

Grand
Paris
express

PROGRAM
MATION
ARTIS
TIQUE &
CULTUR
ELLE

GRAND PARIS
EXPRESS
2017/2018

Société
du Grand
Paris

Direction artistique et culturelle

Directeur artistique :

José-Manuel Gonçalves

avec la société Manifesto (Hervé Digne, Laure Confavreux Collex, Mathilde Levesque, Fanny Bannet), l'établissement artistique Le CENTQUATRE-PARIS (Julie Sanerot, Valérie Senghor, Martin Colomer) et l'agence Eva Albarran & Co (Eva Albarran, Catherine Daël, Tatiana Titi)

Société du Grand Paris

Responsable de la culture et de la création :

Pierre-Emmanuel Becherand

avec Philippe Langlois, Sandra Mohamed, Paul Mougeot

Assistance à maîtrise d'ouvrage :

Jean-Dominique Secondi

Emma Buttin, Laure Garel, Carolline Broisin (ARTTER)

Conseils et expertises

Mise en place du projet :

François Barré, Nicolas Bourriaud, Fazette Bordage,

Alexia Fabre, Françoise Huguier

Suivi du programme :

Paula Aisemberg, Jean-François Chougnnet,

Zoë Gray, Ermanno Tedeschi

Partenaires

GRAND PARIS
EXPRESS
FONDS DE DONATION

societedugrandparis.fr

culture-grandparisexpress.fr

Programmation

artistique et culturelle

du Grand Paris Express

2017-2018

Arts visuels, performances, innovations urbaines,
fêtes de chantier, parades, appels à projets, musique,
installations, œuvres pérennes.

Le Grand Paris Express
artistique et culturel sera
l'expression de la jeunesse,
de la création et
de l'innovation urbaine

Il contribuera à bâtir
une collection d'art public,
d'architecture et d'innova-
tion urbaine inédite
à l'échelle d'une métropole

"Peu de projets ont fait appel à une si grande diversité de concepteurs, d'architectes et de créateurs. Le Grand Paris Express n'est pas seulement une aventure technique et urbaine, c'est un grand projet d'architecture, de design, d'art et de culture. Trois idées fortes guident cette ambition : donner la parole aux habitants, donner du sens au Grand Paris en construction, permettre de bâtir le patrimoine métropolitain du XXIe siècle. Ce Grand Paris de la création doit contribuer à hisser Paris en tête des capitales mondiales de l'innovation, de la qualité de vie, pour en faire une métropole dynamique et accueillante. Il doit accompagner les candidatures à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 et de l'Exposition universelle en 2025. Il dessine la carte d'un Grand Paris plus ouvert sur le monde, dans lequel les gares du futur réseau forment les nouvelles portes du Grand Paris."

Philippe YVIN,

président du directeur de la Société du Grand Paris

6

"Nous voulons refléter l'unité de la ville et ce qui, en elle, peut changer la vie : la façon d'être ensemble, de se transporter, de travailler, d'être au plus proche dans une ville-monde, de devenir acteurs et d'unir dans un même projet les arts et les métiers, l'utilité et la gratuité."

Extrait du "Manifeste de la création"

Alternatives-Manifestô, Gallimard, 2017

80 architectes, designers,

créateurs du Grand Paris Express s'engagent

pour affirmer leur ambition commune en matière

de création et d'innovation sociale,

urbaine et culturelle.

7

Une ambition artistique et culturelle partagée

Depuis plus d'un siècle, les réseaux de transport se font l'écho de la place de l'art dans la ville. Les premiers réseaux de métro dans le monde, de Paris à Moscou, témoignent d'une exigence remarquable de qualité artistique et esthétique, avec l'intervention de créateurs de référence. Cette tradition se perpétue au XXe siècle avec le déploiement de programmes architecturaux, artistiques et culturels ambitieux, à Montréal, Munich, Stockholm, Naples ou Singapour. C'est en partant de cet héritage que la Société du Grand Paris a désigné l'art et la culture parties intégrantes du projet de métro. Cette réflexion, menée par un comité d'experts de renom, a conduit à la désignation d'une équipe de direction artistique et culturelle.

Aux côtés des 37 architectes déjà au travail et des designers, cette équipe de direction artistique et culturelle, emmenée par José-Manuel Gonçalves, facilite l'appropriation du projet par les habitants, accompagne le lancement des chantiers, participe à l'invention de lieux accueillants et bienveillants. Le tout en imaginant une nouvelle identité métropolitaine, grâce à des artistes et créateurs venus de tous horizons esthétiques. Cette approche accorde une attention particulière aux usages et territoires traversés par le nouveau métro, en impliquant les institutions culturelles et les ressources créatives de la région Île-de-France. Le Grand Paris Express desservira directement plus de 270 lieux culturels existants ou en projet (château de Versailles, Cité de la céramique à Sèvres, MAC VAL à Vitry-sur-Seine, Opéra de Massy, etc.).

À l'horizon 2022, près de 60 chantiers auront ainsi été lancés et 16 nouvelles gares seront inaugurées. Durant ce temps des chantiers, l'objectif est d'engager plusieurs centaines d'actions artistiques et culturelles tout au long des 200 km de futures lignes.

OB JE

Inventer de nouvelles relations entre art, espace public, architecture, design, transport et chantier.

Lier et relier les gares, leurs quartiers et les usagers du réseau.

Inventer des gares et des parvis "lieux de vie".

Participer à l'insertion urbaine et paysagère des ouvrages dans la ville.

Affirmer l'identité du nouveau métro à l'échelle du réseau et de la métropole.

Bâtir le patrimoine métropolitain du XXIe siècle.

IF S

Le plus grand chantier d'Europe

200 km

de métro
automatique

68

nouvelles
gares

4

nouvelles
lignes
en rocade

90%

des lignes en souterrain

+250 000

nouveaux
logements

2 000 000

de voyageurs par jour

140 km²

d'espaces urbains à aménager

Un grand projet de création

37

agences
d'archi-
tecture

+50

artistes asso-
ciés depuis
le début
du projet

2 designers

+40

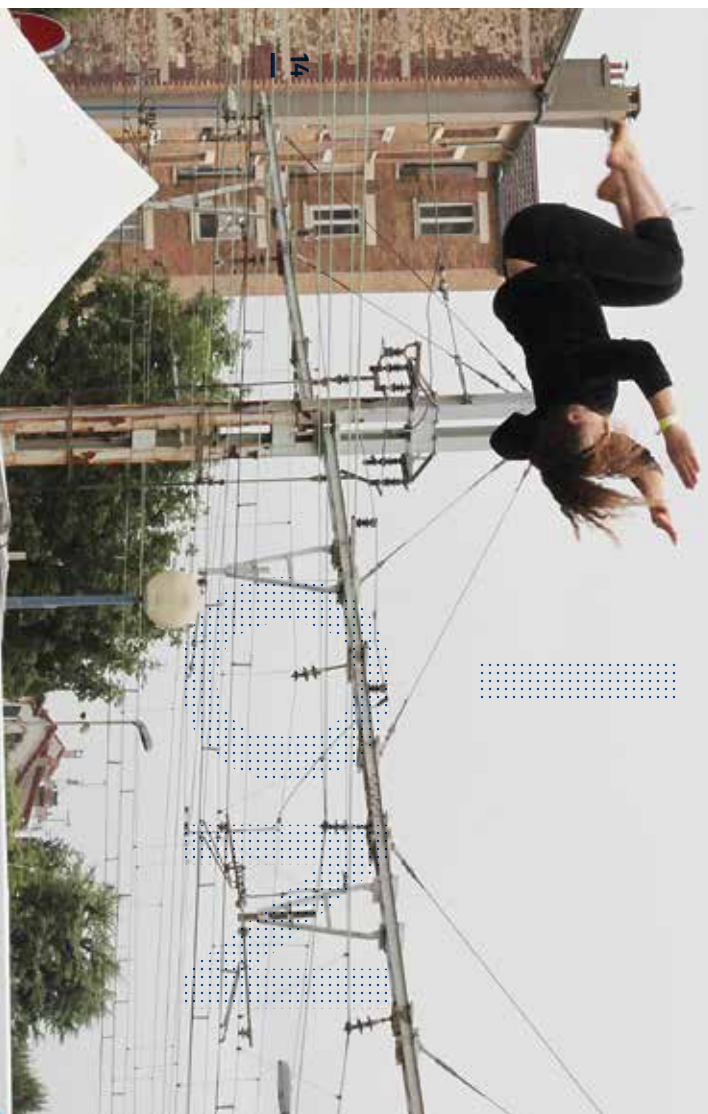
commandes d'œuvres monumentales intégrées dans les gares

5 appels à projets
mobilisant la
jeune création

4 œuvres
nomades
d'ici à 2018

Des dizaines
de chantiers
partagés

ARTS

14

La vision artistique

Le Grand Paris Express artistique et culturel sera l'expression de la jeunesse, de la création et de l'innovation urbaine.

La jeunesse, d'abord. La nouvelle génération est celle des premiers usagers du futur métro. Le Grand Paris Express appartient à cette nouvelle génération et le projet artistique et culturel doit permettre de découvrir et accompagner les talents de demain.

La création, ensuite. Du plateau de Saclay au Fort d'Aubervilliers, de l'Île Seguin à Montfermeil en passant par les aéroports de Paris ou le quartier Pleyel, à Saint-Denis, le Grand Paris Express révèle un paysage vaste et divers. L'immense richesse des territoires, de ses habitants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs, artistes, créateurs doit être au cœur même du projet artistique. La création souligne, prolonge et amplifie le réseau de transport.

L'innovation urbaine, enfin. Parce que le Grand Paris Express est un projet résolument porteur de nouvelles urbanités. Les gares, s'implantant dans les centres-villes ou dans de futurs quartiers, redéfinissent le rapport à la ville et à la mobilité quotidienne. Les parvis, zones de frontières positives avec la ville, seront les nouveaux lieux de vie, terrains de jeux, de repos et de nouveaux usages.

KMI, juin 2016, Fort d'Issy – Vanves – Clamart.
Au programme de cette Journée de lancement des travaux : parades, performances, danse, cirque, balades urbaines, concerts, repas de chantier, créations visuelles, grand bal populaire...

15

Bâtir le patrimoine du futur

Dès 2022, 16 nouvelles architectures singulières, des innovations liées à la ville, aux parvis et aux gares elles-mêmes – ainsi qu'une collection d'œuvres pérennes et nomades d'arts visuels ou vivants – constitueront un nouveau patrimoine des formes artistiques du XXIe siècle.

À horizon 2022, cette "Grande collection" pourra s'incarner dans le cadre d'un rendez-vous récurrent et international d'architecture, d'art public et d'innovations urbaines, premier événement de cette ampleur à l'échelle métropolitaine, lié à un réseau de transport. Découvrir l'art en pratiquant le métro, c'est une autre manière de valoriser l'art en territoire et de renouveler les modes de rencontre entre grand public et artistes. La couverture géographique et la rapidité entre nouveau métro permettront d'accéder facilement à chacune des gares, donc aux propositions artistiques, à la découverte d'un nouveau territoire.

Les axes de la programmation artistique et culturelle 2017-2018 articulent des enjeux de court et moyen termes - le temps des chantiers - et de plus long terme - la construction d'un patrimoine. À horizon 2024-2025, les principales lignes seront opérationnelles pour deux dates importantes pour le Grand Paris : les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été en 2024 et l'Exposition universelle de 2025. La programmation artistique et culturelle s'inscrit dans cette perspective et pourra venir prolonger et enrichir ces événements. L'objectif affirmé est aussi de faire du Grand Paris une nouvelle destination de tourisme urbain.

"La programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express contribuera à bâtir le patrimoine métropolitain du XXIe siècle. L'appel à l'art et aux artistes est envisagé autant comme un processus qu'une finalité. Le projet artistique est là pour rendre compte d'expériences partagées, autant que de formes artistiques contemporaines."

José-Manuel Gonçalves,
directeur artistique et culturel
du Grand Paris Express

"Cap vers l'ouverture du Grand Paris Express : un programme artistique et culturel en 4 axes pour incarner la métropole en construction"

Tandems

Une gare, un architecte,
un artiste

Œuvres

nomades

L'itinérance des œuvres
pour dessiner le territoire
du Grand Paris Express

Chantiers

partagés

Des rassemblements
fédérateurs dans les territoires

Génération

Express

Mobiliser la jeune création

Une gare, un architecte, un artiste

Une architecture inédite est constitutive de nouvelles pratiques et de nouveaux repères dans la ville. Le geste architectural propre à chaque gare s'accompagne, ici, d'une offre artistique singulière et cohérente par son effet réseau.

L'art public représente souvent un accès à l'art autant qu'une identification du territoire pour ceux qui le découvrent, le composent et le vivent. Proposée dans le cadre d'un processus d'implication originale, l'intervention artistique pérenne est le fruit de la rencontre entre deux univers esthétiques : l'architecte et l'artiste

œuvrent en "tandem". Cette étroite collaboration se concrétise tout au long des différentes études de conception de la gare, permettant la création d'œuvres véritablement intégrées. Pour ouvrir la programmation à une pluralité de regards, des personnalités invitées par la direction artistique se voient confier la proposition et le suivi de certains tandems. Alexia Fabre, conservatrice en chef du MAC VAL, et Laurent Le Bon, directeur du Musée Picasso, sont les deux premières personnalités issues du monde de l'art qui participeront à cette action. Pour créer cette "Grande collection" pluridisciplinaire, à la fois locale et métropolitaine, la programmation réunit des artistes de renommée mondiale et des figures de la jeune création française. Les dix premières collaborations entre un artiste et un architecte sont annoncées ici, la totalité des tandems pour les gares et centres techniques sera constituée d'ici à 2019.

Laurent Grasso

& David Trottin (Périphériques)

Gare Châtillon – Montrouge

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© SGP - Périphériques

Solar Wind, Commande artistique SEMAPA - Ciments Calcia, 2016. © Laurent Grasso, 2016

Périphériques est le fruit de l'alliance entre deux agences, Marin + Trottin architectes, d'une part, et Anne-Françoise Jumeau architectes/AFJA, d'autre part. L'agence a conçu la médiathèque de Saint-Paul à La Réunion (mention spéciale Architizer A+ Awards 2016, meilleur projet Archilovers 2015), les logements Roller Coaster sur l'île de Nantes ou l'atrium de Jussieu à Paris (mention au Prix de l'Équerre d'argent, en 2005).

Laurent Grasso est un artiste français né en 1972. Il utilise dans son travail divers médias : vidéo, peinture, photographie, sculpture, installation, microarchitecture. Laurent Grasso a récemment créé *Solar Wind*, une oeuvre monumentale, de 40 mètres de haut pour 20 mètres de diamètre qui orne deux silos à béton, à l'échelle du Grand Paris. En 2005, l'artiste a été lauréat du Prix Altadis puis en 2008 du Prix Marcel Duchamp.

Yann Kersalé

& Mark Wilson (Groupe-6)

Centre technique d'Aulnay

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© Architecture Groupe-6 Asymétrica

MER-VEILLE – MuCEM, Marseille, 2013 – Architecte Rudy Riccio. © Mathieu Colin

Créée en 1970 à Grenoble par six architectes, Groupe-6 est une agence collective et transgénérationnelle. Groupe-6 a conçu le Musée des Beaux-Arts et la Caserne de Bonne (Breem Awards 2015), à Grenoble, le pôle commerces et loisirs Cap 3000, à Nice, et réalise actuellement le siège social de Schneider Electric à Grenoble, les laboratoires CRBS de Strasbourg et la tour de l'Hôtel Marriott, à Bahrein.

Yann Kersalé, artiste français né en 1955, utilise la lumière pour créer, et a choisi la nuit comme terrain d'expérimentation. Il a notamment réalisé l'oeuvre *Mer-veille*, sur la façade du MuCEM, à Marseille, qui s'anime chaque nuit grâce à des centaines de points lumineux dispersés derrière la résille de béton. En 2014, Yann Kersalé reçoit l'European Prize for Urban Public Space, pour son travail sur le Vieux-Port de Marseille.

Iván Navarro

& Dominique Perrault (DPA)

Gare Villejuif Institut Gustave-Roussy

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© SGP - Dominique Perrault Architecture

Untitled (Twin Towers), 2011
© Iván Navarro

Dominique Perrault fonde son agence à Paris, en 1981. Il réalise la Bibliothèque nationale de France – pour laquelle il remporte le Prix Mies Van der Rohe –, le vélodrome et la piscine olympique de Berlin, la DC Tower de Vienne ou l'université souterraine EWHU Womans University de Séoul. Il reçoit le Prix Praemium Imperiale en 2015 dans la catégorie architecture.

Iván Navarro, artiste chilien né en 1972, vit à New York et utilise la lumière comme matériau, détournant des objets en sculptures électriques et transformant l'espace grâce à des jeux d'optique. Iván Navarro réalise notamment *Twin Towers*, une œuvre qui fait référence aux attentats du 11 septembre 2001, dont les néons abyssaux refléchissent dans le sol la démesure des gratte-ciels. En 2009, il représente le Chili à la Biennale d'architecture de Venise. Iván Navarro est représenté par la galerie Daniel Tempnon.

Pablo Valbuena

& Jérôme Brunet (Brunet-Saunier Architecture)

Gare Issy RER

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© SGP - Brunet-Saunier Architecture

Kinematope [pommery], Caves Pommery, Reims, 2016 © Pablo Valbuena

L'agence Brunet-Saunier Architecture, fondée en 1981 à Paris, est dirigée par Jérôme Brunet, Vincent Marchand, Jacques Lévy-Bencheton, Régine Le Couteur et Gerold Zimmerli. L'agence a notamment participé à la conception du campus Condorcet à Aubervilliers, à celle du campus de Rovaltain et a réalisé l'Institut Jules-Bordet à Bruxelles ou le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, pour lequel elle a été nommée à l'Équerre d'argent en 2013.

Pablo Valbuena, artiste espagnol né en 1978, vit en France. Son travail repose sur l'espace, le temps et la perception ; il s'intéresse particulièrement à la superposition du physique et du virtuel. Il a réalisé Gyrotope, pour l'événement KM1 sur le chantier de la future gare Fort d'Issy – Vanves – Clamart (2016). Pablo Valbuena a remporté le prix Audemars Piguet ARCO 2015.

Michelangelo Pistoletto & Thomas Richez (Richez Associés)

Gare Champigny Centre

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© SGP - Richez Associés

Couleurs et Lumières / Aimer les différences.
© Courtesy GALLERIA CONTINUA

L'agence Richez Associés est animée par Thomas Richez, Frédéric Blerot et Vincent Cottet. L'agence a notamment conçu la ville nouvelle de Putrajaya en Malaisie et trois tours dans le projet Euraille. Elle a également réalisé les tramways du Mans, Reims, Brest, Orléans, Casablanca, Tours et Liège. (Grand prix de l'ingénierie 2008 pour sa conception environnementale des tramways, par Villes et Transports et 2e place « Meilleur projet international de tramway de l'année 2012 » pour les tramways de Brest et Casablanca).

Michelangelo Pistoletto naît en 1933, en Italie, où il vit toujours. D'abord peintre figuratif, il combine peinture et photographie en utilisant des techniques de collage sur des arrière-plans réfléchissants. Il a notamment été mis à l'honneur dans le cadre de l'exposition Respect, organisée en 2016. En 2013, Michelangelo Pistoletto reçoit le Prix Praemium Imperiale en peinture. Il est le créateur du *Troisième Paradis*, approche artistique et philosophique qui guide depuis plusieurs années son travail. Il est représenté par la galleria Continua.

Ann Veronica Janssens & Cyril Trétout (ANMA)

Gare Saint-Maur – Créteil

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© SGP - ANMA

Purple Turquoise, 2006, Paris, Karmel Mennour.
© A.V. Manssens, Adagp, Paris, 2013

L'ANMA – Agence Nicolas Michelin & Associés est fondée en 2001 autour de trois architectes : Nicolas Michelin, Cyril Trétout et Michel Delplace. Basée à Paris, Bordeaux et Pékin, l'ANMA obtient deux fois une mention spéciale au Prix de l'Équerre d'argent, en 2003, pour le gymnase Europole, à Grenoble, et en 2010 pour les logements du quartier du Grand-Large à Dunkerque. L'agence a inauguré, en novembre 2015, le nouveau siège du ministère de la Défense à Paris, l'un de ses projets emblématiques.

Ann Veronica Janssens est une artiste belge née en 1956. Ses travaux sont fondés sur l'expérience sensorielle de la réalité : elle crée des installations mêlant lumière et brouillard artificiel qui perturbent la perception de l'espace. Elle participe aux plus grandes manifestations et collabore souvent avec des artistes issus du spectacle, comme Ann Teresa de Keersmaeker. En 2008, elle reçoit le David de l'art contemporain. Elle est représentée par la galerie Karmel Mennour.

SUPERFLEX

& Philippe Gazeau (Philippe Gazeau Architecte)

Gare Fort d'Issy – Vanves – Clamart

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© SGP - Philippe Gazeau Architecte

Projet "Alice" pour la passerelle provisoire de la gare Fort d'Issy-Vanves-Clamart.
© SUPERFLEX

Philippe Gazeau, architecte et urbaniste, crée son agence à Paris, en 1984. Il réalise l'extension de l'École normale supérieure et la restructuration de l'hôpital Necker Enfants-Malades, à Paris, la requalification du site Marcel-Saupin à Nantes ou le projet urbain EuroRennes. En 1994, il obtient le Prix spécial Mies Van der Rohe pour des logements construits rue de l'Ourcq, à Paris. L'Équerre d'Argent lui est décernée en 2000 pour l'extension du centre sportif Léon-Biancotto à Paris.

SUPERFLEX est un collectif danois fondé en 1993, formé par Bjørnstjerne Reuter Christiansen (1969), Jakob Fenger (1968) et Rasmus Nielsen (1969). SUPERFLEX regroupe artistes, designers et activistes engagés en faveur d'une transformation sociale et économique des modes de production. Les œuvres sont conçues comme des outils au service des populations. Le collectif remporte l'Institut Honor Awards for Regional and Urban Design en 2013.

Numen / For Use

& Frédéric Neau (King Kong)

Gare Vitry Centre

Perspective extérieure de la gare (étape projet).
© SGP - King Kong

Tube, Inshbruck, 2015
© Gunter Richard Wett and Numen / For Use

L'atelier d'architecture King Kong est fondé, en 1994 à Bordeaux, par Paul Marion, Jean Christophe Masnada, Frédéric Neau et Laurent Portejoie. L'agence réalise, entre autres, le réaménagement de la place Pey-Berland, à Bordeaux, le Théâtre du Château d'O, à Montpellier – qui leur vaut une nomination au Prix de l'Équerre d'Argent, en 2003 –, l'Astrada, salle de spectacles à Marciac, la médiathèque Grand M, à Toulouse ou la chapelle Corneille-Auditorium de Normandie, à Rouen.

Numen / For Use est un collectif croato-autrichien formé en 1998 par les designers Jonke Sven, Christoph Katzler et Nikola Radeljković. Depuis 2008, le collectif s'intéresse à la configuration d'objets et de concepts sans fonction prédéfinie. Le résultat de cette évolution est la création d'œuvres hybrides et expérimentales (*Numen-Light* ou *Tape Installation*). En 2016, Numen / For Use remporte le Prize for the Best Set Design au festival d'Uzice.

Thierry Boutonnier & Sensual City Studio

Tous les parvis des gares
du Grand Paris Express

Image d'intention pour les parvis des gares - JFA et SCS. © Sensual City Studio

Projet *Appel d'air* : passation des premiers arbres du Grand Paris Express en Juin 2016. © SGP - Christophe Morin

Sensual City Studio est fondé par Pauline Marchetti, architecte, et Jacques Ferrier, architecte urbaniste, auxquels s'est associé le philosophe Philippe Simay. Laboratoire d'idées, de création et de prospective humaine, Sensual City Studio réunit des acteurs issus du monde de l'art, de l'architecture, de l'urbanisme et des sciences sociales. L'agence porte les concepts d'"architecture pour une ville durable" et de "ville sensuelle", traduits par la construction du Pavillon français lors de l'Exposition universelle de 2010, à Shanghai.

Thierry Boutonnier, artiste français né en 1980, travaille sur la domestication en utilisant tous les moyens à sa disposition : performances, vidéos, sculptures, images et photographies, schémas, publications... Il crée, pour le Grand Paris Express, *Appel d'air*, œuvre pérenne, vivante et durable : *Appel d'air* sera développé pendant six ans sur le chantier des lignes du futur métro, puis suivi jusqu'en 2030. Thierry Boutonnier est lauréat du Prix Coal Art et Environnement pour son projet *Prenez racines!*, à Lyon, en 2010.

Berger & Berger & Aldric Beckmann (Beckmann N'Thépé Architectes)

Gare Aulnay

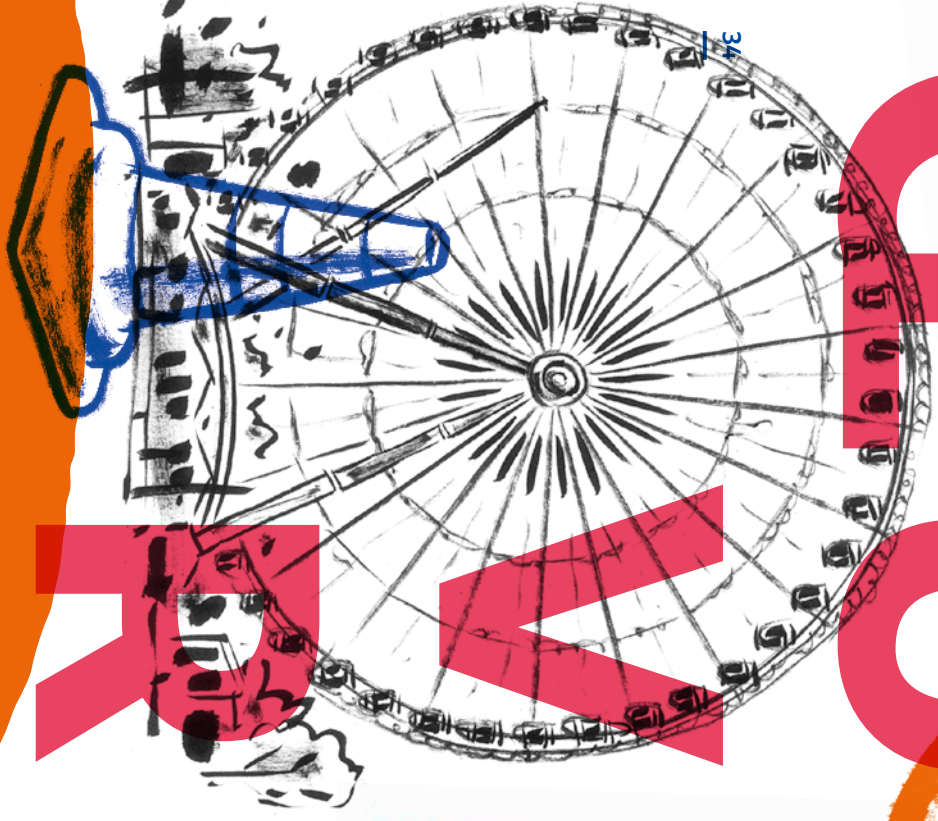
Perspective extérieure de la gare (étape projet). © Beckmann N'Thépé Architectes

From the cloud, 2014. © Laurent P. Berger

Beckmann N'Thépé Architectes, créée en 2001, est composée d'Aldric Beckmann et de Françoise N'Thépé, lauréats des Nouveaux Albums des jeunes architectes en 2001-2002. Ce duo d'architectes est particulièrement sensible aux différentes manières d'habiter la ville et à chacune de ses composantes (circulation, déplacements, transports, habitat collectif, etc.). Ses réalisations associent urbanisme, architecture, architecture d'intérieur, scénographie, design ou graphisme.

Laurent P. Berger, artiste plasticien diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, et Cyrille Berger, architecte diplômé de l'ENSAPLV, collaborent depuis 2006 sous le nom Berger & Berger. Ils sont exposés à la 11e Biennale d'architecture de Venise en 2009.

ER

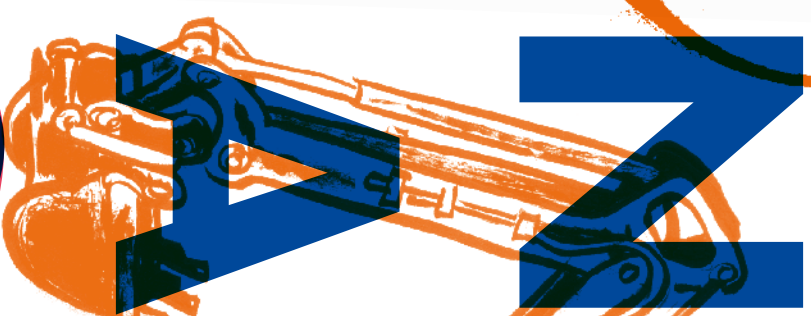
KE

CU

EE

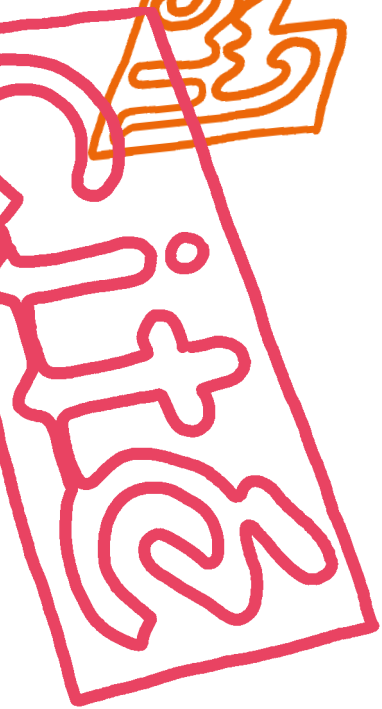
SS

AN

OWN

L'itinérance des œuvres pour dessiner le Grand Paris

Une collection d'œuvres mobiles est imaginée pour raconter la naissance d'un nouveau territoire qui se constitue au fil du calendrier des chantiers.

Nées pour voyager, ces œuvres marquent, sur leur territoire de création, une intervention du moment et de l'action en cours, puis se déploient sur le réseau, tissant ainsi une histoire au travers de ses différentes migrations.

Ces œuvres sont un préambule annonciateur des futures gares et de la transformation de leurs quartiers.

Pensées pour l'espace public, pérennes et mobiles, ces œuvres sont invitées à jouer avec le(s) territoire(s) : comme un belvédère proposant des points de vue originaux sur le paysage, comme un observatoire privilégié de l'évolution du chantier, comme un "playground" apportant dans la ville une approche ludique et artistique offerte aux enfants et aux familles.

Deux œuvres constituent le début de cette collection initiée à Fort d'Issy – Vanves – Clamart lors de *KM1* et à Issy-les-Moulineaux pour *Nuit Blanche 2016*. Cette collection sera enrichie chaque année par plusieurs réalisations.

Gyrotope, **Pablo Valbuena**

Les premières œuvres de la collection

Gyrotope, 2016

Gyrotope est une installation spatiale qui suggère la boucle de la Ligne 15 du Grand Paris Express. *Gyrotope* se présente comme un large cercle formé de colonnes. Animée par des matériaux éphémères et immatériels – la lumière et le son –, l'œuvre fonctionne comme un périmètre à traverser. Le ressenti du visiteur varie selon son positionnement, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'œuvre. *Gyrotope* est une expérience cinématique réalisée sans caméra, transportant le public dans un espace-temps virtuel tout en maintenant les liens physiques et tangibles du corps à son environnement.

L'œuvre a été présentée pour la première fois lors de *KM1*, à Clamart, le 4 juin 2016, à l'occasion du lancement du premier chantier du Grand Paris Express, puis à l'occasion de *Nuit Blanche Bruxelles*, le 1er octobre 2016, devant le Parlement européen.

Paysage vu à travers un point d'observation, **Tobias Rehberger et Thylacine**

Les premières œuvres de la collection

Paysage vu à travers un point d'observation,
2016, *Nuit Blanche Paris*

L'artiste plasticien allemand Tobias Rehberger et Thylacine, jeune DJ et compositeur de la scène française, ont présenté à la 15e édition de *Nuit Blanche*, le 1er octobre 2016, cette installation immersive qui entremêle son, lumière, design graphique et architecture, pour plonger le spectateur dans l'univers en construction d'un Grand Paris à inventer.

Installation monumentale, l'œuvre fait voyager le spectateur dans un univers de signaux lumineux semblables aux néons frénétiques des grandes métropoles, New York ou Tokyo, réputées pour leur vie trépidante de jour comme de nuit. Un ballet de mots embrasse le spectateur immergé au cœur de pulsations sonores et lumineuses; il découvre les sensations d'une ville qui s'éveille peu à peu. Les projections lumineuses, d'abord hésitantes, s'accroissent et s'accroissent au rythme de la performance musicale pour envahir l'espace et dévoiler en grand écran un mot de fin du cycle.

Ramy Fischer

Les œuvres nouvelles en 2017-2018

Free Style Access,
esquisses, 2017.
© Ramy Fischer

Diplômé de l'ENSCL-les Ateliers, Ramy Fischer fut le partenaire créatif de Patrick Jouin pendant près de neuf ans, puis pensionnaire à la Villa Médicis en 2010. La même année, il fonde sa propre agence à Paris, et continue d'explorer le design "industriel, artisanal et prospectif" de manière électrique.

Pour le Grand Paris Express, Ramy Fischer propose une version urbaine et paysagère d'une rampe de skate rare : le "full pipe line". Combinant un jardin public, une aire de jeu, de rencontres et de contemplation, cette architecture amplifie la mixité à l'œuvre dans les villes contemporaines. Elle deviendra un marqueur fort des espaces publics aux abords des chantiers.

Céleste Boursier-Mougenot

Les œuvres nouvelles en 2017-2018

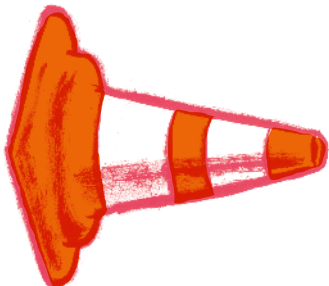

Céleste Boursier
Mougenot, "révolutions",
Pavillon français de la
Biennale de Venise, 2015.
© Laurent Lecat

Céleste Boursier-Mougenot, musicien plasticien, vit et travaille à Sète. Il investit le Pavillon français lors de l'édition 2015 de la Biennale de Venise. La même année, il expose une œuvre aquatique immersive au Palais de Tokyo, *Acquazalka*.

Pour le Grand Paris Express, l'artiste conçoit un belvédère-manège, détournement de la grande roue foraine où la suspension permet, tel un film, de dérouler le paysage en plusieurs images secondes. Élaboration des rythmes, transformation architecturale, ajout d'éléments "filtrants", la Grande Roue se réinvente à chaque endroit visité, telle une fiction de paysage(s).

CONFEES

FE

ACAP

TA

Des rassemblements fédérateurs sur les territoires

44

Chaque année, en lien avec le calendrier des chantiers, des rassemblements artistiques, culturels et festifs ont vocation à fédérer les énergies locales autour des chantiers. Économie circulaire, co-construction, durabilité sont les thématiques qui guident la mise en œuvre de ces actions. Ces rendez-vous, intitulés "KM" (pour kilomètre), rassemblent habitants, travailleurs et forces vives du territoire autour de manifestations populaires.

Chaque acte spécifique ou spectaculaire de génie civil sur les chantiers, comme l'installation de grues, le lancement d'un tunnelier ou le ripage d'une dalle, donnera lieu à une proposition artistique interprétée avec le territoire autour d'un repas de chantier, une performance-machine, une visualisation en réalité augmentée de la gare...

Ces éléments contribueront à donner une idée de la créativité du réseau. Les acteurs et structures locales sont associés à la production de ces événements pour annoncer un programme d'actes partagés sur le temps du chantier. Par ailleurs, en lien avec les "Classes du Grand Paris Express" (voir Projets associés), un travail sur les palissades de chantier, avec les écoles des territoires, sera imaginé pour créer de grandes fresques communes à l'échelle du réseau.

45

Dans un décor brut de chantier, plus de 7000 curieux et une cinquantaine d'artistes ont passé une journée au cœur d'une future gare de la Ligne 15 du Grand Paris-Express.

Les structures associées

Des structures du Grand Paris, collectifs d'architectes, designers, artistes, participeront activement à ces événements sur les chantiers. Des écoles d'art et d'architecture du territoire seront impliquées. Ces structures et collectifs seront amenés à déployer leurs dispositifs d'intervention culturelle plusieurs fois par an, sur le même chantier, voire sur d'autres territoires à partir des thématiques évoquées ci-après. L'ancrage local au territoire guidera l'ensemble des réalisations. Les cinq premières structures invitées sont présentées ici.

Collectif Parenthèse

Ocean Climax Festival
© Collectif Parenthèse

Le Collectif Parenthèse est un groupe d'architectes et constitue un cadre de réflexion et d'expérimentation autour des pratiques de l'espace et de la ville. Le collectif imagine des projets à partir d'un processus qui invoque diverses disciplines créatives. Objectifs : concevoir des installations éphémères de mobilier urbain, de projections, de design d'objet et de créations artistiques. Le collectif est installé au Fort d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

Coal

(Coalition pour l'Art et le Développement Durable)

SAFI - Observatoire du paysage sonore - Stawa 2015. © Klaus Stöber

L'association Coal Art et Développement Durable a été créée en France en 2008 pour favoriser l'émergence d'une nouvelle culture de l'écologie. Le tout par le biais d'actions telles que le Prix Coal, la direction artistique d'expositions et de programmes culturels à l'échelle des territoires, la coopération internationale et l'animation de conférences, d'ateliers et du premier site dédié Ressource0.com.

Si

Architectes

Atelier naval en mouvement, Bordeaux. © SI Architectes

Si Architectes développe une pratique éclectique combinant maîtrise d'œuvre, recherche, et projets expérimentaux. Installations dans l'espace public, analyses urbaines alternatives, réemplois, chantiers participatifs sont les formes d'intervention que revêt leur approche ouverte et performative de l'architecture. Le collectif est installé à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.

Malte

Martin / Agrafmobile

La galaxie des mouvements, 2011. © Eric Garrait

Malte Martin, designer et plasticien, a initié un théâtre visuel itinérant, *Agrafmobile*, pour investir l'espace urbain et les territoires du quotidien : un espace d'expérimentation entre création visuelle et sonore, entre gestes et signes. "Mon envie, c'est de recréer par ce théâtre visuel un espace public qui donne à voir et à lire autre chose que des signes administratifs et des messages commerciaux. Une tentative de reconquérir l'espace public comme un espace d'imagination appartenant à ceux qui y vivent."

Yes

We Camp

Scénographie du Festival Plan B au MucEM - Juillet 2016. © Yes We Camp

Yes We Camp explore les possibilités de construire, habiter et utiliser les espaces partagés, dans le but de susciter des narrations collectives nouvelles laissant davantage de place à l'implication de chacun. Révélé par la création d'un camping urbain éphémère, artistique et écologique à Marseille en 2013, le collectif est notamment impliqué depuis 2015 sur le déploiement, l'animation et le copilotage du projet Grands Voisins à Paris.

Juin

KM1
Clamart - Chantier
Lancement du premier chantier de génie civil. Prototypage des "chantiers partagés."

Les rendez-vous

vous

fédérations

teurs

Jusqu'en

2018

Mai

Numeri-Scope
Premier appel à projets "Génération Express" sur les arts numériques.

Sept.

Les horloges du Grand Paris Express
Deuxième appel à projets "Génération Express" sur le design.

Nov.

KM4
Champigny-sur-Marne - Chantier
Lancement du premier tunnelier du Grand Paris Express.

Mars

KM5
Seine-Saint-Denis
Lancement des chantiers de génie civil de la Ligne 16.

2016

Oct.
Nuit Blanche Issy-les-Moulineaux
Révélation de l'œuvre nomade de Tobias Rehberger et Thylicine.

2017

Avril

Tandems
Ligne 15 Sud et Ligne 16
Lancement des collaborations entre artistes et architectes et des esquisses.

Juin

KM1 (suites)
Clamart - Chantier
Inauguration de la passerelle "Alice" à Clamart, avec les écoles du territoire.

Oct.

KM2
Seine-Saint-Denis
Révélation des maquettes des 9 gares de la Ligne 16 aux habitants des territoires.

Nov.

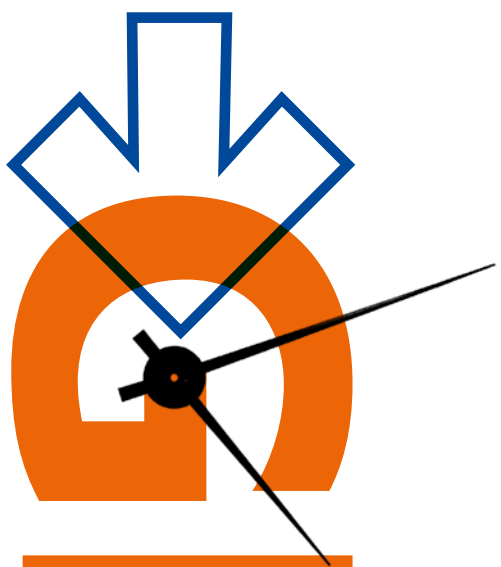
KM3
Arcueil - Cachan
Ripage spectaculaire d'une dalle de béton sous le RER B - 100 heures chrono.

2018

Mai

KM6
Paris - Grand Palais
Grand événement métropolitain "Grand Paris au Grand Palais".

TO
O
N
E
R
A

T
O
O

T
O
O

P
R
E
S

Mobiliser

la jeune création

Génération Express met à profit le temps des chantiers pour faire émerger une nouvelle génération de talents d'artistes et créateurs. Ils sont invités à réaliser des projets artistiques en lien avec les territoires des futures gares. C'est également un programme qui favorise l'implication des populations locales invitées à voter lors de la sélection de projets. L'espace public est le lieu d'expression prioritaire des appels à projets liés aux formes artistiques contemporaines : design, chorégraphie dans l'espace public, numérique, mode, bande dessinée, art culinaire... Trois premiers appels à projets thématiques seront lancés en 2017 et mis en place en lien avec les écoles

d'art, de design et de création industrielle du Grand Paris. Les sélections des appels à projets seront effectuées par un jury d'experts (artistes, entrepreneurs, directeurs d'école, etc.), puis soumises à l'avis du grand public.

Nos actions s'adressent aux premiers usagers du métro de demain : la jeunesse. Le projet de métro porte le souffle de cette nouvelle génération, représentative du changement et de la diversité. Les différentes actions seront produites et montrées sur les chantiers, avant de prendre place pour certaines d'entre elles de manière durable dans les gares du Grand Paris Express.

Numéri-Scope

Les appels à projets 2017-2018

Le Grand Paris Express sera l'occasion de déployer les tables d'orientation virtuelle du futur. Installées sur les sites des futures gares, elles offriront aux riverains une expérience immersive de celles-ci.

Les artistes, issus de la création, seront invités à développer ces expériences, qui prendront la forme de mini-fictions 360° à partir des maquettes 3D des gares du nouveau métro.

TIMESCOPE est une startup qui met la réalité virtuelle dans l'espace public à la portée des passants. Dans un contexte de transformations urbaines, l'outil offrira une vision originale de la ville à venir.

Ce nouvel objet dédié aux espaces publics, en libre-service, abritera ces fictions 360° pour des expériences de réalité virtuelle localisées.

Les horloges

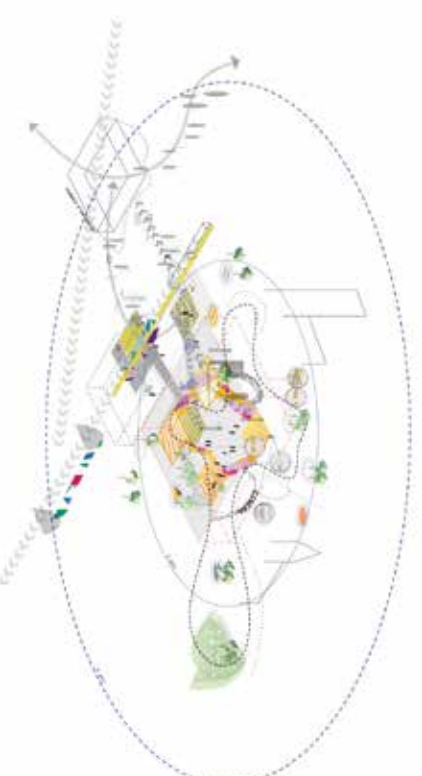
du Grand Paris Express

Les appels à projets 2017-2018

Le rapport au temps est une dimension importante de l'imaginaire des gares. La tentation était ainsi forte d'inviter les créateurs à réinterpréter l'image du temps dans les gares du futur, en réinventant l'objet qui l'incarne le plus : l'horloge.

Pour privilégier un dialogue riche avec le futur mobilier des gares, Patrick Jouin, concepteur de celui-ci, accompagnera la démarche de sélection des projets avec un comité de personnalités qualifiées. Les projets présélectionnés seront ensuite soumis à l'avis de la population.

Les résultats de cet appel à projet prendront place demain dans les futures gares du Grand Paris Express.

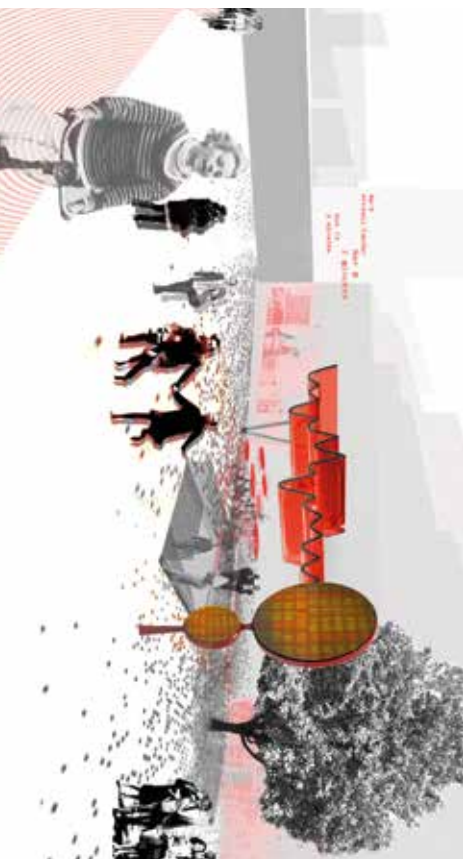

Les enseignes du Grand Paris Express

Les appels à projets 2017-2018

Chaque gare est identifiée par le nom qu'elle porte en façade, et son enseigne est bien souvent l'objet qui la positionne dans la ville. C'est un objet fort d'identification et d'appropriation. Cette fonctionnalité a rarement constitué un enjeu esthétique ou, du moins, à une telle échelle. Cet appel à projets devrait affirmer la singularité de chaque gare d'un geste artistique *in situ*, déployé à l'échelle de 68 territoires.

Ce projet mobilisera les architectes des gares et les représentants des collectivités concernées, invités à retenir les lauréats. Les enseignes sélectionnées seront ensuite soumises à l'avis des habitants des territoires. Ces enseignes créent une dialectique du commun et de la différence : des gestes singuliers par gare qui prennent sens dans une globalité à l'échelle du réseau.

Les illustrations du Grand Paris Express

Les perspectives 2018 - 2020

Augmenter la signalétique des gares pour accompagner le déplacement des voyageurs par la narration, en dialogue avec le designer et graphiste Ruedi Baur.

We Love Grand Paris, la série

Les perspectives 2018 - 2020

Construire un récit-fiction du Grand Paris Express pour le grand public, en mobilisant des équipes de jeunes scénaristes pour inventer une série transmédia.

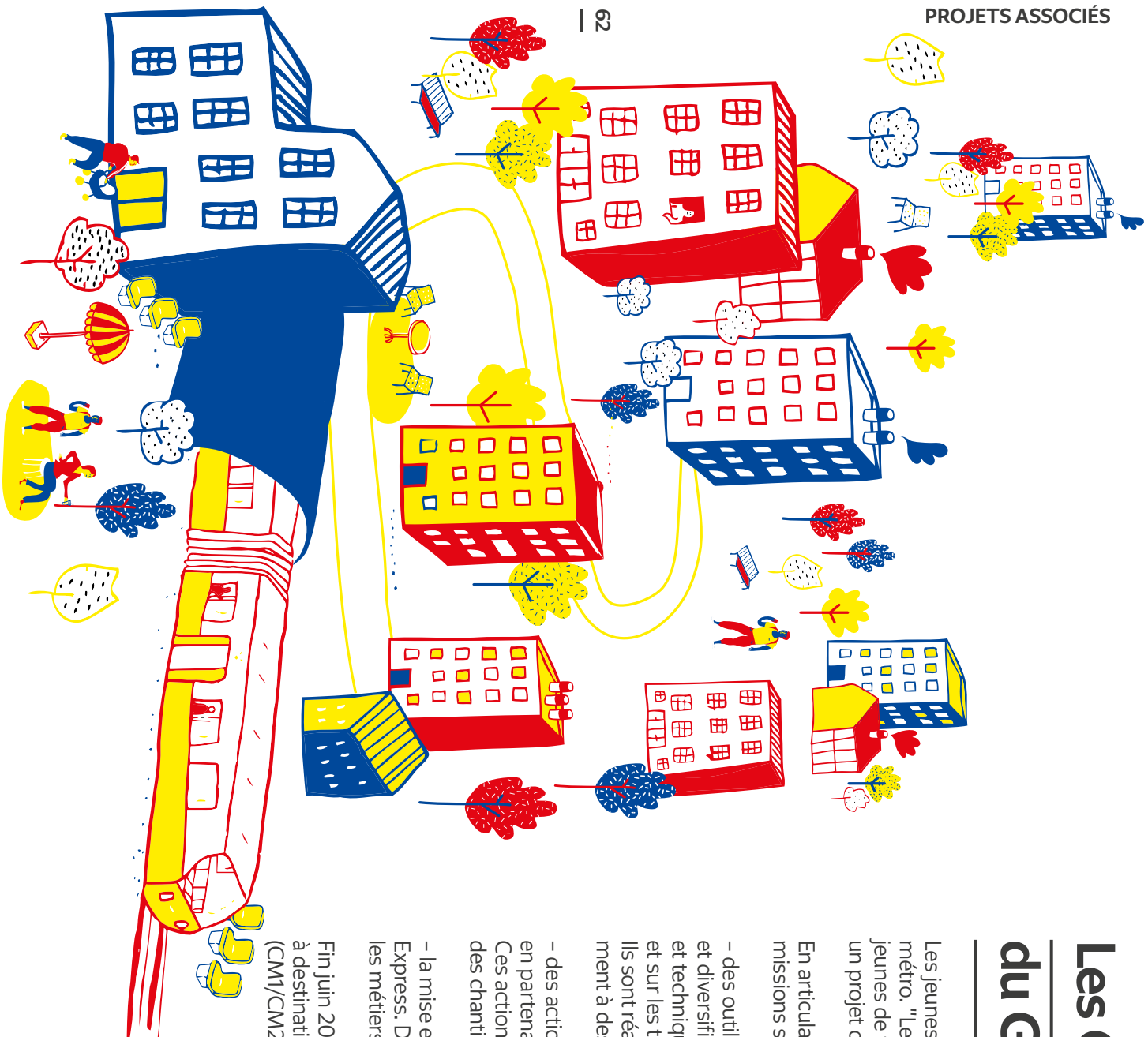
Danse avec la ville

Les perspectives 2018 - 2020

Imaginer des chorégraphies et parades pour l'espace public, en lien avec les écoles d'art du Grand Paris (danse, cirque, théâtre...).

La mise en œuvre de
la programmation s'appuie
sur une approche qui
repense les interactions
entre création artistique,
habitant et territoire.

Le projet de métro
porte le souffle de cette
nouvelle génération,
représentative
du changement et
de la diversité.

Les Classes du Grand Paris Express

Les jeunes Franciliens seront les premiers utilisateurs du nouveau métro. "Les Classes du Grand Paris Express", programme destiné aux jeunes de tous âges, permet d'échanger et de partager avec eux sur un projet qui est le leur.

En articulation avec la programmation artistique et culturelle, trois missions structurent ce programme :

- des outils pédagogiques pour partager les savoirs riches et diversifiés liés au projet de transport, notamment scientifiques et techniques. Leur utilisation est prévue dans le cadre scolaire et sur les temps d'activités périscolaires pour les plus jeunes. Ils sont réalisés en lien avec l'Éducation nationale et diffusés gratuitement à destination des enseignants et personnels d'encadrement ;
- des actions culturelles et pédagogiques sur les territoires, en partenariat avec des structures associatives et éducatives locales. Ces actions prennent la forme de concours, de visites guidées des chantiers, d'ateliers pédagogiques, etc. ;
- la mise en contact des jeunes avec les métiers du Grand Paris Express. Des temps d'information sont prévus pour présenter les métiers associés à la construction du métro.

Fin juin 2017, les premiers kits pédagogiques seront mis en ligne à destination des élèves, des enseignants et des animateurs de cycle 3 (CM1/CM2/6e), du collège (à partir de la 5e) et du lycée.

Cycle de conférences

"Les Architectes du Grand Paris Express"

En partenariat avec la Maison de l'Architecture en Île-de-France, la Société du Grand Paris organise un cycle de huit conférences, au cours desquelles les architectes des gares du nouveau métro viendront présenter leur travail. Pour engager le dialogue sur les ouvrages d'art qui combinent enjeux techniques, urbains et architecturaux, trois architectes retenus pour la réalisation de gares du Grand Paris Express présenteront leurs projets à chacune de ces conférences, avant d'échanger avec le public. Ces conférences auront lieu chaque premier mercredi du mois, d'avril à décembre 2017, dans la chapelle des Récollets de la Maison de l'Architecture.

64

Chaque premier mercredi du mois de 19h à 20h30,
Chapelle des Récollets - Maison de l'Architecture en Île-de-France
148, rue du Faubourg-Saint-Martin - 75010 Paris
M° Gare de l'Est (lignes 4, 5, 7) - Bus Gare de l'Est
(lignes 30, 32, 46, 56, 65, 38, 47, 39, 31)
Entrée libre

5 avril 2017

Marc Barani
(Atelier Barani)
Ludovica Di Falco
(SCAPE)
Philippe Gazeau
(Philippe Gazeau Architecte)

3 mai 2017

Jérôme Brunet
(Brunet Saunier Architecture)
Frédéric Neau
(King Kong)
Jean-Paul Viguiier
(Jean-Paul Viguiier et Associés)

7 juin 2017

Pascale Dalix
et **Frédéric Chartier**
(Chartier-Dalix)
Denis Valode
(Valode et Pistre Architectes)
Jean-Pierre Vaysse
(Ar.Thème Associés)

6 sept. 2017

Aldric Beckmann
et/ou **Françoise N'Thépé**
(Beckmann N'Thépé Architectes)
Anna Maria Bordas
et/ou **Miguel Peiro**
(Bordas + Peiro Architecte)
Benedetta Tagliabue
(Miralles Tagliabue EMBT)

5 juil. 2017

Kengo Kuma
(Kengo Kuma & Associates)
Thomas Richer
(Richer Associés)
David Trottin
(Périphériques Architectes)

11 oct. 2017

Dietmar Feichtinger
(Dietmar Feichtinger Architectes)
Marc Lehmann
(Architecture Studio)
Cyril Tréfout
(ANMA)

8 nov. 2017

Dominique Perrault
(Dominique Perrault Architecture)
Pierre Schall
(Atelier Schall)
Mark Wilson
(groupe-6)

6 déc. 2017

Caroline Barat
et **Thomas Dubuisson**
(Agence Search Architecture)
Jean-Marie Duthilleul
(Agence Duthilleul)
Corinne Vezzoni
(Corinne Vezzoni & Associés)

65

"Nouvelles échelles, nouvelles circulations, dynamiques, projections, le futur métro du Grand Paris va être le moteur d'une transformation jamais vue depuis le XIXe siècle. Grâce à la création nous pourrons jouer collectif, dialoguer, rayonner; participer à faire émerger une culture "post-périph" et à construire le récit du Grand Paris."

Rémi Babinet,

président du Fonds de dotation du Grand Paris Express

Fonds de dotation du Grand Paris Express

Le Fonds de dotation, créé en mai 2016 par la Société du Grand Paris, recueille des fonds privés pour soutenir et amplifier la mise en œuvre des projets artistiques et culturels développés dans le cadre du Grand Paris Express.

Toutes les entreprises impliquées dans la transformation et la vie de la métropole francilienne – constructeurs, transporteurs, promoteurs, commerçants, entreprises, mécènes – et toutes celles qui se sentent concernées par ce projet d'avenir qu'est le Grand Paris Express sont invitées à soutenir le projet.

Le Fonds de dotation est présidé par

Rémi Babinet (BETC),

et cofondé par

Xavier Lépine (La Française).

Au conseil d'administration siègent des acteurs variés de l'économie et de la culture et des territoires, dont

**Mouloud Achour (journaliste),
François Barré (expert culturel),
Jacques Bungert (Courrèges),**

Nicole Da Costa (DRAC Île-de-France),

Jean-Yves Le Bouillonnet (député-maire de Cachan),

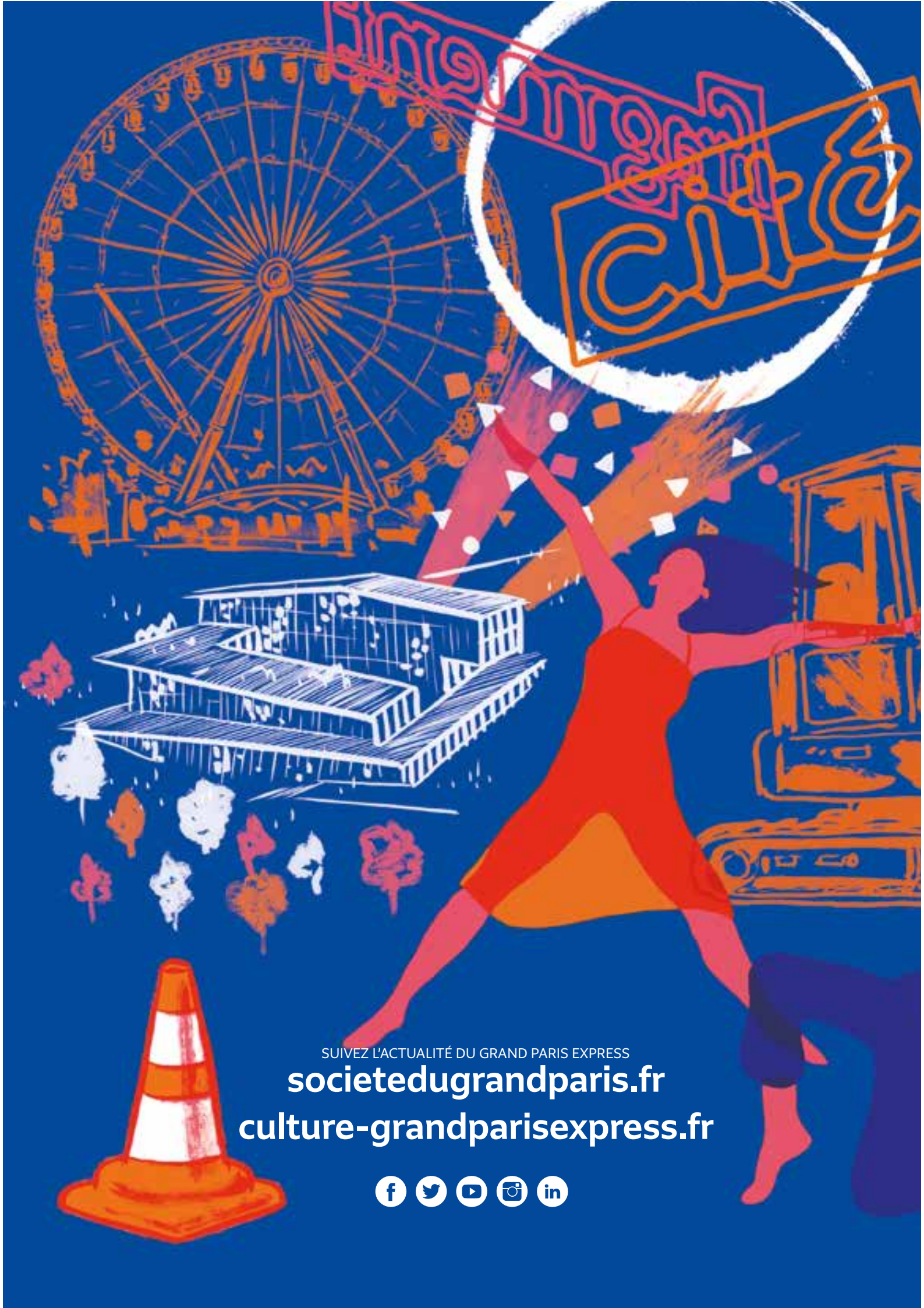
Amandine Lepoutre (La Société Anonyme),

Lucie Maurel Aubert (Banque Martin Maurel)

**et Philippe Yvin (président du directoire
de la Société du Grand Paris).**

Le Fonds de dotation est dirigé par

Pierre-Emmanuel Becherand

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DU GRAND PARIS EXPRESS

societedugrandparis.fr

culture-grandparisexpress.fr

