

ILHEM SBAIL CHAABANE

Mémoire
RÉINVENTÉE

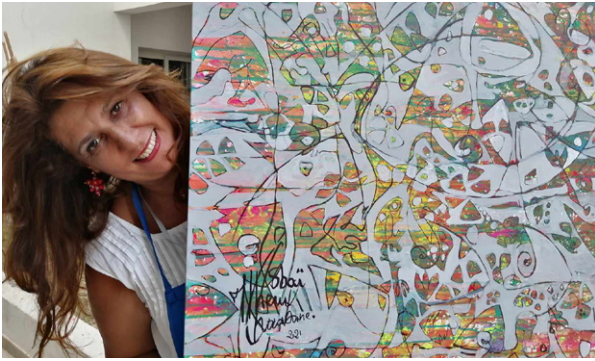
Galerie

KALYSTÉ

21 bis, la Soukra km 12
Tél. 31 59 09 00

VERNISSAGE

09
JUN 2024

Ilhem Sbaiii Chaabane est une artiste visuelle tunisienne, titulaire d'un Master en Arts Plastiques de l'Institut Supérieur d'Art, d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis, spécialité peinture. En 1995, elle débute sa carrière comme professeur d'arts plastiques. Ilhem expose d'abord modestement en 1992, puis régulièrement depuis 2006, et se développe à l'international en 2018. Elle a également organisé et participé à plusieurs ateliers nationaux et internationaux. Ses œuvres figurent dans la collection de l'État tunisien à travers des acquisitions depuis 2008 jusqu'à nos jours, ainsi que dans des collections privées en Tunisie et à l'étranger auprès de quelques passionnés et collectionneurs.

3ème prix aux Journées d'Art Contemporain de Carthage édition 2023 et participation confirmée à la 2ème édition de 2021 avec une installation conceptuelle contemporaine WEIGHT-SOUNDS ELECTIONAL, et pour couronner le tout, en septembre 2023, Exposition Eco-Contemporaine - Change To ECO- BIAF2023 ; participation à des journées culturelles au siège de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève OMPI ; Août 2023, journées régionales d'art contemporain de Carthage - Médenine/Djerba-Monastir-Bizerte. Commissaire d'événements artistiques à l'établissement secondaire Les Pères Blancs, de 2018 à aujourd'hui. En mai 2023, elle acquiert les 1er et 2ème prix Junk Kouture édition tunisienne Envirofest et sélection pour le concours international de Londres.

Au delà du réel • 122,5x73,5cm - Acrylique sur margoum

Orange mécanique • 113x51cm - Acrylique sur margoum

Quand le Margoum Chante, la peinture Résonne...

Kaouther Jellazi Ben Ayed (Kassou)

Universitaire-plasticienne – Juin 2024

D'un souffle inspiré, Ilhem Sbaii Chaabane insuffle une nouvelle vie aux Margoums, ces tapisseries ancestrales. Sous son pinceau virtuose, les fils de laine se métamorphosent en une symphonie de couleurs et d'histoires, nous transportant dans un royaume de teintes chatoyantes.

Au gré de son inspiration, des récits d'épopées héroïques, des légendes enchantées et des contes populaires murmurent à travers ses créations. Plus qu'un simple tapis, le Margoum devient, sous les doigts d'Ilhem, une œuvre ouverte, un recueil de mémoires, de rêves et d'aspirations. Chaque point est une émotion, chaque couleur une invitation à errer dans les méandres de l'imagination.

Loin d'être un simple exercice de style, le dialogue intemporel que l'artiste instaure entre le Margoum et la peinture revêt une dimension profonde. Ilhem affirme que ces deux univers artistiques distincts sont bel et bien complémentaires, qu'ils possèdent le pouvoir de s'enrichir mutuellement

Authenticité - 60x38cm - Acrylique sur margoum

et de donner naissance à de nouvelles formes d'expression artistique uniques et authentiques.

Avec une liberté totale, Ilhem déconstruit les motifs foncièrement géométriques de ses supports pour ensuite les réassembler selon sa propre vision. Le Margoum sort ainsi de ses cadres habituels, se transformant en paysages oniriques, en objet d'art contemporain accessible à un public plus large.

Cette panoplie d'œuvres met en lumière la rencontre fructueuse entre deux formes d'art majeures. Elle célèbre la préservation de notre précieux patrimoine tout en illustrant son évolution au fil du temps. Entre respect des traditions et exploration de nouvelles formes d'expression artistique, Ilhem Sbaii Chaabane crée un pont entre les générations, reliant l'histoire à l'avenir.

C'est à travers ce dialogue que le patrimoine tunisien trouvera sa place dans le monde artistique contemporain, tout en conservant son identité et sa richesse culturelle. Car dans ce dialogue réside l'âme de la Tunisie, ce petit pays où l'histoire et la modernité se côtoient, où la tradition se réinvente et où l'art s'exprime dans toute sa splendeur.

1

2

3

4

Le degré zéro de l'écriture 1/2/3/4
40x34cm - Acrylique sur margoum

Au grès du temps • 110x156cm - Acrylique sur margoum

رحلة في مفردات «المرفوم» في أحوال متغيرة

إذ لا تستقيم الحركة إلا بالتكرار ولا تفعل حركياً إلا بالتكرار. وهنا يفرق بين التكرار المنتظم الذي صنعه الهندسة والتكرار المتنوع في لانهائية الذي صنعه ولا يزال يصنعه الفن. وهذا بيت القصيد إذ تفتنت إلهام إلى أنها تستطيع بخصوصية وأصالة أن تصنع تكرارها وتكرر حركتها وحركة مفرداتها المثلثة والمربّعة والدائرة والتي إن كانت ساكنة فقد التمعت بفعل الخطّ الثعابي الذي يلّفها ويلتف بها ويخنفها في رهافة حيناً وفي صلابة حيناً آخر.

يتلاعب الخطّ في لعية يسندها اللون المعطى بنسيج «المرفوم» واللون الذي سكب بفرشاة إلهام وإذا بنا أمام حوار مائي بين مادة الخطّ ومادة الخيط، والماء أصل الحياة، ولم يكن هذا الماء متشافاً بل كان ملوناً، وإن تشاف فلكي يولد تباينات وتقاربات تحتد تارة وتخف تارة أخرى، ليخلق ذبذبات تنساب بين الخطوط/ الخيوط، تدغدغ العين العاشقة المتأملّة التي بطبيعة ما تتأمله في هذا الفضاء ترقص وتراقص مدركاتها المفعلة بفعل الملوّنة التي أينعت كالزهور البرية، ولم تترك لهذه العين فرصة تنظيمها الهندسي المتعارف لكي تستقرّ في أحوالها المتغيرة.

إنّ هذه العين لتطرب للموسيقى التي تذكّر بفنّ الوحشيين وتسمح في أنهار متشعبة مندفة كالشلالات، وهذه صفة من صفات مقترحات إلهام التي ألهمت بتجارب سابقة لها ولكتها تجاوزتها بفعل تغيير الخامة الحاملة لمقترحاتها. هذه الخامة التي كان لها فعل توليد الوقع المثير للعين العاشقة والمجذبة على حبّ الحسن ولكنه عند إلهام كان حباً لحسن مغاير، حسن شيطانيّ جنّيّ وجنّويّ وفردوسيّ.

جيب بيده

ويتبع من رحم «المرفوم» مرةً أخرى ومرات منذ ولادته في أول الرّمان، أرقاماً تجعلنا ننهى من تعالقها اللغوي بهذا البساط الذي انبسط على مَرّ الزمان في الأمكنة المختلفة، التي اخترت بفعل النسيج الذي ولد نسجاً وأنسجة. حملت هذه الأرقام التي اندمجت حسابياً ورياضياً. وكانت رياضة ذهنية أوقعتها الحركة في واقع الإيقاع المتحرك والملون. والتلون في حدّ ذاته حركة بصرية تتماهى وجواهر خفية في إنتاجه لجواهر ملتمعة ولماعة. والالتماع حركة وجدت بفعل الإبداع في حوامل أزلية وأبدية منذ ابتكار ما حملته الفسيفساء الرومانية والبيزنطية والعربية ومزوقات مخطوطات القرآنية والعربية. وكانت كلها أنسجة تحاكي الأنسجة الطبيعية التي ابتكرتها الطبيعة وهذا سرّ من أسرارها الكونية.

وكانت خطوطا تسير لتغلق في مثلثات ومربعات ودوائر وتتجاوب كمفردات متلابة، نابذة جاذبة وكأنها أرقام مرقمة، ترشم وترشم علامات تعلم وترمز وتولّف وتسير سيرها العادي في الفضاء المادي والمادويّ.

وأثناء التفكير في هذا السير/ الرحلة التي لا تزال متواصلة، لا يمكن إلا أن نعتبر الرّحلات الجديدة التي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي مواصلة وتواصلا للحوار مع هذه الأرقام الموقّعة والواقعة وقعا جميلا، عند الفئانة إلهام سباعي التي أبت إلا أن تندمج في هذا الحوار الجميل مع ما يوفّره الحامل المرفوم من نسج ليصبح حاملا لتجربة جديدة ومتجدّدة، يوفّرها التكرار المفرد الذي تحدّث عنه الفلاسفة القدامى والمحدثين. وهو حركة خفية رغم تظّهرها كلّ يوم. هو أصل الحركة

Dialogue intemporel • 130x91x40cm (Table basse) - Acrylique sur margoum

Jardin du passé • 73x110,5x40cm (Table basse) - Acrylique sur margoum

1

2

5

6

3

4

7

8

Chant lyrique 1/2/3/4
20x20cm - Acrylique sur margoum

Chant lyrique 5/6/7/8
20x20cm - Acrylique sur margoum

Mémoire réinventée • 150x170cm - Acrylique sur margoum

Conversation 2.0 • 40x120x90cm (Stella) - Acrylique sur margoum

Vieille légende • 84x128cm - Acrylique sur margoum

Visible et invisible • 90x94cm - Acrylique sur margoum

Symphonie 1 • 20x15cm - Acrylique sur margoum

Symphonie 2 • 20x15cm - Acrylique sur margoum

« Mes tissages »

L'artiste contemporaine Ilhem Sbaï se veut singulière et authentique. Elle utilise un support tissé gorgé déjà d'une histoire sur lequel elle peint sa propre histoire. Cet enchevêtrement forme un riche canevas où les fils de diverses cultures, techniques et émotions s'entrelacent pour créer des œuvres inédites et vibrantes. Imaginez un vaste métier à tisser, où chaque fil représente une histoire, une tradition, une voix unique. Ces fils, tirés de moments divers se rencontrent et se lient, formant des motifs inattendus, parfois harmonieux, parfois dissonants.

« Mes tissages » c'est ce processus patient et délicat, où l'artiste entrelace les couleurs joue avec les textures, les points, les lignes et les formes. Chaque geste est une répétition, une méditation, une danse. À chaque croisement, une nouvelle histoire s'écrit, une nouvelle émotion émerge. Le tissage devient ainsi une métaphore de la création artistique elle-même, où l'œuvre se construit comme une trame, avec minutie et passion.

Le métissage, quant à lui, est le souffle vital qui anime ce tissage. C'est l'acte de mélanger, de confronter, d'unir les différents enjeux plastiques

pour en extraire une essence nouvelle. Ilhem Sbaï raconte ses propres tissages où le métissage est un hommage à la diversité, un refus des frontières rigides. Il célèbre l'union des contraires, l'enrichissement mutuel des cultures, des techniques et des perspectives. C'est dans cette fusion que naît une forme d'art plus riche, plus complexe, plus humaine.

Ainsi, son art devient un vaste tissu vivant, où chaque œuvre est un fragment d'un tout plus grand, une note dans une symphonie de voix et de visions. Le tissage et le métissage s'entrelacent, révélant la beauté dans la diversité, la force dans l'union des différences. Dans chaque pièce, œuvre murale ou objet design, l'artiste laisse une trace de ce dialogue incessant entre le passé et le présent, entre le local et l'universel, entre l'individuel et le collectif.

Et dans ses tissages infinis, nous retrouvons une part de nous-mêmes, reconnaissant dans chaque fil l'écho de notre propre histoire, de nos propres rêves et de nos propres quêtes.

Sana Braham

Mémoire involontaire • 117x124cm - Acrylique sur margoum

Valse à trois temps • 117x124cm - Acrylique sur margoum

Les fils du temps • 113.5x74cm - Acrylique sur margoum

Identité 1/2 • 20x20cm
Acrylique sur margoum

Identité 3 • 40x30cm
Acrylique sur margoum

Identité 4 • 20x15cm
Acrylique sur margoum

Auratique 1/2 • 30x30cm
Acrylique sur margoum

Passé recomposé 1 • 47x34cm
Acrylique sur margoum

Passé recomposé 2 • 47x35cm
Acrylique sur margoum

Trames du temps • 115,5x90cm - Acrylique sur margoum

Remerciements:

Ce projet n'aurait pas pu se faire sans l'aide précieuse de

- Imed Chaabane, mon époux, pour son appui de tout instant.
- Haroun et Youssef, mes garçons pour leur amour.
- Kaouther Jellazi Ben Ayed, mon étoile du nord.
- L'équipe graphique en particulier Emna pour son engagement.
- Habib Bida, Kaouther Jellazi Ben Ayed et Sana Braham pour leurs textes.
- Mes amis qui ont cru en moi en particulier le Noyau.
- Ma famille, mon refuge, mon amour éternel.

Des remerciements particuliers à l'âme des chères personnes avec lesquelles j'aurai aimé partager ces purs moments de bonheur.

25 37 58 89

Sbailhem98@gmail.com

Ilhem Sbai's World

www.ilhemsbailchaabane.com

art-in.online/FR/Ilhem-Sbail.Chaabane.html

