCILS – C215 UND VHILS (2009)

Ulrich
Blanché

Zwei Schablonenwerkzeuge des in Bondy geborenen C215 [Christian Guémy] (*1973) und des in Lissabon geborenen Vhils [Alexander Farto] (*1987) repräsentieren neue Richtungen im Schablonengraffiti nach Banksy (siehe Kat. Nr. 18). Beide Künstler begannen mit Style-Writing-Graffiti, bevor sie sich der Street Art zuwandten – nicht lange bevor beide 2008 auf dem von Banksy kuratierten Cans Festival in London ihren Durchbruch hatten. Beide Künstler schaffen hauptsächlich Porträts von Gesichtern. Im Gegensatz zu Banksy praktizieren beide meist kein illegales Schablonengraffiti, sondern Schablonen-Urban Art, im Gegensatz zu ihren Vorgängern sind beide Künstler eher Schablonenvirtuosen, ein schnelles und schmutziges Do-it-yourself steht nicht mehr im Vordergrund.

C215 hat sein Pseudonym von seiner ehemaligen Gefängniszellennummer übernommen. Seine detaillierte und lebensgroße Handschablone von 2009 wurde im selben Jahr in Paris als Schablonengraffiti verwendet. Im Jahr 2006 begann er, Schablonen zu verwenden, hauptsächlich für Porträts. Im Jahr 2013 wurde C215 von Ernest Pignon-Ernest (*1942) unterstützt, der in einem Interview sagte: »Ich bin nicht sehr gut im Schneiden, ich bewundere, was Jef Aérosol und C215 heute

machen.«¹ Mit seinen lebensgroßen illegalen Straßenplakaten der 1970er Jahre inspirierte der Streetart- und Schablonenpionier Pignon-Ernest viele französische Straßenkünstler der 1980er Jahre, so zum Beispiel Blek le Rat, Jef Aérosol,² die Pochoir-Gruppe Nice Art,³ die Straßenmaler Jérôme Mesnager⁴ und Banlieue-Banlieue.⁵ Pignon-Ernest war der erste, der 1966 Schablonen illegal im Freien verwendete, nicht auf der Straße, sondern in der Natur. Seine Befürwortung von C215 weist auf eine neue Generation von Straßenschablonierern hin, die ich oben Schablonenvirtuosen genannt habe. Wie schon Christoph Kohlhöfers legale Schablonen der 1970er Jahre oder später Logan Hicks' enorm detaillierte, großflächige legale Mehrschichtschablonen, brachte C215 das einfache Medium Schablone an neue technische Grenzen. Im Gegensatz zu Kohlhöfer oder Hicks arbeitet C215 auch und immer noch manchmal illegal, aber wie Vhils (und im Gegensatz zu Banksy) ist C215 heute vor allem ein urbaner Künstler, was bedeutet, dass der Großteil seiner Arbeiten Auftragsarbeit ist.

Nach seiner Style-Writing-Graffiti-Karriere, die bereits in den späten 1990er Jahren begann,⁶ schnitt Vhils Porträtschablonen in Plakatwerbung. Sein Schablonenkonzept bestand nicht darin, Farbschichten mittels

Schablone auf eine Oberfläche aufzutragen, sondern die Technik zu nutzen, um Schichten von Papier und später auch von der Oberfläche einer Wand zu entfernen – durch Meißeln, Schnitzen und dann sogar mit Kettensägen und kleinen Explosionen. Seine Schablone Skin Deep, die wir in einer kleinen Version in unserer Ausstellung sehen, wurde 2011 für das Nuart Festival in Stavanger, Norwegen, geschaffen.⁷ Die Schablone stellt eine Parallele zwischen seiner Methode, Schichten einer Oberfläche mittels Schablone zu entfernen, und dem Tod dar, bei dem ein Schädel übrig bleibt, wenn Haut und Fleisch weggefault sind.

Beide Schablonen wurden in zwei von ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] 2010 und Ollystudio [Oliver Walker] 2012 herausgegebenen Stencil-Büchern veröffentlicht.⁸ Wie die Schablone von C215 in unserer Ausstellung ist auch Vhils Schablone typisch für seine Arbeit, aber auch untypisch, da beide nicht ihre üblichen Porträts zeigen. Obwohl Vhils Schablone beispielsweise für einen legalen, urbanen Kunstkontext geschaffen wurde, ist es möglich, diese Schablone auch illegal, für Street Art, zu verwenden, da die Technik eine Trennung von Idee und Ausführung ermöglicht. »Die Schablonenvorlage selbst hat eine fachmännische Form kodiert, die eine gute Kompo-

sition ermöglicht«⁹ und eine Trennung zwischen dem Schablonenhersteller, in unserem Fall Vhils oder C215, und dem Schablonierer, also jedem anderen, möglich macht.¹⁰ Das Kunstwerk ist jedoch immer eine Kombination aus beidem, da auch die Platzierung, der Performance-Aspekt und die professionelle Ausführung Teil des Werks sind.

¹ Ernest Pignon-Ernest in Karen Brunel-Lafargue: *L'Art se Rue 2*. Paris 2013, S. 28. Originalzitat auf Französisch, Übersetzung von UB.

² Aerosol's biography part in Jef Aérosol. *Parcours fléché*. Paris 2012, siehe auch <https://www.jefaerosol.com/biographie/> (Letzter Zugriff: 06.08.2021).

³ Ariane Pasco from Nice Art quoted Pignon-Ernest and Gerard Zlotykamien as inspiration. See isupportstreetart.com: Ariane from Nice Art [interview] 2018, <https://www.isupportstreetart.com/interview/ariane-nice-art/> (Letzter Zugriff: 06.08.2021).

⁴ Jerome Mesnager in Karen Brunel-Lafargue: *L'Art se Rue 2*. Paris 2013, S. 31–32. Originalzitat auf Französisch, Übersetzung von UB.

⁵ Antonio Gallego (Banlieue-Banlieue) in Stéphanie Lemoine, Julien Terral: *In situ. Un panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours*. Paris 2005, S. 30.

⁶ ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] (Hg.): *Stencil Republic*. London 2012, S. 86.

⁷ Ebd.

⁸ ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] (Hg.): *Stencil Art Stencil Kunst*. [German edition of *The Street Art Stencil book*. London 2009] Igling 2010, S. 38–41.

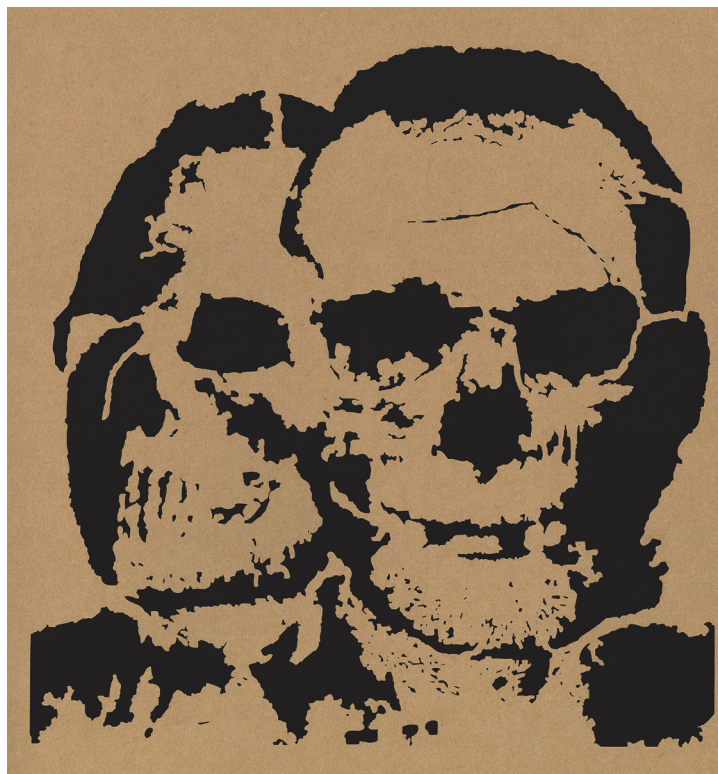
ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] (Hg.): *Stencil Republic*. London 2012, S. 86–89.

⁹ Eric Kindel: *Between Writing and Type. The Stencil Letter*. Antwerp 2012, S. 3.

¹⁰ Ebd.

19a

19b

19

URBAN ART STENCILS – C215 AND VHILS (2009)

Ulrich
Blanché

Two stencil tools by Bondy-born C215 [Christian Guémy] (*1973) und Lisbon-born Vhils [Alexander Farto] (*1987) represent new directions in stencil graffiti after Banksy (see cat. No. 18). Both artists started with style writing graffiti before they switched to street art – not long before both had their breakthrough at the Banksy-curated Cans Festival in London in 2008. Both artists mostly create portraits of faces. Con-

trary to Banksy both mostly practice not illegal stencil graffiti but stencil urban art, contrary to their predecessors both artists are rather stencil virtuosos, a quick and dirty do-it-yourself is not in the foreground anymore.

C215 took his pseudonym from his former prison cell number. His detailed and life-size hand stencil from 2009 was used in Paris as stencil graffiti in the same year. In 2006 he started using stencils, mainly for portraits. In 2013, C215 was endorsed by Ernest Pignon-Ernest (*1942) who said in an interview: »I am not very good at cutting, I admire what Jef Aérosol and C215 are doing today.«¹ With his life-size illegal street posters of the 1970ies the street art and stencil pioneer Pignon-Ernest inspired many French street artists of the 1980ies, for instance Blek le Rat, Jef Aérosol,² the pochoir group Nice Art,³ the street painters Jérôme Mesnager⁴ and Banlieue-Banlieue.⁵ Pignon-Ernest was the first to use stencils illegally outdoors, not on the street but in nature, in 1966. His endorsement of C215 points to a new direction of street stencilers I called stencil virtuosos above. Like already Christoph Kohlhöfer's legal stencils of the 1970ies or later Logan Hicks' enormously detailed, large legal multilayer stencils, C215 pushed the simple medium stencil to new technical limits. Contrary to Kohlhöfer or Hicks,

C215 also and still works illegally sometimes, but like Vhils (and contrary to Banksy) C215 is today mostly an urban artist, which means that the majority of his work is commissioned.

After his style writing graffiti career that began already in the late 1990ies,⁶ Vhils started cutting portrait stencils into billboard ads. His stencil approach was not adding layers of paint on a surface via stencil, but to use the technique to remove layers of paper and later also of the surface of a wall – by chiseling, carving and then even using chainsaws and little explosions. His stencil *Skin Deep*, which we see in a small version in our exhibition was created, for the Nuart Festival in Stavanger, Norway in 2011.⁷ The stencil parallels his method of removing layers of a surface via stencil with death where a skull remains when skin and meat are rotten away.

Both stencils were published in two stencil tool books edited by ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] in 2010 and Ollystudio [Oliver Walker] in 2012.⁸ Like C215's stencil in our show also Vhils stencil is typical of his work but also untypical as both did not present their usual portraits. Although Vhils' stencil for instance was created for a legal, urban art context, it is possible to use this stencil also illegally, for street art, as the technique allows a division of the idea and execution. »The stencil plate itself has encoded

expert form, enabled good composition«⁹ and made a division between the stencil maker, in our case Vhils or C215 and the stenciler, anyone else, possible.¹⁰ The work of art though is always a combination of both, as the placement, the performance aspect and the skilled execution is part of the work as well.

¹ Ernest Pignon-Ernest in Karen Brunel-Lafargue: *L'Art se Rue 2*. Paris 2013, p. 28. Original quote in French, translation by UB.

² Aerosol's biography part in Jef Aérosol. *Parcours fléché*. Paris 2012, see also <https://www.jefaerosol.com/biographie/> (Last accessed: 06.08.2021).

³ Ariane Pasco from Nice Art quoted Pignon-Ernest and Gerard Zlotykamien as inspiration. See isupportstreetart.com: Ariane from Nice Art [interview] 2018, <https://www.isupportstreetart.com/interview/ariane-nice-art/> (Last accessed: 06.08.2021).

⁴ Jerome Mesnager in Karen Brunel-Lafargue: *L'Art se Rue 2*. Paris 2013, p. 31–32. Original quote in French, translation by UB.

⁵ Antonio Gallego (Banlieue-Banlieue) in Stéphanie Lemoine, Julien Terral: *In situ. Un panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours*. Paris 2005, p. 30.

⁶ ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] (ed.): *Stencil Republic*. London 2012, p. 86.

⁷ Ibid.

⁸ ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] (ed.): *Stencil Art Stencil Kunst*. [German edition of *The Street Art Stencil book*. London 2009] Igling 2010, p. 38–41.

ON.Studio [Oliver Walker/Nigel Roberts] (ed.): *Stencil Republic*. London 2012, p. 86–89.

⁹ Eric Kindel: *Between Writing and Type. The Stencil Letter*. Antwerp 2012, p. 3.

¹⁰ Ibid.