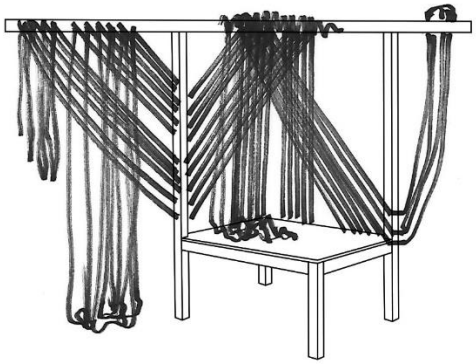
Sonia BAZANTAY

PORTFOLIO



LOOM#1: Esquisse pour la réalisation d'un tressage sur le Dispositif n°2. Dessins vectoriel et feutre, Novembre 2018.

BIOGRAPHIE P 3

RÉALISATIONS P 5 - 23

TAVAUX EN COURS P 24 – 26

LIENS P 27

BIOGRAPHIE

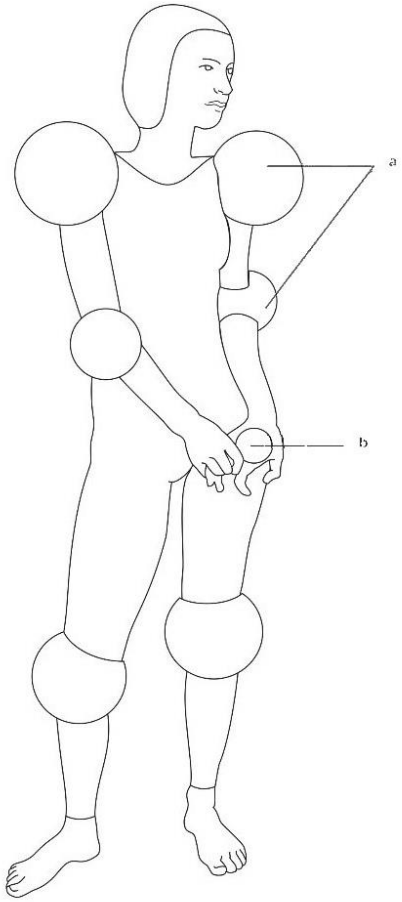
Sonia Bazantay est née à rennes en 1971, Diplomée de L'ESSA Duperré Paris et de la Parsons' School NYC. Un DSAA « Mode et environnement » la conforte dans une approche transversale des arts et des arts appliqués. Elle cumule ainsi très vite l'expérience des bureaux de style, et la réalisation de scénographies.

A la fin des années 90, alors qu'elle se partage entre Paris et Milan, le design s'ajoute à la réalisation des espaces. Elle concevra des installations et du mobilier au sein de l'atelier d'Alessandro Mendini, du jouet pour Mattel et Ferrero. Avec les années 2000 elle poursuit la réalisation d'installations, d'espaces, et de mobilier entre autres pour l'agence Nelly Rodi, Caffarel, Diesel S.p.A, et du conseil pour différentes marques.

Aujourd'hui, l'élaboration d'outils pour la création, la restitution des phénomènes intérieurs à travers la sculpture et des pratiques partagées, constituent la colonne vertébrale d'une recherche constante où arts et arts appliqués se confondent. Elle vit et travaille à Montpellier.

« J'ai un double cursus arts et arts appliqués. Par conséquent, mon exploration navigue entre la recherche graphique, la sculpture et les arts appliqués dans une approche transversale. J'emprunte autant à l'artisanat qu'aux nouvelles technologies. Je vois mes pratiques comme appartenant à une expérience collective au-delà des disciplines et des frontières..»

Sonia Bazantay



« BODYDRIPPING » : Costume pour la pratique du «Bodydripping», dessin vectoriel, Juin 2016.

"LEWITT'S"

Élaboration de systèmes graphiques et numériques

« SÉQUENCES »: détail de l'installation, Impression numérique sur Évolon, Exposition : « 3 Femmes dans la ville » Espace Dominique Bagouet, Ville de 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 » des logiciels de dessin.

Les variations colorées résultent de la superposition de trames de couleurs vives. La couleur se révèle donc par la synthèse que l'œil en opère. Cet effet optique s'apparente au pointillisme aussi bien qu'aux techniques de la gravure : un pointillisme vectoriel, une « manière couleur » en contraste avec le procédé de gravure dit : « manière noire ».
Les modulations de surfaces colorées sont canalisées en des volumes fondamentaux. Elles se réfèrent autant aux exercices de la perspective renaissante comme chez Paolo Uccello qu'aux recherches poursuivies par Sol Lewitt dans les années 70 et 80.

L'image digitale et sa substance, le code, deviennent ici un medium au même titre que le pinceau ou la pointe sèche.

Sonia Bazantay

Gauche : Détail de l'installation « LEWITT's », », Impression numérique sur Évolon ; droite: « 2cube », « Hélice » et « Stairs », découpes laser et impressions numériques sur carton alvéolaire à haute densité, Exposition « Lewitt's », Galerie Joseph Paris 3ème , avril – mai 2015.

À gauche: « THE MEADOWS », impression sur Dibbon, à droite: « SÉQUENCES », installation, techniques mixtes, clichés de l'exposition : « 3 Femmes dans la ville » à l'Espace Dominique Bagouet, Montpellier, Juin - Septembre 2018.

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

"BODYDRIPPING"
L'impact Couleur

BODYDRIPPING : Fragment à l'issue d'une performance, acrylique sur papier, Juillet 2017.

BODYDRIPPING

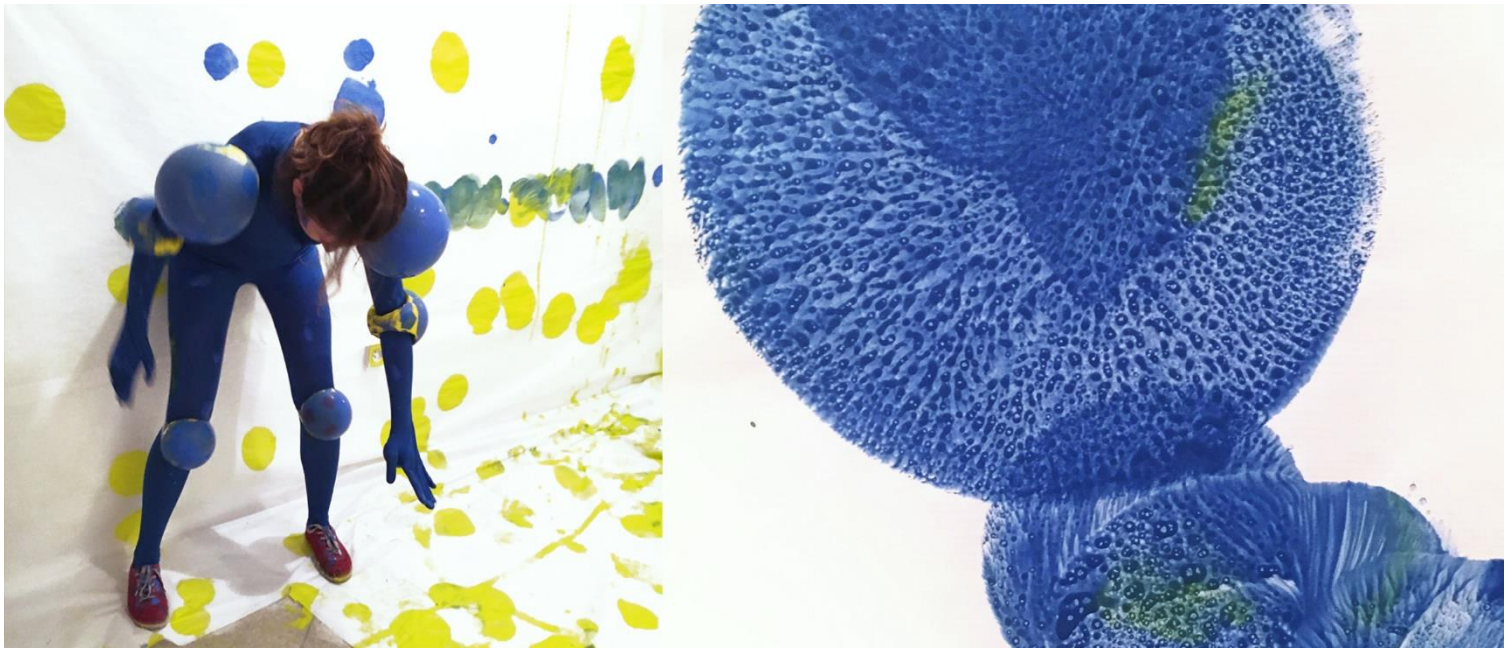
Après avoir réinjecté le geste dans l'aplat numérique ; pour rythmer de façon libre une surface, j'aborde l'empreinte et la projection. En contradiction avec l'aspect fini du pochoir et du tracé appliqué, ces impacts, de façon ponctuelle, donnent la temporalité de l'accident. Je cherche une nouvelle relation à l'espace donné, au tracé, au mouvement, à l'autre. Le projet se veut porteur et fruit d'actions expérimentales.

Avec l'irruption de la danse et du geste sportif, « Body-dripping » nous parle à tous par le jeu. L'œuvre in-situ devient à la fois générateur et procédé de captation d'une expérience libératoire. Les traces/signes qui en résultent sont autant d'incitations iconoclastes à la prise d'autonomie, à l'affranchissement joyeux des règles préétablies. A cette occasion, je propose également des accessoires: balles de mousse et costumes créés pour maximiser l'empreinte et l'impact peint.

Le partage est un mot clef dans ce projet. Avec le « skate-marking » et le « bodydripping » je crée des procédés destinés à être appropriés. L'interprétation des participants par rebonds nourrit et enrichit cette aventure collective et ses productions.

Sonia Bazantay

Sonia BAZANTAY - Portfolio - atelier@soniabazantay.com - +33 6 50528354 - www.soniabazantay.com - www.instagram.com/s.bazantay/



BODYDRIPPING : Vue et détail de performance en atelier et au Street Artplex Festival Kumamoto, acrylique sur papier, Japon et France, Juillet / Octobre 2017.

「牧草地」
ソニア　バザンタイ

"The Meadows"
Aso-gun, Kumamoto, Japon.

« THE MEADOWS » : détail de l'installation in situ : Cèdre du Japon, Sugi–ban, et acrylique, à Aso-gun, Kumamoto, île de Kyushu, Japon, Septembre-Novembre 2017.

THE MEADOWS

Depuis 2012 mes recherches sur l'énergie du geste m'ont conduite à générer des superpositions de trames virtuelles. Articulées dans l'espace, celles-ci ont pris corps pour se matérialiser en installations. Leurs structures sont simples : elles ont pour principe la répétition sérielle d'unités de construction élémentaires. Ces principes s'adaptent selon les matériaux, les techniques et la configuration des lieux. Lors de ces actions in situ j'élabore des outils ou pratiques dont le but est d'être partagé avec d'autres artistes ou intervenants.

« The Meadows » est une série d'installations réalisées lors de ma résidence dans le Parc National d'Aso, sur l'ile 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.

Les matériaux, tout comme leur façon de s'ancrer dans le territoire, relèvent d'un monde agricole traditionnel. Ces structures rappellent les fragments de clôtures, les dispositifs pour le stockage du fourrage et des céréales. Ce projet entrait ainsi en résonnance 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). Leur réalisation m'a permis de collaborer avec artistes, agriculteurs, et artisans, dans un enrichissement mutuel.

Sonia Bazantay

Cours et ateliers sur le Land Art et les techniques de stockage et de préservation des récoltes dans les sociétés traditionnelles autours du monde ; aux Collèges d' Oguni –Machi, et d'Aso-gun, Kumamoto, Kyushu, Japon, Octobre - Novembre 2017.

Sonia BAZANTAY - Portfolio - atelier@soniabazantay.com - +33 6 50528354 - www.soniabazantay.com - www.instagram.com/s.bazantay/

"THE MEADOWS": Installations in-situ, dimensions : L 30 X 1,5m au sol, H 3,6m hors-sol; Résidence « Artists in Aso », Kumamoto, Japon, de Septembre à Novembre 2017.

.

"THE MEADOWS": Installation, dimensions: L 8X3m au sol, H 3,6m hors sol ; Résidence « Artists in Aso »,Oguni Machi, Kumamoto, Japon, de Septembre à Novembre 2017.

"LOOM"

Tisser, tresser, l'espace.

LOOM : Dispositifs pour la pratique du tissage/tressage dans l'espace. Dessin Septembre 2018.

« LOOM Dispositif n°3 » : plateau avec perforations : recherche avec le soutien de la région Occitanie, DRAC Montpellier, Novembre - Décembre 2018.

LOOM

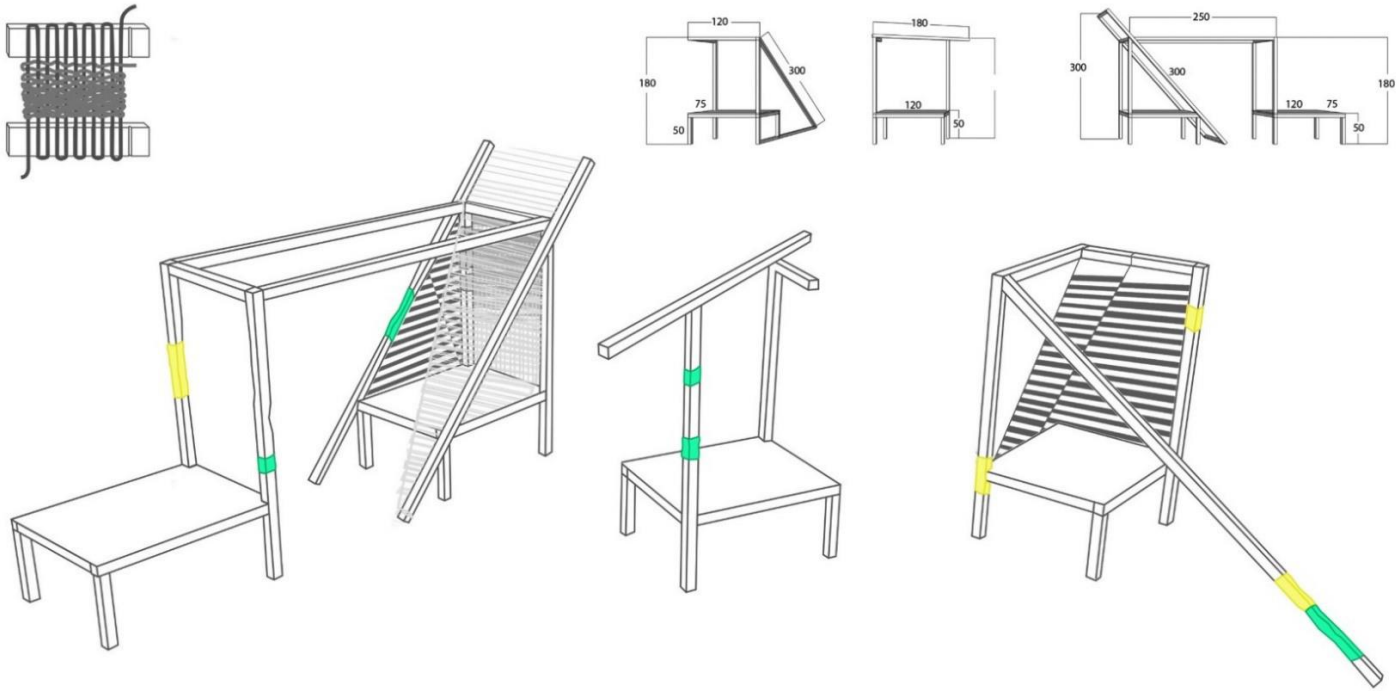
LOOM, terme anglais pour « métier à tisser », est un projet de recherches impliquant des actions de tissage et de tressage dans l'espace. Le titre LOOM devrait qualifier ainsi, à terme, des sculptures, des installations, différents documents photographiques ou vidéo. Des projets participatifs et performances jalonnent également ce parcours soutenu par la Région Occitanie, DRAC Montpellier.

Avec LOOM je poursuis mon travail sur la trame et la polychromie. LOOM comprend la conception de dispositifs pour des d'actions partagées de façon inclusive et collective dans des temps donnés. Le projet vise la confrontation et l'intégration de savoirs faire et de matériaux vibrants et parfois très contrastés. Les pièces qui en résultent sont le fruit d'une accumulation de gestes et de compétences diverses qui dialoguent sur un même support. Ces installations sont vivantes car évolutives dans le temps. Elles incluent une proportion d'aléatoire selon les contraintes des lieux, des matériaux et la sensibilité des participants.

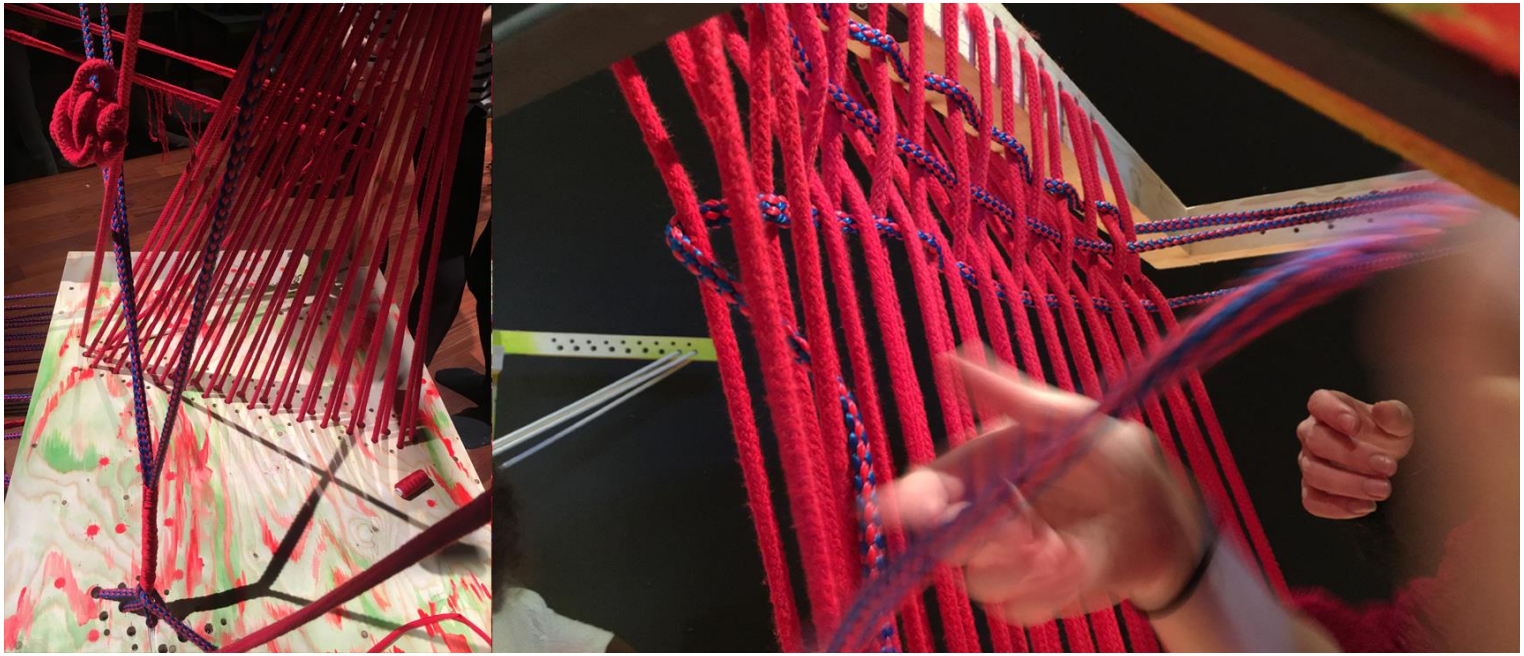
Dans sa première phase, LOOM a fait l'objet d'un atelier avec le soutien du Lycée Ernest Hemingway de Nîmes et de la région Occitanie. Pendant 10 jours, les 18 élèves de DNMADE1 purent agir sur plusieurs de mes dispositifs : 4 volumes développés à partir d'une assise XXL. L'atelier avait comme objectif premier de libérer leur approche des matériaux textiles mais aussi la mise en évidence de la coordination nécessaire dans un processus collectif de création comme de réalisation des œuvres.

Sonia Bazantay

Sonia BAZANTAY - Portfolio - atelier@soniabazantay.com - +33 6 50528354 - www.soniabazantay.com - www.instagram.com/s.bazantay/



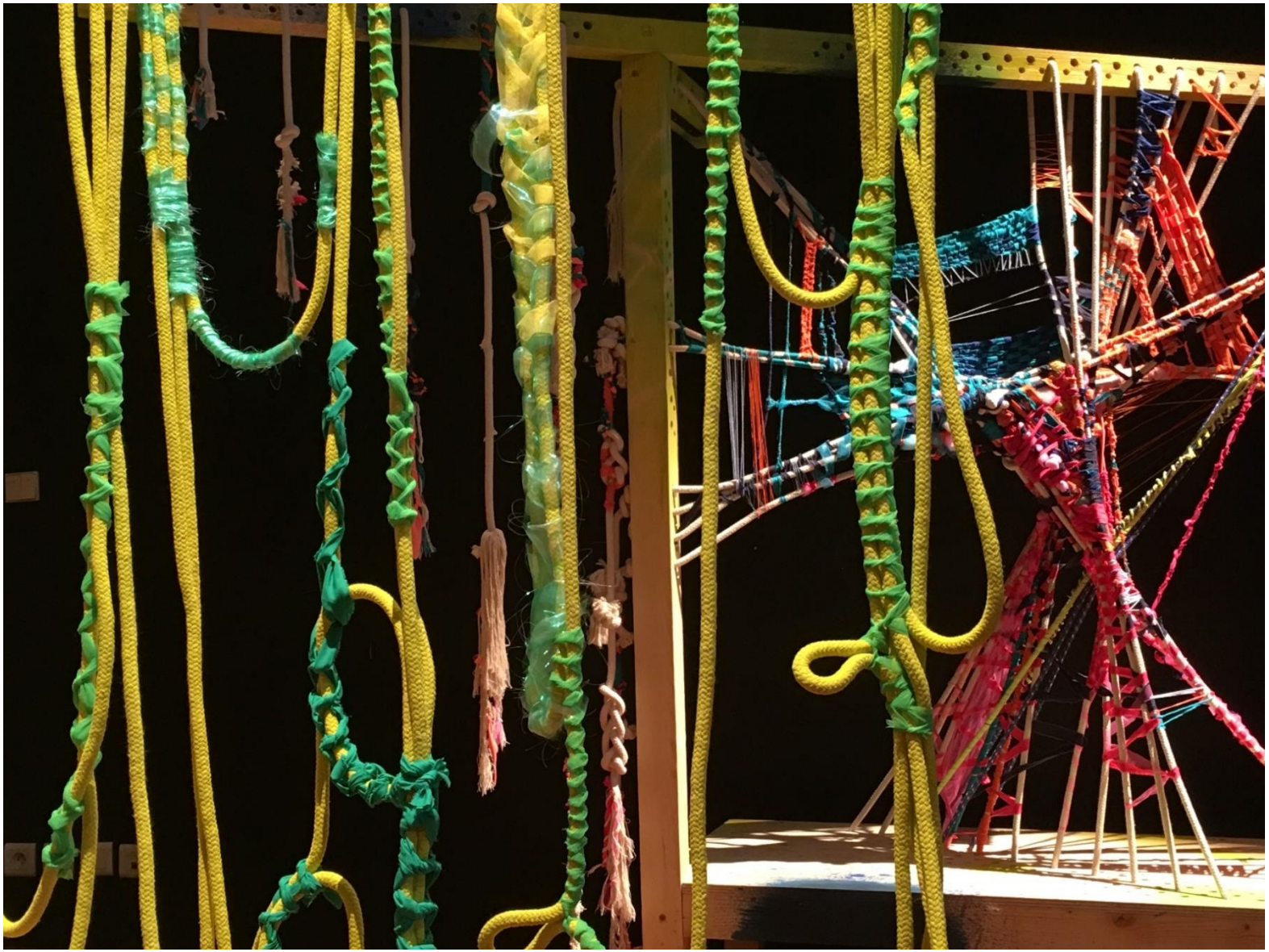
« LOOM dispositifs n° 1, 2, 2b et 3 » dessins pour la réalisation des structures à tisser: bois brossé acrylique, encres. Elles résultent d'une déclinaison autours d'une chaise XXL, aux dimensions toujours à même d'intégrer les intervenants. En dessous: photos en atelier et lors du montage de la chaine en cordages, Workshop LOOM N°1, au Lycée Polyvalent Ernest Hemingway, avec le soutien de la DRAC Montpellier, Nîmes, Décembre 2018.



« LOOM Dispositif n°3, monochrome rouge »: bois, acrylique, cordages coton fils polyester ; photographies du Workshop LOOM n°1 au Lycée Polyvalent Ernest Hemingway avec les élèves de DNMADE 1, avec le soutien de la région Occitanie, DRAC Montpellier, Nîmes, Décembre 2018.

Sonia BAZANTAY - Portfolio - atelier@soniabazantay.com - +33 6 50528354 - www.soniabazantay.com - www.instagram.com/s.bazantay/

« LOOM Dispositif n°2 Rouge, « Tensions Internes » », bois, acrylique, cordages coton et polyester, matériaux textiles divers, photographies du Workshop n°1, Lycée Polyvalent Ernest Hemingway avec le soutien de la région Occitanie, DRAC Montpellier, Nîmes, Décembre 2018.

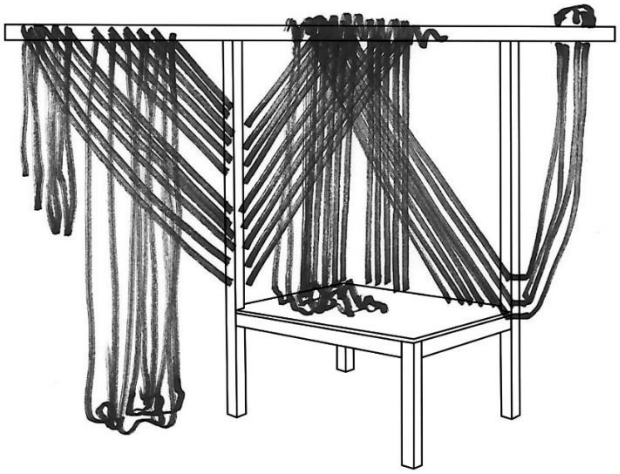


« LOOM Dispositif n°2 Jaune » et « Dispositif n°2 Polychrome », bois, acrylique, matériaux textiles divers, photographies du Workshop LOOM n°1 au Lycée Polyvalent Ernest Hemingway avec le soutien de la région Occitanie, DRAC Montpellier, Nîmes, Décembre 2018.

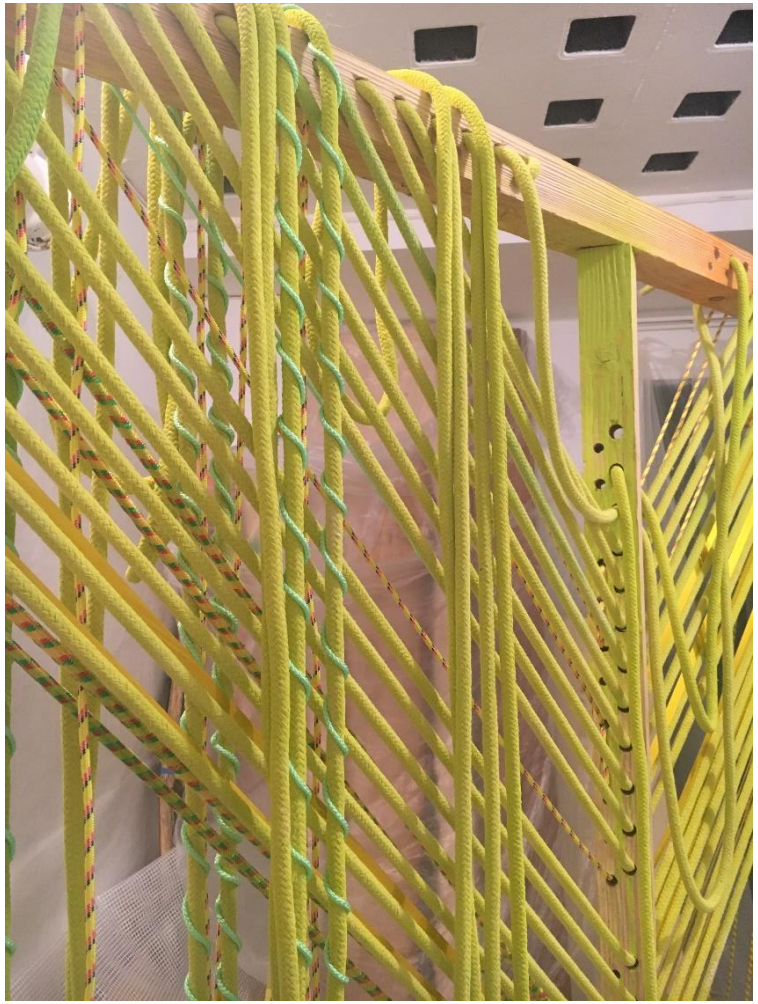
« LOOM Dispositif n°2 Polychrome », Détails des tressages, cordages coton et polyester, matériaux textiles divers, photographies lors du Workshop LOOM n°1 Lycée Polyvalent Ernest Hemingway avec le soutien de la région Occitanie, DRAC Montpellier, Nîmes, Décembre 2018.

"LOOM"

Poursuite des expérimentations en atelier



LOOM se poursuit en atelier : Esquisse pour la réalisation, par mes soins, d'un tressage sur le dispositif n°2. Dessins au feutre, Novembre 2018. Pour plus de documentation visuelle veuillez-consulter : Instagram : https://www.instagram.com/s.bazantay/



LOOM «Dispositif n°2 Jaune », bois, acrylique, encres, cordages coton, polyester, avec le soutien de la région Occitanie, DRAC Montpellier,en atelier, Mars 2019.

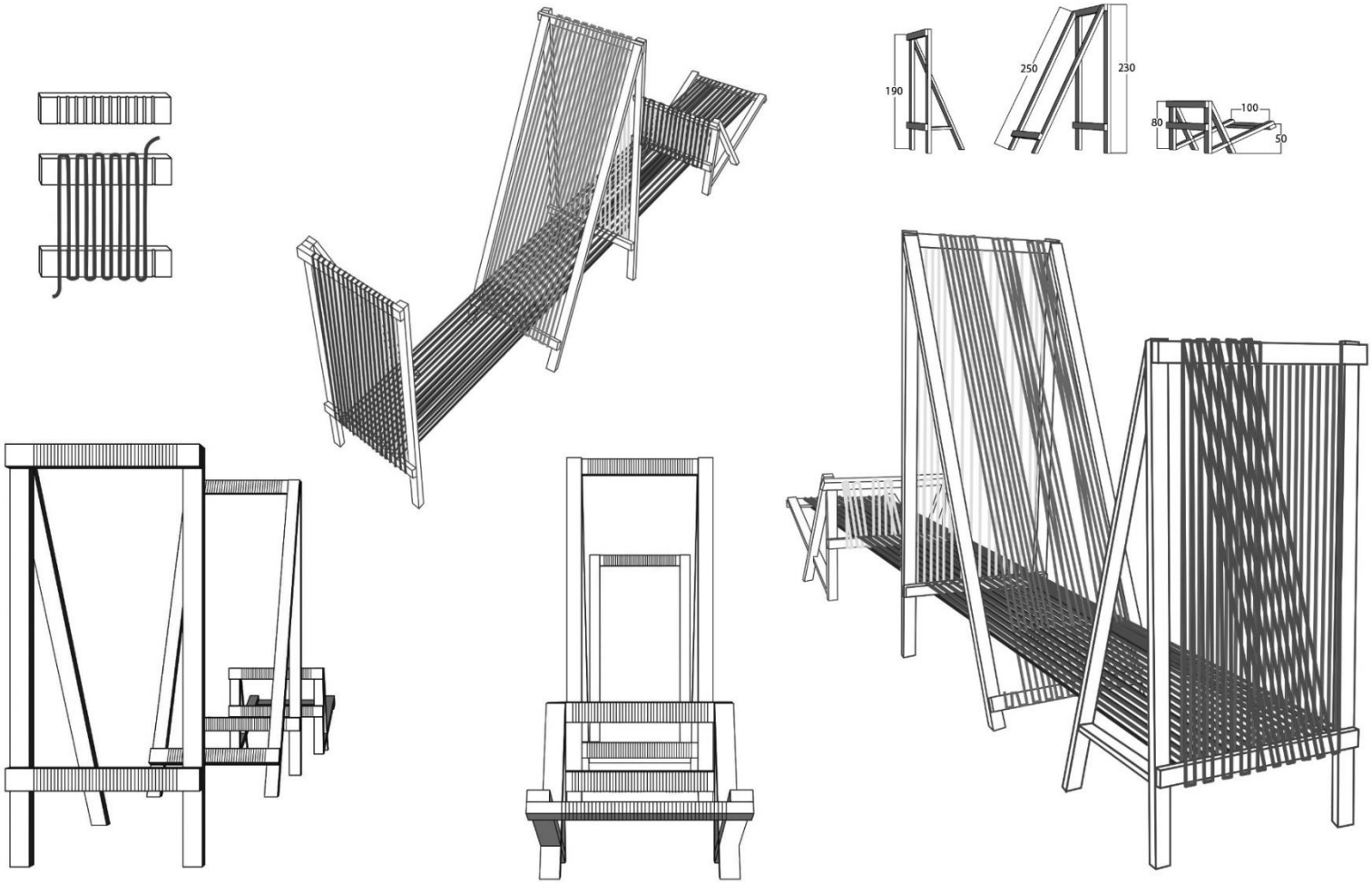
De nouvelles œuvres en cours de réalisation

Après avoir mis mes dispositifs et mon savoir-faire à disposition des élèves, j'expérimente des tissages et tressages pour de nouvelles œuvres en atelier. Je dispose des structures préalablement construites (voir page 20). Je travaille aujourd'hui « en solo » surtout sur la chaine et le métissage de matériaux divers. D'autres collaborations et « pratiques ouvertes » sont à prévoir, notamment en duo.

En parallèle je progresse sur l'élaboration de formes simples de « tressages autours de vides » par l'imprégnation de cordages à la résine époxy.

Enfin, « LOOM GRAND CHÂSSIS N°1 », visuel en page suivante, est un plus grand dispositif est en développement. Je suis en sélection de plusieurs lieux d'exposition afin de déployer cette œuvre plus imposante au début de l'été. Ce dispositif comprend des trames mobiles et fixes. La base horizontale pourra être rigidifiée par endroits par imprégnation à la résine époxy. Elle se termine par une assise dérivée de la chaise longue.

Sonia Bazantay



LOOM « GRAND CHÂSSIS N°1 » : Dispositif avec trames mobiles et fixes. Projet soutenu par la Région Occitanie, DRAC Montpellier. La base horizontale pourra être rigidifiée par endroits par imprégnation à la résine époxy. Elle se termine par une assise dérivée de la chaise longue. Ce dispositif est plus précieux dans ses matériaux pour l'étude des structures, accroches et superpositions en lieu clos. Dessins vectoriels et simulations 3D, Montpellier, Mars 2018.

Sonia Bazantay

17 rue Flaugergues, 34000 Montpellier
Atelier : 8bis rue André Michel, 34000 Montpellier
https://www.instagram.com/s.bazantay/
www.soniabazantay.com