

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Denis, le 31 août 2020

La Société du Grand Paris révèle le design des mobiliers et de la signalétique des gares, fruit d'une collaboration inédite entre les designers Patrick Jouin et Ruedi Baur

Chaque gare du Grand Paris Express donne lieu à un projet architectural singulier et à une gamme de design unifiée conçue spécifiquement pour le réseau. Le design intérieur des gares, qui accueille et accompagne le voyageur est confié à Ruedi Baur pour la signalétique et à Patrick Jouin pour le mobilier.

Le design comme fil rouge

Mobiliers, signalétique, équipements, sol et matériel roulant fabriquent ensemble l'identité du Grand Paris Express, sous forme d'un fil rouge qui liera les 68 gares, en l'inscrivant dans celle plus large de l'histoire du réseau de transport francilien. Les différents équipements des gares constituent un marqueur fort du nouveau service proposé aux voyageurs.

Patrick Jouin, designer

Designer diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les Ateliers), a fondé son agence, Patrick Jouin ID, en 1998. Multidisciplinaire, l'agence développe des projets autour de la création de mobilier, l'architecture intérieure, le design industriel et la scénographie d'exposition.

Il a réalisé la Charte d'architecture et d'identité pour l'aménagement des nouvelles stations de la ligne 11, la rénovation de la Gare Montparnasse et le design des mobiliers publicitaires digitaux d'Aéroport de Paris.

Ruedi Baur, designer graphique

Ruedi Baur, graphiste designer franco-suisse, a fondé en 1989 l'atelier Integral Ruedi Baur, structuré autour de cinq chambres de compétences : le graphisme et les systèmes d'identification visuelle ; la signalétique et les systèmes d'orientation et d'information ; la scénographie, la conception d'espaces et de mobiliers ; le design urbain et la conception d'espace public ; les espaces numériques et le design d'interaction.

Ruedi Baur et son atelier ont dirigé de nombreux projets dont l'identité visuelle et la signalétique du Centre Pompidou à Paris, de la New School à New York, des aéroports de Cologne-Bonn et de Vienne ou encore la signalétique de l'agglomération de Lyon.

Ruedi Baur – designer graphique

« L'information dans les gares doit rendre les déplacements des voyageurs plus aisés et l'atmosphère des stations plus agréable ; mais elle a aussi pour ambition de construire une carte mentale partagée du Grand Paris. »

Patrick Jouin – designer

« Je suis parti de l'idée de la fluidité, des rivières souterraines qui circulent dans le Grand Paris, mais aussi des flots de gens qui viennent quotidiennement modeler le parcours comme l'eau polit les galets sur lesquels elle coule. C'est une vision sculpturale, artistique, personnelle, une manière d'inventer une identité. »

Thierry Dallard – Président du directoire de la Société du Grand Paris

« Nous attachons une grande importance à l'aménagement des futures gares. À ce titre, le design a un rôle essentiel à jouer, à la fois pour rendre les déplacements plus faciles et fluides, mais aussi pour créer des lieux de vie à l'esthétique agréable. »

« La commande publique passée à Ruedi Baur et Patrick Jouin contribue à affirmer le Grand Paris Express comme un grand projet de création, au carrefour de l'architecture, de l'ingénierie, du design et des arts. »

Deux expositions pour découvrir le design des futures gares

Pour Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du design, les designers Patrick Jouin et Ruedi Baur présenteront des éléments mobiliers et de la signalétique imaginés pour les gares du Grand Paris Express dans le cadre de l'exposition

« Designer(s) du Design, Paysage infini du design français » au **Tripostal du 16 septembre au 15 novembre 2020.**

À Saint-Ouen, au sein de **La Fabrique du métro**, le public pourra découvrir l'exposition « l'Atelier des Designers » revenant sur le travail de recherche et de conception réalisé par Patrick Jouin et Ruedi Baur tout au long de leur étroite collaboration, ainsi qu'un ensemble significatif de maquettes à l'échelle 1:1 permettant de simuler une expérience voyageurs, avec notamment : l'intérieur d'une rame du futur métro conçue par Alstom, une sélection de mobiliers et de supports signalétiques, le futur sol des gares, des films en réalité virtuelle, une immersion sonore...

À découvrir lors des **journées portes ouvertes, tous les premiers samedis de chaque mois à compter du 3 octobre 2020.**

Designer(s) du Design

09.09 – 15.11.2020, LE TRIPOSTAL, Lille

L'exposition « Designer(s) du design » dessine le paysage, la diversité, les évolutions et les propositions du design français au travers des designers et de leurs projets.

Identifiée en concertation avec les figures du design contemporain, cette exposition présentera plus de soixante-dix designers, leurs projets, les démarches de design en entreprise, mais surtout les manières dont les designers créent, s'impliquent, transmettent et produisent dans une diversité de pratiques.

La collaboration des designers Patrick Jouin et Ruedi Baur dans le cadre de la réalisation des gares du Grand Paris Express est présentée dans cette exposition collective, sous le commissariat de Jean-Louis Frechin.

Au cœur du chantier monumental et audacieux de la construction de 200km de lignes de métro automatiques du Grand Paris Express, les designers Patrick Jouin et Ruedi Baur ont été invités à collaborer pour la réalisation du design d'une gamme complète de mobilier et de signalétique pour les 68 nouvelles gares du réseau.

Rassembler les citoyens dans la diversité des territoires du Grand Paris, ouvrir sur le monde tout en répondant à un contexte et à des besoins locaux, rendre les informations et usages accessibles au plus grand nombre ont été les objectifs forts de cette commande singulière adressée aux deux designers.

A partir de l'idée de « gare sensible » proposée par l'architecte Jacques Ferrier, Patrick Jouin et Ruedi Baur proposent un vocabulaire visuel et formel commun privilégiant l'expérience physique des voyageurs. En réponse aux nouvelles pratiques de mobilité, ils conçoivent un mobilier et une signalétique qui respectent à la fois la pluralité des corps et des usages, les temps d'attente et de pause, les temps d'action et d'échanges.

Une production originale de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design

Accueillie par la Ville de Lille

Commissaire : Jean-Louis Frechin / NoDesign

L'Atelier des designers

Ouverture le 03.10.2020, LA FABRIQUE DU MÉTRO, Saint-Ouen

L'exposition « L'Atelier des designers » se propose d'entrer dans l'intimité de l'espace de travail et d'expérimentation de **Patrick Jouin**, designer, et de **Ruedi Baur**, graphic designer. Réunis dans le cadre du projet du Grand Paris Express, ils réalisent le design de l'ensemble des gares que vous traverserez demain. Du quai à l'espace d'accueil, des assises aux ascenseurs, l'expérience sensible des usagers est sublimée, dans le respect de la diversité des territoires et du vivre-ensemble.

Les designers ont travaillé de pair de façon à s'inscrire dans l'histoire des transports franciliens et à répondre aux besoins de demain. La Charte d'architecture des gares de Jacques Ferrier a formalisé la poursuite de ces deux objectifs.

Dialogues, échanges, connexions entre design graphique et design industriel sont au cœur du projet.

Depuis 2015, les deux designers réfléchissent à la construction d'une expérience commune des gares pour les futurs utilisateurs.

Patrick Jouin

« De nouvelles stations qui sont toutes différentes les unes des autres, et ça c'est un élément important. Elles expriment à chaque fois le territoire, les territoires sont spécifiques. Notre travail à nous, c'est le commun : transport en commun. L'idée c'est de rassembler dans ce moment de transport, ce moment de flux. »

« C'est un dispositif qui sert à une seule chose, transporter des gens, mais qui en même temps est l'opportunité de faire que ces 12 millions de personnes comprennent qu'elles habitent ensemble, qu'elles sont ensemble »

Ruedi Baur

« Ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est d'une part relier et d'autre part, ne pas effacer complètement les différences. Tout se construit sur cette relation : nous participons d'un même système et en même temps nous avons une identité ou une particularité qui est une particularité urbaine. »

« Une partie importante du travail, y compris dans la partie fonctionnelle, la partie « arriver à faire qu'on se repère facilement dans ce réseau », va consister à représenter ce tout qui va créer ce « nouveau Paris » qu'on intitule le Grand Paris. »

2014 – 2030

Histoire de la collaboration entre Ruedi Baur et Patrick Jouin

2014 – LANCEMENT DE LA COMMANDE AUX DESIGNERS

1. Définition des grands objectifs pour le design des gares en lien avec la charte d'architecture conçue par l'architecte Jacques Ferrier. Appels d'offres lancés par la SGP pour sélectionner des designers.
2. Mission de design graphique confiée à Intégral Ruedi Baur Paris pour l'ensemble des supports d'information et de signalétique des gares

2015 – PREMIERS CROQUIS

1. Désignation de Patrick Jouin ID. pour la conception du design de la gamme de mobiliers et d'équipements
2. Premiers échanges et ateliers de travail en commun entre les deux designers
3. Exposition Les Passagers du Grand Paris Express au MAC VAL, Vitry-sur-Seine. Première diffusion publique des pistes de design graphique et présentation d'une réflexion portant sur la représentation sensible des quartiers de gare

2016 – RÉALISATION DES ESQUISSES

1. Définition de la charte graphique de la signalétique par Ruedi Baur (illustrations, couleurs, typographie)
2. Remise des esquisses de la gamme de mobiliers et d'équipements par Patrick Jouin

2017 – CONCEPTION DÉTAILLÉE

1. Développement et conception détaillée des objets composant la gamme de mobiliers et d'équipements
2. Réalisation d'une maquette à l'échelle 1:1 de plusieurs mobiliers de la gamme
3. Harmonisation de la signalétique (modes et indices de ligne) avec Ile-de-France Mobilité, autorité organisatrice en charge de l'organisation des transports publics à l'échelle de la région

2018 – OPTIMISATION DE LA GAMME

1. Optimisation et amélioration de la conception du design permettant de réalisation d'une économie de l'ordre de 10% sur l'ensemble de la gamme

2019 – RÉALISATION DES TESTS

1. Mise en place de tests sur les maquettes à la Fabrique du métro avec différents type d'utilisateurs (agents d'exploitation ou de nettoyage, personnes à mobilité réduite, etc.)
2. Nouveaux échanges avec Ile-de-France Mobilités afin de finaliser la conception et d'intégrer la marque « Ile-de-France Mobilités » dans le design

2020 – PRÉPARATION DES MARCHÉS DE FABRICATION

1. Lancement des marchés industriels pour sélectionner les fabricants de la gamme
2. Installation de nouvelles maquettes à La Fabrique : Sol transversal des gares, zone de vente (distributeurs) et rame de métro du Grand Paris Express
3. Tests sur l'efficacité de la signalétique par des laboratoires de recherche universitaires partenaires spécialisés dans les sciences cognitives à Marne-la-vallée et Montpellier

2021 – DERNIERS AJUSTEMENTS

1. Finalisation de la conception de la signalétique avec Ile-de-France Mobilités sur la base des conclusions des tests réalisés
2. Mise à jour de la charte graphique par Intégral Ruedi Baur Paris
3. Attribution des marchés aux fabricants des mobiliers

2022-2023 – DÉBUT DE LA FABRICATION EN USINE

1. Etudes de développement et réalisation des prototypes et premiers de série les fabricants sélectionnés, sous le contrôle de la SGP et des designers
2. Lancement de la production en usine des composants de la gamme pour les premières gares

2023 – PREMIÈRES INSTALLATIONS DANS LES GARES

1. Premières installations des mobiliers dans les chantiers de gare

2024 – OUVERTURE AU PUBLIC DES PREMIÈRES GARES DU GRAND PARIS EXPRESS

1. Ouverture au public des premières gares du Grand Paris Express
2. Poursuite des travaux sur les autres lignes.

2030 – 100% DES GARES OUVERTES

1. Mise en service de l'ensemble des gares du Grand Paris Express

Ruedi Baur

« Il y a une sorte de renversement dans cette hiérarchie habituelle entre architecture, design et graphisme puisque le graphisme a précédé le mobilier. »

Patrick Jouin

« Ça ne fait qu'un. Il y a une adéquation entre ce qu'a dessiné Ruedi, des lignes de hauteur de lecture qui deviennent celles de l'architecture et du design. On a tout dessiné, c'est aussi une chance extraordinaire, on a dessiné le cache extincteur, on a dessiné les boulons. »

Une gamme de design élaborée en lien avec Île-de-France Mobilités

Dans le cadre de l'expansion du réseau de transport en Île-de-France, la Société du Grand Paris et l'autorité régionale régulatrice des transports Île-de-France Mobilités ont travaillé conjointement pour définir une gamme de design qui s'inscrit dans un objectif d'uniformisation du parcours voyageur et d'harmonisation du design sur le réseau.

Un design qui s'inscrit dans une histoire francilienne

Plusieurs époques rythment l'histoire plus que centenaire de la construction du réseau de transports en commun franciliens. La conception des produits des gares du Grand Paris Express représente un jalon, bâti sur cet héritage.

Patrick Jouin

« On a énormément de chance d'avoir plus de 100 ans d'histoire du métro à côté de nous. Nous ne sommes pas les premiers à réfléchir à ça, et dans le monde entier on a des exemples incroyables. C'est qu'il y a eu une volonté de faire travailler tous les designers, les architectes, les éclairagistes, les ingénieurs, tout le monde en même temps. Dans une perspective historique de ce qu'est le transport, on vient inventer quelque chose qui est nouveau. En tout cas on a donné la possibilité que ça puisse évoluer, ça c'est ce qui n'a pas été fait avant. »

LA CONSTRUCTION DU METRO

1837- 1900

Définition La première ligne de la banlieue parisienne est ouverte en 1837 entre la gare Saint-Lazare et Saint Germain. Son succès immédiat entraîne la création de lignes supplémentaires.

1900

Les stations du métro des origines.
Le métro parisien apparaît dans le paysage haussmanien. La conception de l'extérieur des stations est marquée par le travail d'Hector Guimard.

1910-1920

La création du réseau Nord-Sud.

1950-1974

La mécanisation et la modernisation du métro de l'après-guerre et des Trente Glorieuses.

1960

Le style Monton-Duvernet marque une rupture volontaire avec le style d'avant-guerre.

1970

Le réseau express régional permet de relier la diversité des lignes régional par un système unique.

1974

Le style Andreu-Motte est massivement déployé sur le réseau. Il reprend les codes du métro des origines tout en libérant l'espace pour offrir davantage de confort aux usagers.

LE SECOND SIÈCLE DU MÉTRO

1980-1998

Les années 1980 et 1990 sont considérées comme le second siècle du métro. Elles sont marquées par de nouveaux partis pris décoratifs.

1998

Une rénovation globale du réseau du métro parisien est engagée dans un double objectif de clarté et de propreté.

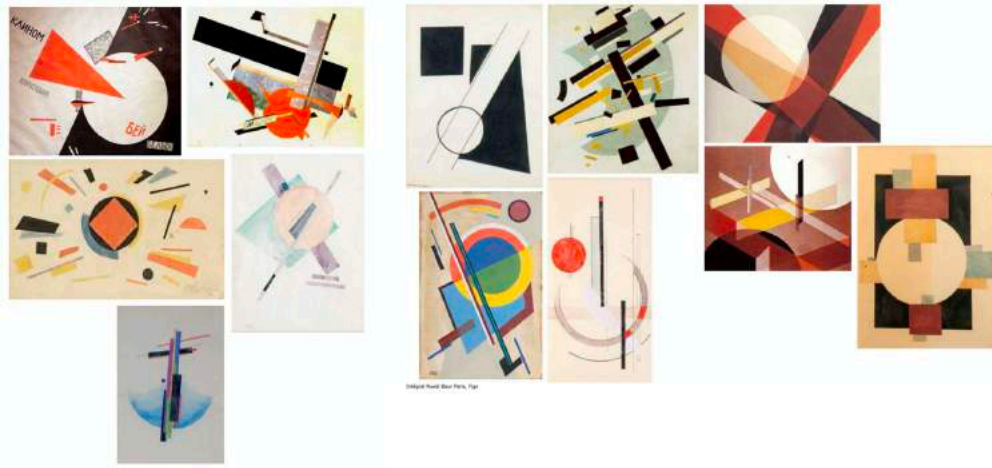

LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX RESEAUX

La fin du 20ème siècle jusqu'aux années 2010 marque le développement de nouveaux réseaux comme le transilien, le tramway des Maréchaux ainsi que l'arrivée des Vélib et d'Autolib.

Les partis pris de la gamme de design des 68 gares du Grand Paris Express

Typographie : le cercle comme référence de composition

La police de caractères Grand Paris a été spécialement conçue par Peter Bil'ak, graphiste et typographe slovaque, en dialogue avec Ruedi Baur

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 Û Á Â Ç È É Ê Ì Í
Î Ï Ò Ó Ô Ù Ú Û Ü à á â ã
ç è é ê ë ì í î ï ò ó ô ö ù ú
û ü ^ ˇ ` , . ; : - -> <- < >
↖ ↗ ↘ ↙

Grand Paris light

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 Û Á Â Ç È
É Ê Ì Í Î Ï Ò Ó Ô Ù Ú
à á â ã ç è é ê ë ì í î ï
ò ó ô ö ù ú û ü ^ ˇ ` , . ; : -
-> <- < >

Grand Paris bold

Une conception graphique pour faire émerger une nouvelle carte mentale du Grand Paris

L'enjeu de la représentation cartographique des nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express imaginée par Ruedi Baur est de faire émerger une carte mentale du Grand Paris. Si les représentations de Paris intra-muros sont fortement établies, celles des territoires du Grand Paris sont à renforcer. La représentation cartographique du nouveau réseau de transport offre ainsi la possibilité de faire émerger une véritable lisibilité de ces territoires. La ligne 15, qui relie entre elles les villes autour de Paris, représentée sous forme de cercle, constituera un repère fort sur la cartographie du réseau.

Ruedi Baur

« La ligne 15 c'est la structure de l'ensemble du métro aujourd'hui et il faudrait assumer cette chose-là. C'est ça qui va permettre de s'orienter à tout point de Paris. L'avantage d'un cercle c'est qu'on peut en représenter qu'une partie et on sait qu'on est au sud-ouest, au nord-est... »

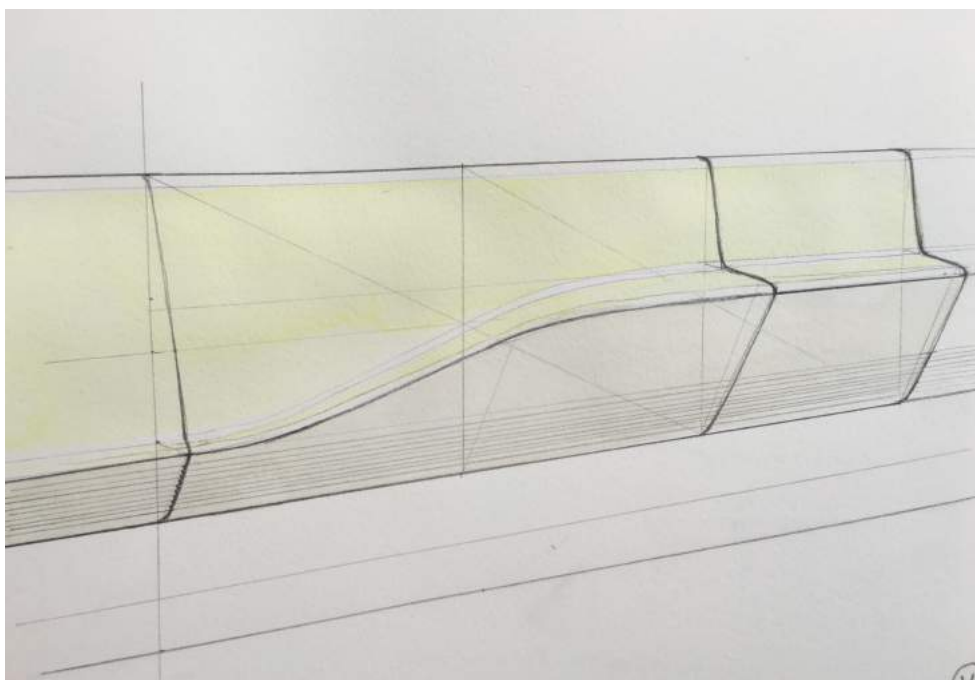
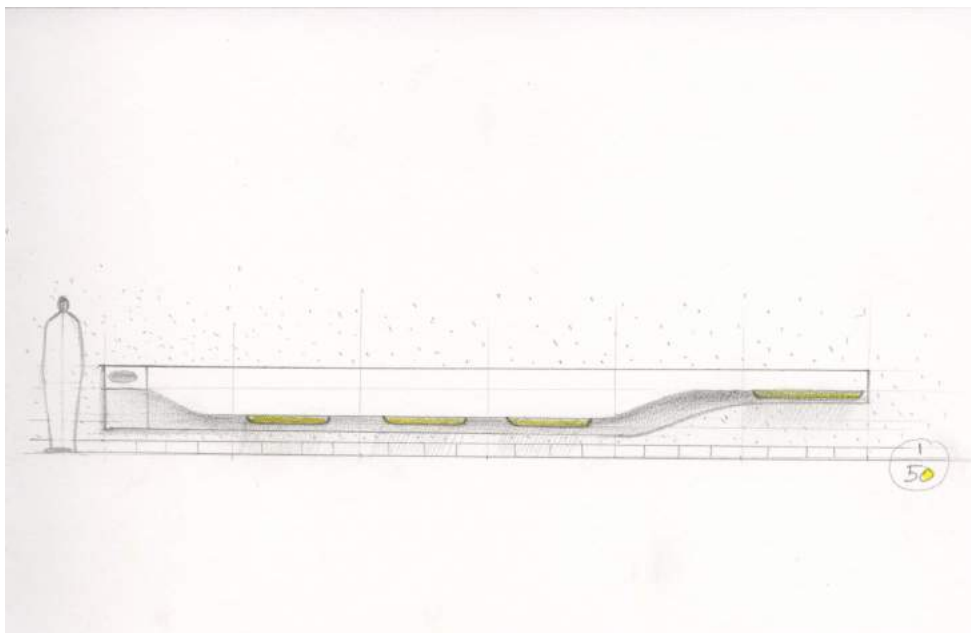
© Ruedi Baur

Ruedi Baur

« Il faut arriver à faire que tout type de personne, quelle que soit la condition dans laquelle on se trouve, puisse utiliser ce lieu. C'est là qu'on a travaillé sur ce concept de parcours de bienveillance : un parcours où plus d'explications sont données, où on met un peu plus de temps mais où on est plus protégé. Puis d'autres endroits où on peut se libérer de l'information et avoir que les éléments principaux. »

Patrick Jouin

« On découvre un nouveau système et on invente tous les objets qui vont rentrer dans ces espaces et qui vont aider le voyageur. »

La Fabrique du Métro

La Fabrique du métro est, tout d'abord, un lieu d'expérimentation et de démonstration pour les besoins de conception du Grand Paris Express. Des éléments de gare y sont reproduits grandeur nature et fournissent une aide précieuse à la prise de décision dans les processus de conception et de fabrication. Elle est aussi un espace de travail pour toutes les personnes impliquées dans les démarches créatives et d'innovation.

La Fabrique du métro est un outil ouvert au grand public. La visite de la Fabrique donne les clés essentielles de compréhension du projet en construction, entraînant le visiteur dans un double parcours. Celui de la découverte des composants d'une gare en cours de conception, et celui de la réalisation de l'ensemble du projet, en l'invitant à suivre le parcours d'un voyageur, depuis les entrailles de la Terre jusqu'au parvis d'une gare. Maquettes, panneaux et vidéos, dispositifs multimédias interactifs, et une salle immersive avec images projetées en 3D, plongent les visiteurs, en particulier le jeune public, au cœur de l'aventure humaine et technique de la construction du nouveau métro.

La scénographie de la Fabrique du métro, imaginée par Giovanna Comana de l'agence BGC Studio, mêle espaces de gare reconstitués, dont une portion de quai de 25 mètres de long, et surfaces d'expositions.

Une production originale de la Société du Grand Paris en partenariat avec la région Île-de-France
Accueillie par la Ville de Saint-Ouen
Commissaire : ?

LE PROGRAMME ARTISTIQUE ET CULTUREL DU GRAND PARIS EXPRESS

UN NOUVEAU MÉTRO POUR LE GRAND PARIS

Le Grand Paris Express est le plus grand projet d'infrastructure et d'aménagement d'Europe : 200km de lignes de métro automatique et souterrain, connectées avec les réseaux de métro, RER et Transilien et 68 nouvelles gares à construire horizon 2030.

Les nouvelles gares du Grand Paris Express seront des locomotives au service du développement urbain des territoires. En contribuant à l'invention de nouveaux quartiers dans le Grand Paris, la Société du Grand Paris souhaite renouer avec ce qui fait le fondement de nos villes européennes : l'espace public, une densité urbaine qui favorise les rencontres, les échanges, et qui permettra de lutter contre le réchauffement climatique en limitant l'étalement urbain et en favorisant l'utilisation des transports en commun au détriment de la voiture.

LA CRÉATION AU CŒUR AU PROJET DU GRAND PARIS EXPRESS

En tant que maître d'ouvrage, la Société du Grand Paris souhaite faire du Grand Paris Express un projet à même de répondre aux enjeux urbains, sociaux, culturels et environnementaux actuels et à venir. Par un dialogue constant avec chacune des communes du Grand Paris, et inscrits dans un large réseau de partenaires aux savoir-faire complémentaires, la Société du Grand Paris œuvre à créer du lien entre l'échelle locale des quartiers desservis par le futur métro, et l'échelle métropolitaine du réseau.

Au sein de ce maillage territorial et au cœur de la construction du Grand Paris Express, l'art et la culture prennent part aux enjeux des transformations urbaines. Des artistes et jeunes créateurs sont invités à expérimenter, raconter, animer les territoires du Grand Paris, au travers d'actions et dispositifs divers, de rencontres dans l'espace public, d'expositions ouvertes à tous, de fêtes de chantier, conviviales et fédératrices. La programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express agit ainsi comme un véritable laboratoire pour penser la ville de demain, en dialogue avec ses habitants, et avec l'ambition toujours renouvelée de créer du commun dans le respect de la diversité, de produire du vivre-ensemble dans une démarche inclusive et généreuse.

En 2020, quatre ans après le lancement de cette démarche, cette programmation, d'une ampleur géographique et temporelle inédite, s'intensifie et devient une marque de fabrique de la construction du Grand Paris Express. Près de 200 artistes, venant d'horizons différents (spectacle vivant, art contemporain, design, art numérique, innovation, architecture), ont déjà pris part à cette aventure.

La programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express est pensée et conçue par José-Manuel Gonçalves, accompagné de Manifesto, le CENTQUATRE et l'agence Albarran & Co, en collaboration avec la Société du Grand Paris.

LA DIVERSITÉ COMME IDENTITÉ DE L'ARCHITECTURE DES GARES DU GRAND PARIS EXPRESS

Chaque gare du Grand Paris Express donne lieu à un projet architectural singulier. À ce titre, plus d'une trentaine d'agences d'architecture œuvrent aujourd'hui à la conception des gares. L'enjeu est de répondre à la diversité des contextes urbains en proposant des projets « sur mesure ». Si les gares contribueront à accompagner le développement urbain, la qualité et l'exigence architecturale des projets, leur conception vise aussi à garantir le confort et la pérennité de ces nouveaux lieux de mobilité pour tous.

Pour suivre l'actualité de la programmation artistique et culturelle :
<http://www.culture-grandparisexpress.fr>

Plus d'information : culture@societedugrandparis.fr

Contacts presse

Société du Grand Paris :

Jérémy Huppenoire - jhuppenoire.quai3@societedugrandparis.fr - 06 34 47 16 18

Programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express :

Claudine Colin Communication – 01 42 72 60 01

Marine Maufra du Chatellier – marine.m@claudinecolin.com – 06 88 77 46 71

Dimitri Besse – dimitri@claudinecolin.com – 06 45 71 58 75