

simé grenn
dach&zephir

Exposition
à la Cité du design
du 20.09.2024
au 05.01.2025

dach&zephir,
simé grenn - n°03
Exposition à la Cité du design
Du 20.09.2024 au 05.01.2025

Sommaire

Présentation de l'exposition
Questions au duo dach&zephir
Pistes pédagogiques
Ressources
Informations pratiques

Avant-propos C'est quoi le design ?

Chronologie du design
Une frise du design de
1851 à 2010

<https://www.citedudesign.com/fr/t/chronologie-du-design?s>

[https://www.citedudesign.com/articles/1131/20-11-23-le-petit-journal-du-design - Politique Fiction - Mai 2012.pdf](https://www.citedudesign.com/articles/1131/20-11-23-le-petit-journal-du-design-Politique-Fiction-Mai-2012.pdf)

L'origine du mot design (prononcez [dizajn]) vient du latin designare et signifie marquer d'un signe distinctif. La révolution industrielle est l'évènement fondateur d'une nouvelle discipline, le design. Cette histoire commence en Angleterre au moment de l'Exposition universelle de Londres en 1851. À cette occasion, Michael Thonet présente un procédé de cintrage du bois pour répondre à la production industrielle standardisée de mobilier.

Exemple de la chaise n°14 par la firme Thonet Frères en 1859. Composée de six éléments assemblés entre eux au moyen de simples vis, cette chaise devient un produit de grande consommation et le symbole d'une époque portée par le progrès.

Chaise n°14 de Thonet
© domaine public

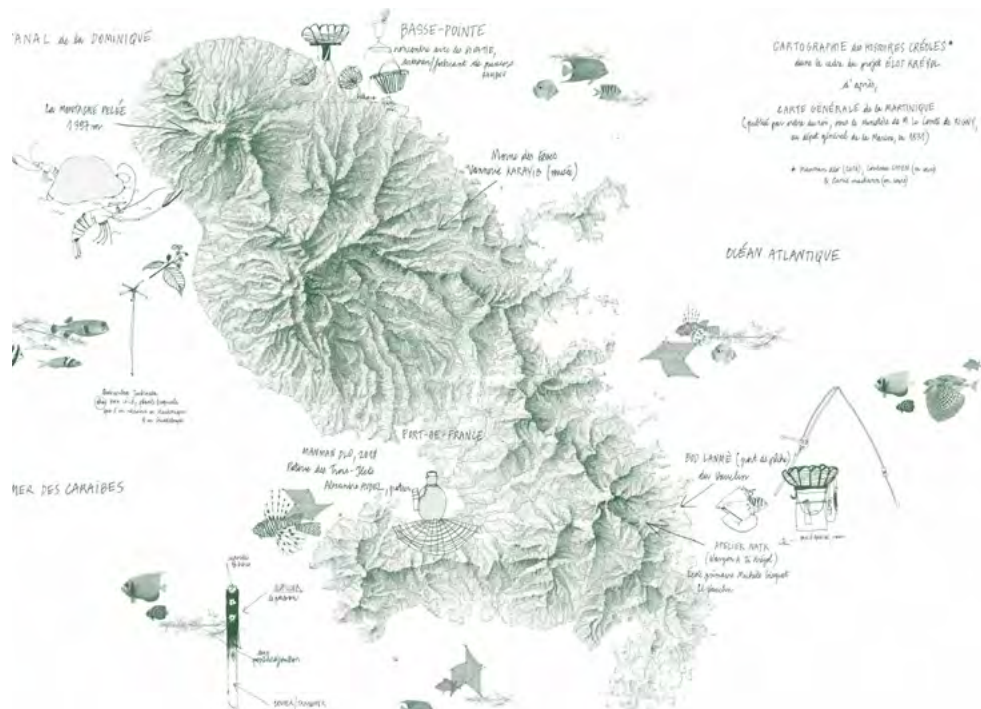

Présentation de l'exposition

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, l'exposition met en lumière des modes de vie, des savoir-faire, des petites histoires oubliées, négligées ou effacées.

« Évoquer une culture ne signifie pas succinctement de lui attribuer une terre, un peuple et des rites qui pourraient en faire sa spécificité. C'est aussi lui restituer sa mémoire et attester sa capacité à se réinventer, à tisser avec un présent pluriel, où chacun peut être soi avec ses qualités et ses défauts ». **Dimitri Zephir et Florian Dach**

Cartographie des histoires créoles, illustration numérique et collage, 2019, © dach&zephir

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 ».

Portrait dach&zephir © Kelly Koffi 2024

Questions au duo dach&zephir

Simé grenn, qu'est-ce que ça veut dire ?

En français, « simé grenn » se traduit par « semer des graines ». C'est une expression que l'on utilise en Guadeloupe pour parler d'un travail, que l'on a lancé et dont on attend patiemment qu'il porte ses fruits. Cette métaphore est à l'image du travail que nous menons autour des histoires des Antilles françaises : chaque objet peut être regardé comme une graine qui aurait germé. Mais les graines apparaissent aussi au sens propre avec des objets fabriqués en partie germé avec des graines des Antilles.

Comment peut-on voir le monde à travers vos objets ?

Les objets que l'on présente dans cette exposition racontent des manières d'être et de faire qui trouvent leurs origines à travers l'histoire de ces îles caractérisées par un melting pot culturel forcé par l'histoire et post-histoire coloniale et de l'esclavage, où des individus d'origines et de cultures différentes se retrouvent sur ces territoires et doivent apprendre à vivre ensemble. Par la force des choses, les objets qui naissent sur les îles de la Guadeloupe et de la Martinique sont emprunts de références et d'imaginaires formelles, plastiques, esthétiques mais aussi d'usages qui sont des liens directs avec d'autres cultures, d'autres modes de vie. Ils s'étendent des cultures karayib (avec l'utilisation de certaines techniques et matériaux, notamment la vannerie), de la France hexagonale (avec par exemple, la confection de rideaux en perles de buis) ou encore d'une petite communauté indochinoise venue travailler sur l'île dans les plantations en 1894 aux Saintes.

C'est quoi être créole ?

À l'origine, un créole désigne un enfant d'esclaves né aux Amériques (durant la période coloniale). Depuis beaucoup de définitions se sont succédées et ont donné naissance à de nombreux nouveaux mots, des néologismes : créolisme, créolité, créolisation, créolistes, etc. Aujourd'hui, être créole aux Antilles, c'est accepter et défendre l'idée d'une identité multiple, plurielle, du fait des nombreuses cultures qui se sont « rencontrées » sur ces îles.

Est-ce que l'exposition représente une maison des Antilles ?

L'exposition ne représente pas directement une maison des Antilles. C'est plutôt un imaginaire de maison créole qui reprend les principales caractéristiques : la tôle ondulée – utilisée en couverture de toiture ou pour délimiter des espaces –, la présence de la couleur des façades ou encore la relation au dehors, à l'extérieur (la terrasse, le jardin) qui font de ces maisons des espaces ouverts.

De part et d'autre de la tôle ondulée, l'exposition présente donc des espaces, des scènes de vie tantôt intérieurs, tantôt extérieurs, où sont mis en relation des objets de différentes natures que nous avons dessinés. Ensemble, ils tentent de raconter des manières de vivre que l'on pourrait retrouver autour des maisons aux Antilles.

Vue de l'exposition simé grenn de dach&zephir à la Cité du design
© Pierre Grasset

Le duo dash&zephir tissent un lien sensible avec la pensée du Tout-Monde développée par le poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant. Les projets qu'ils mènent donnent forme aux paroles et histoires des communautés créoles, aux voix peu entendues et reconnues. Ils célèbrent 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, d'une France qui ne se limite pas à l'Hexagone.

« J'appelle Tout-Monde notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant et, en même temps, la « vision » que nous en avons. »
Édouard Glissant

Glissant était âgé de douze ans lorsque la Martinique et la Guadeloupe furent isolées du monde par le blocus de la flotte américaine. Cet isolement leur fit connaître l'univers de la faim et même celui de la famine. Il exacerba également ce que E. Glissant nomme un « désir de monde ». Ce puissant désir allait devenir une des composantes de son univers littéraire et poétique.

« On débattait de tout : la poésie, la littérature, l'histoire, le monde... nous rêvions le monde. Coupé de tout, nous avons un flair du monde, une intuition du monde qui aujourd'hui encore fait mon émerveillement. Mon idée du tout monde est née là, mon idée du tout monde est née de l'isolement de la Martinique, et de l'exaspération, de l'imagination de jeunes gens qui savaient que des choses incroyables se passaient dans le monde et qui essayaient de se les imaginer et de s'y raccrocher. »
Édouard Glissant

« Dans notre travail, l'île devient le point de départ de narrations plurielles, de productions de savoirs et de savoir-faire qui n'apparaissent pas dans les récits officiels. Ses particularités et ses richesses racontent d'autres façons d'être au monde et dans le monde ».
Dimitri Zephir et Florian Dach

Pistes pédagogiques

Voici quelques idées pour découvrir l'exposition autrement. À vous de les adapter en fonction du niveau et de l'âge de vos élèves.

Matériaux pratiques combinatoires

Balai de sorcière, balai magique, balai brosse, balai de branchette, balai mécanique... Les balais nettoient, purifient le lieu, et cela, depuis l'antiquité. Ustensile souvent associé à la gent féminine, le balai est un objet du quotidien qui s'expose !

- Dans l'exposition observer les balais, *Balé zo*. (Balai usé jusqu'à l'os en créole)
- Décrire les matériaux qui les composent.
- Chercher d'autres objets dans l'exposition qui combinent différents matériaux. (Faïence et vannerie, laiton et travertin, cuir et bois, perles de buis et graines de canique grises, inox et éponge, laiton et travertin).
- En quoi ces objets sont-ils des objets témoins revalorisant les ressources et les traditions locales ? Matériaux, techniques, typologies, scènes de vie

Balé zo (grand modèle), 2023, balai, hêtre, feuilles de latanier et corde polyester, pièce réalisée en collaboration avec Christophe Suarès (fabricant de balé zo) et Jacquenet-Malin (entreprise de manches à outils)
© Cité du design

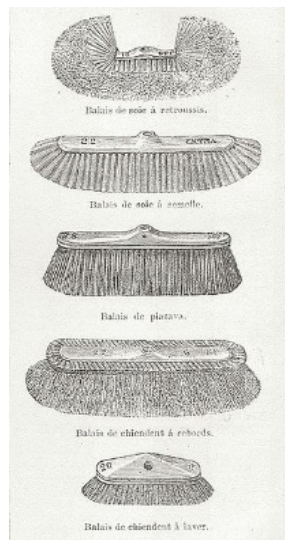
Balé zo, 2023, balayette, hêtre, feuilles de latanier, corde et graines de canique grise, pièce réalisée en collaboration avec Christophe Suarès (fabricant de balé zo) et Jacquenet-Malin (entreprise de manches à outils)
© Cité du design

© Cité du design

- Observer les collages de dach&zephir
- A partir des images suivantes, composer un collage

- Collecter des photos, des images d'archives, des articles symboles du passé et de l'histoire de Saint-Etienne (Cycles, rubans, charbon, foot, Manufrance, etc.) et réaliser un collage. Donner lui un titre.

Vous pouvez nous partager les projets des élèves à l'adresse suivante : mediateur@citedudesign.com

Nous pouvons vous accompagner pour réaliser cette activité avec nos médiateurs dans le cadre d'une visite à la Cité du design

Ramène ta graine !

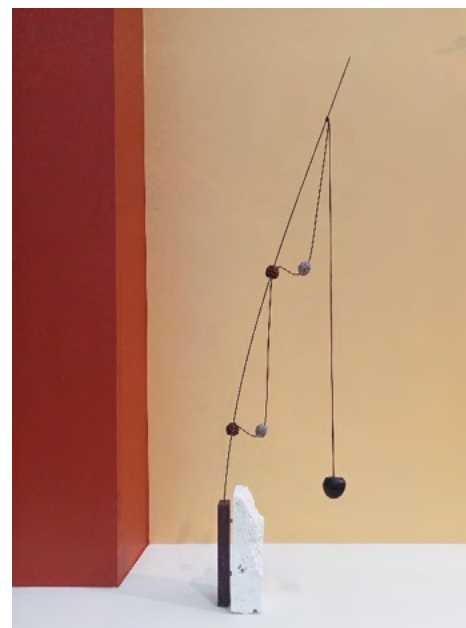
« Simé green » ou « Semer des graines », joue sur un double sens : il évoque à la fois le lien intime entre les Antilles françaises et la nature (la faune, la flore, les semences) et une réflexion globale sur la transmission culturelle.

Perlé, 2023, rideau, perles de buis teintées, graines de palmier, caniques grises et savonnettes, pièce réalisée en collaboration avec Philippe Alexis et Rudy Denin (cultivateurs de graines des Antilles) et Maison 1909 (manufacture de rideaux en perles de buis)
© Cité du design

Perlé, 2023, étagère, mahogany, perle de buis, savonnettes, larmes de Shiva et caniques, pièce réalisée entre Avignon et la Guadeloupe en collaboration avec Philippe Alexis et Rudy Denin (cultivateurs de graines des Antilles), Bernard Uger (ébéniste) et Maison 1909 (manufacture de rideaux en perles de buis)
© Cité du design

Caribbean beauties #7, 2022, objet décoratif, bois de rose, tandakayou, kannik gris, savonnette, tige de carbone et cuir
© Cité du design

- Dans l'exposition, photographier les objets composés de graines. (*Perlé étagère, Perlé rideau, Balé zo, Caribbean beauties #3, #5, #2, #7*)
- Relever le type de graines sur les cartels (Perles de buis, Mahogany, graines de savonnette, larme de Shiva et palmier royal, arbre à pain, etc.)
- Effectuer une recherche sur l'histoire des graines et des bijoux antillais.
- Récolter des graines à la maison (grains de café, lentilles, haricots, pois chiche, noisettes, châtaignes...). Faire une fiche technique en répondant aux questions suivantes :

Nom de la graine

De quel végétal provient cette graine ?

Où pousse-t-elle ?

Quelle dimension fait-elle ?

Décrire sa forme et sa couleur

Sa résistance, sa dureté

- Proposer une recette à partir de la graine
- L'ensemble des fiches sera accroché sur un grand support afin de rendre visible toute la collecte de la classe.
- À l'image des *Caribbean beauties* de dach&zephir, concevoir une sculpture à partir des graines assemblées avec d'autres matériaux naturels.

**Vous pouvez nous partager les projets des élèves à l'adresse suivante :
mediateur@citedudesign.com**

Nous pouvons vous accompagner pour réaliser cette activité avec nos médiateurs dans le cadre d'une visite à la Cité du design

Apprenti vannier

« Machann Pannié » est un projet de recherche et création mené par le duo de designers dach&zephir autour de l'art de la vannerie qui s'écrit entre les Antilles françaises (Guadeloupe / Martinique) et la France hexagonale. Ces objets-témoins (corbeilles et paniers) donnent à voir des pensées, des cultures et des imaginaires en relation, redonnant ses lettres de noblesse à cette typologie d'objets du quotidien.

Pannyé so, 2023, corbeille, osier blanc, buis tourné et bambou, pièce réalisée en collaboration avec Émilie Rouillon
© Cité du design

Dé pannyé kontré, 2023, corbeille, osier blanc, siguine et palmier royal, pièce réalisée en collaboration avec Marius Bourgeois (vannier) et Valérie Testu (vannière)
© Cité du design

Pannyé entrelacs, 2023, osier et dentelle, pièce réalisée en collaboration avec Valérie Testu (artisane vannière française)

- Dans l'exposition, photographier les objets composés de vannerie. (*Machann Pannié, Vannerie Karayib, Manman Dlo, Chivé, Éritaj Kontré, Pannyé III, Corbeille turc, Corbeille bichèt, Dé pannyé kontré, etc.*)
- Effectuer une recherche sur les différentes typologies de paniers, les matériaux utilisés et les techniques de tressages existantes.
- Retrouver les trois fonctions propres à cet objet puis réaliser un photomontage le mettant en scène dans trois contextes différents
 - Objet de culture lié à la récolte
 - Objet pour le transport du linge ou autres
 - Objet de présentation
- Fabrication de panier en papier - Matériel : du papier, des ciseaux, du scotch
 - Découper 14 bandes de papier de même longueur
 - Les poser à plat et croiser 5 bandes verticales et 5 bandes horizontales
 - Bien les serrer pour former la base du panier
 - Replier les bandes non tressées vers l'intérieur, marquer le pli
 - Ensuite pour fabriquer le tour du panier :
 - Prendre une nouvelle bande et la scotcher sur un côté
 - Continuer le tressage sur tous les côtés. Alternier un passage dessous puis dessus. Bien serrer.
 - Replier les bandes verticales vers l'intérieur et les scotcher
 - Découper une nouvelle bande de papier pour produire l'anse. La glisser sur les côtés du panier et la fixer.
- En classe à l'aide de papier de couleur, et après avoir observé différents modèles de tressage variés, produire un motif personnalisé qui sera présenté sur un support A4
- Tuto : comment réaliser un tressage avec du papier journal <https://lejournaldesaxe.com/2022/05/06/comment-faire-tressage-papier-tuto-diy/>

Vous pouvez nous partager les projets des élèves à l'adresse suivante : mediateur@citedudesign.com

Nous pouvons vous accompagner pour réaliser cette activité avec nos médiateurs dans le cadre d'une visite à la Cité du design

Transmission

Comme toutes les cultures, les communautés créoles ont développé un ensemble de traditions liées à un art de vie singulier dont certains objets en sont un véritable témoignage. Détournés, ajustés, hybridés ou créés de toutes pièces, ces objets hérités rappellent la notion de « restes » évoquée par le poète Ernest Pépin, à la base même de la conception de la culture créole. Parmi eux, on retrouve :

Tiban : c'est un objet modeste, une icône des cultures créoles des Antilles. C'est le seul meuble que l'on pouvait trouver dans les habitations réservées aux esclaves. Émancipé de son passif colonial, ce petit tabouret en bois local accompagne des scènes de la vie quotidienne dans la Caraïbe.

Tiban, 2015-2017, assise, poirier péyi et mahogany, TIBAN (éditeur)
© Cité du design

La Lampe Salako : le mot Salako désigne un chapeau traditionnel, originaire des îles de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Il est utilisé pour servir de couvre-chef aux pêcheurs de l'île. Sa confection, très spéciale, est faite à partir de bois, de bambou et de maillage de fibres de bambou. Pour la décoration, le tissu madras est rajouté à la fin de la confection du couvre-chef.

Salako, 2023, lampe, aluminium, fils de nylon et LED, pièce réalisée en collaboration avec Camille Beaujour (artisan salako), François Enot (tourneur métal) et Joints Fournel & Garnier (industriel spécialiste en découpe et emboutissage de pièces métalliques)
© Cité du design

Chivé : c'est la traduction de cheveu en créole. C'est aussi un tapis tissé.

Chivé, 2018, prototype de tapis, corde polyester, vannerie karayib, marbre, terre-cuite et grenn job, pièce réalisée en collaboration avec Leonor Martinez de Castro Guerra (tisserande) Exposition Simé Grenn Vue de l'exposition Simé green de dach&zephir à la Cité du design © Pierre Grasset

- Prendre connaissance de l'histoire des objets suivants puis les retrouver dans l'exposition et faire le croquis de l'objet pour accompagner le récit ; le compléter en effectuant des recherches sur l'objet et l'inspiration à l'origine du projet. Faire une présentation à l'oral.
- Imaginer un autre usage du *Tiban* en le changeant de lieu, exemple pour jardiner, bricoler, en voyage, etc. Produire le dessin mettant en situation l'objet et une maquette.

Créolisation

Intersection des mondes et des savoir-faire

Élòj Kréyòl est un projet de recherche par le design qui retrace les histoires oubliées de l'archipel des Antilles. À travers l'étude d'un couteau de cuisine emblématique des Antilles Françaises, le couteau CHIEN, le duo de designers racontent la capacité d'adaptation naturelle créoles, face à la standardisation de cet ustensile. La célébrité du "couteau CHIEN" a toujours reposé sur son potentiel d'usages riches jusqu'à épuisement de la lame. "[...] Et quand le manche finissait par céder par temps de longs travaux ou du travail qu'il avait exercé durant de longues années, le père ou le grand père redonnait vie à ce couteau, en mettant un bout de bois tout autour du manche, qu'il enroulait avec un bout de caoutchouc — de pneus de voiture ou de bicyclette ». **Extrait de « Le saviez-vous ? Le couteau chien », web-documentaire de Jeff Thoze**

Exposition Simé Grenn
Vue de l'exposition Simé green de
dach&zephyr à la Cité du design
© Pierre Grasset

- Réaliser une recherche sur l'objet : d'où vient le couteau CHIEN ? Quel usage en fait-on aux Antilles ? À quelle sauce a-t-il donné son nom ? chercher la recette. Quelles sont les évolutions au niveau de sa forme et des matériaux ?
- Dans l'exposition étudier les couteaux CHIEN produits par dach&zephyr puis expliquer à partir des noms quelles sont les fonctions ajoutées à cet objet emblématique.
- À l'image des différentes taxonomies autour du Couteau CHIEN proposées par le duo de designer, imaginer comment réparer simplement et facilement votre stylo Bic 4 couleurs si l'une des parties suivantes se casse : corps, ressort, mine. Réfléchir comment ajouter une autre fonction à cet objet.

Une exposition sonore

Différents médiums sont utilisés dans l'exposition : prototypes, dessin, collage, vidéos, enregistrements vocaux. Tous ces médiums se répondent et peuvent être un sujet d'observation sur la manière de raconter, de mettre en scène une histoire particulière.

- Dans l'exposition, prendre le temps d'écouter les enregistrements, témoignages et interviews

Ressources

dach&zephir

Dossier de presse

Simé grenn dach&zephir

Conférences

Créolisation par l'art et le design ? Créer dans le tout monde

Pour un design situé. Rencontre autour du livre Eloj Kréyol

<https://lartdefaireparlerlaterre.ensadlab.fr/stories/table-ronde-pour-un-design-situe>

<https://plateformeartdesignsociete.ensadlab.fr/actualites/>

L'histoire par l'image : La Guadeloupe, une image au service de la colonisation

Articles

<https://www.infinitecreativityfiniteworld.com/fr/works/couteau-chien/>

<https://ideat.fr/le-studio-dachzephir-veut-vous-faire-changer-davis-sur-la-vannerie/>

<https://www.ateliersmedicis.fr/journal/artiste/mission-ndeg-8-la-nasyon-ti-kreyol-natk-8477>

Histoire d'objets

Couteau chien

L'âme du couteau chien

Le couteau chien

Histoire du balai

<https://www.mariellebrie.com/le-balai-histoire-de-la-nuance/>

<https://maisonscreoles.net/patrimoine/le-balai-caraibe>

Vannerie

<https://maisonscreoles.net/patrimoine/la-vannerie-echeveau-dhistoire-et-de-culture>

<https://maisonscreoles.net/patrimoine/le-panier-caraibe-des-fibres-dhistoire>

Essentes

Édouard Glissant

Emission radio

Podcast - *Avoir raison avec... Édouard Glissant* – épisode 1 à 5

Édouard Glissant

Poésie

- *Poèmes complets* (1947-1993), Paris, Gallimard, 2006.

Romans

- *La Lézarde* (1958), Paris, Gallimard, 1997.

- *Le Quatrième siècle* (1964), Paris, Gallimard, 2021.

- *Malemort* (1975), Paris, Gallimard, 1997.

- *La Case du commandeur* (1981), Paris, Gallimard, 2011.

- *Mahagony* (1987), Paris, Gallimard, 1997.

- *Tout-monde* (1993), Paris, Gallimard, Coll. « Folio », 2002.

- *Sartorius*. Le roman des Batoutos, Paris, Gallimard, 1999.

- *Ormerod*, Paris, Gallimard, 2003.

Essais

- *Soleil de la conscience*. Poétique I (1956), Paris, Gallimard, 1997.

- *L'Intention poétique*. Poétique II (1969), Paris, Gallimard, 1997.

- *Poétique de la Relation*. Poétique III (1990), Paris, Gallimard, 2007.

- *Introduction à une Poétique du Divers* (1995), Paris, Gallimard, 2008.

- *Faulkner, Mississippi* (1996), Paris, Gallimard, Coll. « Folio », 1998.

- *Traité du Tout-Monde*. Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997.

- *La cohée du Lamentin*. Poétique V, Paris, Gallimard, 2005.

- *Une Nouvelle région du monde*. Esthétique I, Paris, Gallimard, 2006.

- *Philosophie de la Relation*. Poésie en étendue, Paris, Gallimard, 2009.

- *L'Imaginaire des langues*, entretiens avec Lise Gauvin, Paris, Gallimard, 2010.

Pénélope de Bozzi, Ernesto Oroza

Objets réinventés - La création populaire à Cuba., Alternatives – 2002

Ernesto Oroza

Rikimbili - Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention.

Édition Cité du design – 2009

Malcom Ferdinand

Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen, Le Seuil 2019

Olivier Marboeuf

S'enfuir de la plantation, Éditions du Commun 2022

Bona Denetem

Touam, La sagesse des lianes, Post éditions 2024,

n°3 – dach&zephir, simé grenn - Présent >> Futur Cité du design – Esadse, POLLEN - 2024

Informations pratiques

Exposition ouverte du 20 septembre 2024 au 05 janvier 2025

Accueil des groupes du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Fermé le lundi et les jours fériés

Réservation obligatoire pour les groupes scolaires et les centres de loisirs :

Tél. 06 49 51 77 51 / reservation@citedudesin.com

