

Sonia BAZANTAY

Portfolio

« Nous sommes nous-mêmes mer, sable, coraux, algues, plages, marées, nageuses, enfants, vagues... mers et mères. ¹ »

Placée constamment à la frontière entre deux mondes, Sonia Bazantay trace un parcours du design aux arts visuels, du vivant à l'irréel. Elle propose de nouvelles cohabitations, et se fascine pour la toxicité des matières : manipuler l'impur, c'est aussi donner forme au trouble, et à des survivances futures.

Depuis le sol qu'elle fertilise de pigments, céramiques, textiles, acier, terre, plastiques, cordages, encres et fards à paupières, elle déploie des compositions invasives à forte charge politique qui réfèrent à son rivage breton natal, la matière étant « une réflexion sur la ligne de faille entre paysage naturel et artificiel.² »

Son travail est aussi influencé par une myriade de sources, dans lesquelles elle puise pour réaliser ses Dévidoirs-Balises, Cosmogrammes, Lignes Molles, Polypes, Bobines et Racines, et espaces immersifs : la mythologie, les métiers à tisser, les objets technologiques ; des premières maisons troglodytiques, aux maisons bulles des années 1960, ses récentes installations sont nourries d'une écriture environnementale où le design, la source première dont elle se sert pour faire corps avec la matière, donne vie aux textures et à ces mondes enfouis.

Son œuvre est une collision des esthétiques, de celle des territoires transformés par l'humain, qu'elle confronte à de nouvelles formes, des topographies fluides, incarnées par son rejet de la rationalité capitaliste et par la réflexion constante qu'elle lie notamment à celles de Donna Haraway et Astrida Neimanis dans leurs compréhensions de l'urgence écologique.

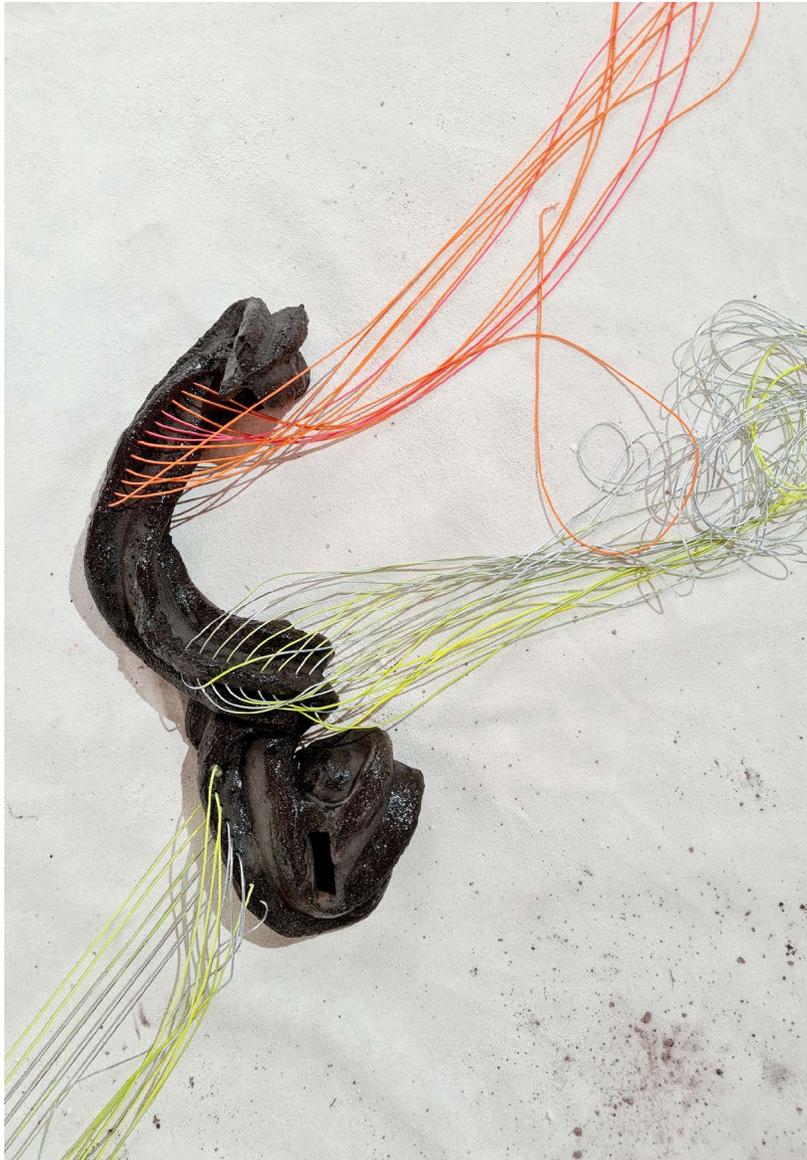
Sonia Bazantay nous offre la possibilité d'un souffle, face à ses mondes recréés, on imagine les flux et les reflux des vagues de la mer, ce qu'elles emportent, ce qu'elles déposent, les réseaux intimes qu'elle connectent et les corps qu'elles recréent, ce sont des corps « étendues d'eaux », naissants au sein d'espaces résilients.

Sonia Bazantay est née à Rennes en 1971, Diplômée de L'ESSA Duperré Paris « Mode et Environnement » et de la Parsons' School de New York.

Laureen Picaut
critique d'art et curatrice, 2023.

¹ Hélène Cixous et Catherine Clément, « Sorties : Out and Out : Attacks/Ways Out/Forays », *Newly Born Woman*, Minneapolis : University of Minnesota Press, 1986, p.89.

² Sonia Bazantay, entretien avec l'artiste, 2023.

« Attelage »: bois, céramiques et fibres textiles en tension,
« Terre Mère - Maison Future », Agnès b Montpellier, Mai-Juillet 2023.

« Terre Mère - Maison Future » :

« Bienvenus.es dans ma maison, une maison qui fond et qui retourne à l'état de grotte. Se consume-t-elle ou est-elle submergée ? Peu importe, ici il y a d'abord un désir de rotondité. La forme arrondie nous enveloppe : on retrouve l'habitat troglodyte, la maison bulle, l'abri sous roche. C'est l'accueil et la possibilité du repos comme une réponse au dictat moderne du parallélépipédique.

Il y a aussi, bien sûr, ce désir de se « re-liaer » aux mondes du végétal et du minéral ainsi qu'à leurs temporalités plus vastes.

La grotte est le creuset parfois méprisé de la gestation, de l'ouvrage patient. Surgissent alors des formes lentes, des lignes molles : une subversion des objets par leur propre substance, contre l'angle droit, le galbe, la ligne tendue de la performance. Le textile et la terre elle-même s'ébrouent, ils revendiquent une certaine indétermination. En empruntant l'aspect des êtres inférieurs comme les vers et les racines, ils nous rappellent notre appartenance et nous remémorent, l'urgence du partage.

La maison, comme notre pensée, est aussi habitée par d'autres ».

Vue de « Terre Mère - Maison Future » : Toile coton, plâtre, terres, pigments, céramiques et textiles, chez Agnès b Montpellier, Mai-Juillet 2023.

« L'arbre » et « Holobionte Bubblegum » au mur, « Terre Mère - Maison Future » : Cèdre, toile coton, plâtre, terres, pigments, céramiques et textiles, Agnès b Montpellier, Mai-Juillet 2023.

« Terres Mères »: céramiques, « Terre Mère - Maison Future »
Agnès b Montpellier, Mai-Juillet 2023.

« L'arbre », au mur: « Racine » et « Adonis pariétal »: Cèdre, toile coton,
plâtre, terres, pigments, Agnès b Montpellier, Mai-Juillet 2023.

« Retourner la surface »: activation, ICI-CCN Centre Chorégraphique National de Montpellier, Chambre d'écho, Juin-Juillet 2022.

« Retourner la surface » :

« Retourner la surface » c'est déployer au grand air un monde d'en dessous . 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 : de grands portails 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 formes et tonalités. La profondeur, même ténue, dilue les êtres et donne sa densité à l'espace. Nous nous abîmons dans un état proche de celui des plongeurs.

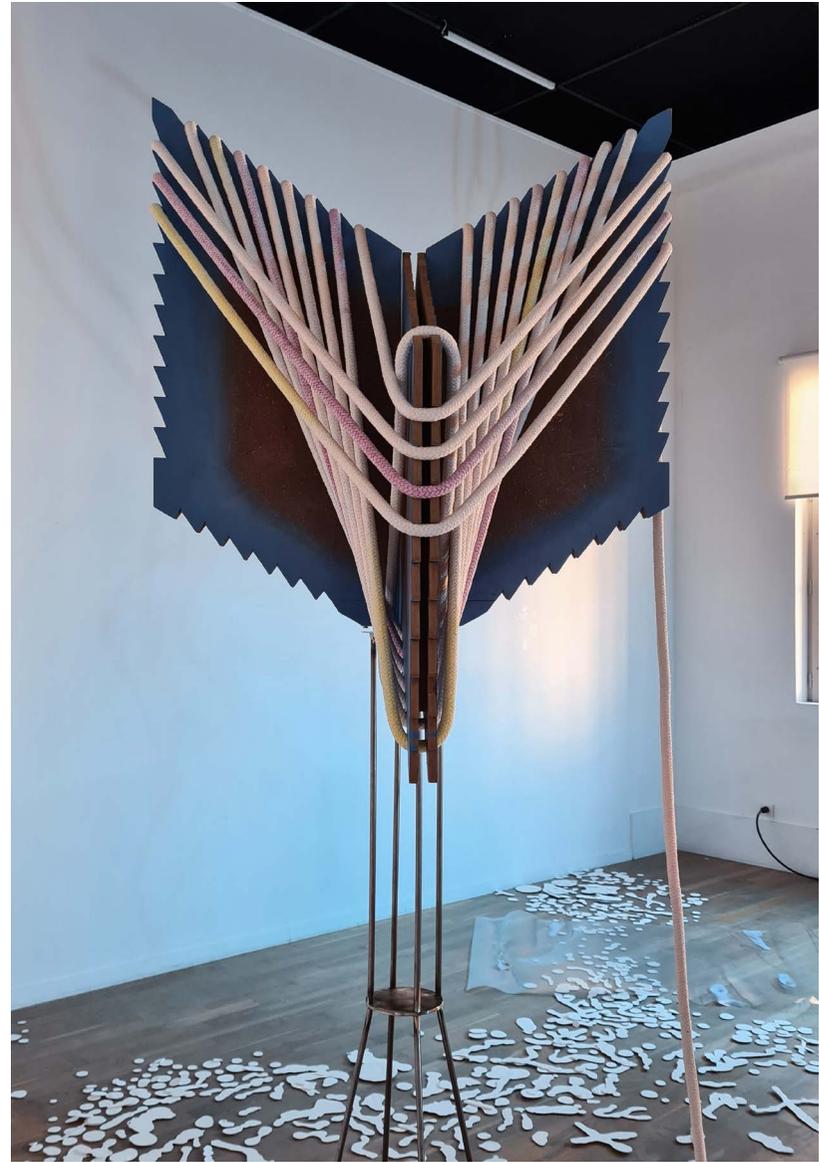
Ce qui est en bas, l'ignoré ou méprisé, s'épanouit sous la surface, à l'orée de la nuit. Effleurer le couchant, le crépuscule ou l'éclipse c'est éprouver la bascule, la traversée soudaine d'une frontière entre les mondes. C'est pourquoi j'ai également apporté un soin tout particulier à la mise en lumière.

« Retourner la surface »: « Portals », « Dévidoir » et « Ligne Molle », tubes PVC, bois métal, cordages, matériaux textiles et plâtre, Chambre d'écho, ICI-CCN Centre Chorégraphique National de Montpellier, Juin-Juillet 2022.

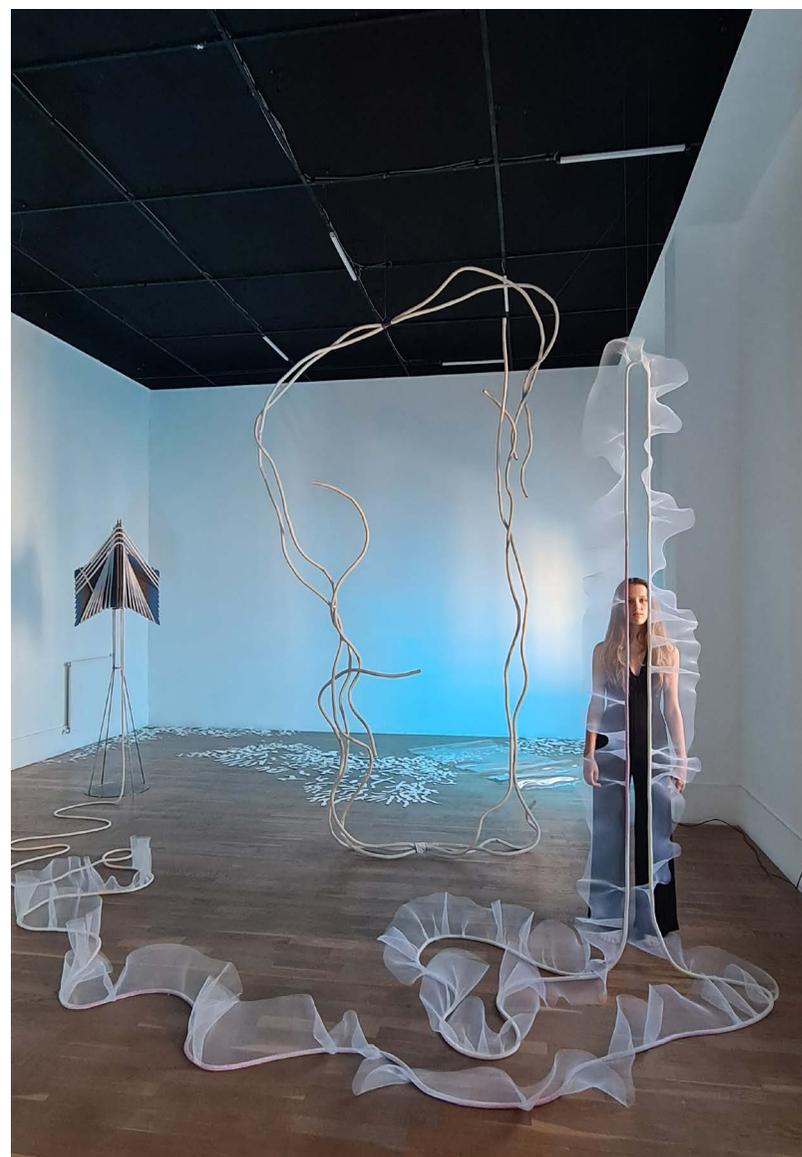
« Écritures »: Plâtre, Installation « Retourner la surface », ICI CCN Montpellier, Chambre d'écho, Juillet 2022.

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

« Ligne Molle », arrière plan: « Portal » et « Polypes »: « Retourner la surface », ICI CCN Montpellier, Chambre d'écho, Juillet 2022.

« Retourner la surface »: activation, ICI-CCN Centre Chorégraphique National de Montpellier, Chambre d'écho, Juin-Juillet 2022.

« 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.

« 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. La robe de ces gisants mêle le chatoyant et le sourd, ils existent par l'en-dessous. C'est la faune dite « cryptique », ce qualificatif s'appliquant généralement aux invertébrés et batraciens, aux êtres qui vivent cachés et à leur camouflage.

La versatilité du plâtre me permet de narrer cette aventure d'empreintes, de mimétisme, de fusions, de précipités et de réaction proches, à mes yeux, de nos états intérieurs. L'élaboration de ces nouvelles pièces me permet d'aborder « par le dedans » les phénomènes notamment de sudation, concrétion, et sédimentation: un autre rapport au temps qui dépasse aussi la simple dimension individuelle.

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.

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

Télémètre 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; ils sont 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.

« 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.

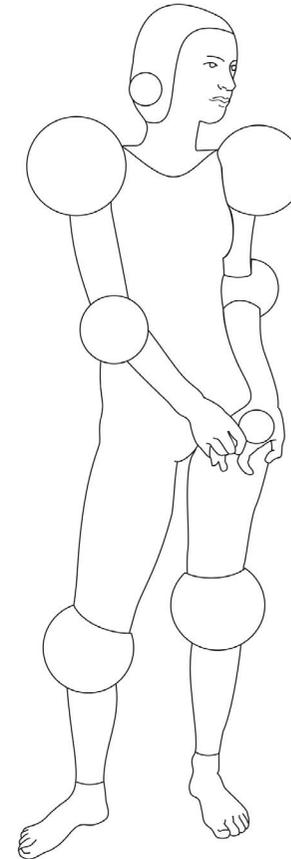
BIOGRAPHIE :

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.

ACTIONS VERS LES PUBLICS:

- 2017 Ateliers dans les collèges, Oguni Junior High School, Kumamoto, Japon.
2018-19 LOOM Workshop n°1, 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.
2016 Grand Jeu « La Ronde des Quatre Saisons » École élémentaire Garibaldi, Montpellier.
2015 « Raconter le Design »: exposition/conférences/workshops , CCI de Montpellier, Opéra Comédie, Montpellier.

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:

- 2023 « Terre Mère - Maison Future», Exposition personnelle à Agnès b, Espace d'exposition de la boutique Agnès b, Montpellier.
2022 « Retourner la Surface », Installation à ICI-CCN , Chambre d'Écho, Centre Chorégraphique National de Montpellier.
2018 Collective « Trois Femmes dans la ville », Espace Bagouet, Montpellier.

- 2017 Collective avec "Artists in Aso": « The Meadows » Ville d'Aso, préfecture de Kumamoto, Japon.
2016 « Lewitt's » : 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, 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 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:

- 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 ISG, Montpellier.

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