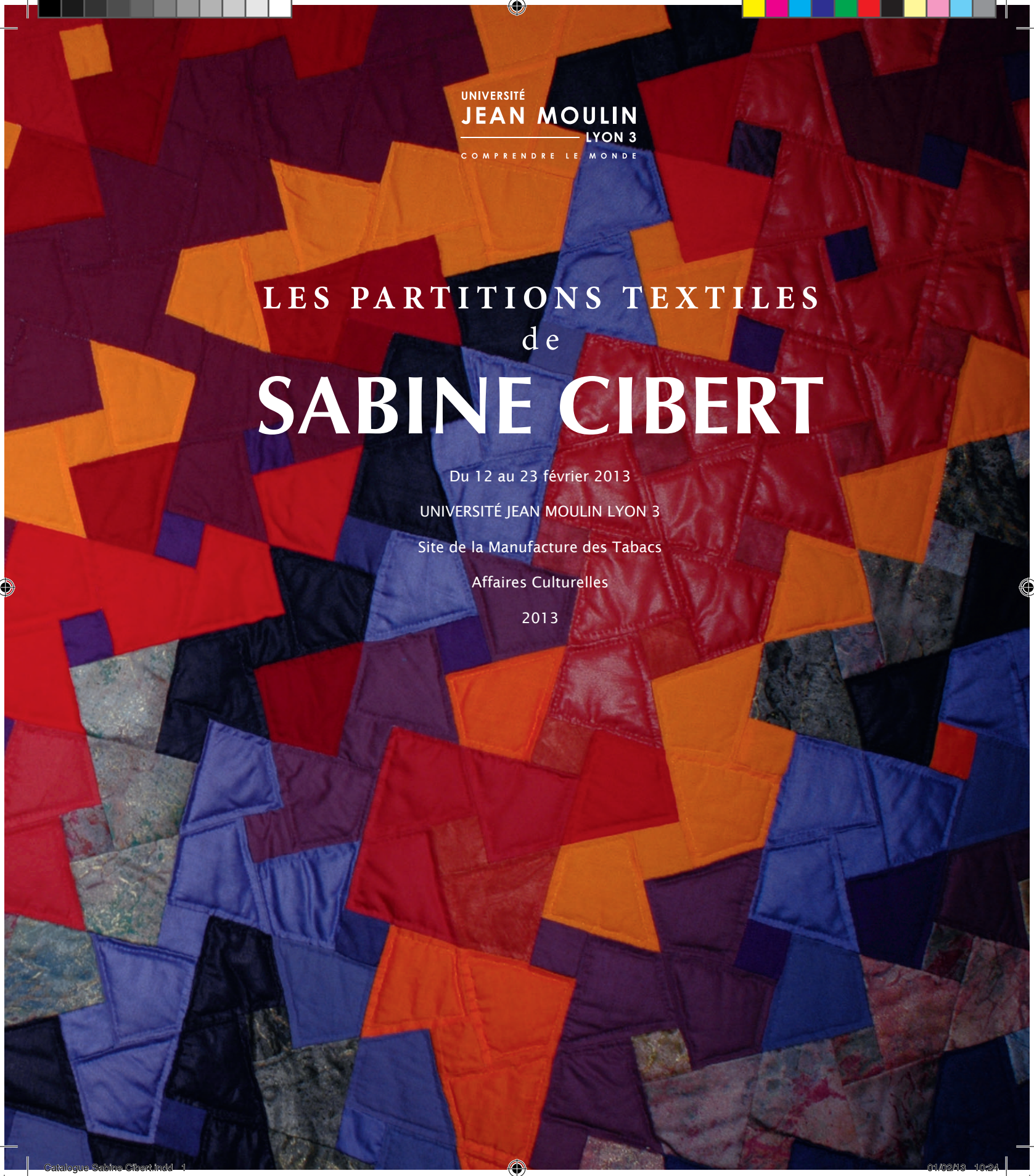


UNIVERSITÉ
JEAN MOULIN
LYON 3
COMPRENDRE LE MONDE

LES PARTITIONS TEXTILES de SABINE CIBERT

Du 12 au 23 février 2013

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

Site de la Manufacture des Tabacs

Affaires Culturelles

2013

Catalogue Sabine Cibert.indd 1 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 2 01/02/13 10:24

L'EXPOSITION « LES PARTITIONS TEXTILES » DE SABINE CIBERT
À L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

Le professeur Jacques Comby, président de l'Université Jean Moulin (Lyon 3), le professeur Christian Nicolas, chargé de mission aux Affaires Culturelles, le professeur Marc Le Person et Madame Christine Durand, responsable de la mission culture ont répondu avec enthousiasme à la suggestion de Madame Sabine Cibert, plasticienne textile et architecte diplômée, proposant d'organiser une exposition intitulée « Partitions textiles de Sabine Cibert », à l'Université Jean Moulin-Lyon 3, sur le site de la Manufacture, dans la salle d'exposition, au sous-sol de la Bibliothèque Universitaire, du 12 au 23 février 2013.

Cette magnifique exposition est le fruit d'une collaboration active et fructueuse où chaque partenaire a contribué généreusement à la réussite de ce beau projet :

- Sabine Cibert a réuni les œuvres et les documents nécessaires, a pris en charge le transport des textiles, a organisé la présentation et le contenu de l'exposition sur le site de l'Université.

- L'Université Jean Moulin a mis à sa disposition ses locaux, a aménagé les espaces, a organisé la surveillance et la sécurité, a pris en charge l'assurance, la communication, le vernissage, a réalisé un catalogue et un document audiovisuel et a apporté le soutien technique et logistique.

Que soient remerciés tous ceux qui ont contribué à la mise en place et à la réussite de cette superbe exposition, les professeurs Pierre et Marie-Hélène Servet qui nous ont fait découvrir l'œuvre de l'artiste, le service de la D.A.V.M. pour la réalisation d'un reportage vidéo sur l'artiste, le Service Édition pour le catalogue, le Service de Communication et tous les services administratifs et techniques de l'Université.

Cette exposition permettra de découvrir la variété de l'œuvre textile de Sabine Cibert, plasticienne et architecte urbaniste lyonnaise, sélectionnée pour sept expositions textiles internationales (Japon, États-Unis, Angleterre, France). L'artiste rassemble et dévoile, à l'Université Jean-Moulin Lyon 3, ses grandes partitions textiles qui déclinent, dans une explosion de couleurs, tout un travail géométrique de construction et d'imbrication de motifs, aux variations et aux illusions optiques subtiles, résultat éblouissant d'un métissage élaboré à la croisée des influences des plasticiens du Bauhaus et de la tradition des arts textiles populaires (*quilts* anciens, *molas* des Indiens Kuna, *kesas*, manteaux de prières et *kimonos* japonais).

Marc Le Person

Professeur des Universités
à l'Université Jean Moulin-Lyon 3

Catalogue Sabine Cibert.indd 3 01/02/13 10:24

BIOGRAPHIE DE SABINE CIBERT

1956	Naissance de Sabine Cibert à Annecy dans une famille d'ébénistes du côté maternel, et de passionnés de modèles réduits du côté paternel : le travail manuel a fait partie des bases de son éducation : patience, choix des outils, précision, dessin.
1964 -1968	Très jeune élève, Sabine suit des cours de peinture et de tableaux textiles à l'école des Beaux Arts d'Annecy où elle découvre les compositions en tissu sur toile de jute déroulée sur les deux côtés d'un angle de mur.
1969	Sa famille s'installe à Lyon. Ateliers d'arts plastiques au lycée Jean Perrin.
1973	Début des études d'architecture à Lyon.
1976 -1983	Sabine Cibert exerce le métier de dessinateur-projeteur dans différents cabinets d'architectes et bureaux d'études (Cabinet Roche, Atelier Gagés).
1979	Elle devient titulaire d'un DESS d'urbanisme à l'Université Lyon 2.
1983	Elle obtient son diplôme d'architecte DPLG à Lyon.
1983-1991	Conduite d'opérations d'urbanisme à la Communauté Urbaine de Lyon, notamment dans le quartier de l'École Normale Supérieure de Sciences.
1983-1994	Pratique régulière de Yoga, pendant dix ans.
1991 - 2004	Organisation méthodes informatiques à la Communauté Urbaine de Lyon. Architectures humaines.
1991-2006	Cours de techniques des *quilts* anciens.
1994-2001	Pratique régulière d'Aïkido et d'Aïki Taïso, pendant sept ans.
2001-2013	Pratique régulière de Taï chi chuan.
2003	Première sélection pour une exposition textile au Park Exhibitions Center, Stoneleigh, Grande-Bretagne.
2004	Mention honorable dans l'expo de *quilts* de Paducah Kentucky USA pour « Colours showers unto Grenada »
2005	Première sélection au Japon avec « Abyss » au Tokyo Metropolitan Museum, Japon.
2006	Le Quilt Europa Expo organisé à Lyon expose « Fatou under her tree », « Log cabin light show » est sélectionné à Paducah, U.S.A. et première exposition d'une douzaine d'œuvres au domaine de Girasols à Rasteau dans le Vaucluse.
2007	« Chamonix-Zermatt » est sélectionné au Paducah Expo Center, à Paducah, Kentucky, U.S.A.
2009	« Passage » est sélectionné à Tokyo, Japon.
2004-2009	Chef de projet et responsable à la Communauté Urbaine de Lyon : maintien à l'emploi et prévention sécurité, dialogue social, articulation stratégie et parcours individuels.
2011	Inscription à la maison des artistes et création du site internet : sabine-cibert.com
2011-2013	Jardinier de la connaissance chez Innovation 3D.
2012	Deux expositions (en janvier et en août) à la Galerie de l'École Supérieure de Design d'Art et de Communication à Aix en Provence
	Exposition (en octobre-novembre) à la Galerie Thuillier, à Paris.
2013	Premier rassemblement des grandes partitions textiles à l'Université Jean-Moulin Lyon 3, à Lyon.

Catalogue Sabine Cibert.indd 4 01/02/13 10:24

LES EXPOSITIONS QUI ONT MIS SABINE CIBERT SUR LE CHEMIN DES PARTITIONS TEXTILES

1963 La visite de l'exposition de tapisseries « Le chant du monde » de Jean Lurçat au château d'Annecy est pour la jeune Sabine une révélation, un émerveillement et un véritable choc émotionnel. Elle est bouleversée par cette œuvre figurative monumentale, à l'univers poétique et foisonnant de couleurs, qui raconte une histoire au travers d'un immense ensemble de tapisseries contemporaines.

Longtemps après elle retrouvera le chemin de ces explosions de couleurs, plus grandes qu'elle, pour habiller les murs bruts. L'émotion ressentie au contact de ces tapisseries, de ce tissage lui fait également découvrir la capacité du textile à magnifier la couleur, à souligner ses nuances et à lui donner vie.

1972 Picasso, au musée d'Antibes, pour le trait et l'idée de ne montrer qu'une partie de la silhouette.

1973 Lors d'un séjour comme jeune fille au pair chez un potier à Gordes, Sabine découvre le même été le Musée didactique Vasarely, récemment installé au château de Gordes (1970), le Catalogue de la Biennale d'Art textile à Lausanne (CH), première exposition en Europe consacrée à la collection de *quilts* anciens américains de Gail van der Hoof et Jonathan Holstein. Deuxième fondation de ses recherches textiles.

Par la suite, les œuvres présentées «verticalement» dans les expositions, découvertes en levant les yeux et retrouvées dans les catalogues ou les livres, transmettent à la fois leur force et leurs apparentements. Avec le temps elles se regroupent dans la mémoire, communiquent entre elles pour tracer de nouveaux chemins. Le temps écoulé après le stade de la fascination permet l'émancipation : une part de ces œuvres sera intégrée dans les prochains projets. Parfois plusieurs décennies sont nécessaires pour trouver une liberté et oser réutiliser ces matériaux

1991-92 Les *kesas* japonais ou manteaux de prières au Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.

1996 Les *kimonos* de la famille Hata au Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.

Hokusaï, au Palazzo Real à Milan, dont l'expression plastique a inspiré de nombreux courants de la peinture des deux siècles suivants. Son approche du mouvement, la place qu'il laisse au vide et l'exploration en séries, la légèreté, la mise en page (l'occupation du format) sont fondatrices pour Sabine Cibert.

2000 Collection de Michel Perrin, directeur de recherche au CNRS et membre du Laboratoire d'Anthropologie Sociale (Collège de France) : une des deux plus grandes collections de *molas* du monde au Musée du Tapis et des Arts textiles à Clermont-Ferrand.

2001 Albert Gleizes, *Le cubisme en majesté*, au Musée des Beaux Arts de Lyon (7 septembre-10 décembre 2001)

2003-04 *Aux origines de l'abstraction* (1800-1914) (5 novembre 2003 - 22 février 2004) au Musée d'Orsay.

2004 *Sons et Lumières* au Centre Pompidou.

2005 Fabienne Verdier, galerie Alice Pauli à Lausanne.

Catalogue Sabine Cibert.indd 5 01/02/13 10:24

2008	Keith Haring au Musée d'Art contemporain de Lyon (cosmogonie très pleine, explosion de couleurs, traits épais).
	Roger Druet, graphiste, typographe et peintre, *L'allégresse de l'écriture* (29 janvier-28 juin 2008), Musée de l'imprimerie, à Lyon.
	Paul Klee, *Le Théâtre de la vie*, (1er mars-25 mai 2008) au Palais des Beaux Arts, à Bruxelles
	Traces du sacré au Centre Pompidou (7 mai-11août 2008).
2009-10	*Le tissu dans tous ses sens*, 2e biennale de créations textiles contemporaines, (20 nov. 2009-21 fév. 2010), Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon.
2009	*Le chant du monde*, Musée Jean Lurçat de la tapisserie à Angers.
2010-11	Jean-Michel Basquiat, dont la puissance du trait dans des styles très différents lui donnent la même envie de dessiner, d'explorer et de synthétiser, *Rétrospective Basquiat*, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, Palais de Tokyo, (15 octobre 2010 - 30 janvier 2011).
2011	Les collections permanentes du Centre Pompidou.
	Roger Wogensky à la Cité de la tapisserie à Aubusson.
2012	Atelier Oï designers à la Bibliothèque Municipale de Lyon
	Nicolas Lavarenne, sculpteur, *Les yeux au ciel*, (26 juin-17 septembre 2012), Musée des tapisseries, Aix en Provence.
	Yvaral, Fondation Vasarely

Toutes ces rencontres et ces découvertes, tant à partir du textile qu'à partir des recherches plastiques autour du mouvement depuis le début du XXe siècle ont peu à peu donné à Sabine Cibert un faisceau de points de vue. À partir de ces bases, en croisant ces influences, en changeant de format et en ajoutant la sensualité et le volume du textile, elle a tracé un itinéraire personnel.

Catalogue Sabine Cibert.indd 6 01/02/13 10:24

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES *QUILTS* ET LES *MOLAS*

Quilts

Reconstituer un tissu grand et chaud, à partir de petits éléments et l'utiliser comme cloison, coupe-vent ou couverture, a été la base du confort dans les économies de subsistance des populations nomades comme sédentaires des cinq continents.
Le *quilt*, emprunté au mot « couette » qui a traversé l'Atlantique, est une grande couverture composée de tissus assemblés puis piqués sur une âme en coton ou polyester pour emprisonner la chaleur et renforcer la solidité des premières coutures. Le principe de composition repose sur la répétition de parties similaires - identiques ou symétriques- appelées « blocs ». Pour conserver une marge de manœuvre au moment de la composition finale, un bloc supplémentaire est préparé. Ce surnombre permet d'ôter *in fine* le bloc qui s'intègre le moins à l'harmonie.
Sur le plan plastique les compositions les plus spectaculaires sont les *quilts* anciens du XIXe siècle et les *quilts* amish uniquement à base de tissus unis.

Molas

Les Indiennes habitant l'archipel de San Blas au nord du Nicaragua se paraient le corps de peintures. À leur arrivée, les missionnaires les ont contraintes à porter des vêtements; elles ont alors transposé ces dessins corporels sur des bustiers faits de plusieurs tissus superposés et fendus puis repliés par une fine couture. De couleurs vives, le dos et le devant se répondent sur le plan symbolique, évoquant à la fois la dualité et une cosmogonie très pleine. *Mola* signifie « tissu » en indien kuna.
Cette technique de tissus superposés et fendus est magnifiée sur des formes symétriques et concentriques par les Hmongs, une tribu de la Chine du Sud Ouest. On parle alors de Pa n'Dau. En Égypte des hommes confectionnent également des textiles superposés avec la même technique.

Catalogue Sabine Cibert.indd 7 01/02/13 10:24

LE PARCOURS ARTISTIQUE DE SABINE CIBERT

Expositions de Sabine Cibert (1998-2012)

Octobre-novembre 2012	Galerie Thuillier, Paris, France
Janvier 2012	Galerie de l'École Supérieure de Design d'Art et de Communication à Aix-en-Provence
Août 2012	Galerie de l'École Supérieure de Design d'Art et de Communication à Aix-en-Provence
Décembre 2010	Exposition privée, Lyon, France
Juillet-octobre 2010	Domaine de Girasols à Rasteau, Vaucluse, France
Avril 2010	Cité des congrès, Nantes, France
Avril 2007	Paducah Expo Center, à Paducah, Kentucky, U.S.A
Juin 2006	Cité des congrès, Lyon, France
Avril 2006	Paducah Expo Center, à Paducah, Kentucky, U.S.A
Juin-septembre 2006	Domaine de Girasols à Rasteau, Vaucluse, France
Janvier-février 2005	Tokyo Metropolitan Museum, Tokyo, Japon
Avril 2004	Paducah Expo Center, à Paducah, Kentucky, U.S.A
Octobre 2003	Park Exhibitions Center, Stoneleigh, Grande-Bretagne
Juin 2002	Château de Bouc-Bel-Air, Bouches du Rhône, France
Décembre 2002	L'art du temps, Mouriès, Bouches du Rhône, France
Mai 1998	Maison des expositions, Ternand, Rhône, France

Catalogue Sabine Cibert.indd 8 01/02/13 10:24

Partitions textiles de Sabine Cibert

2012	Réminiscences B variante	(190 x 32 cm)
2012	Une ville la nuit	(214 x 205 cm)
2012	Réminiscences	(190 x A 31, B 32, C 30, D 31,5, E 33 cm)
2012	Papillon mécanique	(178 x 100 et 171 x 100 cm)
2010	Pluriel	(269 x 285 cm)
2010	Franchir	(78 x 130 cm)
2009	X^2	(211 x 191 cm)
2009	Passage	(223 x 220 cm)
2006	Chamonix-Zermatt	(200 x 70 cm) (deux fois)
2005	Log cabin light show	(218 x 186 cm)
2004	Questions sans réponses	(220 x 170 cm)
2004	Abyss	(219 x 216 cm)
2003	Simbad	(220 x 220 cm)
2003	Pluie de couleurs sur Grenade	(245 x 230 cm)
2002	Confettis sur Rio	(118 x 118 cm)
2001	Fatou sous son arbre	(245 x 124 cm)
1999	Après l'orage	(198 x 116 cm)
1998	Vitraux	(230 x 245 cm)
1997	Halos	(253 x 166 cm)
1996	La fin du déluge	(181 x 153 cm)
1993	Sans titre	(78 x 130 cm)
1990	Bleus	(260 x 206 cm)

Catalogue Sabine Cibert.indd 9 01/02/13 10:24

REGARDS SUR L'ART DES PARTITIONS TEXTILES DE SABINE CIBERT

« Prends ton pinceau,
prends tes couleurs,
peins le paradis,
et e n t r e...

Níkos Kazantzákis1885-1957

...dans l'univers chatoyant et chamarré de Sabine Cibert qui, tel un compositeur, pose, lie, assemble entre eux, morceau après morceau, des pièces de tissus de toutes taille, couleur, origine. Quel cosmopolitisme !
Dire que la patience - plus de trois années de travail pour réaliser une « partition textile » - l'amour de la matière, de son touché, habitent le quotidien de cette artiste du quilting serait une litote.
Sans oublier la luminosité qui inonde son œuvre, pour bénéficier au maximum de l'espace sur le Mont Blanc n'ôte-t-elle pas les battants de fenêtre du chalet où elle aime s'installer pour travailler, afin ne pas perdre « une goutte » de lumière ? Imprégnée de la philosophie du Bauhaus, ne plus faire de l'art pour l'art mais des objets, d'une esthétique épurée, qui se répondent, Sabine Cibert ne renie pas sa formation et un début de parcours d'architecte. La voie qu'elle s'est tracée marie un zeste d'austérité dissimulant une création audacieuse, et une promenade, un clin d'œil à ces grands peintres Klee, Kandinsky, Mondrian...

et ...fais quelques pas à ses côtés.

Jacques Perraud, novembre 2012

Géométrie et couleurs.
Chaque projet de Sabine Cibert se construit dans le temps.
Il nécessite la patience, l'organisation, et la sensibilité du collectionneur.
La moindre chute de tissu mérite son attention : sa couleur, sa fluidité, son grain, son motif, la façon dont sa texture accroche ou non la lumière...
L'idée d'une composition mûrit ainsi au fil des tissus qu'elle rencontre et qu'elle classe minutieusement.
Comment valoriser cette palette de couleurs et la laisser s'exprimer hors des cartons du grenier ?
Vient alors un travail de construction, d'imbrication de motifs. Un travail géométrique. Un travail de mesures et d'espaces.
Des motifs, les fameux «blocs», se répètent et quadrillent la totalité d'un format.
Ils ont tous la même structure, mais changeront d'aspect en fonction des tissus choisis. Ils se suivent mais ne se ressemblent pas...
Le travail de Sabine Cibert est une recherche d'équilibre entre 2 forces : la géométrie et la couleur. Son œil aiguisé associe avec justesse deux tissus.
Le contraste des teintes renforce une ligne, leur proximité l'estompe.
Ainsi, les variations chromatiques révèlent ou fondent la trame de construction.
Elles donnent lumière et mouvement, et font vibrer l'ensemble.
Mon œil parcourt le patchwork comme il randonne dans un paysage faits de creux et de reliefs, de monts et de vallées, d'arêtes et de pentes douces...

Fiona Huguet, décembre 2012

Catalogue Sabine Cibert.indd 10 01/02/13 10:24

La construction de l'œuvre prend forme doucement, lentement dans les mains de l'artiste.

Tout est harmonie dans l'abstraction :

Les couleurs, la lumière, les formes géométriques, les textures. L'artiste fait siennes les influences du Bauhaus et de la tradition des *quilts* anciens. Les pièces des tissus patiemment classés et conservés dans des boîtes sont triées, coupées pour laisser place à une partition textile.

Tout est liberté et souplesse :

L'œuvre sera exposée sur un mur - espace d'expression libre- Le textile apporte chaleur, légèreté et relief. Rien n'est figé. L'œuvre intemporelle devient imagination.

Tout est énergie :

L'artiste recherche dans la création de ses œuvres l'expression d'un mouvement intérieur profond. L'énergie du trait donne toute sa force à l'œuvre.

Tout est pluriel et plaisir :

Certaines partitions textiles sont composées à plusieurs mains. L'artiste assemble, plie, explore les vibrations des formes géométriques, invite la lumière. La magie s'opère grâce au talent de l'artiste.

Catherine Ducamin, décembre 2012

Le tissu, matière à la fois intime et sociale, donne vie à la couleur. Au fil des années, les matériaux arrivent, se regroupent par affinités. Les nuances, les textures, les couleurs dialoguent dans une série première.

Au fur et à mesure de l'accumulation de matériaux hétérogènes, une unité se crée. Cette série vivante rencontre l'œil et la main, de là nait l'architecture du motif.
Puis assembler, superposer, piquer pour feutrer les bruits, obtenir tombé, gonflant, douceur, chaleur.
Les œuvres, solides et légères, apaisent et stimulent. Œuvres flexibles, elles donnent vie aux murs et créent de nouveaux espaces.

Renée Pague, octobre 2011

Catalogue Sabine Cibert.indd 11 01/02/13 10:24

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE DE SABINE CIBERT

Déjà sélectionnée pour sept expositions textiles internationales (Japon, États-Unis, Angleterre), Sabine Cibert dévoile pour la première fois son univers très personnel à Lyon, sur le site de la Manufacture, à l'Université Jean Moulin Lyon 3.
Des partitions textiles souples, solides et légères donnent vie aux murs. Leur composition, le choix des matières et de leur mise en œuvre dialoguent avec l'architecture, cherchent les volumes et les contrastes de surface. Leur installation crée de nouveaux espaces avec leur son et leur chaleur.

Une inspiration aux multiples racines

> [...] une œuvre d'homme n'est rien d'autre que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l'art les deux ou trois images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une première fois, s'est ouvert.
>
> Albert Camus, préface de *l'Envers et l'endroit*

Sabine Cibert se qualifie d'éclectique, car inspirée par des univers artistiques très différents, qu'elle croise et métisse.
Fascinée par les peintures pariétales, par leur force de vie, leur mouvement, elle se laisser guider par ces racines.
Dans le sillage d'influences artistiques fondatrices – les mosaïques de l'Alhambra de Grenade, Hokusaï, les peintres du Bauhaus, Paul Klee, Joannes Itten, Wassily Kandinsky, Josef Albers, ou de Stiel, Pietr Mondrian et Theo Vandoesburg, et de l'Op Art, Victor Vasarely – des gestes intemporels des arts populaires – *quilts* anciens, *molas* des Indiens Kuna – les partitions textiles revisitent ces bases de composition.
Peu à peu son imaginaire personnel prend forme, s'exprime et s'émancipe.

La voie des recherches textiles

Rémanence de ces bouffées d'émotions si anciennes, rapport sensible aux matières, fascination des couleurs, attention et formation quotidiennes. Elle s'atèle au travail, prépare, recommence, collectionne, entasse, perfectionne sa technique en s'immergeant dans l'univers des *quilts* anciens. Elle découvre la force des compositions qui ont résisté à des dizaines de tris successifs pour arriver jusqu'à nous, apprend les gestes traditionnels et explore les techniques pour donner texture et tenue aux textiles assemblés.

Sa conception s'organise par étapes : esquisses, échantillons de tissus, photos des phases intermédiaires, tout est soigneusement rassemblé dans des classeurs qui lui permettent de prendre du recul et de sélectionner les pistes les plus vitaminées, celles qui vibrent.
Ces éléments collectés avec patience et méthode se révèlent également source d'inspiration pour des croquis, des dimensions, des bases géométriques, éventuellement des années plus tard.

Les passerelles continues entre général et particulier dans la conception et la réalisation d'une œuvre guident et stimulent sa créativité.
Ainsi, la composition peut être déterminée par un pointillé de couleur ou par de grandes masses ; puis soudain, le détail surgit et prend toute son importance, sublimé par la juxtaposition des couleurs et des matières, le travail d'assemblage et d'estompage des raccords. Et toujours intégrer en amont, dans la conception, les mises au point techniques qui ne seront pas solubles après. À la recherche du changement d'échelle, de l'effet monumental, elle pense ses « volumes plats » dans un environnement.

Catalogue Sabine Cibert.indd 12 01/02/13 10:24

Une création artistique et une technique ancestrale, étayées par les outils informatiques

Chercher, imaginer, concevoir puis passer à la réalisation d'une œuvre. Peu à peu, elle recherche un meilleur équilibre entre temps de conception et de réalisation. Peu à peu elle s'adosse à l'outil informatique pour imaginer et composer plusieurs variantes du choix de tissus et développer les phases de conception.

Cette recherche lui révèle la prégnance de l'outil dans la structuration de la réflexion et de la recherche artistique. Tout au long du travail, explorer les apports du *quilt* et les recherches des peintres du Bauhaus en cinq dimensions :

La couleur,

Les répétitions et les bases géométriques, la recherche de nouveaux rythmes, éléments fondateurs du *quilt* mais également des recherches du Bauhaus, avec des séries de formes similaires ou qui se répondent ;

La texture car le textile n'est pas un matériau mais une famille de matériaux, infiniment variée, comme le bois ;

La lumière, où se répondent les effets de couleur et de texture à l'image du vitrail ;

La simplification pour apporter force, mystère et intemporalité, dans une démarche proche du design.

Le textile, matière à la fois intime et sociale, donne vie à la couleur.
Au fil des années, les tissus arrivent, se regroupent par affinités. Les tissus unis avec un grain ou une brillance sont privilégiés. Les couleurs, les textures, dialoguent dans une série première. Les tissus choisis seront assemblés, superposés ou piqués sur une âme pour obtenir relief, souplesse. Les changements de plan et les couleurs, les textures, l'épaisseur, les coutures apportent leurs registres de vibrations, leurs échos.
Des partitions textiles
pour communiquer, aller à la rencontre de personnes d'horizons très différents,
qui ouvrent des portes, un espace et indiquent un itinéraire,
qui permettent d'extérioriser des sensations contrastées et se révèlent source d'apaisement.

Les outils informatiques se révèlent d'une grande utilité dans la structuration de la réflexion et de la recherche artistique.
Après avoir travaillé sur l'outil classique *Quilt Pro,* dédié au *quilting* traditionnel, elle cherche à mieux gérer les couleurs et les textures. *Illustrator* lui permet d'avancer dans cette voie et surtout d'apprivoiser la base géométrique d'une mosaïque de l'Alhambra. Un détour par *Ragtime* pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à gérer les nombreuses photos : cela est nécessaire car ses œuvres sont de grandes dimensions. Enfin, elle choisit *Photoshop / The Gimp* qui lui permet d'affiner son travail sur la matière, les textures des tissus pour obtenir un rendu le plus proche possible de la réalité.

Accepter de prendre le temps

Au fil des années, les familles de tissus prennent corps. Les tissus unis avec un grain ou une brillance sont privilégiés. Les harmonies se construisent pour partir à la rencontre d'une base géométrique.

Une fois le travail de conception réalisé… de nombreux mois, voire plusieurs années, peuvent s'écouler avant que le travail ne se concrétise. En effet, comment passer à la phase réalisation quand on est encore à la recherche du tissu adéquat ? D'où une quête de tous les jours, un classement minutieux et désormais cent cinquante cartons de tissus, répertoriés, qui composent une palette textile très large.

Catalogue Sabine Cibert.indd 13 01/02/13 10:24

Aujourd'hui, l'élaboration des projets se révèle plus fluide grâce à cette organisation, grâce aux matériaux soigneusement collectés et à un fil conducteur autour du mouvement qui s'exprime d'un projet à l'autre.

Les tissus choisis seront assemblés, superposés ou piqués sur une âme pour obtenir relief, souplesse. Les changements de plan et les couleurs, les textures, l'épaisseur, les coutures apportent leurs registres de vibrations, leurs échos.

Franchir le pas, exposer ses œuvres, son univers.

Le cheminement est lent pour arriver à s'exposer. Mais comme elle le souligne, chaque concours ou participation a représenté un grand pas, lui a permis d'explorer des pistes innovantes dans un temps borné, et de démultiplier le temps imparti en ne se focalisant que sur un seul projet textile.
Exposer a également élargi son horizon, lui a permis de tisser des liens, de communiquer avec des personnes d'univers très différents, par les portes ainsi ouvertes, l'espace créé et l'itinéraire suggéré. Cette expression textile laisse deviner la dualité de chaque relation humaine, de chaque événement, à l'image de chaque personne. Mais elle permet aussi l'extériorisation de sensations contrastées et se révèle source d'apaisement.

Catalogue Sabine Cibert.indd 14 01/02/13 10:24

ŒUVRES EXPOSÉES

À partir des origines

Log cabin light show 2005

Kan Geiko 2002

Franchir 2010

Pluriel 2010

À partir de la couleur

Passage 2009

Abyss 2004

Chamonix-Zermatt 2006

À partir des enseignements du Bauhaus

Une ville la nuit 2012

X^2 2009

Pluie de couleur sur Grenade 2003

Confettis sur Rio 2003

Réminiscences 2012

Réminiscences B variante 2012

Comme un parfum 2010 (intention artistique)

Catalogue Sabine Cibert.indd 15 01/02/13 10:24

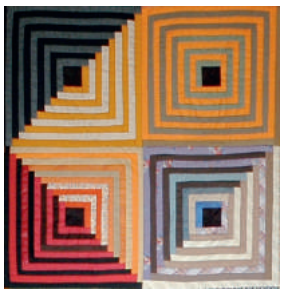
À PARTIR DES ORIGINES

Log cabin light show 2005 (218 x 186 cm) 2980 g

Tissus assemblés et piqués à la main sur tissu de fondation.

Prendre une trame traditionnelle de type *log-cabin* et lui appliquer un éclairage de scène actuel, dynamique et multi-sources.

Détail



D'après un *quilt* hollandais de 1860 : ouvrage collectif dont chacun des 28 participants avait réalisé deux blocs similaires de niveau de dextérité très variable.

Quelle modernité pour une œuvre de cette époque ! 100 ans avant Vasarely, 28 personnes du nord de l'Europe préfiguraient l'art optique.

Fascinée par la force et la modernité d'un *quilt* hollandais de 1860, j'ai voulu, pas à pas en recopiant chaque bloc, comprendre ses composantes : graphisme, couleur, composition et rythmes.

Les carrés de base sont soit concentriques, soit composés sur la diagonale.

Le nombre de bandes concentriques varie de 8 à 11, suivant la dextérité et l'opiniâtreté des participants.

Des ruptures de stock de tissu provoquent des anomalies de dessin.

Le bleu marine est absent.

Une fois cousus à la main, tous les blocs ont été photographiés. Les photos de chaque bloc ont été réparties à l'ordinateur en plusieurs variantes de la disposition originelle : déplacement et rotation.

Le travail à l'ordinateur a permis de répartir les blocs en plusieurs variantes de la disposition originelle, et ainsi de retenir celle qui donnait le plus de stabilité et de vibrations.

Catalogue Sabine Cibert.indd 16 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 17 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ORIGINES

Kan Geiko 2002 (191 x 73 cm) 1370 g

Tissus assemblés à la machine et piqués à la main

Base géométrique triangulaire.

Un travail sur les textures à partir d'une harmonie précieuse telle qu'on en trouve chez Gustav Klimt : velours, dorés, cashmeres, façonnés, patiemment collectés apportent leur matière dans l'épaisseur.

Les nuances sourdes et foncées enracinent la fondation.

Une harmonie fondée sur des triangles enchassés et assemblés.

Une fois cousus à la main, tous les blocs ont été photographiés. Les photos de chaque bloc ont été réparties à l'ordinateur en plusieurs variantes de la disposition originelle : déplacement et rotation.

Le travail à l'ordinateur a permis de répartir les blocs en plusieurs variantes de la disposition originelle, et ainsi de retenir celle qui donnait le plus de stabilité et de vibrations.

Catalogue Sabine Cibert.indd 18 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 19 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ORIGINES

Franchir 2010 (78 x 130cm) 650 g

Tissus assemblés à la machine et piqués à la main.

Des textures sur des bandes verticales, les vibrations jouent sur les trois registres : couleur, matière, lignes verticales.

Chaque armure, c'est-à-dire chaque mode d'entrecroisement des fils dans une matière donnée, modifie la texture et ainsi la nuance d'une même couleur.

Catalogue Sabine Cibert.indd 20 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 21 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ORIGINES

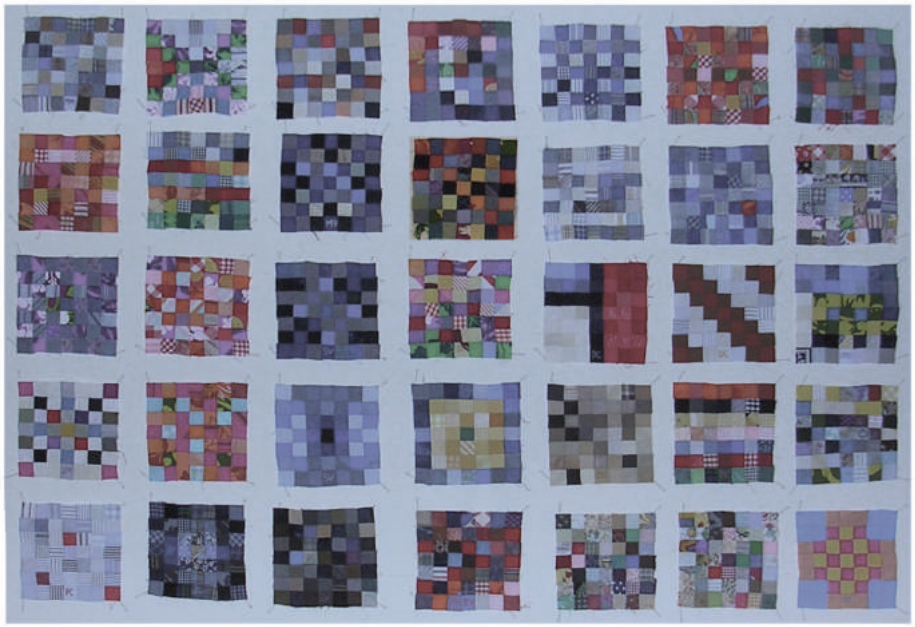
Pluriel 2010 (269 x 285 cm) 4085 g

Tissus assemblés et piqués à la main

Base géométriques carrés et bandes de liaison

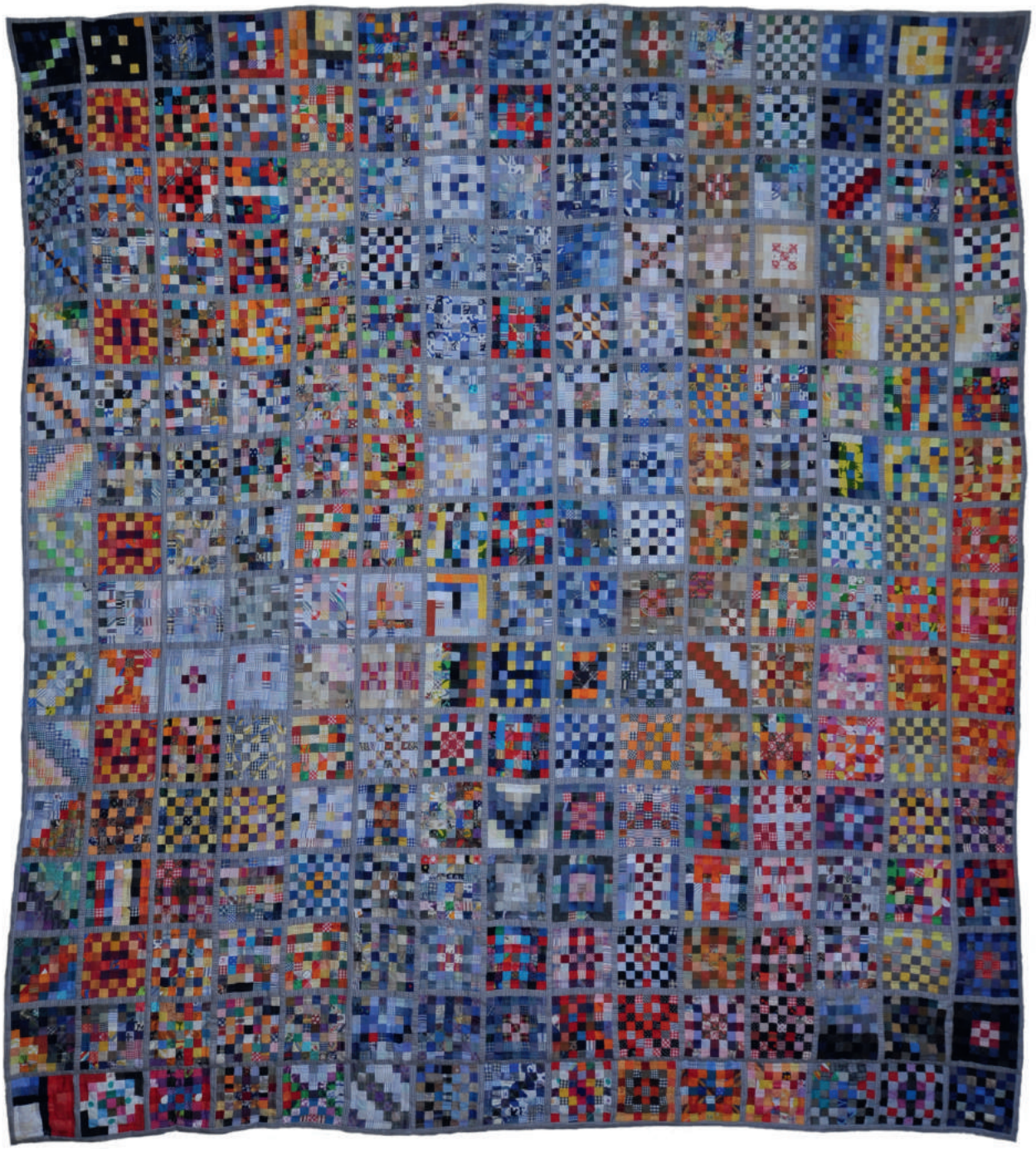
Près de quinze mille carrés de tissu découpés pour alimenter les créations de plus de cent participants pour ce retour aux sources collectives du *quilt* : explorer les vibrations de carrés très petits, et faire jouer la composition sur des échelles successives : chaque participant était invité à créer des blocs de 7 x 7 carrés, assemblés ensuite pour une grande expérience artistique et humaine.

Retour d'information aux contributeurs



Envers des blocs

Catalogue Sabine Cibert.indd 22 01/02/13 10:24



Catalogue Sabine Cibert.indd 23 01/02/13 10:24

À PARTIR DE LA COULEUR

Passage 2009 (223 x 220 cm) 2050 g

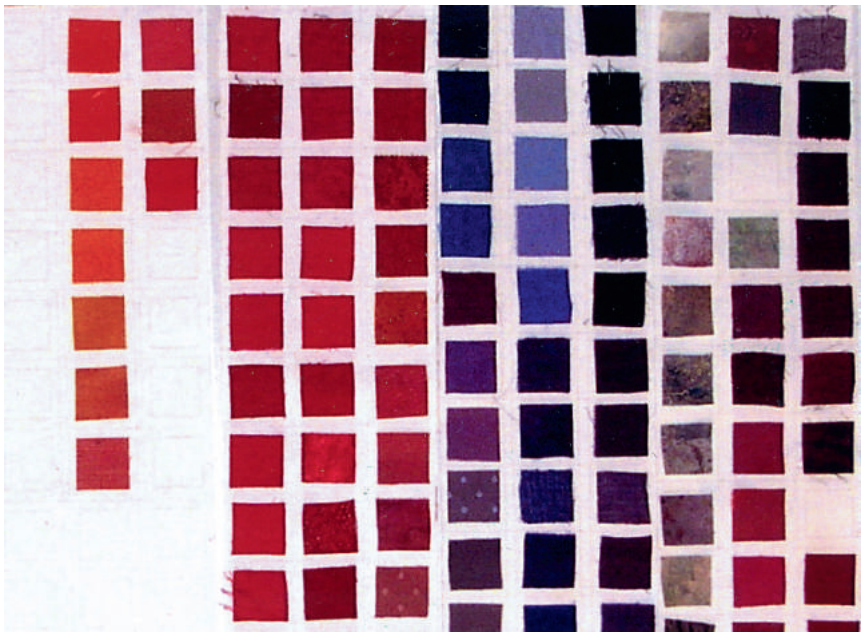
Tissus assemblés et piqués à la main.

Réseau maillé carrés et rectangles.

Retour à une trame classique pour un effet de tapis volant à partir de nuances dégradées de violets et rouges qui se tissent au niveau des diagonales. Une base géométrique de carrés et de rectangles.

Le vert clair en touches gaufrées et l'orange donnent de la vie à la composition.

Échantillons de couleurs



Catalogue Sabine Cibert.indd 24 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 25 01/02/13 10:24

À PARTIR DE LA COULEUR

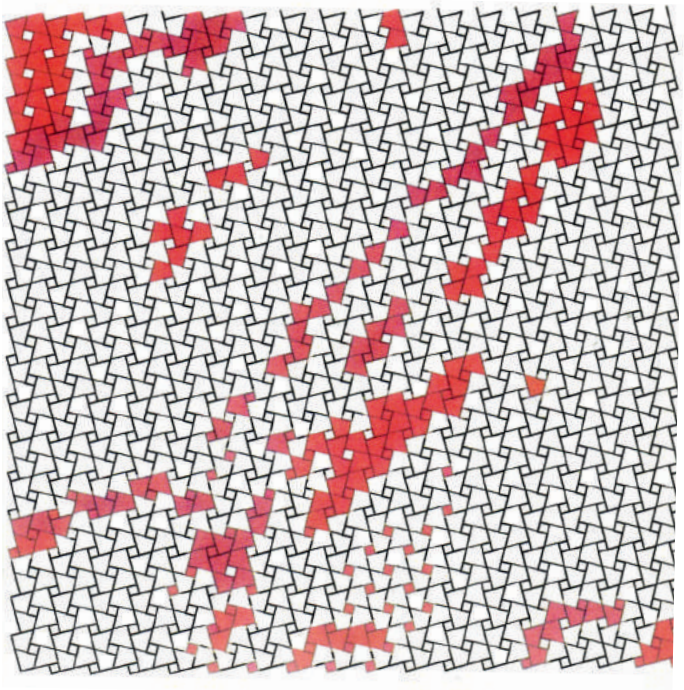
Abyss 2004 (219 x 216 cm) 1920 g

Tissus assemblés et piqués à la main.

La recherche de nouveaux principes de répétition et d'effets de texture à partir du motif lui-même. Ce travail s'inscrit parmi mes nombreuses recherches sur la trame très particulière d'une mosaïque du palais de l'Alhambra à Grenade

Abyss exprime une force venue des profondeurs de la terre, une fracture de croute terrestre ou un volcan.

Travail sur ordinateur



Détail

Catalogue Sabine Cibert.indd 26 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 27 01/02/13 10:24

À PARTIR DE LA COULEUR

Chamonix-Zermatt 2006 (200 x 70 cm deux fois) 680 g par panneau

Tissus assemblés à la machine et piqués à la main.
Réseau maillé carré.
Levant et couchant sur des pentes nord et sud à haute altitude.
Pour laisser toute la place aux jeux d'ombres et de lumière, une base géométrique la plus simple possible.

Un gabarit, une liberté d'installation pour des effets contrastés et redécouvrir les jeux de lumière.

Catalogue Sabine Cibert.indd 28 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 29 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

Une ville la nuit 2012 (214 x 205 cm) 1800 g

Tissus assemblés à la machine et piqués à la main

Base géométrique de rectangles et quelques triangles.

Pour voyager au-delà d'une harmonie de couleurs de Paul Klee, des tissus de différentes matières et armures ont été lentement réunis et assemblés à plusieurs échelles.

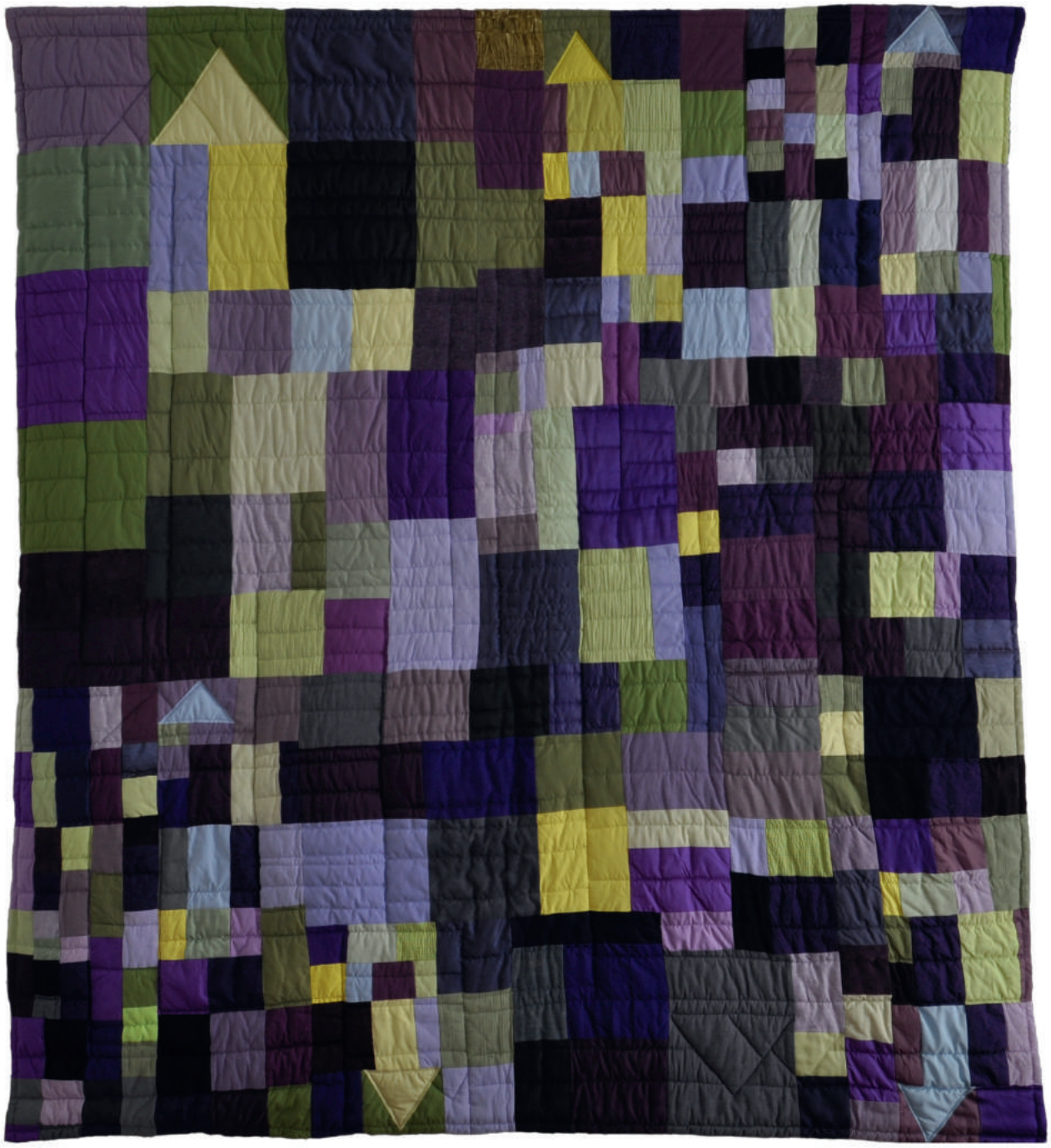
Les textures différentes dans une même couleur introduisent des vibrations propres.

Le piquage des horizontales renforce les mouvements.

En pleine nature

Détail

Catalogue Sabine Cibert.indd 30 01/02/13 10:24



Catalogue Sabine Cibert.indd 31 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

X² 2009 (211 x 191 cm) 2250 g

Tissus assemblés à la machine et piqués à la main.

Base géométrique de carrés et bandes de liaison.

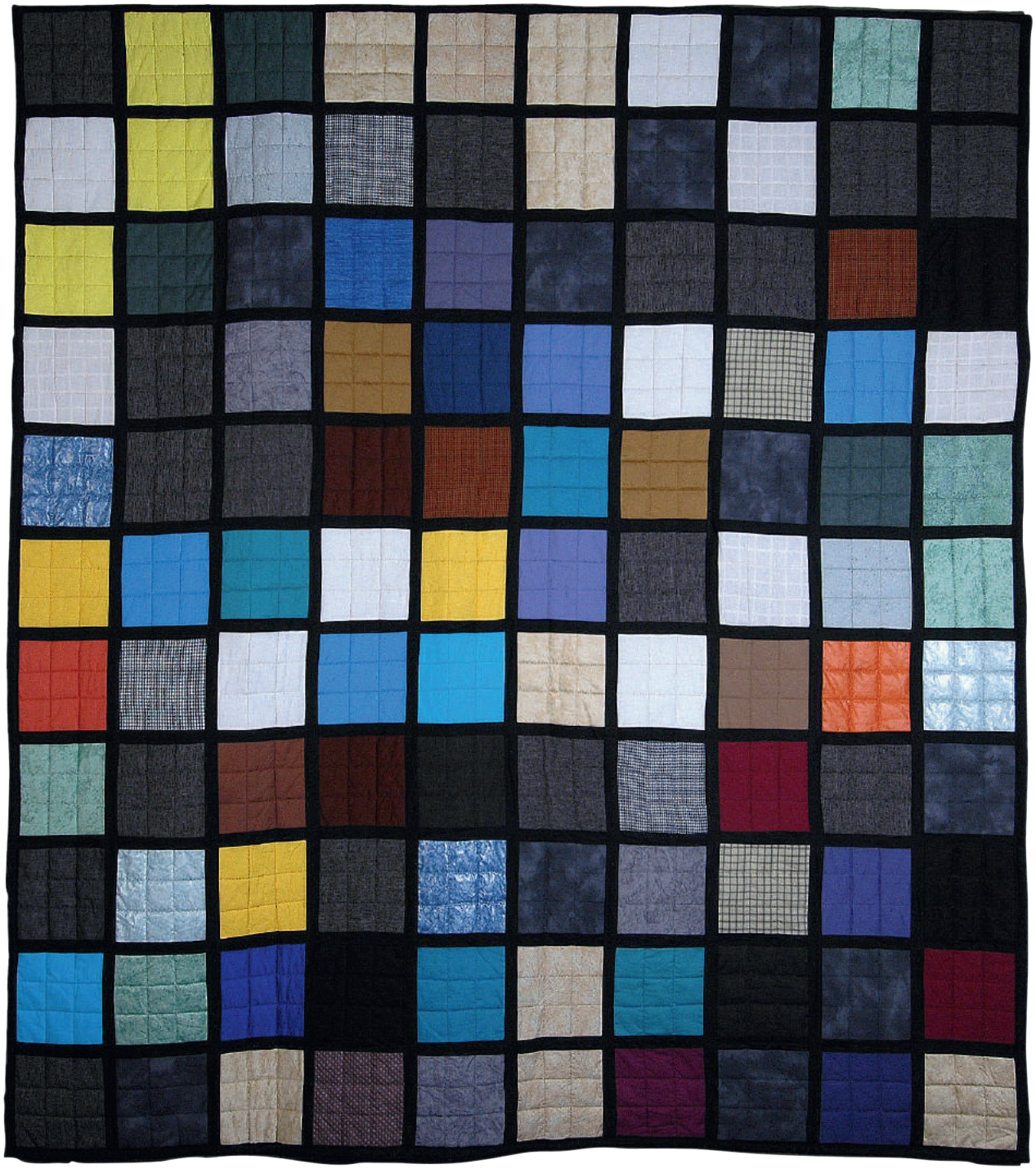
Une recherche sur la lumière inspirée de la technique du vitrail.

À partir d'une palette de pavés de verres colorés proposée par Josef Albers sur un petit format, les tissus sélectionnés au fil de cinq années apportent chacun leur texture, leur brillance et les vibrations correspondantes.

L'harmonie des couleurs donne une grande place à la lumière : l'œil se promène de la transparence à l'opacité, guidé par un réseau de lignes strictes.

Détail

Catalogue Sabine Cibert.indd 32 01/02/13 10:24



Catalogue Sabine Cibert.indd 33 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

Pluie de couleur sur Grenade 2003 (245 x 230 cm) 2250 g

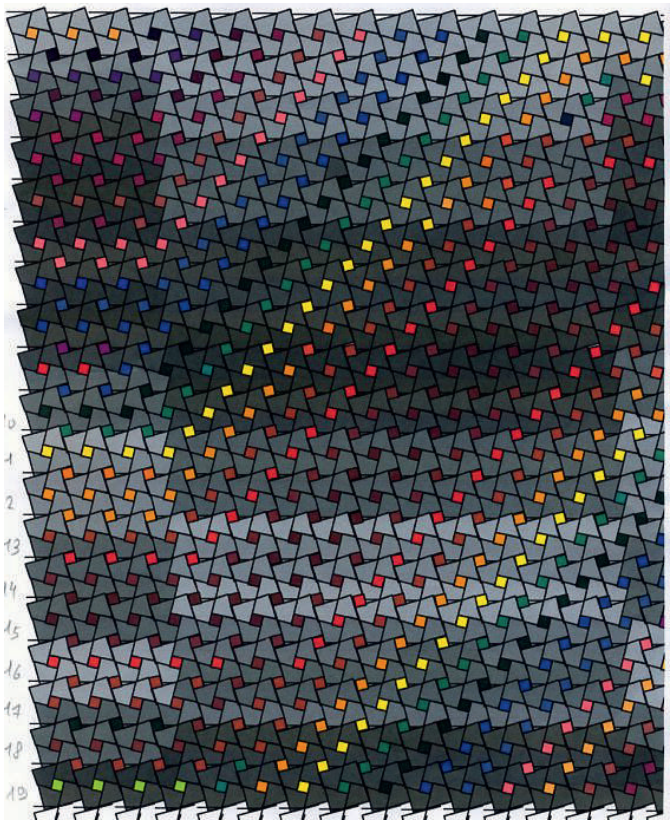
Tissus assemblés et piqués à la main.

Réseau maillé sur la trame très particulière d'une mosaïque du palais de l'Alhambra à Grenade

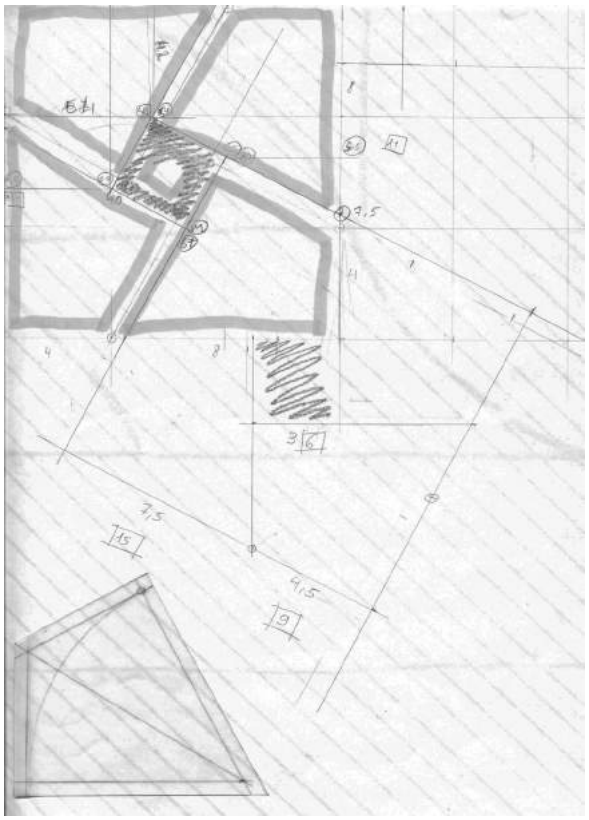
Renouveler le thème de l'arc en ciel sur une base géométrique dans quatre directions. Légèreté et assise.

0ffrir une promenade paisible et stimulante, laisser percevoir des mouvements, exprimer la vie avec toujours un voile de couleur dans le brouillard.

Quilt pro



Le gabarit



Catalogue Sabine Cibert.indd 34 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 35 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

Confettis sur Rio 2003 (118 x 118 cm) 610 g

Tissus assemblés et piqués à la main.

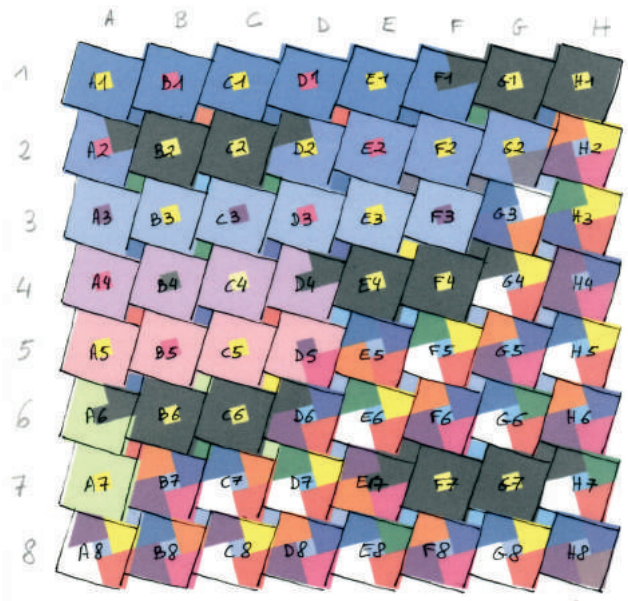
Réseau maillé d'une mosaïque de l'Alhambra de Grenade.

Sur le thème du carnaval l'idée du masque et de la dualité.

Des couleurs vives qui apportent gaîté et légèreté et suggèrent l'opposition entre l'Arlequin et le ciel de confettis.

La bordure dentelée suit les contours de la base géométrique, permet de deviner la triple épaisseur et d'expliquer l'impression de flottement.

Édition ordinateur, repérage des blocs sur calque



Détails

Catalogue Sabine Cibert.indd 36 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 37 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

Réminiscences 2012 190 x 295 cm (190 x A 31, B 32, C 30, D 31,5, E 33 cm)

170 à 190 g par panneau, au total 885 g

Tissus superposés fendus puis piqués à la main.

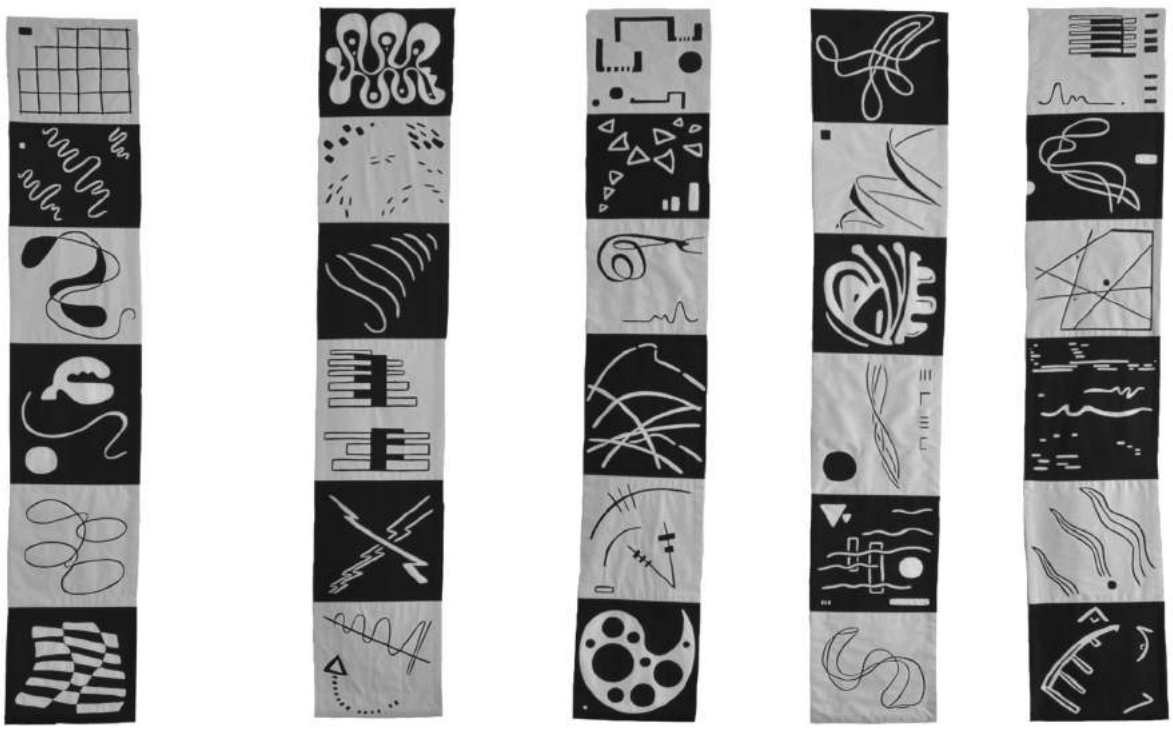
Damier à peine irrégulier.

Un vocabulaire de formes élémentaires, dans un damier à peine irrégulier évoquant Kandinsky, un mouvement dynamique et apaisé.

Réalisés par incision du tissu supérieur puis couture pour faire apparaître le deuxième tissu, ces pleins et déliés se répondent d'un bloc à l'autre. La gravure des traits est guidée par leur orientation sur le tissage et la pliure du tissu.

Les panneaux verticaux indépendants renouvellent les proportions courantes et dialoguent avec l'architecture.

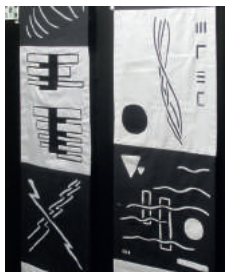
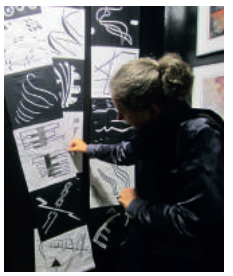
Catalogue Sabine Cibert.indd 38 01/02/13 10:24



Catalogue Sabine Cibert.indd 39 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

Réminiscences Détails

Catalogue Sabine Cibert.indd 40 01/02/13 10:24

Catalogue Sabine Cibert.indd 41 01/02/13 10:24

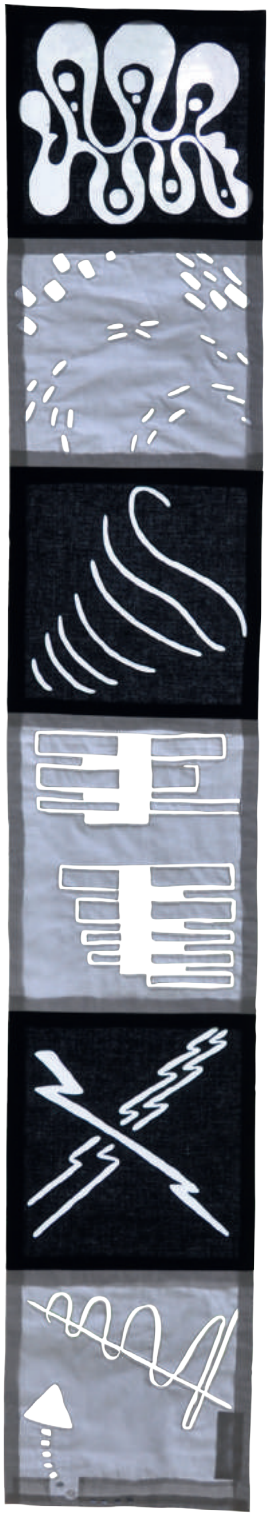
À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

Réminiscences B variante 2012 (190 x 32 cm) 150 g

Tissus (organdi et toile) superposés fendus puis piqués à la main.

Détail en négatif

Catalogue Sabine Cibert.indd 42 01/02/13 10:24



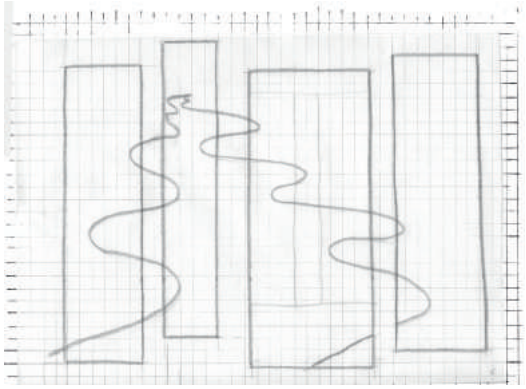
Catalogue Sabine Cibert.indd 43 01/02/13 10:24

À PARTIR DES ENSEIGNEMENTS DU BAUHAUS

Comme un parfum 2010 (460 x 526 cm)

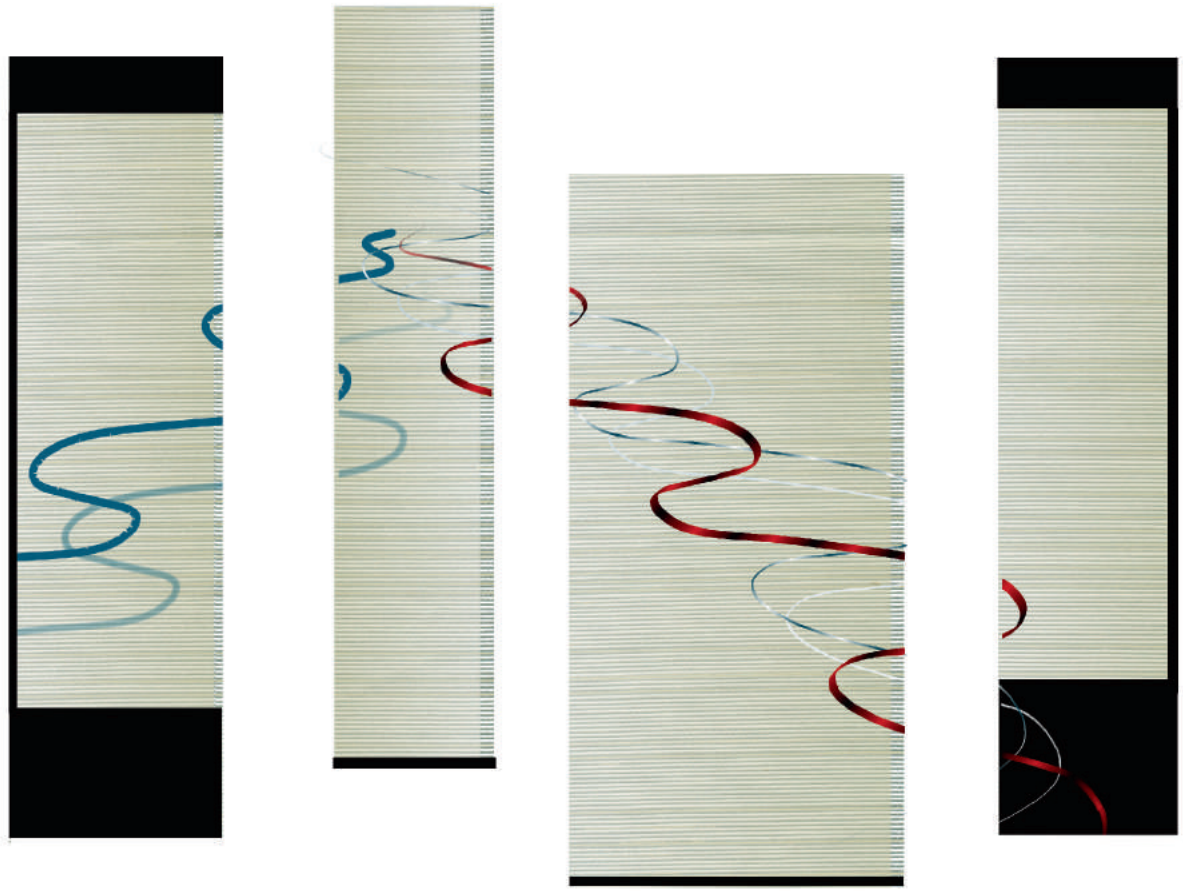
Intention artistique pour l'appel à candidatures de la Cité de la tapisserie à Aubusson, *La Tapisserie à l'ère du mouvement.*

suivre
dévaler
s'élever
couler
franchir
respirer
approfondir
croiser
rencontrer
connecter



De l'espace pour créer le mouvement. À la rencontre des arts asiatiques, des proportions propices au vide. Une métaphore du mouvement à la fois intime, collectif, construit, vécu, organique, géographique, et technique : émotions, idées, procession, muraille, trace, ruisseau, ondes…

Catalogue Sabine Cibert.indd 44 01/02/13 10:24



Catalogue Sabine Cibert.indd 45 01/02/13 10:25

REMERCIEMENTS DE SABINE CIBERT

Un grand merci

à tous ceux qui m'ont mise en chemin sur la voie des partitions textiles.

à ceux qui m'enseignent le mouvement fluide et apaisé sur la neige ou sur un tatami.

à ceux qui me donnent

leur enthousiasme
leur avis
leur savoir, leurs techniques
leurs informations
leurs photos
les tissus
les titres pour mes partitions textiles
un lieu pour exposer

à ceux qui collectionnent mes partitions textiles

aux contributeurs de pluriel et des variantes à venir

à ceux qui ont écrit

à ceux dont l'art et le *design* m'ont nourrie et me nourriront encore

à ceux que je vais rencontrer.

Crédits photographiques

Sabine Cibert tient à remercier particulièrement Christian Krass qui a réalisé la plupart des photographies des *Partitions textiles*, Franck Cibert, Françoise Cibert, Claire Monnier, Nelly Waldmann-Vial pour leurs clichés.

Catalogue Sabine Cibert.indd 46 01/02/13 10:25

Pluriel : envers d'un bloc

Catalogue Sabine Cibert.indd 47 01/02/13 10:25

Sabine Cibert, plasticienne textile, rassemble et dévoile, à l'Université Jean Moulin Lyon 3, ses grandes partitions textiles qui déclinent, dans une explosion de couleurs, tout un travail géométrique de construction et d'imbrication de motifs aux variations et aux illusions optiques subtiles, résultat éblouissant d'un métissage élaboré à la croisée des influences des plasticiens du Bauhaus et de la tradition des arts textiles populaires (*quilts* anciens, *molas* des Indiens Kuna, *kesas*, manteaux de prières et *kimonos* japonais).

Catalogue conçu par Marc Le Person
« La démarche artistique de Sabine Cibert », texte de Brigitte Badina

Création et mise en page par le Service Édition de l'Université Jean Moulin Lyon 3

2013

Catalogue-Sabine-Cibert.indd 48 01/02/13 10:25