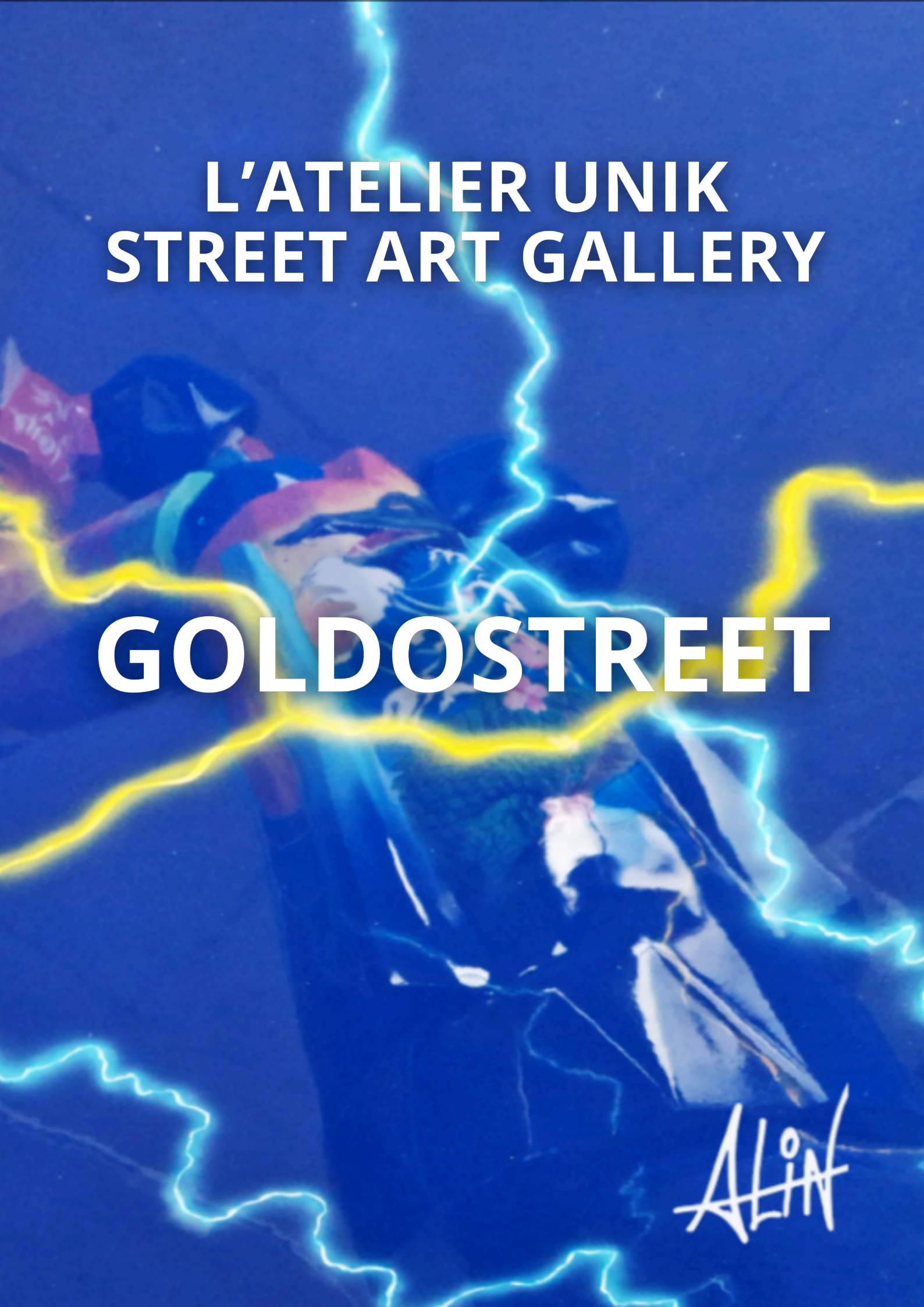

**L'ATELIER UNIK
STREET ART GALLERY**

GOLDOSTREET

ALIN

A stylized, handwritten signature in black ink. The word 'ALIN' is written in a bold, expressive style. The 'A' is formed by a single, sweeping stroke that loops around the 'L'. The 'I' is a simple vertical line. The 'N' is formed by a horizontal stroke that loops back under the 'I'. The overall impression is one of fluidity and confidence.

Alin, né en 1970 dans le pittoresque sud de la France à La Ciotat, incarne l'esprit d'un artiste peintre autodidacte, constamment inspiré par ses aventures à travers le globe tout autant que par les racines profondes qui l'ancrent dans cette charmante ville ciotadenne. Si l'on devait choisir un mot pour le décrire, "liberté" serait sans doute le plus approprié. D'une curiosité insatiable, Alin explore toutes les facettes de la peinture, poussant les limites de son art dans des domaines aussi variés que la décoration d'intérieur et la création de décors de spectacles. Les défis l'attirent, et il trouve un réel plaisir à entremêler les techniques qu'il a patiemment acquises tout au long de sa carrière sur ses toiles. Alin affectionne tout particulièrement travailler sur des supports atypiques, et c'est ainsi qu'il se tourne vers la fibre synthétique, un médium qui lui permet d'engendrer des effets visuels à couper le souffle. En effet, une de ses marques de fabrique est de créer des œuvres où, sur un même tableau, le spectateur peut découvrir deux peintures complètement différentes, comme un jeu de perception et d'illusion. Dans son art, Alin s'inspire d'une citation d'Albert Einstein qui résonne profondément en lui : "La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse." Pour lui, l'art est un jeu, une source de joie, et il croit fermement que l'émotion naît de cette passion et de cette exploration sans fin. Ses toiles rayonnent de cette joie créative et de l'intelligence qui se dissimule dans chaque coup de pinceau, offrant aux spectateurs un aperçu de son monde où la liberté, l'expérimentation et le plaisir sont les pierres angulaires de son art.

A stylized, handwritten signature in black ink. The word 'ALIN' is written in a bold, expressive cursive style. The 'A' is formed with a single, sweeping stroke that loops around the 'L'. The 'I' is a simple vertical line. The 'N' is formed with a series of connected, fluid strokes, ending in a long, upward-pointing tail.

Alin, born in 1970 in the picturesque southern French town of La Ciotat, embodies the spirit of a self-taught painter, constantly inspired by his adventures across the globe as much as by the deep roots that anchor him in this charming Ciotadian town. If we had to choose one word to describe him, "freedom" would undoubtedly be the most appropriate. With an insatiable curiosity, Alin explores all facets of painting, pushing the boundaries of his art in fields as varied as interior design and the creation of stage sets. Challenges attract him, and he finds real pleasure in interweaving the techniques he has patiently acquired throughout his career onto his canvases. Alin is particularly fond of working on atypical supports, and so he turned to synthetic fiber, a medium that enables him to create breathtaking visual effects. Indeed, one of his trademarks is to create works where, on the same canvas, the viewer can discover two completely different paintings, like a game of perception and illusion. In his art, Alin draws inspiration from a quote by Albert Einstein that resonates deeply with him: "Creativity is intelligence having fun." For him, art is a game, a source of joy, and he firmly believes that emotion is born of this endless passion and exploration. His canvases radiate this creative joy and the intelligence hidden in every brushstroke, offering viewers a glimpse into his world where freedom, experimentation and fun are the cornerstones of his art.

LA GENÈSE

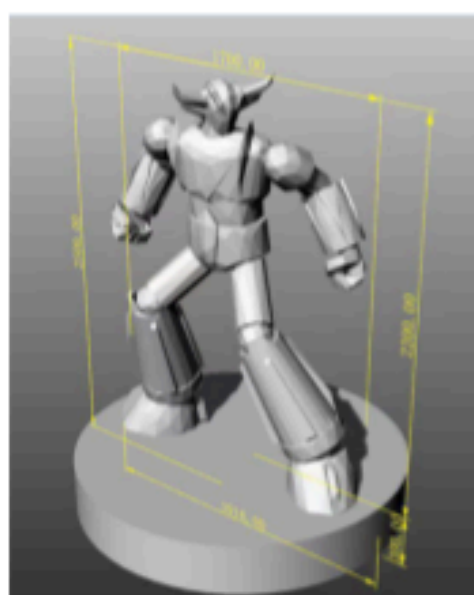
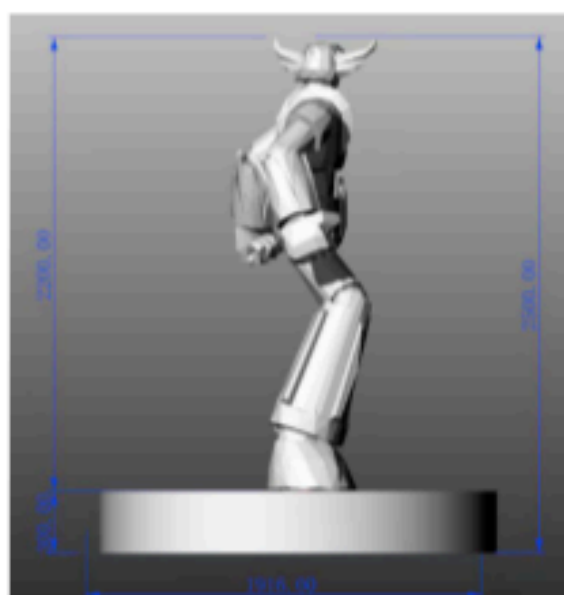
GENESIS

Durant les années 80, les dessins animés de Goldorak ont marqué toute une génération. Cependant, plutôt que de simplement reproduire le Goldorak du dessin animé original, Alin entreprit d'explorer une approche plus japonisante, empreinte de l'esthétique des samouraïs.

Touché de nostalgie, rappelant une époque révolue, Alin a réalisé le Goldo Street avec la volonté de peindre un hommage touchant à un des héros de son enfance, tout en y ajoutant une touche symbolique pleine d'histoire(s).

Dans sa quête de sens pour cette œuvre, Alin a cherché à transcender le simple hommage au dessin animé pour raconter une histoire plus profonde. Bien que les personnages emblématiques du dessin animé soient présents sur le socle, il a jugé essentiel de les intégrer dans une narration plus riche.

Une nuit, alors que les idées venaient en travaillant dans son atelier, Alin eu une révélation en observant de loin la silhouette de Goldorak, qui évoquait celle d'un samouraï. Cette découverte l'a plongé dans l'histoire fascinante de ces guerriers japonais, s'en inspirant pour donner vie à cette sculpture monumentale.

During the 80s, the Goldorak cartoons left their mark on an entire generation. However, rather than simply reproducing the Goldorak of the original cartoon, Alin set out to explore a more Japanese approach, imbued with samurai aesthetics.

Touched by nostalgia, reminiscent of a bygone era, Alin created Goldo Street with the intention of painting a touching tribute to one of his childhood heroes, while adding a symbolic touch full of history(s).

In his search for meaning in this work, Alin sought to transcend the simple cartoon homage to tell a deeper story. Although the iconic cartoon characters are present on the base, he felt it essential to integrate them into a richer narrative.

One night, as ideas came to him while working in his studio, Alin had a revelation when he observed Goldorak's samurai-like silhouette from afar. This discovery plunged him into the fascinating history of these Japanese warriors, inspiring him to bring this monumental sculpture to life.

SAMOURAÏS

Le premier dessin réalisé sur cette sculpture fut une représentation du yin et du yang, mettant en scène deux samouraïs : l'un en couleur et l'autre en noir et blanc.

Cette composition a été déterminante dans la direction qu'Alin a choisie pour cette œuvre, symbolisant la dualité entre le bien et le mal, comme le reflète toute l'histoire des samouraïs.

L'histoire des samouraïs et de la dualité entre le bien et le mal est profonde et complexe. Ils suivaient un code d'éthique strict appelé le bushido, qui prônait la loyauté, le courage, l'honneur et la discipline.

Dans la vision traditionnelle, les samouraïs étaient souvent associés à des idéaux de noblesse et de vertu, agissant pour protéger les faibles et servir leurs seigneurs avec loyauté. Cependant, dans la réalité, les samouraïs étaient également des combattants entraînés et parfois impitoyables, engagés dans des conflits et des luttes de pouvoir.

Ainsi, la ligne entre le bien et le mal chez les samouraïs était souvent floue, car ils devaient naviguer entre leurs devoirs moraux et leur rôle dans une société souvent marquée par la violence et l'injustice. Alin s'est inspiré de cette riche histoire pour réaliser cette pièce majeure de la sculpture, entre couleurs et dégradés de noirs et gris, pour amplifier cette notion de bien et de mal.

The first drawing on this sculpture was a representation of yin and yang, featuring two samurai: one in color, the other in black and white.

This composition was decisive in the direction Alin chose for this work, symbolizing the duality between good and evil, as reflected throughout samurai history.

The history of the samurai and the duality between good and evil is profound and complex. They followed a strict code of ethics called bushido, which advocated loyalty, courage, honor and discipline.

In the traditional view, samurai were often associated with ideals of nobility and virtue, acting to protect the weak and serve their lords with loyalty. In reality, however, samurai were also trained and sometimes ruthless fighters, engaged in conflicts and power struggles.

Thus, the line between right and wrong for samurai was often blurred, as they had to navigate between their moral duties and their role in a society often marked by violence and injustice. Alin drew inspiration from this rich history to create this major piece of sculpture, using color and gradations of black and gray to amplify this notion of good and evil.

GEISHA

La geisha au dos du Goldorak n'est pas ici par hasard.

Les geishas ont une histoire riche et fascinante au Japon. Dans la société japonaise traditionnelle, les geishas étaient souvent vues comme des symboles de sophistication et de grâce. Elles étaient formées pour divertir avec talent et charme, mais aussi pour être des confidentes discrètes et des conseillères avisées pour leurs clients.

Incarnant la beauté, la séduction et la féminité, cette geisha, dénudée mais restant néanmoins dangereuse avec son sabre, représente sur cette sculpture la protection. En surveillant les arrières du Goldo Street, elle protège du mal qui arrive très souvent et sournoisement dans notre dos.

The geisha on Goldorak's back isn't here by chance.

Geishas have a rich and fascinating history in Japan. In traditional Japanese society, geishas were often seen as symbols of sophistication and grace. They were trained to entertain with skill and charm, but also to be discreet confidants and wise advisors to their clients.

Embodying beauty, seduction and femininity, this geisha, stripped naked but nonetheless dangerous with her sword, represents protection in this sculpture. By watching Goldo Street's back, she protects us from the evil that often sneaks up behind our backs.

LE SOCLE
THE BASE

Sur le socle de la sculpture, les principaux personnages du dessin animé sont représentés tout autour, alternant entre ceux symbolisant le bien et ceux représentant le mal.

Chaque personnage est accompagné d'éclairs : bleus pour ceux associés au bien et jaunes pour ceux liés au mal. Ces éclairs s'élèvent et s'entremêlent sur le corps de Goldorak, illustrant ainsi la lutte entre les forces du bien et du mal qui se déroule autour de lui.

Dans l'univers de Goldorak, le bien et le mal sont représentés de manière assez classique, avec des personnages clairement définis dans leurs rôles.

D'un côté, nous avons Actarus, le pilote de Goldorak, qui incarne le héros courageux et altruiste. Il lutte pour défendre la Terre contre les forces de Vega.

On the sculpture's base, the main cartoon characters are depicted all around, alternating between those symbolizing good and those representing evil.

Each character is accompanied by lightning bolts: blue for those associated with good, yellow for those associated with evil. These lightning bolts rise up and intertwine on Goldorak's body, illustrating the struggle between the forces of good and evil taking place around him.

In the Goldorak universe, good and evil are represented in a fairly classic way, with characters clearly defined in their roles. On the one hand, we have Actarus, Goldorak's pilot, who embodies the courageous, altruistic hero. He fights to defend Earth against the forces of Vega.

LES TATOUAGES

THE TATTOOS

Dans cette œuvre, Alin a incorporé des motifs de tatouage japonais. Sur le bras de Goldorak, on peut observer une représentation en couleur de la carpe koï, symbolisant le bien, tandis que de l'autre côté, une carpe koï en noir et blanc représente le mal.

Effectivement, la carpe koï est un poisson emblématique dans l'art et la culture japonaise. Elle est largement représentée dans l'art du tatouage japonais, où elle revêt une symbolique riche. La carpe koï est associée à des traits de caractère tels que la bravoure, la persévérance, le courage et l'amour. Sa capacité à nager à contre-courant et à franchir les obstacles lui confère une signification particulière, souvent interprétée comme un symbole de résilience et de succès face aux défis de la vie.

Cette dualité dans la représentation de la carpe koï reflète la dichotomie entre les forces opposées présentes dans l'œuvre.

In this artwork, Alin has incorporated patterns from Japanese tattoos. On Goldorak's arm, one can observe a colorful representation of the koi fish, symbolizing good, while on the other side, a black and white koi fish represents evil.

Indeed, the koi fish is an emblematic creature in Japanese art and culture. It is widely featured in Japanese tattoo art, where it carries rich symbolism. The koi fish is associated with characteristics such as bravery, perseverance, courage, and love. Its ability to swim against the current and overcome obstacles gives it a special significance, often interpreted as a symbol of resilience and success in facing life's challenges.

This duality in the representation of the koi fish reflects the dichotomy between opposing forces present in the artwork.

Le phénix est un symbole riche de significations dans la culture japonaise. Représentant l'immortalité et le renouveau, il incarne également des valeurs telles que la fidélité, le feu, la justice, l'obéissance et le Soleil.

Le phénix est considéré comme une figure d'harmonie, mais aussi de désaccord, car il descend du ciel en temps de paix, mais s'éloigne lorsque les conflits éclatent sur Terre. Sa présence dans l'art et la symbolique japonaise est profonde, soulignant à la fois la beauté de la vie éternelle et la fragilité de l'harmonie en période de trouble.

Véritable soldat du bien, le tigre repousse les ténèbres et protège l'humanité. Combattant les maladies, les démons et les malheurs. Il est le symbole de l'automne et du vent, de la longévité, de la force et du courage.

The phoenix holds rich symbolism in Japanese culture. Representing immortality and renewal, it also embodies values such as fidelity, fire, justice, obedience, and the Sun.

The phoenix is considered a figure of harmony but also of discord, as it descends from the sky in times of peace but withdraws when conflicts arise on Earth. Its presence in Japanese art and symbolism is profound, highlighting both the beauty of eternal life and the fragility of harmony in troubled times.

As a true soldier of good, the tiger wards off darkness and protects humanity. Fighting against diseases, demons, and misfortunes, it symbolizes autumn and the wind, longevity, strength, and courage.

Le dragon japonais est une créature fascinante chargée de symboles dans la tradition japonaise. Contrairement à son image souvent associée au mal en Occident, le dragon est perçu comme un être bénéfique en Asie, porteur de chance et de protection au sein du foyer. Symbole de puissance et de sagesse, il règne en tant que souverain des éléments.

Sur cette sculpture, le dragon est associé à la célèbre vague d'Hokusai, une représentation emblématique de la force de la nature. Hokusai capture l'instant où l'immensité de l'océan menace d'engloutir les fragiles embarcations, symbolisant ainsi la confrontation entre la puissance de la nature et la vulnérabilité humaine.

Ce mariage entre le dragon et la vague renforce l'idée de la force et de la grandeur de la nature, tout en rappelant l'importance de respecter son pouvoir.

The Japanese dragon is a fascinating creature laden with symbolism in Japanese tradition. Unlike its often associated evil image in the West, the dragon is perceived as a benevolent being in Asia, bringing luck and protection to the household. Symbolizing power and wisdom, it reigns as the sovereign of the elements.

In this sculpture, the dragon is paired with the famous Hokusai wave, an iconic representation of the force of nature. Hokusai captures the moment when the vastness of the ocean threatens to engulf fragile boats, symbolizing the confrontation between the power of nature and human vulnerability.

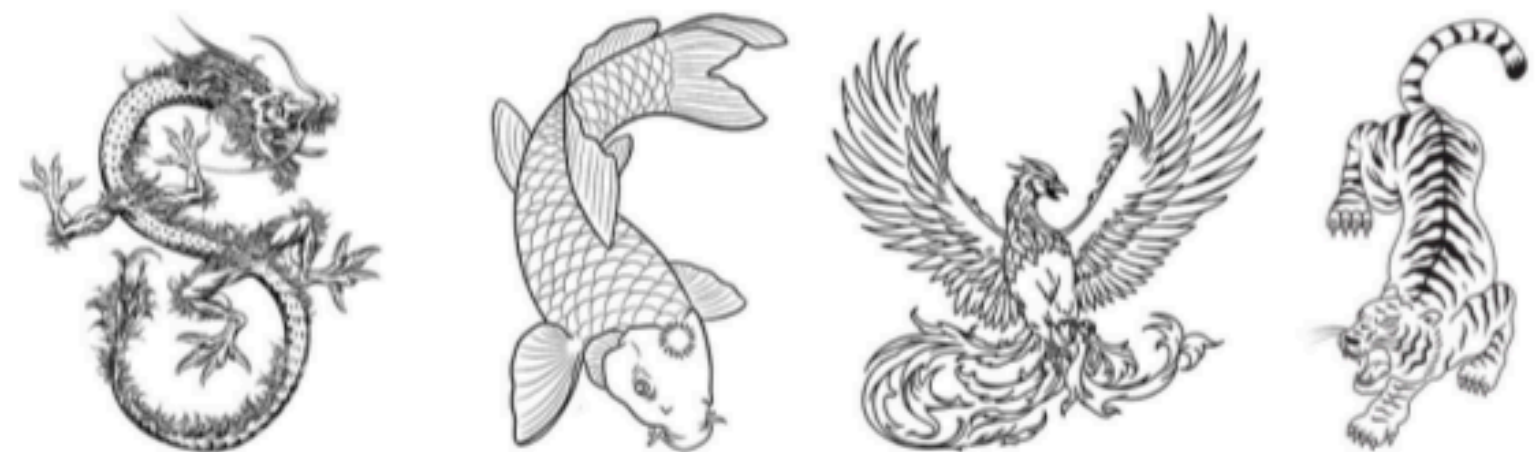
This union between the dragon and the wave reinforces the idea of the strength and grandeur of nature, while reminding us of the importance of respecting its power.

Dans la symbolique du tatouage japonais, le serpent occupe une place importante en tant que gardien des trésors de la nature.

Considéré comme protecteur contre les maladies et facilitateur de la guérison, le serpent est également perçu comme un symbole de régénérescence.

Son association avec la sagesse et la chance renforce son importance dans la culture japonaise, où il est vénéré pour ses qualités protectrices et bienveillantes.

In the symbolism of Japanese tattooing, the serpent holds an important position as the guardian of nature's treasures.

Regarded as a protector against diseases and a facilitator of healing, the serpent is also seen as a symbol of regeneration.

Its association with wisdom and luck further emphasizes its significance in Japanese culture, where it is revered for its protective and benevolent qualities.

BUSHIDO

Le Bushido, littéralement "la voie du guerrier", est un code moral qui a façonné l'éthique des samouraïs au Japon. Il trouve ses racines dans les traditions guerrières de l'ère féodale japonaise.

Le Bushido énonce les principes de la loyauté, de l'honneur, du courage, de la bienveillance, de la sincérité, de la modestie et de l'honneur personnel. Les samouraïs suivaient ces préceptes dans leur vie quotidienne, guidés par un sens profond de l'honneur et du devoir envers leur seigneur.

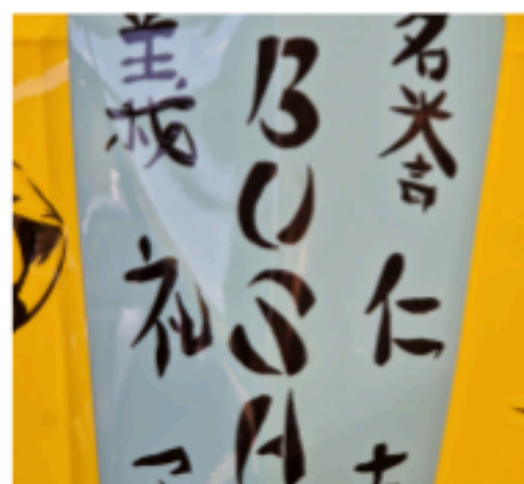
Cette philosophie influente a laissé une marque durable dans l'histoire japonaise et continue d'inspirer de nos jours.

The Bushido, literally "the way of the warrior," is a moral code that shaped the ethics of the samurai in Japan. It has its roots in the martial traditions of feudal Japan.

The Bushido articulates the principles of loyalty, honor, courage, benevolence, sincerity, modesty, and personal honor. Samurai adhered to these precepts in their daily lives, guided by a deep sense of honor and duty towards their lord.

This influential philosophy has left a lasting mark on Japanese history and continues to inspire to this day.

NEVER AGAIN

Le message "Never again" (plus jamais ça) véhicule le traumatisme profond vécu par le créateur de Goldorak durant sa jeunesse, marqué par les explosions nucléaires au Japon qui ont eu lieu un mois avant sa naissance.

Cette phrase symbolise la volonté de ne jamais revivre de tels événements tragiques. Dans le dessin animé, cette expérience traumatisante se reflète à travers la représentation visuelle des explosions, toutes illustrées par des champignons nucléaires.

Cette métaphore rappelle les conséquences dévastatrices des armes nucléaires et souligne l'importance de préserver la paix et de rejeter la violence destructrice.

The message "Never again" conveys the profound trauma experienced by the creator of Goldorak during his youth, marked by the nuclear explosions in Japan that took place just a month before his birth.

This phrase symbolizes the determination to never relive such tragic events. In the animated series, this traumatic experience is reflected through the visual representation of explosions, all depicted by nuclear mushrooms.

This metaphor reminds of the devastating consequences of nuclear weapons and emphasizes the importance of preserving peace and rejecting destructive violence.

LE CASQUE
THE HELMET

Au sommet de la sculpture de Goldorak, Alin pris la décision artistique de diviser son visage en deux parties distinctes, chacune portant une signification profonde. D'un côté, il a représenté un casque de samouraï, symbole de l'influence japonaise et de l'héritage martial de cette figure emblématique. Ce choix est un hommage à l'esthétique et à la philosophie des guerriers japonais, qui ont inspiré le personnage de Goldorak lui-même.

D'un autre côté, Alin a préservé fidèlement le visage original du Goldorak. Cette partie du visage incarne l'essence même du personnage tel qu'il est connu et aimé par les fans. En conservant cette fidélité au personnage d'origine, Alin souhaite capturer l'esprit de l'œuvre tout en lui insufflant une nouvelle dimension artistique.

Cette dualité dans la représentation du visage de Goldorak reflète la fusion entre le passé et le présent, entre la tradition et l'innovation. Elle invite le spectateur à contempler la richesse de l'héritage culturel japonais tout en célébrant la modernité et la créativité artistique.

At the top of the Goldorak sculpture, Alin made the artistic decision to divide its face into two distinct parts, each carrying profound significance. On one side, he depicted a samurai helmet, symbolizing the Japanese influence and martial heritage of this iconic figure. This choice pays homage to the aesthetics and philosophy of Japanese warriors, which inspired the character of Goldorak itself.

On the other side, Alin faithfully preserved the original face of Goldorak. This part of the face embodies the very essence of the character as known and loved by fans. By maintaining this fidelity to the original character, Alin aims to capture the spirit of the work while infusing it with a new artistic dimension.

This duality in the representation of Goldorak's face reflects the fusion of past and present, tradition and innovation. It invites the viewer to contemplate the richness of Japanese cultural heritage while celebrating modernity and artistic creativity.

L'Atelier Unik
Street Art Gallery

latelierunik.com

114 Avenue Mathias
83120 Sainte-Maxime
Golfe de Saint-Tropez

