

שמחה אבן-חן

Simcha Even-Chen

Balance in Motion

איזון בתנועה

Balance in Motion

Balance in Motion / Tirza Yalon Kolton

A general overview of the exhibition takes us on a stroll through an avenue, with structures on either side. It is a walk between the fine elegance of geometric shapes, and the almost smug solidity and sensuous texture of the surface of the material, scorched by living flames.

In his book, "Species of Spaces and Other Pieces", Georges Perec describes his journey through space, and the sensations it awakened within him: "Our gaze travels through space and gives us the illusion of relief and distance. That is how we construct a space, with an up and a down, a left and a right, and in front and a behind, a near and a far".¹

In my meetings with Simcha, in preparation for the exhibition, we frequently discussed the sensations that works of art induce in us: opposites, balances and imbalances, floating... The work of sculpting the massive clay matter sends a message of stability and a sense of floating in space. I am fascinated by the duality of the interaction between softness and harmonious flows, between the ascetic black and precise, repetitive patterns that speak of uncompromising harshness.

In her works, one can trace the evolution of a language that expresses and explores the relationships between "free" three-dimensional

space and the open and twisted, two-dimensional, geometric surfaces planted in it, giving it visual meaning without restricting its movement.

Simcha Even-Chen focuses on the balance between motion and stability, and searches for the relationships between mass, volume and balance. She concentrates on simple and harmonious architectural shapes, and uses black and white colors. Borrowed from graphic paper, the grid-like pattern that covers her works offers a precise, scientific result on top of the harmonious, elusive bodies. Her works appear to be floating in midair, lacking any center of mass; while the black color, formed during the firing process using the Naked Raku technique, which allows the artist to control the absorption of the smoke by the surface of the piece, bestows the illusion of gravitational grasp. The geometric coating and the interplay of smoothness and roughness on the surface create a breathtaking tension.

2014

¹ Perec, Georges. Species of Spaces and Other Pieces, ed. and trans. by John Sturrock, London: Penguin, 1997 (Page 81.)

The Dance of Infinity / Hagai Segev

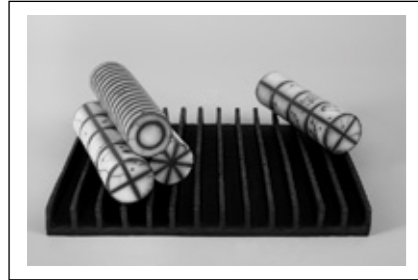
“Up until two years ago, my father, Yaakov, had an agricultural mechanization workshop. Every time I visited the workshop, I found myself entranced by the power of the iron boards and the pile of black and rust colored iron pipes of different diameters, waiting to be used”, Simcha Even-Chen reminisces.

“When I saw the call for entries for the contest and exhibition at Kapfenberg, Austria, entitled “At the Moment”, I decided to use these memories of my father’s workshop. This was the birth of “A Moment Before...” a work I created in 2009, which has since led to the growth of a whole body of works”¹.

The memories that awakened this body are the evolution of the artistic research Even-Chen had been immersed in during the period of 2006-2009. This group of sculptures, entitled “Illusion”, was exhibited at The Fifth Israeli Ceramics Biennale at The Eretz Israel Museum (2008), among other places, and even received the Gold Coast International Ceramic Art Award. The article that appeared in the biennale catalogue read: “Simcha Even-Chen creates arrays of objects, reminiscent of game pieces. The pieces and geometric shapes simulate complex mathematical relations, based on scientific principles of simplification, alongside an awareness of the complexity of the game”.²

¹ All citations are based on conversations and correspondences between the author and the artist, in preparation for the exhibition; 2014.

² Hagai Segev, curator, Clay, Sensation, The Fifth Israeli Ceramics Biennale, Eretz Israel Museum, 2008, Page 16e.

A moment before (2009)

In her works from the period of 2009-2010, as her research progressed, the cubic shapes and structures gained a softer sculptural presence. They were positioned on solid, dominant foundations, where the first, barely noticeable signs of a light, flowing motion began to

appear. In a piece named "Triple Balance" (2010), the massiveness and relatively harsh geometry of the top object is softened somewhat by the gentle presence of the foundation, which seemingly serves as only that, but its connection suggests an integrated statement, alongside a message of contrasts. This piece was featured in important exhibitions in Italy and Korea.³

In the piece entitled "Motion" (2011), all the elements of movement and flow can for the first time, be seen in the object itself, while the pattern printed on the object surface continues to explore the geometric shape, namely, the grid, which stands out against the background of evenly hued material. This piece was awarded first prize in an exhibition in Slovenia.⁴

³ Keramikos, Ceramic Art International Festival, Artidec Gallery, Bracciano, Rome (2010); 39th Gangjin Festival International Ceramic Exhibition, Korea (2011); The piece is kept in the collection of Ganjin Celadon Museum, Korea.

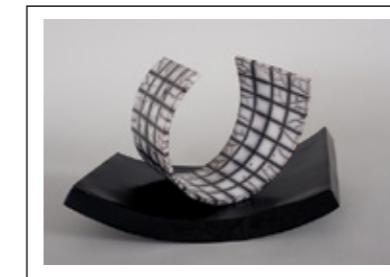
⁴ XIIth International Ex-tempore of ceramic, Obalne Galerije Piran, Slovenia (2011).

"My decision to add the element of movement to the existing physical balance gave birth to the open, broad, flowing motions and expanded the variety of imaginary shapes", says Even-Chen. Her intentional break-away from defined shapes gave way to a new abundance of form, organic and free. The well-defined lines of geometric shapes were unleashed, and became the flowing lines that outline the movements of a dance, in which the body of the dancer is pushed to its limit. The flowing lines move in circles, twist, constrict and expand again. They face the material's ability to carry itself to the limits of its natural properties.

While her earlier works studied the foundations of the material, these works examine its potential to reach infinity. Even-Chen's work tests the material's point of collapse, asking which points need to be supported to prevent the structure from breaking down or falling. This constant fear of collapse can be seen even now, when the sculptures are fired and stable. Their fragility is present in each and every moment. Within this fragility lies a hidden power: the almost inconceivable resilience of gentleness.

All of Even-Chen's works address the tension between that which is planned and that which is not; between the expected and the unexpected. Inside the scientific thought-process, the basis of Even-Chen's thinking, there is also a search for an emotional balance – an important element in her life, which has now found a clear outlet. But at the same time, these works continue to manifest their scientific foundation by dealing with the existence of movement within the limitations of the material.

Even-Chen's study of the materials she has elected to work with reveals a search for release from familiar outlines. Her dealing with organic shapes is an expression of her search for freedom within the framework of her beloved material. The conceptual framework, too, leans on that, which is known, or can be derived from accrued knowledge; or on a memory that surfaces from time to time. But this reliance is but a starting point, a jumping board towards new destinations, which may not be as familiar, but are certainly more intriguing.

Motion (2011)

Even-Chen's sculptures are autonomous bodies that stand independent of narrative or objectification. They have no practical use; one can only gaze upon them and marvel at the tackling of space, sculpting and aesthetics. In this aspect, they are unique in the field of applied ceramics. Their intrinsic presence allows the viewer to disregard the personal and psychological associations and examine them as autonomous bodies, existing in a sculpting space, evoking thoughts of an object's place in the universe and raising for discussion values that stand apart from the body of their creator, if only for a moment. This possibility offers many different levels of coping with the artistic creation: a sort of Möbius strip that leads the eye and the hand in a seemingly paradoxical trajectory that cannot exist in the real world.

These abstract qualities, the flow of curves in the ceramics, raise associations of the enormous sculptures of minimalist sculptor, Richard Serra. In his colossal, steel structures, Serra managed to formulate a refined minimalistic presence that has a profound effect on viewers who walk in their vicinity. Dwarfed by the presence of these monumental pieces, the viewer is invited to follow their outline and form sequential shapes, as he strolls between them or alongside them. The active walking and touching of the fierce metal bodies make the viewer a participant in the physical experience of sculpting.

Even-Chen's ceramic sculptures may not allow a tactile experience of this sort, but they do encourage the viewer to follow the outlines of the shapes with his gaze. They induce the meditative, spiritual state that plays such a significant role in the experience of being part of the artistic act.

The relative intimacy of these swaying sculptures is an important accomplishment, for it is a conduit for the pieces' innate power. This is the same power Even-Chen harnesses for the creation of perfect, flowing shapes; both stable and fragile at the same time. These shapes have human dimensions, and can serve as expansions of the personal thoughts and feelings within each and every one of us.

2014

Static Motion

תנועה סטטית

2014

30 x 40 x 18 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערובת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים. מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Rhythmus

ריתמוס

2011

32 x 32 x 27 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Rolling In...

גלגול פנימה..

2014

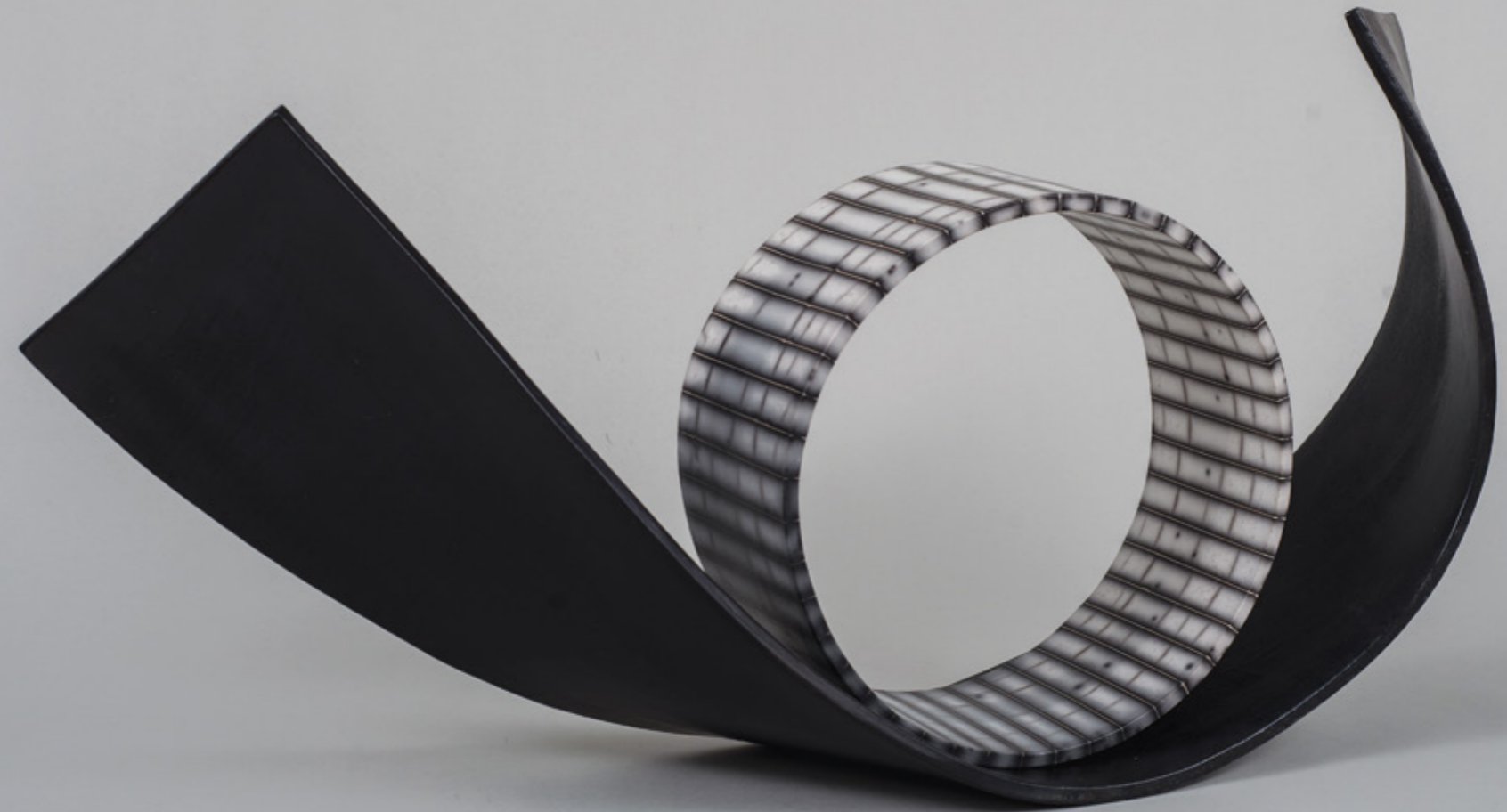
27 x 56 x 13 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערובת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Inverted Motion

תנועה הפוכה

2014

39 x 49 x 24 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערובת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Balance

איזון

2014

37 x 55 x 19 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערובת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Waves

גלים

2014

31 x 56 x 13 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Waves

גלים

2014

39 x 54 x 15 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Waves

גלים

2014

49 x 48 x 13.5 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Waves

גלים

2014

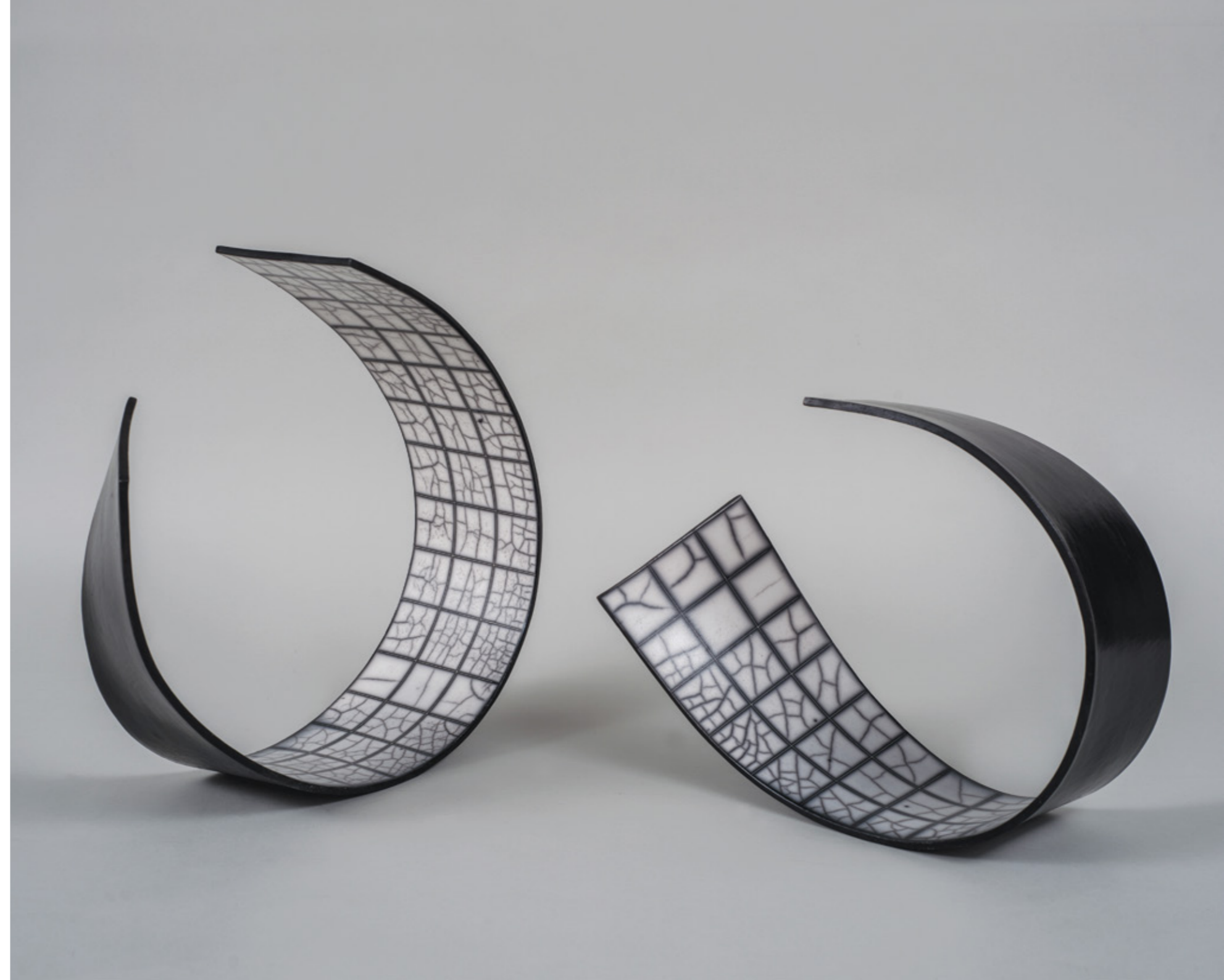
37 x 70 x 50 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Vortex

מערבולת

2013

48 x 46 x 30 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערובת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Folded

מקופל

2014

32 x 44 x 13.5 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain
Slab-built, burnished, terra sigillata,
"Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק,

חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Folded

מקופל

2013

39 x 35 x 13.5 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain
Slab-built, burnished, terra sigillata,
"Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק,

חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Void In Motion

"אין" בתנועה

2014

37 x 180 x 50 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערובת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Waves

גלים

2014

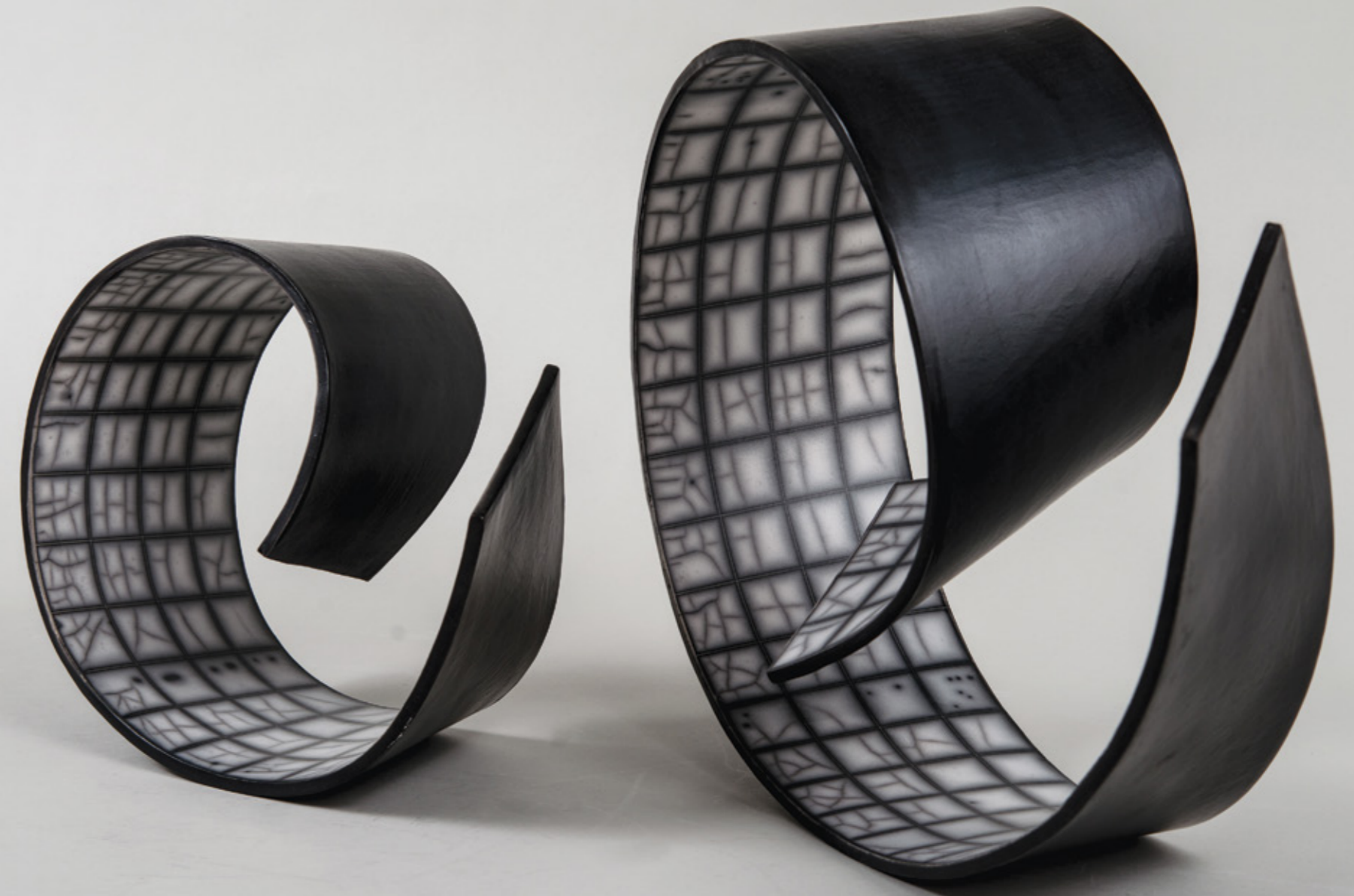
33 x 80 x 50 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים, מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Spiral Flow

זרימה ספירלית

2014

33 x 70 x 57 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים. מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

Movements

תנועות

2014

36 x 260 x 11 cm / ס"מ

Mixture of stoneware and porcelain

Slab-built, burnished, terra sigillata, "Naked Raku"

תערוכת של אבנית ופורצלן

בניה ממשטחים. מירוק, חיפוי בטרה סיגילטה, שריפת ראקו

CV

Biography

- **2011** - Member in the International Academy of Ceramic (IAC).
- **1996-2013** - Senior Scientist at Biochemistry Department at the Hebrew University Medical School, Jerusalem, Israel.
- **1994-1996** - Post Doc. at Biochemistry Department at the Hebrew University Medical School, Jerusalem, Israel.
- **1985-1990** - PhD - Tel Aviv University, Human Microbiology, Sackler School of Medicine, Israel.

Solo Exhibition

- **2014** - "Balance in Motion" Benyamini Contemporary Ceramics Center, Tel Aviv.

Selected Exhibitions

For complete list of exhibitions see: www.simcha-evenchen.com

- **2014** - "Raku Ceramics: Origins, Impact and Contemporary Expression", Sedona Art Center, Sedona, Arizona, USA.
- **2014** - XIX International Ceramic Contest, Ciudad De Valladolid", Valladolid, Spain.
- **2013** - Cluj International Ceramic Biennale, Cluj-Napoca, Romania.
- **2013** - 33 Conkurs Internacional de Ceràmica, Museo de ceramic de L'Alcora, Spain.
- **2012** - 16 Biennial de Ceràmica d'Esplugues Anglina Alos, Museu Can Tinturé Esplugues, Spain.
- **2012** - IAC members exhibition, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, USA.
- **2012** - 2nd International Ceramic Triennial UNICUM, Maribor, Slovenia.
- **2012** - IV Biennale International de Ceramic de Marratxí (BICMA), Museum Del Fang, Marratxí, Spain.
- **2011** - 1st China Kaolin Grand Prix for International ceramic art, Jingdezhen, China.
- **2011** - VI Biennale International de Ceramic, El Vendrell, Tarragona, Spain
- **2011** - XIth International Ex-tempore of Ceramics, Obalne Galerije Piran,

- Slovenia.
- **2011** - 3rd International Triennial of Silicate Arts, Kecskemét, Hungary - Them: "Century 21".
- **2011** - 39th Gangjin Festival International Ceramic Exhibition, Korea.
- **2011** - The 5th International Biennial Ceramics "Ciudad de Talavera" La Reina, (Toledo), Spain.
- **2011** - The 6th Biennale for Israeli Ceramic "Ceramic Design: Techno. Logical Implements" Eretz-Israel Museum, Tel-Aviv, Israel.
- **2010** - Keramikos, Ceramic Art International Festival, Artidec Gallery, Bracciano, Rome, Italy.
- **2010** - XIth International Ex-tempore of ceramic, Obalne Galerije Piran, Slovenia.
- **2010** - 12th Biennale de la Céramique, Andenne, Belgium.
- **2009** - The 9th Biennale International de Ceramic, Manises, Valencia, Spain.
- **2009** - The 6th International Biannual of Ceramics of Kapfenberg, Austria - Them: "At the Moment".
- **2009** - V Biennale de Ceramic, El Vendrell, Tarragona, Spain.
- **2009** - LXXIX Exhibition of Pottery and Ceramic of La Rambla, Cordoba, Spain.
- **2009** - The 1st International Ceramic Triennial (UNICU), Metelkova National Museum, Ljubljana, Slovenia.
- **2009** - The 3rd International Festival of Postmodern Ceramics - CERAMICA MULTIPLEX, Museum of Varazdin, Croatia.
- **2008** - The 5th Biennale for Israeli Ceramic "Clay, Sensation", Eretz-Israel Museum, Tel-Aviv, Israel.
- **2008** - 26th Gold Coast International Ceramic Art Award, Gold Coast City Art Gallery, Australia.
- **2008** - Sidney Myer Fund International Ceramic Award, Shepparton Art Gallery in association with La Trobe University, Australia.
- **2007** - CERCO-07, International Prize of Contemporary Ceramics, Zaragoza, Spain.
- **2007** - The 4th World Ceramic Biennale, Icheon, Korea.
- **2006** - 26 Conkurs Internacional de Ceràmica (CICA2006), Museo de ceramic de L'Alcora, Spain.
- **2004** - The Third Israeli Biennale for Ceramics, "Design, Art, Design", Eretz- Israel Museum, Tel-Aviv, Israel.

- **2003** - Altech Ceramics Triennial, Cape Town, Rep. South Africa
- **2002** - The Second Israeli Biennale for Ceramics, Eretz-Israel Museum, Tel Aviv, Israel.
- **2000** - Altech Ceramics Biennale, Sandton Civic Gallery, Sandton, Gauteng, Rep. of South Africa.
- **2000** - "Clay 2000" The First Israeli Biennale for Ceramics, Eretz-Israel Museum, Tel-Aviv, Israel.

Awards

- **2013** - Second Prize, 33 Conkurs Internacional de Ceràmica, Museo de ceramic de L'Alcora, Spain
- **2012** - Third Prize "C.PUJOL I BAUSIS AWARD", 16 Biennial de Ceràmica d'Esplugues Anglina Alos, Museu Can Tinturé Esplugues, Spain.
- **2012** - First Prize "ILLIS BALERAS", IV Biennale International de Ceramic de Marratxí (BICMA), Museum Del Fang, Marratxí, Spain.
- **2011** - Gold Award, 1st China Kaolin Grand Prix for International ceramic art, Jingdezhen, China.
- **2011** - Second Prize, VI Biennale de Ceramic, El Vendrell, Tarragona, Spain.
- **2011** - Grand Prix, STUDIO GALERIJA GASSPAR PIRAN, XIIth International Ex-tempore of ceramic, Obalne Galerije Piran, Slovenia.
- **2010** - Purchase Prize, SCARBO d.o.o, KOPER, XIth International Ex-tempore of ceramic, Obalne Galerije Piran, Slovenia.
- **2009** - Honorable Mention, V Biennale de Ceramic, El Vendrell, Tarragona, Spain.
- **2009** - First Prize in the Competition of Design and New Forms in Ceramic, LXXIX Exhibition of Pottery and Ceramic of La Rambla, Cordoba, Spain.
- **2008** - Winner of the 26th Gold Coast International Ceramic Art Award, Gold Coast City Art Gallery, Australia.
- **2007** - Honorable Mention, the 4th World Ceramic Biennale, Icheon, Korea
- **2006** - Second Prize, 26 Conkurs Internacional de Ceramic, Museo de ceramic de L'Alcora, Spain.

Collections

- Museu Can Tinturé Esplugues, Spain.
- The American Museum of Ceramic Art, Pomona, CA.

- Museum Del Fang, Marratxí, Spain.
- Great China Museum, Jingdezhen, China.
- Town Council Art Collection, El Vederell, Tarragona, Spain.
- Ganjin Celadon Museum, Korea.
- Obalne Galerije Piran, Slovenia.
- Museum of Ceramic of La Rambla, Cordoba, Spain.
- Gold Coast City Art Gallery, Australia.
- Icheon World Ceramic Exposition Foundation (WOCEF), Korea.
- Museo de ceramic de L'Alcora, Spain.
- Eretz-Israel Museum, Tel Aviv, Israel.
- Privet Collections - Israel, Europe, USA.

Articles & Books

- Simcha Even-Chen article by Antonio Vivas, REVISTA INTERNATIONAL CERAMICA, Issue 130, 2013.
- Simcha Even-Chen article by Maria Ramis, REVISTA CERAMICA CONTEMPORANIA terrart, Issue 41, 2012.
- "Simcha Even-Chen" article by Gordon Flouds, Ceramic Art and Perception, Issue 87, 2012.
- Louisa Taylor, "Ceramic: Tools and Techniques for Contemporary Maker", Published by Jacqui Small Ilp - UK and Europe edition.
- Louisa Taylor, "Ceramic Bible", Published by Chronicle Books - USA edition, 500 Raku, Lark Books, 2011.
- "The Poetics of Mathematics" article by Sara Hkkert, Ceramic Review Magazine, Issue 243, May/June 2010.
- Emmanuel Cooper, Contemporary Ceramic International Perspective, Thames & Hudson, UK.
- Craft & Art international Magazine profile by Gordon Flouds, Even-Chen Simcha: Gold Coast. International Ceramic Award 2008, issue 75, page 91-93.

E-mail: evenchen@actcom.co.il | **Website:** www.simcha-evenchen.com

העדינה של הבסיס, שלכאורה הוא משמש אך ורק מצע. אך החיבור שלו מציע אמירה משתלבת, לצד אמירה על ניגודיות. עבודה זו הוצגה בתערוכות חשובות באיטליה ובקוריאה.³

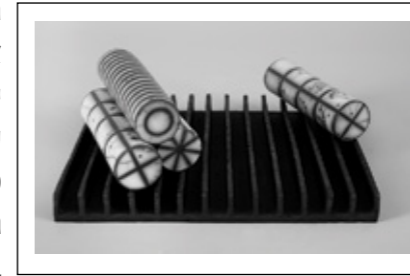
בעבודה Motion (2011) נכנסו לראשונה כל האלמנטים של תנועה וזרימה בגוף האובייקט. בעוד הדגם המודפס בקרמיקה ממשיך לעסוק בצורה הגיאומטרית - הגריד, המנוגד למשטח החומר עצמו שהוא בעל הגוון האחיד. עבודה זו זכתה בפרס ראשון בתערוכה בסלובניה.⁴

"כשהחלטתי להוסיף למרכיב השווי משקל הפיזיקאלי את מרכיב התנועה - נולדו התנועות הפתוחות. הרחבות והזרמות תוך הרחבת מגוון הצורות הדמיוניות". מספרת אבן-חן. ההתרחקות המודעת מהצורות המוגדרות נתן פתח לעושר צורני, אורגני וחופשי. הקווים המוגדרים של התבניות והצורות הגיאומטריות השתחררו והיו לקווים זורמים כמו בתנועה של מחול, שבו גוף הרקדן מתנועע עד קצה גבול יכולתו. הקווים הזורמים מתנועעים במעגלים, בפיתולים או בהתכנסויות מול התרחבויות והתפשטויות. הם מתמודדים עם יכולת החומר לשאת את עצמו עד גבול תכונותיו.

בעוד שעבודות מוקדמות חקרו את בסיס החומר ויסודותיו, עבודות אלה בוחנות את הפוטנציאל שלו להגיע עד לאין-סוף. עבודתה של אבן-חן בחנה את נקודת

³ Keramikos, Ceramic Art International Festival, Artidec Gallery, Bracciano, Rome (2010); 39th Gangjin Festival International Ceramic Exhibition, Korea (2011); The piece is kept in the collection of Ganjin Celadon Museum, Korea.

⁴ XIIth International Ex-tempore of ceramic, Obalne Galerije Piran, Slovenia (2011).

A moment before (2009)

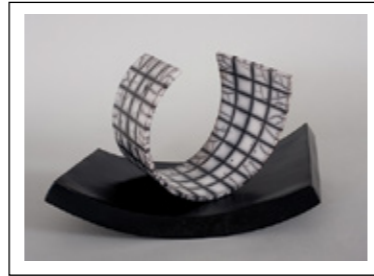
הקרסה של החומר, באלו נקודות צריכה הייתה לתמוך בו פן יתמוטט או יתפרק. החשש התמידי מפני קריסה זו שריר וקיים גם עכשיו, כאשר הפסלים כבר שרופים ויציבים. השבריריות שלהם נוכחת בכל רגע ורגע. העוצמה הגלומה בשבריריות זו היא של עמידותה הבלתי נתפשת כמעט של העדינות.

העבודות כולן מתמודדות במתחים בין המתוכנן לבלתי מתוכנן, בין הצפוי לבלתי צפוי. בתוך המחשבה המדעית, שהיא בסיס החשיבה של אבן-חן, היא מחפשת גם שיווי משקל רגשי - אלמנט חשוב בחייה - שמוצא עכשיו ביטוי מובהק וברור. יחד עם זאת, גם עבודות אלה ממשיכות וממחישות את היסוד המדעי תוך עיסוק בתנועה שעשויה להתקיים במסגרת מגבלות החומר.

מתוך חקר החומרים שאיתם מתמודדת אבן-חן, ניכר כי היא מחפשת שחרור מהמתווים המוכרים והידועים. ההתמודדות עם הצורות האורגניות הוא ביטוי לחיפוש אחר חופש בתוך החומר האהוב עליה. גם המסגרת הרעיונית נשענת על המוכר מהידע הנצבר או על הזיכרון העולה וחוזר מדי פעם, וזה מהווה נקודת זינוק לכיוונים חדשים. פחות מוכרים אך מסקרנים הרבה יותר.

פסליה של אבן-חן הם גופים אוטונומיים בלתי תלויים בסיפור או בחיפצון. אין בהם שימוש מעבר להתבוננות והתענגות על ההתמודדות המרחבית. הפיסולית והאסתטית. בכך מתקיים בהם ייחוד בתחום הקרמיקה מבוססת השימוש. נוכחותם הסגולית מאפשרת התעלמות מהקישורים האישיים והפסיכולוגיים ולבחון אותם כגופים אוטונומיים המופיעים במרחב הפיסולי, מעוררים מחשבות על מקומו של החפץ ביקום ומעלות לדיון ערכים מנותקים. ולו לרגע קל, מגוף האדם שיצר אותם. אפשרות זו מציעה רמות שונות של התמודדות עם עצם היצירה האמנותית: מעין

טבעת מוביוס המובילה את העין ואת היד במסלול שלכאורה אינו יכול להתקיים במציאות.

Motion (2011)

האיכויות המופשטות הללו של זרימת הקימורים בקרמיקה מעוררים אסוציאציות לפסליו עצומי המידות של אמן הפיסול המינימליסטי, ריצרד סרה (Richard Serra). סרה ניסח בפסליו העצומים העשויים פלדה נוכחות מינימליסטית מזוככת, שמשפיעה בצורה מהותית על הצופה העומד בסמוך אליהם. הצופה מתגמד אל מול היצירות המונומטליות הללו ומוזמן ללוות את מיתארן תוך כדי יצירה של צורות עוקבות בשעה שהוא מהלך לצידן או ביניהן. הליכה זו והנגיעה בגופי המתכת העדים הופכת את הצופה לשותף בחווייה הפיזית של הפיסול.

פסלי הקרמיקה של אבן-חן אינם מאפשרים, אמנם, חווייה טקטילית מסוג זה, אך הם מעודדים מעקב של המבט אחר קווי המתאר של הצורות. הם מעוררים תחושה מדיטטיבית ורוחנית שהיא כה משמעותית בחוויית ההשתתפות במעשה האמנות.

האינטימיות היחסית של הפסלים המתנועעים הללו מהווה הישג, שכן מתוכה עולה שוב העוצמה שמתקיימת בה. זו אותה עוצמה שבה משתמשת אבן-חן מתוך היצירה של צורות מושלמות וזרמות, יציבות ושבריריות בעת ובעונה אחת, שהן בנות מידות אנושיות ויכולות להוות מעין הרחבה של המחשבה והתחושה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו.

מחול האין סוף / חגי שגב

עד לפני שנתיים היה לאבי, יעקב, בית מלאכה למיכון חקלאי. בכל ביקור שלי בבית המלאכה מצאתי את עצמי מוקסמת מחדש מעוצמת לוחות הברזל וערימת צינורות הברזל בקטרים שונים בצבעי השחור והחלודה הממתינים לשימוש". מספרת שמחה אבן-חן. "בעקבות קול קורא לתחרות ותערוכה ב-Kapfenberg, אוסטריה, שנושאה היה "At the Moment" השתמשתי בזיכרונות אלה מבית המלאכה של אבי ומשם נולדה העבודה: "A Moment Before" שנוצרה ב-2009. מכאן והלאה צמח גוף עבודות שלם".¹

הזיכרונות שעוררו את גוף העבודות הנוכחי מהווים התפתחות למחקר האמנותי בתחום הצורות האדריכליות שבו עסקה אבן-חן בשנים 2006-2009. קבוצת פסלים זו, Illusion, הוצגה בין השאר בביאנלה החמישית לקרמיקה במזואון ארץ-ישראל (2008). במאמר שהופיע בקטלוג הביאנלה נכתב: "שמחה אבן-חן יוצרת מערכים המזכירים אבני משחק. האבנים והצורות הגיאומטריות השונות מדמות יחסים מתמטיים מורכבים, המבוססים על עקרונות הפשטה מדעית לצד הכרה במורכבות המשחק הזה".² היא אף זכתה בפרס Gold Coast International Ceramic Art Award עבור עבודות אלה.

בעבודות מהשנים 2009-2010 הצורות והמבנים הקובייתיים הפכו במרוצת המחקר לבעלי נוכחות פיזולית רכה יותר. הם הוצבו על גבי בסיסים דומיננטיים ומוצקים, שבהם מתחילים להופיע לראשונה ניצנים של תנועת זרימה קלה, כמעט בלתי מורגשת, כמו בעבודה בשם Triple Balance (2010). המסיביות והגיאומטריה הנוקשה יחסית של האובייקט העליון מרוככת במידת-מה בנוכחות

¹ כל הציטוטים מבוססים על שיחות והתכתבויות בין המחבר ובין האמנית לקראת התערוכה, 2014.

² חגי שגב, אוצר, "חומר, רגש", הביאנלה החמישית לקרמיקה ישראלית, מוזאון ארץ-ישראל, 2008, עמ' 14.

The artist website: www.simcha-evenchen.com

All dimensions in the catalog: Height x Width x Depth

Curator: Tirza Yalon kolton | Article: Hagai Segev
Catalog Photography: Ilan Amihai | Cover Photography: Jöel Ventura
Graphic Design: Daphna Sarusy, Studio 40

© Copyright, Simcha Even-Chen, 2014

המידות בקטלוג: עומק x רחב x גובה

אוצרת: תרצה ילון קולטון | מאמר: חגי שגב
צילומים: אילן עמיחי, ג'ואל ונטורה (צילום שער)
עיצוב גרפי: דפנה סרוסי, סטודיו 40
עריכה לשונית (במאמרה של תרצה ילון קולטון): קרן גליקליך

© כל הזכויות שמורות לשמחה אבן-חן, 2014

איזון בתנועה / תרצה ילון קולטון

מבט כללי על התערוכה לוקח אותנו לטיול במעין שדרה בינות למבנים. הליכה בין הפְּשָׁטות גאומטריות מעודנות מצד אחד ובין המוצקות הכמעט דשנה והמרקם החושני של פני החומר הצרובים באש חיה מן הצד האחר. ז'ורז' פרק (Georges Perec) בספרו חלל וכו': מבחר מרחבים מתאר את הרגשתו ואת מסעו בתוך המרחב, החלל: "המבט שלנו עובר על פני המרחב ונותן לנו אשליה של תבליטיות ושל מרחק, ובדרך זו אנחנו בונים את המרחב: באמצעות למעלה ולמטה, שמאל וימין, מלפנים ומאחור, קרוב ורחוק"¹.

במפגשיי עם שמחה לקראת התערוכה דנו לא מעט בתחושות שהיצירות משרות: דבר והיפוכו, איזון וחוסר איזון, רחף... עבודת הפיסול בחומר הקרמי המסיבי משדרת יציבות אל מול המרחף בחלל. אני מוצאת עניין רב בדואליות של ההתרחשות הנוצרת בין רוך וזרימה הרמונית ובין השחור הסגפני והדיגומים המדויקים והחזרתיים עד כדי נוקשות בלתי מתפשרת. בעבודות מתפתחת שפה המבטאת וחוקרת את היחסים בין החלל ה"חופשי" התלת-ממדי ובין משטחים גאומטריים דו-ממדיים פתוחים ומפותלים הנטועים בו ומעניקים לו משמעות חזותית בלי להגביל את תנועתו.

שמחה אבן-חן מתמקדת בעבודותיה באיזון בין תנועה ליציבות ומחפשת אחר היחס בין מסה, נפח ושיווי משקל. אבן-חן מתמקדת בצורות גאומטריות אדריכליות פשוטות והרמוניות. החיפוי בשחור ולבן, דגם קווי הרשת על פני העבודות שאול מהנייר המילימטרי הגרפי, והוא מציע מעין תוצאה מדעית ומדויקת על הגופים ההרמוניים והחמקמקים. העבודות נראות כמרחפות ונטולות מרכז כובד, ואילו הצבע השחור - הנוצר הזדות לצריפה בשיטת ה-Naked Raku, המאפשרת

¹ ז'ורז' פרק, חלל וכו': מבחר מרחבים, תרגמו דן דאור ואוולין עמר, תל אביב: בבל, 1998 (1974), עמ' 109.

שליטה על ספיגת העשן בדופן העבודות - מעניק להן אחיזה אשלייתית של כוח המשיכה. החיפוי הגאומטרי והמשחק בפני השטח החלקים והמחוספסים יוצרים מתח עוצר נשימה.

2014

Balance in Motion