

Dossier de presse

Septembre 2023

Mis à jour en décembre 2023

Présent Futur

Panorama d'une nouvelle génération de designers

édito

Depuis sa création, la Cité du design est un lieu de rencontre entre les designers, le grand public et les entreprises. Forte du passé industriel stéphanois, et symbole de l'esprit innovant qui est la marque de fabrique de ce territoire, elle s'est imposée comme un pôle de référence national et international en matière de promotion et de valorisation du design. Elle s'appuie sur les forces de son école, l'Esadse (École supérieure d'art et design de Saint-Étienne), avec laquelle elle forme un établissement public de coopération culturelle.

De l'amateur à l'expert, du curieux au professionnel, la Cité du design invite tous les publics à la découverte de cette discipline aux multiples facettes, avec un parti pris fort : témoigner de la capacité du design à faire émerger un regard plus sensible sur le monde et à accompagner les transformations sociétales en cours. Elle s'appuie pour cela sur la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, mais aussi sur des expositions temporaires, des événements et des éditions qui défendent l'idée d'un design créateur de valeur culturelle et économique.

“ Lancée à l'occasion du festival France Design Week 2023, la nouvelle programmation Présent > < Futur réaffirme avec force notre mission de soutien au design et aux designers. Elle marque aussi une ambition nouvelle de la Cité du design : créer au cœur de la Platine, son bâtiment emblématique, un espace d'exposition dédié à la nouvelle génération de designers français et européens. ”

Chaque designer invité présente ainsi à Saint-Étienne une exposition personnelle - souvent la première - qui s'enrichit d'une rencontre avec un savoir-faire industriel, et se prolonge par un ouvrage. À travers ce cycle d'expositions monographiques et la collection éditoriale associée, Présent >< Futur met en lumière les pratiques tant singulières que multiples de celles et ceux qui réinventent aujourd'hui le design, pour mieux préparer demain.

Marc Chassaubéné,
Président de la Cité du design

Un cycle d'expositions et une collection d'ouvrages dédiés à une nouvelle génération de designers

Un panorama inédit du design contemporain

Initiée en septembre 2023 par la Cité du design, la programmation Présent > < Futur témoigne de la pluralité des pratiques du design contemporain. Elle regroupe un cycle d'expositions monographiques et une collection éditoriale, avec deux à trois designers invités par an. Lieu phare de diffusion mais aussi de rencontre entre les acteurs du design, l'institution stéphanoise met ainsi sur le devant de la scène une nouvelle génération de designers. Un espace dédié de 200 m² permet à chaque designer invité de construire une exposition personnelle, dont il conçoit également la scénographie. Assorti d'une dotation, ce projet offre ainsi à des designers déjà confirmés l'opportunité de prendre le temps de regarder leur travail dans sa globalité, en déployant les projets entrepris et en construisant un discours sur leurs pratiques singulières.

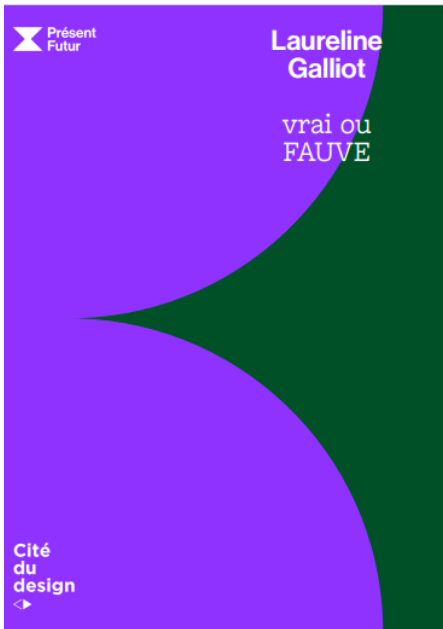
“ Présent > < Futur donne à voir un foisonnement d'expressions et une multiplicité d'approches qui confirment la vitalité du design français et européen. ”

Laurence Salmon,
directrice du développement culturel
et artistique, Cité du design

Un dialogue fertile avec des savoir-faire industriels

L'histoire de Saint-Étienne se confond avec celle de la modernité industrielle. Il existe aujourd'hui, sur ce territoire, un réseau dense d'entreprises dotées de savoir-faire et prêtes à rencontrer le design pour opérer un pas de côté, c'est-à-dire entreprendre autrement avec ce qu'elles savent déjà faire. La Cité du design est un lieu unique, dépositaire de la légitimité nécessaire pour porter cette aventure créative. Présent > < Futur s'en fait largement l'écho en facilitant ce dialogue pour opérer une expérimentation inédite porteuse d'innovation future.

Chaque designer invité est ainsi mis en relation avec une PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de mener une expérimentation in situ valorisant son savoir-faire industriel, qui est ensuite retranscrite dans l'exposition. Ce projet s'inscrit dans le prolongement de FABécole, une expérience conduite depuis trois ans avec l'appui de la matériauthèque de la Cité du design pour croiser les savoir-faire d'entreprises régionales et la créativité d'étudiants en design de l'Esadse (École supérieure d'art et design de Saint-Étienne). Pour la première exposition de ce cycle, Laureline Galliot collabore avec la Maison Benaud, créateur et fabricant lyonnais de tissus et moires, reconnu pour son travail avec des grands noms de la décoration, de la mode et de la haute couture.

1 Sato Masahiko, 2015, Peinture digitale. Réinterprétation inspirée du Fauvisme de Kazimir Malevitch, Akihiro Kobayashi et d'après le style de Sato Masahiko (Kato Kiyomasa), 1942

«Apprendre en copiant d'anciens de façon académique dans l'histoire de l'art. Bien évidemment, en design d'objet, on ne se fait que très peu, voire pas du tout. Lors de ma formation en design textile, j'ai appris à reproduire, avant d'imaginer de créer. Cela devient une gymnastique d'aller au musée pour recopier et photographier les œuvres, notamment pour l'exposition "Fauvisme et Japonisme" au Petit Palais à Paris, en 2017. J'ai besoin de ce travail-là pour comprendre les rapports

d'échelle, pour "matérialiser" les grosses couleurs. Parfois, c'est regretter sa main faite. Je copie sur tissu et je laisse au producteur des erreurs d'interprétation propres à l'outil que j'utilise. Transcrire la grande diversité présente dans un langage unique est un travail qui se révèle dans mon travail. J'y ai gagné, certes, parce que j'ai pu aller plus loin, mais j'ai bien senti la leçon.»

1 Chemise Digital Flowers, 2019, Coton imprimé

«In art history, learning by copying has always been part of the academic process. Surprisingly, in object design, that is seldom the case. As part of my training in textile design, I learned how to reproduce, before considering creating. I had to get out there, go to the museum, and see the works in the flesh. I remember

the gestures of painters into digital language allowed me to reveal the gap between the aesthetics produced by these new practices. I was able to show the innovative character of the digital genre, because it allows a singular type of depth of colour and, in fact, it induces an asynchronous repertoire of forms»

À propos de Chevalvert
Basé à Paris, Chevalvert est un studio de design graphique, typographique et interactif. Fondé en 2007 par Patrick Paleta, diplômé de l'école Estienne et des Arts décoratifs à Paris et Stéphane Buellet, diplômé de l'école La Martinière-Diderot à Lyon, le studio conçoit des projets où la forme est au service de l'idée. Ils ont développé au cours des années un savoir-faire dans lequel le processus compte autant que le résultat, ce qui leur permet de développer une approche aussi bien globale que transversale et contextuelle. Parallèlement aux commandes auxquelles le studio répond, les fondateurs mènent à bien des installations artistiques récompensées plusieurs fois en Europe.

Une collection d'ouvrages illustrés

Pour conserver la trace des expositions du cycle Présent > < Futur, mais aussi prolonger le plaisir de la découverte, une collection de livres explore, pour chaque designer invité, une sélection de projets et raconte une aventure créative qui rapproche le design et les savoir-faire industriels. Chaque ouvrage comporte une soixantaine de pages, avec un texte commandé à un auteur, une large sélection de visuels commentés ainsi qu'un focus sur l'entreprise partenaire et son savoir-faire industriel. Tant par son contenu que son prix, cette collection se veut accessible à tous les publics, étudiants, curieux ou amateurs avertis.

Un cycle qui met le graphisme à l'honneur

La Cité du design a confié au studio Chevalvert la création d'une identité visuelle spécifique au cycle Présent > < Futur et la définition de la charte graphique de l'objet éditorial associé. En adéquation avec l'écosystème graphique existant de la Cité du design, ce studio de design visuel a créé un système graphique qui incite à la curiosité et à la découverte, tout en évoquant la façon dont le design s'adapte aux questions de société et se transforme pour répondre aux besoins du monde en constante évolution. À travers une bibliothèque de formes et de couleurs, il retranscrit le foisonnement, la multiplicité et la créativité qui caractérisent le cycle Présent > < Futur.

Programmation 2023-2024

Née en 1986, Laureline Galliot est designer mais c'est avant tout une passionnée de peinture, qui attache une attention particulière à la gestuelle du fait de son passé de danseuse. Après une double formation en design textile à l'ENSAAMA -Olivier de Serres et en design produit à l'ENSCI - Les Ateliers, elle est lauréate de la Design Parade à la Villa Noailles à Hyères en 2013 et séjourne à la Villa Kujoyama à Kyoto au Japon en 2017. Elle collabore avec différents éditeurs, dont Nodus Rug. Ses créations sont présentes dans les collections nationales du Cnap et dans celles de plusieurs musées : le Swiss Institute de New York, le Mudam au Luxembourg, la SEEDS Gallery à Londres, le Centre Pompidou, le musée des Arts décoratifs et le musée d'Art moderne de Paris, ainsi que le musée des Arts décoratifs et du Design à Bordeaux.

N°01 - Laureline Galliot, vrai ou FAUVE Du 15 septembre 2023 au 7 janvier 2024

Le cycle Présent >< Futur s'ouvre avec l'exposition vrai ou FAUVE, qui nous plonge dans l'univers coloré de Laureline Galliot. Novatrice dans sa pratique du design, cette designer-peintre explore les nouvelles formes de picturalité offertes par le numérique. Son iPad est sa palette : elle a arpenté les musées pour expérimenter le potentiel de cet outil et transposer la gestuelle des artistes dans un langage numérique. Plus tard, elle s'est familiarisée avec les logiciels de réalité virtuelle au Disney Research Lab, jusqu'à parvenir à peindre en 3D.

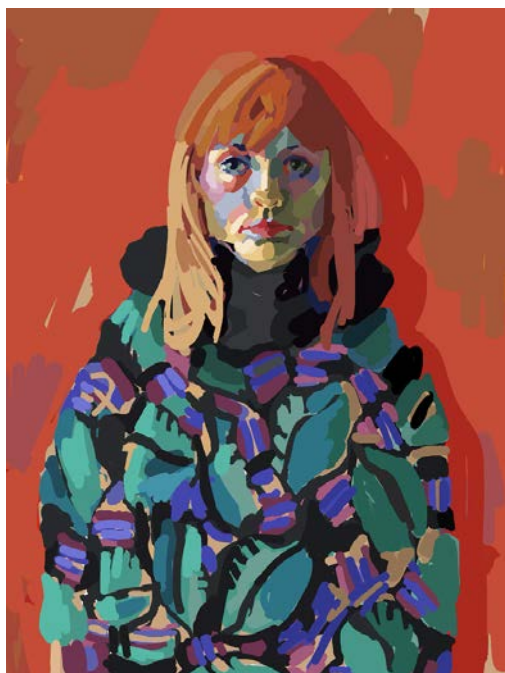
Pour Laureline Galliot, « la couleur n'est pas une finition, mais plutôt un matériau ». À l'image des peintres fauvistes, elle se sert des couleurs pour distinguer chacun de ses gestes, sculptant la matière lumineuse sur écran. Les designs obtenus sont ensuite imprimés, sur papier, sur tissu ou en 3D, dans une démarche d'artisanat numérique.

Laureline Galliot ne connaît ni les frontières entre disciplines, ni les limites, au sens où sa peinture digitale est proliférante et joue avec l'idée du décoratif. Sa curiosité se nourrit autant du fauvisme ou de la Sécession viennoise que des arts populaires et de la démarche artisanale. Se définissant comme designer-ensemblier, elle envisage toutes les surfaces comme des supports à son expression plastique et picturale et invente un monde formel singulier qui questionne notre regard conditionné par le standard industriel.

Son exposition présente une trentaine d'objets et vidéos, à travers lesquels elle dresse un panorama de dix années de pratique en tant que designer. Au-delà de ses pièces iconiques, elle dévoile son mode opératoire sous forme d'un laboratoire de recherche.

Entreprise associée : une collaboration inédite est menée dans le cadre de cette exposition entre Laureline Galliot et la Maison Benaud, spécialiste lyonnais du moirage.

Laureline Galliot, Dans les vêtements de Johanna Staude, 2015, Peinture digitale, Réinterprétation inspirée de l'œuvre de Gustav Klimt, Portrait de Johanna Staude, 1917-1918, 50 x 70 cm, Huile sur toile
© Laureline Galliot / ADAGP Paris, 2023

Jug, 2012, 29,3 x 12,6 x 22 cm, Impression 3D, Fabricant : Sculpteo, Théière polychrome Teapot de la collection Contour et Masse, Acquisition du Centre national des arts plastiques 2016
© Laureline Galliot / ADAGP Paris, 2023

Guillaume Bloget est un designer indépendant basé à Paris. Il est diplômé de l'ENSCI- Les Ateliers avec les félicitations du jury en 2016. Après avoir travaillé pour le designer Marc Berthier et l'architecte Dominique Perrault, il fonde en 2018 son studio de design industriel. Son travail vise à établir des relations économes entre la matière, la technique et les usages. Il cherche une fluidité dans la convergence des gestes pour aboutir à la forme. Il développe cette approche dans des collaborations avec des entreprises du secteur industriel et artisanal telles que Hermès, Ligne-Roset, Nemo, Maison Richard, Oros. En 2016, il cofonde les Collections Typologie, collectif avec lequel il explore l'histoire et la fabrication des objets usuels. En 2020, le Vitra Design Museum (Weil-am-Rhein, Allemagne) consacre une exposition à leurs recherches.

N°02 - Guillaume Bloget, Être là Du 15 février au 23 juin 2024

Guillaume Bloget travaille à établir des relations économes entre la matière, la technique et les usages. Privilégiant les matières naturelles comme le bois, il pratique le design industriel comme une façon de « mettre en relation une intelligence avec des outils et de la matière », sans se couper de son intérêt pour l'artisanat.

Depuis 2016, on connaît ce designer à travers l'exploration qu'il fait de l'histoire et de la fabrication des objets usuels avec le collectif Typologie, une collection de livres sur les objets ordinaires conçue pour permettre aux lecteurs d'apprécier et de redécouvrir le sens de leurs formes.

L'exposition Être là présentée dans le cadre du cycle Présent >< Futur est pensée comme une photographie de son travail. Les projets seront volontairement réunis toutes catégories confondues pour mettre en exergue l'aspect transversal de sa pratique du design.

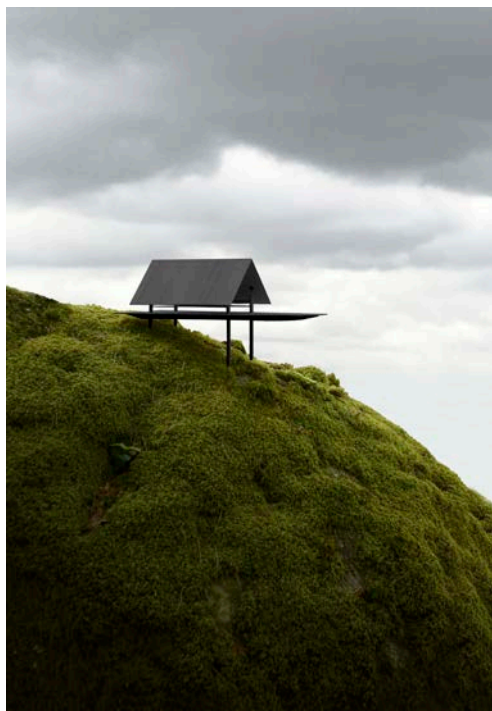
Le dispositif scénographique sera un « espace suggéré » inspiré par l'œuvre Who's Afraid of Red, Yellow and Blue (1966-1970) de l'artiste Robert Irwin. Il se résume à un sol et un plafond lumineux de même dimension. L'interstice entre les surfaces crée un vide ouvert aux spectateurs et une lumière homogène sur les pièces.

Cette installation se déploiera au centre de l'exposition. Elle pourra être regardée dans sa globalité ou dans son détail, en parcourant sa périphérie. Au fur et à mesure que le point de vue du spectateur se déplace, les objets se superposent et des mises en relation apparaissent.

Entreprise associée : un échange de savoir-faire est mené dans le cadre de cette exposition entre Guillaume Bloget et La Verrerie de Saint-Just (Loire), renommée pour son verre plat coloré, soufflé à la bouche.

Portrait de Guillaume Bloget,
Crédits photographiques : Louis
Bloget

Abri, 2021, Modélisation 3D,
Projet en cours d'étude pour une
implantation dans le parc naturel
régional du Queyras

Diplômés de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Florian Dach et Dimitri Zephir forment le duo dach&zephir, pensé comme espace de création libre. Ils y croisent leur vécu — qui ont leurs racines à Paris et en Guadeloupe — à la recherche de « ce qui fait histoire et identité ». Les histoires et les héritages culturels y sont abordés comme une matière première de conception riche, capable de générer un langage de formes, de matières et d'usages à l'origine d'artefacts. Le duo a ainsi construit sa démarche créative sur la base du Tout-Monde, un concept qui s'inscrit dans la pensée du poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant, selon lequel notre monde actuel doit se raconter — et se partager — suivant des principes d'interpénétration des cultures, dans une véritable dynamique d'échange. Acceptant volontiers « la part de l'Autre » au sein du processus de création, le duo dach&zephir mène des projets mêlant ferveur et poésie, qui ont vocation à être des porte-paroles de biographies et histoires plurielles, célébrant l'urgente et nécessaire diversité du Monde.

N°03 - dach&zephir De septembre 2024 à janvier 2025

Le duo dach&zephir est formé depuis 2016 par Florian Dach et Dimitri Zephir, diplômés de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Tous deux travaillent avec des artisans, manufactures et industriels sur la création d'une collection d'objets célébrant un art de vie métissé. Intitulée Parler de tout ça / Palé dè tou sa, l'exposition qu'ils présenteront dans le cadre du cycle Présent >< Futur mettra en lumière les questionnements qui animent le duo à propos des savoirs et histoires oubliés, négligés ou effacés par les systèmes de pensées dominants.

Le corpus de projets soigneusement constitué donne à voir une pratique du design protéiforme et plurivoque, qui s'écrit à l'intersection des mondes, des imaginaires et des cultures : ceux des îles – Guadeloupe & Martinique – présents dans la quasi-totalité de la production du duo, ceux de la France hexagonale ou encore du reste du monde. Sans langue de bois, le travail du duo ne se veut jamais figé, acceptant les difficultés, les erreurs mais aussi les échecs inhérents à leur démarche/pratique inscrite dans le réel. C'est la célébration d'un monde tremblant et changeant, un monde qui se créolise et qui permet de réfléchir durablement aux notions de résistance, de résilience et de décolonisation en design.

Entreprise associée : le duo dach&zephir collaborera avec le groupe Neyret pour mettre en valeur le savoir-faire industriel de cette entreprise stéphanoise qui produit des rubans, étiquettes et accessoires textiles.

Portrait de Dimitri Zephir et Florian Dach, 2023, Crédits photographiques : Andrés Baron

Couteaux CHIEN pou fwi é légim (tr. pour les fruits et les légumes), 2018-2020, Crédits photographiques : Andrés Baron © dach&zephir

David Dubois
Diplômé de l'ENSCI - Les Ateliers en 2003, David Dubois travaille depuis dans les domaines du design, de la mode, de l'art et du spectacle vivant. Son activité s'articule principalement autour de projets de recherche, projets personnels, commandes et autres collaborations. Il a notamment développé des projets pour la Villa Noailles, le Mudam, le Palais de Tokyo, la Villa Arson, le Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques (CIRVA), le Centre International d'Art Verrier (CIAV) et la Kadist Art Foundation.
Il a également collaboré avec le collectif de mode BLESS (Désirée Heiss & Ines Kaag), le designer Martin Szekeley, réalisé des installations pour Issey Miyake et Comme des garçons ou encore des projets d'expositions avec les chorégraphes Christian Rizzo et Fanny De Chaillé.
Ses pièces comptent parmi les collections permanentes du FNAC (Fonds national d'art contemporain), du Centre Pompidou, du Mudam, du Grand-Hornu ou de la Villa Noailles.
Il est représenté par la Galerie kreio et la galerie A1043 à Paris.

N°04 - David Dubois De février à juin 2025

Designer-plasticien et scénographe indépendant, David Dubois vit et travaille à Paris. Son approche du design est marquée par un engagement permanent à réinventer notre environnement quotidien. David Dubois combine, recycle, adapte l'utilité des objets et d'éléments inattendus de façon totalement novatrice. Son travail – le fruit de recherches permanentes, d'associations de divers matériaux avec une préférence pour le textile et les matières souples – incite à une nouvelle appropriation de l'espace.
Retour rétrospectif sur son parcours, l'exposition qu'il présentera à la Cité du design rassemblera plusieurs pièces dans un même espace : des pièces autoproduites ou éditées par des galeries, mais aussi des pièces développées dans le cadre de commandes scénographiques ou d'expositions monographiques. Envisagée comme une installation à part entière, elle s'appuiera sur différentes formes d'interventions, de pratiques et de productions, dans une approche transversale. À côté des objets seront présentés des documents d'archives, principalement rassemblés sous forme de collages visuels ou de scrapbooks. Afin d'initier spatialement un dialogue avec les objets présentés, cette exposition convoquera également une dimension sonore et filmique, en vue d'expérimenter une mise en scène – mise en espace spécifique.

Portrait DD, Crédits photographiques : Cécile Bortoletti

Mobile #1, 2014
Luminaire, suspension
Edition CIRVA, Marseille
Crédits photographiques:
David Dubois

À propos de la Cité du design

La Cité du design agit en direction de tous les publics pour ancrer le design au cœur de notre société et aider les designers à répondre aux enjeux contemporains. Elle forme avec l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne un établissement public de coopération culturelle porté par la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, avec le soutien de l'État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Son activité de diffusion valorise le design en tant que discipline créatrice de valeur culturelle et économique : Biennale Internationale Design Saint-Étienne, expositions et éditions, Cabane du design, conférences, ateliers, etc.

La Galerie A1043, mécène du cycle Présent >< Futur

Fondée à Paris en 2016 par l'artiste Didier Jean Anicet Courbot et la paysagiste Stéphanie Courbot, la Galerie A1043 se consacre à des projets monographiques, thématiques et à la commande passée aux créateurs contemporains. Elle privilégie la qualité de la conception et de la fabrication des objets sans tenir compte de l'époque mais en sélectionnant des objets aux qualités conceptuelles et/ou sculpturales. La Galerie A1043 est mécène des deux premières expositions du cycle Présent >< Futur.

Les partenaires médias du cycle Présent >< Futur

arte

**RADIO
nova**

intramuros
Paris

AMC

KIBLIND

Geste/s
DESIGN BY ANICET COURBOT & STÉPHANIE COURBOT

Milk
DECORATION

Informations pratiques

Cycle Présent >< Futur

Expositions monographiques
à la Cité du design et collection d'ouvrages
dédiés à une nouvelle génération de designers

Expositions à La Platine

Cité du design
3, rue Javelin Pagnon
à Saint-Étienne

Les expositions du cycle
Présent >< Futur sont ouvertes
du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture les lundis et jours fériés.

Plus d'informations sur
citedudesign.com

Billetterie en ligne :
billetterie.citedudesign.com

Collection éditoriale

Les ouvrages associés au cycle
Présent >< Futur sont vendus
en librairie, à la boutique-librairie
de la Cité du design et sur
citedudesign.store/fr

Prix de vente : 10 €

Langue : bilingue français/anglais

Collection réalisée sous la direction de
Laurence Salmon

Laureline Galliot, vrai ou FAUVE - n°01
Éditions de la Cité du design,
septembre 2023

Guillaume Bloget, Être là - n°02
Éditions de la Cité du design,
à paraître en février 2024

CONTACT PRESSE :
Nathalie Colonge
Chargée de communication
et relations presse
presse@citedudesign.com
+33 (0)7 64 06 70 93