

Sonia BAZANTAY

Portfolio

LaCascade(détail):sculpture,Juillet2019.

AXES DE RECHERCHE

La couleur et le geste sont au cœur de la pratique de Sonia Bazantay. Vecteurs d'émotions, ceux-ci deviennent le support d'un discours inclusif qui fusionne l'inerte et le charnel, le naturel et le manufacturé. Créatures hybrides, les sculptures prennent des formes faussement flatteuses.

Avec « Travail invisible » l'ouvrage et les tâches domestiques, prennent les dimensions de cataclysmes cosmiques, dans « Encore » les structures inspirées des outils du géomètre témoignent d'un paysage artificialisé ou disparu. Enfin avec « Entre les eaux » et son pendant graphique : « Météo des profondeurs », l'artiste-entomologiste dresse l'inventaire d'un monde fluide où se confondent les frontières de l'être et du genre.

Sonia Bazantay a également développé diverses pratiques collectives en s'appuyant sur des savoirs faire spécifiques: par la réalisation de projets au Japon auprès et avec des communautés pratiquant le Shou-Sugi Ban (Technique du bardage en bois brûlé,) The Meadows (2017); ainsi qu'à travers LOOM (2018) et ses ateliers participatifs.

Aujourd'hui, 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.

LE CERCLE :
Extraits de story board pour l'exécution de performances de tressage, Mai 2019.

Protée #1, plâtre, encres, Dim 60X27cm
Janvier 2021.

Entre les eaux:

Pour répondre à cette curieuse idée de l'identité alors que nous sommes des êtres en évolution constante, je choisis Protée, les nudibranches et les céphalopodes comme animaux totems.

Tel un céphalopode, le dieu Protée se métamorphose selon ses amours et ses humeurs. Ainsi, des fragments de corps comme des êtres vivants autonomes nous représentent sous des couleurs fraîches et flatteuses. Nous, êtres perméables, fruits d'un écosystème toujours fluide et changeant nous abîmons sous la surface, entre les eaux, là où les frontières sont troubles.

Les pastels et lavis, fugaces, affleurent à la surface du plâtre : un écho du chatoiement des abysses qui, en suspension, disparaît de la robe de l'animal lorsque qu'on le sort de l'eau.

Protée #4, plâtre, encres, aquarelle, Dim 65X22cm, Février 2021.

Protée #4, plâtre, encres, Détail, Février 2021.

« C'était sans compter le tourment rose qui agitait ses entrailles », plâtre, plastique, encres, Dimensions 80X30cm, Avril 2021.

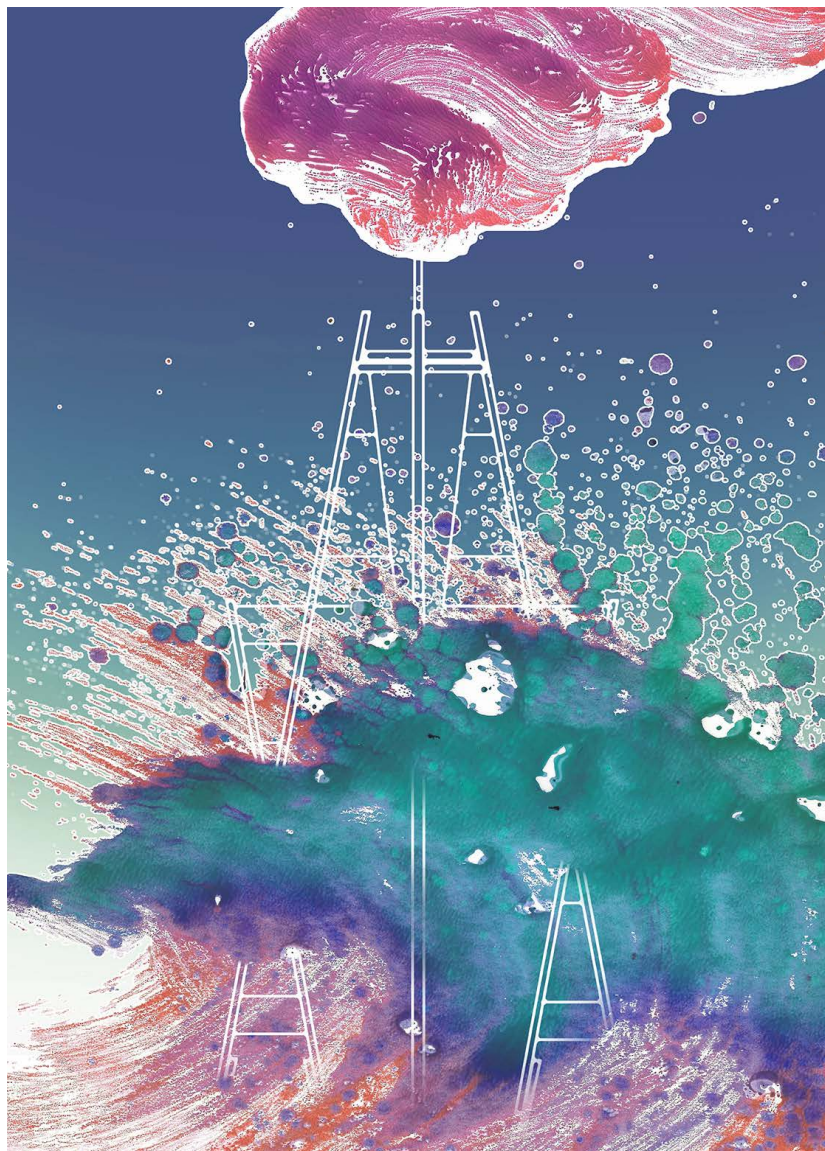
Slug #3, « Formes lentes», Dim 75X18cm
Plâtre, Juin 2021.

Formes lentes :

Le plâtre est une solidification du liquide, je poursuis l'exploration de ce médium qui me semble le plus à même de traduire comment nos affects nous densifient et nous transforment. Pour narrer cette histoire de fusions, de précipités, comme métaphore de notre façon d'être au monde ; je privilégie les matériaux porteurs d'une temporalité spécifique.

Ici les couleurs ont disparu, ne demeure que la blancheur spectrale du plâtre, le geste est fossilisé comme figé dans une concrétion calcaire.

Mais les mains parlent ! La blancheur classique et lisse, parangon de la figuration féminine, se voit déviée par le mime irrévérencieux de l'escargot.

Chroma #9, Station météo à émissions chromatiques, Dim 29,7X21cm
Dessin, technique mixte, Avril 2020.

Météo des profondeurs :

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, productrice et prédatrice, toujours insatiable.

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

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

Encore: Sondes et tachéomètres.

Sculpter, construire encore: mes dispositifs agissent dans les paysages de nos profondeurs. Ces outils pour l'extension de nos sens participent à notre écosystème global.

Une prédation du paysage: Le trépied, symbolise notre nature industrielle et prédatrice, sa tête est mobile. Télémètre laser ou tachéomètre du topographe, ils quantifient l'espace. C'est l'avant-travaux des terrassements et des forages : le paysage tronçonné bientôt devient marchandise.

Comme soudainement remontés à la surface, ces outils aberrants semblent avoir été digérés par les sédiments, irisés tels les animaux des grandes profondeurs. La couleur translate les matériaux de l'inerte au vivant. Le décor assemble et fusionne les matériaux naturels et manufacturé.

L'ambivalence de « l'outil », le flottement d'une matière à l'autre, dessinent notre nouvelle essence hybride.

« Coca-Cola Lake », bois, voile polyester, plastique, mousse polyéthère, encres et acrylique, Dim 160X80cm, textile au sol 120X450cm, Juillet 2020.

« Coca-Cola Lake », détail: bois, textile, plastique, mousse olyéthère, encres et acrylique, Juillet 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.

«Travail Invisible»: Sculpture en tension, plâtre et plastique sur stèle en acier, Dim: 180X50, Octobre 2020.

Travail invisible

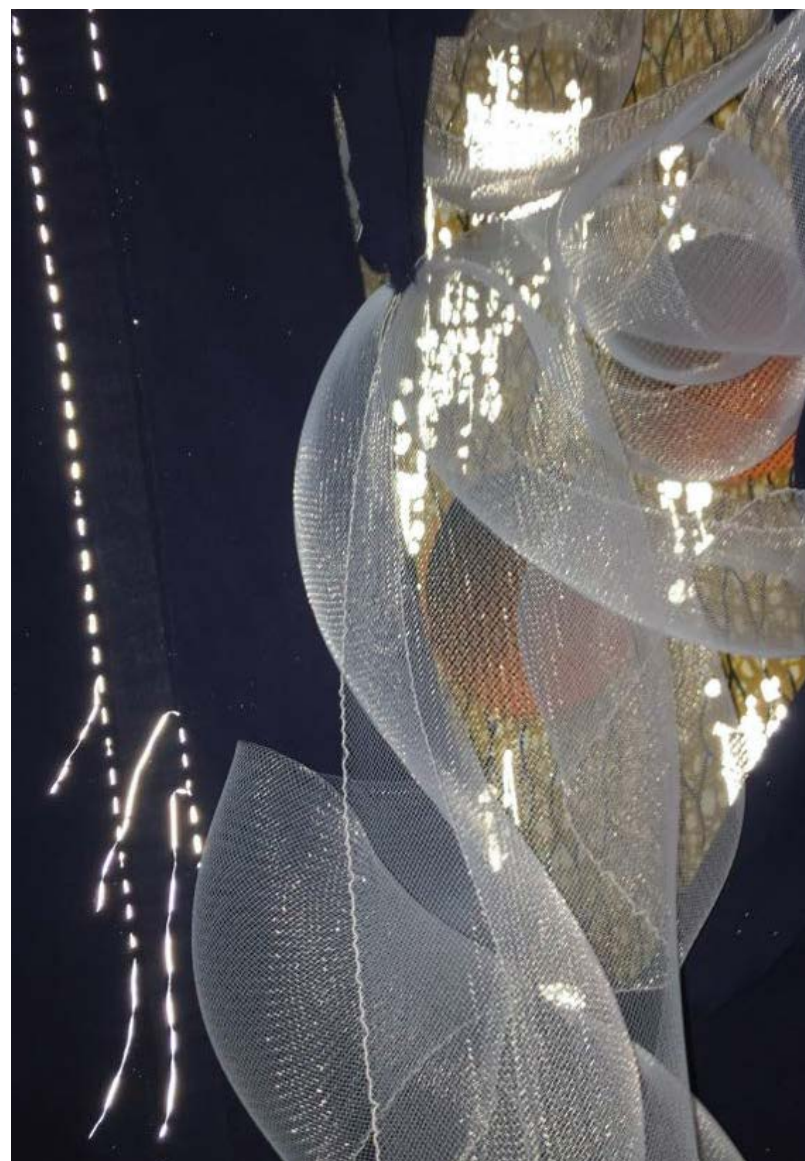
Est une nouvelle série de sculptures en cours d'élaboration, elle constitue la suite d'une recherche amorcée fin 2018 autour du « geste féminin » : Les ménagères magiques.

L'ouvrage continue d'être évoqué par des dispositifs énigmatiques dont l'achèvement et les objectifs ne sont pas immédiatement perceptibles. Mais aux outils pour le tissage et le tressage dans l'espace ont succédé de grands volumes textiles.

«Travail invisible» dresse des architectures où alternent tensions et drapés. Elles rappellent les housses domestiques. Cependant plutôt que de préserver, celles-ci semblent contraindre un espace qui parfois déborde.

«Travail Invisible»: Bois métal, plâtre et textiles, Dimensions au sol stèle : 180X50cm au mur bas-relief textile :200X140cm, Octobre 2020.

«Travail Invisible»: Détail des textiles: housse de coton armée, broderies réfléchissantes et voilettes à chapeaux sur Wax, Octobre 2020.

« Mains à l'ouvrage », sculpture en tension : fil, plâtre floqué noir, Octobre 2019

Ouvrages Domestiques :

Du geste quotidien, de l'ouvrage fait, défait, et inlassablement recommencé. Un accomplissement toujours en suspens. 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 en tension ; bois, plastique fils et matériaux divers, Juin 2019.

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

« Bobine 2 » : ici vue en cour de tressage, vue d'atelier, Juillet 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, je génère des superpositions de trames par encodage. Ici, elles se déploient. « 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.

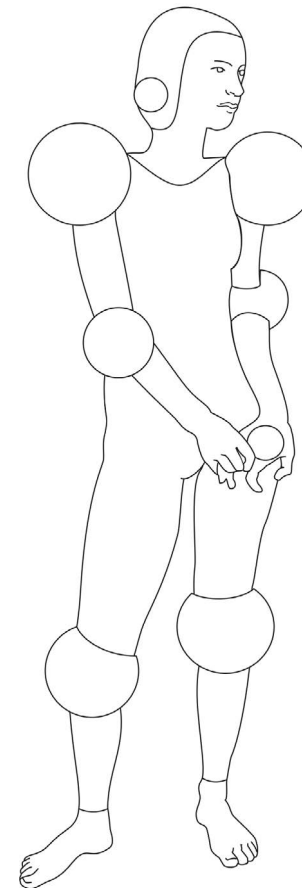
BIOGRAPHIE :

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. Avec les années 2000, alors qu'elle se partage entre Paris et Milan, le design s'ajoute à la réalisation de 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 recherches et ateliers en s'appuyant sur des savoirs faire spécifiques.

Depuis quelques années l'enseignement des arts appliqués et des pratiques autour du textile et de la mode vient compléter cet itinéraire .

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:

AIDES:

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

RÉSIDENTCE:

- 2017 Land Art et pratiques agraires à Oguni-Machi; 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 » "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.
1997 -99 « Atelier Mendini », avec Alessandro Mendini :
Mobilier pour Alessi et Mastrangelo ;
Sculptures pour le Club Méditerranée;
Direction artistique de l'Exposition «Eco-Mimetico», scénographie,
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:

- 2020 -21 Histoire des Textiles et Pratiques contemporaines, Université de Nîmes.
Département Arts et Sciences, Nîmes.
2020 -21 Design & Arts Contemporains, Cultures de l'image, MBA 1ère et 2ème
années, ISG Luxury Management, Paris.
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@soniabazantay.com
www.instagram.com/s.bazantay/
www.soniabazantay.com