

Happening DE LA MINIATURE AUX GRANDS FORMATS, LE CORPS DES FEMMES SACRALISÉ PAR HIBA SCHAHBAZ

By Henri Robert, February 27, 2023.

Tom WESSELMANN Monica with Tulips, 1989 Émail sur aluminium 144.8 x 182.9 cm 57 x 72 in © Courtesy of the Estate and Almine Rech © 2022 The Estate of Tom Wesselmann / Artists Rights Society (ARS), New York Photo: Jeffrey Sturges

Formée à la miniature indo-persane au Pakistan, si l'artiste s'est, au fil du temps, émancipée des cadres aussi bien académiques que moraux auxquels elle était soumise, son œuvre en porte encore les traces.

Aujourd'hui installée à New York, elle présente des nus féminins, réalisés à partir de papier, de thé noir, de pigments à base d'eau, ainsi que d'huile sur lin. Hiba Schahbaz travaille à l'accomplissement d'un désir de réappropriation de son propre corps, de sa féminité, et invite les autres femmes à en faire de même. L'artiste prête son visage à des figures féminines, et féministes, universelles, dans une démarche se voulant un hommage à la beauté.

À l'occasion de sa première exposition en France, présentée par la galerie Almine Rech à Paris, nous avons échangé avec l'artiste.

Votre œuvre « militante » se traduit par des œuvres pleines de douceur et de délicatesse. Cela renvoie aux autres dualités qui vous caractérisent : un pont entre Occident et Orient, une transition des miniatures vers des formats plus grands, et de figures dont le visage était absent vers des autoportraits.

Je peins avec mon cœur. Je mets en avant ce que je ressens au plus profond de moi et celle que je suis. Mon travail tout entier est consacré à la beauté, à la créer et à l'amener dans la vie des autres. Je vois la bonté en chacun de nous, et les liens qui nous unissent. Quand les gens font l'expérience de mes peintures, je veux qu'ils se sentent connectés à leur esprit et à leur cœur.

Parfois, être ancré dans la vérité et la beauté peut sembler contradictoire dans un monde où ces qualités humaines ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur.

Votre déménagement à Brooklyn a-t-il été motivé par le désir de voir l'art, la société, avec une perspective occidentale, et de faire évoluer votre travail au fil du temps - le passage de la miniature à des œuvres plus grandes, l'apparition de visages - en est le fruit ? Ou cette évolution n'était-elle pas anticipée ?

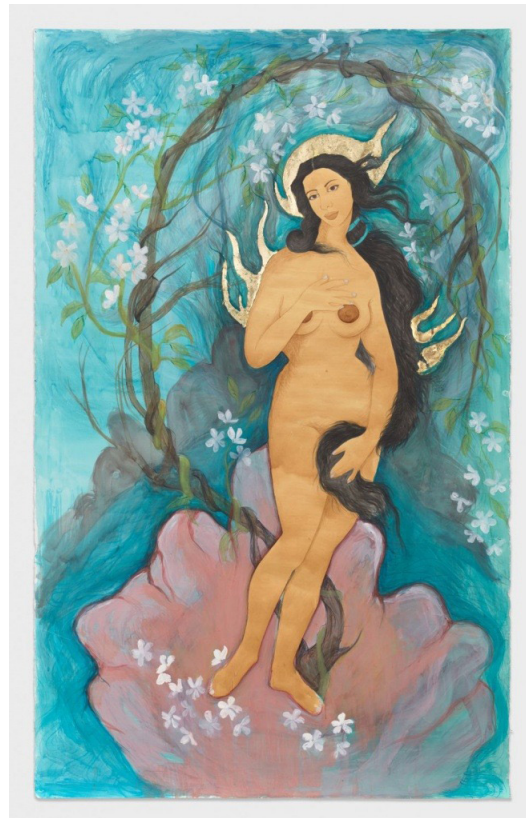
Happening
DE LA MINIATURE
AUX GRANDS FOR-
MATS, LE CORPS DES
FEMMES SACRALISÉ
PAR HIBA SCHAHBAZ

By Henri Robert,
February 27, 2023.

J'ai atterri ici par hasard, sans savoir ce que cela signifiait concrètement d'être une artiste à New York. Je suppose qu'en ayant confiance dans les trajectoires de vie, nous finissons par arriver là où nous devons être. C'est grâce aux moments difficiles qui ont émaillé mon parcours, qui m'ont poussée à quitter ma maison, que j'ai pu savoir qui j'étais vraiment.

Mais j'ai déménagé à Brooklyn à un moment où j'avais besoin de m'éloigner de ma routine au Pakistan. Accepter les limites du cadre dans lequel devait s'exercer ma pratique me privait d'une partie de moi-même, et je voulais du temps et de l'espace pour pouvoir peindre en toute liberté.

Ma peinture a beaucoup changé depuis que j'ai émigré, et elle reste en constante évolution. J'avais l'habitude de peindre des personnages sans visage et sans couleurs. Cela a pris du temps, mais petit à petit, les deux sont entrés dans mes œuvres. Quand je regarde ces dernières années, je vois que ma vie et mon art sont indéfectiblement liés, que mon monde intérieur et ma vie spirituelle se développent ensemble.

Hiba Schahbaz, Burning Venus, 2016 Water color, tea, gouache, and gold leaf on paper 203.2 x 127 cm 80 x 50 in

Quels liens avez-vous aujourd'hui avec la scène culturelle pakistanaise, ainsi qu'avec celle occidentale ?

Être une peintre de miniatures me relie à mes racines. Cette formation est presque dévotionnelle et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Sa nature ritualisée, la minutie qu'elle requiert, m'ont permis de développer une stricte discipline et une belle sérénité mentale. L'art de la miniature m'a inculqué l'amour de la beauté et de la spiritualité, ainsi que le désir de regarder au-delà de ce que mes yeux pouvaient voir.

En tant qu'artiste, je me sens par ailleurs très liée au monde occidental, car il m'offre de véritables opportunités de montrer mon travail et d'enrichir ma réflexion. J'apprends tellement en étant une artiste à New York. C'est pour moi une formidable chance de progression et de reconnaissance.

Happening
DE LA MINIATURE
AUX GRANDS FOR-
MATS, LE CORPS DES
FEMMES SACRALISÉ
PAR HIBA SCHAHBAZ

By Henri Robert,
February 27, 2023.

Comment s'articule votre processus de création ?

Les peintures que je préfère ont en commun d'avoir pour point de départ une projection mentale. C'est presque comme un sentiment. Parfois, cela se produit alors que je suis déjà au milieu d'un travail que j'ai méticuleusement pensé. Dès lors que je visualise le tableau mentalement, il faut le réaliser, et souvent très vite, de peur de l'oublier.

Parfois, je traduis ce que j'ai en tête par un rapide croquis pour pouvoir m'en souvenir. Si l'image est complexe, je regarde une toile vierge et la projette un peu dans mon esprit. Après quoi je mets en place à grands traits les silhouettes sur du papier transparent et je les superpose à mon support pour voir à quoi ressemblera la composition dans la réalité.

Il m'arrive parfois de me photographier ou de photographier au préalable des parties de mon corps afin de m'approcher au plus près de l'image que j'ai en tête. Parfois, je travaille avec des références et des tracés que j'ai déjà et que je modifie si nécessaire pour les adapter à ma vision.

Photo: Studio Hiba Schahbaz

Dites-moi quelque chose concernant votre travail que je ne peux pas deviner simplement en le regardant ?

Ma manière de peindre a été influencée par certains défis physiques. Lorsque j'ai commencé à peindre de grands formats, j'étais en train de me remettre d'une blessure et je n'étais pas en mesure de peindre debout ou de soulever des matériaux lourds. C'est en partie pour cette raison que mes grandes peintures sur papier sont réalisées en associant plusieurs feuilles de petit format. J'ai trouvé un beau papier épais fait à la main qui peut supporter mon poids, ce qui me permet de m'asseoir sur les grandes aquarelles pendant que je les peins.