

LAURA BARTIER

PORTFOLIO
selected works 2022-2024

Laura Bartier was born in 1995 in the French department of Oise. She graduated in textile design from the *École des Arts Décoratif de Paris*, she lives and works in Paris.

Laura incorporates a mix of contemporary and traditional techniques into her textile practice. Oscillating between drawing, weaving, sculpture and installation, her work invites us to rethink relationships, to go beyond the rigid patterns of anthropocentrism while exploring the invisible roots that link ecosystems. The folds of dragonfly wings, plants that make stones crack, spider webs that evaporate: these are the often imperceptible elements that draw her attention. Laura seeks to find balance in ecosystems, starting with the smallest things. It's in the details that poetry becomes a symbol of emancipation.

Her work has been presented by the Fondation Laccolade, at Paris Design Week (2022), Galerie Guillaume, 100% l'Expo at La Villette, Agent Troublant, the Biennale du Vivant (2023) at Villa Pantheon, Designer's Days, Dutch Design Week and Yao Alternative Space in Taiwan (2024).

CV Solo exhibitions

2024 In Between, Yao Alternative Space, curation : Wei Hsuan Chen, Taïchung, Taïwan
2022 À l'aube des Saxifrages, EnsAD, Paris

Collective exhibitions

2024 Slant - Florence Loewy Gallery, Paris
2024 Dutch Design Week - The Galleries, curatel by Qu'importe, Pierre Saulaun and Ned Kaar, Emma District, Eindhoven, Netherlands
2024 Designer's Days – represented by Giorgetti, Saint-Germain-des-Prés, Paris
2024 Vrilles, duo with Mona Cara, curated by Victoire Mangez and Aurélie Barnier, Marie du 5ème, Paris
2023 Nous ! Le vivant, Biennale du Vivant, EnsAD, Paris
2023 Car rien d'autre ne pousse ici, curated by Marie Nonnis, Tour Orion, Montreuil
2023 100% l'EXPO, curated by Inès Geoffroy, Grande Halle de La Villette, Paris
2023 Urgence, curated by Garces Collectif, Agent Troublant space, Marseille
2023 Le retour de la narration, curated by Marie Maertens, Guillaume gallery, Paris
2022 La vie enchevêtrée, Fondation Laccolade, curated by Catherine Dobler and Christopher Yggdre, Wilde le lieu space, Paris
2022 Paris Design Week, Design for the Wild World, Académie du climat, Paris
2020 Exchanges, KUAD, Kyoto, Japan

Residencies

2024 2nd Yaospace residency program (3 months) Taïchung, Taïwan
2024 Villa Panthéon residency (6 months) – 5th arrondissement, Paris
2022 1st Yao Alternative Space residency program (4 months), Taïchung, Taïwan
2022 TTICC residency (1 week) – Taïtung Indigenous Cultural and Creative Industries Park, Taïtung, Taïwan
2020 KiriCafe residency (2 weeks) - Kameoka, Japan

Prizes and grants

2023 Laureate of Aide Individuelle à la Création, DRAC Haut-de-France
2023 Nominated and exhibited for the Juvenars Prize, IESA, Paris

Encounters, learning and know-how

2024 Creation of a sculpture in Junc braiding forge and ceramics, co-created with Lu Jin-Hsia and the Have Shoulder art forge, Miaoli, Taïwan.
2022 Learning traditional Taiwanese weaving techniques with Abus, Taïtung, Taïwan
2022 Learn rush braiding techniques from Lu Jin-Hsia - living national treasure of rush braiding, Miaoli, Taïwan
2020 Assistant to Ueda et Kazuko, traditional kimono craftsmen and craftswoman 大原工房, Ohara, Japan - apprenticeship in frame weaving, silk, thread manufacture and plant dyeing
2020 Vase creation with Taïshi Glass Art, glassblower, Yamaguchi, Japan

Mediation et workshop

2024 Weaving workshop manager, Ensad, Paris
2024 Weaving workshop, Yaospace, Taïchung, Taïwan
2024 Plant dyeing and weaving workshop with Mona Cara, Lucas de Nehou highschool, 5ème arrondissement, Paris
2020 Les 48h au Théâtre du Sel, 5th edition – creation of the scenography and participative workshops with Mona Cara and Juliette Chapuis, Sèvres.

Formation

2017 – 2022 Graduated from the École des Arts Décoratifs de Paris, textile design department, EnsAD, Paris
2019 - 2020 Master 1, Department of traditional and contemporary textile art, Kyoto University of Arts and Design, Kyoto, Japan
2014 – 2017 Bachelor, Art sector, École Nationale Supérieure d'Art et de Design, Nancy, France
2013 – 2014 Preparatory class, specializing ceramic, École d'Art du Beauvaisis, Beauvais, France

Publications et podcasts

2024 SLANT edition N°1 - november 16th 2024
2024 De Sidere - november 4th 2024, Taïwan
2024 Front cover - collection of poems « Epoque de Plomb» by Flora Souchier - Cambourakis edition, september 4th 2024
2023 Podcast Fomo Vox – « Laura Bartier à la villa Panthéon », december 9th 2023
2023 «Nous ! Le vivant», by Rose Vidal in Libération, september 18th 2023
2023 Podcast PRÉSENT.E X 100%, by Camille Bardin - «Rapport au monde et au vivant» with Chloé Sassi and Marine Comte - april 27th 2023

IN BETWEEN

solo exhibition, Yao Alternative Space, Taiwan

curated by Wei Hsuan Chen

2022

«After Laura returned to Paris in 2022, we have been observing how she weaves together her Taiwan experiences daily, despite the six-hour difference.

“How are we living in a better world?”

In the years since I've known Laura, I've felt her constantly questioning modern society with this perhaps unanswerable question. However, driven by her love and attachment to the “environment”, her aspirations are gradually taking shape. Also, because of her emphasis on the value of “every” life, she is motivated tirelessly to explore in her creative work, attempting to eliminate the concept of hierarchy between things.

“I'm looking for ways out of chaos,» Laura told me.

She has created a vibrant world between desolation and flourishing, traversing water surfaces, clinging to trees, erupting from the earth, while this world is in the process of disappearing. This world acidifies, corrodes, and dries up. Borrowing elements from science fiction, dreams, and spaces that transcend the boundaries of reality, she then weaves these elements together to craft a surreal landscape that defies realism.

In the past, Laura built connections and communication like a spider weaving its web, exploring the “known environment”. However, upon her return this time, despite still seeking a balance between modern civilization and the environment (though these balances are often fragile). After two years of quiet reflection, digestion, and absorption, she brings her internalized creations to Yáo. There, she reinterprets the concepts of weaving and textiles, crafting new ecosystems within chaos.

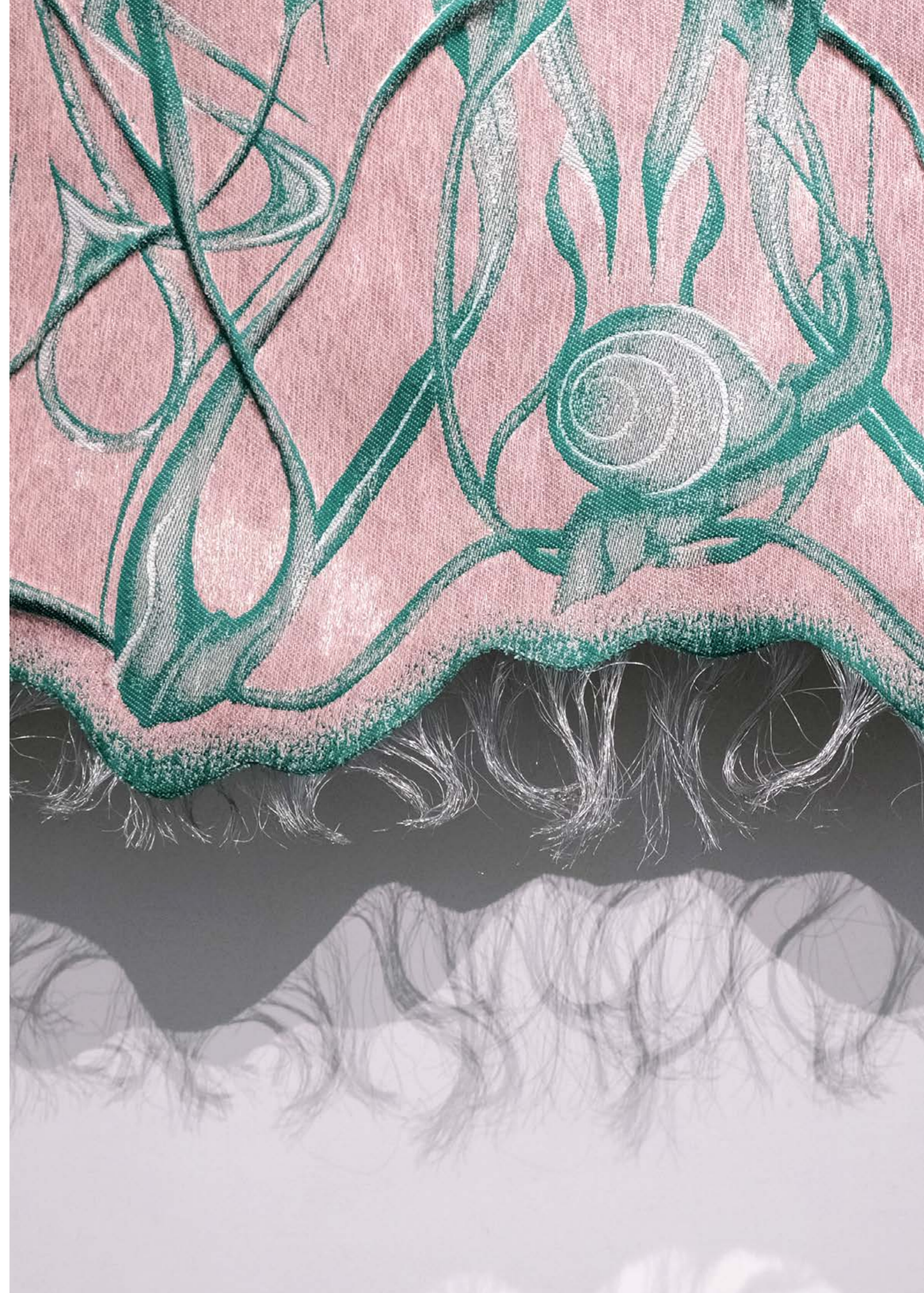
As suggested by the exhibition title «In-Between,» Laura showcases a «transitional realm» that seems to hover between life and death, black and white, center and periphery. In Laura's journey to dissolve hierarchical concepts, the exhibition aims to make viewers aware that they are merely a part of this world that is both small and vast.»

L'entrelacs - details

180 x 145 cm

Jacquard weaving in cotton and metal threads

2024

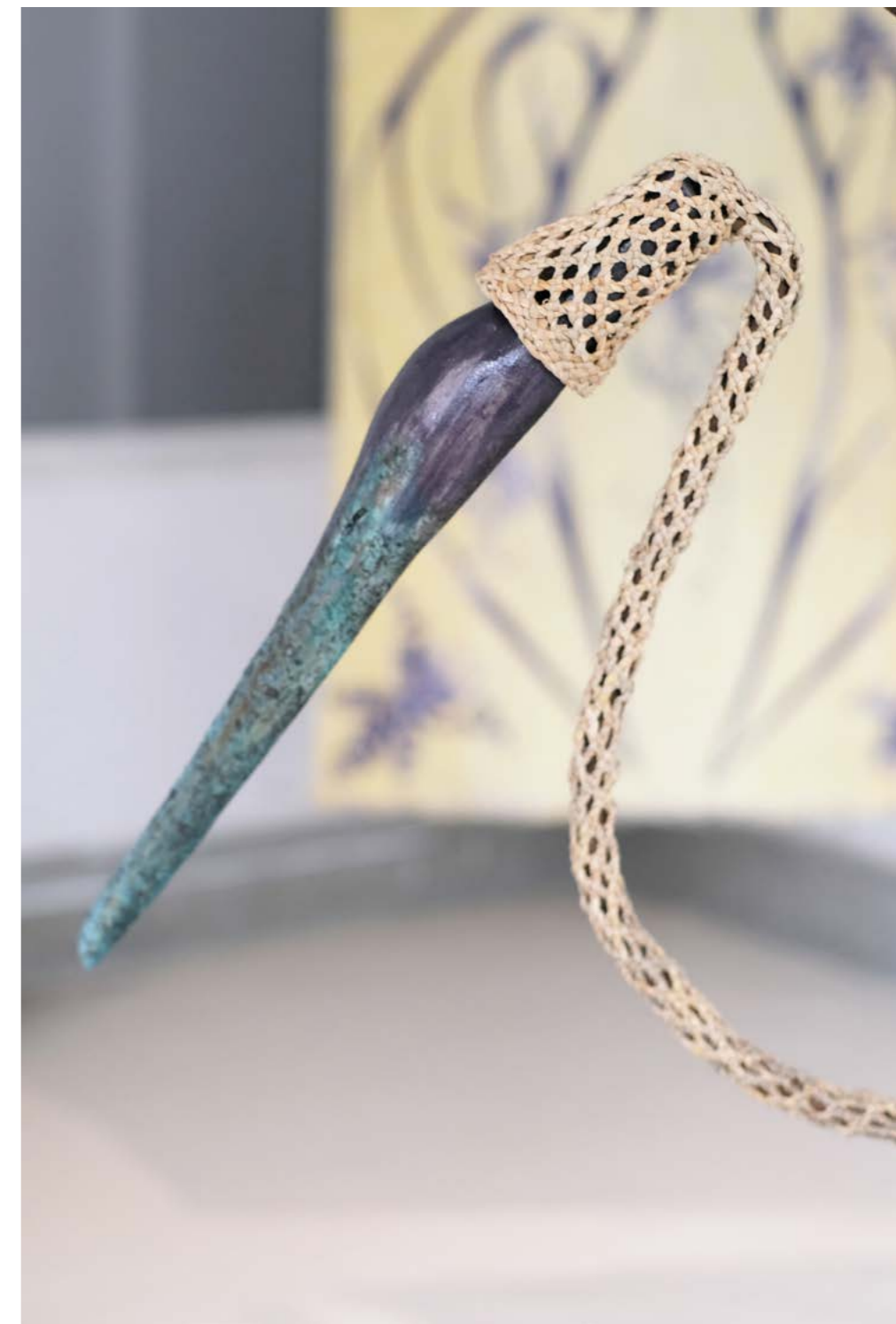

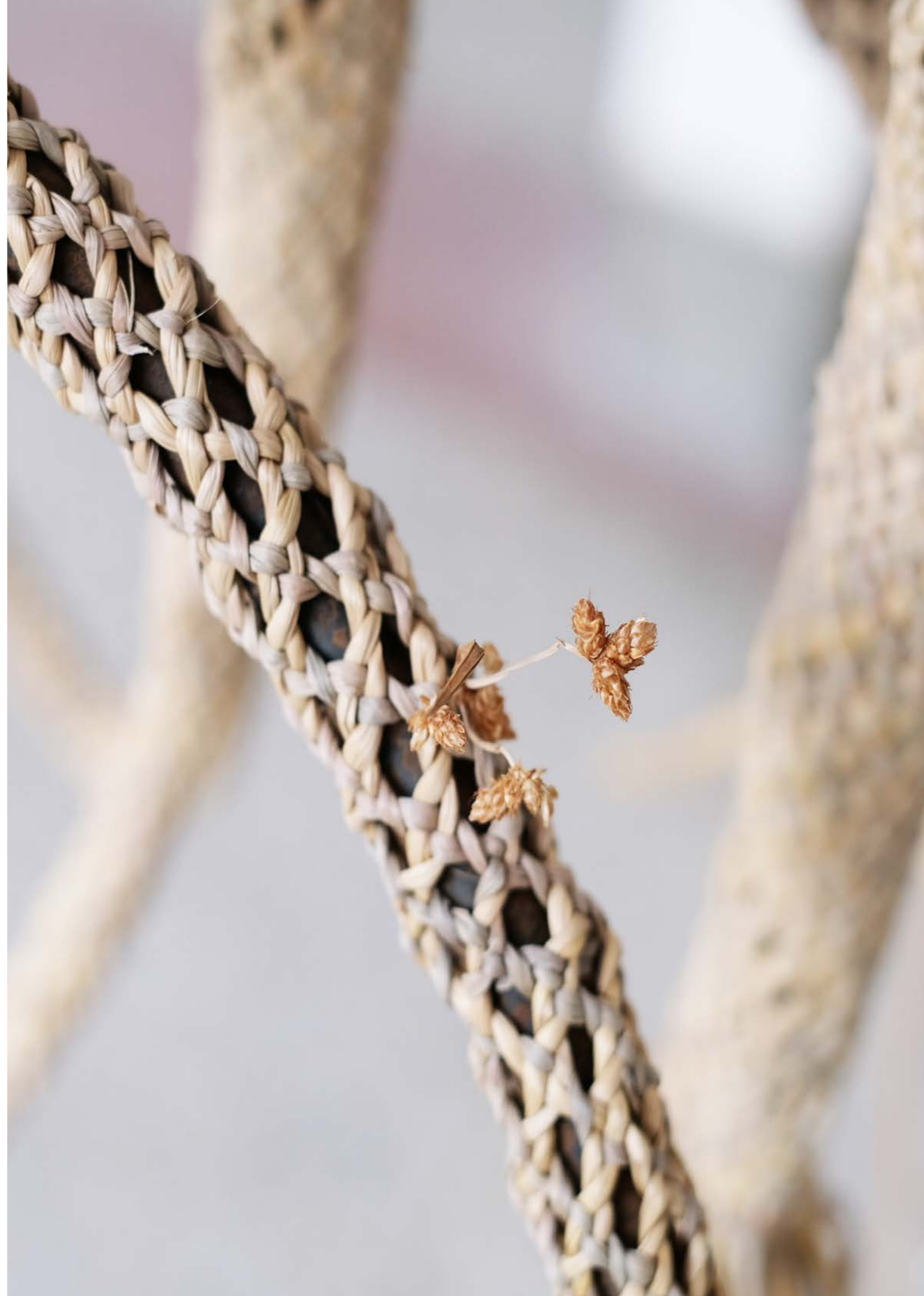
L'entrelacs
180 x 145 cm
Jacquard weaving in cotton and metal threads
2024

L'entrelacs - details
180 x 145 cm
Jacquard weaving in cotton and metal threads
2024

La chimère
raku ceramics, metal, braided rushes
sculpture created with the help of Lu Xinjia, the HaveShoulder ironworks (Taiwan) and the Montreuil sculpture workshop
160 x 80 x 80 cm
2024

La chimère
raku ceramics, metal, braided rushes
sculpture created with the help of Lu Xinjia, the HaveShoulder ironworks (Taiwan) and the Montreuil sculpture workshop
160 x 80 x 80 cm
2024

L'Amante
180 x 200 cm
Weaving, braiding, embroidery in wire, cotton, wool and plants
2024

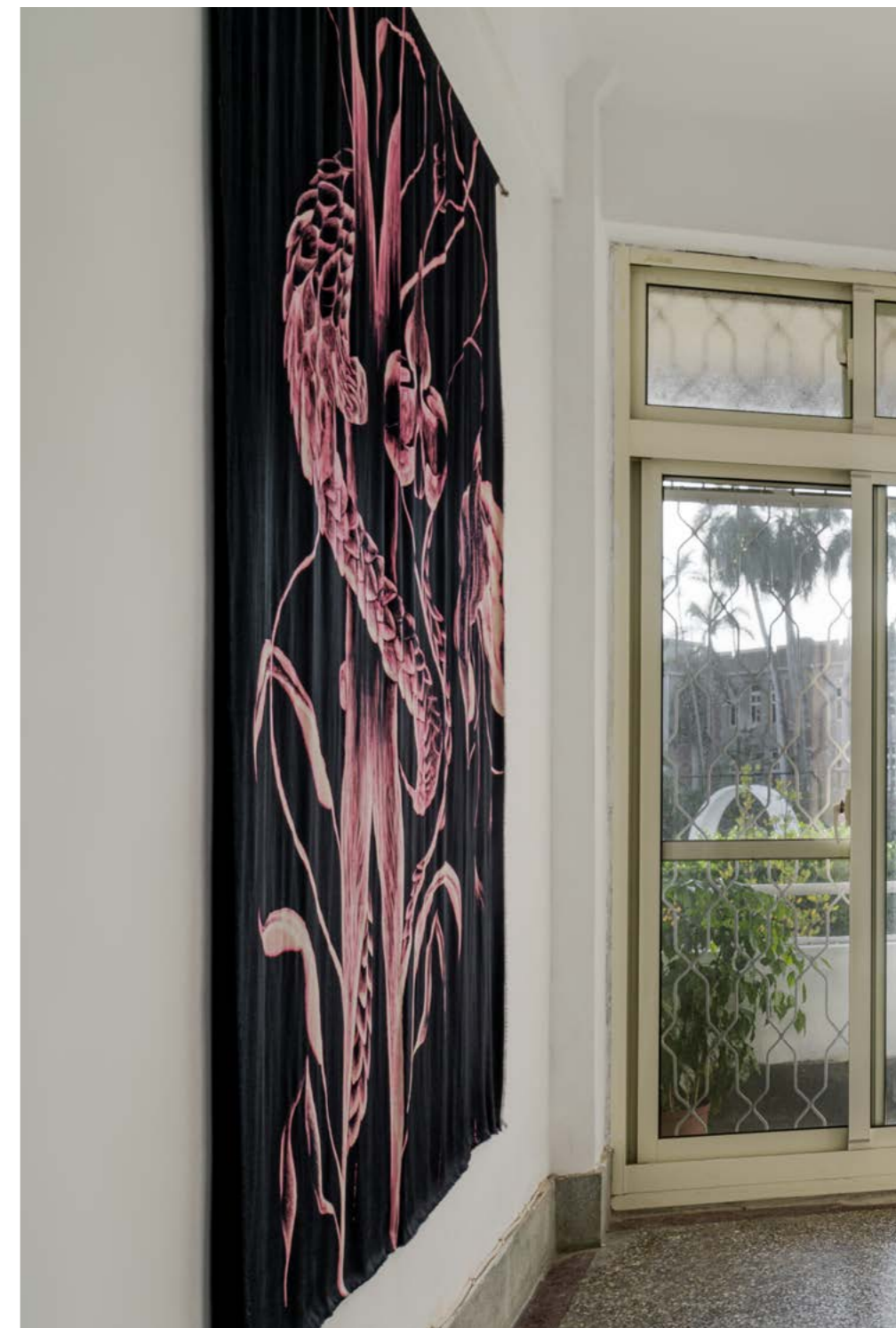
In between
performance by U-seng-i and U-seng-io on the sound piece created in collaboration with Syham Khelifi
Extract from the video *InBetween*, duration 17'36 min, 2024, Taichung, Taiwan

Blason
Jacquard weaving with mohair and metallic threads, raku-fired ceramic hangers
100 x 145 cm
2024

Blason
Jacquard weaving with mohair and metallic threads, raku-fired ceramic hangers
100 x 145 cm
2024

Derrière la maison
Bleach drawing on textile
200 x 160 cm
2024

In Between
Solo exhibition, Yao Alternative Space, Taichung, Taiwan, 2024

À L'AUBE DES SAXIFRAGES

By Léna Hervé

2022

À l'aube des saxifrages, il y a les choses délicates - froissements d'ailes de libellule, trames à la finesse invisible, toiles d'araignées évaporées. En se plaçant sous l'égide de ces plantes qui poussent dans les interstices rocheux, Laura Bartier invoque les êtres fragiles, ceux qu'on ne remarque pas et qui ont pourtant la capacité de briser les matériaux les plus durs. Dans ses espaces pavés de perce-pierre, les éléments en apparence éloignés se rencontrent, collaborent ou se confrontent dans des jeux d'assemblages allant jusqu'à l'interdépendance. Un jacquard tissé de fil métallique fait écho aux formes de chardons montés sur pieds, tandis que les tentacules de fer des sculptures se parent de matière organique, donnant vie aux figures fantomatiques qui peuplent les murs. Les vases en verre ont besoin de pierres sur lesquels s'adosser pour tenir debout et les araignées bien vivantes viennent tisser leurs toiles dans les sculptures végétales. L'exposition devient un milieu en soi, habité par des formes sensibles, un espace en mouvement où les matières, organiques comme industrielles, se mêlent et se répondent, créant un écosystème prêt à accueillir tous ceux qui choisiront de s'y poser.

À l'aube des saxifrages, l'impulsion première d'une interaction avec le vivant, humain comme non humain. Là bas, au Japon, l'artiste a appris la beauté de la lenteur, collaborant avec un artisan textile dans la fabrication de kimonos, depuis l'élevage des vers à soie jusqu'aux bains de fermentation des bacs de teinture. Ici, elle cherche à rencontrer les lieux oubliés, collectant plantes ou éléments de paysages urbains dans lesquels la nature a repris ses droits. Des expériences et relations inter - spécifiques qui ont impacté durablement son travail, l'inscrivant dans un aller-retour constant entre art et pratiques artisanales : c'est à partir de ces dernières et de tout ce qu'elles engagent dans un milieu, notamment dans le rapport qu'elles laissent entretenir avec un espace donné et ses habitants, que la démarche artistique se construit. Un flottement bienvenu qui laisse accepter une forme de lâcher prise : enfin sortir de la toute puissance feinte de l'artiste, et laisser intervenir le non humain dans l'oeuvre.

À l'aube des saxifrages, on aperçoit des fantômes dans le jour naissant, errant entre ce qui a été et ce qui est encore en devenir : en s'emparant de morceaux de ruines, Laura Bartier fait et laisse faire, oscillant perpétuellement entre dégradation et vitalité. Tâtonnement tentacule, comme une fidélité première aux étymologies et aux espèces chéries par Donna Haraway : ici rien n'est aseptisé, rien n'est « fini » : l'imaginaire grouille, n'hésite pas à se salir et se détruire, organique, presque dégoûtant, il est un vivier aussi monstrueux que merveilleux.

À l'aube des saxifrages, il s'agit de perturber l'identité des choses, chercher à se décentrer. Et lorsque le soleil se lève, il sonne comme un appel : tout est réseau, tissage - sans frontière et sans hiérarchie - chaque chose constituant l'espace, aussi petite soit-elle, a son importance et son rôle. Une expérience de pensée menée à partir de la matière, une quête anthropologique, voire éthologique, vague tentative de réponse à cette question qui nous brûle de plus en plus urgemment les lèvres : comment mieux habiter notre monde? Laura Bartier trouve sa réponse dans une invocation de la relation : laisser les plus petites racines craqueler les modes de pensées rigidifiés par l'anthropocentrisme, pour se retrouver là où l'on ne se cherchait pas, faire ressurgir la beauté dans la poussière des choses, trouver l'équilibre dans les écosystèmes les plus fragiles. Enfin, créer des sociabilités sensuelles, et peut-être éviter de se briser.

Friche - details
Jacquard weaving, metal wire and wool
240 x 140cm
2022

Friche
Jacquard weaving, metal wire and wool
240 x 140cm
2022

Vase dépendant
Glass blowing, stone
30 x 50cm
2022

Pierre brisée
bleach drawing on textile
180 x 150cm
2023

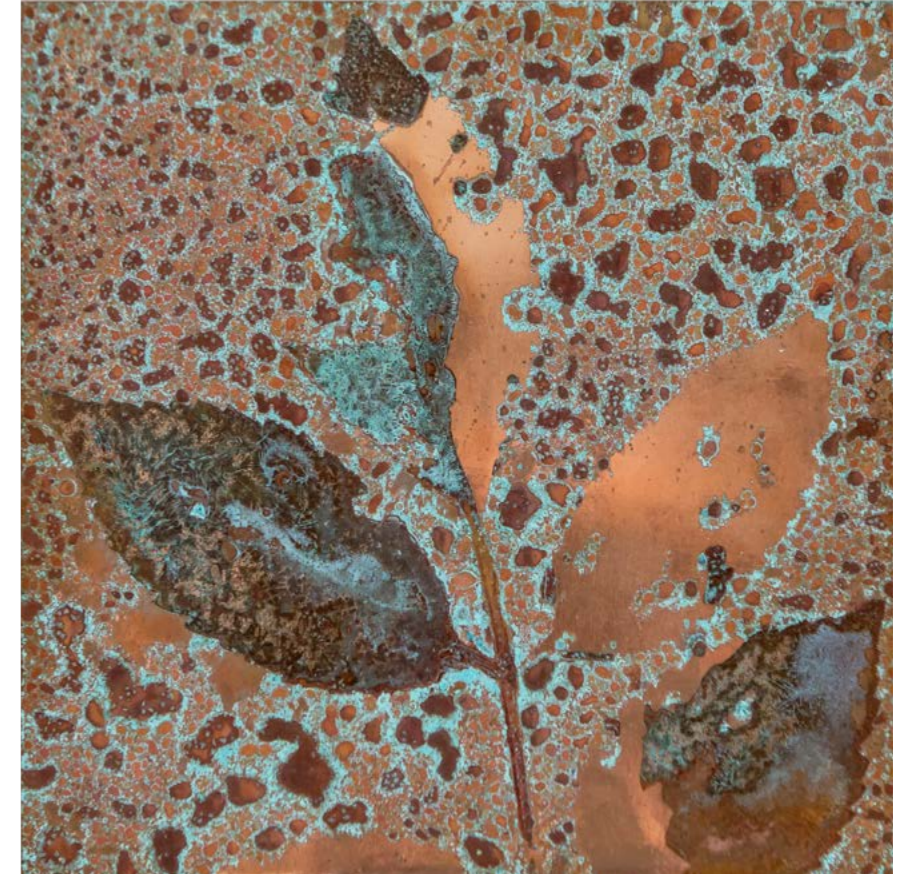
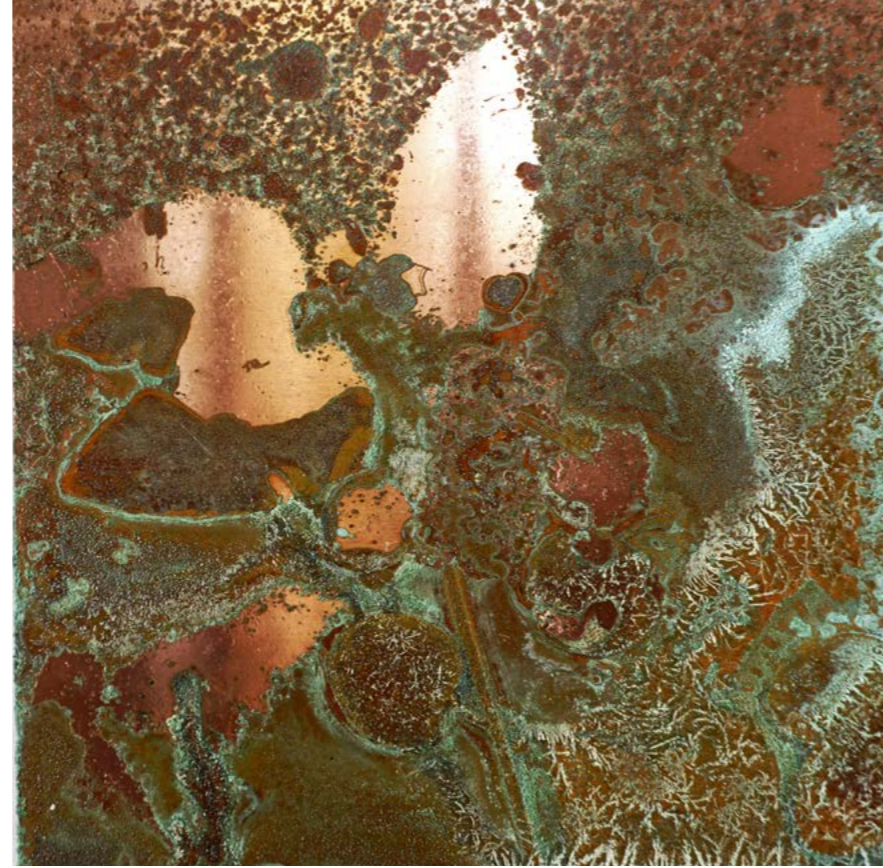
Tissage tentaculaire - details
Braiding plants and metal wires
160x100x100cm
2023

Tissage tentaculaire
Braiding plants and metal wires
160x100x100cm
2023

Tissage tentaculaire
Braided plants and metal wire
160x100x100cm
2023 - View of exhibition Car rien d'autre ne pousse ici, Tour Orion, Montreuil

Semence
Weaving polyester yarn and clematis seeds
35 x 180cm
2022

Semence - details
Weaving polyester yarn and clematis seeds
35 x 180cm
2022

Champ de fleurs spectrales sous l'aube naissante
Plant prints on textiles
110 x 350cm
2022

L'aube1 - series
Plant prints on textiles, metal frame
110 x 350cm
2022

LE RETOUR DE LA NARRATION

By Marie Martens

2023

En quoi l'environnement immédiat d'un artiste, voire même les trajets quotidiens qui le conduisent à l'atelier peuvent-ils l'influencer ? Quels éléments, naturels ou artificiels, peuvent-ils accrocher le regard ? Qu'est-ce qui mérite d'être récolté, ramené et transformé ? Les déambulations de Laura Bartier la mènent depuis quelques années à regarder et cueillir des fleurs qui bordent son chemin, de celles qui sont loin d'être les espèces les plus protégées et luxueuses... Mais plus particulièrement des Saxifrages, qui se logent dans les interstices des trottoirs ou des roches, émergent du béton et s'imposent, avec force, même dans les endroits les plus urbanisés. Des plantes assurément, et c'est ce qui les rend intéressantes, sans grande valeur esthétique. Une fois à l'atelier, l'artiste active de libres compositions puis fixe sur des tissus les souvenirs de ses promenades, à la manière d'un jeu d'herbier d'antan. Différents types d'encre, naturelles - comme les chlorophylles - ou artificielles donnent leurs couleurs, tout en questionnant sur la résistance des textures qui s'avèrent souvent les plus chimiques. Floutant également les frontières entre l'art et l'artisanat, le cadre de métal revêt son importance en apportant un contre-point formel dans l'œuvre, mais aussi un retour affirmé aux savoirs-faires. Par ces délicats tracés et traces du vivant, Laura Bartier parle d'écologie, de temporalité et de notre positionnement face à l'autre.

À l'aube des Saxifrages, solo show, 2022, Ensad, Paris