Le duo de designers dach&zephir sème des graines créoles à Saint-Étienne

Après Laureline Galliot et Guillaume Bloget, le cycle Présent >< Futur se poursuit à la Cité du design avec le duo de designers Florian Dach et Dimitri Zephir. Du 20 septembre 2024 au 5 janvier 2025, l'exposition simé grenn (semer des graines) révèle leur pratique du design singulière, qui s'écrit à l'intersection des mondes, des imaginaires et des cultures des îles de la Guadeloupe et de la Martinique. Racontant d'autres façons d'être au monde, elle convie le visiteur dans des espaces intérieurs et extérieurs qui mettent en lumière des modes de vie, des savoir-faire, des petites histoires oubliées, négligées ou effacées.

Présent >< Futur
N°03
dach&zephir, simé grenn
Exposition à la Cité du design
Du 20 septembre 2024 au 5 janvier 2025

dach&zephir, simé grenn

La démarche créative du duo de designers s'inscrit dans la pensée du Tout-Monde du poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant. Pour eux, notre monde actuel doit se raconter et se partager suivant des principes d'interprétation des cultures, dans une dynamique d'échange équitable. L'exposition donne à voir les réflexions et questionnements qui les animent depuis leur recherche Élòj kréyòl, initiée en 2015 autour des histoires des Antilles, dont ils cherchent à proposer une lecture poétique, contemporaine et de transmission. Acceptant volontiers la part de l'Autre au sein du processus de création, les projets qu'ils mènent donnent forme aux paroles et histoires des communautés créoles, aux voix peu entendues et reconnues. Ils célébrent ainsi l'urgente et nécessaire diversité du Monde. Ici, le design français à l'ère de la créolisation suggère la création d'une narration riche et partagée des savoirs et des héritages. Un design en relation et de relations, embrassant la pluralité des histoires culturelles et créatives d'une France qui ne se limite pas à l'Hexagone. La scénographie reprend l'imaginaire d'une maison. Elle alterne des points de vue intérieurs et extérieurs, où les objets, pièces de mobilier, textes, images, collages et vidéos racontent des scènes de vie. La tôle ondulée définit les espaces en référence aux maisons traditionnelles des Antilles.

Ouvrage associé

L'exposition se prolonge à travers l'ouvrage dach&zephir, simé grenn. Un texte introductif confié à Olivier Marboeuf, auteur-conteur, commissaire d'exposition et producteur de cinéma, apporte un éclairage inédit sur le travail du duo. Ce livre d'une soixantaine de pages comporte une sélection de projets illustrés et commentés, ainsi qu'un focus sur l'expérience créative menée avec l'entreprise stéphanoise Neyret dans le cadre du cycle Présent > < Futur.

dach&zephir, simé grenn – Éditions de la Cité du design – Collection Présent >< Futur Parution : septembre 2024 – Langue : bilingue français/anglais – Réalisé sous la direction de Laurence Salmon – Prix de vente : 10 €

Ecole supérieure d'art et design Saint-Etienne

Portrait de Dimitri Zephir et Florian Dach, 2023, Crédit photographique : Andrés Barón

« C'est à l'intersection de nos différences et de nos regards que nous avons fondé le studio dach&zephir. Mais il y a surtout une volonté commune qui est celle de construire notre propre définition du métier. Nous avons une affection particulière pour l'artisanat et les pratiques créatives qui ne jouissent pas de cette reconnaissance. Les projets que nous menons, abordent des sujets pour lesquels il nous semble important de témoigner. Ils rendent compte d'une pratique et d'une approche qui ne se pensent qu'à la condition de la présence des autres. »

dach&zephir, un espace de création libre, à la recherche de ce qui fait histoire et identité

Florian Dach et Dimitri Zephir se sont rencontrés à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2012, alors qu'ils étaient encore étudiants. Formés en design d'objet, ils se sont très rapidement liés autour d'un projet commun : La figure de l'Autre. Ce projet de recherche et de création questionne l'influence des cultures immigrées dans la création de l'identité française. Il a constitué le projet de diplôme de dach&zephir, obtenu en 2016 avec les félicitations du jury.

Tous deux travaillent avec des artisans, manufactures et industriels sur la création d'une collection d'objets célébrant un art de vie métissé. Le duo qu'ils constituent est pensé comme espace de création libre. Ils y croisent leurs vécus — qui ont leurs racines à Paris et en Guadeloupe — à la recherche de ce qui fait histoire et identité. 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. Explorant sans cesse de nouveaux territoires, ils se définissent comme « chercheurs-auteurs ».

> 2016 : Diplômés de l'École nationale des arts décoratifs de Paris (section design objet) avec les félicitations du jury pour La figure de l'Autre

2017 : Lauréats du programme national de soutien à l'émergence artistique « Création en cours » porté par les Ateliers Médicis, avec le soutien du ministère de la Culture et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec le projet Élòj kréyòl x NATK (Nasyon A Ti Kréyòl) réalisé en collaboration avec l'école primaire Michèle Gisquet à Vauclin en Martinique

2020: Attribution du label FME par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour l'étendue du projet de recherche *Élòj kréyòl* – « Prix spécial » du 35° Festival international de mode, de photographie et d'accessoires Hyères (cat. accessoires de mode) pour la collection Bijoux de tête réalisée en collaboration avec le designer textile Antonin Mongin

2021 : Exposition de la série *Caribbean beauties* lors du 65° Salon de Montrouge (commissariat : Work Method) -Lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Mondes nouveaux » lancé par le ministère de la Culture avec le projet Voix plurielles, voies créoles

2023 : Lauréats de l'appel à candidatures « Créer un vase » pour une commande publique du Centre national des arts plastiques (Cnap) avec la collection Vases Péyi

- Caribbean beauties #2, 2022, objet décoratif, bois serpent, hêtre blanc, œil de bœuf, pois gogàn, tige de carbone et ficelle en cuir, 50 × 5 × 70 cm © dach&zephir
- Tiban, 2015 2017, assise, poirier péyi teinté « curcuma », 49 × 24 × 29 cm, TIBAN (éditeur) © dach&zephir
- Salako, 2023, lampe, aluminium, fils de nylon et LED, pièce développée dans le cadre du projet « Voix plurielles, voies créoles » suite à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Mondes nouveaux » lancé par le ministère de la Culture et réalisée en collaboration avec l'artisan salako Camille Beaujour © dach&zephir

À propos de Neyret

Depuis sa création en 1823 à Saint-Étienne, Neyret a développé un savoir-faire unique en matière de fabrication de rubans et d'articles textiles. Reconnue par les grands noms du luxe et de la mode pour l'élégance de ses produits et leur qualité, cette entreprise familiale perpétue la passion de l'excellence textile à travers la créativité, une présence étendue à l'international, et l'innovation, qui lui permet de valoriser et d'étendre son savoir-faire industriel.

L'entreprise associée : Neyret, tisseur d'innovation

Dans le cadre du cycle Présent >< Futur, la Cité du design propose à chaque designer invité d'engager une aventure créative avec une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes reconnue pour son savoir-faire industriel et sa démarche d'innovation. Durant trois à six mois, une expérimentation est menée *in situ*. Elle donne lieu à des productions inédites, qui sont dévoilées dans l'exposition et valorisées dans l'ouvrage associé.

Le duo dach&zephir a ainsi rencontré l'entreprise stéphanoise Neyret, spécialisée dans la fabrication de rubans et d'accessoires textiles. Ensemble, ils mènent actuellement une réflexion autour de projets conjuguant le savoirfaire inimitable de Neyret et l'approche plastique et historique développée par le studio dach&zephir. Il est question d'images, de tableaux tissés, et de valorisation de chutes issues de production, donnant à voir des imaginaires, des circuits et applications potentiels pour la maison Neyret.

Fèy bannann, collection Vases Péyi, 2024, rendu 3D, pièce en cours de réalisation suite à l'appel à candidature « Créer un vase » pour une commande publique du Centre national des arts plastiques (Cnap)

© dach&zephir

Le vase Fèy bannann, commande du Cnap, présenté en avant-première à Saint-Étienne

À découvrir dans l'exposition, l'un des vases de la collection *Vases Péyi* signée dach&zephir, produite dans le cadre de la commande publique du Centre national des arts plastiques (Cnap) « Créer un vase ». Le duo dach&zephir est l'un des dix lauréats retenus à l'issue d'un appel à candidatures lancé par le Cnap en 2023, qui vise à reconnaître et encourager la vitalité de la création contemporaine dans le champ du design, des arts décoratifs et des métiers d'art. Les vases créés rejoindront les collections du Cnap et pourront être édités. Dans l'exposition *simé grenn* présentée à la Cité du design, le vase *Fèy bannann* sera dévoilé pour la première fois aux visiteurs.

Partenaires médias:

arte

intramuros

KIBLIND

Présent >< Futur : panorama d'une nouvelle génération de designers

Initié en 2023 par la Cité du design, Présent > < Futur est un cycle d'expositions monographiques illustrant la pluralité des expressions du design contemporain français et européen. Pour conserver la trace de ces expositions et 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 régionaux.

À venir au 3e trimestre 2025 N°04 – David Dubois

Exposition du designer plasticien, scénographe David Dubois. Diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers en 2003, ancien collaborateur de collectif Bless, puis de Martin Szekely, il développe des objets ou compléments d'objets dans des interstices souvent inexploités. Il réinvente une écriture graphique dans l'espace et imagine des objets hybrides proposant des alternatives aux fonctions premières aux objets.

CONTACT PRESSE: Nathalie Colonge

Chargée de communication et relations presse **presse@citedudesign.com** +33 (0)7 64 06 70 93

Ecole supérieure d'art et design Saint-Etienne

