

Sonia BAZANTAY

Portfolio

AXES DE RECHERCHE

« Je vise la contamination des identités et leur ensemencement mutuel pour épouser les mutations du monde ». 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.

Dans « Encore » les structures inspirées des outils du géomètre témoignent d'un paysage artificialisé ou disparu. « Entre les eaux » dresse l'inventaire d'un monde où se confondent les frontières de l'être et du genre. Enfin de « Limon » émergent de nouvelles formes, fruits d'empreintes et de sédimentations qui jettent ultérieurement le trouble entre le minéral et le vivant.

Sonia Bazantay a également développé diverses pratiques collectives en s'appuyant sur des savoirs faire spécifiques: notamment 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), pour des actions de tissage dans l'espace.

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.

Cordonnées et Curriculum Vitae en fin de dossier.

« Ligne Molle » au sein de « Retourner la surface », Installation à ICI-CCN Centre Chorégraphique National de Montpellier, Juin-Juillet 2022.

« Retourner la surface » :

« Retourner la surface » c'est déployer au grand air « le monde du dessous » dont j'extraie formes et principes. Dans cette installation, j'ai privilégié la réalisation d'œuvres qui font de l'espace d'exposition le lieu mouvant d'échanges et de fusion entre les êtres et les objets.

Nous sommes engagés physiquement : ainsi deux grands « portales » ponctuent l'espace et les « écritures » de plâtre qui parsèment le sol contraignent le visiteur à les franchir.

La surface bien que non figurée est toujours présente, elle a imprimé les formes et les tonalités. La profondeur, même ténue, dilue les êtres et donne sa densité à l'espace. Nous abîmons dans un état proche de celui des plongeurs.

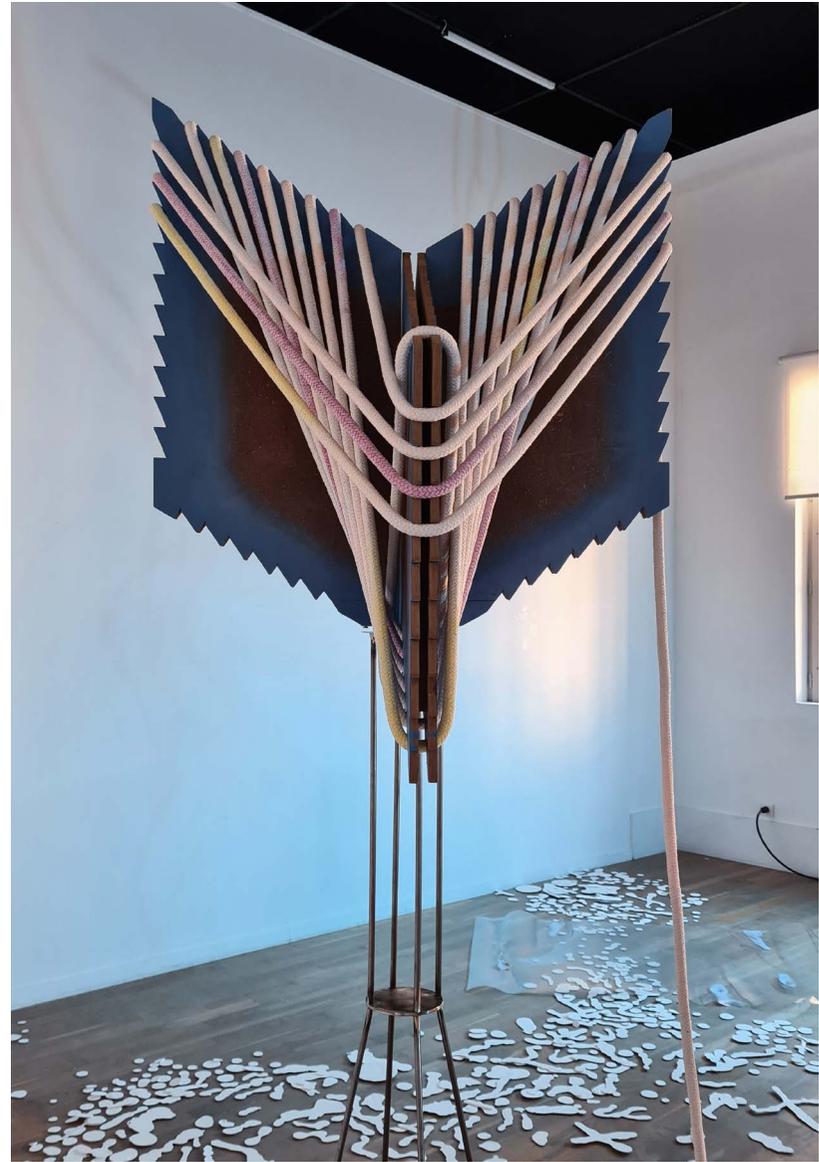
Ce qui est en bas, l'ignoré ou méprisé, s'épanouit sous la surface, à l'orée de la nuit. Effleurer le couchant, le crépuscule ou l'éclipse c'est éprouver la bascule, la traversée soudaine d'une frontière entre les mondes. C'est pourquoi j'ai également apporté un soin tout particulier à la mise en lumière.

« Retourner la surface »: vue générale de l'installation à ICI-CCN Centre Chorégraphique National de Montpellier, Chambre d'écho, Juin-Juillet 2022.

« Écritures »: Plâtre, Installation « Retourner la surface », ICI CCN Montpellier, Chambre d'écho, Juillet 2022.

« Dévidoir-Balise »: Roulement à billes, bois, acier, acrylique et cordes, 230X80cm, ICI CCN Montpellier, Juillet 2022.

« Triton », Dim 80X46X16cm, Plâtre, pigments, acryliques, encres, fards à paupières, Février 2022.

« Limons » :

Attentive aux matériaux porteurs d'une temporalité spécifique, depuis fin 2020, j'ai repris l'exploration du plâtre qui me semble très à même de traduire comment nos affects nous densifient et nous transforment.

Mes sculptures se font l'écho d'un monde sous-marin ou lacustre dont elles semblent émerger à peine. L'élaboration de ces nouvelles pièces me permet d'aborder «par le dedans» les phénomènes de sudation, contamination et sédimentation. La versatilité du médium me permet de narrer cette aventure d'empreintes et de fusions, proches de nos états intérieurs.

Le plâtre teinté, les rebus du bâtiment sont ainsi le nouveau limon de notre nature proluxe, technique, sensuelle et insatiable. Émeraude, Céladon, Anis, Absinthe, Cyanure...les verts naturels et artificiels sont fusionnés. La polychromie séduit, puis bascule de l'exotique au toxique.

« Solastalgie », Plâtre, pigments, huile, encres, bicarbonate, fards à paupières, Juin 2021.

« Solastalgie »: Plâtre, pigments, huile, encres, bicarbonate, fards à paupières, Dim 75X40X28cm, Juin 2021.

« Protée #2 »: plâtre, plastique, encres, aquarelle, Dim 65X32cm, Février 2021.

Entre les eaux :

Qui suis-je?

Mon nom change avec la luminosité.

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 perméables, fruits d'un écosystème toujours fluide et changeant.

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. Nous nous abîmons sous la surface, entre les eaux, là où les frontières sont troubles.

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

« Méduse », plâtre, encres, plastique, Dim 40X28cm,
Mars 2021.

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

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

Encore: Sondes et tachéomètres:

Entre 2019 et 2020, je m'inspirais des outils, prolongement nécessaires de nos membres et de nos sens, pour explorer l'ambivalence de «notre nature technique» à travers des sculptures témoins de la prédation des paysages de mon enfance.

Télémetre laser ou tachéomètre du topographe, ces outils sont ceux d'une quantification de l'espace. C'est l'avant-travaux des terrassements et des forages : le paysage tronçonné bientôt devient marchandise.

Comme soudainement remontés à la surface, sondes et tachéomètres semblent avoir été digérés par les sédiments, irisés tels les animaux des grandes profondeurs. Le décor assemble et fusionne. La couleur translate les matériaux du chantier et du rebus de l'inerte au vivant. Le flottement d'une matière à l'autre, dessine de nouvelles essences hybrides.

« 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.

« Bobines #1 et #2 »: bois, acrylique, plastique cordes, 150X55cm et 140X50cm, vue d'atelier, Juillet 2019.

Ouvrages Domestiques :

Du geste quotidien, de l'ouvrage fait, défait, et inlassablement recommencé. Un accomplissement toujours en suspens. J'ai évoqué l'ouvrage domestique 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 défaites lors d'activations. Chaque forme implique une gestuelle spécifique.

« Ouvrage domestique », Assemblage en tension ; bois, plastique fils et matériaux divers, Dim. 70X50X15cm, Juin 2019.

« Navette »: bois, acrylique, cordes, Dimensions 60X25X25cm, Avril 2020.

« THE MEADOWS » : Détail, 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 dans l'espace. « 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.

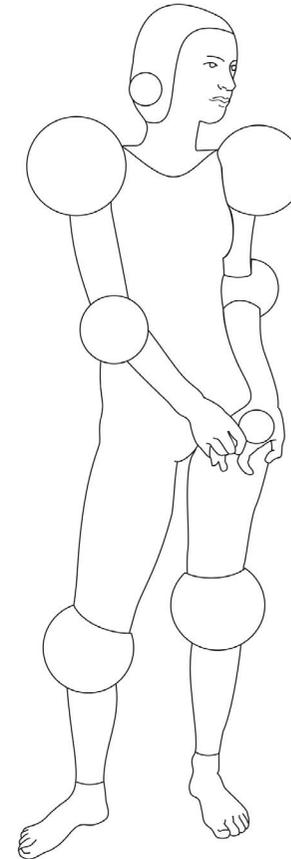
BIOGRAPHIE :

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. Une pratique intime, qui a jalonné de façon constante son parcours professionnel enrichissant celui-ci par de nombreuses perméabilités.

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, alors que la sculpture a pris une place prépondérante, l'enseignement des arts appliqués et des pratiques autour du textile viennent 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.

RÉSIDENCES:

- 2022 « Retourner la Surface », Installation à ICI-CCN , Chambre d'Écho, Centre Chorégraphique National de Montpellier.
2017 « The Meadows » Installations et ateliers autour de pratiques agraires 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:

- 2022 « Retourner la Surface », Installation à ICI-CCN , Chambre d'Écho, Centre Chorégraphique National de Montpellier.
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 et PDW (Paris Design week) 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.

PERFORMANCES:

- 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, Vitrines 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 pour les Flagship stores.
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 Objets. En charge de la communication « Petit Bateau » : coordination Visual Merchandising, France – Europe.

ENSEIGNEMENT/ WORKSHOPS:

- 2021 -22 Jury DSAA Mode et Environnement, ESAA Duperré, Paris.
2020 -22 Histoire des Textiles et Pratiques contemporaines, Design espaces, Université de Nîmes. Département Arts et Sciences, Nîmes.
2020 -22 Design & Arts Contemporains, Cultures de l'image, MBA 1ère et 2ème années, ISG Luxury Management, Paris.
2017 - 21 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