

F A GAME N TS

ARTIST DESIGNER IN RESIDENCE (ADIR)
MARTA BAKOWSKI X CUSHCUSH GALLERY

Dossier de presse

F PA GAME N TS

ARTIST DESIGNER IN RESIDENCE (ADIR)
MARTA BAKOWSKI X CUSHCUSH GALLERY

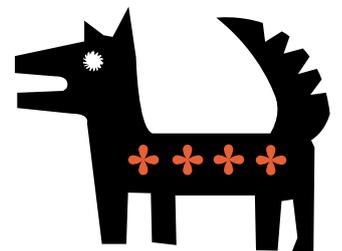
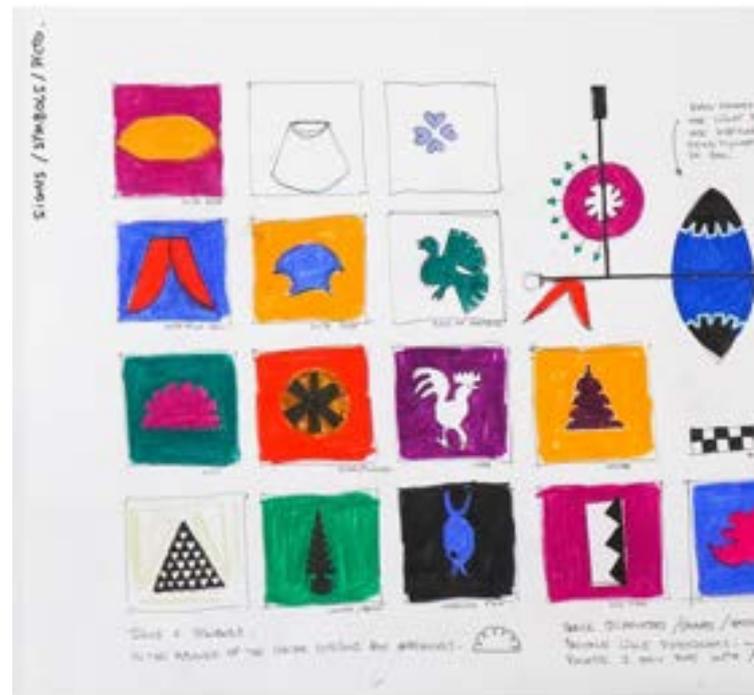
Dossier de presse

Sommaire

- P4 Fragments : impressions balinaises
- P5 CushCush:
Concevoir avec L'artisanat local
- P6 Artist Designer In Residence:
Le design français à la rencontre
de L'artisanat balinais
- P10 Designer invitée: Marta Bakowski
- P11 Une immersion totale dans la
culture balinaise
- P13 Collection
"Fragments : impressions balinaises"
- P18 Une Ode à L'artisanat
et au savoir-faire balinais
- P28 Bali night sky (Nuit balinaise)
- P32 Lamak
- P36 Lele
- P42 Partenaires
- P43 Informations pratiques et contact

Fragments : impressions balinaises

Véritable invitation au voyage, la collection Fragments : impressions balinaises a été développée par la designer française Marta Bakowski dans le cadre du premier volet du programme Artist Designer in Residence (ADIR), initié par la CushCush Gallery à Bali, en Indonésie. Cherchant à établir un dialogue créatif entre deux cultures aussi riches que différentes, la résidence propose une réinterprétation contemporaine de la culture et de l'artisanat balinais via le prisme du design français.

CushCush: Concevoir avec L'artisanat local

Fondé en 2002 par l'architecte d'intérieur Suriawati Qiu et son partenaire et architecte Jindee Chua, CushCush est un studio de design et atelier de fabrication primé. Le studio travaille avec des artisans locaux, faisant appel à des techniques et des formes d'artisanat traditionnelles et utilisant des matériaux naturels balinais et indonésiens, afin de créer des pièces de mobilier au design contemporain pour des projets hôteliers.

En 2016, ils lancent la galerie CushCush (CCG), une plateforme dédiée à l'art, au design et aux rencontres créatives, pour encourager les collaborations interdisciplinaires à la croisée de l'art, du design, de l'artisanat et des techniques traditionnelles. Conçue comme un espace polyvalent, CCG organise des expositions, des résidences, des ateliers et initie des collaborations tout au long de l'année, tout en facilitant les échanges entre artistes locaux, internationaux et communautés créatives locales.

ADIR: Le design Français à la rencontre de L'artisanat balinais

Accueillant anthropologistes, artistes et touristes de tous horizons depuis les années 1920, Bali est devenu un creuset d'influences et une source d'inspiration majeure pour beaucoup. L'Île des Dieux recèle de trésors, de matériaux naturels étonnants et de savoir-faire artisanaux traditionnels fortement enracinés dans la culture et le mode de vie balinais.

Danse masquée lors d'une cérémonie funéraire (Ngaben)

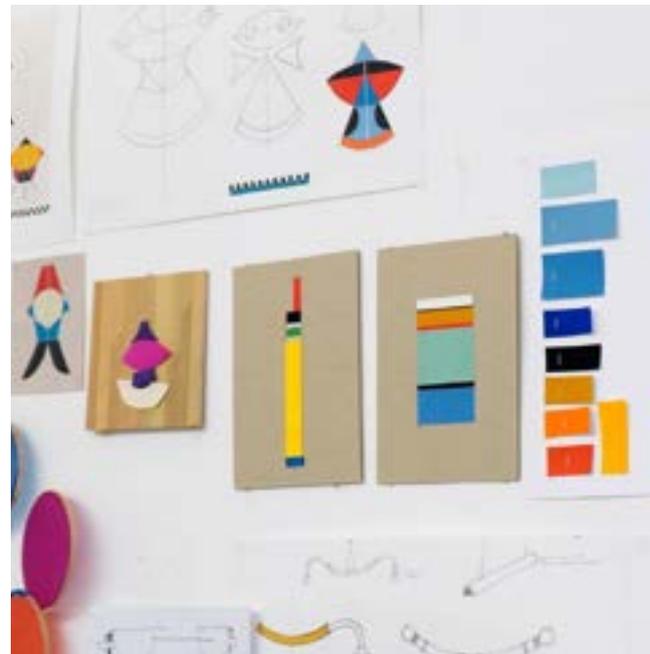
Un programme s'étalant sur trois ans, généreusement soutenu par l'Institut Français, l'Ambassade de France en Indonésie, l'Institut Français d'Indonésie et CushCush, ADIR vise à mettre en avant une interprétation nouvelle et contemporaine de la culture et de l'artisanat unique de Bali à travers le prisme du design français, réputé pour son originalité et son goût impeccable.

ADIR est conçu comme une résidence d'un mois, invitant un designer français à s'immerger totalement dans la culture balinaise, à la découverte de matériaux naturels uniques tout en faisant l'apprentissage de techniques artisanales traditionnelles en dialogue direct avec les artisans. La résidence se poursuit par une tournée d'une semaine dans trois villes majeures indonésiennes, afin de permettre au designer de partager cette expérience avec les communautés créatives locales. La résidence culmine avec la création d'une collection d'objets développée en collaboration avec les artisans balinais et présentée à divers salons de design en France et en Indonésie.

« Avec ADIR nous voulions vraiment créer une merveilleuse étincelle en rapprochant un talentueux designer français et le monde balinais. Le but ici est de créer une réaction en chaîne et que cette rencontre soit transposée dans une collection d'objets qui puisse être présentée sur le marché international. Nous sommes ravis de la voir présentée à la Paris Design Week»

- Charlotte Esnou, Attachée culturelle à l'Ambassade de France en Indonésie

Designer invitée: Marta Bakowski

Diplômée de la prestigieuse Central Saint Martin's School et du Royal College of Arts à Londres, Marta Bakowski a toujours été fascinée et nourrie par l'artisanat et les arts populaires, lesquels font partie intégrante de son approche pluridisciplinaire du design.

Son style audacieux et graphique immédiatement reconnaissable fait la part belle aux couleurs et au travail de la matière, apportant une qualité expressive, un caractère espiègle ainsi qu'une narration significative à ses créations. Puisant son inspiration dans ses voyages et ses rencontres avec d'autres cultures, elle croit en la nécessité d'ancrer le design dans un contexte particulier, qui en retour influence fortement sa réponse créative.

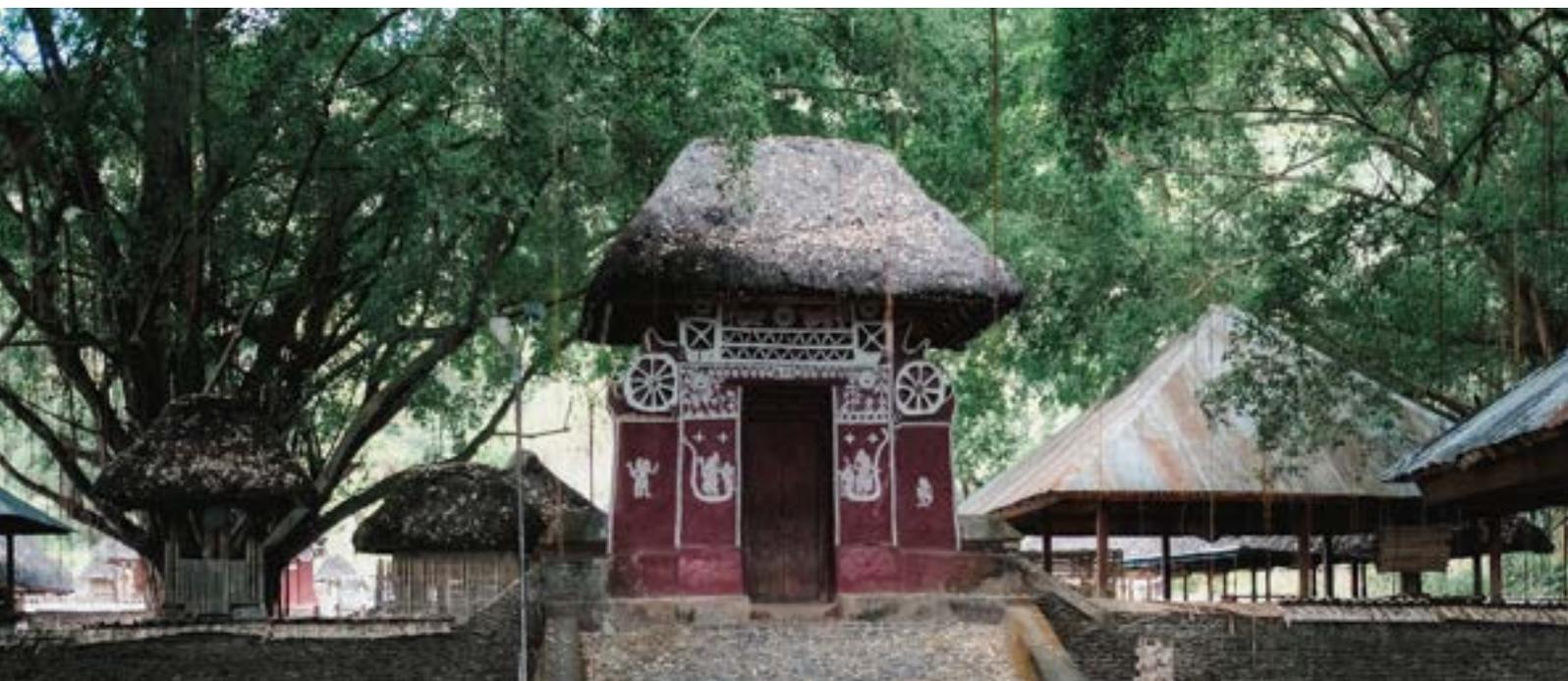
Avec un fort intérêt pour la recherche et des collaborations internationales telles que International Design Expeditions à son actif, elle se considère comme une apprentie poussant le champ des possibilités, enrichissant son travail à travers l'exploration poétique de la matérialité et de nouvelles relations humaines dans le domaine créatif.

Une immersion totale dans la culture balinaise

Durant sa résidence, la designer a eu l'opportunité de découvrir Bali dans toute sa diversité, faisant l'expérience de ses paysages variés, son architecture et ses spécificités culturelles. Parmi ses visites figurent les régions de Singapadu et Klungkung, sièges de deux anciens royaumes et centres majeurs de la culture traditionnelle balinaise, où des formes d'art et d'artisanat telles que la peinture et la fabrication de masques, sont transmises depuis des siècles.

Sa découverte des villages autochtones de Julah et Tenganan lui a permis d'explorer des traditions et une architecture différentes du reste de l'île, antérieures à l'influence javanaise ayant accompagné l'arrivée du royaume de Majapahit au 13ème siècle.

Qu'il s'agisse d'assister à une cérémonie funéraire élaborée, de visiter des temples hindous-balinais ou d'être témoin du rituel quotidien des offrandes présentées par la population à ses dieux, la designer a été impressionnée par l'omniprésence du symbolisme sur l'île et par l'impact des croyances religieuses sur le mode de vie de ses habitants.

Embrassant la vie locale, la designer a aussi été grandement inspirée par des scènes du quotidien. Parmi celles-ci, les marchés de nuits animés, peuplés de véhicules marchands ambulants (gerobak), les bateaux de pêche traditionnels aux couleurs vives et à la silhouette curieuse (jukung), ou encore les mouvements gracieux des cerfs-volants animant le ciel où qu'elle se trouve.

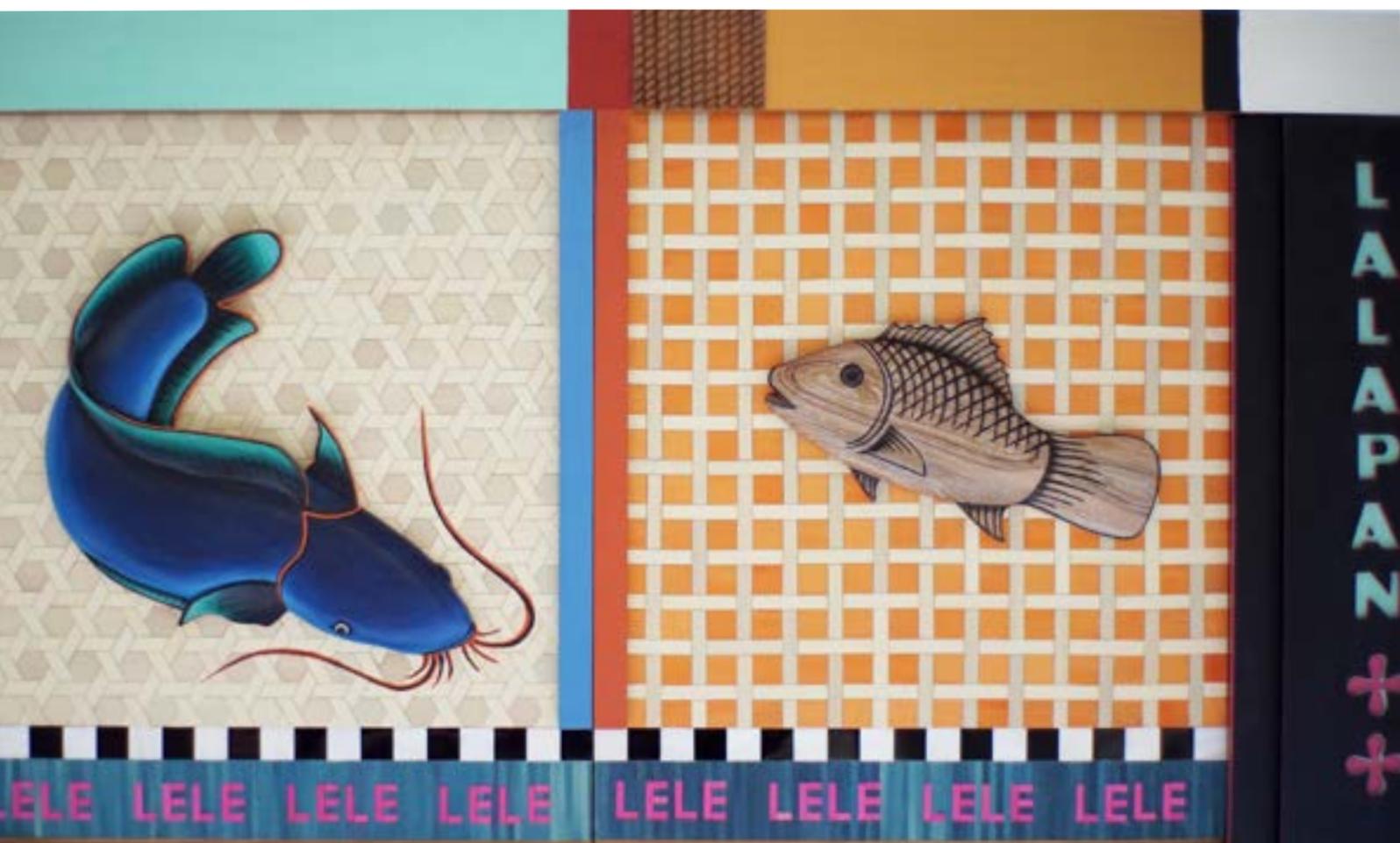

Collection "Fragments: impressions balinaises"

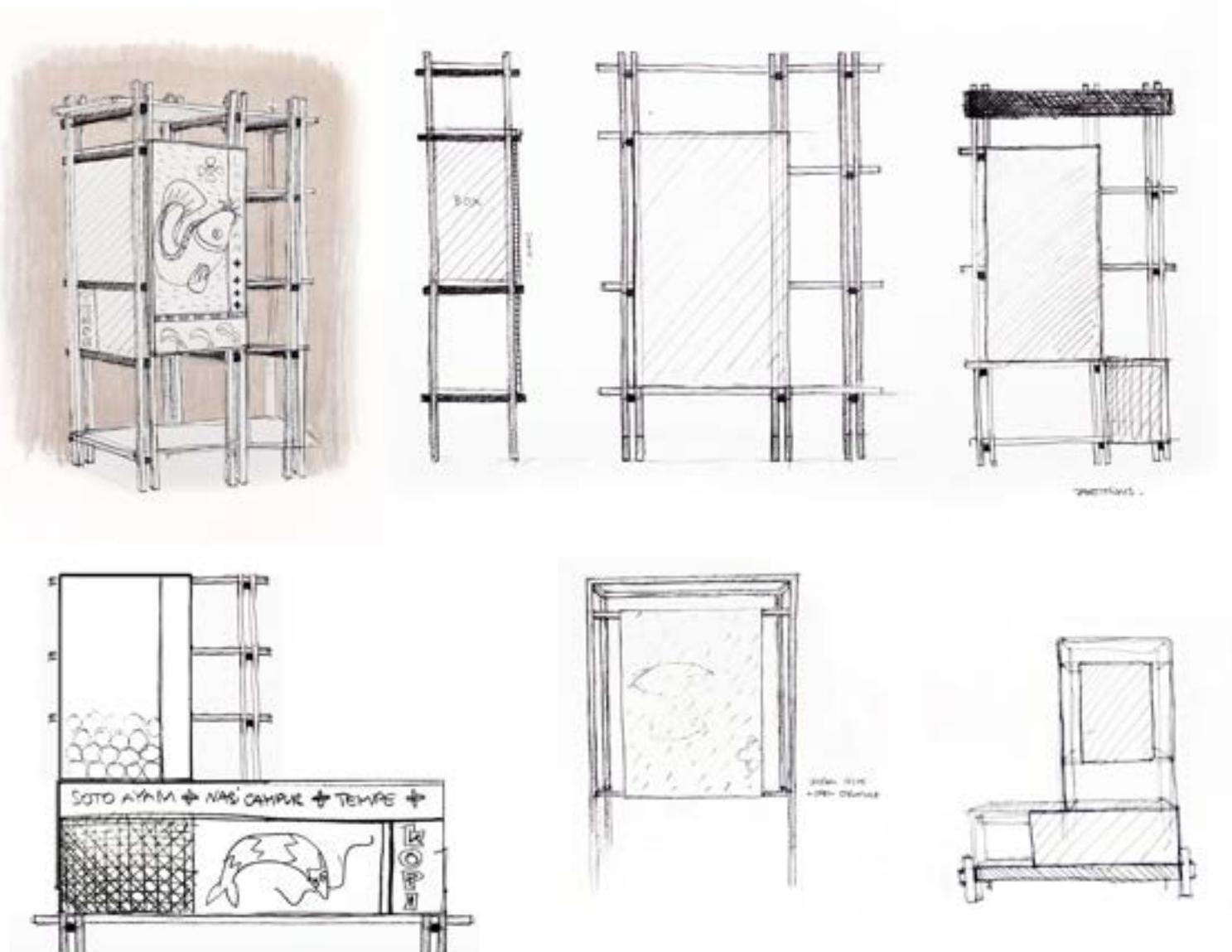
Le concept de la collection « Fragments » est celui du carnet de voyage, cet espace d'expression et de récit personnel relatant les moments forts vécus dans un « ailleurs ». Le dessin, le texte, l'image s'y rencontrent dans une forme libre, hybride et rarement linéaire, proposant ainsi une lecture éclatée et vivante.

Durant sa recherche, Marta Bakowski a collecté et inventorié de nombreuses images, formes, silhouettes, signes, couleurs, matières, motifs, mots et typographies, créant ainsi un répertoire qui lui a permis de constituer une palette de départ pour créer son propre récit.

Conçue comme un carnet de voyage tridimensionnel, une succession de polaroïds ou fragments de mémoire illustrant les moments forts vécus par la designer dans cet ailleurs balinaise, la collection crée un récit pluridimensionnel sous la forme d'une série de trois cabinets, faisant référence tant à des éléments issus de la vie quotidienne qu'aux croyances religieuses et traditions populaires locales. Cerfs-volants faits de subtile marqueterie en feuille de palmier, motifs inspirés d'offrandes et de formes d'art locales peints à la main, éléments délicatement sculptés dans le bois et illustrations typiques des marchés de rue sont autant de langages qui se côtoient dans une atmosphère résolument colorée. Une ode à l'artisanat et au savoir-faire balinaise empreinte d'espièglerie et de liberté.

La collection se compose d'une série de trois pièces de mobilier, une armoire/cabinet, un buffet enfilade et un petit cabinet, dont les structures s'inspirent de l'architecture undagi et des gerobaks ambulants pour le principe de cloisons et caissons.

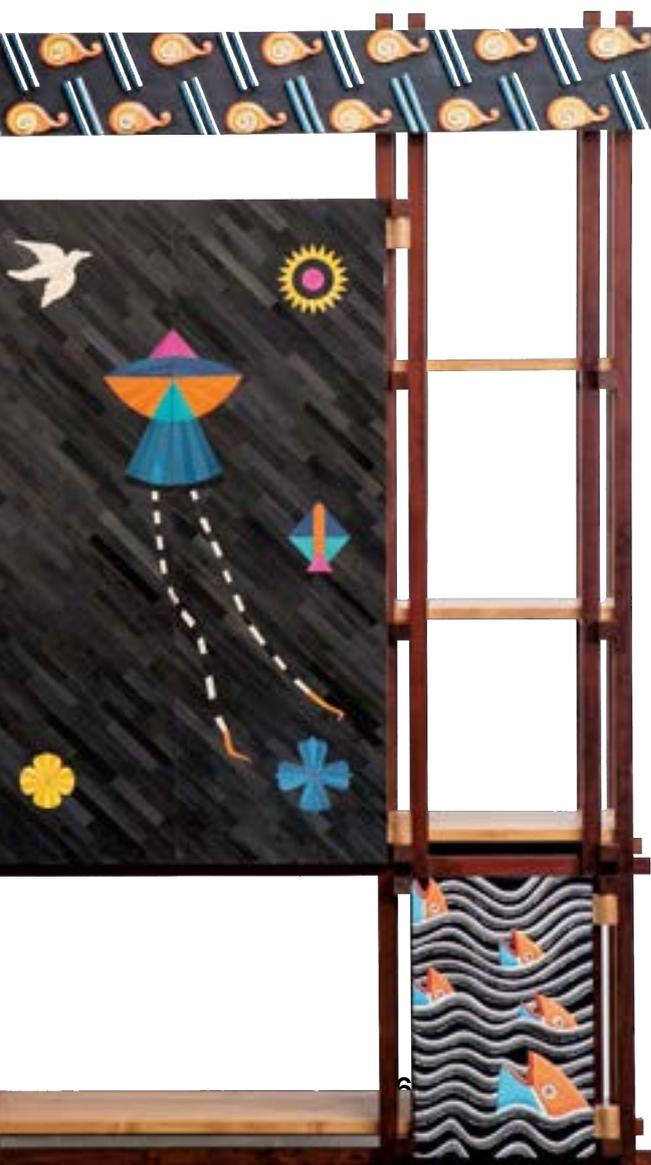

En haut : Gerobak au marché de nuit de Sanur

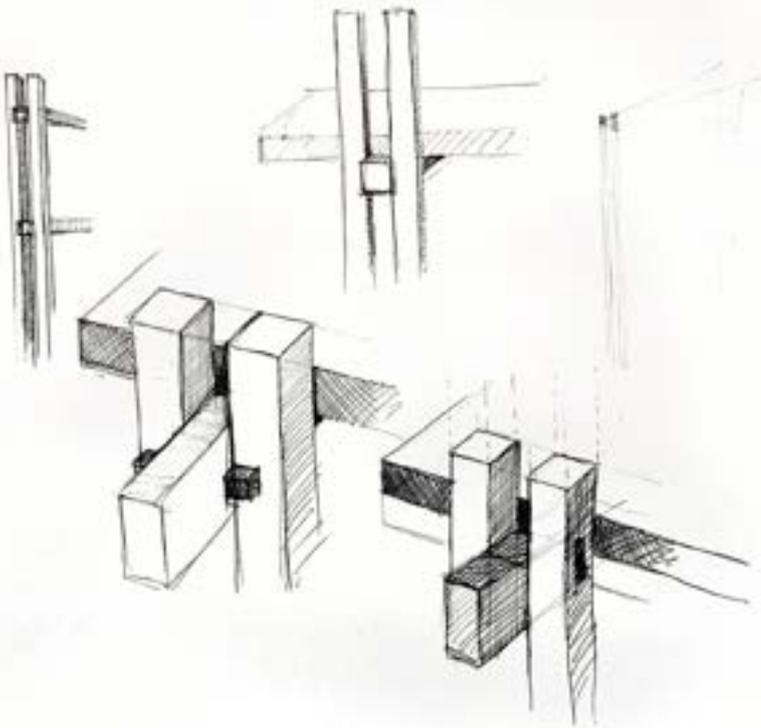
En bas: Maquette de structure funéraire par Jro Mangku I Nyoman Artana

Les trois cabinets sont construits sur la base d'une ossature ouverte, partiellement cloisonnée par des compartiments intégrés, avec un collage de façades présentant des décors aux techniques variées, célébrant l'imagerie et l'artisanat local. Ce système permet une juxtaposition entre vide et plein, créant divers espaces à l'intérieur tout comme à l'extérieur des cabinets, rappelant les multiples compartiments et la structure semi-ouverte des gerobaks ou des habitats locaux.

S'inspirant de l'aspect mobile et déployable des gerobaks, toutes les structures et ossatures sont conçues de sorte que les pièces puissent être partiellement ou totalement démontées. La structure est maintenue par un astucieux système de joints crantés, donnant aux panneaux de bois l'illusion de flotter et leur permettant de se détacher, respectant ainsi la nature du matériau.

La collection regorge de détails aussi complexes que ludiques. Les charnières, inspirées de détails de jointures traditionnelles observées durant le voyage s'expriment à l'extérieur du mobilier au design à la fois primitif, moderne et La collection regorge de détails aussi complexes que ludiques. Les charnières, inspirées de détails de jointures traditionnelles observées durant le voyage s'expriment à l'extérieur du mobilier au design à la fois primitif, moderne et fonctionnel. fonctionnel.

Une Ode à L'artisanat et au savoir-faire balinais

Durant sa résidence, la designer a visité plusieurs ateliers de création et fabrication, découvrant un large éventail de formes d'artisanat et de matériaux locaux, tout en apprenant des savoir-faire anciens au contact de maîtres artisans, héritiers de techniques séculaires. La collection s'inspire de l'architecture traditionnelle undagi et de sa croyance que chaque construction doit être contextualisée dans son environnement. Les undagis, ou architectes traditionnels, doivent posséder une connaissance approfondie des matériaux naturels, de mesures spécifiques utilisant uniquement les mains, ainsi que tous les rituels nécessaires à effectuer pendant le processus de construction.

Un écosystème de savoir-faire

En Indonésie, chaque construction est une entreprise collective, faisant partie d'un système de coopération mutuelle appelé « gotong royong », car elle nécessite diverses compétences artisanales. S'appuyant sur ce concept, la collection Fragments est le fruit d'un effort collectif, prenant vie entre les mains expérimentées de maîtres artisans de diverses spécialités.

La collection fait écho à l'imagerie et aux détails caractéristiques de la peinture traditionnelle de style Kamasan, dépeignant des épisodes et personnages d'épopées telles que le Mahabaratha. Tous les ornements et reliefs ont été délicatement sculptés dans le bois et peints par les mains expertes du maître fabricant de masques Cokorda Raka Sedana et son équipe d'artisans, tandis que les ornements typiques inspirés de Kamasan ont été peints par le maître peintre I Made Sesangka Puja Laksana.

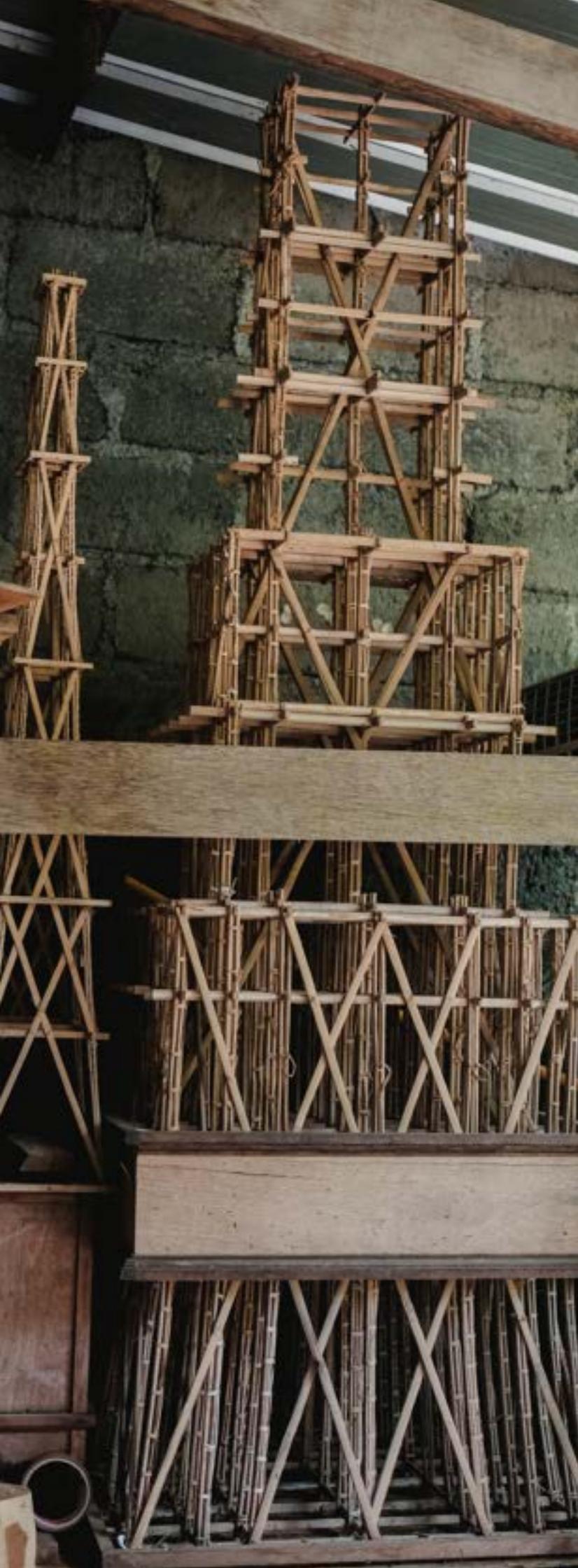

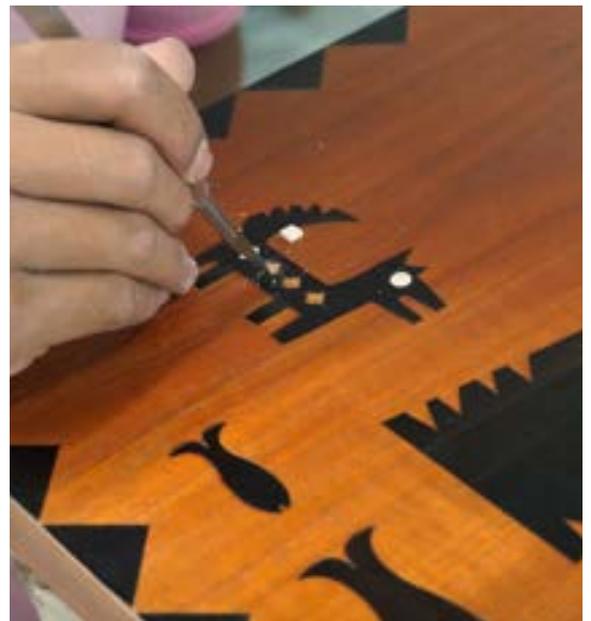
LELE LELE LELE LELE LELE

Une réinterprétation du savoir-faire traditionnel

La collection est née d'une véritable collaboration, laissant la place aux artisans de proposer leur propre interprétation en réponse aux créations uniques de la designer. Pour concrétiser sa vision, les matériaux ont nécessité d'être travaillés de manière nouvelle, au-delà des méthodes et techniques traditionnelles. Les artisans ont répondu à ce défi en explorant de nouvelles possibilités au cours du processus. Ainsi, la feuille de lontar traditionnellement découpée à la main et tressée en diverses formes a été découpée au laser et appliquée suivant la technique de marqueterie à la française.

Une exploration durable de la richesse des matériaux naturels locaux

Les matériaux utilisés pour la collection ont été consciencieusement choisis, en tenant compte de la disponibilité des ressources. Le teck, matériau principal utilisé pour les cabinets, est un bois de qualité et abondant en Indonésie, accessible via les plantations du Département des Forêts d'Indonésie ou récupéré d'anciennes structures de maisons. En plus d'être issu de sources durables, il est aussi naturellement résistant aux intempéries, physiquement endurant et possède un grain de qualité. Les éléments décoratifs et les accents du mobilier prennent vie grâce aux feuilles de lontar, un matériau abondant, à la fois humble et polyvalent, couramment utilisé pour créer les offrandes quotidiennes et les ornements de cérémonie à Bali.

F PA GAME N TS

LA COLLECTION

Bali night sky (Nuit balinaise)

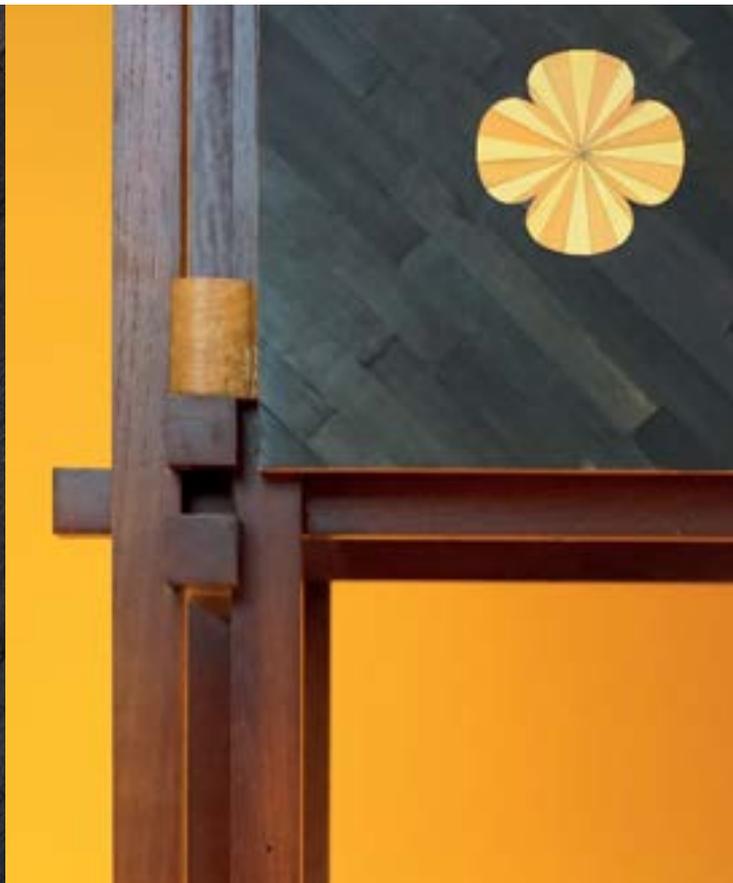

Le plus large des trois cabinets, « Bali Night Sky » raconte la vision d'un spectacle omniprésent à Bali en été, celui des cerfs-volants colorés évoluant gracieusement dans le ciel à chaque heure de la journée et de la nuit. Le décor vif du cerf-volant et le ciel de nuit sont réalisés en feuilles de palme de lontar, teintées à la main et méticuleusement appliquées sur la double porte du cabinet, rappelant la marqueterie française traditionnelle.

Le tableau est complété par deux scènes sculptées avec un relief saisissant, représentant des extraits stylisés inspirés des peintures de style Kamasan. Délicatement peints à la main dans des couleurs vives, des motifs de nuages et de pluie semblent planer au-dessus d'une mer de poissons colorés, complétant audacieusement l'effet vibrant du travail de marqueterie. L'asymétrie des compartiments du cabinet contribue à souligner le caractère poétique de la pièce.

Lamak

« Lamak » raconte l'histoire de la vie, de la prospérité et de l'abondance. Ce petit cabinet propose un décor naturel aux motifs délicats inspirés du lamak, une tenture rituelle traditionnelle faite de découpes de lontar et destinée aux offrandes balinaises. Sur la face du cabinet, les motifs complexes inspirés de décors découpés sont réalisés en marqueterie de lontar teinté, créant un puissant contraste avec la finition naturelle du corps du meuble en bois de teck. Des ornements floraux traditionnels balinais sculptés à la main sur la bannière supérieure ajoutent à la composition, tandis qu'un motif en zigzag sculpté accentue les jeux d'ombre et de lumière.

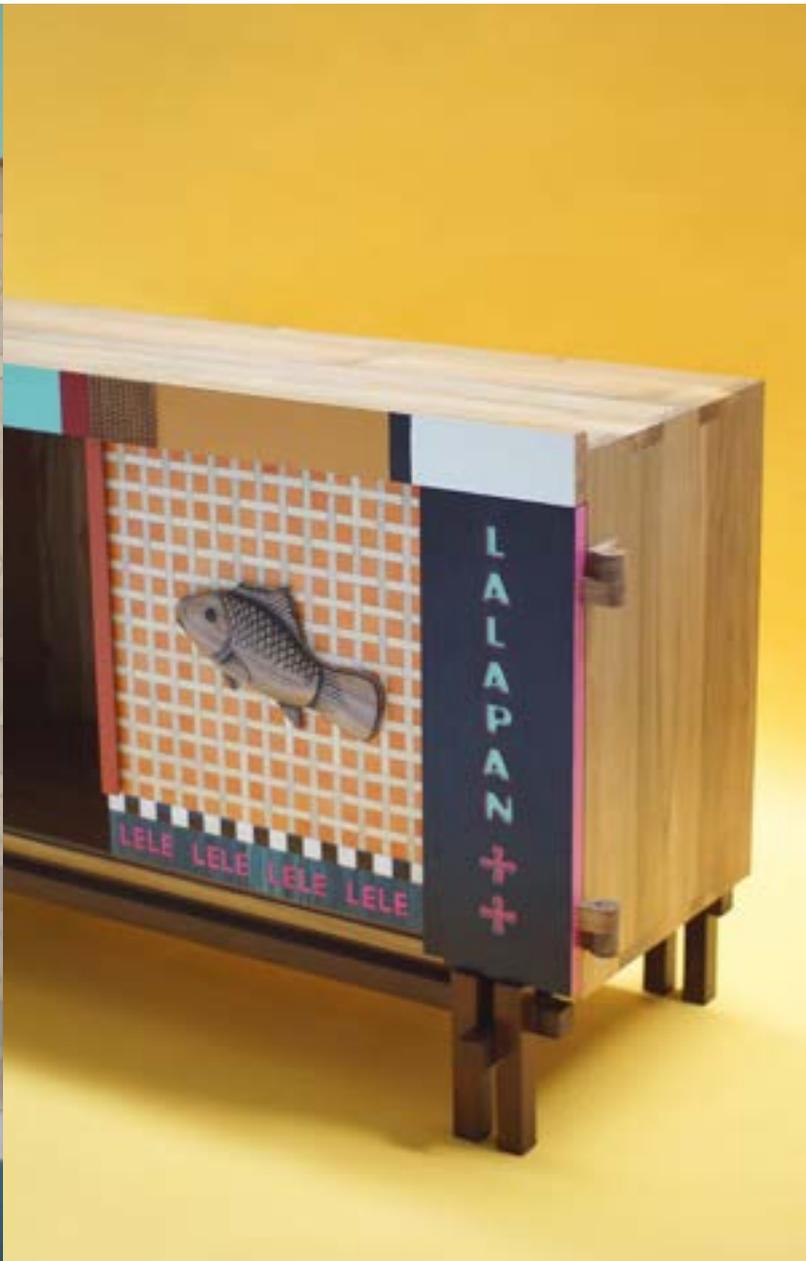

Lele

Ce buffet enfilade évoque l'atmosphère colorée des marchés locaux, avec leurs marchands ambulants et leurs véhicules aux bannières graphiques et attrayantes (gerobak) mêlant souvent plusieurs typographies. Tout comme les gerobaks locaux, le buffet est mobile avec un set de compartiments cloisonnés et des portes coulissantes. Un lettrage franc ainsi que des poissons décoratifs sculptés dans le bois et peints à la main jaillissent d'un fond en marqueterie de lontar. La silhouette audacieuse du meuble est renforcée par la représentation de la figure de proue d'un jukung et sa palette de couleurs caractéristique. Un clin d'œil aux bateaux de pêche traditionnels ornés d'yeux exorbitants, représentant le personnage mythique et protecteur de Gajamina. Une touche lumineuse est apportée à cette riche composition par des incrustations de nacre noire et blanche.

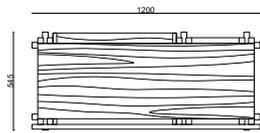

LELE LELE LELE LELE

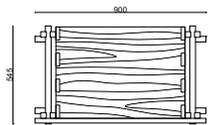
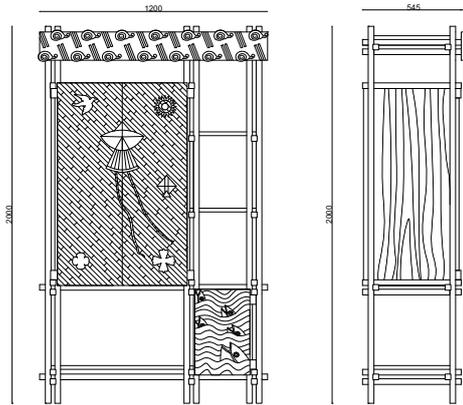

BALI NIGHT SKY (NUIT BALINAISE)

Armoire/ Cabinet

Dimensions: 1200 (l) x 545 (P) x 2000 (H) mm

Matériaux: bois de teck (sculpté, peint à la main, vernis teinté et transparent), feuille de palmier lontar (teinté et marqueté) sur base de contreplaqué

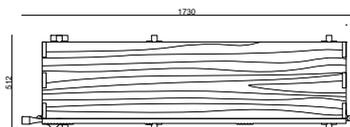
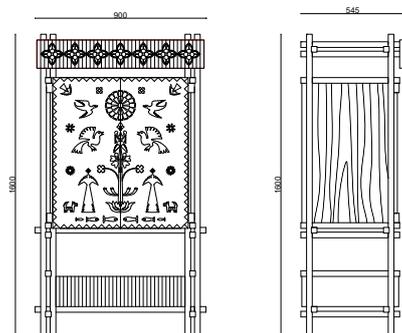

LAMAK

Cabinet

Dimensions: 900 (l) x 545 (P) x 1600 (H) mm

Matériaux: bois de teck (sculpté, peint à la main, vernis teinté et transparent), feuille de palmier lontar (teinté et marqueté), nacre (marqueterie) sur base de contreplaqué

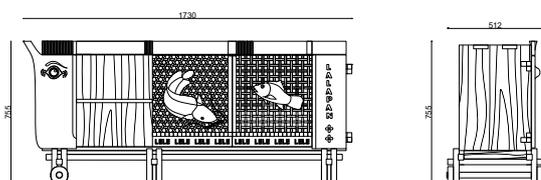

LELE

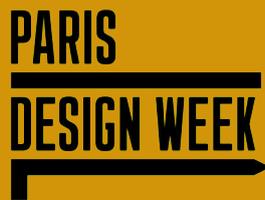
Buffet enfilade

Dimensions: 1730 (l) x 512 (P) x 755 (H) mm

Matériaux: bois de teck (sculpté, peint à la main, vernis teinté et transparent), feuille de palmier lontar (teinté et marqueté), nacre et coquillage noir (marqueterie) sur base de contreplaqué

Partenaires

Informations Pratiques Et Contacts

Les Ateliers de Paris / BDMMA
30 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris
Tel : +33 (0)1 44 73 83 50
Du 7 au 29 Septembre 2023
Vernissage de l'exposition: 9 Septembre 2023, 18h

Horaires d'ouverture
Lundi- Vendredi: 9h30-17h30
Samedi: 11h-18h
Preview pour les professionnels: 7 Septembre 2023

Pour plus d'informations ou prise de rendez-vous, veuillez contacter :

Suriawati Qiu (Anglais)
Directrice, CushCush Gallery
 +62 812 3801 458

Hélène Ouvrard(Français)
Coordinatrice programme ADIR
 +62 812 3856 3810

 info@cushcushgallery.com
 cushcushgallery.com/ccg
 [cushcushgallery_bali](https://www.instagram.com/cushcushgallery_bali)
 [CushCush Gallery](https://www.facebook.com/CushCushGallery)