

Catalogue de la collection
.....
des œuvres « Tandems
.....
Artistes & Architectes »
.....

Le temps des gares

Catalogue de la collection
.....
des œuvres « Tandems
.....
Artistes & Architectes »
.....

Le temps des gares

édition n°3
septembre 2023

Introduction

Une grande collection d'art et d'architecture pour le XXIe siècle

« L'architecture et la culture permettent de réinventer le vivre ensemble: pour voir et habiter autrement la ville dans un esprit d'ouverture et d'attachement à son territoire. »

Jean-François Monteils – Président du directoire de la Société du Grand Paris

Le Grand Paris Express constitue aujourd'hui le plus grand chantier du siècle. Pour renforcer son rôle urbain, social et environnemental, il porte la culture et la création en son cœur. Le Grand Paris Express c'est aussi une grande commande artistique pour le XXIe siècle : plus de 500 œuvres d'ici 2030. Des artistes mondialement reconnus – Sophie Calle, JR, Daniel Buren, Tatiana Trouvé, etc. – côtoient ainsi une nouvelle génération d'artistes – Noémie Goudal, Hicham Berrada, Duy Anh Nhan Duc, etc. – avec des projets se déclinant sur l'ensemble du spectre des formes contemporaines – sculptures, œuvres lumineuses, fresques murales, œuvres numériques...

Pour chacune des gares du nouveau métro, un artiste et un architecte œuvrent en tandem. Cette démarche inédite implique un dialogue étroit entre architecture et arts de toutes disciplines, à toutes les étapes de conception des gares afin de permettre la création d'œuvres véritablement intégrées.

D'ici 2030, chaque jour, plus de 2 millions d'utilisateurs seront au contact de cet ensemble d'œuvres d'art public, d'architecture et d'innovation urbaine à l'échelle du Grand Paris. Celles-ci participeront à la révélation de toute une génération d'artistes, et constituera une nouvelle offre culturelle et touristique accessible à tous, faisant de chacune des gares du Grand Paris Express un lieu de vie et une destination à part entière.

« Grâce à la création, nous pouvons jouer collectif, dialoguer, rayonner; participer à faire émerger une culture «post-périph» et construire le récit du Grand Paris. »

**Rémi Babinet – Président du Fonds de dotation du Grand Paris Express
Xavier Lépine – Co-fondateur du Fonds de dotation du Grand Paris Express**

Une direction artistique et des commissaires associés

A l'invitation de la Société du Grand Paris et de la direction artistique menée par José-Manuel Gonçalves, des commissaires associés issus du monde de l'art accompagnent les tandems artiste et architecte pour ouvrir à une pluralité de regards.

Ce programme a été lancé en 2015 afin que les premières œuvres d'art soient inaugurées à partir de 2024 et jusqu'en 2030. La direction artistique et culturelle du Grand Paris Express est menée par José-Manuel Gonçalves avec le CENTQUATRE-PARIS, l'agence Eva Albarran et Manifesto.

José-Manuel Gonçalves

DIRECTEUR DU CENTQUATRE-PARIS

→ Directeur artistique et culturel pour le Grand Paris Express

Fabrice Bousteau

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DE *BEAUX-ARTS MAGAZINE*

→ Commissaire invité pour la gare de Noisy-Champs

Charlotte Laubard

DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DES ARTS VISUELS DE LA HEAD DE GENÈVE, HAUTE ÉCOLE D'ARTS ET DE DESIGN

→ Commissaire invitée pour la gare de Chelles

Annabelle Ténèze

DIRECTRICE DES ABATTOIRS- FRAC MIDI PYRÉNÉES
DIRECTRICE DU LOUVRE-LENS

→ Commissaire invitée pour la gare de Massy-Palaiseau

Bernard Blistène

PRÉSIDENT DU COMITÉ ARTISTIQUE DE L'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT « MONDES NOUVEAUX »

→ Commissaire invité pour la gare de Massy-Opéra

Jean-François Chougnat

ANCIEN PRÉSIDENT DU MUCEM

→ Commissaire invité pour les gares du Bourget Aéroport, Satory et Triangle de Gonesse

Laurent Le Bon

PRÉSIDENT DU CENTRE POMPIDOU

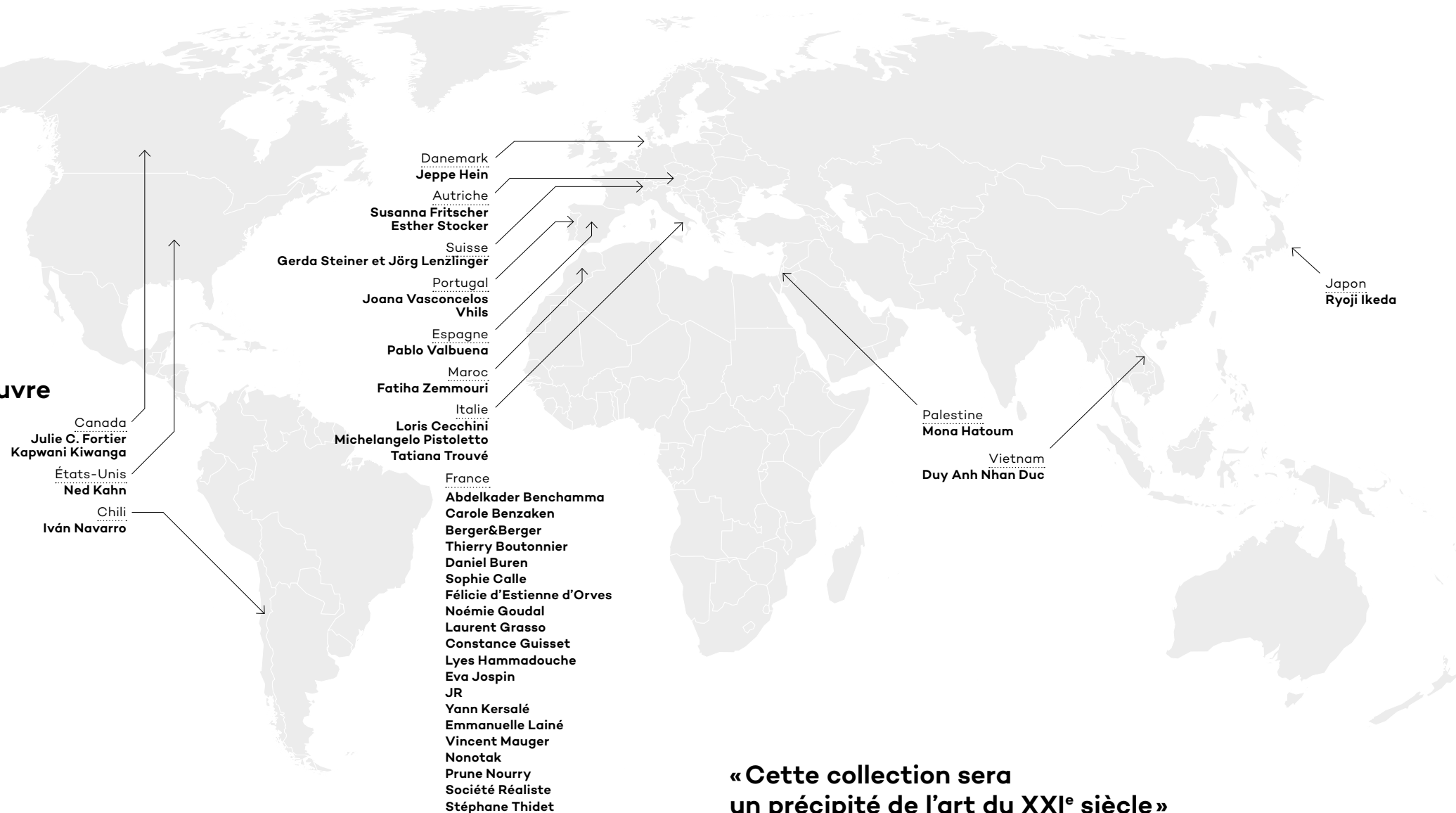
→ Commissaire invité pour le centre technique de Vitry, et pour les gares de Bagneux – Lucie Aubrac et de l'Aéroport Charles-de-Gaulle T2

« La diversité des territoires du Grand Paris en appelle à une diversité des formes artistiques. »

— José-Manuel Gonçalves

Les artistes du Grand Paris Express

50 artistes, français et internationaux, issus de disciplines artistiques multiples, sont aujourd'hui à l'œuvre sur le Grand Paris Express.

« Cette collection sera un précipité de l'art du XXIe siècle »

José-Manuel Gonçalves,
Directeur artistique pour le Grand Paris Express

14 15 16 17 → Saint-Denis Pleyel

ARTISTE **Prune Nourry** | **Kengo Kuma** ARCHITECTE

Prune Nourry (née en 1985 à Paris) est basée entre New York et Paris. Diplômée de l'École Boulle en sculpture sur bois, elle est représentée par la Galerie Templon (Paris et Bruxelles) et Simon Studer Art (Genève). Sa pratique associe sculpture, installation, performance et vidéo. Elle soulève dans ses projets internationaux des questions éthiques liées à la notion d'équilibre au sens large : le corps et la guérison, le déséquilibre démographique dû à la sélection du sexe et les dérives scientifiques, l'écosystème et l'interdépendance entre les espèces vivantes. Elle collabore avec des artisans, spécialistes ou chercheurs.

Kengo Kuma est le fondateur de l'agence Kengo Kuma & Associates, créée au Japon en 1990. En France, l'architecte a réalisé la Cité des arts et de la culture de Besançon, le Fonds régional d'art contemporain de Marseille et le Conservatoire de musique et de danse d'Aix-en-Provence. Kengo Kuma a également réalisé le stade des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Les Vénus paléolithiques parlent à notre inconscient collectif, le mystère autour de leur signification rejoint le mystère autour de l'origine de la vie qui m'inspire dans mon travail. Dans beaucoup de cultures, on retrouve le même mythe de création de l'Homme créé à partir d'argile. Ici, c'est une armée de femmes qui naît de la terre.

— Prune Nourry

Vénus

Pour la gare Saint-Denis Pleyel, conçue par l'architecte Kengo Kuma, Prune Nourry déploie une armée de 108 Vénus, figures universelles, inspirées des premières représentations de la femme au Paléolithique. L'artiste intègre ses sculptures dans l'atrium, au cœur de la gare, comme deux bataillons verticaux. Chacune recouverte d'une patine de différentes terres locales, elles symbolisent la diversité et la richesse du territoire francilien. Une combinaison de 8 formes associées à une gamme de 13 terres de couleurs allant du noir à l'ocre brun, en passant par le rouge, le jaune et le blanc, rendra chaque œuvre unique.

.....
Localisation :
 Paroi Est de l'atrium

Matériaux :
 Matériau minéral expansé
 (chaux, eau, sable, ciment en
 petite quantité), enduit de terre

Dimensions :
 108 statues de 1,70 m de
 hauteur déployées sur deux
 zones de 22 m de hauteur et
 8,7 m de large chacune

.....
Gare :
 Saint-Denis Pleyel

14 → Maison Blanche

ARTISTE **Ned Kahn** | **Mark Wilson** ARCHITECTE

Né en 1960, **Ned Kahn** est un artiste et sculpteur environnementaliste qui vit et travaille en Californie. En jouant sur l'art cinétique et l'art naturel, il s'intéresse aux formes et forces invisibles de la nature. En 2003, il est lauréat de la bourse « Genius Grant » de la fondation MacArthur et en 2005 de la National Design Award pour le design environnemental.

Mark Wilson est architecte à l'agence Groupe-6. 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 (Breeam 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 Bahreïn.

« Mon intention est de suggérer l'eau, de procurer l'impression de regarder un fleuve. »

— Ned Kahn

Au-dessus du métro, la Seine

Unique gare parisienne du nouveau réseau, la gare Maison Blanche se situe dans le XIIIe arrondissement. En connexion avec la ligne 7 du métro, la station est reliée à la ligne 14, prolongée dans le cadre des travaux du Grand Paris Express jusqu'à l'aéroport d'Orly. L'artiste américain Ned Kahn joue ici avec les deux émergences de la gare pensées par Mark Wilson, architecte de l'agence Groupe-6.

Armature mouvante composée d'une myriade de fines plaques reliées par des câbles, elle compose une toiture qui habille, tel un voile, les deux bouches de métro. Visible depuis la rue et les tours qui enserment la gare, « cette armature, que je considère comme une feuille, bougera avec le vent et réfléchira la lumière du soleil. Mon intention est de suggérer l'eau, de procurer l'impression de regarder un fleuve », soutient l'artiste, inspiré par la Seine et sa surface miroitante.

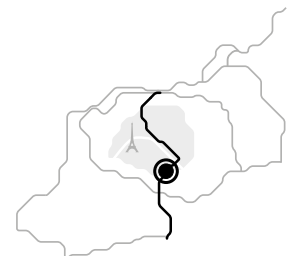
Titre de l'œuvre :
River of air

Localisation :
Parvis

Matériaux :
Mâts et câbles en acier,
feuilles en aluminium

Dimensions :
Mâts de 10 m de hauteur,
voile de 70 m de long
et de 6 m de large,
18 600 feuilles

Gare :
Maison Blanche

14 → Hôpital Bicêtre

ARTISTE **Eva Jospin** | **Jean-Paul Viguier** ARCHITECTE

Née en 1975 à Paris, et diplômée en 2002 de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, **Eva Jospin** a été pensionnaire de la Villa Médicis en 2016/2017. Connue pour son usage virtuose du carton brut, elle développe également un travail de sculptures en bronze. Inspirées par la nature et l'architecture des jardins baroques, ses œuvres convoquent le rêve et la tradition classique. Forêts, végétations, frondaisons et ornements peuplent son univers. Son travail est exposé en 2021 au Musée de la Chasse et de la Nature.

Jean-Paul Viguier est le fondateur de l'agence Jean-Paul Viguier et Associés. Il a créé sa première agence en 1975. Son agence a réalisé, en région parisienne, le siège de France Télévisions, Les tours Cœur Défense, et le campus SFR à Saint-Denis, ainsi que Majunga, le pavillon de la France à l'exposition universelle de Séville. Jean-Paul Viguier a reçu le Grand prix du Moniteur des Villes pour le parc André-Citroën, une mention au prix de l'Équerre d'Argent pour l'hôtel industriel Métropole à Paris.

Trésors enfouis

Pour la gare Hôpital Bicêtre, Eva Jospin crée, sur la façade extérieure, comme un flanc de roche en béton constitué de strates superposées devant lesquelles prolifèrent des lianes de bronze, tirées à partir de modèles en carton, matériau de prédilection de l'artiste. S'inspirant du film *Fellini Roma*, où les merveilles antiques enfouies voient le jour à la construction du métro, Eva Jospin évoque ici la pétrification, et les découvertes archéologiques dans les chantiers du Grand Paris Express.

« Ce serait une excavation archéologique, à mi-chemin entre une architecture troglodyte et échelle stratigraphique. »

— Eva Jospin

.....
Localisation :
Façade extérieure de la gare

Matériaux :
Création du bas-relief en carton, plaques de béton matricé et bronze

Dimensions :
Environ 106 m² d'emprise
.....

Gare :
Hôpital Bicêtre

14 15 → Villejuif Gustave Roussy

ARTISTE **Iván Navarro** | **Dominique Perrault** ARCHITECTE

Né en 1972 à Santiago, **Iván Navarro** a grandi sous la dictature de Pinochet. Il vit et travaille à New York depuis 1997. L'artiste utilise la lumière comme matériau de base, détournant des objets en sculptures électriques et transformant l'espace par des jeux d'optique. Au-delà de son aspect ludique, son œuvre est hantée par les questions de pouvoir et de contrôle.

Né en 1953 à Clermont-Ferrand, **Dominique Perrault** vit et travaille à Paris. Depuis trente ans et à travers des réalisations majeures comme la Bibliothèque Nationale de France (BNF) à Paris, l'architecte Dominique Perrault montre son intérêt pour l'architecture souterraine qu'il appelle le « Groundscape ». Membre depuis 2012 du Conseil Scientifique de l'Atelier International du Grand Paris, il reçoit en 2015 le prix Praemium Imperiale dans la catégorie architecture.

« Faire évoluer les frontières qui séparent les espaces intérieurs de la gare vers des orientations architecturales infinies »
— Iván Navarro

Cadran solaire

Creusée à 48 mètres sous terre, la gare Villejuif Gustave Roussy est l'une des plus profondes du Grand Paris. Une particularité qui n'a pas échappé à son architecte Dominique Perrault, qui s'est employé à concevoir un « connecteur du monde du dessous au monde du dessus ».

Plus qu'une gare ou qu'une architecture, c'est autour de cette idée de passage que l'artiste Iván Navarro a conçu son projet empreint d'astronomie.

Ce ciel étoilé, composé de néons et de miroirs, donnera une illusion de profondeur infinie. 58 caissons lumineux, chacun

tamponné de noms d'étoiles, occuperont le plafond circulaire, formant un cadran solaire futuriste. L'œuvre dressera ainsi un pont entre deux réalités, celles du dessous et du dessus, celles du souterrain et du ciel, du jour et de la nuit.

Titre de l'œuvre :
Cadran solaire

Localisation :
Plafond du niveau -9

Matériaux :
Tubes LED, miroirs en dibond et sans tain, aluminium, lettrages sablés

Dimensions :
58 caissons trapézoïdaux de 1,9 m de long, 39 cm et 43 cm de large et 30 cm de hauteur

Gare :
Villejuif Gustave Roussy

14 → L'Haÿ-les-Roses

ARTISTE **NONOTAK** | **Franklin Azzi** ARCHITECTE

NONOTAK est né en 2011 de la collaboration entre l'illustratrice **Noemi Schipfer** et l'architecte et musicien **Takami Nakamoto**. Début 2013, ils commencent à travailler sur des installations lumineuses et sonores, capitalisant sur l'approche de l'espace et du son de Takami Nakamoto et l'expérience cinématique de Noemi Schipfer. Ils ont présenté leur première installation audiovisuelle au Mapping Festival en mai 2013.

Né en 1975, **Franklin Azzi** est le fondateur de l'agence Franklin Azzi Architecture, qu'il crée en 2006 pour développer des projets d'architecture, de design et d'aménagement urbain. Celle-ci compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs de tous horizons, ainsi qu'un laboratoire de recherche informatique et de conception paramétrique. L'agence a notamment réalisé la transformation des Halles Alstom sur l'île de Nantes, devenues l'école supérieure des Beaux-Arts de Nantes-Métropole.

« Ce sont les fuites de lumière qui deviennent l'encre du tableau »
— Noemi Schipfer et Takami Nakamoto,
NONOTAK

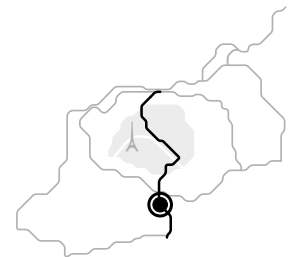

Une expérience minimale et géométrique

Pour la gare de L'Haÿ-les-Roses, l'œuvre *OCEAN* a été pensée comme un tableau en lien avec l'architecture de Franklin Azzi. Composée de fuites de lumière diffusée en indirect à travers un cache de rayures horizontales, l'œuvre dessine des formes minimales et géométriques changeantes. On ne voit jamais la source de lumière mais seulement la réflexion de celle-ci. Cette œuvre cinétique monumentale fait face aux usagers descendant les escaliers de la gare.

D'après les artistes, « la lumière peut changer la perception de tout un espace grâce à son influence sur l'environnement qui l'entoure. »

.....
Titre de l'œuvre :
OCEAN
Localisation :
mur en face
des escaliers mécaniques
Matériaux :
Tubes d'aluminium, LEDs blancs
dynamiques, polycarbonate
Dimensions :
Un panneau de 7,3 m x 5,5 m
.....
Gare :
L'Haÿ-les-Roses

14 → Chevilly-Larue

ARTISTES **Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger** | **Jérôme Brunet** ARCHITECTE

Depuis 1997, les deux artistes suisses **Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger**, installés dans le Jura Suisse, créent des installations immersives in situ. La transformation, la prolifération et la cristallisation jouent un rôle important dans leur travail. Les spectateurs sont invités à plonger dans un univers végétal fantastique, ou à participer à des expériences qui éveillent leurs sens et leur esprit. Leurs œuvres, aussi troublantes qu'enchanteresses, tissent des liens entre des mondes antagonistes, proposant d'observer l'étrange laboratoire du vivant et sa biodiversité ainsi que de s'interroger sur les notions de fertilité et de croissance.

Jérôme Brunet (architecte D.P.L.G) a créé en 1981 avec Éric Saunier l'agence Brunet-Saunier Architecture dont il est aujourd'hui le président. Il a été de 2005 à 2006 Professeur-invité à l'École d'Architecture "Villes & Territoire" de Paris-Marne-la-Vallée. Depuis 2015, il est membre titulaire de l'Académie d'Architecture. L'agence a principalement composé de grands équipements publics, culturels et universitaires ou encore hospitaliers, tels que le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, pour lequel elle a été nommée à l'Équerre d'Argent en 2013.

La singulière beauté des profondeurs

Dans la gare de Chevilly-Larue conçue par l'architecte Jérôme Brunet, le duo d'artistes Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger pose un pavement qui fait l'éloge de la vie souterraine.

Les artistes forment un dessin en carreaux de grès cérame aux couleurs vives et contrastées. On y voit, sous un jour nouveau, les multiples organismes qui peuplent le sol. L'œuvre rapproche ainsi ce monde souterrain d'un autre univers qui ne lui est opposé qu'en apparence : le métro.

Prototype de l'œuvre
La belle vie souterraine
à échelle 1
1,5m x 1,5m ; 105 pièces ;
25 carreaux

« Être dans les entrailles du métro
et marcher sur ce sol vivant sera
une expérience surprenante et magnifique. »
— Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger

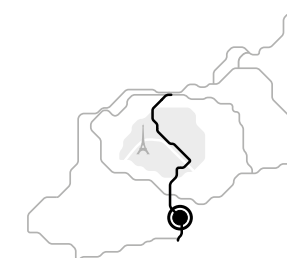
.....
Titre de l'œuvre :
La belle vie souterraine

Localisation :
La passerelle
en surplomb des quais

Matériaux :
Carreaux de grès cérame

Dimensions :
L'œuvre couvre une surface
totale de 566 m²

.....
Gare :
Chevilly-Larue

14 → Thiais-Orly

ARTISTE **Lyes Hammadouche** | **Denis Valode** ARCHITECTE

Né à Alger en 1987, **Lyes Hammadouche** vit en France depuis 1993. Dans ses productions, il crée un cycle, entretient un rythme, englobe un espace et tente d'en percevoir le détail. Sculptures, installations, photographies, films et performances convergent vers la perception du temps dans sa durée. Son travail a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles ou collectives à l'étranger au Zenter Fur Kunst und Media de Karlsruhe en 2011 ainsi qu'à la foire Variation 2014.

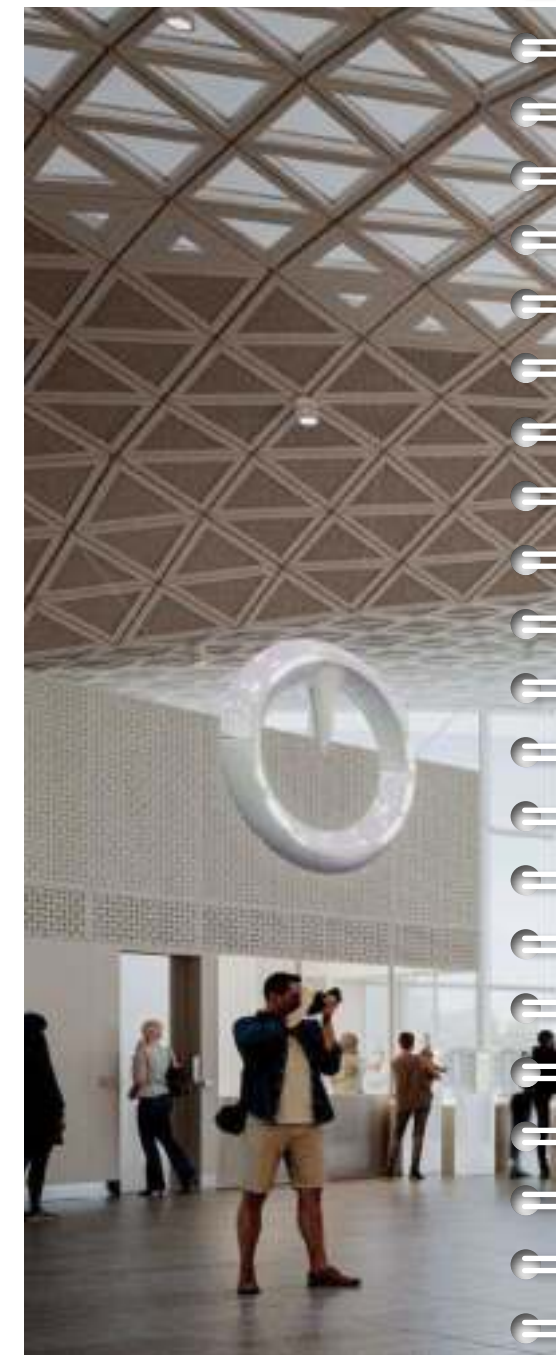
Denis Valode est le co-fondateur de l'agence Valode & Pistre. Fondée en 1980 par Denis Valode et Jean Pistre, l'agence traite aujourd'hui à la fois de design d'intérieur, de design urbain et de questions d'ingénierie. Habitée aux grands projets, l'agence a notamment réalisé des tours, telle la Tour T1 ou la Tour Saint Gobain à la Défense, des bâtiments industriels, des campus universitaires et urbains, ou encore de grands centres commerciaux.

À la croisée du temps et de l'espace

Denis Valode propose pour la gare de Thiais-Orly un plafond de voûtes en croisée d'ogives, s'ouvrant aux quatre points cardinaux. En réponse à cette architecture spatialisée, l'artiste Lyes Hammadouche suspend quatre sculptures satellitaires dans le hall principal.

L'œuvre reprend et transforme un des objets emblématiques et historiques des gares : l'horloge. L'artiste décline quatre formes à l'esthétique futuriste qui agissent comme une horloge diffractée dans l'espace. Elles décrivent des rotations par par minute, heure, jour et année, suivant le mouvement des astres et rythmant subtilement le passage du temps.

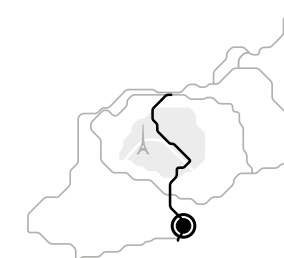

« Suspendues aux quatre points cardinaux de la station, 4 sculptures futuristes, bien qu'elles ne soient ni boussole ni horloge, impriment leur rythme en s'inspirant de l'heure, du jour, du mois et de l'année. »

— Lyes Hammadouche

.....
Localisation :
Hall principal
Matériaux :
Fibre de carbone,
inox et aluminium
Dimensions :
Environ 2 m de diamètre,
jusqu'à 4,5 m avec les
excroissances.
.....
Gare :
Thiais-Orly

14 → Aéroport d'Orly

ARTISTE **Vhils** | **François Tamisier** ARCHITECTE

Alexandre Farto, connu sous le nom de **Vhils**, a grandi à Seixal, dans une banlieue de Lisbonne en pleine transformation. Il découvre le graffiti vers l'âge de 13 ans et l'utilise comme un outil d'expression. Après avoir commencé des études de graphisme et d'animation 2D/3D, il quitte Lisbonne et déménage à Londres en 2007 pour étudier les Beaux-Arts à la Central Saint Martins College of Art and Design. En 2008, il obtient une reconnaissance internationale au Cans Festival de Londres, lorsque l'une des œuvres de sa série *Scratching the Surface* est exposée à côté de celle de Banksy.

Diplômé de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris, **François Tamisier** est spécialisé dans la conception d'espaces de travail complexes et polyvalents, tels que les aéroports, les musées, les théâtres et les opéras. Pendant plus de 20 ans, en étroite collaboration avec son confrère Paul Andreu, il a travaillé à la création de structures dans le monde entier, et notamment en France, en Chine et au Japon. Il est depuis 2007 l'architecte en chef du groupe ADP.

« Il existe un lien qui unit le mouvement, les hommes et les villes. »
— Vhils

Les visages du Grand Paris

Cette œuvre du street-artiste portugais Vhils explore le processus de façonnage réciproque qui existe entre la ville et ses habitants, par lequel chacun contribue à la formation de l'identité et du caractère de l'autre. Celle-ci peut également être vue comme une fenêtre urbaine sur la métropole. Elle incarne le Grand Paris et ses monuments, tout en dessinant des visages qui émergent et se fondent dans la trame de la métropole, soulignant la multiplicité de ses habitants et de ses territoires.

Pour cette œuvre, placée à l'épicentre de la gare, l'artiste utilise l'azulejo, carreau de céramique traditionnel portugais, dont les nuances de tons font vibrer la fresque.

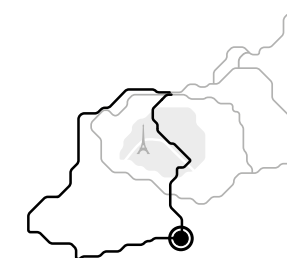
.....
Titre de l'œuvre :
Strates urbaines

Matériaux :
Azulejos

Localisation :
Entre les niveaux -1 et -2

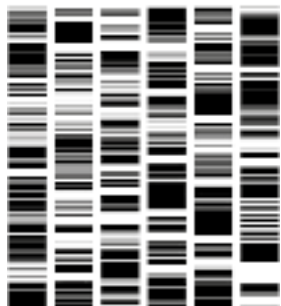
Dimensions :
35 mètres de long et
7 mètres de haut,
11132 carreaux d'azulejos

.....
Gares :
Aéroport d'Orly

15 → Pont de Sèvres

ARTISTE **Ryoji Ikeda** | **Jean-Marie Duthilleul** ARCHITECTE

Ryoji Ikeda est un artiste contemporain mondiallement reconnu et un musicien japonais. Il commence une carrière de DJ dans les années 1990 et ouvre progressivement sa pratique à l'art sonore en envisageant la musique simultanément dans ses dimensions plastique et spatiale. Il présente des concerts, performances visuelles et sonores, ainsi que des installations plastiques. En 2001 il reçoit le prix Golden Nica du festival Ars Electronica à Linz pour son travail dans le domaine de la musique numérique.

Né en 1952 à Versailles, **Jean-Marie Duthilleul** est architecte (École de Paris La Seine) et ingénieur (École polytechnique et École nationale des ponts et chaussées). Il crée en 1997, avec Étienne Tricaud, dans le groupe SNCF, l'agence AREP, équipe pluridisciplinaire qui s'investit dans la création de nombreuses gares en France et à l'international. L'agence Duthilleul, située à Paris, qu'il crée en 2012, intervient dans les secteurs variés du logement, de l'enseignement et de la recherche, du transport, des loisirs et de la culture.

De l'infiniment petit à l'infiniment grand

Située en bord de Seine, non loin des anciennes usines Renault, la future gare Pont de Sèvres bénéficie d'une situation dont a su profiter l'architecte Jean-Marie Duthilleul en ménageant deux sorties de gare, une sur l'eau et l'autre côté jardins. « En sortant du métro et en prenant l'escalier, le voyageur pourrait voir le miroitement des reflets de l'eau, des éclats de soleil et de lumière qui lui tomberont dessus », explique l'architecte de ce bâtiment en béton brut satiné.

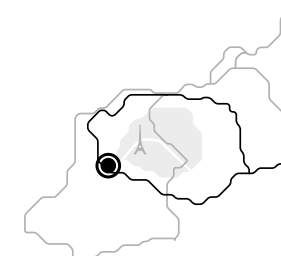
Pour enrichir cette expérience, l'artiste japonais Ryoji Ikeda propose une œuvre sensorielle immersive, longue de 50 mètres, dans le passage principal de la gare. L'installation, intitulée *data.scape*, affichera sur l'écran LED « l'intégralité des séquences ADN du génome humain (chromosome 1-22, XY), soit l'information la plus fondamentale pour nous définir en tant qu'êtres humains. »

« Sur cet écran défilera l'intégralité
des séquences ADN du génome humain,
soit l'information la plus fondamentale
pour nous définir en tant qu'êtres humains. »
— Ryoji Ikeda

.....
Titre de l'œuvre :
data.scape[paris]
Localisation :
couloir de correspondance
de la ligne 9
Matériaux :
Modules LED, enceintes
Dimensions :
Écran de 46 m de long,
54 cm de haut
.....
Gare :
Pont de Sèvres

15 → Issy

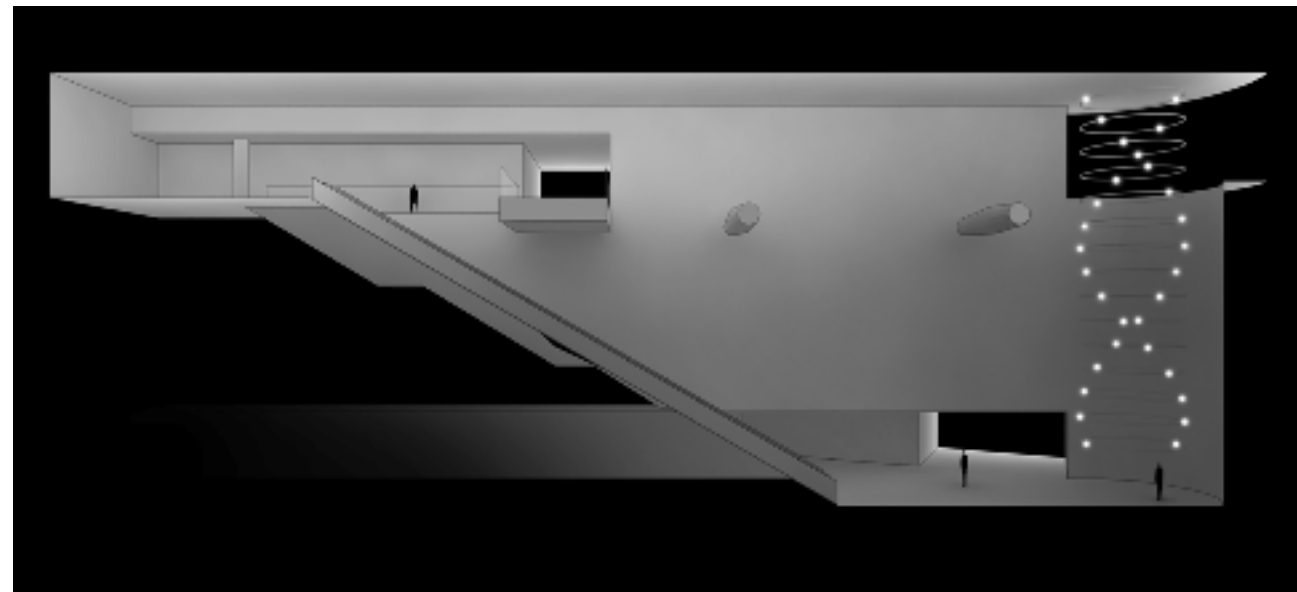
ARTISTE **Pablo Valbuena** | **Jérôme Brunet** ARCHITECTE

Pablo Valbuena développe des projets artistiques sur l'espace, le temps et la perception. Né en Espagne, il est diplômé de l'ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). Il a notamment exposé son travail dans l'espace public lors de plusieurs Nuits Blanches, mais aussi dans des biennales d'art contemporain à l'international.

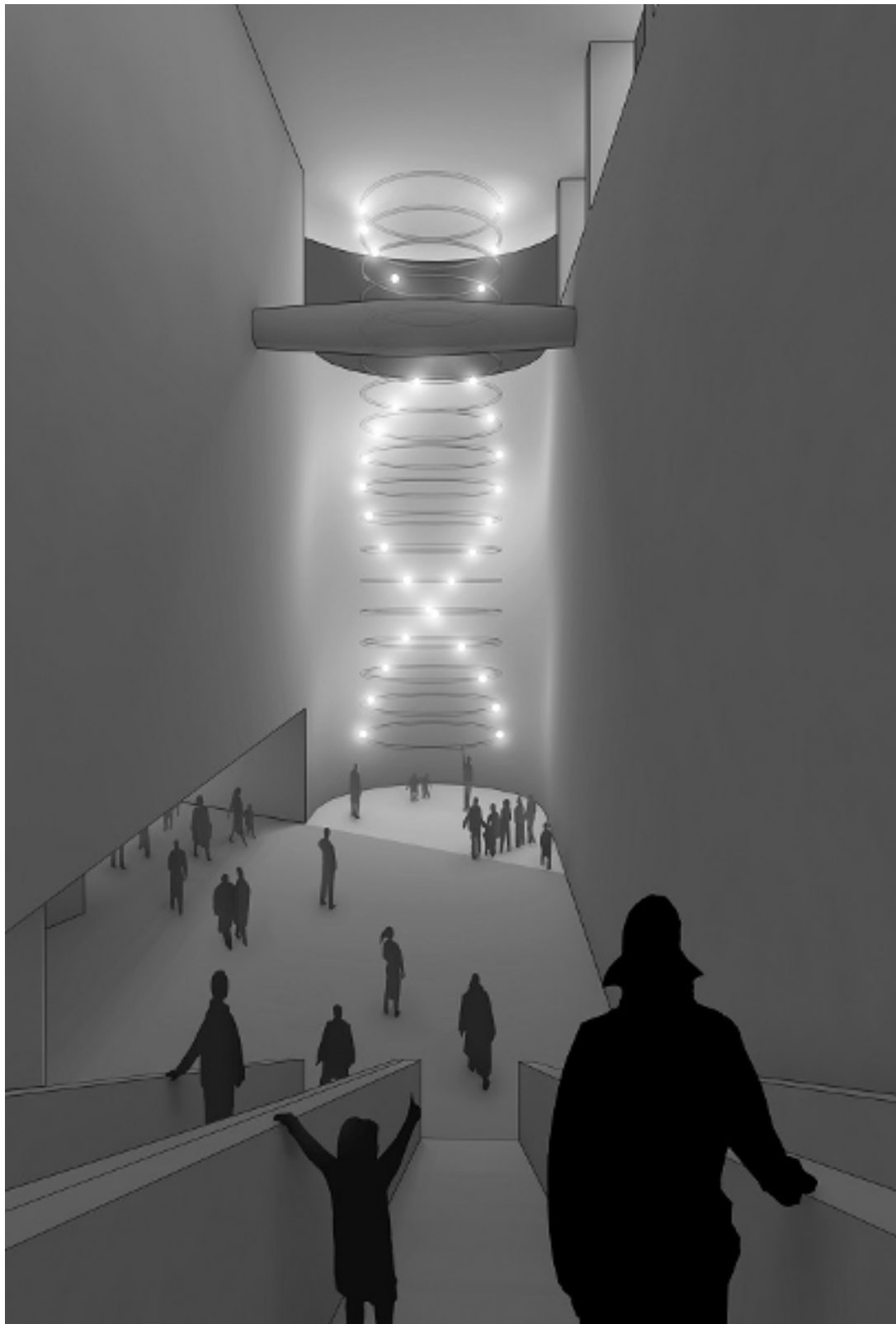
Jérôme Brunet (architecte D.P.L.G) a créé en 1981 avec Éric Saunier l'agence Brunet Saunier Architecture dont il est aujourd'hui le président. Il a été de 2005 à 2006 Professeur-invité à l'École d'Architecture "Villes & Territoire" de Paris-Marne-la-Vallée. Depuis 2015 il est membre titulaire de l'Académie d'Architecture.

« Le temps de la descente est un rare instant de calme où j'invite le voyageur à un moment de réflexion. »

— Pablo Valbuena

Invitation lumineuse au voyage

Pensée par l'architecte Jérôme Brunet, la gare d'Issy met à l'honneur la lumière naturelle. L'artiste Pablo Valbuena propose une installation lumineuse, en résonance avec l'architecture de la gare : « L'œuvre se situe dans la partie inférieure du hall d'accès et prend la forme d'une installation lumineuse. Elle sera visible des escaliers mécaniques. Le temps de la descente est un rare instant de calme où j'invite le voyageur à un moment de réflexion. »

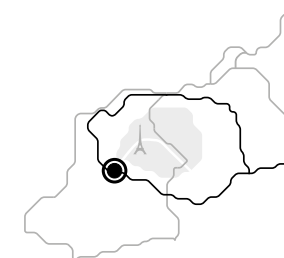
Titre de l'œuvre :
Array

Localisation :
visible depuis
les escaliers mécaniques

Matériaux :
Profilés circulaires
en aluminium, LEDs, câbles
en acier, poulies motorisées

Dimensions :
Hauteur de l'œuvre : 16,5 m
Diamètre : 4,4 m

Gare :
Issy

15 → Châtillon – Montrouge

ARTISTE **Laurent Grasso** | **David Trottin** ARCHITECTE

Le travail de **Laurent Grasso**, né en 1972 à Mulhouse, s'articule autour des questions de l'histoire, de l'histoire de l'art, et des réminiscences de formes et de symboles. Il tente de récolter des signes qui fonctionnent dans notre imaginaire collectif comme des icônes persistantes, imprégnant notre imagerie moderne et contemporaine. Il joue des techniques et formes utilisées pour faire voyager ces icônes choisies au moyen de différents médias (peintures, vidéos, installations).

David Trottin est né en 1965 à Ermont, il vit et travaille à Paris. Il dirige **PERIPHERIQUES**, une structure évolutive qui explore la production de l'architecture et de l'urbanisme depuis 20 ans. **PERIPHERIQUES** propose une création collective, basée sur la négociation et le partage des idées ainsi que sur la pluridisciplinarité des activités. **PERIPHERIQUES** architectes est actuellement animée par 2 agences, Anne-Françoise Jumeau Architectes et Marin + Trottin Architectes.

« Inviter le voyageur à adapter son regard pour percevoir tous les détails dissimulés dans le lieu. »

— David Trottin

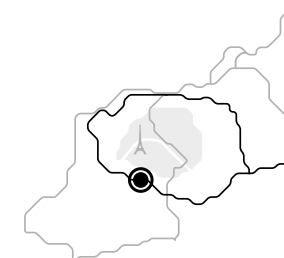
Une voûte céleste miroitante

Partager une expérience sensorielle, céleste et hypnotique, telle est l'ambition du projet de l'artiste Laurent Grasso pour la gare Châtillon - Montrouge conçue par l'architecte David Trottin. Céleste, parce que l'artiste a choisi de créer un trompe-l'œil sur le plafond de la gare à partir d'un ciel inspiré des peintures de la Renaissance.

Une façon de réinterroger l'histoire de l'art « avec une technique contemporaine », détaille l'artiste, bien décidé à « installer une situation intrigante et ambiguë ».

Le ciel sera ainsi apposé sur le plafond métallique pensé par David Trottin pour « animer et éclairer l'espace » afin d'inviter le voyageur « à adapter son regard pour percevoir tous les détails dissimulés dans le lieu ».

.....
Titre de l'œuvre :
Ciel
Matériaux :
Plafond en lames métalliques
sérigraphiées
Dimensions :
Plafond central de 800 m²
.....
Gare :
Châtillon - Montrouge

15 → Arcueil-Cachan

ARTISTE **Vincent Mauger** | **Jean-Pierre Vaysse** ARCHITECTE

Formé à l'École des Beaux-Arts d'Angers et de Paris, **Vincent Mauger** fait une entrée remarquée sur la scène nationale lors de l'exposition *Dynasty* au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris en 2010. À travers de nombreuses expositions personnelles au sein de musées, centres d'art et fondations en France, ses installations in situ mettent à l'épreuve notre perception de l'espace. Ses sculptures monumentales ont régulièrement fait sensation lors de la FIAC Hors-les-murs.

Jean-Pierre Vaysse est architecte DPLG et directeur d'étude (habilité à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP)) à l'École Nationale d'Architecture Paris Val de Seine. Il est président d'Arthème Associés, SAS d'architecture et d'urbanisme fondé en 1990. L'atelier travaille depuis plus de 30 ans sur des équipements publics ainsi que sur des espaces et des aménagements liés à la mobilité en France et à l'étranger. Il a, en particulier, réalisé l'Ambassade de France à Mexico, les stations centrales de la ligne 14 à Paris, la place du 14 juillet à Béziers et suit actuellement l'architecture des stations du métro de Turin et de 2 stations à Toulouse.

Au rythme des ondes

La gare imaginée par l'architecte Jean-Pierre Vaysse s'insère dans le paysage urbain par un revêtement de briques caractéristique de la ville de Cachan. Elles créent un ensemble régulier de lignes horizontales que l'artiste Vincent Mauger déforme ponctuellement.

Evoquant les passages et raccourcis créés sous terre par le réseau de métro, les formes de ces ouvertures rappellent les voies ferrées se séparant ou se rassemblant au gré des aiguillages. Elles s'apparentent aussi à des ondes répondant aux vibrations du parcours des voyageurs. L'œuvre crée ainsi un lien formel entre la fonction du bâtiment et son apparence.

Prototype de l'œuvre
Pulsations urbaines, à l'échelle 1
Plaques de 0,3m par 1,50m

« Ces déformations contiennent l'idée de circulation, de forme mouvante et changeante, (...) des formes abstraites qui évoquent de nombreux univers ou images pour les utilisateurs. »

— Vincent Mauger

.....
Titre de l'œuvre :
Pulsations urbaines

Localisation :
Paroi en face
des escaliers mécaniques

Matériaux :
Déformation de plus
d'une quarantaine de plaques
en terre cuite extrudée
émaillées blanc

Dimensions :
Briques de 150cm de long
et 30cm de large

.....
Gare :
Arcueil-Cachan

15 → Villejuif Louis-Aragon

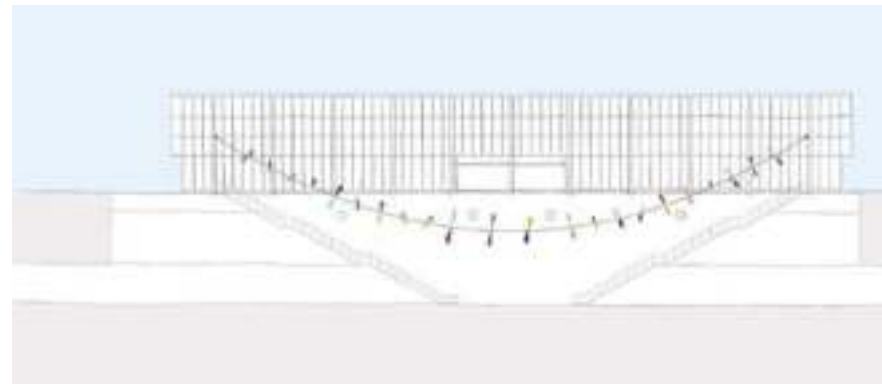
ARTISTE **Constance Guisset** | **Philippe Gazeau** ARCHITECTE

Constance Guisset a fondé son studio spécialisé en design, architecture intérieure et scénographie en 2009. Diplômée de l'ENSCI – Les Ateliers, elle a notamment reçu le Grand prix du design de la ville de Paris et travaille avec de nombreuses maisons d'édition de mobilier françaises et internationales. Ses créations ont intégré de prestigieuses collections telles que le CNAP et le Centre George Pompidou.

Philippe Gazeau est le fondateur de l'agence Philippe Gazeau architecte. Architecte et urbaniste, Philippe Gazeau a fondé son agence à Paris en 1984. Il a réalisé l'extension de l'École normale supérieure à Paris, 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 a obtenu le prix spécial Mies Van der Rohe pour des logements construits rue de l'Ourcq à Paris. L'Équerre d'Argent lui a été décernée en 2000 pour l'extension du centre sportif Léon-Biancotto à Paris.

«Relier les voyageurs aux mouvements imperceptibles de l'air dans la gare.»
— Constance Guisset

Où les vents nous portent

Dans cette gare vitrée ouverte aux quatre vents, l'œuvre de Constance Guisset propose de rendre visible les mouvements d'air en symétrie avec ceux des usagers. Une chaîne se déploie de part et d'autre des axes de circulation. Elle accompagne le passager dans son parcours et l'invite à se perdre dans un instant de contemplation, amplifié par les reflets d'un plafond miroir. La chaîne est sertie d'objets de vent, pales organiques bougeant doucement au gré des flux d'air, formant une œuvre vivante qui se dessine en mouvement.

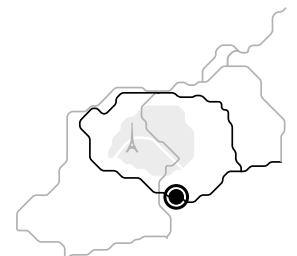

.....
Localisation :
en suspension sur toute
la longueur de la gare

Matériaux :
Acier inoxydable

Dimensions :
52 m de long,
20 palmes de 210 à 310 cm
d'envergure

.....
Gare :
Villejuif Louis-Aragon

15 → Mairie de Vitry-sur-Seine

ARTISTE **Abdelkader Benchamma** | **Frédéric Neau** ARCHITECTE

Né en 1975 à Mazamet (France), **Abdelkader Benchamma** vit et travaille à Paris et Montpellier. Il a choisi le dessin noir et blanc comme médium de prédilection. Variant les approches graphiques, il aborde tantôt la feuille d'un trait minutieux de graveur tantôt le mur d'un geste généreux qui s'approprie l'espace pour sonder notre rapport au réel et les frontières avec l'invisible.

Frédéric Neau est le co-fondateur de l'agence King Kong en 1994 à Bordeaux avec Paul Marion, Jean Christophe Masnad et Laurent Portejoie. L'agence a notamment réalisé le réaménagement de la place Pey-Berland, à Bordeaux, le théâtre du Château d'Ô à Montpellier qui leur a valu 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.

« La gare est en symbiose avec le parc du Coteau et a été pensée comme un espace scénographié brut, qui fait référence au tellurique, au souterrain. »

— Frédéric Neau

L'art pariétal réinventé

Sensible à la proposition de l'agence d'architecture King Kong qui crée une gare aux allures de grotte géante dans les souterrains du parc du Côtéau à Vitry-sur-Seine, Abdelkader Benchamma crée un dialogue avec les profondeurs. L'artiste peint directement sur les parois de béton et ces dessins aux reflets ocres, bruns et bleutés, se propagent et entrent en résonance avec les flux du lieu.

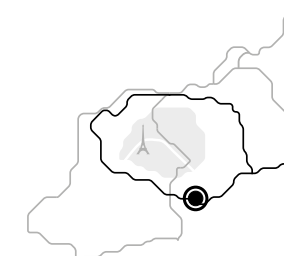
À la fois dynamiques et empruntés à l'univers minéral, les éléments, qui ponctuent et relient les différents espaces, sondent l'épaisseur du temps. Avec une approche poétique et abstraite, Abdelkader Benchamma propose une exploration à travers les strates, les empreintes géologiques, les états de la matière et ses possibilités infinies de transformation.

.....
Matériaux :
Peinture acrylique
sur béton projeté

Localisation :
Intervention sur les
parements de la gare,
du hall aux quais

Dimensions :
650 m²
.....

Gare :
Mairie de Vitry-sur-Seine

15 → Centre d'exploitation Vitry

ARTISTE **Stéphane Thidet** | **Marc Barani** ARCHITECTE

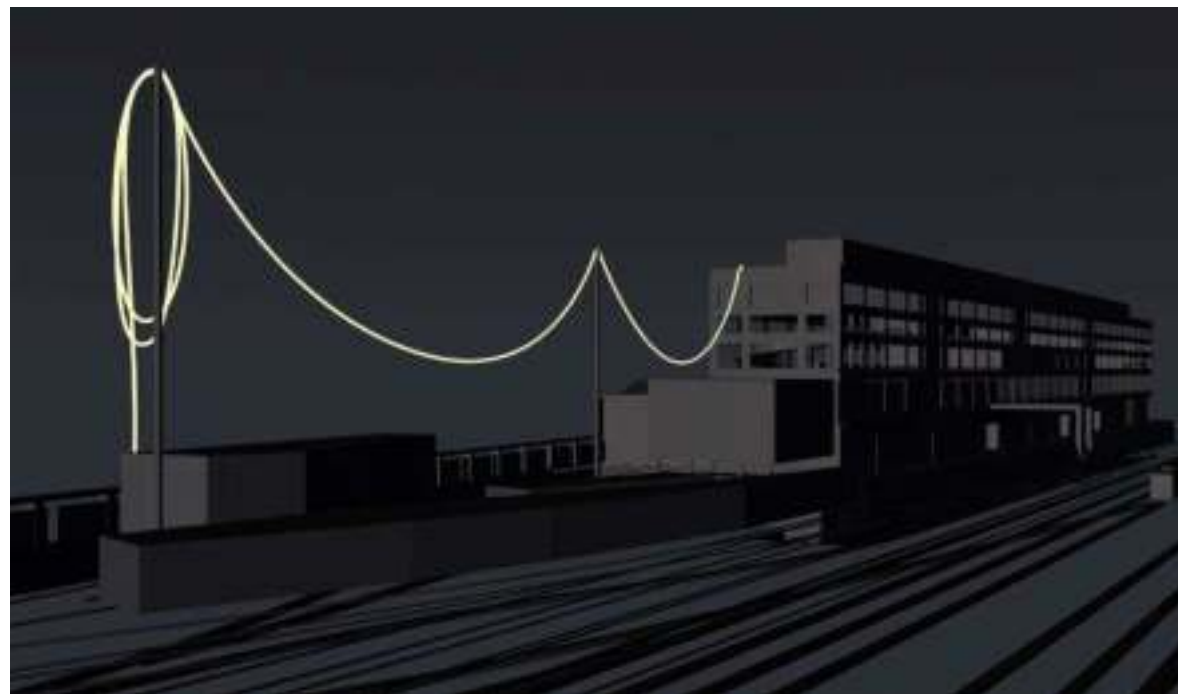
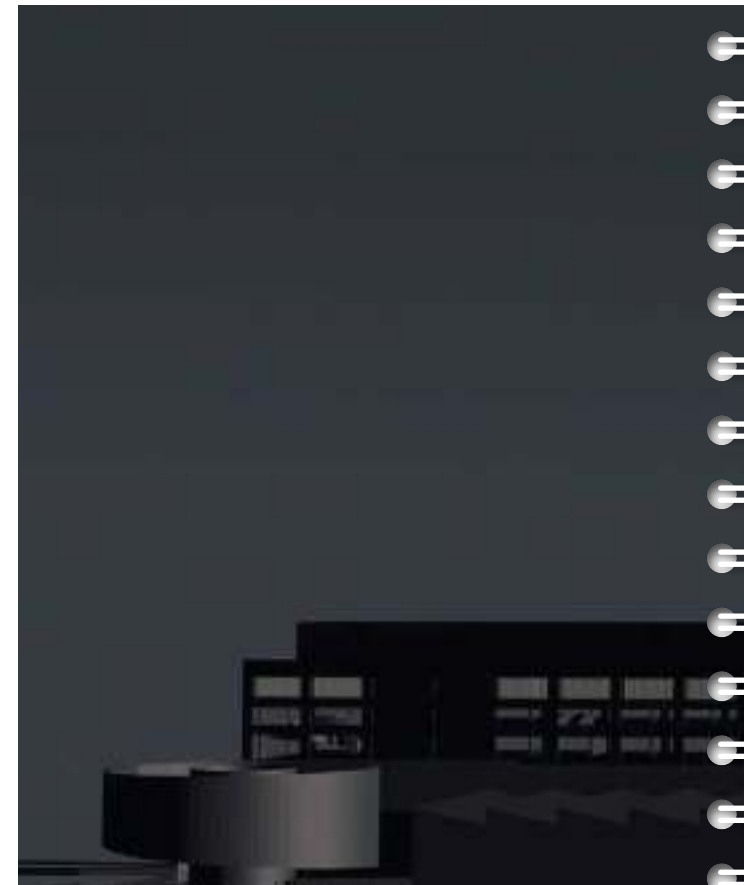

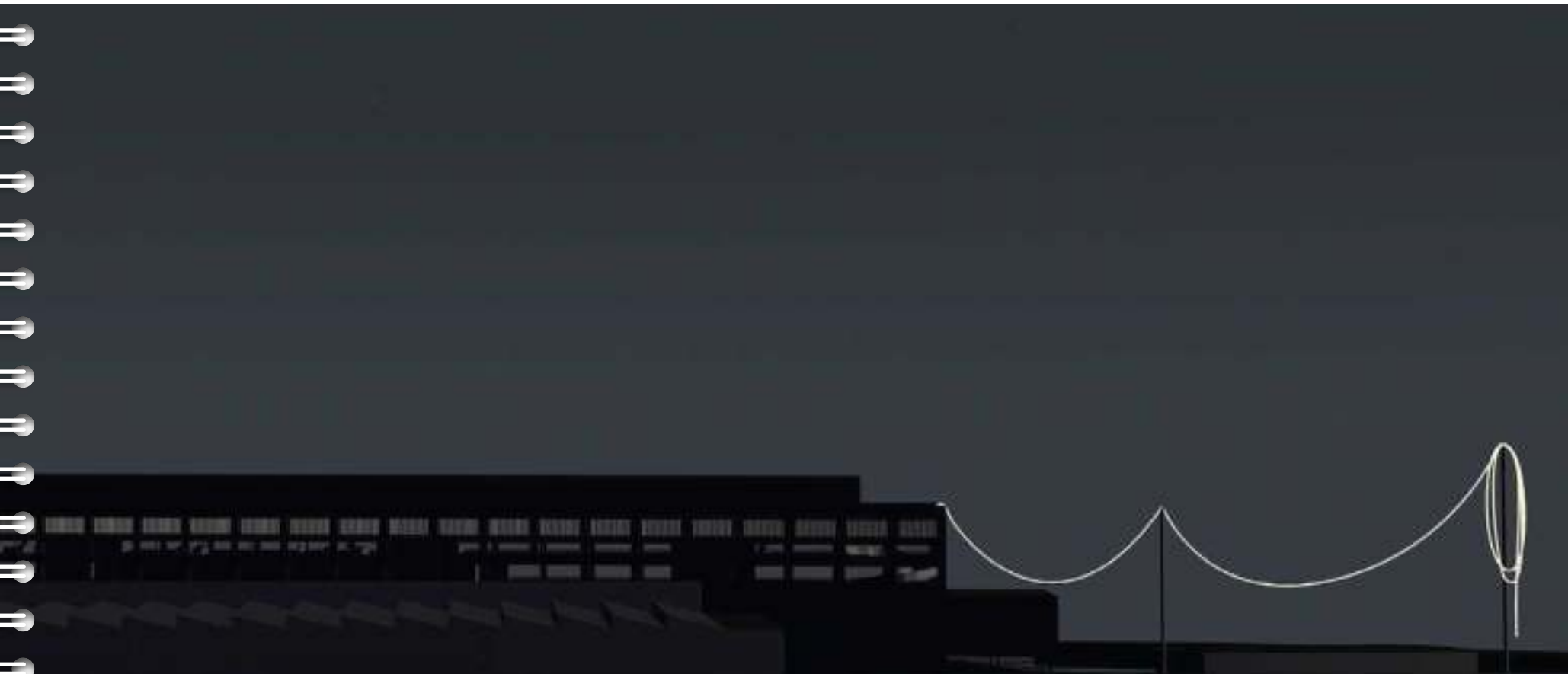
Né en 1974, **Stéphane Thidet** vit à Paris et travaille à Aubervilliers. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris (2002) et de l'École supérieure des beaux-arts de Rouen (1996). Son travail multiforme inclut la sculpture et l'installation. Ses œuvres mettent en scène sa vision de la réalité imprégnée de fiction et de poésie. Elles dévoilent une certaine perte d'innocence, une inquiétude, qui, par l'état de tension permanent qu'elles supposent, provoquent une agitation, un tumulte intérieur fécond. Il enseigne à l'École Supérieure d'Art de Nantes. Et a présenté son travail dans de nombreuses expositions personnelles et collectives.

Né en 1957 à Menton, **Marc Barani** vit et travaille à Nice. Il est le fondateur de l'atelier Barani. Architecte et scénographe, il est lauréat du prix de l'Équerre d'Argent en 2008 et du Grand Prix National de l'Architecture en 2013. Basée entre Nice et Paris, son agence a notamment réalisé le Centre des congrès de Nancy, le pont Renault à Boulogne-Billancourt ou encore le pôle multimodal du tramway de l'agglomération niçoise.

« Le câble évoque une notion d'acheminement, de devenir, de distance. Il laisse une suspension, une ligne possible vers une extension. »

— Stéphane Thidet

En suspension

Le centre d'exploitation de Vitry est un espace de maintenance des trains longeant les voies ferrées. Marc Barani et Stéphane Thidet ont pris le parti de s'approprier le répertoire de l'architecture industrielle. Le premier en concevant un bâtiment en brique à l'allure d'usine, le second en imaginant une œuvre qui dévoile les activités du lieu.

L'installation consiste en un immense filament relié au bâtiment de la gare prenant appui sur deux mâts. « C'est une ligne à l'aspect non terminé, comme en attente, comme des points de suspension », dit l'artiste. Le filament réfléchira la lumière du soleil de jour, et sera illuminé la nuit par l'éclairage du site. Un geste artistique monumental et féérique, qui participe à l'insertion de ce centre d'exploitation dans la ville.

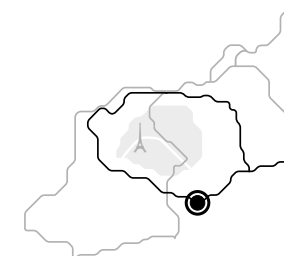
Titre de l'œuvre :
Le Bout du Bout

Localisation :
En extérieure,
dans la pointe sud
du bâtiment

Matériaux :
mâts et câble réfléchissant

Dimensions :
Hauteurs des mâts :
29 m et 39 m
Longueur câbles :
37 m, 57 m et 114 m

Site :
Centre d'exploitation Vitry

15 → Saint-Maur – Créteil

ARTISTE **Susanna Fritscher** | **Cyril Trétout** ARCHITECTE

Susanna Fritscher est née en 1960. D'origine autrichienne, elle vit et travaille aujourd'hui à Montreuil, en Ile-de-France. Son travail de création est axé sur le détournement et la sculpture de la lumière. Conçues en lien étroit avec l'architecture qui les accueille, ses installations sollicitent l'acuité de notre perception. Susanna Fritscher collabore à plusieurs reprises à des projets architecturaux d'envergure comme l'aéroport de Vienne (2006 – 2012) ou pour les Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine (2008 – 2012).

Cyril Trétout est architecte urbaniste associé de l'agence ANMA, basée à Paris, Bordeaux, Bruxelles et Beijing. Au sein d'une équipe de 7 associés, il défend une pratique où la conception collaborative et le décloisonnement des expertises sont les vecteurs de réalisations contextuelles pour tous types de territoires.

« On ne distinguera pas ce qui relève du travail de l'architecte de ce qui relève du travail de l'artiste. »
— Susanna Fritscher

Un puits de lumière

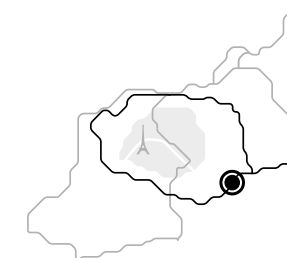
La gare Saint-Maur - Créteil se distingue par un puits immense de 42 mètres de profondeur. Dessiné par Cyril Trétout, ce puits doit mener les voyageurs jusqu'aux quais par 11 ascenseurs et un escalier monumental « se déroulant comme une peau d'orange » selon les termes de l'architecte. L'artiste Susanna Fritscher s'empare des éléments qui composent l'escalier pour faire jaillir une nébuleuse de câbles très fins qui dessinent dans l'espace une forme abstraite en ruban, vibrant avec l'air et réfléchissant des étincelles de clarté. L'un de ces voiles se substitue au garde-corps et confère à l'escalier une atmosphère « de pluie lumineuse descendante » en proposant une expérience immersive. Ainsi, l'œuvre joue avec les fonctionnalités de l'escalier à tel point qu'« on ne distingue pas ce qui relève du travail de l'architecte de ce qui relève du travail de l'artiste ».

.....
Localisation :
Escalier central

Matériaux :
Câbles en acier et polycarbonate

Dimensions :
7 092 câbles de 1,45 m à 44,6 m,
27 mm d'espacement entre
chaque câble, 128 kilomètres
de câbles au total

.....
Gare :
Saint-Maur - Créteil

15 → Champigny Centre

ARTISTE **Michelangelo Pistoletto** | **Thomas Richez** ARCHITECTE

Connu depuis les années 1960, **Michelangelo Pistoletto** rejoint le mouvement Arte Povera à partir de 1967. C'est un des artistes italiens les plus importants du XXe siècle. Il obtient le Lion d'Or à Venise en 2003 pour l'ensemble de sa carrière. Il expose dans les plus grands musées du monde, MoMA, et Musée Guggenheim à New-York, Tate Gallery à Londres, Musée d'art contemporain de Barcelone et de Los Angeles. Il est également l'auteur de nombreuses installations dans l'espace public et notamment pour le métro de Naples.

Thomas Richez est le fondateur de l'agence Richez Associés. Basée à Paris, elle est animée par Thomas Richez, Frédéric Blerot et Vincent Cottet, et a notamment conçu la ville nouvelle de Putrajaya en Malaisie et de trois gratte-ciels dans le projet Euralille. L'agence s'est également consacrée à la réalisation des tramways du Mans, de Reims, Brest, Orléans, Casablanca, de Tours et Liège, devenant une référence en matière de conception urbaine des tramways.

« Une transformation responsable concerne tous les domaines de la vie humaine pour atteindre l'équilibre entre nature et artifice »
— Michelangelo Pistoletto

Aimer les différences

Il y a 20 ans, l'artiste italien Michelangelo Pistoletto initiait le mouvement *Love Difference*, qui traduit sa volonté d'inscrire l'art comme moyen d'éveiller et de responsabiliser les consciences. Pour la gare de Champigny Centre, il poursuit cette réflexion, en proposant une installation lumineuse qui accompagne le parcours des voyageurs. En lettres de néons colorés, la phrase *Aimer les différences* se décline en 16 langues, les plus parlées à Champigny.

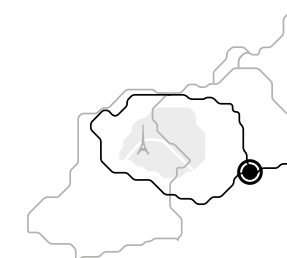
Au centre de la gare, le fil des mots forme le *Troisième Paradis* inspiré du symbole de l'infini, thème récurrent dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto : le premier paradis fut celui dans lequel les êtres humains vivaient pleinement intégrés à la nature, nous vivons aujourd'hui dans un « deuxième paradis » artificiel créé par l'humanité. Ainsi, au cœur du cercle central se dessine le *Troisième Paradis*, à la jonction des deux précédents, annonciateur d'un monde nouveau qui nous ferait pénétrer dans l'ère de la responsabilité, mettant à profit l'âge de la connaissance.

« Le Troisième Paradis ne veut pas prophétiser un avenir empreint d'espoirs métaphysiques mais une transformation responsable qui concerne tous les domaines de la vie humaine et convoque les énergies mentales et pratiques de tous pour atteindre l'équilibre entre nature et artifice, raison et émotion, individu et société, public et privé, local et mondial ».
– Michelangelo Pistoletto

.....
Matériaux :
Tubes néons colorés.

Dimensions :
220 m de tubes néon.
Lettres de 20cm de hauteur
.....

Gare :
Champigny Centre

15 → Centre d'exploitation Champigny

ARTISTE **Société Réaliste** | **Thomas Richez** ARCHITECTE

Société Réaliste est une coopérative artistique fondée par **Ferenc Grof**, né en 1972 à Pécs (Hongrie) et **Jean-Baptiste Naudy**, né en 1982 à Paris. Leur travail s'articule autour de l'appropriation et du détournement d'outils de communications des figures de pouvoir.

Thomas Richez est le fondateur de l'agence **Richez Associés**. Basée à Paris, elle est animée par Thomas Richez, Frédéric Blerot et Vincent Cottet, et a notamment conçu la ville nouvelle de Putrajaya en Malaisie et de trois gratte-ciels dans le projet Euralille. L'agence s'est également consacrée à la réalisation des tramways du Mans, de Reims, Brest, Orléans, Casablanca, de Tours et Liège, devenant une référence en matière de conception urbaine des tramways.

« C'est un projet artistique au long cours, qui propose de renouveler le regard des passants, de créer régulièrement la surprise des regardeurs. »

— **Alexia Fabre**,
ancienne directrice du MAC VAL

Drapeaux sans frontières

Ce projet proposé par le MAC VAL est un dispositif artistique composé de mâts qui permettent d'inviter régulièrement des artistes pour concevoir de nouveaux drapeaux. Le drapeau est un symbole, un support dont de nombreux artistes se sont saisis depuis les dernières décennies. Symbole avant tout national, voire nationaliste, également porteur de causes sociales et/ou culturelles, il appartient au langage universel de l'humanité. Le MAC VAL propose d'inaugurer ce cycle avec Société

Réaliste, duo d'artistes qui a réalisé l'ensemble des drapeaux des Nations Unies. Pour leur projet *U.N. Camouflage*, un même et unique motif, celui du camouflage, respectant la juste proportion des couleurs de chaque drapeau national, propose une vision de l'humanité enfin libérée de ses frontières. Elle entre en résonance avec le territoire cosmopolite de Champigny.

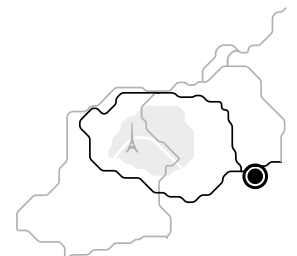

.....
Titre de l'œuvre :
U.N. Camouflage

Localisation :
Parvis

Dimensions :
60 mâts de 8 m de hauteur,
drapeaux de 100 x 150 cm

.....
Site :
Centre d'exploitation
Champigny

16 → Chelles

ARTISTE **Emmanuelle Lainé** | **Lucie Coursaget** ARCHITECTE

Emmanuelle Lainé (née en 1973 à Paris) est diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Sa pratique s'appuie sur la spécificité de chaque lieu d'exposition. Son approche sculpturale de la photographie met en abyme la géométrie des espaces existants et lui permet de créer des espaces cognitifs complexes, où plusieurs temporalités coexistent et se résolvent du point de vue du spectateur. Son travail a été récemment présenté lors d'expositions personnelles à la Friche de la Belle de Mai à Marseille, la Hayward Gallery à Londres, la Fondation Luma à Arles, à Bétonsalon et au Palais de Tokyo à Paris. Elle expose récemment lors de nombreuses expositions collectives.

Architecte DPLG, **Lucie Coursaget** est cofondatrice de l'Atelier Schall et l'une des 3 architectes associées de l'agence.

L'Atelier Schall est une agence d'architecture spécialisée dans les projets de transports publics et œuvre depuis de nombreuses années sur des projets de gares, de métro, de tramway et de téléphériques urbains. L'agence s'est notamment distinguée par le prix infrastructure ACI Excellence in Concrete Award 2018 et nommé à l'Équerre d'Argent 2017 pour les projets des stations souterraines de tramway à Viroflay.

« C'est plutôt la promesse d'une danse, car au fur et à mesure qu'on s'avance dans le couloir, cette promesse d'une liesse et d'une communication par les corps se dévoile. »

— Emmanuelle Lainé

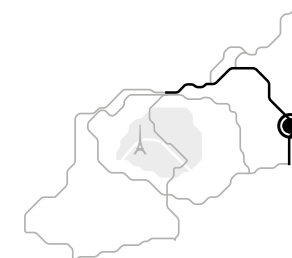
Une félicité dansante

Dans le long passage de la gare de Chelles, conçue par Lucie Coursaget, Emmanuelle Lainé propose le mouvement festif d'une danse populaire.

Une grande anamorphose photographique représentant une foule dansante se décline sur les deux parois du couloir, directement imprimée sur le parement en pierre de Bourgogne. Cette composition carnavalesque, qui sera réalisée avec les habitants de la ville de Chelles, élargit l'espace par un effet de trompe-l'œil. Visible dans son entièreté à l'entrée du couloir, l'œuvre s'étire au fur et à mesure de l'avancée du voyageur faisant alors surgir des formes abstraites.

.....
Localisation :
 Allée piétonne qui mène au hall de la gare
Matériaux :
 Anamorphose photographique imprimée sur les parements, les parois vitrées, et les plinthes en inox
Dimensions :
 Couloir de 60 m de long. Surface totale de 420m²

Gare :
 Chelles

16 → Clichy – Montfermeil

ARTISTE **JR** | **Benedetta Tagliabue** ARCHITECTE

JR expose librement dans les rues du monde entier, attirant l'attention des gens qui ne sont pas coutumiers des musées, des banlieues de Paris jusqu'aux rues de New-York, en collant d'immenses portraits de personnes anonymes. En 2011, JR a reçu le prix TED, après lequel il a créé *Inside Out*, un projet artistique participatif mondial qui permet à des personnes de se faire prendre en photo et de coller leur portrait sur les murs du monde entier.

Miralles Tagliabue EMBT est une agence d'architecture barcelonaise formée par Enric Miralles (1955–2000) et **Benedetta Tagliabue** en 1994. Miralles Tagliabue a travaillé sur de nombreux projets d'infrastructures d'envergure : la station Centro Direzionale du métro de Naples, le pavillon de l'Espagne à l'Exposition universelle de Shanghai, le marché de Santa Caterina à Barcelone, ou encore le parlement d'Écosse à Édimbourg pour lequel l'agence a remporté le Stirling Prize.

La conception de la gare est menée en collaboration avec Bordas+Peiro.

La scène est « un portrait de ceux qui s'efforcent de remettre de la poésie dans le ciment. »

— JR

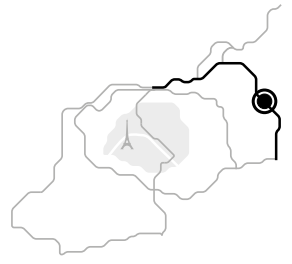
Mosaïque humaine

Sur les façades extérieures de la gare Clichy-Montfermeil, l'artiste JR déploie une fresque monumentale composée de 800 photographies d'habitants de Clichy-Montfermeil prises en 2016. La fresque, imprimée sur des carreaux de céramique, est une adaptation de celle exposée au Palais de Tokyo en 2017, puis au cœur de la cité des Bosquets à Clichy-sous-Bois.

Elle est ici retravaillée pour répondre harmonieusement à la vague caractéristique de la canopée de la gare pensée par l'architecte Benedetta Tagliabue. Véritable mosaïque humaine, la scène est « un portrait de ceux qui s'efforcent de remettre de la poésie dans le ciment », selon JR.

.....
Localisation :
Façades extérieures de la gare
Matériaux :
Impression sur plaques
de grès cérame
Dimensions :
41,5 m de long, 5,5 m de haut
.....
Gare :
Clichy - Montfermeil

16 → Sevrans – Livry

ARTISTE **Daniel Buren** | **Jean-Marie Duthilleul** ARCHITECTE

Daniel Buren installe ses créations minimalistes dans des lieux publics selon une vision subversive de l'art. Jouant sur la géométrie et la lumière, ses œuvres monumentales place des Terreaux à Lyon et dans la cour du Palais Royal de Paris ont ainsi été controversées dans les premiers temps. En 1986, il obtient le Lion d'Or à la Biennale de Venise. En 2012, dans le cadre du projet *Monumenta*, il crée une œuvre spécialement conçue pour la nef du Grand Palais. En 2015, il est choisi par la Fondation Louis Vuitton pour intervenir sur la verrière du bâtiment.

Né en 1952 à Versailles, **Jean-Marie Duthilleul** est architecte (École de Paris La Seine) et ingénieur (École polytechnique et École nationale des ponts et chaussées). Il crée en 1997, avec Étienne Tricaud, dans le groupe SNCF, l'agence AREP, équipe pluridisciplinaire qui s'investit dans la création de nombreuses gares en France et à l'international. L'agence Duthilleulqu'il crée en 2012, intervient dans les secteurs variés du logement, de l'enseignement et de la recherche, du transport, des loisirs et de la culture.

Éclats de couleur

Daniel Buren s'empare des verrières de la gare de Sevrans – Livry pour habiller de couleurs la toiture pensée par l'architecte Jean-Marie Duthilleul. L'artiste y joue avec les formes géométriques, l'espace et la lumière réaffirmant sa démarche ludique. Parsemée de couleurs, la gare s'anime

au rythme des jeux d'ombres qui s'y projettent et se trouve transformée à la manière d'un chapiteau de cirque. Le dialogue des matières en transparence crée une atmosphère changeante et joue sur les perceptions spatiales des voyageurs.

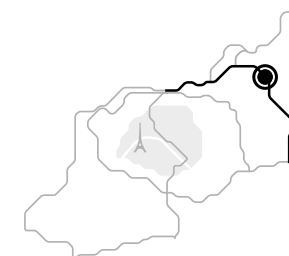

« C'est une gare éclairée par quatre coupoles: quatre, pour donner une petite échelle au bâtiment et des coupoles, en coussin de téflons gonflés qui amènent le soleil dans les profondeurs et éclairent non seulement l'espace mais les gens. »

— Jean-Marie Duthilleul

.....
Localisation :
toit de la gare
Matériaux :
film ETFE teinté
Dimensions :
Plus de 1 030 m² d'intervention
sur les toitures
.....
Gare :
Sevran - Livry

16 → Sevrans Beaudottes

ARTISTE **Loris Cecchini** | **Jean-Marie Duthilleul** ARCHITECTE

Né en 1969, **Loris Cecchini** vit et travaille à Milan. Il utilise l'organisme comme leitmotiv dans son travail pour aborder l'évolution complexe de l'art en relation avec la science. Loris Cecchini assemble ses modules d'acier pour former des sortes de plantes grimpances, de coraux ou structures cristallines, qui se développent organiquement avec l'intention de se propager. Son travail a été présenté dans le monde entier, comme au Palais de Tokyo à Paris, au MoMA PS1 à New York, au Shanghai Duolun MoMA et aux 56e, 51e et 49e Biennales de Venise.

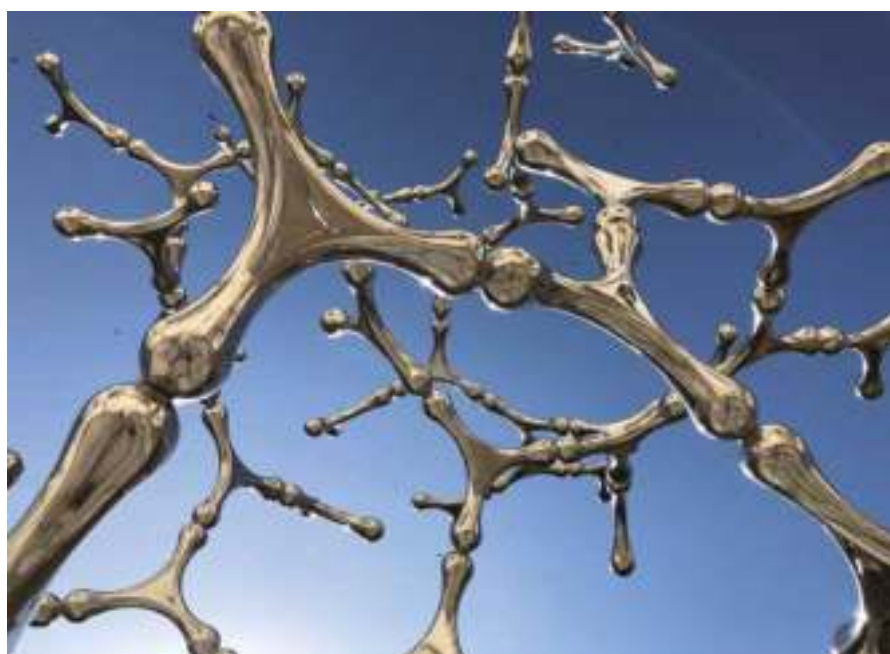
Né en 1952 à Versailles, **Jean-Marie Duthilleul** est architecte (École de Paris La Seine) et ingénieur (École polytechnique et École nationale des ponts et chaussées). Il crée en 1997, avec Étienne Tricaud, dans le groupe SNCF, l'agence AREP, équipe pluridisciplinaire qui s'investit dans la création de nombreuses gares en France et à l'international. L'agence Duthilleulqu'il crée en 2012, intervient dans les secteurs variés du logement, de l'enseignement et de la recherche, du transport, des loisirs et de la culture.

Une poésie biologique

L'artiste Loris Cecchini s'inspire de l'architecture épurée et linéaire de Jean-Marie Duthilleul et propose dans la gare de Sevrans Beaudottes une œuvre à la frontière entre imaginaire scientifique et recherche esthétique.

De fins modules d'acier unis les uns aux autres forment une structure organique se propageant de l'intérieur à l'extérieur de la gare. Défiant la gravité et interagissant avec l'architecture, l'œuvre crée un effet tridimensionnel qui évoque la légèreté. Le travail de l'artiste mêle au minéral un effet biologique et devient le support d'une narration poétique aux contours industriels.

**« *Waterbones* est un module tripolaire
qui se développe en chaînes
et s'assemble en des combinaisons
aux potentialités infinies. »**
— Loris Cecchini

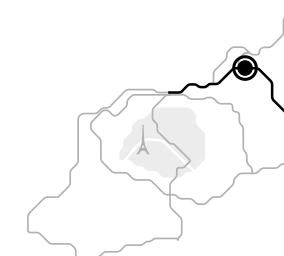
.....
Titre de l'œuvre :
Waterbones
(individual phrasing of a
concrete composition)

Localisation :
Toit de la gare, à l'extérieur
et à l'intérieur

Matériaux :
Acier

Dimensions :
Environ 1800 modules chacun
de 26 cm de haut, 24 cm de
large et 5 cm d'épaisseur

.....
Gare :
Sevrans-Beaumont

16 → Aulnay

ARTISTES **Berger&Berger** | **Aldric Beckmann** ARCHITECTE

Laurent P. Berger, né en 1972 à Paris, artiste diplômé de l'ENSAD et **Cyrille Berger**, né en 1975 à Paris, architecte diplômé de l'ENS d'architecture de Paris la Villette, collaborent depuis 2006 sous le nom de Berger & Berger. Le travail de Laurent P. Berger a été présenté dans de nombreuses expositions internationales (Rome, New-York, Vienne, etc.) Le travail de Cyrille Berger a été exposé à la 5e Biennale Européenne de paysage de Barcelone. En 2008, Berger&Berger sont lauréats du prix des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes.

Né en 1970 à Paris, **Aldric Beckmann** est le co-fondateur de l'agence Beckmann-N'Thépe, créée en 2002. L'agence est composée d'Aldric Beckmann et Françoise N'Thépe, lauréate des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes en 2001. Le duo d'architectes a réalisé le réaménagement de l'Hôtel de la Monnaie à Paris, la réhabilitation de l'école d'architecture de Versailles ou encore la bibliothèque universitaire de Marne-la-Vallée, pour laquelle ils ont été nommés au prix de l'Équerre d'argent en 2012.

« Le voyageur sera en permanence en lien avec l'extérieur et appréhendera le ciel, la météo, l'heure, la saison, les éléments naturels. »

— Aldric Beckmann

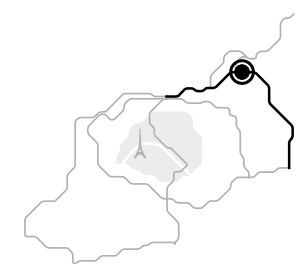

Un jardin de contemplation au cœur de la ville

« Un jardin de contemplation au cœur de la ville » : c'est ainsi que le duo Berger&Berger qualifie son dispositif en quinconce, enchevêtré et débridé, conçu pour occuper les patios de la gare. Végétaux aux couleurs vives, sculptures en céramique, roches sismiques, objets surréalistes inspirés de Max Ernst ou Henry Moore, et minéraux en tout genre composeront un paysage hétéroclite. Composée de serres à ciel ouvert, la gare pensée par Aldric Beckmann sera toute de verre. « Le voyageur sera en permanence en lien avec l'extérieur et appréhendera le ciel, la météo, l'heure, la saison, les éléments naturels », explique-t-il. La gare d'Aulnay est une enclave paisible, naturelle et incongrue dans un environnement urbain en pleine transformation.

.....
Titre de l'œuvre :
Les jardins de la sensibilité aux conditions initiales
Matériaux :
Pierre, béton, céramique, végétaux, matériaux divers
Dimensions :
Sculptures variées jusqu'à 12 m de hauteur dans la gare et ses patios
.....
Gare :
Aulnay

16 → Le Blanc-Mesnil

ARTISTE **Noémie Goudal** | **Berranger & Vincent** ARCHITECTES

Noémie Goudal est artiste visuelle. Son travail repose sur la construction d'installations illusionnistes mises en scène dans le paysage et transposées en films, photographies et performances. Il a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles. Lauréate de Mondes nouveaux, son projet ANIMA, co-écrit avec Maëlle Poésy, est actuellement présenté à la Tate Modern, Londres ; à la Biennale de Venise ; au Centre Pompidou, et au Festival d'Avignon. Ses œuvres ont rejoint des collections publiques et privées (CNAP, Deutsche Bank Collection, FRAC Auvergne et Ile de France, KADIST, Kiran Nadar Foundation, Centre Pompidou, Victoria & Albert Museum.

L'agence **Berranger & Vincent architectes** a été créée par Stéphanie Vincent et Jérôme Berranger. L'agence s'est distinguée en 2005 en recevant le prix de la Première Œuvre, puis en 2010 en étant lauréate des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes. En 2012, elle acquiert une renommée internationale avec le prix « Europe 40 UNDER 40 ». L'agence a notamment réalisé le pôle Max-Jacob à Quimper, les projets Woody Wood et Héméra à Nantes et la station de métro Jules-Ferry à Rennes.

Une invitation au voyage

La gare du Blanc-Mesnil est conçue par les architectes Stéphanie Vincent et Jérôme Berranger comme un « bâtiment paysage », d'allure légère et transparente, ouverte sur l'extérieur verdoyant du parc Jacques Duclos. La proposition artistique de Noémie Goudal accentue ce dialogue avec l'extérieur, en donnant à la gare des airs de serre tropicale.

Dans le hall, l'artiste déploie une œuvre en deux parties, à la fois fixe et en mouvement, comme un trompe-l'œil. Un écran présente un décor de laboratoire de jungle au sein du paysage, inventé de toute pièce. Sur les façades vitrées, elle offre, au moyen de la vitrophanie, une nouvelle percée sur l'extérieur d'une nature équatoriale ; une construction artificielle d'une jungle luxuriante se substituant au paysage réel. La gare est ainsi transplantée dans un ailleurs exotique et intrigant.

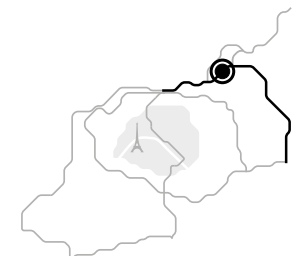
Noémie Goudal, *Tropiques V*, Tirage jet d'encre, 200 x 160 cm, 2020

« J'aimerais créer, à travers ces images, la sensation d'une perspective vers un nouvel espace qui rappellerait l'extérieur d'une serre tropicale ou d'un laboratoire de jungle. »

— Noémie Goudal

.....
Titre de l'œuvre :
Post Atlantica
Localisation :
Hall principal
Matériaux :
Dalles LED et vitrophanie
Dimensions :
25 m² d'écran
60m² de vitrophanie
.....

Gare :
Le Blanc-Mesnil

16 17 → Le Bourget RER

ARTISTE **Jeppe Hein** | **Elizabeth de Portzamparc** ARCHITECTE

Jeppe Hein est un artiste plasticien danois né en 1974 à Copenhague. Objets épurés et géométriques ou bien installations discrètes et ludiques, ses interventions s'inscrivent dans l'héritage de la sculpture minimaliste, et en même temps en prennent le contrepied dans la mise en place d'un dialogue insolite entre les œuvres et le spectateur.

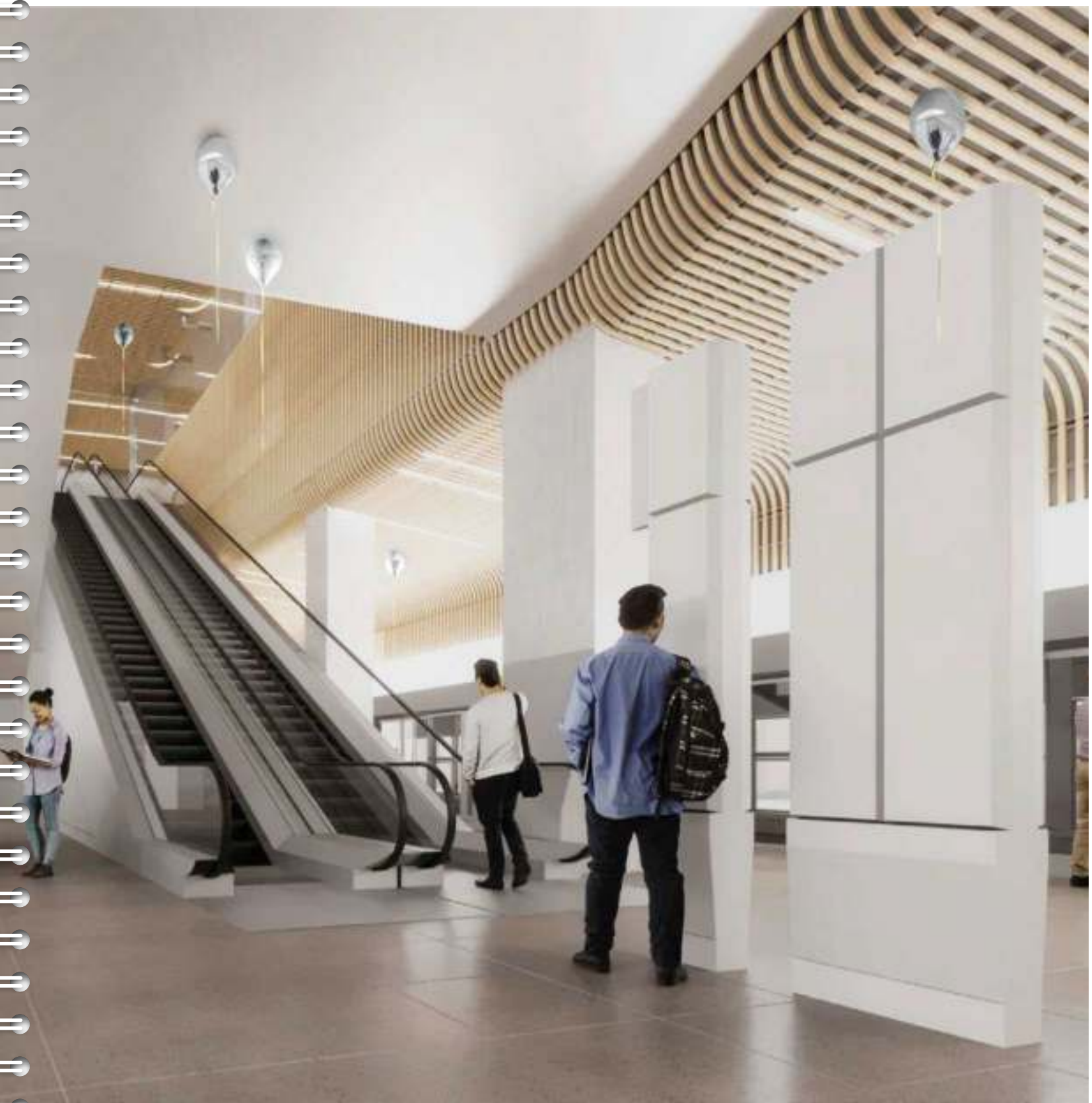

Elizabeth de Portzamparc, née en 1956 à Rio de Janeiro, est une architecte franco-brésilienne qui fonde son agence en 1987. Elle adopte une approche à la fois sociologique et architecturale en combinant l'exigence écologique, avec une recherche de pureté et d'économie des formes. Elle a réalisé, entre autres, la muséographie du musée de Bretagne à Rennes ainsi que les stations et le mobilier urbain du tramway de Bordeaux. Elle a plus récemment travaillé à la muséographie et à l'architecture du Musée de la Romanité à Nîmes.

« Comme une halte introspective qui redonne le sourire. »
— Jeppe Hein

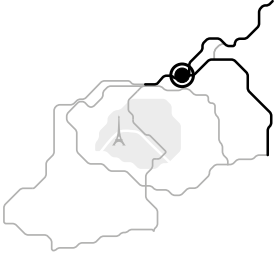

Une envolée de ballons

Pour la Gare du Bourget RER, Jeppe Hein a pensé une installation, composée de ballons suspendus miroitants, qui s'étend à l'intérieur et au-dehors de la gare. L'artiste cherche ainsi à capter l'attention des passants en offrant, avec légèreté, un contrepoint aux déplacements souterrains des voyageurs.

.....
Titre de l'œuvre :
You make me wonder
Localisation :
Plafond des 4 niveaux de la gare
Matériaux :
Inox
Dimensions :
90 ballons.
Petite taille : 37 cm x 27 cm
Grande taille : 55,5 cm x 37 cm
.....
Gare :
Le Bourget RER

16 17 → La Courneuve Six-Routes

ARTISTE **Duy Anh Nhan Duc** | **Chartier & Dalix** ARCHITECTES

Plasticien du végétal, **Duy Anh Nhan Duc**, artiste vietnamien né en 1983 à Hô Chi Minh-Ville et vivant à Paris, fait de la nature la matrice de ses œuvres, créant des installations à partir de matières qui le fascinent. « Les créations que j'imagine mettent en lumière des végétaux que nous connaissons tous, mais que parfois nous ne regardons plus ». Fruits d'inlassables cueillettes, ses œuvres sont une invitation à tisser un lien avec le vivant. Son travail a fait l'objet d'expositions à Paris au musée national des arts asiatiques - Guimet, au centre d'Arts et de Nature du domaine de Chaumont-sur-Loire, au centre d'art de Chateaugiron ou encore en Chine au sein de l'Institut Français de Pékin.

L'agence **Chartier Dalix** a été fondée en 2006 par Pascale Dalix et Frédéric Chartier, lauréats de la Première œuvre 2009. Le duo d'architectes revendique une « architecture de situation » qui se saisit du site à toutes les échelles. L'agence a été lauréate, avec Jacques Ferrier Architecture, du concours « Réinventer Paris » pour son projet autour de la porte des Ternes.

« Une œuvre prend vie quand elle interagit avec le public. Quand on fait une sculpture, on impose sa présence. Moi, je voulais d'abord créer un lien. »
— Duy Anh Nhan Duc

Empreinte: des hommes et des plantes

Essentiellement en brique, forte d'une voûte immense et d'une façade recouverte de végétaux, la gare de La Courneuve rend hommage au passé ouvrier de la commune et fait écho au parc Georges-Valbon, un des plus grands espaces verts d'Ile-de-France, situé à proximité.

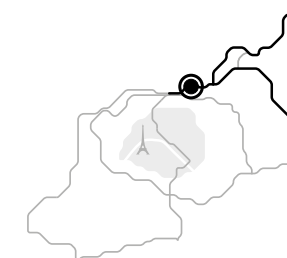
C'est dans cette optique que l'artiste Duy Anh Nhan Duc est intervenu en puisant, selon ses mots, « dans la richesse de la population et de la végétation ». Baptisée *Empreinte*, son œuvre se déploie en trois temps et évoque notre lien à la nature.

Pour accompagner la descente des usagers jusqu'aux quais, Duy Anh Nhan Duc évoque le contact avec le souterrain et les racines qui irriguent. Naît ainsi l'idée de faire courir des racines dans la gare inspirées des lignes de la main des habitants de la Courneuve. Un système racinaire formé par l'union de plusieurs centaines de mains qui « symbolise la mixité générationnelle et culturelle de cette commune ».

Sur les murs de la mezzanine, des panneaux en verre retiendront des compositions aériennes de végétaux collectés par l'artiste au parc George Valbon « pour donner à voir le rythme des saisons et le cycle de vie de la graine au fruit ».

.....
Titre de l'œuvre :
Empreinte
Matériaux :
Fresque en aluminium sur faux-plafond, inclusions végétales et résine PMMA.
Dimensions :
Plafond d'environ 450 m², parois vitrées de 4,5 m de hauteur sur 26 m de linéaires au total.
.....
Gare :
La Courneuve Six-Routes

17 → Le Bourget Aéroport

ARTISTE **Mona Hatoum** | **Jacques Pajot** ARCHITECTE

Née en 1952 à Beyrouth, issue d'une famille palestinienne, **Mona Hatoum** est une artiste protéiforme internationalement reconnue. À travers la performance, la vidéo et des installations de grands formats, son travail questionne les notions de pouvoir et de géopolitique. Une exposition monographique lui a été consacrée au Centre Georges Pompidou et à la Tate Modern à Londres en 2015. Mona Hatoum a reçu de nombreux prix internationaux, notamment le prix Præmium Imperiale remis par la Japan Art Association.

L'Atelier Novembre est créé en 1989 par les architectes Marc Iseppi et **Jacques Pajot**, tous deux issus d'une double formation (DPLG et École nationale supérieure des arts décoratifs). Le parcours de l'agence témoigne d'une prise en compte du « territoire » par la réalisation d'équipements publics à vocation culturelle, pédagogique ou artistique, parmi lesquels, le musée de Lewarde, le Camp des Milles à Aix-en-Provence, la médiathèque de Chelles, l'Inguimbertaine à Carpentras, ou le CENTQUATRE à Paris.

« Une sensation éthérée
qui induit une sorte de rêverie,
un fantôme de voyage. »
— Mona Hatoum

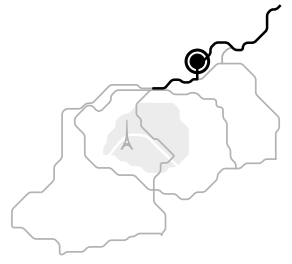

Un monde à découvrir

Située à l'articulation entre le pôle aéronautique du Bourget, le parc des Expositions et le Musée de l'Air et de l'Espace, la gare du Bourget Aéroport dialogue avec un lieu historiquement puissant. L'émergence de la gare, un cube aux parois vitrées, est pensée par Jacques Pajot comme un « levier » symbolique de ce territoire en mutation.

À l'intérieur, l'artiste Mona Hatoum s'inspire de ces lieux pour une installation lumineuse qui invite vers l'ailleurs : « L'œuvre proposée est un globe léger, ouvert et aérien qui utilise des LED pour délimiter les contours de la carte du monde à la surface d'un globe invisible. La légèreté et la transparence de l'œuvre suspendue, dessinée dans une lumière blanche et pure, lui confère une sensation éthérée qui induit une sorte de rêverie, un fantasme de voyage... ».

-
- Localisation :**
L'œuvre sera visible des escalators, suspendue au-dessus de l'accès aux ascenseurs.
- Matériaux :**
Rubans LED et inox
- Dimensions :**
Sphère de 4 m de diamètre
-
- Gare :**
Le Bourget Aéroport

17 → Triangle de Gonesse

ARTISTE **Joana Vasconcelos** | **Jacques Pajot** ARCHITECTE

Née en 1971, **Joana Vasconcelos** est une artiste réputée pour ses sculptures monumentales. Elle actualise le concept d'artisanat au XXIe siècle et crée un pont entre l'environnement domestique et l'espace public tout en questionnant le statut des femmes, la société de consommation et l'identité collective. Joana Vasconcelos est la plus jeune artiste et seule femme à avoir jamais exposé au château de Versailles en 2012. En 2018, le Guggenheim Bilbao expose son travail pour une rétrospective majeure. En 2023, l'artiste installe *Arbre de vie* pour la chapelle du château de Vincennes, ainsi que le *Wedding Cake* pour le manoir Waddesdon de Lord Jacob Rothschild en Angleterre.

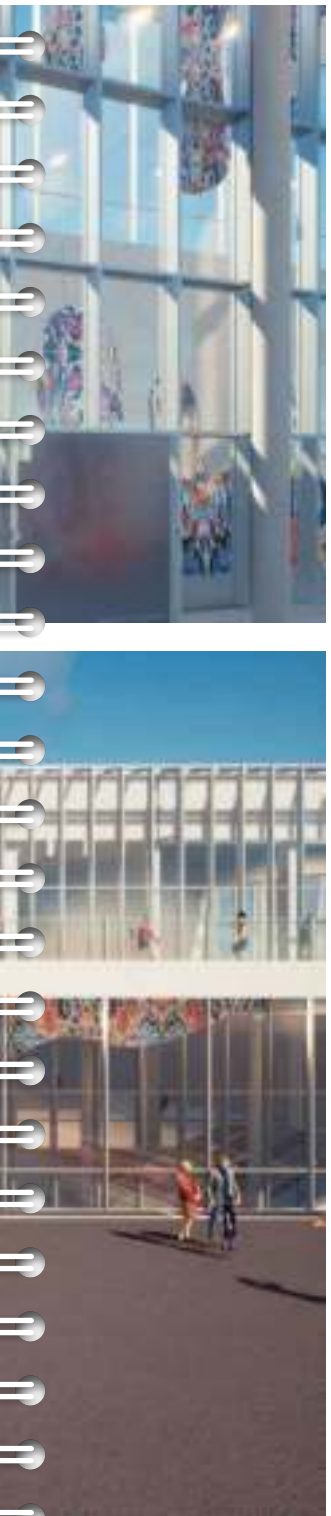
L'Atelier Novembre est créé en 1989 par les architectes Marc Iseppi et **Jacques Pajot**, tous deux issus d'une double formation (DPLG et École nationale supérieure des arts décoratifs). Le parcours de l'agence témoigne d'une prise en compte du « territoire » par la réalisation d'équipements publics à vocation culturelle, pédagogique ou artistique, parmi lesquels, le musée de Lewarde, le Camp des Mille à Aix-en-Provence, la médiathèque de Chelles, l'Inguimbertaine à Carpentras, ou le CENTQUATRE à Paris.

Lignes de vie

L'artiste portugaise Joana Vasconcelos joue sur l'orthogonalité de la gare du Triangle de Gonesse conçue par l'architecte Jacques Pajot en y introduisant, en lignes courbes et en zigzag, une installation réalisée avec un matériau traditionnel portugais : l'azulejo.

L'œuvre se décline en deux temps et décrit un mouvement ondulant suivant le flux des voyageurs entrant et sortant de la gare. Doté d'un chromatisme vibrant, cette mosaïque chaleureuse rend un éloquent hommage à la lumière. L'organicité baroque de son travail contraste avec la linéarité du projet architectural et du paysage adjacent. Elle crée ainsi un nouveau paysage riche et fertile qui apporte à l'espace un dynamisme rythmé et poétique.

« Ce travail est un voyage. J'ai délibérément conçu le design avec ces courbes et ces formes pour compléter la linéarité du paysage. »
— Joana Vasconcelos

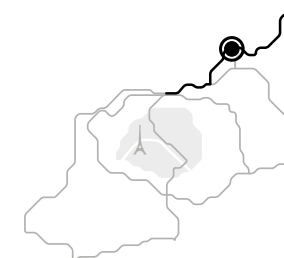
.....
Titre de l'œuvre :
Entre Lignes / In Between Lines

Localisation :
Revêtement mural extérieur et sculpture au niveau des quais

Matériaux :
carreaux de faïence : azulejos

Dimensions :
8 700 azulejos pour une surface totale de plus de 530 m²

.....
Gare :
Triangle de Gonesse

17 → Parc des Expositions

ARTISTE **Félicie d'Estienne d'Orves** | **Dietmar Feichtinger** ARCHITECTE

La relativité du temps et de l'espace sont au cœur du projet artistique de **Félicie d'Estienne d'Orves**. Dans son travail, la lumière est à la fois l'outil et le sujet. Elle s'intéresse à la définition des limites de l'espace physique et cosmologique par la lumière et sa vitesse. Elle est lauréate 2019 du prix de la Fondation Vasarely pour les arts numériques. Son travail a été présenté au Centre Pompidou durant la Nuit Blanche, au Centquatre, lors de la Biennale Némé, et également à de multiples reprises à l'international.

Dietmar Feichtinger est un architecte autrichien. Il a fondé l'agence Dietmar Feichtinger Architectes à Paris en 1993. Il a été nommé à quatre reprises pour le prix de l'Équerre d'Argent, sélectionné sept fois pour le prix Mies van der Rohe qu'il reçoit en 2007 pour la conception de la passerelle Simone-de-Beauvoir sur la Seine (qui relie, à Paris, la bibliothèque François-Mitterrand au parc de Bercy). Il a également réalisé la passerelle du Mont Saint-Michel, le pont de Shanghai à Hambourg et, en Autriche, le centre culturel de Weiz et l'université de Krems.

« Ce qui me nourrit, c'est de pouvoir, via mes installations, performances et sculptures, mettre en relation notre temps, d'ici maintenant, avec des espaces distants. »

— Félicie d'Estienne d'Orves

Voyage dans l'espace-temps

« À la vitesse de la lumière, nous sommes à 10 min de Vénus, à 4 années de l'exoplanète Proxima B ou encore à 2,3 milliards d'années de la galaxie Abell 2218 ». L'œuvre *Travelling Time* de l'artiste Félicie d'Estienne d'Orves s'inspire de cette expérience : un ensemble de faisceaux lumineux incrustés dans le plafond de la mezzanine illuminent au sol le nom d'objets célestes ainsi que le temps de voyage pour les atteindre depuis la gare Parc des Expositions. À chaque arrivée du métro, le plafond de la mezzanine s'anime en suivant le mouvement du train et les lettres s'illuminent à intervalle régulier. L'ensemble de la lumière se retire ensuite en quelques secondes au départ du métro. Le temps de son déplacement pour rejoindre le quai, l'usager traverse ainsi un univers balisé d'une centaine d'objets célestes vibrant au rythme du Grand Paris Express.

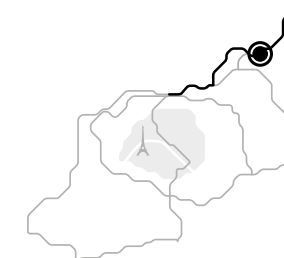
Titre de l'œuvre :
Travelling Time

Localisation :
Implantation sur les plafonds et les sols du sas d'entrée de la gare

Matériaux :
LEDs et lettres au sol en acier inoxydable

Dimensions :
une centaine de modules sur 100 m de longueur sur 9,40 m de largeur

Gare :
Parc des Expositions

17 → Aéroport Charles de Gaulle T2

ARTISTE **Kapwani Kiwanga** | **Daniel Jongtien** ARCHITECTE

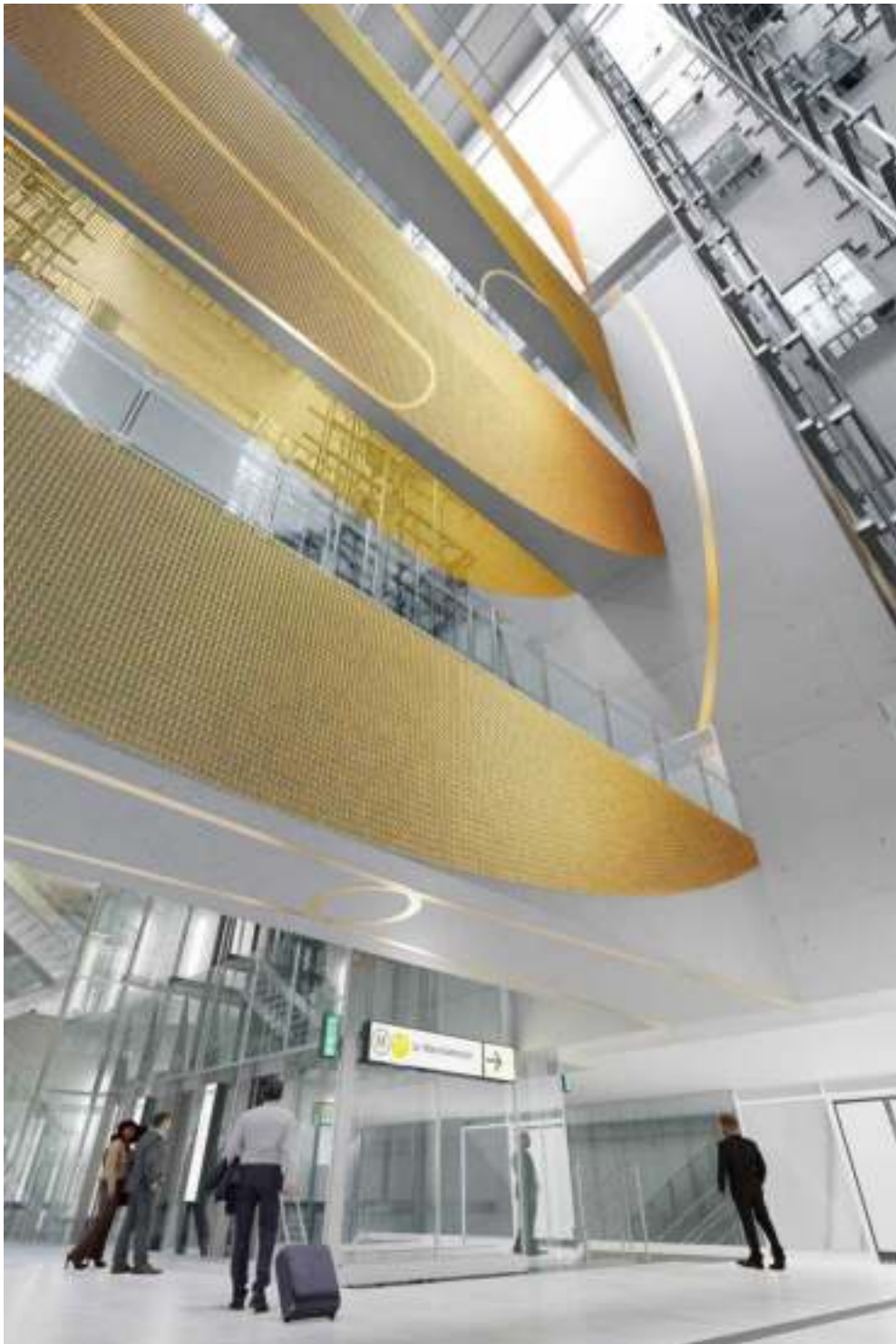
Kapwani Kiwanga est une artiste française et canadienne. Son travail traite des asymétries de pouvoir en faisant dialoguer récits historiques, réalités contemporaines, archives et futurs possibles. Son travail questionne des histoires marginalisées en variant matériaux et médiums. Lauréate du Frieze Artist Award et du Prix Sobey pour les Arts en 2018, du Prix Marcel Duchamp en 2020, et du Zurich Art Prize en 2022, elle est récipiendaire de la bourse Guggenheim 2023 et du Radcliffe Institute à Harvard en 2022-23. Elle est pensionnaire à la Villa Médicis à Rome en 2023-24 et a été choisie pour représenter le Canada lors de la 60e édition de la biennale d'art de Venise en 2024.

Daniel Jongtien est associé à la société Bentham Crowell Architects. Il a une grande expérience du travail sur les projets de long-terme, les missions publiques telles que l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, la gare centrale d'Amsterdam, la zone ferroviaire de Delft... La grande échelle et l'interconnection des fonctions et modalités rend ses projets uniques. Il porte un intérêt particulier aux questions de mobilité intelligente et d'urbanisme. Son regard se centre sur l'expérience de l'utilisateur et sur les opportunités que les transformations de tels projets peuvent apporter à une ville.

« Les formes elliptiques évoquent les trajets des voyageurs qui partent et reviennent parfois au même endroit, de manière cyclique, tout comme notre déplacement autour du soleil. »

— **Kapwani Kiwanga**

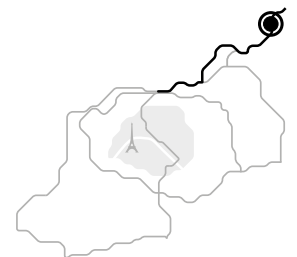

Sous un même Soleil

Pour la gare de l'Aéroport Charles-de-Gaulle T2, Daniel Jongtien met en scène, par un jeu de transparence, le va-et-vient des ascenseurs. L'artiste Kapwani Kiwanga sublime cet espace vertical en y diffusant la lueur d'un soleil éternel.

Des rideaux métalliques dorés suspendus aux passerelles dessinent dans le vide des ovales répondant aux formes tracées en laiton sur les murs. L'œuvre évoque le pouvoir unificateur du soleil qui rassemble tous les êtres sous un même astre. Les inserts en laiton de l'œuvre font écho aux flux des voyageurs, qui vont et viennent d'une direction à une autre, pour retrouver leur point de départ et repartir, encore.

-
- Titre de l'œuvre :**
Rayonnant
- Localisation :**
Sur les passerelles et les murs du puits de descente
- Matériaux :**
Rideaux en chaînes d'aluminium et incrustation en laiton
- Dimensions :**
8 rideaux de 8 m de haut et 15 m de large, 85 m de ruban de laiton
-
- Gare :**
Aéroport Charles-de-Gaulle T2

17 → Le Mesnil-Amelot

ARTISTE **Esther Stocker** | **Benoît Le Thierry d'Ennequin** ARCHITECTE

Esther Stocker est née en 1974 à Schlanders, en Italie. Elle vit et travaille à Vienne, en Autriche. L'œuvre d'Esther Stocker se compose principalement de peintures et d'installations dans une perspective abstraite et géométrique. Les installations de l'artiste sont des projections tridimensionnelles de ses peintures, réalisées exclusivement avec une palette limitée de noir, de gris et de blanc. Ses recherches portent sur la vision et la perception de l'espace avec une approche sociale et contemporaine. La création de ses œuvres est liée à un discours mathématique très élaboré, élément essentiel de sa méthode artistique.

Benoît Le Thierry d'Ennequin est un architecte français né en 1973. Il fonde l'agence Explorations architecture avec Yves Pagès en 2005. Son travail a été récompensé par le prix spécial du jury du prix régional de la construction bois Ile-de-France en 2023, par le Trophée Eiffel d'Architecture pour la Passerelle du Millénaire à Paris en 2017, par le grand prix régional des Pyramides d'Argent pour l'îlot mixte « Ilink » à Nantes en 2017, par le Structural Award pour le Pont Schuman à Lyon en 2015 et pour le Pont sur l'Oise à Compiègne en 2012, par les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes en 2002 et par l'Équerre verte (Arene) en 2000. Le pont Schuman à Lyon et l'Ambassade de France en Haïti ont été nommés pour le prix de l'Équerre d'Argent.

« Le désir de défier la gravité est fondamental à notre civilisation: il nous permet de penser au-delà de nos limites. »

— **Esther Stocker**

Quand l'imagination s'envole

La proximité avec l'aéroport Charles de Gaulle invite l'artiste Esther Stocker à travailler sur la thématique de la légèreté et de l'envol. Dans cette optique, elle suspend de grands avions en papier au plafond de la gare du Mesnil-Amelot conçue par l'architecte Yves Pagès.

Ces sculptures en métal reprennent l'idée de la feuille blanche que l'imagination humaine transforme en objet volant. L'artiste met en scène une transformation simple, qu'elle complexifie par un travail sur la géométrie de l'espace. Elle trace ainsi sur chacun de ces avions de caractéristiques lignes noires, en symétrie des poutres du plafond pour souligner leur motif et créer une perspective.

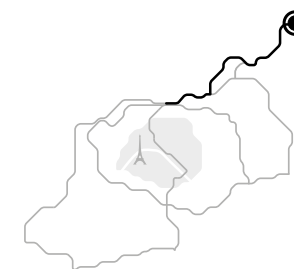
.....
Titre de l'œuvre :
Paperplane Sculptures

Localisation :
Sculptures suspendues au
plafond du rez-de-chaussée

Matériaux :
Métal peint

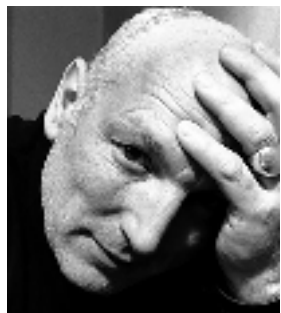
Dimensions :
5 avions de 3,5 m à 6 m
.....

Gare :
Le Mesnil-Amelot

16 17 → Centre d'exploitation Aulnay

ARTISTE **Yann Kersalé** | **Mark Wilson** ARCHITECTE

Yann Kersalé est un artiste plasticien qui utilise la lumière comme matériau d'expression. Il crée des fictions lumineuses en milieu urbain, des parcours géo-poétiques dans la nature ou élabore ses propres lumières-matière. Il est notamment reconnu pour ses illuminations sur la verrière de l'Opéra de Lyon, la Tour Agbar à Barcelone, la basilique Saint-Denis, le musée du Quai-Branly-Jacques-Chirac ou le passage du Prado à Paris.

Mark Wilson est architecte à l'agence Groupe-6. 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 (Breeam 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 Bahreïn.

« Les objets industriels m'intéressent beaucoup pour leur caractère monumental et leur beauté méconnue du public. Je ne veux pas attendre qu'ils deviennent des tiers-lieux pour souligner leurs structures et les révéler aux passants. »

— Yann Kersalé

Pulsations de lumière

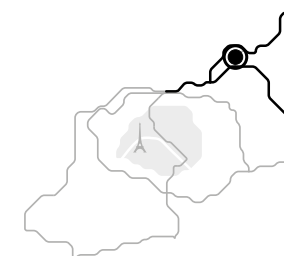
A la nuit tombée, les sites de maintenance laissent entrevoir leur activité en jouant sur les transparences. La lumière nécessaire à cet usage nocturne témoigne de la vie du site, au gré de ses allumages et extinctions progressifs. Elle est animée par les allées et venues des rames de métro automatiques, dont les intérieurs éclairés en font autant de convois de lampions lumineux. Juste au-dessus de ce foisonnement d'activités humaines et ferroviaires, les toitures-sheds et les bâtiments-lanternes se signalent à la ville.

L'artiste Yann Kersalé crée ce grand signal de lumière pour animer de façon poétique et ludique la porte du Grand Paris. Inséré dans ce vaste paysage de circulations, ce grand site dédié à la mobilité est en agitation permanente : mouvement des trains, des activités de maintenance, des visites du public et mouvement sur l'autoroute à proximité immédiate. Allégoriquement chargés de toute cette énergie, les toitures-sheds deviennent, à la nuit tombée, une sculpture en mouvement alors que les bâtiments-lanternes marquent en couleur leur caractère iconique.

.....
Dimensions :
Lumière sur l'ensemble
du bâtiment de plus
de 500 m de long

Matériaux :
LEDs, lumière dynamique
.....

Site :
Centre d'exploitation Aulnay

18 → Antonypole

ARTISTE **Julie C. Fortier** | **Eric Puzenat** ARCHITECTE

Julie C. Fortier est une artiste originaire du Québec dont l'œuvre se construit autour des processus de perception olfactive et de mémoires. Ils lui permettent de créer des paysages évanescents où la narration est traversée par un souvenir ou une sensation qui déclenche une image. Ses œuvres prennent des formes multiples traduisant un caractère vaporeux : installations, parfums, dessins. Elles ont notamment été exposées à la Maison Rouge à Paris, au Centre d'art Micro Onde à Vélizy Villacoublay, au Musée des Beaux-Arts de Rennes, à Lille 3000 et la Emily Harvey Foundation à New York. Ses œuvres ont rejoint les collections d'institutions telles que le MAK ou la Ville de Rennes.

Eric Puzenat est architecte associé d'ATELIERS 2/3/4/, agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage qui réunit, depuis 2006, une centaine de collaborateurs autour d'un travail pluridisciplinaire sur la ville contemporaine entre Paris et les Territoires ultramarins. Des recherches sur les questions sociales, urbaines, fonctionnelles et culturelles, naissent des projets conçus sur mesure, à toutes les échelles. Eric contribue plus spécifiquement par son expertise en ingénierie et architecture à haute qualité environnementale, sur les projets liés aux infrastructures, à l'eau et à l'environnement.

Le souffle et la lumière

Julie C. Fortier déploie une œuvre à la fois cinétique et olfactive qui accompagne les voyageurs du parvis de la gare jusqu'aux quais. Le volet cinétique décline un motif dynamique de volutes sur la façade en brique. Ce relief évolue au fil de la journée en fonction de la luminosité. Il fait écho aux « rendez-vous olfactifs », créés à partir des souvenirs olfactifs des habitants et habitantes du territoire. Ces parfums développés et installés par l'artiste sont diffusés dans différents espaces de la gare et se déplacent au gré des courants d'air à six moments clés la journée.

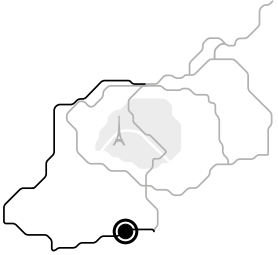

« La voie du parfum est, dans
nombre de cultures, le moyen
privilegié pour communiquer
avec le divin. »
— Julie C. Fortier

.....
Titre de l'œuvre :
*Per fumare: le souffle
et la lumière*
Matériaux :
Briques
Diffuseurs de parfums
Dimensions :
2 832m² de surface
de façades intérieures
et extérieures transformées
par l'œuvre
.....

Gare :
Antony

18 → Massy Opéra

ARTISTE **Sophie Calle** | **Eric Puzenat** ARCHITECTE

Née le 3 octobre 1953 à Paris, **Sophie Calle** est une artiste conceptuelle contemporaine française connue pour ses œuvres qui explorent les relations personnelles de l'artiste. Après des années passées à voyager, ses premiers projets lui permettent de se reconnecter avec Paris où elle vit, travaille et continue d'explorer les thèmes de l'intimité, de l'identité et de la connexion entre l'artiste et ses sujets. À travers la photographie, le cinéma et le texte, ses projets souvent controversés présentent une documentation méticuleuse de la vie de ses sujets, comme dans *Carnet d'adresses* (1983), où elle copie le carnet d'adresses d'un étranger et l'utilise pour enquêter chaque aspect de sa vie.

Eric Puzenat est architecte associé d'ATELIERS 2/3/4/, agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage qui réunit, depuis 2006, une centaine de collaborateurs autour d'un travail pluridisciplinaire sur la ville contemporaine entre Paris et les Territoires ultramarins. Des recherches sur les questions sociales, urbaines, fonctionnelles et culturelles, naissent des projets conçus sur mesure, à toutes les échelles.

Eric contribue plus spécifiquement par son expertise en ingénierie et architecture à haute qualité environnementale, sur les projets liés aux infrastructures, à l'eau et à l'environnement.

Des souvenirs dévoilés

Sophie Calle glisse dans la gare de Massy Opéra, conçue par Eric Puzenat, des objets disparus liés à l'univers du métro.

L'artiste met en scène des vestiges du passé : une poinçonneuse, un banc, une cabine téléphonique publique... autant d'éléments qui témoignent d'époques et d'usages révolus. Elle plonge ces objets

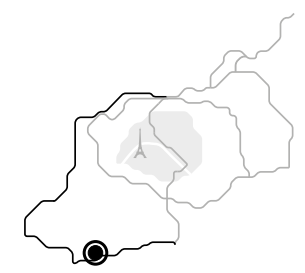
dans l'atmosphère mystérieuse de six alcôves le long des quais. Afin de révéler leurs secrets, Sophie Calle invite l'historien Jean-Paul Démoule à se projeter dans la peau d'un archéologue du futur. Il produit de chacun de ces souvenirs une description « absurde », où la poinçonneuse devient oiseau-fétiche, et les mystères du passé objets d'une fascination renouvelée.

«Émouvante sculpture d'un oiseau-fétiche d'une société industrielle disparue au cours du 20e siècle de l'ère commune. Apparemment, cette société vivait sous terre, dans de grandes cavernes et des tunnels, peut-être à la suite de catastrophes, ce qui expliquerait sa disparition.»
 — Jean-Paul Demoule, extrait de la description futuriste d'une poinçonneuse

.....
Titre de l'œuvre :
Le cimetière des objets périmés
Localisation :
 Au niveau de chaque quai
Dimensions :
 6 niches

Gare :
 Massy Opéra

18 → Centre d'exploitation de la ligne 18

ARTISTE **Fatiha Zemmouri** | **JFS Architectes** ARCHITECTE

Fatiha Zemmouri est diplômée de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. À travers une œuvre polymorphe, elle utilise un vocabulaire abstrait pour simplifier les formes de la nature. La fragilité et la minceur des matériaux employés donnent à son travail un caractère poétique. Elle a participé à de nombreuses expositions à travers le monde et son travail figure dans plusieurs collections nationales et internationales majeures.

L'agence JFS Architectes aime se confronter à toutes les échelles de bâtiment et aux programmes les plus divers, qu'il relèvent de la maîtrise d'ouvrage publique ou privée : espaces de travail, ateliers-logements, établissements scolaires... La clarté des espaces et le souci d'insertion urbaine en respect profond de l'environnement d'accueil font partie des constantes de cette architecture, contemporaine sans être ni élitiste ni esthétisante, une architecture qui s'adresse avant tout à l'utilisateur.

« J'ai voulu jouer sur l'impression de flottement, d'autant plus surprenante que les objets sont denses et massifs. »

— Fatiha Zemmouri

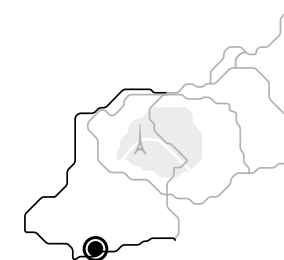
Échapper à la gravité

Pour créer son œuvre au sein du centre d'exploitation de la ligne 18, l'artiste Fatiha Zemmouri s'est penchée sur le travail des objets lourds en apesanteur. Elle concilie ainsi grandeur et légèreté dans l'esprit de l'architecture. Pour allier nature et technologie dans son projet, elle porte son choix sur une combinaison de deux matériaux : pierre et verre. Le minéral, installé en extérieur, s'inscrit dans l'environnement direct de la gare tout en s'intégrant aux matériaux du bâtiment. Le verre s'y confronte pour créer l'effet d'un paysage à la fois industriel et naturel. L'artiste joue sur les perceptions et les notions de gravité, légèreté, apesanteur.

.....
Matériaux :
Pierre, verre

Dimensions :
L'installation se déploie sur 15 m de long, hauteur variable entre 80 cm à 2 m environ.
.....

Site :
Centre d'exploitation de la ligne 18

18 → Satory

ARTISTES **Carole Benzaken** | **Corinne Vezzoni** ARCHITECTE

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, **Carole Benzaken** met en scène un théâtre multiple, qui travaille simultanément le dedans et le dehors, l'intime et la surface, le code collectif et la mémoire individuelle. Lauréate du Prix Marcel Duchamp 2004, son travail a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles, notamment à la Fondation Cartier, au MAHJ, au Musée Silésien de Katowice (Pologne), au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Elle a récemment réalisé une installation monumentale à l'Abbaye de Cluny, sur une invitation du Centre des Monuments Historiques. Elle est promue Chevalier de la légion d'Honneur, Officier des Arts et des lettres et vient d'être nommée au grade d'Officier de l'ordre national du Mérite.

Corinne Vezzoni a grandi au Maroc où l'architecture moderne a produit des bâtiments magnifiques. Son désir de travailler avec les matériaux massifs et bruts commence sans doute là-bas. L'essentiel de son travail se porte sur le contexte, l'environnement géographique, historique ou social. Sa réflexion porte aussi sur la limitation de la consommation du sol et sur l'économie d'eau.

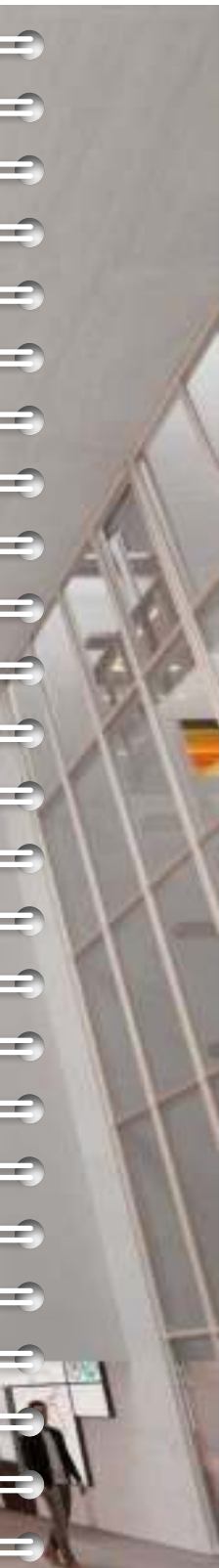
Médaille d'or de l'Académie d'Architecture, elle est également promue Chevalier de la Légion d'honneur et Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Elle est nommée Officier de l'Ordre national du Mérite en 2021.

« En un mouvement latéral, de larges traces d'un paysage étiré en travelling, se déploie en continuum d'étage en étage. »

— **Carole Benzaken**

Des vibrations chromatiques

Au cœur de la gare de Satory, l'architecte Corinne Vezzoni déploie un escalier « Chambord » que Carole Benzaken pare de couleurs vives et changeantes.

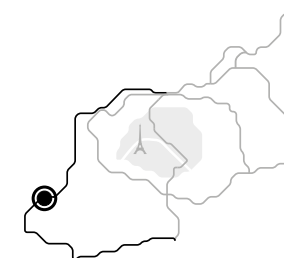
L'artiste étire la captation d'un paysage pour n'en conserver que l'essence picturale imprimée sous l'escalier. Par une mise en lumière évolutive, elle donne à ces coloris des vibrations changeantes et souligne la double révolution de l'architecture. Cette proposition chromatique irradie l'espace par une réverbération que l'on peut déjà percevoir à travers les verrières.

.....
Localisation :
Escalier central qui relie le rez-de-chaussée à la mezzanine

Matériaux :
Impression et éclairage LED

Dimensions :
Sous-faces des 12 volées de marches et des paliers intermédiaires.
Surface totale de 215 m²

.....
Gare :
Satory

14 15 16 17 18 → Parvis des gares

ARTISTE **Thierry Boutonnier** | **Jacques Ferrier & Pauline Marchetti** ARCHITECTES

Né en 1980, **Thierry Boutonnier** vit et travaille à Lyon. Il développe un travail autour de la notion de domestication. Se revendiquant non spécialiste, polyvalent et pluridisciplinaire, Thierry Boutonnier déploie une œuvre plurielle : performance, vidéos, sculptures, images et photographies, schémas, publications... Il réalise des actions et des objets en interdépendance avec des écosystèmes comme pour *Lausanne Jardin* (2009), *Prenez Racine* (2010-2016) ou *Eau de rose* (2017). Son travail fait l'objet d'expositions à l'international.

Sensual City Studio a été fondé en 2010 par **Jacques Ferrier et Pauline Marchetti**, auxquels s'associe le philosophe Philippe Simay. Laboratoire d'idées, de création et de prospective architecturale et urbaine le studio analyse les mutations de l'architecture et des métropoles contemporaines pour en anticiper les effets. Il réunit un réseau d'acteurs issus du monde de l'art, de l'architecture et de l'urbanisme ainsi que des sciences humaines et sociales autour d'une approche sensible et humaniste de la métropole.

« Je sculpte du bois vivant avec les gens. En m'adossant au végétal, je développe leur puissance d'agir et leur fais prendre conscience de la créativité et de la liberté qui sont en chacun d'eux. »
— Thierry Boutonnier

Appel d'air

Appel d'air est un projet artistique pérenne, social et environnemental, qui accompagne le chantier du Grand Paris Express depuis le lancement du premier chantier de génie civil à Clamart en 2016 jusqu'à l'ouverture de l'ensemble du réseau en 2030.

À l'initiative des architectes Jacques Ferrier et Pauline Marchetti, chaque gare du Grand Paris Express accueillera sur son parvis un « arbre repère » : un Paulownia dont la floraison spectaculaire constituera un

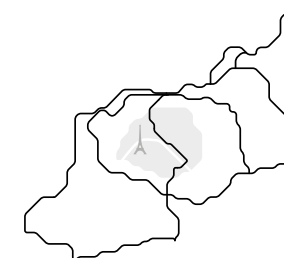
signal de reconnaissance pour les usagers. S'appropriant cette palette végétale pour mieux la révéler, l'artiste Thierry Boutonnier fait de ces « arbres repères » des « arbres témoins » qui redonnent sa place au vivant et au végétal dans les politiques d'aménagement des territoires et impliquent les habitants dans la transformation de la ville. Ces derniers sont invités à participer à ce projet artistique et citoyen en adoptant les 68 arbres, qui grandissent dans la

pépinière Vive les Groues à Nanterre, sous le regard attentif d'un pépiniériste. Les habitants parrains sont associés à la vie de la pépinière, à des moments de partage, d'apprentissage, de convivialité. Au fur et à mesure que les gares seront mises en service, les arbres seront transplantés sur les parvis des gares. Mêlant leurs énergies à celles des arbres, des sculptures en verre contenant le souffle des habitants seront greffées aux troncs des Paulownias.

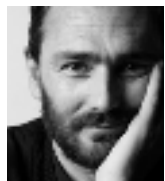

.....
Titre de l'œuvre :
Appel d'Air
Matériaux :
 68 arbres de l'essence
 Paulownia Tomentosa et
 sculptures en verre soufflé

Sites :
 Parvis de l'ensemble des gares

Index des artistes et architectes

AZZI Franklin
ARCHITECTE
L'Haÿ-les-Roses → p.16

BENZAKEN Carole
ARTISTE
Satory → p.78

BUREN Daniel
ARTISTE
Sevran – Livry → p.48

D'ESTIENNE D'ORVES Félicie
ARTISTE
Parc des Expositions
→ p.64

FEICHTINGER Dietmar
ARCHITECTE
Parc des Expositions
→ p.64

GAZEAU Philippe
ARCHITECTE
Villejuif Louis-Aragon → p.32

HATOUM Mona
ARTISTE
Le Bourget Aéroport
→ p.60

JOSPIN Eva
ARTISTE
Hôpital Bicêtre → p.12

BARANI Marc
ARCHITECTE
Bagneux – Lucie Aubrac
Centre d'exploitation
Vitry → p.36

BERGER & BERGER
ARTISTES
Aulnay → p.52

CALLE Sophie
ARTISTE
Massy Opéra → p.74

DE PORTZAMPARC Elizabeth
ARCHITECTE
Le Bourget RER → p.56

FERRIER Jacques et MARCHETTI Pauline
ARCHITECTES
Parvis des gares → p.80

GOUDAL Noémie
ARTISTE
Le Blanc-Mesnil → p.54

HEIN Jeppe
ARTISTE
Le Bourget RER → p.56

JR
ARTISTE
Clichy – Montfermeil
→ p.46

BECKMANN Aldric
ARCHITECTE
Aulnay → p.52

BERRANGER & VINCENT
ARCHITECTES
Le Blanc-Mesnil → p.54

CECCHINI Loris
ARTISTE
Sevran Beaudottes → p.50

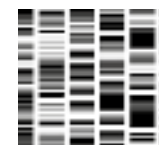
DUTHILLEUL Jean-Marie
ARCHITECTE
Pont de Sèvres → p.24
Sevran – Livry → p.48
Sevran Beaudottes → p.50

FORTIER Julie C.
ARTISTE
Antony → p.72

GRASSO Laurent
ARTISTE
Châtillon – Montrouge → p.28

IKEDA Ryoji
ARTISTE
Pont de Sèvres → p.24

KAHN Ned
ARTISTE
Maison Blanche → p.10

BENCHAMMA Abdelkader
ARTISTE
Mairie de Vitry-sur-Seine
→ p.34

BOUTONNIER Thierry
ARTISTE
Parvis des gares → p.80

CHARTIER & DALIX
ARCHITECTES
La Courneuve
Six-Routes → p.58

FRITSCHER Susanna
ARTISTE
Saint-Maur – Créteil
→ p.38

GUISSET Constance
ARTISTE
Villejuif Louis-Aragon → p.32

JFS Architectes
ARCHITECTE
Centre d'exploitation
de la ligne 18 → p.76

KERSALÉ Yann
ARTISTE
Centre d'exploitation
Aulnay → p.70

BRUNET Jérôme
ARCHITECTE
Chevilly-Larue → p.18
Issy → p.24

COURSAGET Lucie
ARCHITECTE
Chelles → p.44

HAMMADOUCHE Lyes
ARTISTE
Thiais-Orly → p.20

JONGTIEN Daniel
ARCHITECTE
Aéroport CDG T2 → p.66

KIWANGA Kapwani
ARTISTE
Aéroport Charles
de Gaulle T2 → p.66

NAVARRO Iván
ARTISTE
Villejuif Gustave Roussy
→ p.14

NOURRY Prune
ARTISTE
St-Denis Pleyel → p.8

PUZENAT Eric
ARCHITECTE
Antonypole → p.72
Massy Opéra → p.74

STOCKER Esther
ARTISTE
Le Mesnil-Amelot → p.68

TRÉTOUT Cyril
ARCHITECTE
Saint-Maur – Créteil
→ p.38

VALODE Denis
ARCHITECTE
Thiais-Orly → p.20

VIGUIER Jean-Paul
ARCHITECTE
Hôpital Bicêtre → p.12

KUMA Kengo
ARCHITECTE
St-Denis Pleyel → p.8

NEAU Frédéric
ARCHITECTE
Mairie de Vitry-
sur-Seine → p.34

PAJOT Jacques
ARCHITECTE
Le Bourget Aéroport
→ p.60
Triangle de Gonesse
→ p.62

RICHEZ Thomas
ARCHITECTE
Champigny Centre → p.40
Centre d'exploitation
Champigny → p.42

**TAGLIABUE
Benedetta**
ARCHITECTE
Clichy – Montfermeil
→ p.46

TROTTIN David
ARCHITECTE
Châtillon – Montrouge
→ p.28

**VASCONCELOS
Joana**
ARTISTE
Triangle de Gonesse
→ p.62

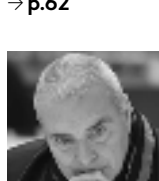
VHILS
ARTISTE
Aéroport d'Orly → p.22

LAINÉ Emmanuelle
ARTISTE
Chelles → p.44

**NHAN DUC
Duy Anh**
ARTISTE
La Courneuve
Six-Routes → p.58

**PERRAULT
Dominique**
ARCHITECTE
Villejuif Gustave Roussy
→ p.14

SOCIÉTÉ RÉALISTE
ARTISTES
Centre d'exploitation
Champigny → p.42

TAMISIER François
ARCHITECTE
Aéroport d'Orly
→ p.22

TROUVÉ Tatiana
ARTISTE
Bagneux – Lucie Aubrac

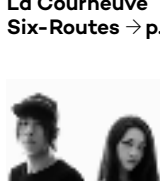
VAYSSE Jean-Pierre
ARCHITECTE
Arcueil-Cachan → p.30

WILSON Mark
ARCHITECTE
Maison Blanche → p.10
Centre d'exploitation
Aulnay → p.70

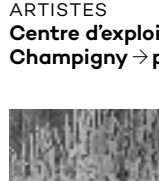
**Benoît LE THIERRY
D'ENNEQUIN**
ARCHITECTE
Le Mesnil-Amelot → p.68

NONOTAK
ARTISTES
L'Haÿ-les-Roses → p.16

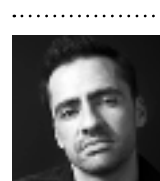
**PISTOLETTO
Michelangelo**
ARTISTE
Champigny Centre → p.40

**STEINER Gerda
et LENZLINGER Jörg**
ARTISTES
Chevilly-Larue → p.18

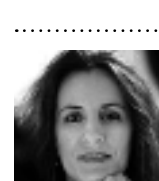
THIDET Stéphane
ARTISTE
Centre d'exploitation
Vitry → p.36

VALBUENA Pablo
ARTISTE
Issy → p.26

VEZZONI Corinne
ARCHITECTE
Satoy → p.78

ZEMMOURI Fatiha
ARTISTE
Centre d'exploitation
de la ligne 18 → p.76

MAUGER Vincent
ARTISTE
Arcueil-Cachan → p.30

Index des gares

Aéroport Charles de Gaulle T2

Kapwani Kiwanga ARTISTE
Daniel Jongtien ARCHITECTE
→ p.66

Aéroport d'Orly

Vhils ARTISTE
François Tamisier ARCHITECTE
→ p.22

Antony

Julie C. Fortier ARTISTE
Eric Puzenat ARCHITECTE
→ p.72

Arcueil-Cachan

Vincent Mauger ARTISTE
Jean-Pierre Vaysse ARCHITECTE
→ p.32

Aulnay

Berger&Berger ARTISTES
Aldric Beckmann ARCHITECTE
→ p.52

Bagneux – Lucie Aubrac

Tatiana Trouvé ARTISTE
Marc Barani ARCHITECTE

Centre d'exploitation Aulnay

Yann Kersalé ARTISTE
Mark Wilson ARCHITECTE
→ p.70

Centre d'exploitation Champigny

Société Réaliste ARTISTES
Thomas Richez ARCHITECTE
→ p.42

Centre d'exploitation Vitry

Stéphane Thidet ARTISTE
Marc Barani ARCHITECTE
→ p.36

Centre d'exploitation de la ligne 18

Fatiha Zemmouri ARTISTE
Jean-François Schmit ARCHITECTE
→ p.76

Chelles

Emmanuelle Lainé ARTISTE
Lucie Coursaget ARCHITECTE
→ p.44

Chevilly-Larue

Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger
ARTISTES
Jérôme Brunet ARCHITECTE
→ p.18

Champigny Centre

Michelangelo Pistoletto ARTISTE
Thomas Richez ARCHITECTE
→ p.40

Châtillon – Montrouge

Laurent Grasso ARTISTE
David Trottin ARCHITECTE
→ p.28

Clichy – Montfermeil

JR ARTISTE
Benedetta Tagliabue ARCHITECTE
→ p.46

Hôpital Bicêtre

Eva Jospin ARTISTE
Jean-Paul Viguier ARCHITECTE
→ p.12

Issy

Pablo Valbuena ARTISTE
Jérôme Brunet ARCHITECTE
→ p.26

La Courneuve Six-Routes

Duy Anh Nhan Duc ARTISTE
Pascale Dalix et Frédéric Chartier
ARCHITECTES
→ p.58

Le Blanc-Mesnil

Noémie Goudal, ARTISTE
Jérôme Berranger
et **Stéphanie Vincent** ARCHITECTES
→ p.54

Le Bourget Aéroport

Mona Hatoum ARTISTE
Jacques Pajot ARCHITECTE
→ p.60

Le Bourget RER

Jeppe Hein ARTISTE
Elizabeth de Portzamparc ARCHITECTE
→ p.56

Le Mesnil-Amelot

Esther Stocker ARTISTE
Benoît Le Thierry d'Ennequin
ARCHITECTE
→ p.68

L'Haÿ-les-Roses

NONOTAK ARTISTE
Franklin Azzi ARCHITECTE
→ p.16

Mairie de Vitry-sur-Seine

Abdelkader Benchamma ARTISTE
Frédéric Néau ARCHITECTE
→ p.34

Maison Blanche

Ned Kahn ARTISTE
Mark Wilson ARCHITECTE
→ p.10

Massy Opéra

Sophie Calle ARTISTE
Eric Puzenat ARCHITECTE
→ p.74

Parc des Expositions

Félicie d'Estienne d'Orves ARTISTE
Dietmar Feichtinger ARCHITECTE
→ p.64

Parvis des gares – Appel d'air

Thierry Boutonnier ARTISTE
Pauline Marchetti et Jacques Ferrier,
ARCHITECTES
→ p.80

Pont de Sèvres

Ryoji Ikeda ARTISTE
Jean-Marie Duthilleul ARCHITECTE
→ p.24

Saint-Denis Pleyel

Prune Nourry ARTISTE
Kengo Kuma ARCHITECTE
→ p.8

Saint-Maur – Créteil

Susanna Fritscher ARTISTE
Cyril Trétout ARCHITECTE
→ p.38

Satory

Carole Benzaken ARTISTE
Corinne Vezzoni ARCHITECTE
→ p.78

Sevran Beaudottes

Loris Cecchini ARTISTE
Jean-Marie Duthilleul ARCHITECTE
→ p.50

Sevran – Livry

Daniel Buren ARTISTE
Jean-Marie Duthilleul ARCHITECTE
→ p.48

Thiais-Orly

Lyes Hammadouche ARTISTE
Denis Valode ARCHITECTE
→ p.20

Triangle de Gonesse

Joana Vasconcelos ARTISTE
Jacques Pajot ARCHITECTE
→ p.62

Villejuif Gustave Roussy

Iván Navarro ARTISTE
Dominique Perrault ARCHITECTE
→ p.14

Villejuif Louis-Aragon

Constance Guisset ARTISTE
Philippe Gazeau ARCHITECTE
→ p.32

Crédits

Direction artistique et commissaires associés p.4

Bernard Blistène © CC BY-SA 4.0
Fabrice Bousteau © Mwood
Jean Francois Chougnat –
© Mucem – Agnès Mellon
José-Manuel Gonçalves
© Jean-François Spricigo
Charlotte Laubard
© Charlotte Laubard
Laurent Le Bon © Musée national
Picasso – Béatrice Hatala
Annabelle Ténèze © Boris Conte

Les Gares

Saint-Denis Pleyel p.8
© SGP – Agence Kengo Kuma
© SGP – ADAGP Paris – Prune
Nourry – Agence Kengo Kuma
– Thomas Lamiaud
Prune Nourry © Franklin Bruger
Kengo Kuma © J.C. Carbone

Maison Blanche p.10
© SGP – Ned Kahn
Ned Kahn © Ned Kahn
Mark Wilson © Groupe-6

Hôpital Bicêtre p.12
© SGP – ADAGP Paris –
Eva Jospin – Uti Architectes
Eva Jospin © Eva Jospin
Jean-Paul Viguier
© Adrien Buchet

Villejuif Gustave Roussy p.14
© SGP – Dominique Perrault
Architecte – ADAGP Paris
© SGP – ADAGP Paris –
Iván Navarro – Opacity
Iván Navarro © Marc Domage
Dominique Perrault
© The Japan Art Association –
Sankei Shimbun

L'Hay-les-Roses p.16
© SGP – Franklin Azzi
Architecture
© SGP – ADAGP Paris
– NONOTAK
NONOTAK © Miki Takahira
Franklin Azzi © Franklin Azzi
Architecture

Chevilly-Larue p.18
© SGP – Gerda Steiner
& Jörg Lenzlinger
© SGP – Brunet Saunier
Architecture
Prototype © PAAR – Gerda
Steiner & Jörg Lenzlinger
Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger
© Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger
Jérôme Brunet © Alexandre
Rimond Photographie

Thiais-Orly p.20
© SGP – Valode & Pistre
Architectes
© SGP – Lyes Hammadouche
– Thomas Lamiaud
Lyes Hammadouche © Lyes
Hammadouche
Denis Valode © Valode & Pistre
Architectes

Aéroport d'Orly p.22
© SGP – ADP – Artefacto
© SGP – Vhils Studio – Thomas
Lamiaud
Vhils ©Vhils Studio
François Tamisier ©François
Tamisier

Pont de Sèvres p.24
© SGP – Jean-Marie Duthilleul
© SGP – Studio Miho
Ryoki Ikeda © Ryoji Ikeda Studio
Jean-Marie Duthilleul © SNCF
– AREP – C.Delettre

Issy p.26
© SGP – Brunet Saunier
© SGP – Pablo Valbuena
Pablo Valbuena © Alfredo Piola
Jérôme Brunet © Alexandre
Rimond Photographie

Châtillon – Montrouge p.28
© SGP – Périphériques
Architectes
© SGP – Laurent Grasso
Laurent Grasso © Claire Dorn
– Courtesy Perrotin
David Trotin © Périphérique
architectes

Arcueil-Cachan p.30
Prototype © Moeding
– Vincent Mauger
© SGP – ADAGP Paris – Vincent
Mauger – Thomas Lamiaud
Vincent Mauger © Eric-Sander
Jean-Pierre Vaysse
© Jean-Pierre Vaysse

Villejuif Louis-Aragon p.32
© SGP – Philippe Gazeau
Architecte
© SGP – ADAGP Paris –
Constance Guisset – Opacity
Constance Guisset
© Felipe Ribon
Philippe Gazeau
© Philippe Gazeau

Mairie de Vitry-sur-Seine p.34
© SGP – Atelier d'architecture
King Kong
© SGP – Abdelkader
Benchamma
Abdelkader Benchamma
© Toma Dutter
Frédéric Neau © Arthur Péquin
pour l'atelier d'architecture
King Kong

Centre d'exploitation Vitry p.36
© Stéphane Thidet – Atelier
Barani – SGP
Marc Barani © Bruno Levy
Stéphane Thidet © Stéphane
Thidet

Saint-Maur – Créteil p.38
© SGP – ANMA
© SGP – Susanna Fritscher
– ArtefactoryLab
Susanna Fritscher © Susanna
Fritscher
Cyril Trétout © ANMA Camille
Gharbi

Champigny Centre p.40
© SGP – Richez Associés
© SGP – ADAGP Paris –
Michelangelo Pistoletto –
Opacity
Michelangelo Pistoletto
Jean-Marie Duthilleul © SNCF
Thomas Richez © Nicolas
Guilbert

**Centre d'exploitation
Champigny** p.42
© SGP – Richez Associés
© Collection MAC VAL Musée
d'art contemporain du
Val-de-Marne – ADAGP 2022
– Philippe Lebruman
Thomas Richez © Nicolas
Guilbert

Chelles p.44
© SGP – Atelier Schall
© SGP – ADAGP Paris –
Emmanuelle Lainé –
Victor Mauro
Emmanuelle Lainé ©Pete-
Woodhead
Lucie Coursaget ©Lucie
Coursaget

Clichy – Montfermeil p.46
© SGP – ADAGP Paris – JR –
Agence Miralles
Tagliabue EMBT
© Chroniques de Clichy-
Montfermeil, France, 2017 –
JR Portrait JR 2019 © JR-art
Benedetta Tagliabue
© Lluc Miralles

Sevran – Livry p.48
© SGP – ADAGP Paris – Daniel
Buren – Agence Duthilleul
Daniel Buren © Alain Denantes
Getty
Jean-Marie Duthilleul © SNCF-
AREP – C.Delettre

Sevran Beaudottes p.40
© SGP – Jean-Marie Duthilleul
AREP
© SGP – Loris Cecchini –
Thomas Lamiaud
Loris Cecchini © Ela Bialkowska
Jean-Marie Duthilleul © SNCF
– AREP – C.Delettre
© Stefano Bonilli Emaki –
Courtesy the artist and Galleria
Continua-International
contemporary art gallery

Aulnay p.52
© SGP – Agence Beckmann
© SGP – Berger&Berger
Berger&Berger © Guillaume
Ziccarelli
Aldric Beckmann © Olivier
Amsellem

Le Blanc-Mesnil p.54
© SGP – Berranger & Vincent
Architectes
© SGP – ADAGP Paris
– Noémie Goudal
– Berranger & Vincent
Architectes

Noémie Goudal © Alexandre
Guirkingier
Berranger & Vincent
© Berranger & Vincent

Le Bourget RER p.56
© SGP – ADAGP Paris
– Jeppe Hein – Elizabeth
de Portzamparc
Jeppe Hein © Jeppe Hein
Elizabeth de Portzamparc
© Elizabeth de Portzamparc

La Courneuve Six-Routes p.58
© SGP – Chartier Dalix
© SGP – Julie Bourges –
Duy Anh Nhan Duc
© SGP – Duy Anh Nhan Duc
Duy Anh Nhan Duc © SGP –
Julie Bourges
Chartier Dalix © Chartier Dalix

Le Bourget Aéroport p.60
© SGP – Atelier Novembre
© SGP – ADAGP Paris – Mona
Hatoum
Mona Hatoum © The Japan Art
Association The Sankei Shimbun
Jacques Pajot © Atelier
Novembre

Triangle de Gonesse p.62
© SGP – Atelier Novembre
© SGP – Studio Joana
Vasconcelos – Atelier Novembre
Joana Vasconcelos
© Arlindo-Camacho
Jacques Pajot © Atelier
Novembre

Parc des Expositions p.64
© SGP – ADAGP Paris– Félicie
d'Estienne d'Orves – Dietmar
Feichtinger Architectes –
Galerie Blanche
Félicie d'Estienne d'Orves
© Gerald Knights
Dietmar Feichtinger © Dietmar
Feichtinger Architectes

Aéroport Charles de Gaulle T2
p.66
© SGP – Benthem Crowwel
Architects
© SGP – Kapwani Kiwanga –
Galerie Blanche
Kapwani Kiwanga ©Bertille
Chéret
Daniel Jongtien ©Daniel
Jongtien

Le Mesnil-Amelot p.68
© SGP – Agence Explorations
© SGP – Esther Stocker –
Thomas Lamiaud
Esther Stocker ©Meinrad.Hofer
Benoît Le Thierry d'Ennequin
© Luis Diaz

**Centre d'exploitation
Aulnay** p.70
© SGP – Yann Kersalé –
Groupe-6
Yann Kersalé © Yann Kersalé
Mark Wilson © Groupe-6

Antony p.72
© SGP – Julie C. Fortier
– Ateliers 2/3/4/
Julie C. Fortier © Samuel
Quenault
Eric Puzenat © 2012, ATELIERS
234

Massy Opéra p.74
©SGP – Ateliers 234
©SGP – ADAGP Paris
– Sophie Calle
Sophie Calle © Sophie Calle
Eric Puzenat © 2012 ATELIERS
234

**Centre d'exploitation
de la ligne 18** p.76
© SGP – JFS Architectes
© SGP – Fatiha Zemmouri –
Galerie Blanche
Fatiha Zemmouri
© Fouad Maazouz

Satory p.78
© SGP – Corine Vezzoni
© SGP – ADAGP Paris– Carole
Benzaken – Galerie Blanche
Carole Benzaken © Carole
Benzaken
Corine Vezzoni © Corine
Vezzoni

**Parvis des gares –
Appel d'air** p.80
Appel d'Air © SGP-
Julie Bourges
Montée de sève 2018
© Phoebe-Lin Elnan
Fête d'adoption 2017 –
La Transplantation © SGP-
Julie Bourges
Thierry Boutonnier © SGP-
Julie Bourges
Pauline Marchetti et Jacques
Ferrier © Pierre Olivier
Deschamps/Agence Vu'
©Atelier Gamil –
Thierry Boutonnier

Ours

.....

Direction de la publication :
Pierre-Emmanuel Becherand,
Responsable de l'unité
Architecture, Culture,
Design et Création

Direction éditoriale :
Jean-Dominique Secondi,
Responsable du Pôle Culture
et Création

Coordination générale :
Louise Devaine, Laure Garel,
Claire-Marie Migeon, Anne-
Sophie Vial

Textes :
Louise Devaine, Laure Garel,
Anne-Sophie Vial, Claire-Marie
Migeon

Conception graphique :
Gaël Etienne

Impression :
Imprimerie Technicom

**Pôle culture de la Société
du Grand Paris :**
Pierre-Emmanuel Becherand,
Jean-Dominique Secondi,
Louise Devaine, Laure Garel,
Anne-Sophie Vial, Léa Hachard,
François Loty, Ziad Kabboul

**Fonds de dotation
du Grand Paris Express :**
Rémi Babinet,
Juliette de Charmoy

Direction artistique :
José-Manuel Gonçalves

Groupe créatif :
Martin Colomer-Diez
(CENTQUATRE - PARIS), Milena
Landré (CENTQUATRE - PARIS),
Mathilde Dubillot
(CENTQUATRE - PARIS),
Eva Albarran (Agence Eva
Albarran), Catherine Daël
(Agence Eva Albarran), Benoît
Giard (Agence Eva Albarran),
Sophie Gogol (Agence
Eva Albarran), Clémence
Ouazana (Agence Eva Albarran),
Vincent Huée (Agence
Eva Albarran), Anastasia
de Bentzmann (Manifesto),
Binta Faty (Manifesto),
Adrien Felix (Manifesto)

Remerciements :
Odile Gache, Milena Landré,
Mathilde Dubillot,
Amélie Morgiane-Gautier,
Julien Peyron

Les projets présentés
sont sujets à évolution.

Imprimé à Boulogne-Billancourt
en septembre 2023.

Les mécènes de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express

Grand mécène

ARDIAN

Mécènes

BETC

SEGAT

SOGELYM DIXENCE

Partenaires historiques

Bouygues Construction

Demathieu Bard

Engie

Herrenknecht

La Française

Nexity

Vinci Construction

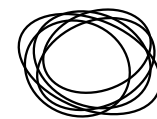
A propos

Le fonds de dotation a été créé pour permettre aux acteurs privés de soutenir la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express, en particulier la collection des œuvres Tandems dans les futures gares. A travers son engagement pour la création artistique, le fonds de dotation du Grand Paris Express participe à la réussite de ce grand projet de développement urbain.

Soutenir le fonds de dotation, c'est s'associer au plus grand projet de commande publique d'Europe et contribuer à la démocratisation culturelle dans toute l'Île-de-France.

Contact: Juliette de Charmoy,
Déléguée Générale du fonds de dotation
du Grand Paris Express.

juliette.decharmoy@societedugrandparis.fr

**GRAND PARIS
EXPRESS**
FONDS DE DOTATION

Demain, le temps des gares

La construction du patrimoine métropolitain

Pour chacune des nouvelles gares du réseau, la Société du Grand Paris a souhaité faire appel à un artiste, pour concevoir une œuvre d'art pérenne, en collaboration avec l'architecte en charge de la conception de la gare. Chaque jour, plus de 2 millions d'usagers seront au contact de cette grande collection d'art public, qui constituera une nouvelle offre culturelle et touristique accessible à tous.

Ce catalogue est conçu comme un outil de partage avec les artistes, les architectes, les partenaires, les territoires et les mécènes. Cette troisième version, datée de septembre 2023, présente la future collection d'œuvres d'art « **Tandems Artistes & Architectes** » lancée depuis 2015 sous forme de projets sujets à évolution et intègre les nouvelles propositions pouvant être développées avec nos partenaires.

La direction artistique et culturelle du Grand Paris Express est menée par José-Manuel Gonçalves avec le CENTQUATRE-PARIS, l'agence Eva Albarran et Manifesto.

A découvrir aussi :

Le catalogue des actions culturelles de la Société du Grand Paris pendant la période des chantiers.

Avec le soutien des mécènes et du Fonds de dotation

