

L'art dans le transport

“Les villes qui sont devenues de grands centres commerciaux et culturels, doivent beaucoup à la qualité de leur art et de leur architecture, ainsi qu’à la vision de leurs artistes et de leurs mécènes.” Depuis les années 60, on constate, de la part de nombreux réseaux de transport public, un regain d’intérêt pour l’introduction de l’art dans le quotidien des usagers. On estime que le souci de la culture et de la qualité du design dans les lieux de transport fait partie intégrante de la fourniture de services de transport public accessibles, compétitifs et de qualité.

Les concepteurs de programmes d’art public doivent se rapprocher des milieux de l’art contemporain afin d’obtenir la collaboration des meilleurs artistes régionaux, nationaux et internationaux. Le potentiel du transport public en tant que lieu d’activités culturelles, exerce sur de nombreux artistes une véritable fascination avec laquelle il est possible d’interagir de façon positive.

Objectifs:

Voici quelques uns des principaux objectifs d’une programme ‘Art public dans le transport public’ :

- créer une infrastructure de qualité afin d’attirer durablement les usagers vers le transport public.
- appliquer les meilleures pratiques en matière d’art public visuel via une politique entreprenante de commandes couvrant un vaste éventail de formes et de supports.
- contribuer à l’économie locale et au développement des industries culturelles.

Financement:

Pour réaliser un programme d’art public, il est essentiel de prévoir un budget – tout simplement, si la volonté de s’engager financièrement n’existe pas, il n’y aura ni incitation ni dynamique visant à faire de ce programme une réussite. Un budget peut se constituer de diverses manières et reposer à la fois sur des crédits internes et sur des contributions extérieures.

Ce document a été rédigé par la plateforme Design and Culture de l’UITP et avec la collaboration de Nexus (Catherine Jiggins)

Pourcentage pour l'art – Afin d'avoir un budget artistique proportionnel à leurs dépenses annuelles d'investissement, certaines entreprises de transport pratiquent la politique du 'pourcentage pour l'art' : il s'agit d'attribuer aux dépenses artistiques un pourcentage fixe (de 0,5 à 1 %) par rapport à l'ensemble des budgets d'investissement consacrés aux nouveaux développements. Ce mécanisme présente l'avantage d'intégrer les commandes d'art public dès l'élaboration des programmes d'investissement. Il permet aussi de regrouper les moyens disponibles à cet effet et de les investir dans des commandes à réaliser dans des installations existantes.

Gouvernement – Certains projets sont financés directement par les autorités ou indirectement par le gouvernement national. Dans certains cas (voir exemples - San Paulo), la formule peut imposer de trouver d'autres partenaires disposés à payer une somme équivalents.

Partenaires – Des financements venant s'ajouter au budget de base peuvent être obtenus via des partenariats conclus avec d'autres entités comme des organismes culturels, des agences de rénovation, des sociétés de mécénat ou des fondations, ou avec le secteur privé.

Equipes gestionnaires de projets:

La présence d'une petite équipe chargée de superviser la réalisation des projets et disposant de compétences professionnelles et de ressources adéquates, est essentielle pour garantir leur réussite. Idéalement, les équipes gestionnaires de projets artistiques doivent être composées de collaborateurs venus d'horizons variés et notamment, de professionnels issus des milieux artistiques et possédant des connaissances étendues dans le domaine de l'art public, ainsi que des professionnels du transport possédant la volonté et le soutien politiques nécessaires pour faire aboutir des projets.

Forums:

En amont de l'équipe de pilotage viennent se greffer les forums permettant aux artistes, architectes, ingénieurs et planificateurs de travailler ensemble sur des projets de qualité. Les forums sont sélectionnés en fonction de la nature des projets individuels et doivent de préférence être constitués de bonne heure afin de fixer les procédures appropriées pour la passation des commandes, le dossier du projet, la sélection des artistes et la signature des contrats. Le fait de créer un forum pour la durée d'un projet signifie qu'un éventail de compétences, de connaissances et d'expériences en rapport avec le projet seront disponibles tout au long de sa réalisation.

Commandes:

Pour être performante, une politique de commandes doit reposer sur la volonté d'aboutir à des exemples de bonne pratique dans le domaine des arts visuels publics, avec des commandes audacieuses dans tous les secteurs couvrant un vaste éventail de formes et de supports. Le rôle de l'artiste peut aller de la création d'une nouvelle œuvre à la collaboration avec des équipes de design et notamment, des architectes et des ingénieurs.

Les procédures d'identification, de persuasion et de sélection des artistes sont essentielles si l'on veut obtenir un travail de qualité.

Les coûts d'une commande:

Les coûts engendrés par un projet doivent être examinés dès la définition de la structure budgétaire; il ne faut pas non plus perdre de vue qu'aucune œuvre durable n'est neutre en termes de recettes.

Dossiers de projet:/CAHIER DE CHARGES ?

Le dossier de projet est un document contenant la description détaillée du projet et des intentions qui l'animent. L'élaboration de ce document doit être considérée comme une étape essentielle du processus car elle permet de garantir le déroulement du projet dans des conditions optimales.

Contrats:

- Les artistes professionnels doivent être traités de manière professionnelle, et comme pour les autres professions, cela suppose l'établissement d'un contrat complet et équitable.

Pour en revenir au professionnalisme, le dossier du projet comme le contrat doivent refléter des relations basées sur le respect mutuel et également témoigner de la reconnaissance du statut professionnel des artistes par une rémunération appropriée.

Les artistes:

La contribution que l'on attend d'eux, peut revêtir de nombreuses formes dépassant les notions stéréotypées de 'monument' public ou de 'babioles' décoratives. Les artistes peuvent apporter une touche originale et unique particulièrement précieuse à une époque où l'omniprésence planétaire des logos d'entreprises grignote tout ce qui donne un cachet particulier à nos villes. Pour savoir ce que l'art et les artistes peuvent apporter de plus à l'expérience d'un déplacement en transport public, nous avons demandé à l'artiste Ron Haselden de nous livrer quelques unes de ses réflexions:

"Le fait de nous déplacer nous fournit l'une des rares occasions de réfléchir calmement et de trouver le moyen de meubler des temps morts. C'est une excellente occasion de réfléchir, sans doute de façon décontractée, aux idées suggérées par l'artiste dans les stations ou au cours du trajet. Le temps nous est donné de méditer sur des choses auxquelles nous ne serions pas tentés de réfléchir en temps normal et qui à première vue, pourraient nous sembler insignifiantes. Il est étonnant de constater comment en présence d'une œuvre d'art, les idées peuvent se mouvoir, changer et solliciter des gens de tous horizons. Les interrogations suscitées par une œuvre de bonne facture ne cessent de surgir, et jamais, elles ne s'évanouissent. Et lorsque vous descendez du train et quittez la station, ces idées s'accrochent à vos pas, peut-être pour toujours."

Des œuvres permanentes ou temporaires:

Catégories – Les œuvres permanentes vont des grands ouvrages d'art en deux ou trois dimensions à des travaux de dimension plus modeste portant sur la signalétique, le mobilier urbain, des objets et des artefacts. Les œuvres éphémères ou temporaires peuvent être des documents comme des poèmes, des vidéos ou des photos, des expositions temporaires, des affiches, des spectacles, des bourses ou des résidences pour artistes.

Plus récemment, les formes étendues des arts visuels, représentées par l'art éphémère ou 'vivant' (live art), ont commencé à s'insinuer dans des commandes permanentes. En témoignent les jeux de lumières qui réagissent au mouvement des trains ou même au déplacement du vent.

Des artistes impliqués dans les communautés locales:

Les artistes travaillant pour le compte d'une entreprise de transport public peuvent être amenés à s'impliquer dans des communautés locales afin de développer des capacités créatrices par le biais d'opportunités de participation et de traduire les aspirations de la communauté. Cette démarche stimule la prise de conscience du cadre de vie et contribue à réduire les actes de vandalisme auxquels la plupart des systèmes sont exposés, car elle permet le développement d'un sentiment de fierté pour le cadre de vie. Ces initiatives font apparaître l'opérateur de transport comme un interlocuteur totalement impliqué au sein de la communauté locale, responsable socialement et dynamiquement.

Quels sont les avantages pour le transport public?

L'implication dans le vaste champ de la culture peut avoir un impact direct sur la réputation, l'image et la perception du transport public dans son ensemble auprès de la population. Lorsqu'on pense à l'imagerie omniprésente de la 'voiture sexy', il apparaît évident que le transport public du 21ème siècle devra, s'il veut être compétitif, se forger une identité dépassant la dimension 'fonctionnelle'.

En ce qui concerne le tourisme, un système de transport peut devenir le but principal de la visite d'une ville plutôt qu'un simple moyen de véhiculer les visiteurs d'un site à l'autre. La nature de l'intérêt – et de la passion – pour des thèmes culturels est telle que les gens viendront de loin pour voir ce qui vaut la peine d'être vu.

Il importe que l'impact commercial de l'art dans le transport fasse l'objet d'évaluations périodiques, comme dans l'exemple suivant:

En 2002, l'Autorité aéroportuaire britannique a estimé à 98.000 livres sterling la valeur de la publicité générée dans la presse (depuis 2000) par son propre programme d'art public. Les plaintes des passagers concernant la longueur des déplacements à pied avaient chuté de 50% dans une zone où l'exposition d'objets d'art avait attiré l'attention de 86% des passagers; la présence de l'art dans les aéroports a remporté un taux d'adhésion de 4,65 sur une échelle allant de 1 à 5.

Lorsqu'ils sont à la pointe des meilleures pratiques, les projets d'art public dans le transport savent comment tirer parti des avantages liés à l'exploitation de l'immense diversité de la culture contemporaine et des possibilités offertes par l'art pour transformer l'aspect de lieux publics. Le développement d'un large éventail d'opportunités susceptibles de stimuler la créativité des artistes aura pour effet d'élargir la portée et de renforcer l'impact d'un programme pour finalement transformer l'art public en un élément naturel de l'environnement quotidien des usagers. En matière d'art public dans le transport, les meilleures pratiques peuvent apparaître dans n'importe quel projet quelle que soit son ampleur, pourvu que les ressources, l'engagement, les structures de gestion et la vision nécessaires à sa réalisation soient présents.

Newcastle

Nexus est l'autorité de transport responsable du métro de Tyne and Wear (nord-est de l'Angleterre); depuis 25 ans, elle est un partisan convaincu de l'art public dans le transport.

Appliquant depuis 1996 une politique de 'pourcentage pour l'art', Nexus consacre une petite partie de son budget destiné au financement de nouveaux projets, à la commande de nouveaux travaux artistiques. Elle travaille également en étroite collaboration avec divers partenaires comme les autorités locales ou des sociétés de mécénat, desquels elle reçoit des financements.

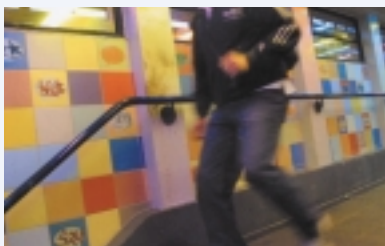
Chez Nexus, l'équipe en charge de l'art dans le transport est dirigée par le responsable des communications du métro et est aidée par un consultant indépendant en art public et un assistant s'occupant du " pourcentage pour l'art ". L'équipe dispose d'un document stratégique de base complété par des orientations définissant les objectifs, les principes financiers, le champ d'application de l'art public, les coûts éligibles et les procédures d'évaluation.

Activités

Depuis 1977, des oeuvres grandes et petites, permanentes et temporaires, ont été créées par des artistes soucieux de mettre en valeur l'architecture parfois trop fonctionnelle des systèmes de transport. Récemment, l'occasion a été donnée d'intégrer des ouvrages d'art public dès les premières étapes d'un projet. Il s'agit de l'extension du réseau 'Sunderland Direct' et, en particulier, de la construction de 12 nouvelles stations – la plupart des commandes étaient intégrées dans le projet de construction. L'apport, très diversifié, des artistes au réseau comprenait notamment des oeuvres permanentes en deux ou trois dimensions, de nouvelles installations de médias et des résidences d'artistes.

Exemple

En 2000, l'artiste Morag Morrison a été chargée par Nexus d'envisager une stratégie de coloris – c'est-à-dire une finition couleur pour les 12 stations échelonnées sur la nouvelle extension et pour leurs environs immédiats. Morrison a développé une palette de couleurs pour les panneaux en email vitrifiés tapissant tous les quais intérieurs et les espaces billettiques. Selon elle, si la nouvelle stratégie de coloris devait rappeler les couleurs de l'entreprise, elle devait aussi offrir une réponse plus adaptée à l'environnement des stations de la nouvelle ligne. "Je me suis promenée le long de la ligne afin de m'imprégner du paysage. L'expérience a été sensationnelle...J'ai été frappée par sa beauté et par la nécessité d'utiliser des couleurs beaucoup plus en harmonie avec celles du paysage."

Bruxelles

Le programme d'art public dans le transport à Bruxelles est géré par la Commission Artistique des Infrastructures de Déplacement (C.A.I.D.). C'est une instance désignée par le gouvernement mis en place en 1990 par le Ministère des Travaux publics pour remplacer la "Commission artistique du métro" et endosser la responsabilité de tous les ouvrages d'art dans le transport en général dans l'agglomération de Bruxelles.

La C.A.I.D. finance tout projet d'art public dans le cadre de dépenses générales consacrées à la régénération de sites urbains, le gouvernement accorde parfois des fonds complémentaires.

Comme la plupart des systèmes de transport, Bruxelles utilise le programme d'art pour agrémenter son environnement, au profit des voyageurs. De plus : " si l'on considère que l'espace du métro est un lieu de passage réservé surtout aux navetteurs (et non une galerie d'art expérimental) et que notre époque actuelle se caractérise par une remise en cause quasi perpétuelle de la société, il est impérieux que les œuvres d'art réalisées soient fortes en valeurs fondamentales ".

La C.A.I.D. s'occupe exclusivement de programme permanent, et non pas d'expositions temporaires. La C.A.I.D. est présente au début du processus de planification de tout nouvel ouvrage pour assurer que les travaux finis s'intègrent au système. Les artistes doivent tenir compte des composantes historiques, sociales et géographiques de l'ouvrage. Outre le fait que la commission propose elle-même des projets, elle examine tous les projets que les artistes lui soumettent indépendamment.

Exemple – Sa présence au début du processus de planification permet à la C.A.I.D. de générer des projets sur une échelle ambitieuse. À la station de métro du Heysel en 1998, Le Heysel a été commandé auprès de l'artiste Jean François Octave. Une gigantesque fresque de 98 mètres de long composée de carreaux, illustrant des dates-clés, des endroits et des événements qui ont marqué le quartier de Heysel. Des mots inscrits en plusieurs langues, des morceaux de ciels photographiés à Bruxelles complètent le tableau. " Cette œuvre ouverte est une réflexion sur le temps, l'univers et le rêve, permettant à chacun de trouver son propre chemin d'évasion "

Sao paulo

L'art dans le métro

L'ouverture du complexe qui a réuni la plus grande station du métro avec la Praça da Sé réurbanisée a conduit à l'aménagement du musée en plein air, juste au point de référence zéro de São Paulo.

Depuis 1978, des sculptures, des peintures murales et des panneaux, signés par des artistes reconnus, se sont répandus sur la place et dans les espaces intérieurs de la station Sé, offrant un spectacle insolite pour la plupart des gens.

Outre l'idée de vivifier l'héritage culturel et artistique de la ville, cette initiative de la municipalité a le mérite de porter une question très importante à l'attention de la Companhia do Metropolitano de São Paulo.

La proposition d'introduire des ouvrages d'art dans le projet architectural des stations a conduit à une controverse qui a mobilisé le personnel technique de la compagnie et toute la presse écrite.

Actuellement, le design architectural d'une station prévoit un endroit réservé à une oeuvre d'art.

L'art contemporain, la collection permanente du métro de São Paulo du " projet de l'art dans le métro ", comprend actuellement près de 100 œuvres d'art de plasticiens renommés au Brésil.

Itinéraire artistique dans les stations

Au cours d'un de vos voyages, vous pouvez profiter de la collection d'art contemporain dans les stations de métro de São Paulo.

Il y a des sculptures, des panneaux, des installations et des peintures créés par des plasticiens les plus connus. Ces pièces sont incorporées dans l'espace, ajoutant de la couleur à votre voyage et vous invitant à les contempler.

Grâce au plan situant les œuvres d'art dans le réseau, vous pouvez préparer votre itinéraire culturel !

