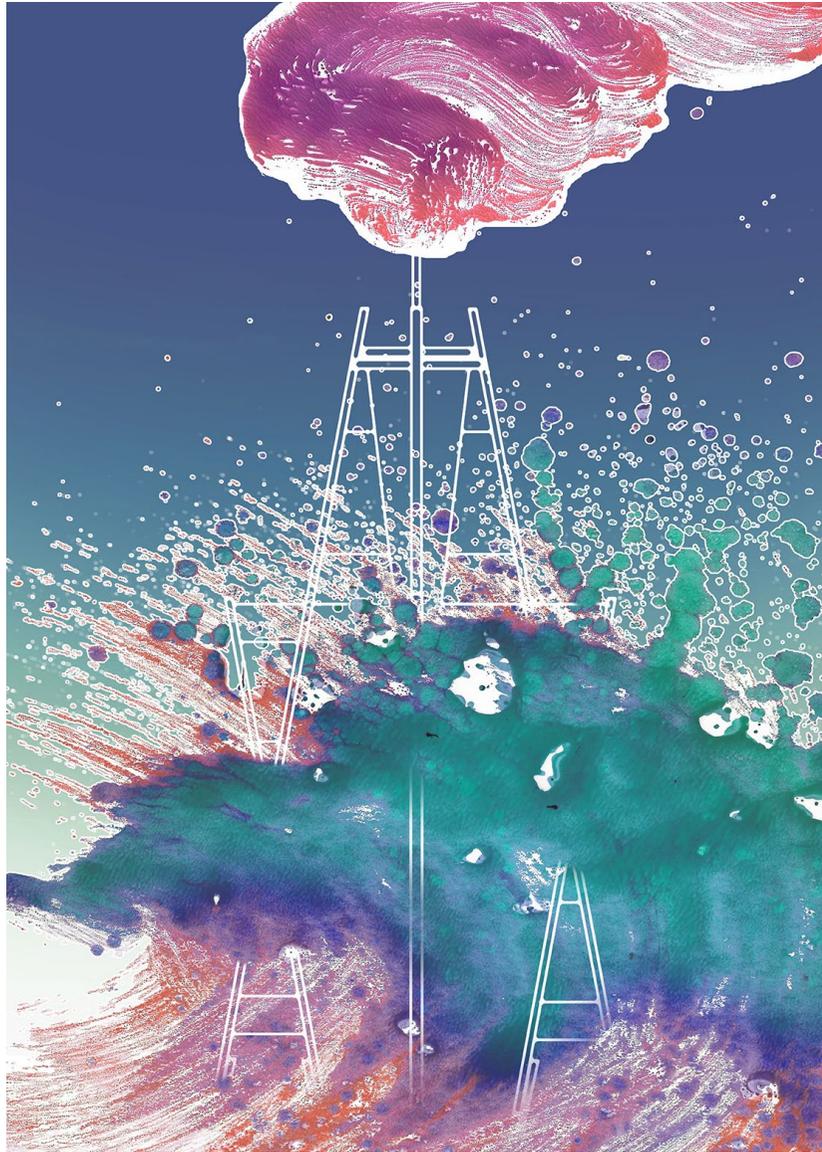

Sonia BAZANTAY

Portfolio

La Cascade (détail) : sculpture, Juillet 2019.

Chroma #9, Station météo à émissions chromatiques,
Dessin, technique mixte, Avril 2020.

Encore :

Sculpter, construire, fabriquer des images. De la nostalgie plastique vers des ailleurs possibles, bientôt, plus tard, une résilience viendra dans la synthèse: une hyper-nature?

Mes dispositifs agissent dans des paysages fictifs et nos profondeurs. Ni bons ni mauvais, ils sont un état de fait, la reconnaissance de notre nature technique et sensuelle, insatiable, et toujours productrice pour le meilleur et pour le pire.

Absinthe, Anis, Chrome, Céladon, Cyanure, Émeraude....les verts naturels et artificiels sont fusionnés. La polychromie séduit, puis bascule de l'exotique au toxique.

« Sonde n°3 »: Roulement à billes, bois plastique, mousse polyéther, encre et peinture acrylique, 200X80cm, Octobre 2019 - Avril 2020.

« Sonde n°3 »; au sol concrétions de mousse polyéther et "Navette" bois acrylique et cordes, 60X25cm Octobre 2019 - Avril 2020.

« Sonde n°3 » détail: bois plastique, mousse polyéther, encres et acrylique,
Octobre 2019 - Avril 2020.

Sondes et tachéomètres:

Comme les vestiges d'instruments de mesure longtemps laissés au fond de l'eau et soudainement remontés à la surface, les sculptures semblent les outils d'une technologie dépassée. Leurs «têtes» ou parties supérieures sont mobiles.

Elles pourraient être des sonde ou tachéomètres de paysages fictifs qui les auraient digérées, teintées par les sédiments, irisées comme les animaux des grandes profondeurs. La couleur est ainsi vecteur d'ambiguïté : elle translate les matériaux de l'inerte au vivant.

Le décor est système fonctionnel, il assemble et opère la fusion des matériaux naturels et manufacturés. L'ambivalence, le flottement d'une matière à l'autre, dessine la nouvelle essence hybride de ces outils et extensions de nos sens.

« Sonde n°5 » Détail: roulement à billes, bois, plastique, encres et acrylique, carton, vue d'atelier, Mars - Avril 2020.

« Sonde n°5 »: Roulement à billes, bois, plastique, résine époxy, encres et acrylique, carton, 230X90cm, Mars - Avril 2020.

« Sonde n°4 »: Roulement à billes, bois, plastique, textile, résine époxy et encres, 140X90cm, vue d'atelier, Février 2020.

« Sonde n°4 » Détail: bois, plastique, textile, résine époxy et encres, vue d'atelier, Février 2020.

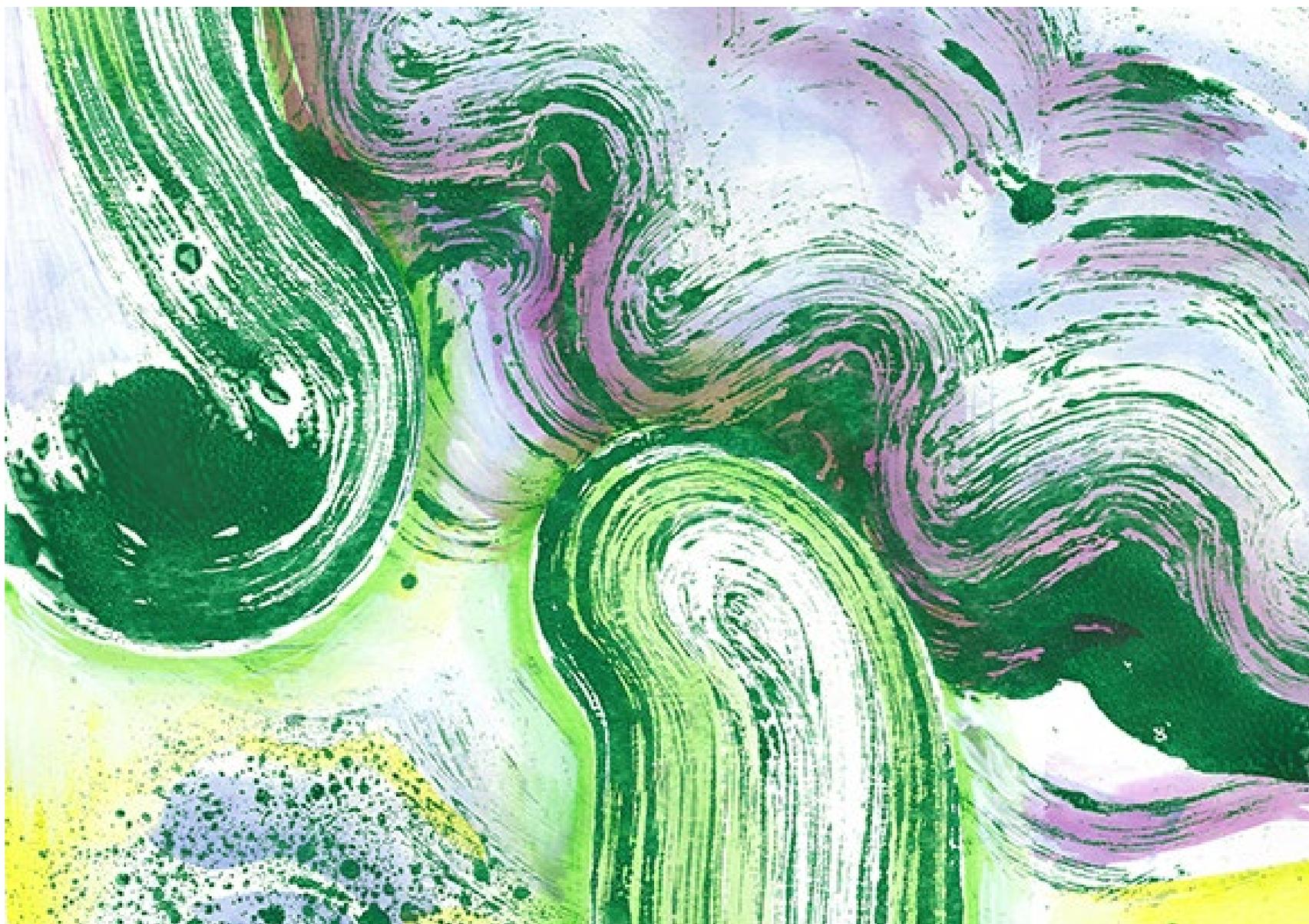

« Encore », de la série « Chromas » : dessin numérique et techniques mixtes, Dim: 59,4X42cm, Mars 2020.

Même à l'article de la mort, le monde continuera d'être beau.

Les «dessins mixtes» pour la réalisation de risographies, la référence au texte testamentaire de Derek Jarman n'est pas un hasard elle témoigne d'une approche poétique et intime de la couleur que je préfère à celle «pavlovienne» et sociale, portée par les bureaux de style auprès desquels j'ai collaboré.

Avec les monotypes (voir page suivante), je reviens à une pratique purement analogique. Des formes intrigantes évoluent dans les profondeurs d'une post-nature océanique. Elles oscillent entre le végétal et l'animal. Je m'inspire des morphologies et interactions d'espèces extrêmement fragiles ou invasives en cas de modification drastique des biotopes.

« Bivalve amoureux »: Monotype et encres sur papier, 59,4X42cm, Avril 2020.

« Mains à l'ouvrage »: fil, plâtre, gouache, 43X2816cm, Octobre 2019.

Encore II Les ménagères magiques:

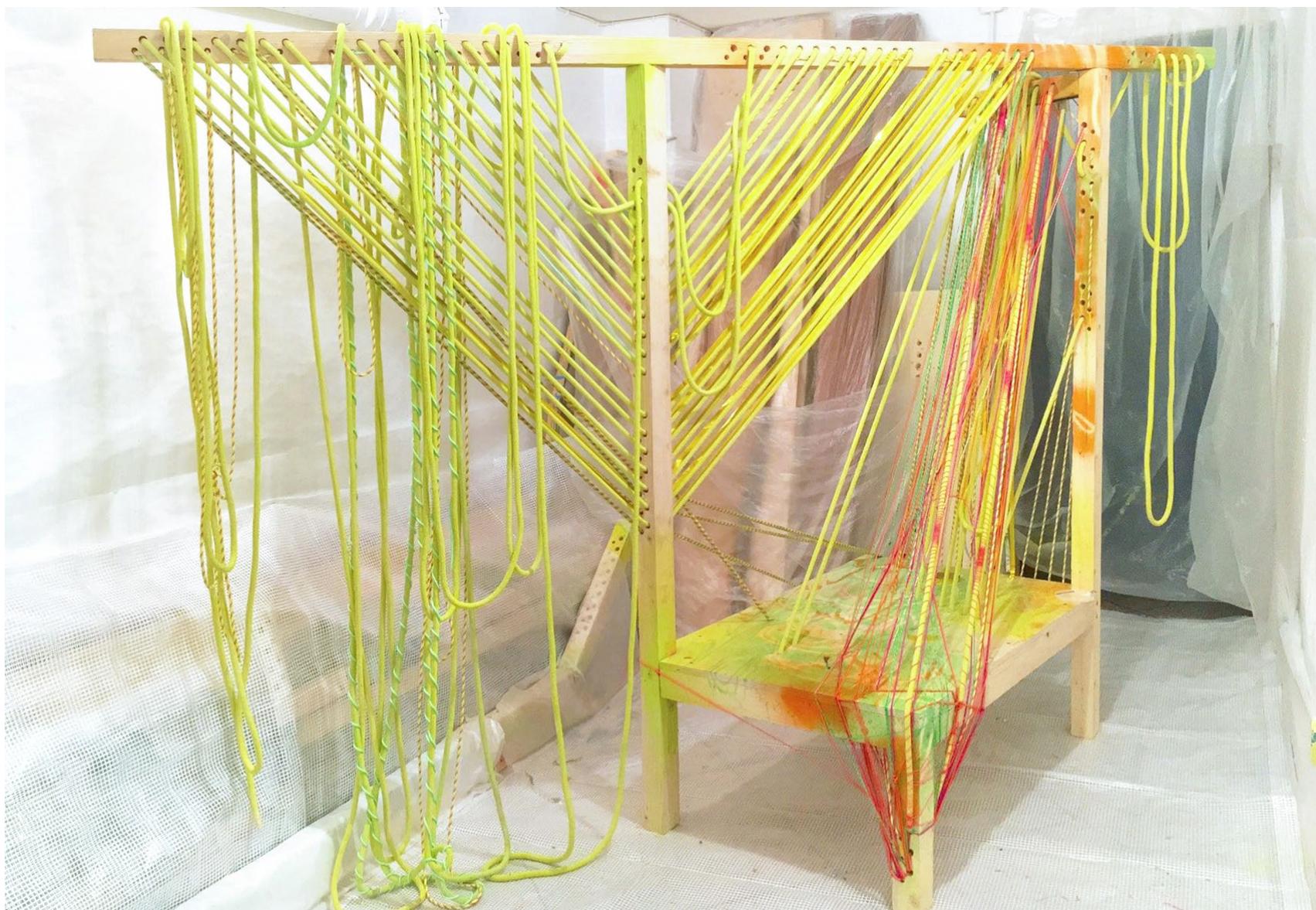
Du geste quotidien, de l'ouvrage fait, défait, et inlassablement recommencé. Un accomplissement toujours en suspens. Tresser sa propre cage.

L'ouvrage domestique est évoqué par des dispositifs énigmatiques dont l'achèvement et les objectifs ne sont pas immédiatement perceptibles.

Comme dans l'élaboration des pièces suivantes qui existent « en tension », le geste est répété. La réalisation pour certaines d'entre elles, implique la réitération de celui-ci in-situ. Pour la série « Bobines » : les têtes des dévidoirs sont mobiles, les tressages pouvant être faits et défaits lors d'activations. Chaque forme implique une gestuelle spécifique.

« Ouvrage domestique »: assemblage mobile, en tension, 70X50X15cm bois, plastique fils et matériaux divers, Juin 2019.

LOOM#2: « Dispositif n°2 », bois, acrylique, cordages et textiles divers, pré-montage en atelier, 180X180X75cm, avec le soutien de la région Occitanie, DRAC Montpellier, Avril 2019.

LOOM#2: « Dispositif n°2 », détail, bois, encres, acrylique, cordages et textiles divers, Montpellier, Avril 2019.

LOOM#2: « Dispositif n°2 », détail, bois, encres, acrylique, cordages et textiles divers, Montpellier, Avril 2019.

« Bobines 1 et 2 », Roulements à billes, bois, encres, plastique et cordes, 150X55cm et 140X50cm, Juillet 2019.

« Bobine 2 » : détail, ici vue en cour de tressage, vue d'atelier, Juillet 2019.

« Navette », de la série : « Ouvrages domestiques », bois, acrylique, cordes, 60X25X25cm, Avril 2020.

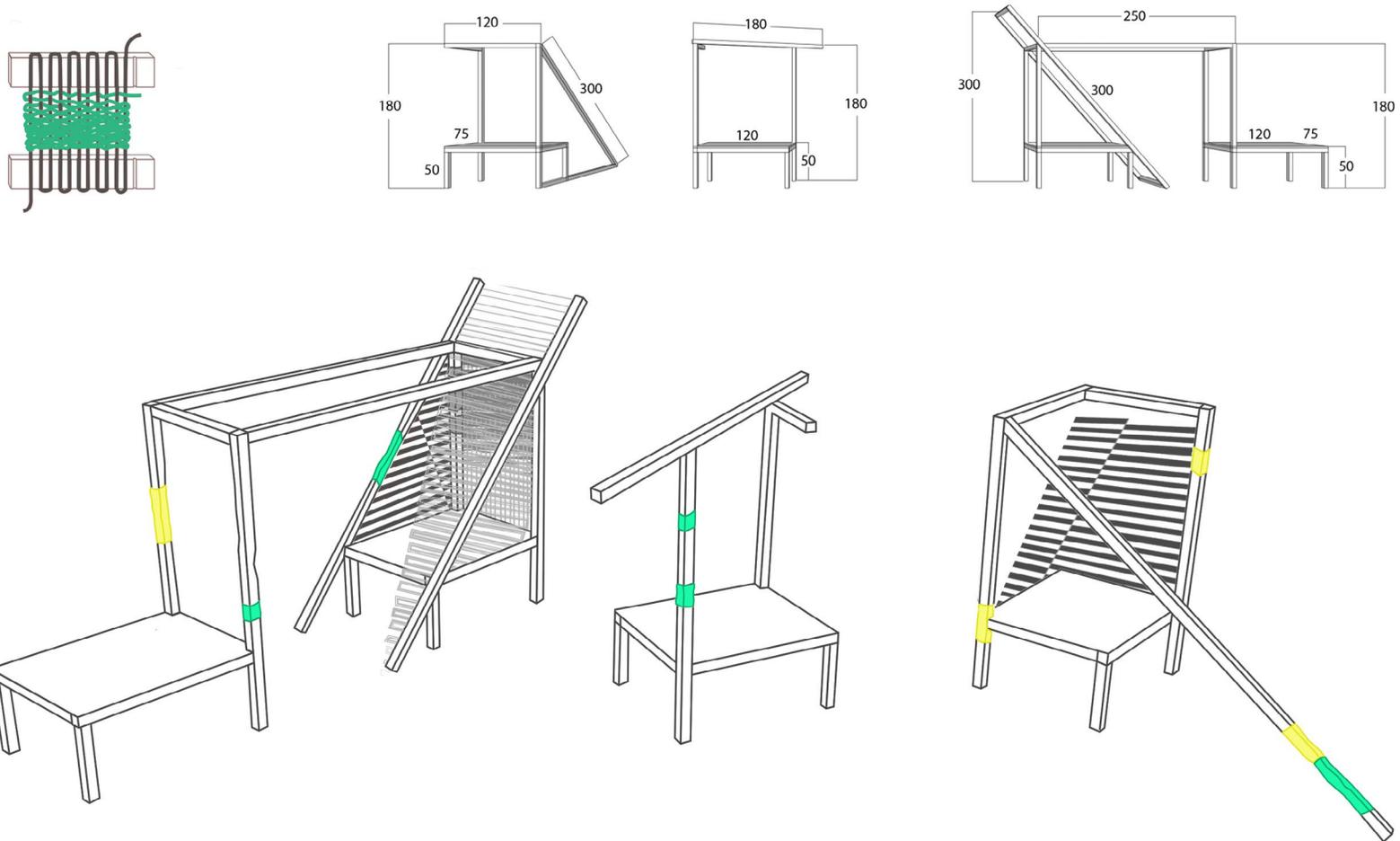
« LOOM Dispositif n°3 » : plateau avec perforations pour canaliser le passage de la chaîne, 120X75cm, Montpellier, Novembre 2018.

LOOM: Tisser tresser l'espace

LOOM, terme anglais pour « métier à tisser », est un projet de recherches impliquant des actions de tissage et de tressage dans l'espace. Ce projet a été soutenu par la Région Occitanie, DRAC Montpellier pour l'année 2018.

LOOM comprend la conception de dispositifs pour des actions partagées de façon inclusive et collective dans des temps donnés. Les pièces qui en résultent sont le fruit d'une accumulation de gestes et de compétences diverses qui dialoguent sur un même support.

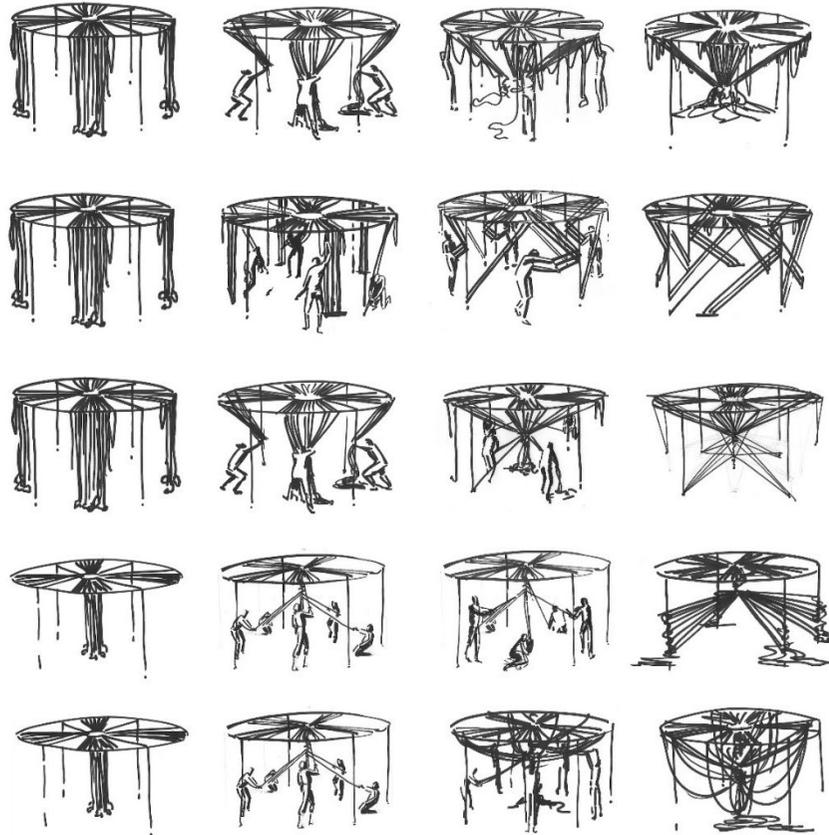
Dans sa première phase, LOOM a fait l'objet d'un atelier avec le soutien du Lycée Ernest Hemingway de Nîmes et de la région Occitanie. Pendant 10 jours, les 18 élèves de DNMADE1 purent agir sur plusieurs de mes dispositifs. L'atelier avait comme objectif premier de libérer leur approche des matériaux textiles mais aussi la mise en évidence de la coordination nécessaire dans un processus collectif de création.

« LOOM, dispositifs n° 1, 2, et 3 » dessins pour la réalisation des structures à tisser: bois brossé acrylique, encres. Elles résultent d'une déclinaison autour d'une chaise XXL, aux dimensions toujours à même d'intégrer les intervenants, Workshop LOOM N° 1, au Lycée Polyvalent Ernest Hemingway, avec le soutien de la DRAC Montpellier, Nîmes, Avril 2018.

« LOOM dispositifs n° 1 », Photographie lors du montage de la chaîne au jour 1 du workshop. wLes perforations et leur positionnement impliquent une gestuelle précise. Auditorium du Lycée Polyvalent Ernest Hemingway, Nîmes, Décembre 2018.

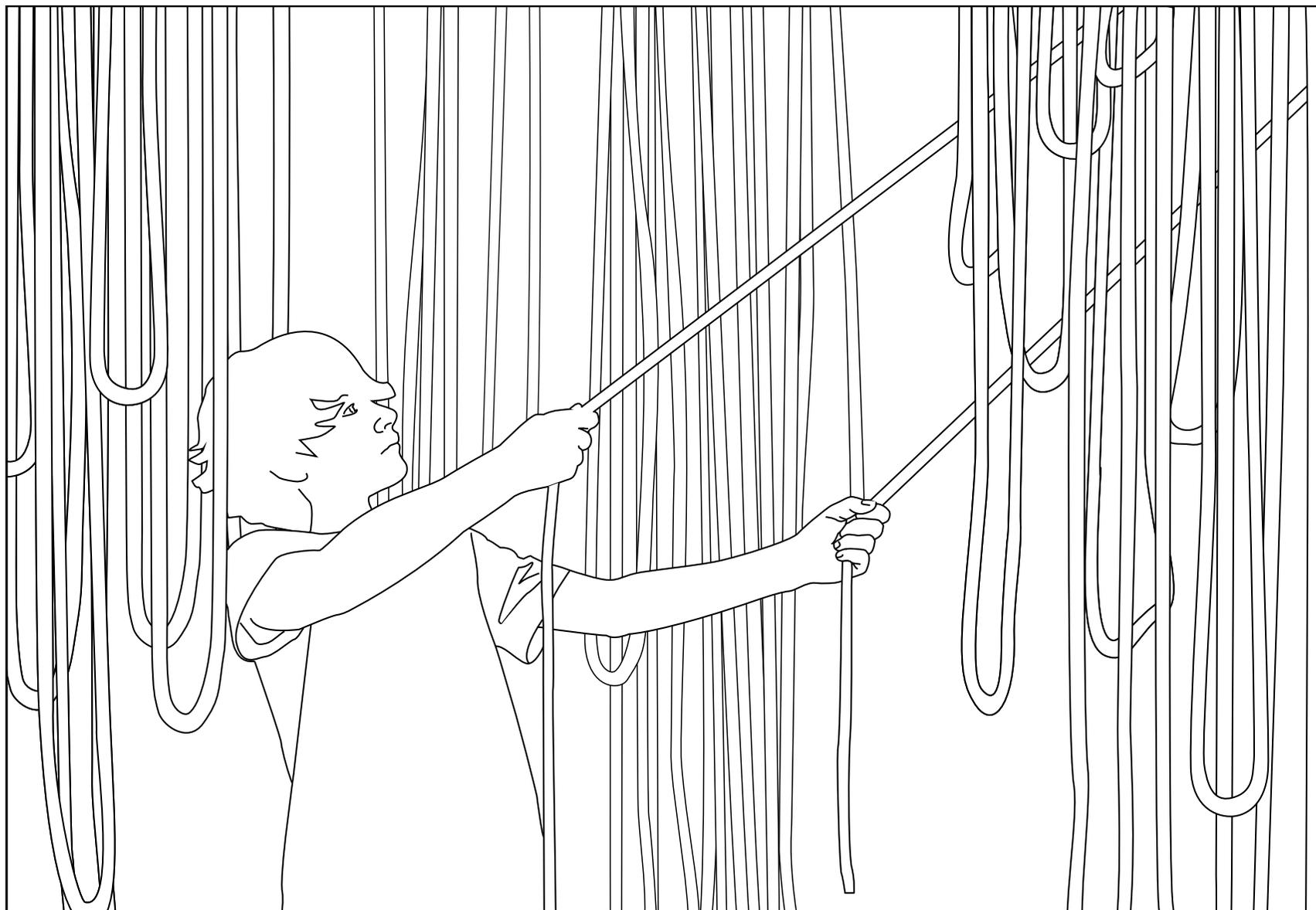

«Go round in Circle»: Esquisses pour la création de sculptures textiles, et l'élaboration des protocoles de tressage autour du « Cercle » : structure autoportante, feutre sur papier, Mars 2019.

«All Together/Go round in Circle!»: pour la réalisation de sculptures textiles et d'actions concertées autour d'un dispositif polyvalent

Je travaille au développement d'un projet de sculptures et de performances « All Together / Go round in Circle ! » à réaliser autour d'une structure démontable légère : « Le Cercle ». Cette suite de LOOM implique toujours la réalisation de tressages dans l'espace mais sera l'occasion de plusieurs actions coordonnées et dansées.

Les sculptures-environnements textiles ainsi obtenus devraient être spectaculaires même hors activation. Les dessins pour leur étude m'ont portée à aborder ce projet aussi d'une façon « narrative » et donc spécifiquement graphique.

«Go round in Circle»: Extrait d'un story-board pour des vidéos de performances de tressage autour du « Cercle »
Dessin numérique, Mars 2019.

« THE MEADOWS » : Détail de l'installation, Cèdre du Japon, Sugi-ban, acrylique, Aso-gun, Kumamoto, Japon, Septembre-Novembre 2017.

THE MEADOWS

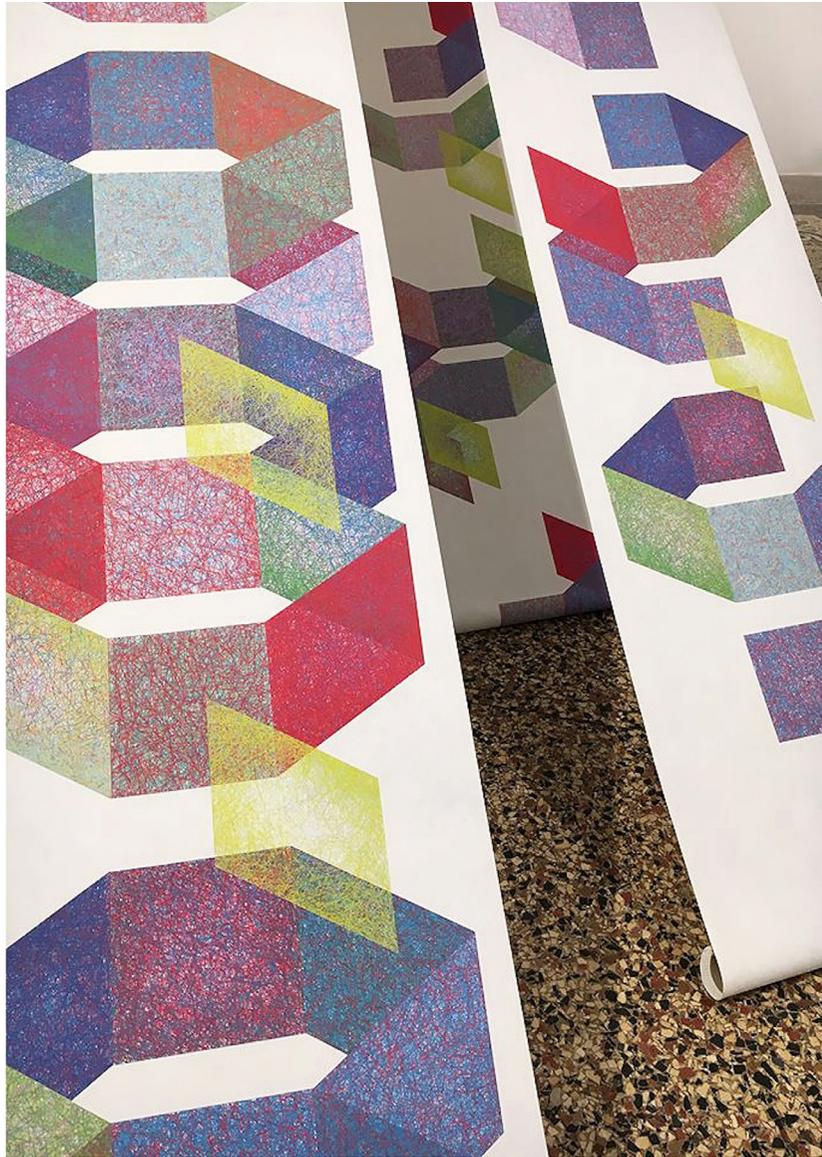
« The Meadows » est une série d'installations réalisées lors d'une résidence dans le Parc National d'Aso, sur l'île de Kyushu au Japon de Septembre à Novembre 2017. Elles ont été réalisées avec le soutien de l'association « Artist in Aso », de la communauté d'Oguni et de la province de Kumamoto.

Depuis 2012 mes recherches m'avaient conduite à générer des superpositions de trames. « The Meadows » a pour principe la répétition sérielle d'unités de construction élémentaires. Elles rappellent les fragments de clôtures, les dispositifs pour le stockage du fourrage et des céréales.

Ce projet entrait ainsi en résonance avec les pratiques agricoles locales : le Parc d'Aso et ses traditions sont classés d'intérêt mondial auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

« THE MEADOWS » : Installations in-situ en cèdre du japon , sugi-ban (bois brûlé) et acrylique, dimensions totales L800X300X260cm, Résidence « Artists in Aso », Aso-gun, Kumamoto, Japon, Septembre - Novembre 2017.

« COLONNES SANS FIN »: détail de l'installation, Impression Latex, «3 Femmes dans la ville » Espace Dominique Bagouet, Montpellier, Juin - Septembre 2018.

LEWITT'S

Entre 2012 et 2013, mes recherches dans le territoire numérique m'amènent à élaborer un équivalent informatique au geste. Je ne me retrouvais pas dans l'aplat et les fondus « préfabriqués » de la PAO.

Par l'encodage j'ai détourné des logiciels de dessin vectoriel pour générer des superpositions de trames. La couleur se révèle par la synthèse que l'œil en opère. Le processus se révèle très proche des protocoles de Sol Lewitt pour la réalisation de ses fresques dans les années 70. Les modulations de surfaces colorées sont canalisées en des volumes fondamentaux. L'image digitale et sa substance, le code, deviennent ici un medium au même titre que le pinceau ou la pointe sèche.

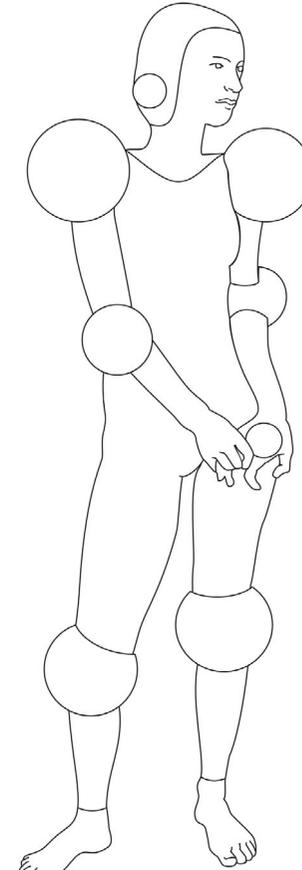
BIOGRAPHIE :

Sonia Bazantay est née à Rennes en 1971, Diplômée de L'ESSA Duperré Paris et de la Parsons' School New York. Un DSAA « Mode et environnement » la conforte dans une approche transversale des arts et des arts appliqués. À la fin des 1990, alors qu'elle se partage entre Paris et Milan, le design s'ajoute à la réalisation des scénographies: au sein de l'atelier d'Alessandro Mendini, pour Nelly Rodi, Caffarel, Diesel S.p.A.

Membre Consécutivement du Comité Français de la Couleur et du MIC (son équivalent italien) elle a contribué à de nombreuses réunions de concertation destinées à la filière textile et l'industrie. Cette expertise place notamment la couleur au cœur de sa pratique.

Avec la réalisation de projets au Japon auprès et avec des communautés pratiquant le Son-Sughi Ban (2017); ainsi qu'à travers le projet LOOM (2018), elle a développé diverses pratiques en s'appuyant sur des savoirs faire spécifiques.

Aujourd'hui, l'élaboration d'outils pour la création, le dessin et la sculpture, constituent la colonne vertébrale d'une recherche constante où arts et arts appliqués se confondent. Elle vit et travaille à Montpellier.

BODYDRIPPING :
Costume pour des performances,
Dessin vectoriel, Juin 2016.

FORMATION:

- 1990-91 ESAA Duperré, Paris : BTS Arts textiles et Impression.
- 1991-92 PARSON'S SCHOOL, New York. Undergraduate in Fine Arts; New School for Jazz & Juilliard School, New York. Beaux-Arts et Musique contemporaine.
- 1993-95 ESAA Duperré Paris, DSAA: Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués : Mode et Environnement.
- 1993-95 École du Louvre: Histoire de l'Art: auditeur libre.

AIDES:

- 2018 "Aide Individuelle à la Création" DRAC Occitanie, Montpellier.
- 1991-92 Bourses offertes par la Parsons' School et la Ville de Paris pour une année d'étude à la Parson's School New York.

RÉSIDENCE:

- 2017 Installations à Oguni-Machi, Aso-gun; pour "Artists in Aso", Aso District, Kumamoto Préfecture, Japon.

MARCHÉS PUBLICS:

- 2016 « La Ronde des Quatre Saisons » prix de la Ville de Montpellier pour la création et réalisation de jeux de cours d'écoles.

EXPOSITIONS:

- 2018 « Trois Femmes dans la ville », avec Clara Castagné et Karen Thomas, Espace Dominique Bagouet, Ville de Montpellier.
- 2017 Collective avec "Artists in Aso": « The Meadows » Ville d'Aso, préfecture de Kumamoto, Japon.
- 2016 « Lewitt's » : Au Designers' Days, du 30 mai au 5 juin, et PDW (Paris Design week) du 5 au 12 Septembre, à la Galerie Joseph 11 rue de Turenne Paris 3e, France.
- 2015 « Espaces Imprévus » à l'Espace Saint-Ravy, Montpellier.
- 2014 « Lewitt's » & « Arlecchino » sélection pour Prix « Rado pour le Design » à Now Le Off; Paris Design Week, Cité de la Mode et du Design, Paris.

PERFORMANCE:

- 2017 « Body Dripping » avec Sarah Clerval à "Artplex Festival" Ville de Kumamoto, Japon

DESIGN:

- 2014-15 Deuz : direction artistique, Concepts, et R&D ; Paris-Montpellier.
- 2011-13 Exsud interiors, bas-reliefs en verre thermoformé, Pologne.
- 2004-06 Caffarel s.p.a (Lindt&Sprungli), Mobilier display, Vitrites animées décors peints et sérigraphies pour des événements, Turin, Italie.
- 2001-02 Diesel s.p.a: Direction artistique, créations et Visual merchandising pour la boutique Diesel StyleLab, Paris. Prescripteur et Buyer pour les Flagship stores. France - Italie.
- 2000 Conception du Hall d'accueil du siège d'Alcatel à Vélisy, Paris, en collaboration avec l'agence Skertzò. France.
- 1997 -99 « Atelier Mendini », avec Alessandro Mendini : Mobilier pour Alessi et Mastrangelo ; Sculptures pour le Club Méditerranée; Direction artistique de l'Exposition «Eco-Mimetic», recherches thématiques, création de mobilier, Salon International du Meuble de Milan, Italie.

DIRECTION ARTISTIQUE ET SCÉNOGRAPHIES:

- 2015 « Raconter le Design »: exposition/conférences/workshops , CCI de Montpellier, Opéra Comédie, Montpellier.
- 2001-03 Cosmoprof 2002 et 2003 (salon international de la cosmétique) à Bologne, Framesi S.p.A, espaces d'exposition et scénographie des défilés. Scénographies défilés Wella S.p.a, à Milan, Italie.
- 1999-01 Nelly Rodi, Paris, Direction Artistique, secteur « Maison » : Salon de la Mode Enfantine / Salon du Prêt à Porter / Salon Maison et wwObjets. En charge de la communication « Petit Bateau » : coordination Visual Merchandising, France – Europe.

ENSEIGNEMENT/ WORKSHOPS:

- 2017 - 20 Design, Développement Produit, Visual merchandising, Luxury Retail, Histoire de la mode, Histoire de la Presse et Photographie de Mode, Bachelors Luxe, à Isefac, Montpellier.
- 2018-19 LOOM Workshop n°1, Expérimentations tissage/tressage dans l'espace avec les élèves DNMADe1 Mode, avec le soutien de la Région Occitanie, DRAC Arts Visuels Montpellier, Lycée Polyvalent Ernest Hemingway, Nîmes. 2017, Workshops à Oguni et Aso Junior High School, Kumamoto, Japon.
- 2013-19 Jury Design de Mode, Lycée Polyvalent Ernest Hemingway, Nîmes.

Sonia Bazantay

17 rue Flaugergues, 34000 Montpellier
Atelier : 8bis rue André Michel, 34000 Montpellier
+33 6 50 52 83 54
atelier@sonibazantay.com
www.instagram.com/s.bazantay/
www.sonibazantay.com