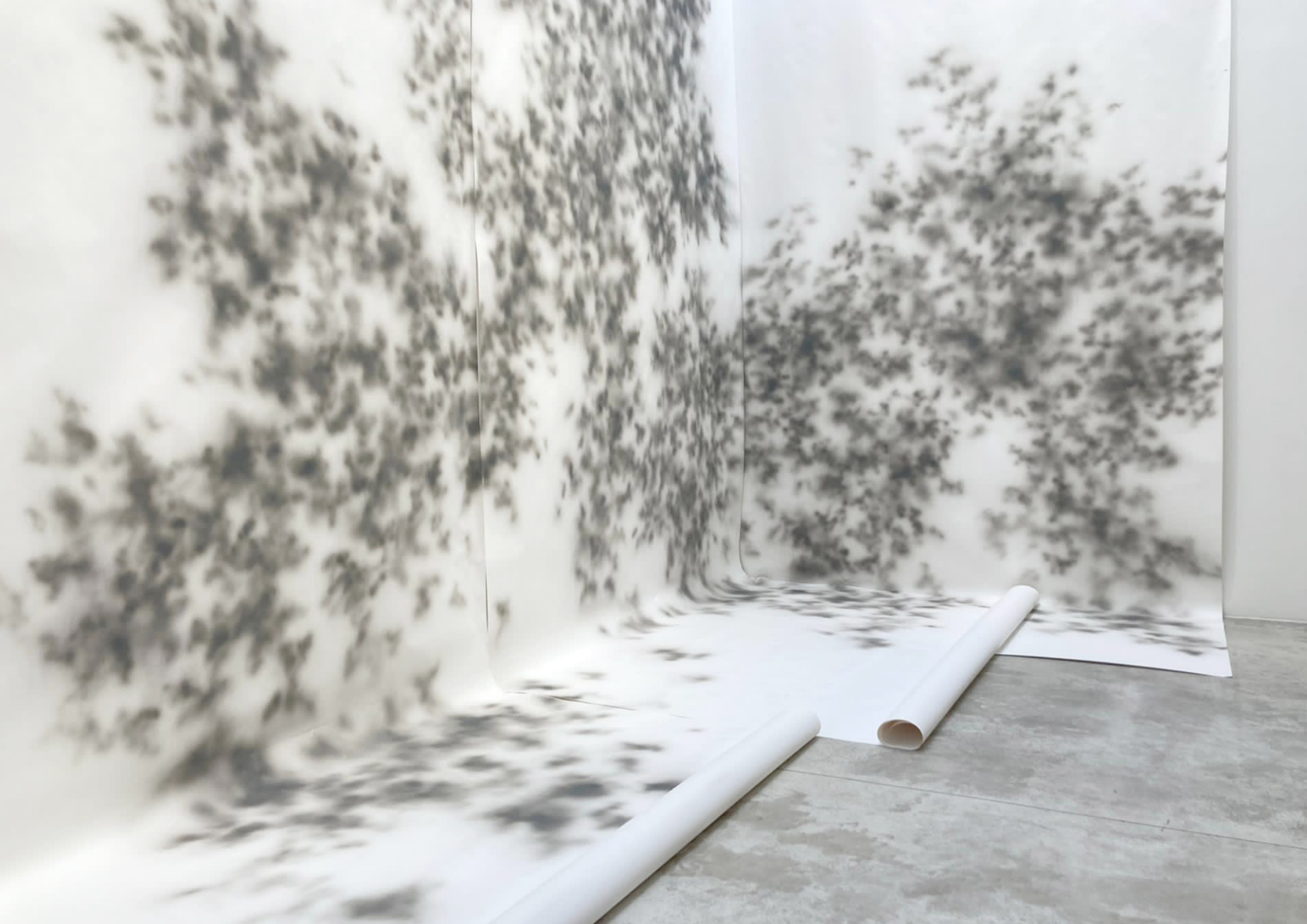
MICHEL REIN PARIS

SOPHIE WHETTNALL
Monuments intérieurs

April - May, 2021

42 rue de Turenne - F-75003 Paris / +33 1 42 72 68 13 / galerie@michelrein.com
Washington rue/straat 51A - B-1050 Brussels / +32 2 640 26 40 / contact.brussels@michelrein.com

EXHIBITION
EXPOSITION



LOXAM
LOXAM

ARTWORKS
ŒUVRES

Black Dust, 2018-ongoing
in situ installation: acrylic paint, pigment
installation in situ : peinture acrylique, pigment
variable dimensions
WHET18146

→ inquire

Plaster drawing, 2020-ongoing
in situ installation: engraved plaster
installation in situ : plâtre gravé
variable dimensions
WHET21265

→ inquire

Plaster Landscape #11, 2021
torn paper, wooden frame
papier déchiré, cadre bois
168,5 x 123 x 6 cm (66.3 x 48.4 x 2.3 in)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21253

→ inquire

Plaster Landscape #12, 2021
torn paper, wooden frame
papier déchiré, cadre bois
96,5 x 123 x 6 cm (38 x 48.4 x 2.3)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21254

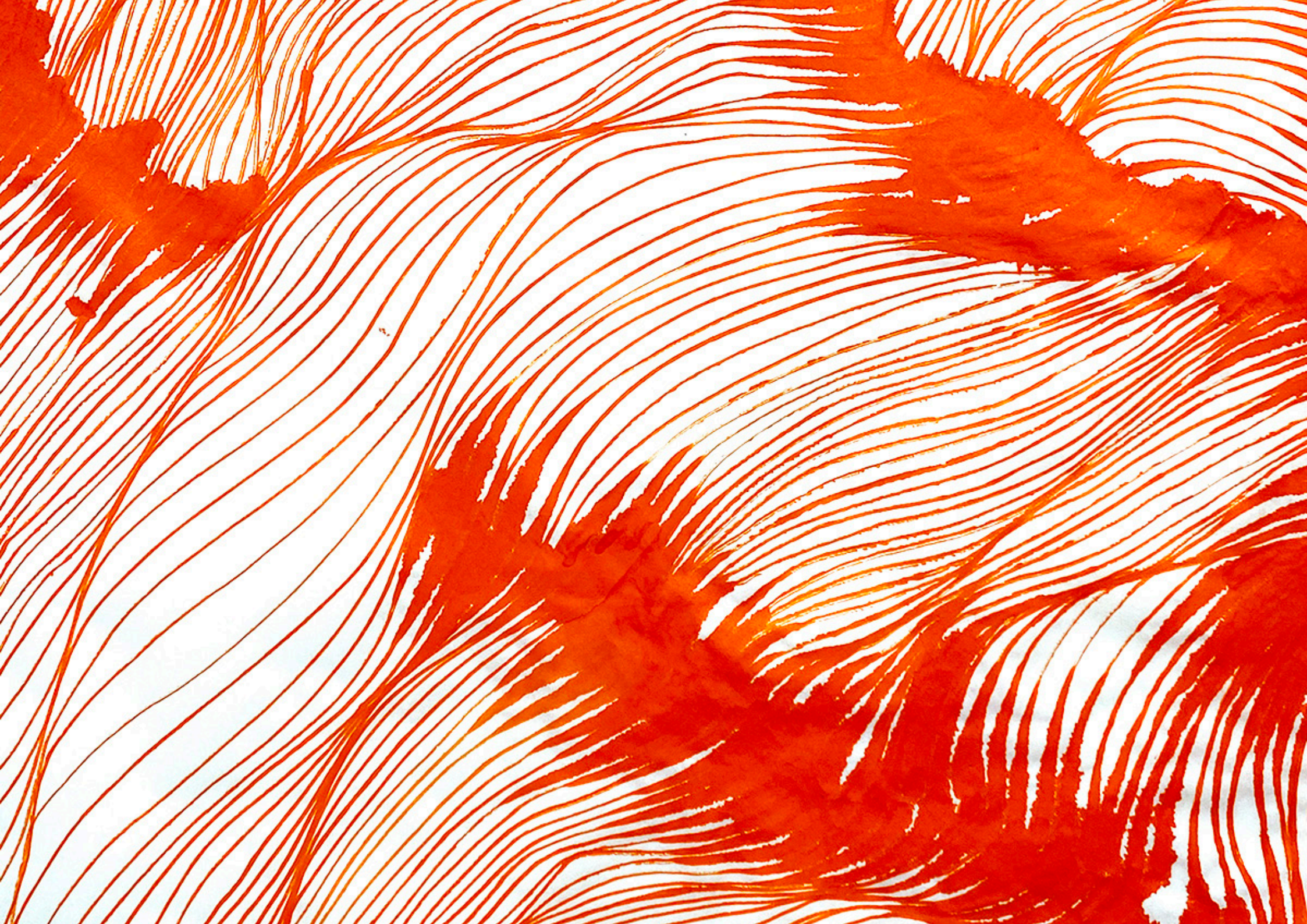
→ inquire

Plaster Landscape #13, 2021
torn paper, wooden frame
papier déchiré, cadre bois
168,5 x 123 x 6 cm (66.3 x 48.4 x 2.3 in)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21255

→ inquire

Red Landscape #2, 2020
bamboo point drawing, red Indian ink on paper, wood frame, glass
dessin à la pointe de bambou, encre de Chine rouge sur papier, cadre bois, verre
99 x 142 x 5 cm (39 x 55.9 x 2 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21257

→ inquire



Lock down Drawings #1, 2020
bamboo point drawing, red Indian ink on paper, wood frame, glass
dessin à la pointe de bambou, encre de Chine rouge sur papier, cadre bois, verre
37 x 28 x 3 cm (14.57 x 11.02 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21243

→ inquire

Lock down Drawings #4, 2020
bamboo point drawing, red Indian ink on paper, wood frame, glass
dessin à la pointe de bambou, encre de Chine rouge sur papier, cadre bois, verre
37 x 28 x 3 cm (14.57 x 11.02 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21246

→ inquire

Lock down Drawings #5, 2020
bamboo point drawing, red Indian ink on paper, wood frame, glass
dessin à la pointe de bambou, encre de Chine rouge sur papier, cadre bois, verre
28 x 37 x 3 cm (11.02 x 14.57 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21247

→ inquire

Lock down Drawings #7, 2020
bamboo point drawing, red Indian ink on paper, wood frame, glass
dessin à la pointe de bambou, encre de Chine rouge sur papier, cadre bois, verre
28 x 37 x 3 cm (11.02 x 14.57 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21249

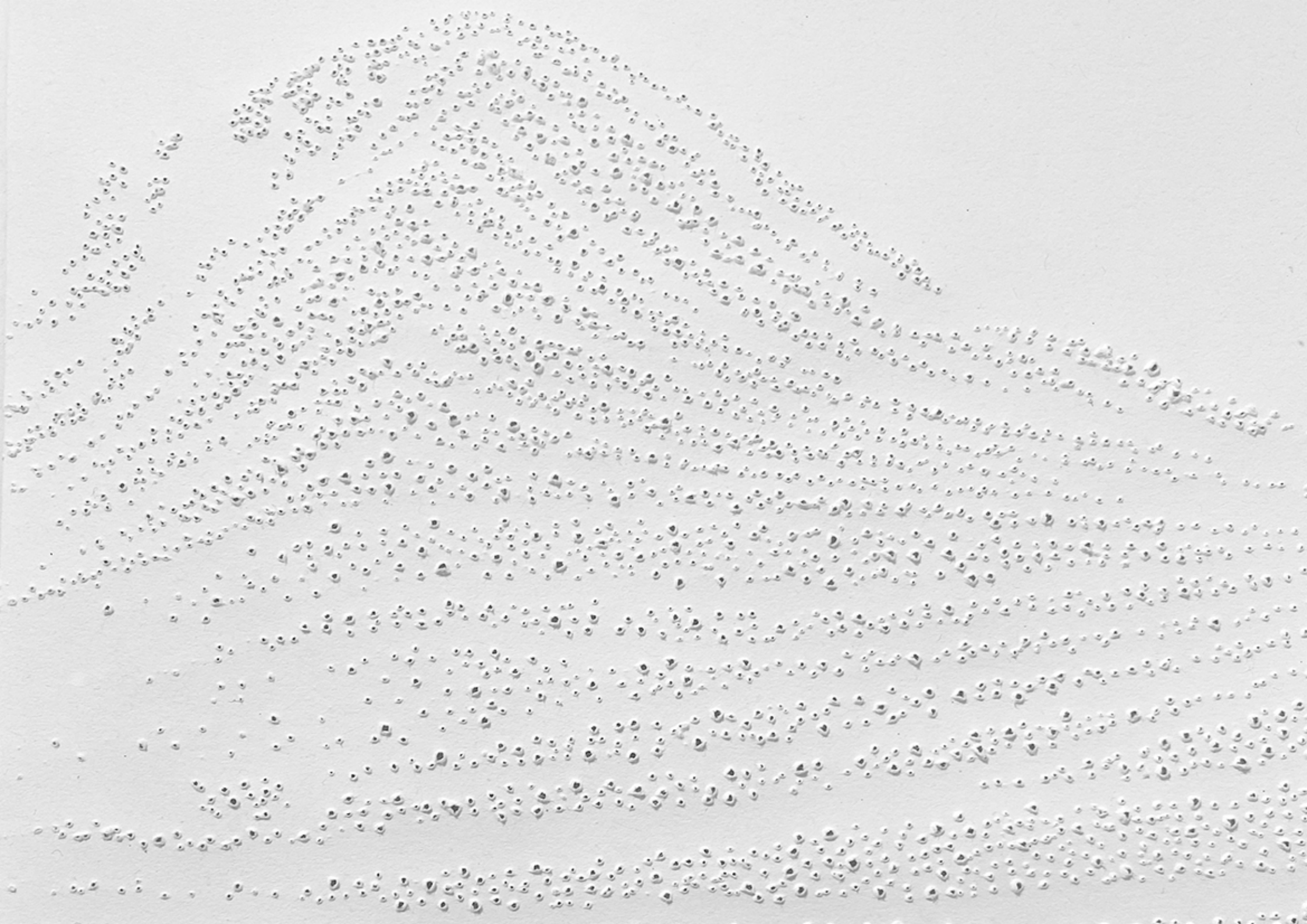
→ inquire

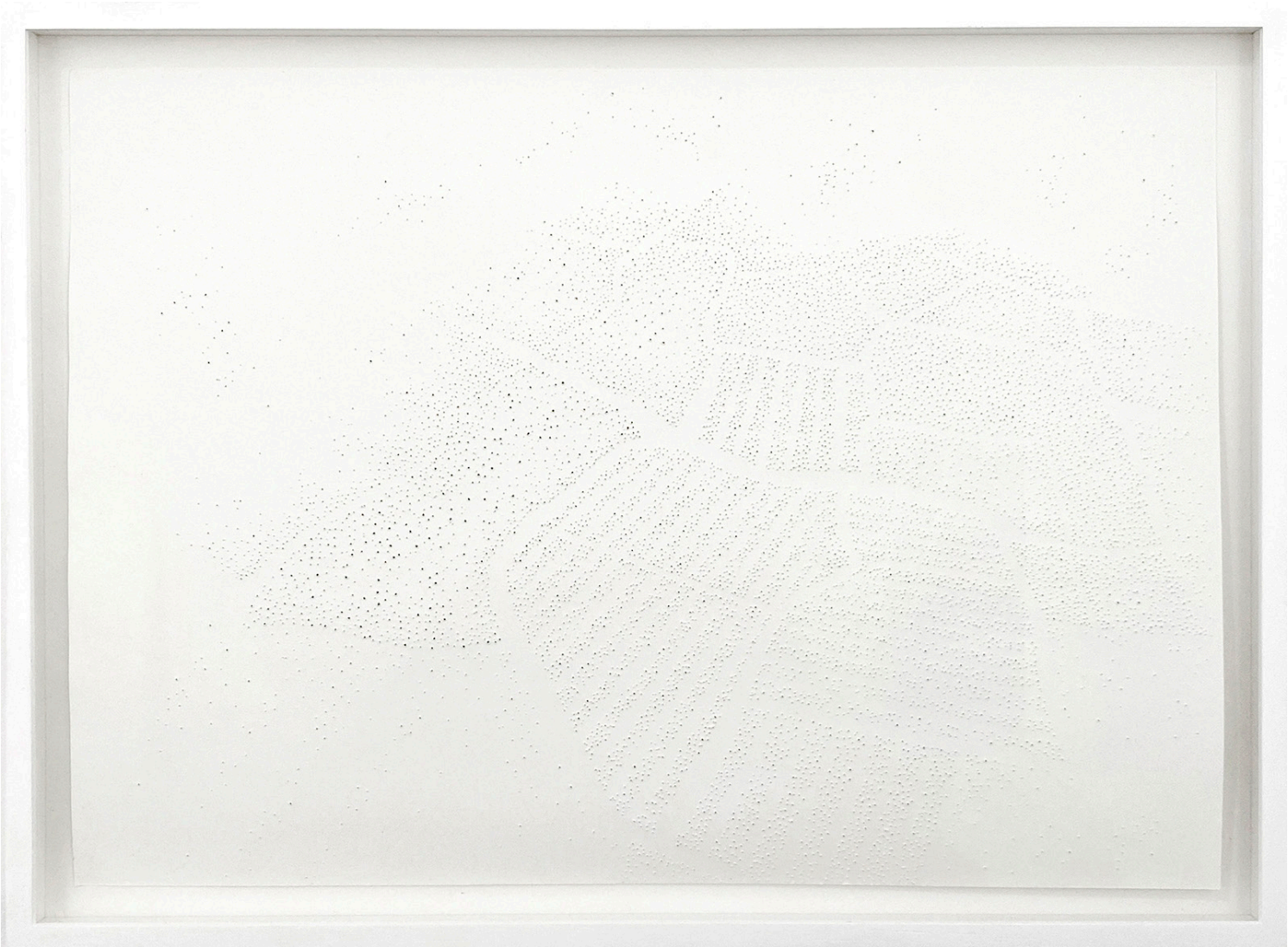
Lock down Drawings #8, 2020
bamboo point drawing, red Indian ink on paper, wood frame, glass
dessin à la pointe de bambou, encre de Chine rouge sur papier, cadre bois, verre
37 x 28 x 3 cm (14.57 x 11.02 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21250

→ inquire

White Landscape #1, 2020
perforated paper, wooden frame, glass
papier perforé, cadre bois, verre
39 x 51 x 3 cm (15.35 x 19.69 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21260

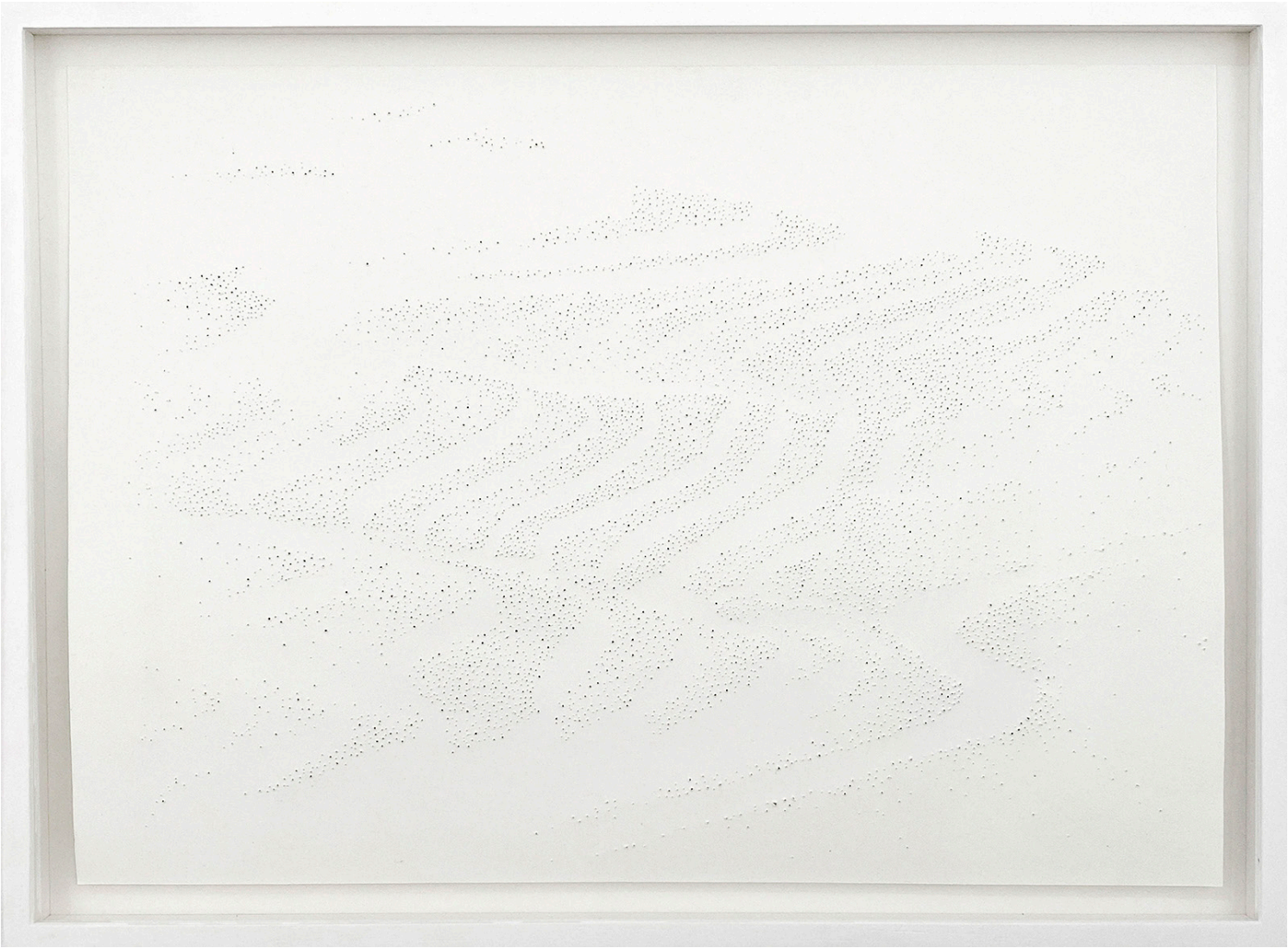
→ inquire





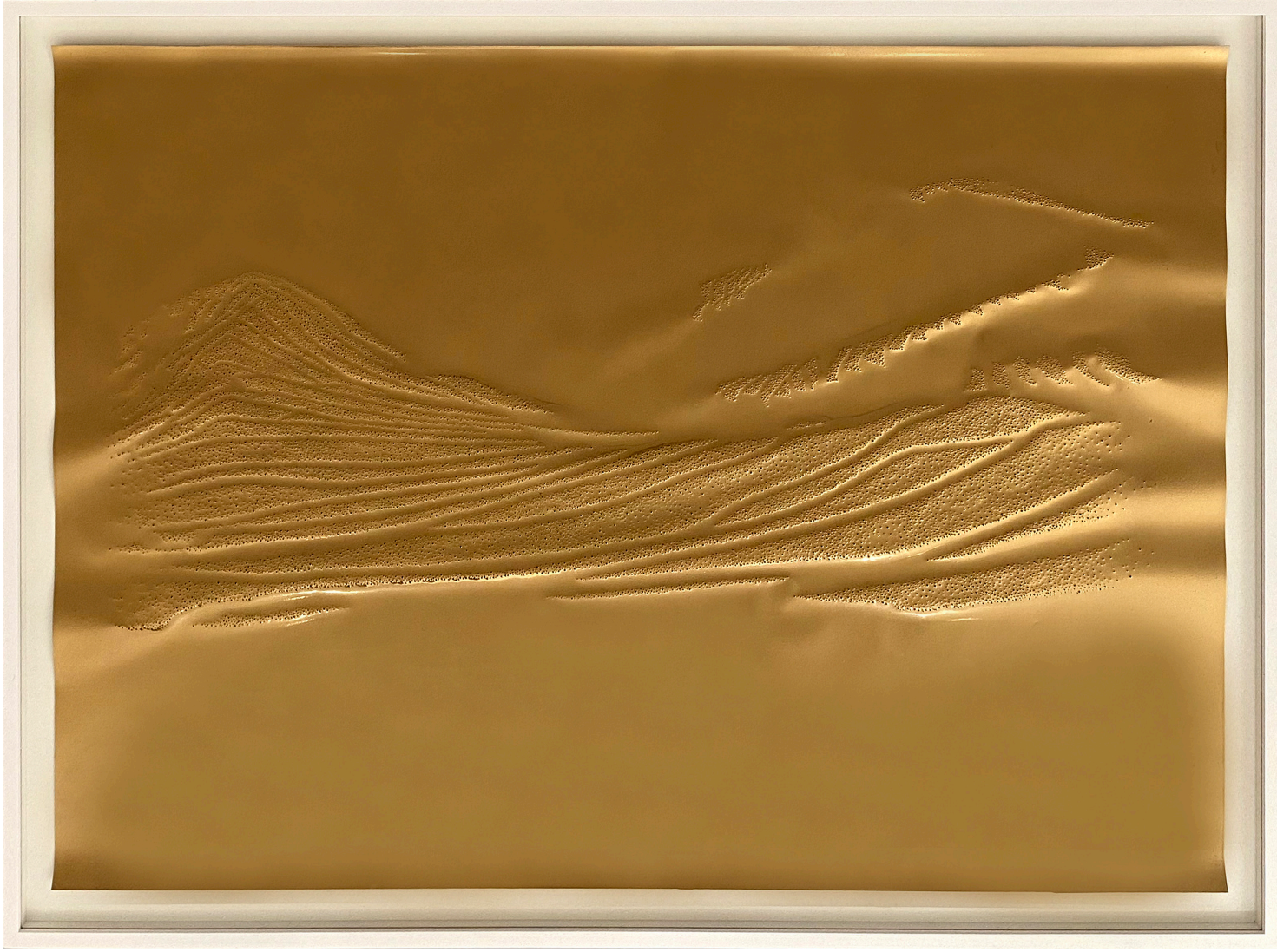
White Landscape #2, 2020
perforated paper, wooden frame, glass
papier perforé, cadre bois, verre
39 x 51 x 3 cm (15.35 x 19.69 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21261

→ inquire



White Landscape #3, 2020
perforated paper, wooden frame, glass
papier perforé, cadre bois, verre
39 x 51 x 3 cm (15.35 x 19.69 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21261

→ inquire



Border Lines #52, 2020
perforated tracing paper, spray painting, wooden frame, glass
papier calque perforé, peinture aérosol, cadre bois, verre
88 x 119 x 4,5 cm (34.6 x 46.8 x 1.8 in)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21263

→ inquire

Border Lines #51, 2020
perforated tracing paper, spray painting, wooden frame, glass
papier calque perforé, peinture aérosol, cadre bois, verre
39 x 50,5 x 3 cm (15.35 x 19.69 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21252

→ inquire

Border Lines #50, 2020
perforated tracing paper, spray painting, wooden frame, glass
papier calque perforé, peinture aérosol, cadre bois, verre
39 x 50,5 x 3 cm (15.35 x 19.69 x 1.18 in.)
signed, titled and dated on the back
unique artwork
WHET21251

→ inquire

La Banquise #11, 2019
3 sculpted foam elements, paint coating
3 éléments en mousse sculptée, revêtement de peinture
197 x 79 x 60 cm (77.56 x 31.1 x 23.62 in.)
37 x 68 x 17 cm (14.57 x 26.77 x 6.69 in.)
25 x 44 x 13 cm (9.84 x 17.32 x 5.12 in)
unique artwork
WHET19189

→ inquire

historical exhibition:
Sophie Whettnall-Etel Adnan, *La banquise, la forêt et les étoiles*, Centrale for Contemporary Art, Brussels, Belgium, 2019

La Banquise #4, 2019
2 sculpted foam elements, paint coating
2 éléments en mousse sculptée, revêtement de peinture
70 x 175 x 101 cm (27.56 x 68.9 x 39.76 in.)
16 x 82 x 42 cm (6.3 x 32.28 x 16.54 in.)
unique artwork
WHET19182

→ inquire

historical exhibition:
Sophie Whettnall-Etel Adnan, *La banquise, la forêt et les étoiles*, Centrale for Contemporary Art, Brussels, Belgium, 2019

La Banquise #5, 2019
2 sculpted foam elements, paint coating
2 éléments en mousse sculptée, revêtement de peinture
91 x 163 x 117 cm (35.83 x 64.17 x 46.06 in.)
21 x 74 x 37 cm (8.27 x 29.13 x 14.57 in.)
unique artwork
WHET19183

→ inquire

historical exhibition:
Sophie Whettnall-Etel Adnan, *La banquise, la forêt et les étoiles*, Centrale for Contemporary Art, Brussels, Belgium, 2019

Michel Rein Gallery is pleased to present the fourth solo exhibition of Sophie Whettnall, after *Longueur d'ondes* (2018, Brussels), *Border Lines* (2016) et *Drilling for Light* (2015, Brussels).

It is easy to lose oneself in the drawings of Sophie Whettnall. Immersive in scale and influenced by the chiaroscuro dynamics of landscape painting, Whettnall's work has a hypnotic effect. But it is the artist's performative approach to drawing and installation; the inimitable spatial and corporal reflexes of her physical process, that ultimately results in an immediate connection for the viewer.

Whettnall's visually striking pieces are produced through physically demanding iterative processes. She creates work in series for which she employs repeated procedures or protocols that often engage common materials in counter-intuitive and sometimes violent ways; building up shifting patterns from primal hand-made gestures. The exhibition *Monuments intérieurs* presents work from four distinct drawing series, with four different generative techniques that are nonetheless unified by a transfixing tension between intimate and infinite dimensions.

This subtle yet radical tension is immediately evident for example in Whettnall's ongoing series titled *Red Landscape*; in which images are built up from hand-drawn red ink lines in parallel formations to create undulating landscape contours reminiscent of topographic maps. Vibrant energies are created by the push and pull effect of her characteristically laborious line made with a bamboo stick that both establishes a personal sensibility and accumulates to create the impression of vast spatial expansion. Whettnall's drawing protocols further generate subtly changing configurations whose space and time-bending qualities are essentially endless. This boundless dynamism is only emphasized by their appearance in formats that seem to reveal only part of a larger pattern/processes within their fixed size or frame.

In fact, the primacy of Whettnall's time-binding, meditative process of 'drawing' is revealed by the variety of formats she uses in her work, from ink on paper arrays and scratched plaster walls to larger public plazas; as if it is a spiritual force itself that takes on various manifestations. In the site-specific Plaster Drawing (2021), Whettnall etches parallel lines in fresh plaster directly on the gallery wall, a kind of reverse bas-relief in which the ground is figured. Here again we find the topographic iteration, where one freehand line generates the next to form landscape like shapes; organic three-dimensional bodies generated by unpredictable gestures.

There is a violence inherent in the *Plaster Drawing* process that is integral to its ragged organic beauty. In fact, Whettnall's work is often characterized by the opposition between antagonistic forces but it could be seen more as a transformative activation of multiple tensions, like a lens that can see more detailed or expanded areas of our continuous reality. While working she combines both strict control and a surrender to chaos, confronting us with these distant yet nonetheless intersecting realities and reminds us that we already reconcile them every day. This paradoxical range of physicality appears in a further series of 'drawings' created merely with torn paper sections. The topographic layer motif is apparent here too but there is also a fine gradient of light and shadow between each cut as the light falls on the slightly three-dimensional paper strips, building a vastness with elegant three-dimensional clues.

Whettnall is in fact well-known for her subtle pieces that allude to the delicate shadows of foliage. Seemingly displaced from deep in the forest yet detached from existing referents, these shadow works nevertheless seem uncannily 'real', functioning like signs that trigger deep-set archaic memory. Often painted directly on existing surfaces, their strange familiarity could further stand in for memory or the mystery of cognition itself. *Black Dust* (2021) is a site-specific iteration of this process that responds to the situation of light in the gallery space. Each leaf is created in a gray tone specially mixed from ink and pigment and it is their 'organic' accretion that allows this technique to form realistic configurations.

Labour, light and landscape all come together in Whettnall's work. Influenced by the way light is portrayed throughout the history of painting and especially in the landscape genre, Whettnall's work re-contextualizes this sensibility in today's performative terms. Landscape has always unlocked both spiritual and profane dimensions, and it is associated with both the immaterial and the material worlds. But its 'abstract' nature means that 'landscape' can be both mimetic or completely imaginary and still maintain non-figurative properties. It is this non-human, yet limbo-living world that Whettnall arrives at through her driven, intuitive techniques.

Whettnall's practice is defined by her use of ritual techniques that can access unconscious intentions and thus allow the resulting work to appear in 'natural' and polyvalent ways. Ideally this concentration on the means over the ends extends to the viewer: shifting perception itself and thus what is perceived thereafter. Vast landscapes, hidden interiorities, shaky crawling shadows of leaves and plays of light: in Whetnall's work, the oft-obscured netherworlds of everyday living are called to attention.

La galerie Michel Rein est heureuse de présenter la quatrième exposition personnelle de Sophie Whettnall, après *Longueur d'ondes* (2018, Bruxelles), *Border Lines* (2016) et *Drilling for Light* (2015, Bruxelles).

Il est facile de se perdre dans les dessins de Sophie Whettnall. Immersive par son échelle et influencée par la dynamique du clair-obscur de la peinture de paysage, l'œuvre de Sophie Whettnall a un effet hypnotique. Mais c'est l'approche performative de l'artiste à travers le dessin et l'installation, les réflexes spatiaux et corporels inimitables de son processus physique, qui aboutissent finalement à une connexion immédiate avec le spectateur.

Les œuvres visuellement saisissantes de Sophie Whettnall sont produites par des processus itératifs physiquement exigeants. Sophie Whettnall créée des séries d'œuvres pour lesquelles elle emploie des procédures ou des protocoles répétés qui font souvent appel à des matériaux communs de manière contre-intuitive et parfois violente ; elle construit des modèles changeants à partir de gestes primitifs faits à la main. L'exposition *Monuments intérieurs* présente quatre séries de dessins distinctes, avec quatre techniques différentes qui sont néanmoins unifiées par une tension envoûtante entre des dimensions intimes et infinies.

Cette tension subtile mais radicale est immédiatement évidente, par exemple dans une de ses série en cours intitulée *Red Landscape*, Sophie Whettnall construit des images à partir de lignes d'encre rouge parallèles tracées à la main afin de créer des contours de paysage ondulants rappelant des cartes topographiques. Des énergies vibrantes sont créées par l'effet de poussée et de traction de son trait laborieux caractéristique réalisé à l'aide d'un bâton de bambou, établissant à la fois une sensibilité personnelle et une accumulation pour créer un effet d'expansion spatiale. Les protocoles de dessin de Sophie Whettnall génèrent en outre des configurations subtilement changeantes dont les qualités de flexion de l'espace et du temps sont essentiellement infinies. Ce dynamisme illimité est souligné l'apparition de ces protocoles dans des formats qui semblent ne révéler qu'une partie d'un motif/processus plus vaste dans leur taille ou leur cadre fixe.

En effet, la primauté du processus méditatif de «dessin» de Sophie Whettnall, contraignant le temps, est révélé par la variété des formats qu'elle utilise dans son travail, depuis les encres sur papier et les murs de plâtre gratté jusqu'aux grandes places publiques ; comme s'il s'agissait d'une force spirituelle qui prend diverses manifestations. Dans l'œuvre in situ *Plaster Drawing* (2021), Sophie Whettnall grave des lignes parallèles dans du plâtre frais directement sur le mur de la galerie, une sorte de bas-relief inversé dans lequel le sol est représenté. Ici encore, nous retrouvons l'itération topographique, où une ligne à main levée génère la suivante pour créer des formes semblables à des paysages ; des corps organiques tridimensionnels provoqués par des gestes imprévisibles.

Il y a une violence inhérente au processus de dessin en plâtre qui fait partie intégrante de sa beauté organique déchiquetée. En effet, le travail de Sophie Whettnall est souvent caractérisé par l'opposition entre des forces antagonistes, mais il pourrait être considéré davantage comme une activation transformatrice de tensions multiples, comme une lentille qui peut voir des zones plus détaillées ou plus étendues de notre réalité continue. En travaillant Sophie Whettnall combine à la fois un contrôle strict et un abandon au chaos, nous confrontant à ces réalités distantes mais néanmoins croisées et nous rappelant que nous les concilions déjà tous les jours. Cette gamme paradoxale de physicalité apparaît dans une autre série de «dessins» crées simplement avec des sections de papier déchiré. Le motif de la couche topographique est ici apparent, comme un fin gradient de lumière et d'ombre entre chaque coupe. Lorsque la lumière tombe sur les bandes de papier légèrement tridimensionnelles, elle construit une immensité avec d'élégants indices tridimensionnels.

Sophie Whettnall est en fait connue pour ses pièces subtiles faisant allusion aux ombres délicates du feuillage. Semblant déplacées du fin fond de la forêt, mais détachées de tout référent existant, ces œuvres d'ombres semblent néanmoins étrangement «réelles», fonctionnant comme des signes qui déclenchent une mémoire archaïque profondément ancrée. Souvent peintes directement sur des surfaces existantes, leur étrange familiarité pourrait également représenter la mémoire ou le mystère de la cognition elle-même. *Black Dust* (2021) est une itération in situ de ce processus qui répond à la situation de la lumière dans l'espace de la galerie. Chaque feuille est créée dans un ton gris spécialement mélangé à partir d'encre et de pigment et c'est leur agglomération «organique» qui permet à cette technique de former des configurations réalistes.

Le travail, la lumière et le paysage se rejoignent dans l'œuvre de Sophie Whettnall. Influencée par la façon dont la lumière est représentée à travers l'histoire de la peinture et en particulier dans le genre du paysage, l'œuvre de Sophie Whettnall re-contextualise cette sensibilité en termes performatifs. Le paysage a toujours révélé des dimensions à la fois spirituelles et profanes, il est associé à la fois aux mondes immatériel et matériel. Cependant sa nature «abstraite» signifie que le «paysage» peut être à la fois mimétique ou complètement imaginaire tout en conservant des propriétés non figuratives. C'est ce monde non humain, mais vivant dans les limbes, que Sophie Whettnall atteint grâce à ses techniques intuitives et dynamiques.

B. 1973. Lives and works in Brussels (Belgium).

Sophie Whettnall is a multidisciplinary artist using video, performance, drawing and painting. Her works oscillate between elegance, sensuality and energy.

Since the nineties, the work of Sophie Whettnall offers a reflection on the forces that define our relationship to the world around us, by materializing and documenting them. Sophie Whettnall focuses on light and analyses its presence and zones of absence and passage. The aesthetic pieces of the artist prove simultaneously sensitive and powerful, resting on a dialectic tension and attempt to instigate a relation between contradicting concepts and perceptions: between softness and sensuousness, yin and yang, women and men. Her work also contributes to a form of autobiographical project.

Sophie Whettnall won the Young Belgian Painting prize in 1999. Sophie Whettnall's work has been exhibited at the 52th Venise Biennale (Italy), Tank Shanghai, Utah Museum of Fine Arts (Salt Lake City), MAC'S, Site du Grand Hornu (Hornu), DOT. Project (London), Leal Rios Foundation (Barcelona), Centrale for Contemporary Art (Brussels), BOZAR (Brussels), Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Recife), CGAC (Santiago de Compostella), Fundacio Juan Miro, Espai 13 (Barcelona), COAC (Barcelona), Vera Cortes Art Agency (Lisbon), Krinzinger Projekte (Vienna), L'orangerie - espace d'art contemporain (Bastogne), Fresnoy - Studio national des arts contemporains (Tourcoing).

Née en 1973. Vit et travaille à Bruxelles (Belgique).

Sophie Whettnall est une artiste pluridisciplinaire utilisant la vidéo, la performance, le dessins et la peinture. Ses oeuvres oscillent dans les gestes et les matériaux entre élégance, sensualité et énergie.

Depuis les années 1990, le travail de Sophie Whettnall propose une réflexion sur les forces qui définissent notre relation au monde qui nous entoure, en les matérialisant et en les documentant. Sophie Whettnall se concentre entre autre sur la lumière : elle en analyse la présence, les zones de passage et d'absence. D'une esthétique subtile, son œuvre à la fois sensible et puissante repose sur une tension dialectique et une tentative de faire dialoguer des concepts et des perceptions contradictoires : entre douceur et sensualité, yin et yang, féminité et masculinité. Son travail contribue également en filigrane, de son propre aveu, à une forme de dévoilement autobiographique.

Sophie Whettnall est lauréate du prix de la Jeune Peinture belge en 1999. Le travail de Sophie Whettnall a notamment été exposé à la 52nd Biennale de Venise (Italie), Utah Museum of Fine Arts (Salt Lake City), MAC'S, Site du Grand Hornu (Hornu), DOT. Project (Londres), Leal Rios Foundation (Barcelone), Centrale for Contemporary Art (Bruxelles), Palais des Beaux-Arts (Bruxelles), Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Recife), CGAC (Santiago de Compostella), COAC (Barcelone), Vera Cortes Art Agency (Lisbonne), Krinzinger Projekte (Vienne), L'orangerie, espace d'art contemporain (Bastogne), Fresnoy, Studio national des arts contemporains (Tourcoing).

Convex/Concave, Belgian Contemporary Art by WIELS, TANK, Shangai, China, 2020