

SABA NIKNAM

LE NOM SECRET DU SOLEIL

« Au début des temps,
il n’y avait pas de différence
entre les hommes et les
animaux.
Toutes les créatures vivaient
sur terre.

Un homme pouvait se
transformer en animal s’il le
désirait et un animal pouvait
devenir un être humain.

Il n’y avait pas de différence.
Les créatures étaient parfois
des animaux et parfois des
hommes. Tout le monde parlait
une même langue.

En ce temps-là les mots étaient
magie et l’esprit possédait des
pouvoirs mystérieux.

Un mot prononcé au hasard
pouvait avoir d’étranges
conséquences.

Il devenait brusquement vivant
et les désirs se réalisaient.
Il suffisait de les exprimer.
On ne peut pas donner
d’explication.
C’était comme ça ! »

(poème Inuit)

*“At the beginning of times,
there was no difference
between people and
animals.
All the creatures lived on the
Earth.*

*People could transform
themselves into animals if they
wished and animals could
become human beings.*

*There was no difference.
Creatures were sometimes
animals and sometimes
people. Everyone spoke the
same language.*

*In those days, words were
magic and the mind possessed
mysterious powers.*

*A word spoken at random
could have strange
consequences.*

*It would suddenly come to life
and wishes would come true.
They only needed to be
expressed. It cannot be
explained.
That was how it was!”*

(Inuit poem)

Dans cette nouvelle série, Saba Niknam nous livre son récit, fragments de rêves illustrés et d'histoires imaginaires en un pays où les animaux règnent en maîtres. Seule la narratrice, à visage humain, déambule dans un paysage polaire en noir et blanc où l'unique lueur d'espoir siège dans la présence d'un soleil d'or, rappelant les écrits de l'écrivain groenlandais Henriette Lynge :

« Nous parcourons une terre gelée recouverte l'hiver par l'obscurité, les paroles sont des guides qui transcendent la nuit ».

A l'instar des peuples de tradition orale qui construisent leur histoire à partir d'un corpus légendaire, Saba Niknam tisse sa légende autour de trois personnages principaux : l'artiste elle-même, un corbeau et un ours. Rejoignant la pensée chamanique, elle y intègre des symboles comme moyens d'action sur le monde et sur ses maux. Alors que les fables européennes nous invitent à voir sous les traits des animaux des caractères propres aux hommes, Saba Niknam capture dans son récit bien plus que leur caractère : c'est l'essence magique de l'animal et sa puissance qui entrent en action. Convaincue que chacun d'entre

In this new series, Saba Niknam presents us with her narrative, illustrated fragments of dreams and imaginary stories in a land where animals reign supreme. Only the narrator, with her human face, travels through this polar landscape in black and white, in which the only glimmer of hope lies in the presence of a golden sun, recalling the work of the Greenlandic writer Henriette Lynge:

"We traverse a frozen land covered in winter by darkness; words are guides that transcend the night".

Like peoples with an oral tradition who build up their story from a corpus of legends, Saba Niknam weaves her legend around three main characters: the artist herself, a raven and a bear. She follows shamanic thinking in integrating symbols as ways of acting upon the world and its evils. Whereas European fables invite us to see human characteristics in animal guises, Saba Niknam captures much more than their characteristics in her narrative, as the magical essence of the animal and its power take effect. Convinced that all of us possess a corresponding animal soul from which we must learn, Saba attributes an

nous possède une âme animale qui lui correspond et dont il a à apprendre, Saba attribue une forme animale à tout être humain et convoque ainsi un temps où l'homme et l'animal ne faisaient qu'un et où la communication entre les espèces était naturelle et totale.

L'idée que l'esprit d'une personne ou d'un animal, bien que propre à chacun et façonné par le corps qu'il occupe, fasse en même temps partie d'un tout transcendant, émerge au fil de ses dessins, qui se construisent dans une succession de traits, d'actes répétitifs inspirés des rituels chamaniques qui trouvent dans le phénomène de la répétition un moyen d'exorciser les maux. Le son itératif du crayon lui-même sur la feuille participe à l'entrée de l'artiste dans une sorte de méditation propice à l'acte créateur. Le masque, symbole récurrent dans son œuvre, se retrouve dans une partie de ses dessins : objet de métamorphose qui transforme celui qui le porte, il permet d'endosser une identité autre le temps d'une cérémonie : ainsi Saba Niknam dessine-t-elle des personnages avec des masques d'animaux, rappelant cette lointaine époque où un homme

animal form to all human beings, evoking a time when people and animals were one and communication between species was natural and complete.

The idea that the spirit of a person or an animal, whilst unique to each of them and shaped by the body it occupies, also forms part of a transcendent whole, emerges through her drawings, which are built up from a succession of lines, repetitive acts inspired by shamanic rituals that find a means of exorcising evils in the phenomenon of repetition. The iterative sound of the pencil itself on the sheet of paper helps the artist to enter a sort of meditative state favouring the creative act.

The mask is a recurrent symbol in her work and can be found in some of her drawings: an object of metamorphosis, it transforms the person wearing it, so that a different identity can be adopted for the duration of a ceremony. And so Saba Niknam draws figures with animal masks, recalling the far-off time when people could turn into animals and animals could become humans.

Like tribes all around the world who use animal totems,

pouvait se transformer en animal et un animal pouvait devenir un homme.

A la manière des tribus du monde entier qui ont des animaux totems, réceptacles de leurs croyances mythiques, de leur représentation du monde et de leurs émotions, Saba Niknam s'associe le corbeau, présent aussi bien dans les mythes et contes traditionnels amérindiens nord-américains ou nordiques que dans la littérature et les légendes à travers les âges. Cette symbolique du corbeau a notamment intéressé l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss qui a formulé l'hypothèse selon laquelle le corbeau est devenu un animal mythique parce qu'il était perçu comme un médiateur entre la vie et la mort : ainsi, dans la mythologie nordique, Huginn (« penser ») et Muninn (« mémoire »), pseudonyme de Saba Niknam dans le monde virtuel, sont les deux corbeaux messagers du dieu Odin, atteint de cécité, auquel ils transmettaient les nouvelles du monde.

Ce symbole du corbeau, messager entre deux mondes, à la fois pensée et mémoire,

receptacles of their mythical beliefs, their representation of the world and their emotions, Saba Niknam associates herself with the raven, which appears in traditional Nordic and North-American Amerindian tales and myths, as well as literature and legends across the ages. The French anthropologist Claude Lévi-Strauss investigated this symbolism of the raven and formulated a theory that the raven became a mythical animal because it was seen as a mediator between life and death: in Nordic mythology, for instance, Huginn ("thought") and Muninn ("memory"), names used by Saba Niknam as a pseudonym in the virtual world, were the two raven messengers of the blind god Odin, who provided him with news of the world. The raven, a messenger between two worlds, combining thought and memory, is a recurrent symbol in the work of Saba Niknam. So in her artwork we find an animist approach, in which Nature performs the function of a container for the unconscious and its archetypes.

As a symbol of the transition between the animal impulse and human control, meanwhile, the bear has been described

est récurrent dans l'œuvre de Saba Niknam. On retrouve ainsi dans son travail artistique une approche animiste où la Nature remplit la fonction de contenant de l'inconscient et de ses archétypes.

Symbole de la transition entre la pulsion animale et la maîtrise humaine, l'ours représenterait quant à lui, dans de nombreux textes de la littérature, « les forces élémentaires susceptibles d'évolution progressive, mais aussi capable de redoutables régressions » (*L'ours dans la symbolique médiévale*, Michel Salvat). Jung le considère comme l'incarnation des facettes dangereuses de l'inconscient. Comme les grands fauves, il fait partie des symboles de l'inconscient chthonien (*Dictionnaire des Symboles*, Laffont, 1969). Créature naissant informe, il incarne dans le récit imaginaire de Saba Niknam l'idée d'un chaos appelé à se sublimer sous l'influence de l'amour transformant un être primitif en un être à part entière.

A l'instar de la mythologie inuit, les récits de Saba Niknam font ressortir la place essentielle qu'occupent la terre et la force magique de la parole qui, en

in numerous works of literature as representing "elementary forces prone to gradual evolution but also capable of formidable regressions" (L'ours dans la symbolique médiévale, Michel Salvat). Jung saw it as the embodiment of the dangerous facets of the unconscious. Like the large predators, the bear is one of the symbols of the chthonic unconscious (Dictionnaire des Symboles, Laffont, 1969). A creature that is born formless, in Saba Niknam's imaginary narrative, it embodies the idea of chaos destined to become sublime under the influence of love, transforming a primitive being into a being in its own right.

Like Inuit mythology, Saba Niknam's narratives emphasise the essential place occupied by the earth and the magical power of the word, which, as an affirmation of self, puts into action what it expresses. There is something of the dream narrative in Saba Niknam's work: as an inevitable, powerful means of communication with other worlds, the experience of the dream exists for the dreamer only through the effort of memory and for others only through the dreamer's account of it. This work

tant qu'affirmation de soi, met en action ce qu'elle donne à entendre.

Il est quelque chose de l'ordre de la narration onirique dans l'œuvre de Saba Niknam : inévitable, puissant moyen de communication avec les autres mondes, l'expérience du rêve n'existe pour le rêveur que par son effort de mémoire et pour les autres par la narration qu'il en fait. Ce travail autour de la mémoire est essentiel dans l'œuvre de Saba Niknam qui explique dans son écrit *La boîte noire : Chamanisme et Art* : « je considère mes carnets de croquis comme des boîtes noires qui conservent ma mémoire... A travers les rêves s'exprime l'inconscient et tout prend une autre signification, une autre symbolique. Le temps semble suspendu, les images flottent ». C'est ainsi qu'à travers ses dessins, Saba Niknam conserve une trace de son inconscient, l'image intrapsychique prenant forme sur le papier, guidée par la main de l'artiste. Dès lors, la frontière entre le rêve et la réalité, l'illusion et le réel, se brouille, les mondes visibles et invisibles cohabitent dans un univers pictural flou et sans perspective.

based around memory is an essential part of Saba Niknam's art. As she explains in her text La boîte noire : Chamanisme et Art :

"I see my sketchbooks as black boxes recording my memory... the unconscious is expressed through dreams and everything takes on another meaning, another symbolism. Time seems to be suspended, images float".

So through her drawings, Saba Niknam retains a trace of her unconscious, as the intrapsychic image takes shape on paper, guided by the artist's hand. As a result, the boundary between dream and reality, illusion and real becomes blurred; the visible and invisible worlds cohabit within an elusive pictorial universe without perspective. The burnt out stars represented by black circles are also all possible bridges towards other universes. Rather than voids, they are all portals leading to a parallel world, through which we can escape from our solar system. The black hole is the ogre of the cosmos, absorbing and feeding upon surrounding matter, becoming more powerful as it grows, until it can swallow entire stars. It is a dead star that appears as a space-time zone, a

Les étoiles éteintes, représentées par des cercles noirs, sont également autant de ponts possibles vers d'autres univers. Ils ne sont non pas des lieux de néant, mais autant de portes d'entrée vers un monde parallèle, permettant une échappée de notre système solaire. Ogre du cosmos, le trou noir absorbe, se nourrit de la matière environnante, augmentant son pouvoir d'action au fur et à mesure qu'il grossit, jusqu'à pouvoir gober des étoiles entières. Étoile morte, il apparaît ainsi comme une zone espace-temps, piège à matière et lumière, mais aussi générateur d'énergie.

On retrouve dans le monde de Saba Niknam les enseignements des grandes traditions spirituelles : au-delà des apparences, tout est en réalité mouvements, vibrations et énergie. Tout est relié et connecté dans et avec ce grand champ d'énergie universel. Par nos pensées, et nos actes dans la vie quotidienne, nous aurions ainsi un réel impact dans ce grand inconscient collectif qui nous relie et aurions le pouvoir de contribuer à influencer le monde et le comportement de ceux qui le composent.

Cécile Palusinski

trap for matter and light, but also a generator of energy.

In Saba Niknam's world we find the teachings of the great spiritual traditions: beyond appearances, everything is in fact movement, vibration and energy. Everything is linked and connected with this great field of universal energy and within it. So she is saying that through our thoughts and our actions in everyday life, we have a real impact within this great collective unconscious that connects us, and hold the power to influence the world and the behaviour of those that constitute it.

Cécile Palusinski

¹ "The bear in medieval symbolism".

² "Dictionary of symbols".

³ "The black box: shamanism and art".

[Œuvre page précédente]

Sans titre - 2015

Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 35,3 x 50,7 cm

Sans titre - 2015

Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 30,7 x 30,7 cm

Sans titre - 2015

Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 199,5 x 65 cm

[Œuvre page précédente]

Sans titre - 2015

Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 29 x 42 cm

Sans titre - 2015

Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 26 x 49,1 cm

Sans titre - 2015
Crayon, vernis, feuille d'or, colle et cheveux
27 x 15 cm

Sans titre - 2015
Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 20,3 x 33 cm

Sans titre (Eclipse) - 2015
Encre, sel et cheveux sur papier
19 x 21 cm

Sans titre - 2015
Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 30,5 x 66 cm

Biographies

Saba Niknam
est née à Téhéran en 1988.

2013
Quinzaine culturelle iranienne,
Strasbourg

2014
Haute Ecole des Arts du Rhin -
Strasbourg, obtention du DNSEP

2014
Société des Amis des Arts et
des Musées de Strasbourg, Prix
Théophile Schuler

2014
Galerie Le point Fort, *Ils se sont
dit adieu*, exposition collective

2015
Galerie Jean-François Kaiser,
Le nom secret du soleil,
exposition personnelle
(catalogue)

2015
FRAC Alsace / CEAAC,
programme de résidences
croisées Alsace / Québec,
ville d'Alma, Québec

www.behance.net/sabaraven

Cécile Palusinski

*Diplômée de l'Institut Supérieur
du Commerce de Paris après des
classes préparatoires au Lycée
Louis-le-Grand et une formation
à l'École du Louvre, Cécile
Palusinski a effectué une partie
de son parcours dans plusieurs
galeries, comme la Galerie Art
et Patrimoine du Crédit Municipal
de Paris ou la S&L Galerie.
Ecrivain, elle est également
présidente de l'association
La Plume de Paon, qui œuvre
en faveur du développement
du livre audio. En 2013, elle a
créé l'agence de formation et
de conseil NUMERED CONSEIL
dédiée aux professionnels de
l'édition et des arts visuels
confrontés à la mutation
numérique.*

[Œuvre ci-contre]

Sans titre - 2015

Crayon, Rotring, encre de Chine, acrylique et
feuille d'or sur papier - 33 x 20 cm

Saba Niknam

Le nom secret du soleil

Ce catalogue est publié à l'occasion de l'exposition *Le nom secret du soleil* présentée du 18 septembre au 24 octobre 2015.

Saba Nikman est représentée par la Galerie Jean-François Kaiser.

Editeur
Galerie Jean-François Kaiser

Coordination et suivi éditorial
Jean-François Kaiser

Auteur
Cécile Palusinski

Traduction
Alan Thawley (FR>EN)

Photographies
Alex Florès

Conception graphique
Claudia Klotz

Impression
printot&i xo

Copyrights
Saba Niknam,
Cécile Palusinski
et Galerie Jean-François Kaiser

Tirage
500 exemplaires

ISBN
978-2-9552833-2-5

Ce catalogue est offert par la Galerie Jean-François Kaiser.
Toute reproduction ou représentation, sous quelque forme que ce soit, doit obligatoirement comporter les mentions obligatoires et les crédits photographiques.
Toute réédition ou republication, transfert sur un autre support ou un autre titre, tout transfert à une banque de données ou à des tiers, sont formellement interdits sans autorisation préalable des auteurs et des artistes.

**JEAN-FRANÇOIS
KAISER GALERIE**

6 rue des Charpentiers
67000 Strasbourg | 1er étage

T +33(0)3 88 36 64 18

M +33(0)6 89 07 04 27

contact@jeanfrancoiskaiser.com
www.jeanfrancoiskaiser.com

La galerie est ouverte du mercredi
au samedi de 14h à 18h et sur rdv