

VALORISATION CULTURELLE DE LA RUE DU PORT, GARE DE SAINT-DENIS

MISSION D'AMO

2019-2020

COTECH N°2

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

C U E S T A

I T S O K

SOMMAIRE

1. RAPPEL DU CONTEXTE

2. LES ENJEUX DE PLAINE COMMUNE

3. JOURNAL DE BORD :

#1 PREMIÈRES IMPRESSIONS

#2 MICRO-TROTTOIR

4. ANALYSE DES CONTRAINTES

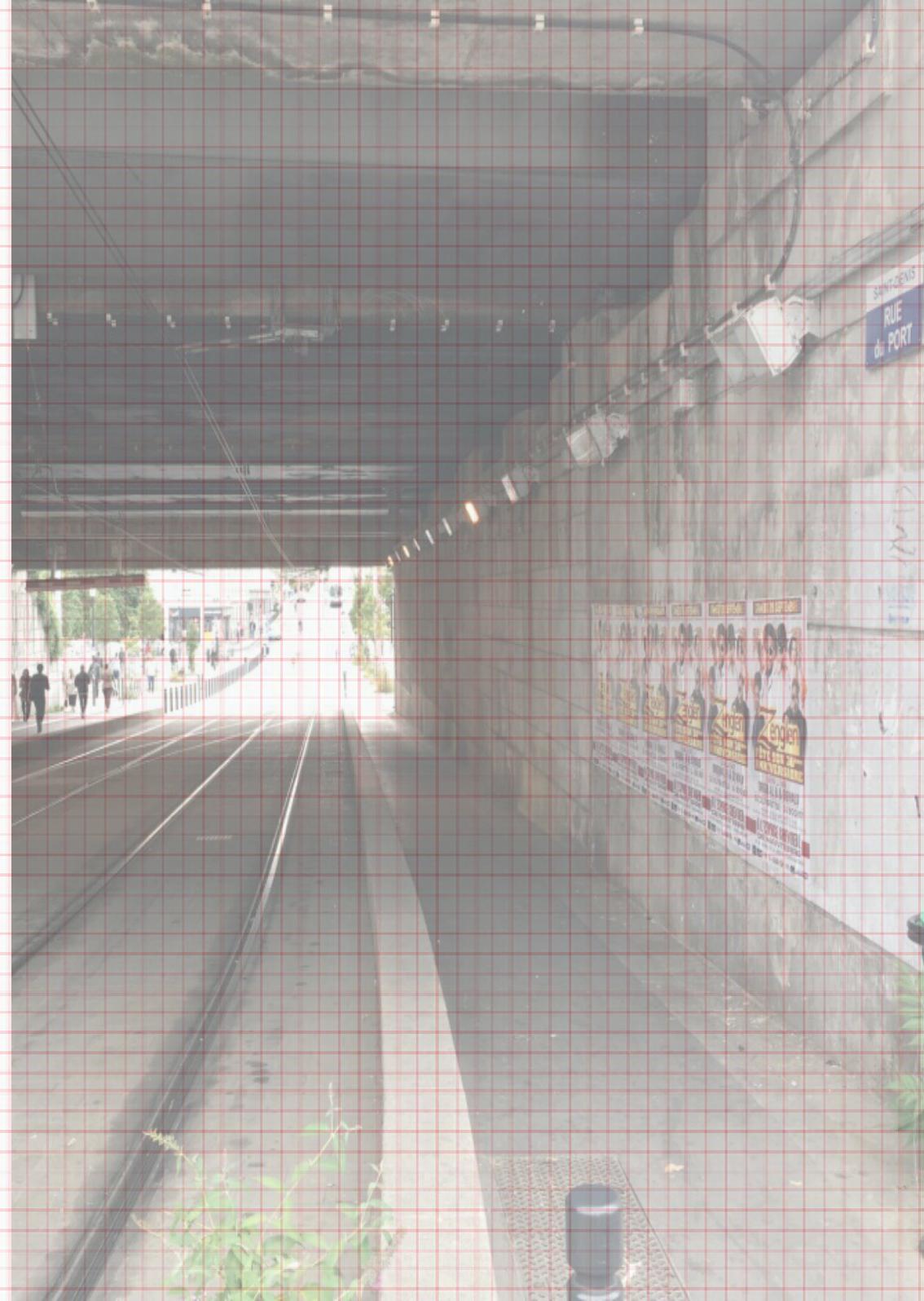
5. S'OUVRIR À D'AUTRES EXPÉRIENCES

6. NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE

7. UNE CONVICTON

8. UNE INTUITION

9. SUITES

1. RAPPEL DU CONTEXTE

Cadre du marché : un **projet partenarial dans le cadre d'un contrat plan état / région**. La mission est coordonnée par IDF mobilités. Plaine Commune est la maîtrise d'ouvrage.

Entités « site » sollicitées : **SNCF, RATP, Plaine Commune, Ville**.

Objet : tunnel situé **sous le réseau ferré Nord**, axe ferroviaire supportant le trafic le plus important d'Europe. Seuls les piétons, vélos et véhicules de secours peuvent y passer. **Tunnel raide dans sa structure** : plafond bas, tablier qui fuit [compliqué de le rénover].

Calendrier : IDF mobilités attend en **mai 2020 un chiffrage à +/- 5%, un planning et un programme** [au moins abouti sur les aspects fonctionnels] pour une réalisation à l'horizon 2022.

Budget : 500 000 euros TTC.

2. LES ENJEUX DE PLAINE COMMUNE

- > Une commande exemplaire
- > Une volonté d'affirmation le lien art/aménagement
- > Une ambition forte

3. JOURNAL DE BORD

#1 PREMIÈRES IMPRESSIONS

- > Un espace **bruyant, sombre, malodorant, humide (-)**
- > Une surabondance de la signalétique soulignant les **conflits d'usages existants notamment cyclistes /piétons (-)**
- > Une **forte fréquentation de l'espace (-/+)**
- > Un **pont** plutôt qu'un tunnel, une **porte** ou un **passage (-/+)**
- > La présence de plusieurs **fresques / graffs** auxquels on s'est intéressé **(-/+)**
- > Un **espace qui n'est pas imposant**, qui n'en impose pas **(+)**
- > Une topographie intéressante : la **pente (+)**
- > Des **plantes sauvages (+)**

FOCUS : LE DÉJÀ LÀ

FRESQUE RÉALISÉE PAR L'ASSOCIATION M.U.R.A.L.S :

L'association M.U.R.A.L.S [Mouvement urbain de ré-appropriation artistique locale et sociale] est une association loi de 1901 ayant pour objet de favoriser la cohésion sociale par les échanges interculturels et intergénérationnels autour de la pratique de la peinture murale.

Ils ont encadré des enfants du bidonville de la rue Coignet, un bidonville occupé par une cinquantaine de familles roms qui ont été expulsées en septembre 2015, pour réaliser une fresque « en l'honneur du peuple rom, qui ne mérite pas d'être sans cesse repoussé, sans une chance de se reconstruire ».

FRESQUE HIP HOP RÉALISÉE PAR 93 MC ET TAP :

Cette fresque a été réalisée par des collectifs de graffeurs. Elle représente le mouvement hip hop avec son temple au milieu et chaque côté ses différentes composantes [graffiti, rap, danse, scratch]. Le tout dans le décor un peu apocalyptique d'un Pompéi ruiné par l'éruption du Vésuve. À droite, un portrait du rappeur 2Pac.

PORTRAIT RÉALISÉS PAR ANDREW WALLAS ET KRISTX :

Ces deux portraits sont dus à deux artistes émergents différents et datent de 2015. Celui de gauche est d'Andrew Wallas, artiste plasticien. Le portrait de droite est de Kristx.

3. JOURNAL DE BORD

#2 MICRO-TROTTOIR

Nous avons voulu confronter nos impressions à celles et ceux qui fréquentent cet espace. Nous avons donc réalisé deux sessions de micro-trottoir le 24 septembre 2019 dans le tunnel.

Voici les questions posées aux passants :

- Connaissez-vous cet endroit ?
- Que-pensez-vous de cet endroit ?
- Doit-il être amélioré ?
- Si oui, comment ?

9H30-10H30

Météo froide et pluvieuse. Beaucoup de personnes vont travailler et ont peu de temps. Peu s'arrêtent. Le trottoir gauche (côté gare) est davantage emprunté que celui de droite. Des pigeons se réfugient dans le tunnel et défèquent par terre.

Appréciations du tunnel les plus récurrentes : **sale-té, triste et sombre.**

Idées : tourne autour du **graffiti local**, de la **peinture sur les murs [blanc ou couleur]**, du **végétal**. Peu ont parlé des lumières mais d'**éléments qui pourraient rendre le tunnel plus lumineux.**

- Homme (environ 40 ans, cuisinier dans un restaurant à côté) :
Il a un avis indifférent sur cet endroit. Pour lui c'est surtout le **plafond du tunnel qui doit être amélioré** et quelque chose qui permette **d'avantage de chaleur** quand on est à l'intérieur.

- Femme (environ 70 ans, a travaillé en tant que couturière à côté en 1975) :
Depuis 1975, le tunnel n'a pas vraiment changé. Sauf qu'avant il n'y avait pas le tram mais des bus et des voitures qui passaient. Pour elle ça a toujours été **glauque et trop noir**. Il faudrait donc le **rénover et « peindre les murs en blanc »** pour que ça soit **plus lumineux, mettre de la couleur pour égayer.**

- Femme (environ 25 ans, passe ici pour aller à sa formation à côté) :
Pour elle, c'est principalement un **problème de propreté**. Ce qu'on pourrait faire, c'est simplement **habiller les murs de graffiti et de fresques colorées.**

- Homme (environ 35 ans, passe ici pour la première fois) :
Pour lui, c'est trop **sale et sombre**. Il faudrait des toilettes publiques pas très loin, ça éviterait que les passants urinent dans ce tunnel. La **solution se trouve avant tout dans le nettoyage**, il faudrait avant tout nettoyer, enlever le noir et la crasse. **Peindre les murs en blanc et en couleurs.**

- Homme (Karim, environ 70 ans, passe ici souvent car il habite Saint-Denis) :
Il connaît ce tunnel depuis longtemps. Avant il n'y avait pas ce tunnel mais un tout petit passage traversant pour piétons. La porte de ce passage est condamnée mais encore visible. Il aimait beaucoup car c'était à taille humaine. Aujourd'hui ce tunnel est **trop sale, les gens urinent, laissent leurs déchets**, des bouteilles cassées. Pour lui, personne ne fait le ménage. Les agents font semblant. Il manque principalement de l'animation et de la vie. On pourrait installer un **kiosque à journaux à l'angle de la sortie** du tunnel ou un **petit commerce** (en allant vers l'Île-Saint-Denis). Le tunnel **manque principalement de lumière et de couleurs**. Il propose des **fresques colorées ou alors des lumières végétalisées.**

- Femme (environ 50 ans, passe tous les jours car elle habite pas loin et prend le RER D pour aller au travail) :
Pour elle, c'est **trop sale, triste et sombre**. Il faut absolument faire quelque chose. **Peindre un mur avec de la couleur**. Amener de la **nature et du végétal** là-dedans.

16H45-17H45

Le soleil est là, ente deux averses. Il y a de l'eau dans le tunnel qui coule sur les murs. Une femme fait la manche dans le tunnel avec son enfant. Des toilettes publiques sont en cours d'installation sur le parvis Est de la gare.

On remarque que le tunnel accueille plusieurs usages (commerce informel, personnes qui font la manche, d'autres qui s'abritent).

Appréciations du tunnel les plus récurrentes : **dangerieux et non adapté pour le piéton, insécurisant pour les femmes, sombre, bas de plafond, humide, bruyant.**

Idées : **améliorer l'aspect fonctionnel du tunnel (refaire le plafond, l'éclairage), rendre moins bruyant, peindre en blanc ou en couleurs, végétaliser.**

- Femme (environ 50 ans, habite à côté) :

Elle explique qu'avant le tunnel était piéton. Maintenant ça lui semble dangereux car beaucoup de vélos et scooters passent très rapidement sans faire attention aux piétons.

- Femme avec sa petite fille (environ 40 ans, elle passe là car elle avait un rendez-vous à côté) :

Pour elle le tunnel est insécurisant pour les femmes. Elle ne se verrait pas passer là seule la nuit. Il faudrait avant tout améliorer l'éclairage, peindre les murs en blanc « très blanc » et sans tags « yen a marre des tags ».

- Deux hommes (environ 30 ans, habitent à côté) :

Ce tunnel leur est indifférent, ils ne savent pas trop quoi en penser. Pour eux, il faudrait peut-être améliorer l'aspect fonctionnel du tunnel, « qu'il y ait moins d'eau au-dessus de nos têtes par exemple ».

- Homme (environ 20 ans) :

Il explique que ce tunnel est son spot pour vendre ses cigarettes, qu'il ne voit rien à changer ou modifier.

- Femme (environ 30 ans, avec ses filles en poussette, elle habite à côté) :

Pour elle, ce tunnel est avant tout très sale. Elle explique qu'en général sa poussette ramasse tous les déchets jusqu'à chez elle. Des crottes de pigeons lui sont déjà tombées dessus. Il y en a trop et les gens les nourrissent donc les pigeons se démultiplient. Il faudrait améliorer ce tunnel avec de la couleur et surtout le rendre moins bruyant.

- Femme (environ 70 ans, habite à côté dans une des nouvelles résidences) :

Elle ramasse des fleurs à la sortie du tunnel et tente de récupérer des graines]. Ce tunnel lui paraît insécurisant. C'est bas de plafond, les lumières n'éclairent pas beaucoup : « on a l'impression qu'il fait nuit alors qu'on est en plein jour ». Pour elle, Saint-Denis a beaucoup changé, elle remarque des incivilités sur la place. À ses yeux, il faudrait végétaliser. Elle m'explique qu'il y a d'ailleurs un carré inutilisé à la sortie Est du tunnel, on pourrait y faire un jardin.

4. ANALYSE DES CONTRAINTES

PREMIERS RETOURS DE LA RATP ET DE LA SNCF

Espace peu « accueillant » pour une intervention, et accumulation de contraintes.

- > Contraintes d'implantation
- > Contraintes de travaux
- > Contraintes d'exploitation

Ces contraintes orientent vers une intervention « simple », peu impactante physiquement.

5. S'OUVRIR À D'AUTRES EXPÉRIENCES

Nous sommes allés regarder ailleurs, des expériences en tunnel ou en souterrain, que l'on a classées suivant 4 catégories :

- > expériences autour de la **lumière**.
- > expériences autour de l'**identité d'un lieu**.
- > expériences autour des **usages**.
- > expériences **immersives**.

Les références qui vont suivre rentrent dans plusieurs de ces catégories.

JOUER AVEC LA LUMIÈRE

TUNNEL OF LIGHT, JAPON, MAD ARCHITECTS, 2018
TUNNEL PIÉTON

Le cabinet d'architecture chinois MAD Architects a restauré le tunnel de la gorge de Kiyotsu au Japon, tunnel d'observation de la vallée pour les touristes. Leur but était de créer l'émotion mais aussi de ramener l'énergie culturelle dans la région où la population est de plus en plus vieillissante. Ce tunnel est long de 750 mètres, plusieurs espaces artistiques permanents y ont été aménagés. Chargé de rénover ce passage à travers la montagne, le cabinet MAD l'a transformé en un « Tunnel de lumière » dont les différentes sections s'inspirent d'éléments naturels : le bois, la terre, le feu et l'eau, mais aussi le métal.

JOUER AVEC LA LUMIÈRE

TUNNEL MUSICAL ET LUMINEUX, KATOWICE - POLOGNE, STUDIO DESIGN ANTY RAMA, 2017
TUNNEL PIÉTON

Le tunnel est éclairé par des lumières LED Polychromes, l'ensemble abrite une structure inventive faite de tuyaux en PVC suspendus qui prennent la forme d'une onde sonore. Les tuyaux sont bercés par la forte brise qui traverse le tunnel. Ils se heurtent pour créer une variété d'effets sonores. Les passants ont la possibilité d'interagir avec la structure et de mettre en mouvement les tuyaux suspendus.

Le concept de ce tunnel musical était de créer dès le départ, une installation artistique sonore. Une manière de montrer que les espaces que nous traversons tous les jours peuvent être transformés en gardant leur rôle d'origine. Le tunnel a été entièrement repeint en blanc pour avant l'installation des tuyaux, une astuce qui rend les couleurs plus visibles.

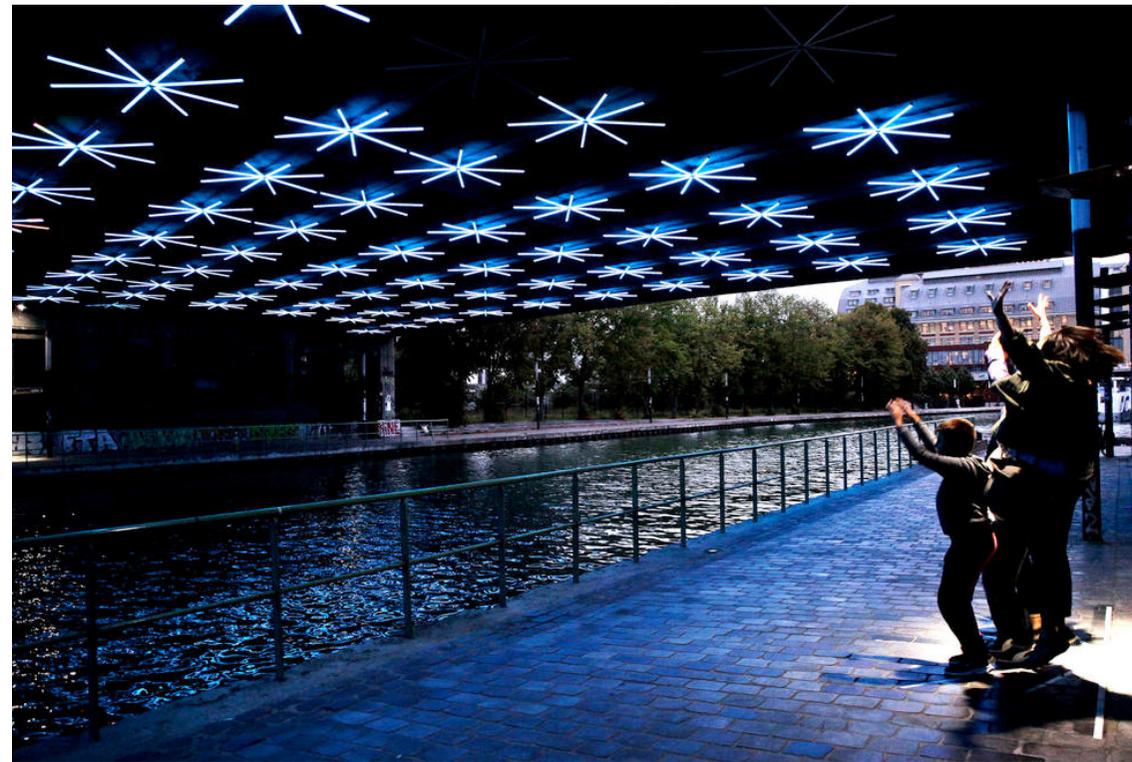
JOUER AVEC LA LUMIÈRE

**DE PASSAGE, PASSAGE DE L'OURCQ (PARIS 19E),
LES ARTS CODÉS ET MALTE MARTIN, 2016**

TUNNEL PIÉTON

L'œuvre « *De passage* » a été installée dans le cadre de l'opération d'urbanisme culturel « Reconquête urbaine », votée dans le cadre du budget participatif 2014 de la Ville de Paris. « Reconquête Urbaine » transforme des passages délaissés par le biais d'une programmation d'interventions artistiques ou paysagères temporaires.

L'œuvre est installée sous le pont du boulevard du périphérique qui enjambe le canal de l'Ourcq. Elle se compose de signes lumineux qui accompagnent et orientent les usagers et dessine in situ l'orchestration des multiples flux traversant le passage.

JOUER AVEC LA LUMIÈRE

DELTA, PORTE DE LA VILLETTE (PARIS 19E), 1024 ARCHITECTURE, 2018

TUNNEL PIÉTON ET ROUTIER

« DELTA » est une sculpture architecturale lumineuse créée dans le cadre de « Reconquête urbaine ». Elle est suspendue en sous-face du boulevard périphérique pour requalifier l'espace public de la porte de la Villette et adoucir le passage entre Paris intra-muros et sa proche banlieue. L'œuvre se compose de deux sculptures longilignes de bois, métal et lumières placées de part et d'autre de la place circulaire. Deux séries de 32 portiques de bois, de chaque côté du pont, s'adaptent à la topographie et ondulent dans un mouvement souple et sinueux.

Le projet a tissé des liens avec d'autres structures locales, en confiant la fabrication des systèmes d'éclairage de l'installation à un constructeur bois - Depuis 1920 - installé dans les ateliers de la Villa Mais d'Ici à Aubervilliers. Les chutes de bois ont par la suite été réutilisées par les habitants d'Aubervilliers dans le cadre d'un atelier d'auto-construction de mobilier organisé avec une maison de quartier des Quatre Chemins.

JOUER AVEC LA LUMIÈRE

**MIRAMART, DONOSTIA - ESPAGNE, VICTOR GOI-KOETXEA, 2016,
TUNNEL PIÉTON**

Ce projet a été conçu dans le cadre du programme officiel Donostia 2016 capitale culturelle européenne. Il est l'œuvre du peintre Victor Goikoetxea et de l'architecte et urbaniste Xabier Barrieta. Ils ont complètement transformé l'expérience de la circulation dans cet espace en créant une œuvre artistique unique recouvrant entièrement la voûte semi-cylindrique.

METTRE EN RÉCIT L'IDENTITÉ DU LIEU

TUNNEL DES 1000 SIGNES, TUNNEL BÉNÉDIT - MARSEILLE, FRÉDÉRIC CLAVÈRE, 2013 TUNNEL PIÉTON ET ROUTIER

Tout est parti de l'appel à projets lancé par la ville dans le cadre de Marseille Provence 2013. L'idée était d'allier rénovation urbaine et création artistique dans ce tunnel sombre et encrassé par la pollution qui n'était pas agréable à traverser en voiture et encore moins à pieds.

Les voûtes du tunnel Bénédict sont constellées d'œuvres - des panneaux de signalisation peints - imaginées par l'artiste Frédéric Clavère : drapeaux, animaux, blasons, logos, personnages de BD... Cette signalétique improbable, mosaïque de signes et de couleurs, vient rendre vie à ce qui était auparavant un « non-lieu », sinistre et anxiogène.

Le plasticien marseillais, collectionneur compulsif d'images et d'icônes de toutes sortes, a réalisé pour ce projet plus de quatre cent cinquante pièces lors de sa résidence de cinq mois à la Friche de la Belle de Mai. Pour certaines œuvres, il s'est même inspiré des idées des gens du coin. Une façon de les inviter à se réapproprier les lieux...

METTRE EN RÉCIT L'IDENTITÉ DU LIEU

EX VOTO, TUNNEL NATIONAL - MARSEILLE, PHILIPPE MOUILLON ET MARYVONNE ARNAUD, 2013
TUNNEL PIÉTON ET ROUTIER

Lancé le 18 mars 2013 dans le cadre de Marseille Capitale Européenne de la Culture par Philippe Mouillon et Maryvonne Arnaud, « EX-VOTO » était une curiosité d'échelle urbaine réalisée en collectant les vœux d'habitants de Marseille, au fil des rencontres. Les artistes ont choisi d'amplifier les potentialités de ce tunnel pour obtenir une dramaturgie d'échelle urbaine qui impulse des trajectoires inattendues, lignes d'erre buissonnières, fugues indéterminées. Le geste artistique profite des différences sociales et générationnelles, symboliques et esthétiques, pour les mettre en scène et les inviter à se côtoyer.

Comme tant de grottes naturelles transformées en sanctuaires, ce tunnel devient ainsi le réceptacle d'ex-voto contemporains. Chaque vœu collecté auprès des passants est en quelque sorte une dédicace, un don individuel offert à tous.

METTRE EN RÉCIT L'IDENTITÉ DU LIEU

PLONGEON, PASSAGE SOUS LE PONT DU GARIGLIANO (PARIS 16E), NOÉMIE SJÖBERG, 2019
TUNNEL PIÉTON ET ROUTIER

En s'intéressant au site et à son histoire, l'artiste a retrouvé de nombreuses photographies et films de nageurs de la course « La traversée de Paris à la nage », le pont du Garigliano étant le lieu d'arrivée de cette course. Par ailleurs le passage est situé sur le quai Louis Blériot, qui fut aviateur et le premier à traverser la manche. De ces différents facteurs, l'idée est venue à Noemi Sjöberg de travailler une image qui ait un rapport avec la distance, l'envol et le témoignage d'un passé vécu. Le projet « Plongeon » est ainsi une œuvre réalisée à partir d'une photographie d'archive en noir et blanc d'un plongeur dans la Seine en 1922. Cette image a été modifiée et pixélisée de sorte à créer un effet d'optique. De loin il semblerait que le plongeur soit juste au-dessus de la Seine. Comme une apparition d'un souvenir caché au loin dans la mémoire qui soudain surgit. L'image faite de milliers de pixels est réalisée en carreaux de céramique avec différentes tonalités de noir, gris et blanc.

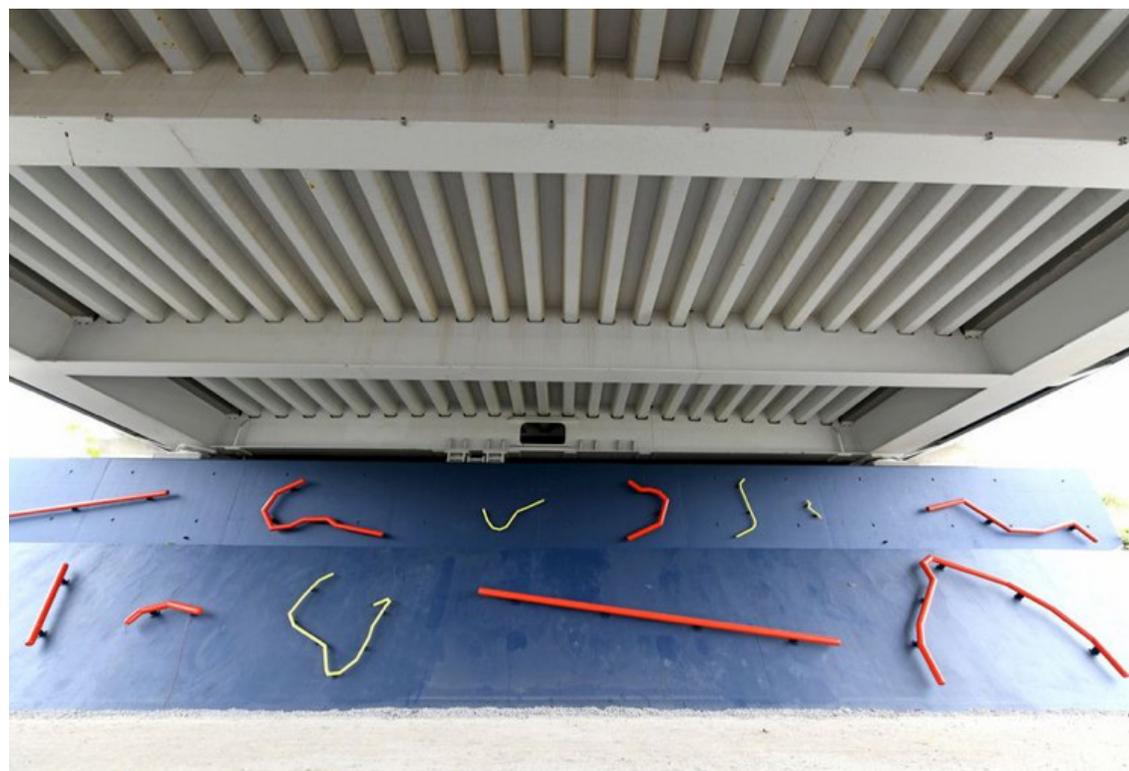

METTRE EN RÉCIT L'IDENTITÉ DU LIEU

**LIGNES DE DÉSIRS, PONT DE LA MATTE -
SAINT-NAZAIRE, JULIEN NÉDÉLEC, 2019**

TUNNEL PIÉTON

À l'occasion du réaménagement de la gare SNCF de Saint-Nazaire, la CARENE a sollicité l'artiste plasticien Julien Nédélec pour créer une œuvre unique inspirée aussi bien du lieu que de la Ville et de son histoire. « Lignes de Désirs » est installée sur l'un des piliers du Pont de la Matte depuis mai 2019. L'œuvre s'inspire des lignes de déplacement, celles non prévues, dessinées par l'homme comme des chemins de traverse, celle des transatlantiques qui contournent les continents pour aller vers des destinations.

METTRE EN RÉCIT L'IDENTITÉ DU LIEU

LE TOIT, PASSAGE PORTE DE SÈVRES (PARIS 15E), B3AT ET OFTRAK ARCHITECTES, 2019

TUNNEL PIÉTON ET ROUTIER

Lauréat du programme Embellir Paris, B3AT propose de mettre en peinture les piliers du pont en utilisant une couleur vive distincte de celle du tablier et des culées du pont, d'un ton chaleureux et lumineux afin de dissocier visuellement les éléments architectoniques du pont et d'en hiérarchiser les perceptions dans « le grand paysage ». L'autre facette de l'œuvre est la création d'une immense anamorphose monochrome perceptible depuis l'espace piéton, invitant les usagers à pénétrer l'intériorité révélée sous le pont et jouant avec ses piliers colorés.

QUESTIONNER LES USAGES

LA MARELLE, PLACE DE LA CITÉ INTERNATIONALE - MONTRÉAL, MARTINE FROSSARD ET ISABELLE GUICHARD, 2012
TUNNEL PIÉTON

Cette oeuvre a été conçue dans le cadre du festival Art Souterrain qui met en valeur les acteurs du milieu de l'art contemporain, les artistes, ainsi que l'architecture et le patrimoine culturel de la ville souterraine de Montréal.

Cette installation questionne le passant sur sa capacité à affronter la mort, à éprouver la nature impitoyable de la vie. Le public replonge en enfance pour parcourir à cloche pied ce jeu de marelle démesuré illustrant nos vies déçues, de notre naissance à notre mort. L'oeuvre explore l'impuissance de l'homme s'élançant dans la vie comme dans un jeu aux règles simples.

QUESTIONNER LES USAGES

CHRONOLOGIE, PLACE DE LA CITÉ INTERNATIONALE - MONTRÉAL, MARTINE FROSSARD ET ISABELLE GUICHARDS, 2014

TUNNEL PIÉTON

« Chronologie » est une œuvre participative, retraçant l'année 2013 dans une trame chronologique. Lors de la Nuit Blanche, les visiteurs ont pu participer au récit de ce journal démesuré en apposant le symbole d'un souvenir plaisant ou déplaisant sur la frise, participant ainsi à ce résumé graphique de l'année 2013.

QUESTIONNER LES USAGES

PASSAGE MIROIR, PORTE DE MONTMARTRE (PARIS 18E), ENCORE HEUREUX ARCHITECTES, 2017

TUNNEL PIÉTON

La Porte de Montmartre, sous le pont du périphérique entre Paris et Saint Ouen, est un “délaissé urbain”, à la recherche d’une identité marquante et apaisante. Elle est rythmée par le marché dit des “Biffins” qui, objet de tensions, l’anime et l’use trois jours par semaine.

« Passage Miroir » s’attache à redéfinir spatialement ce passage. Inscrit dans le cadre du projet « Reconquête Urbaine », il a pour objectif de valoriser les potentiels de la porte en requalifiant le passage, lien entre Paris et Saint-Ouen, tout en prenant en compte les différents usages du site, actuels comme à venir.

Il offre un nouvel éclairage, un décor et un cadre qui, tout en restant neutre dans sa fonction, est contextuel, décoratif et esthétique. L’installation participe à la délimitation et à la mise en valeur du Carré des Biffins, ainsi qu’à la propreté des pentes du pont en fermant d’une part le passage entre les piliers du pont grâce à des structures en bois Douglas naturel, et, d’autre part les pentes du pont par des façades ornées d’une frise de miroirs dans leur partie haute. Ces miroirs récupérés sont issus d’un partenariat avec le Service des Encombrants de la Ville de Paris dans une démarche d’économie circulaire et de réemploi de matériaux.

QUESTIONNER LES USAGES

TA TATA EN TUTU SOUS LA DOUCHE SONORE, PONT DE LA CONCORDE (PARIS 7E) , COLLECTIF ETC, 2014

TUNNEL PIÉTON

Dans le cadre du projet Berges de Seine, le Collectif Etc a été invité par Artevia et l'APUR à investir l'espace situé sous le pont de la Concorde afin d'y proposer de nouveaux usages. L'intervention s'est déroulée en 2 phases, du 9 au 14 décembre 2013 et du 21 au 26 avril 2014 en collaboration avec l'atelier Bivouac et le collectif BIM.

Leur proposition a été de valoriser un usage généré par un dispositif déjà mis en place par Radio Nova et TSF Jazz. En effet, ces deux radios ont installé à cet endroit un système permettant d'écouter sa musique grâce à son téléphone portable : La douche sonore. Ils ont souhaité prolonger cette expérience en construisant un environnement convivial, propice au partage musical et à la danse.

Sous le pont de la Concorde, le sol devient soudain parquet flottant, les murs reflètent les passants et les joggeurs. La piste de danse à l'air libre, sorte de "boîte de jour" sans les videurs et aucun droit d'entrée, se transforme en dancefloor le soir, au fur et à mesure que la boule à facette et les éclairages de couleurs chaudes se mettent en branle.

QUESTIONNER LES USAGES

RÉACTIVATION DU QUARTIER DE SAN CRISTOBAL, MADRID, COLLECTIF BASURAMA, BOAMIS-TURA ET COLLECTIF ETC, 2013

TUNNEL PIÉTON

L'échelle de réflexion est celle du quartier de San Cristobal et a comme point d'accroche un délaissé de 1200m2 sous le pont connectant ce dernier au centre de la capitale.

Pour réaliser ces objectifs, trois stratégies complémentaires sont mises en place : une créativité appliquée, une mise en avant des ressources locales et un travail en réseau. Pour ce faire, le projet a été pensé en 4 phases successives : 1 / L'investigation, avec une état des lieux des ressources locales. 2 / La définition d'un programme de réaménagement du délaissé présent sous le pont. 3 / Les temps de construction et de réhabilitation de cet espace. 4 / L'autogestion et les usages quotidiens.

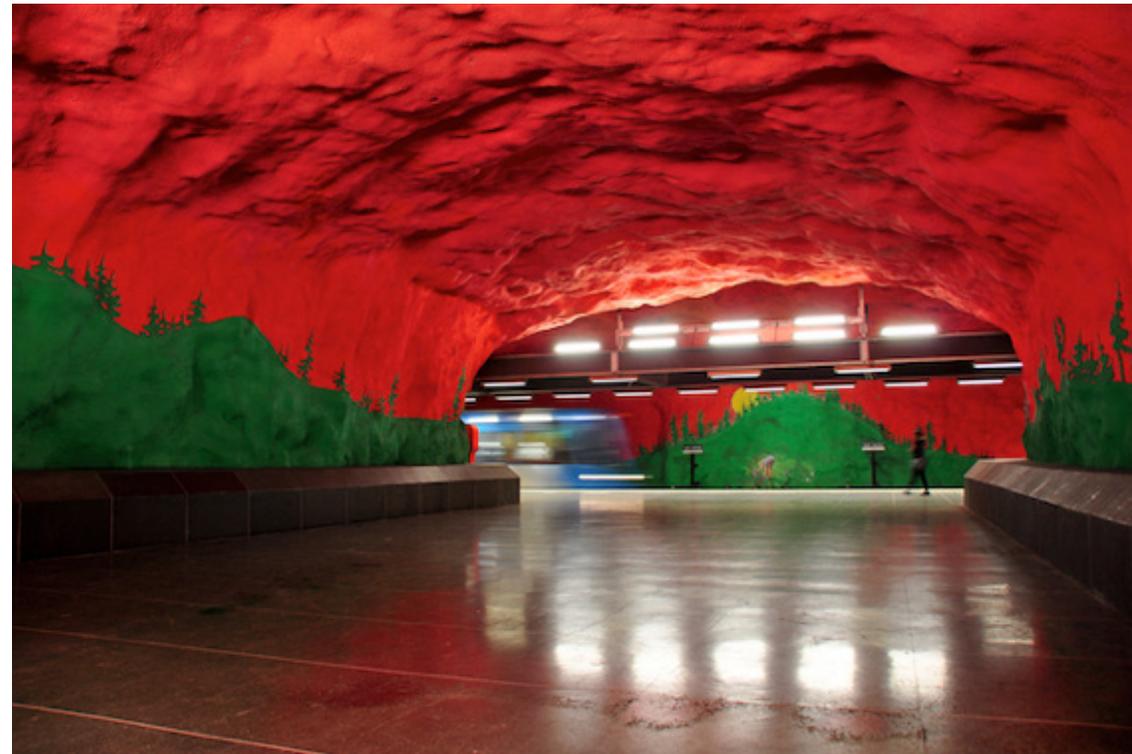
Avec l'aide des habitants et lors de week-ends festifs, ils ont réalisé une fresque, "Barrio de colores", sur l'un des murs tenant l'espace. Puis, quelques mois plus tard, la même équipe est revenue pour repeindre cette fois l'ensemble de la sous-face du pont ainsi que les piles le soutenant. Pour la seconde partie de l'activation du site, le collectif Basurama a invité le collectif Etc à venir concevoir et construire des éléments de mobilier en vue de générer des usages à ce délaissé urbain.

IMMERGER DANS UN UNIVERS

**STATION DE MÉTRO STOLNA CENTRUM,
STOCKHOLM, ANDERS ÅBERG ET KARL-OLOV
BJÖRK 1975
SOUTERRAIN PIÉTON**

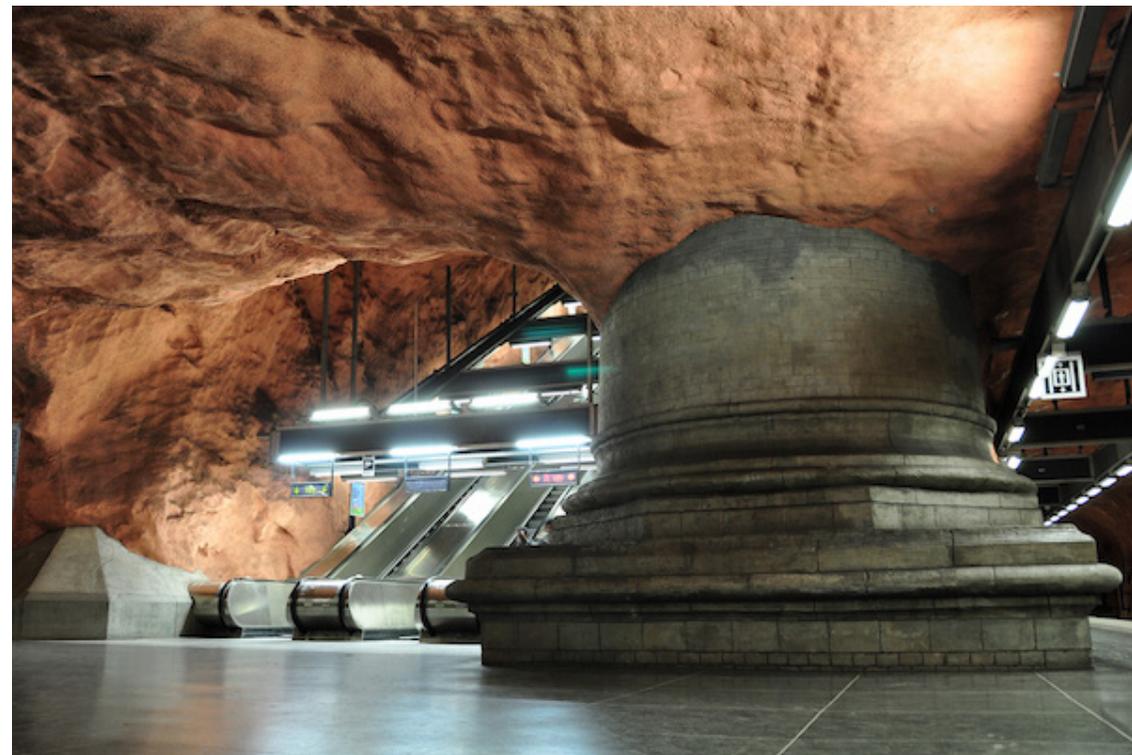
En 1975, apogée de l'ère industrielle, Anders Åberg et Karl-Olov Björk peignent et dépeignent une nature exploitée à outrance par l'homme pour son sol et son bois [déforestation massive, épandage d'insecticide par avion]. À renfort de maquettes, les artistes mettent en scène les conséquences dramatiques : paysages de souches, villages abandonnés, rivières polluées, animaux sauvages menacés... Mais la nature résiste, à l'image de cet élan représenté avec humour et ironie dans le dos d'un chasseur à l'affût.

IMMERGER DANS UN UNIVERS

**STATION DE MÉTRO T CENTRALEN,
STOCKHOLM, SIGVARD OLSSON, 1975**
SOUTERRAIN PIÉTON

En 1975, Sigvard Olsson s'amuse à mettre en scène des fouilles censées évoquer l'histoire de Kungsholmen dans une grotte au rose inspiré des montagnes de l'Atlas. Paniers du marché médiéval de Kungsholmstorg, caisses en bois servant d'unité de mesure pour le foin, galoches ou encore garde-manger de légumes-racines côtoient un portail en pierre du 16ème siècle que traverse désormais le métro. La base d'une colonne monumentale — les restes de l'usine de tracteurs Bolinders d'après l'artiste — apporte une note décalée et surréaliste à ce musée non conventionnel.

IMMERGER DANS UN UNIVERS

STATION DE MÉTRO TOLEDO, NAPLES, OSCAR TUSQUETS BLANCA, 2012

SOUTERRAIN PIÉTON

Véritable œuvre d'art, Toledo a été pensée par Oscar Tusquets, architecte catalan et ancien ami de Salvador Dalí, en collaboration avec des artistes internationaux comme le Sud-Africain William Kentridge, à l'origine de la mosaïque, le metteur en scène américain Bob Wilson, qui s'est occupé des lumières, ou encore les artistes conceptuels russes Ilya et Emilia Kabakov. Le projet a été commandé par la municipalité de Naples, dans le cadre de la rénovation de son réseau métropolitain, et est nommé «Stazioni dell'Arte» [Stations de l'art].

La lumière naturelle pénètre dans les profondeurs de la station à travers des sections des cônes tronqués hexagonaux qui font partie du mobilier urbain dans le nouveau lieu.

IMMERGER DANS UN UNIVERS

LE TUBE MODE DOUX, TUNNEL DE LA CROIX ROUSSE - LYON, 2013

TUNNEL PIÉTON, CYCLISTE ET ROUTIER

Dédié aux modes doux, ce tunnel est l'une des artères les plus originales de la ville. Large de 10m et parallèle au tunnel existant, il accueille 3 voies : un espace protégé pour les piétons des voies situées de part et d'autre, destinées aux vélos et aux bus.

Les parois servent d'écrans de projection et un équipement multimédia innovant diffuse un habillage visuel et sonore. Des œuvres numériques, fixes ou mobiles, sont projetées sur certains secteurs de l'ouvrage. Avec une programmation renouvelable, elles créent un parcours culturel et ludique.

6. NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE

Nous nous sommes repenchés sur nos propres expériences. La rencontre avec la RATP a rajouté de la complexité, de l'impossibilité à faire. On a vu comment un cahier des charges lourd comme du plomb pouvait être écrit pour plomber encore plus toute idée artistique.

TUNNEL BERTHIER (PARIS 17E), 3 PROJETS NON ABOUTIS

ANNE VERONICA JANSSEN

La « démission » de l'artiste face aux contraintes imposées par la maîtrise d'œuvre du tramway et des aménagements.

ODILE DECQ

Une intervention portant essentiellement sur la lumière, développement technique mais non aboutissement en raison de la complexité à s'intégrer dans le projet d'aménagement. Dépassement budgétaire [initialement prévu 600k€] et trop grand risque de non durabilité de l'œuvre [ou risque coût de remplacement]

CONSULTATION [Valbuena, Carlos Diez, Leandro Ehrlich] infructueuse car aucun n'artiste n'a répondu.

Projet d'Odile Decq, tunnel Berthier, 2017

7. UNE CONVICTION

**NETTOYER
SOULIGNER
SOIGNER
METTRE EN LUMIÈRE**

Projet « Grindbakken », Collectif Rotor, Gand, 2012

Trust
THE
Police

8. UNE INTUITION

DÉZOOMER

**PRENDRE EN COMPTE LA VILLE DE
SAINT-DENIS ET SES ENJEUX URBAINS**

Intervention?
Foncier : ville de Saint-Denis
MOA et MOE : non connu

Déplacement station de tram
Foncier : CD93
MOA : CD 93
MOE : CD 93

Valorisation culturelle tunnel
Foncier : CD 93
MOA : Plaine Co + CD93
MOE : non connue

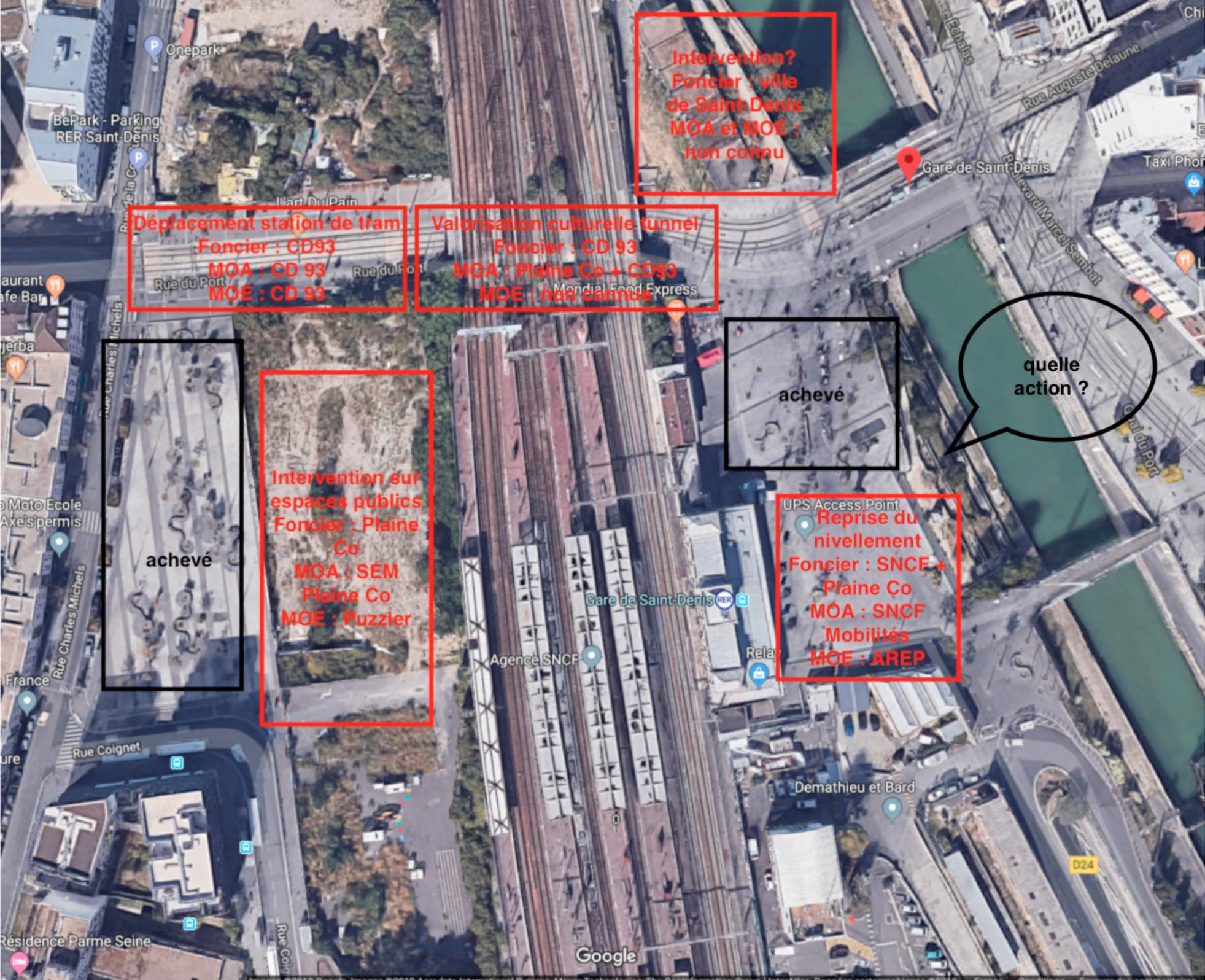
achevé

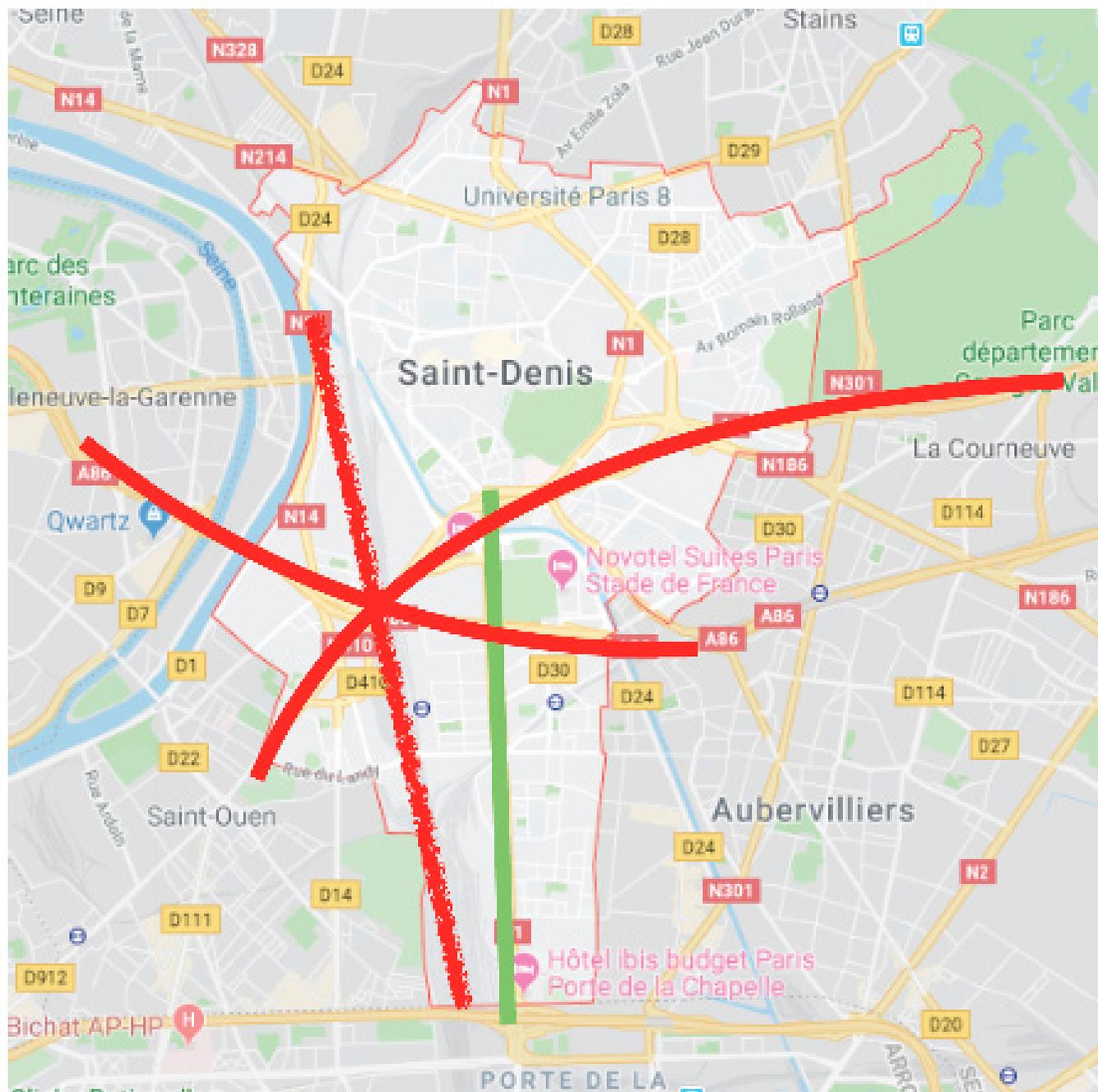
Intervention sur espaces publics
Foncier : Plaine Co
MOA : SEM Plaine Co
MOE : Puzzler

achevé

quelle action ?

Reprise du nivellement
Foncier : SNCF + Plaine Co
MOA : SNCF Mobilités
MOE : AREP

**PRENDRE EN COMPTE LES AUTRES
FRANCHISSEMENTS , PONTS & TUNNELS**

Futur franchissement Pleyel

FICTION RÉPARATRICE / NOTION DE RÉPARATION DANS L'ART

RÉPARER LES VILLES AVEC DES LÉGOS, JAN VORMANN

Depuis plus de dix ans, l'Allemand Jan Vormann passe son temps à transformer les rues en terrain de jeu, en bricolant les murs abîmés avec des briques en plastique...

[Lien de la vidéo](#)

FICTION RÉPARATRICE / NOTION DE RÉPARATION DANS L'ART

PANSEMENT URBAIN DANS LA VILLE DE LIMOGES, FLORIAN BRILLET ET NICOLAS LELIÈVRE

Dans le cadre de sa politique de développement urbain, la Ville de Limoges, Ville créative de l'Unesco depuis octobre 2017 s'engage dans des projets de développement et de valorisation de la céramique et se positionne comme un des promoteurs de ce savoir-faire. Suite à une commande publique artistique, le designer Florian Brillet et l'artiste plasticien Nicolas Lelièvre en collaboration avec la manufacture de Porcelaine Arquié, ont été retenus pour leur projet de «pansement urbain». Une vingtaine de pièces en porcelaine « bleu de four » destinées à réparer ce que le temps a dégradé ou à sublimer certains lieux, est disséminée dans l'espace public invitant ainsi le promeneur à déambuler et découvrir la ville sous un nouvel angle.

[Lien de la vidéo](#)

FICTION RÉPARATRICE / NOTION DE RÉPARATION DANS L'ART

KINTSUGI, LA SECONDE VIE DES CÉRAMIQUES BRISÉES

Que se cache-t-il donc derrière ce mot, contraction de kin, l'or et sugi, les jointures ? Un art dédié aux objets cassés, fêlés, et qui décide de mettre en valeur leurs accrocs, plutôt que de les remiser au fond d'une poubelle ou d'un placard. Ainsi, les artisans travaillant avec la méthode kintsugi vont réparer les porcelaines ou céramiques brisées grâce à une laque qui sera ensuite recouverte de poudre d'or.

Prendre en compte le passé de ses objets, leurs histoires et les accidents qu'ils ont pu connaître, voilà la philosophie qui irrigue l'art du kintsugi. La casse est désormais signe de renouveau, non pas en la dissimulant mais au contraire, en la mettant en valeur.

9. SUITES

COMMANDES DIRECTES :

Notion de DA

Avantages

Inviter l'artiste

Pertinence du projet par rapport à la demande

Réinventer la notion de cahier des charges - pour un cahier des légèretés ?

Inconvénient

Nécessité de justifier

Pas de communication sur la consultation

MARCHÉ NÉGOCIÉ AVEC MISE EN CONCURRENCE :

Avantages

Communication, transparence

Avoir des propositions non attendues

Inconvénients

Des réponses pas nécessairement adaptées

Relations parfois complexes avec les artistes dans ce contexte contraint

SOIT UN MARCHÉ DE CONCEPTION / RÉALISATION SOIT UN MARCHÉ DE MOE