

Born in 1973 in Brussels, Belgium.

Lives and works between Brussels and Paris.

Multidisciplinary artist, Sophie Whettnall develops a practice spanning performance, installation, drawing, and video. Her work explores the relationships between human beings and their natural environment, investigates traces of archaic memory, and engages reflections on temporality. Placing gesture and perception at the center of her approach, she composes a sensitive body of work in which physical experience and attentiveness to the world become tools for reading and transforming reality.

Active since the 1990s, Sophie Whettnall has developed an artistic trajectory marked by nomadism, exhibiting her work far beyond European borders. After being represented by the galleries Albert Baronian, Vera Cortês, and Continua, she now collaborates with Galerie Michel Rein in Paris and Brussels. The artist navigates between institutional spaces and experimental terrains, a duality inseparable from her artistic identity. Avoiding any classification, whether stylistic or conceptual, Whettnall weaves a constant dialogue between gesture and material. More than the fixed result, the artist favors the process and temporality of the intervention. Through large-scale installations, Whettnall anchors her work in the spaces she inhabits, transforming each piece into a performative act where physical energy meets materiality. A notable illustration of this is *Into the Mind* (2021), created for BOZAR in Brussels. Originating from a duo performance, the installation gradually emerges over the course of the day, as a plasterer applies an 18-meter layer of fresh plaster while the artist inscribes flexible lines, sculpting a landscape both monumental and intimate.

Sophie Whettnall's work is intrinsically linked to light. Observing it, documenting it, or letting it act, the artist makes light both a medium and a guiding thread in her practice. This obsession is evident as early as *Recording the Light* (2001), a documented performance in which Whettnall traced the sun's trajectories on her studio walls and floor, inscribing the impermanence of time into space. Through this gesture, she reveals her capacity to give form to the invisible. She continued this exploration in *Drilling for Light* (2015), piercing wooden structures to let light pass through and be sculpted. Repeated across scales and materials, this gesture has become a signature of her visual language. For her exhibition *Shadow Piece* (2014) at Galerie Vera Cortês, the artist designed a series of panels in front of windows, shaping light through repetitive gestures, balancing ritual and choreography, to generate a vibrant, almost cosmic atmosphere. In *Universo Dentro* (2021) at the Convent of San Pietro in Reggio Emilia, this approach took on a monumental scale. Whettnall transformed the cloister with a silver sail pierced with millions of holes, turning the space into a starry night where light plays with the viewer's perception. Inspired by Giotto's fresco of the sky in the upper church of the Basilica of Saint Francis of Assisi, this installation offers a contemporary vision into a place steeped in history.

Sophie Whettnall frequently draws on the artistic vocabulary of Renaissance masters, captivated in particular by chiaroscuro. However, she revisits this tension between light and shadow with economy of means, using accessible, raw materials devoid of any formal sophistication, echoing the philosophy of Arte Povera. An emblematic element of her practice, the Tree Shadows series has traveled worldwide through projects such as *Convex/Concave* (TANK, China), *Les étoiles ne dorment jamais* (Pavillon de Vendôme, France), and *Ghost Trees* (Gaasbeek Castle, Belgium). In this approach, Sophie Whettnall traces vast tree shadows in public spaces, not from direct observation but from images engraved in her visual memory. She subtly shift reality, transforming the everyday into renewed sensory experience, inviting viewers to question the act of seeing: to see does not always mean to understand, and sometimes seeing is primarily remembering what was once forgotten.

More recently, the artist has approached landscape in a direct and physical way. In 2023, Sophie Whettnall proposed to the 3-D Foundation in Verbier the idea of a drawing executed directly in the mountains, using a snow groomer as a creative tool. Entitled *RATRACK PROJECT*, this performative installation challenges artistic conventions while exploring the relationship between human intervention, machinery, and the ephemeral beauty of nature. Through her performative works, Whettnall examines mechanisms of memory, creating a space-time in which interpretation balances immediate perception and the reactivation of memory. With *RATRACK*, she contrasts the visible—the intensity and energy of the creative process—with the invisible inscribed in the final, quieter, more subtle form. This emphasis on physical energy resonates with the ways humans assert themselves and seek to be heard in the contemporary world.

Throughout her career, Whettnall has developed a video practice central to her artistic expression, using the medium as an experimental space through which she weaves an autobiographical narrative. In *Shadow Boxing* (2004), she stands facing a boxer who, a few inches from her face, feints blows without ever touching her. This tense and silent confrontation stages a duel between violence and vulnerability, exploring the limits of body and mind: physical tension becomes a metaphor for a relationship to the world where vulnerability is a form of resistance. In *Conversation Piece I*, the artist confronts another form of testing: facing a chef, she attempts to catch pieces of meat he throws at her with her mouth. Questioning her control and mastery, she highlights the imbalance of interpersonal power relations and the dynamics of dependence that result from them. The contrast between the chef's serenity, dominant stance and the artist's focused yet vulnerable gaze intensifies the psychological tension of the gesture. While narratively different, *Shadow Boxing* and *Conversation Piece I* both address external psychological pressure and the internal struggle to resist it.

Alongside these performance marked by confrontation and endurance, some videos adopt a more meditative tone. In *Bling Bling* (2009), the sun's reflections on the sea seem to evoke memory and remembrance, as if light itself carries traces of past experiences. In *Brainstorming* (2009), the artist appears from behind, her hair blown by the wind, subtly

SOPHIE WHETTNALL

of wild femininity and transition. In her most recent video, *Transmission Line* (2017-2018), Whettnall explores the depths of intimacy. Conceived as a triptych, the work presents the faces of the artist, her mother, and her daughter arranged linearly and in chronological order. Playing with shadow, light, and maternal voice, she explores unspoken communication and invisible transmissions linked to memory and heritage.

This intimate and sensitive relationship to the world is particularly evident in Whettnall's drawings and paper works, both a support and favored material. Exploring its multiple possibilities, she seeks to transcend simple materiality to reveal an almost sculptural dimension. Through perforation or tearing, Sophie Whettnall composes fragmented landscapes often inspired by natural forms and topography, inviting viewers to project their own inner images and allow memories to emerge. In *Cotton Candy Landscape* (2018) and *Plaster Landscape* (2018), Whettnall engages in direct, instinctive gestures, where hand contact with the material generates shifting forms, exploring a delicate balance between compositional rigor and the unpredictability of movement. Her red and black ink drawings extend this intuitive exploration of imaginary landscapes, evoking archaic memory, with lines forming in perpetual motion reminiscent of topographic tracings. Infused with fluid energy, these compositions resist spatio-temporal fixity.

The exhibition *La banquise, la forêt et les étoiles* at La Centrale for Contemporary Art (Brussels, 2019) embodies Sophie Whettnall's flexible artistic identity. Designed as an immersive, introspective walk, it brought together videos, sculptures, and installations in dialogue with the paintings of Etel Adnan, an American-Lebanese poet and painter. Sharing an attentive perception of landscape and light, both artists convey an intimate vision of the world. Acting as both artist and curator, Whettnall connects her preferred media, guiding viewers through three installations that combine finesse and sensitivity in the treatment of raw materials. In this metaphorical homage to nature, Etel Adnan's works emit chromatic and spiritual vibrations, enhancing the contemplative dimension of the exhibition.

Winner of the Belgian Young Painters Prize in 1999, Sophie Whettnall was a member of the Casa de Velázquez from 2005 to 2007. Today, she is a member of the artistic council of the latter as well as the Bernard de Launoit Foundation. Her career has been marked by residencies such as Hangar in Barcelona and the Academia Belgica in Rome. She has also led educational projects, including workshops with students at La Cambre in Brussels and at Hangar in Barcelona. Over the course of her career, Whettnall's work has been exhibited at the 52nd Venice Biennale, BOZAR and La Centrale for Contemporary Art (Brussels), the Utah Museum of Fine Arts (Salt Lake City), the Uffizi Gallery (Florence), CGAC (Santiago de Compostela), MAMAM (Brazil), COAC (Barcelona), Fundació Miró (Barcelona), STUK (Leuven), Chiostri di San Pietro and Fondazione Palazzo Magnani (Reggio Emilia), and TANK (Shanghai, WIELS selection). Her works are now included in numerous public and private collections in Belgium and internationally.

Née en 1973 à Bruxelles, Belgique.
Vit et travaille entre Bruxelles et Paris.

Artiste pluridisciplinaire, Sophie Whettnall développe une œuvre articulée entre performance, installation, dessin et vidéo. Sa pratique explore les relations entre l'être humain et son environnement naturel, interroge les traces de la mémoire archaïque et engage une réflexion sur la temporalité. Plaçant le geste et la perception au centre de sa démarche, elle compose une œuvre sensible où l'expérience physique et l'attention au monde deviennent des outils de lecture et de transformation du réel.

Active depuis les années 1990, Sophie Whettnall développe un parcours artistique empreint de nomadisme, exposant son travail bien au-delà des frontières européennes. Après avoir été représentée par les galeries Albert Baronian, Vera Cortés et Continua, elle collabore aujourd'hui avec la galerie Michel Rein à Paris et à Bruxelles. L'artiste évolue à la croisée des espaces institutionnels et des terrains d'expérimentation. Cette dualité est indissociable de son identité artistique. Évitant toute classification, qu'elle soit stylistique ou conceptuelle, Whettnall tisse un dialogue constant entre le geste et la matière. Plus que le résultat figé, l'artiste privilégie le processus et la temporalité de l'intervention. Déployant son travail à travers des installations à grande échelle, Whettnall s'ancre profondément dans l'espace qui l'accueille, faisant de chaque œuvre un acte performatif où l'énergie physique rencontre la matière. Réalisée pour Bozar à Bruxelles, *Into the Mind* (2021) en offre une illustration significative. Issue d'une performance en duo, cette installation émerge progressivement au fil de la journée. Tandis qu'un plâtrier applique, sur 18 mètres, une épaisse couche de plâtre frais, l'artiste y inscrit des lignes souples, qui sculptent un paysage à la fois monumentale et intérieur.

Le travail de Sophie Whettnall est intrinsèquement lié à la lumière. En l'observant, la documentant ou la laissant agir, l'artiste fait de la lumière un médium et le fil conducteur de son travail. Cette obsession pour la lumière s'affirme dès *Recording the Light* (2001), une performance documentée au cours de laquelle Sophie Whettnall trace sur les murs et le sol de son atelier les trajectoires du soleil, inscrivant ainsi l'impermanence du temps dans l'espace. L'artiste révèle par ce geste sa capacité à donner forme à l'invisible. Elle poursuit cette exploration dans *Drilling for Light* (2015), en perçant des structures de bois, afin de laisser traverser la lumière et de la sculpter. Ce geste, décliné à différentes échelles et sur divers matériaux, est devenu une véritable signature de son langage plastique. Pour son exposition *Shadow Piece* (2014) à la galerie Vera Cortés, l'artiste conçoit une série de panneaux disposés devant les fenêtres. Par une suite de geste répétitifs, entre rituel et chorégraphie, l'artiste façonne la lumière afin de générer une atmosphère vibrante, presque cosmique. Dans le cadre de son exposition *Universo Dentro* (2021) au Couvent San Pietro à Reggio Emilia, ce procédé prend une dimension monumentale. Whettnall investit le cloître d'une voile argentée percée de millions de trous, métamorphosant le lieu en une nuit étoilée où la lumière joue avec la perception du spectateur. Inspirée par la fresque du ciel de Giotto dans l'église supérieure de la basilique Saint-François d'Assise, cette installation insuffle une vision contemporaine à un lieu chargé d'histoire.

Sophie Whettnall puise fréquemment dans le vocabulaire artistique des maîtres de la Renaissance, captivée notamment par la technique du clair-obscur. Elle revisite cependant cette tension entre ombre et lumière par une économie de moyens, utilisant des matériaux accessibles et à l'état brut, dépourvus de toute sophistication formelle, en écho à la philosophie de l'Arte Povera. Élément emblématique de sa pratique, la série des ombres d'arbres parcourt le monde au fil de différents projets, à l'image de *Convex/Concave* (TANK, Chine), *Les étoiles ne dorment jamais* (Pavillon de Vendôme, France) ou *Ghost Trees* (Gaasbeek Castle, Belgique). Dans cette démarche, Sophie Whettnall trace de vastes ombres d'arbres dans l'espace public, non pas à partir d'une observation directe, mais à partir de souvenirs gravés dans la mémoire visuel. Whettnall opère un déplacement subtil de la réalité, transformant le quotidien en une expérience sensible renouvelée. Elle invite à interroger l'acte même de voir : voir ne signifie pas toujours comprendre, et parfois, voir revient surtout à se souvenir de ce que l'on avait laissé dans l'oubli.

Plus récemment, l'artiste aborde le paysage de façon plus frontale et physique. En 2023, Sophie Whettnall soumet à la 3-D Foundation, Verbier l'idée d'un dessin réalisée directement dans la montagne, détournant une déneigeuse en outil de création. Intitulée *RATTRACK PROJECT*, cette installation performative remet en question les conventions artistiques tout en explorant la relation entre intervention humaine, machinerie et beauté éphémère de la nature. L'artiste cherche par ses œuvres performatives à questionner les mécanismes de la mémoire. Comme un espace-temps à part entière, où l'interprétation s'articule entre perception immédiate et réactivation du souvenir. Avec *RATTRACK*, Sophie Whettnall met en tension le visible; l'intensité et l'énergie déployées lors du processus créatif, et l'invisible inscrit dans la forme finale plus silencieuse et subtile. Cette mise en avant de l'énergie physique chez Whettnall fait écho aux moyens par lesquels l'être humain s'affirme et cherche à se faire entendre dans le monde contemporain.

Sophie Whettnall développe tout au long de sa carrière une pratique vidéo essentielle à son expression artistique. Ce médium est pour elle un espace d'expérimentation, à travers lequel elle tisse une forme de récit autobiographique. Dans *Shadow Boxing* (2004), Whettnall se place face à un boxeur qui, à quelques centimètres de son visage, feinte des coups sans jamais la toucher. Cette confrontation, à la fois tendue et silencieuse, met en scène un duel entre la violence et la vulnérabilité. L'artiste y explore les limites du corps et de l'esprit : la tension physique devient alors métaphore d'un rapport au monde où la vulnérabilité se révèle être une force de résistance. Dans *Conversation Piece I*, l'artiste se confronte à une autre forme de mise à l'épreuve : face à un chef cuisinier, elle tente d'attraper avec sa bouche des morceaux de viande qu'il lui lance. Interrogeant sa propre capacité de contrôle et de maîtrise, elle met en lumière le déséquilibre des rapports de force interpersonnels et les dynamiques de dépendance qui en découlent. Le contraste entre la sérénité du chef, en position dominante, et le regard à la fois concentré et vulnérable de l'artiste, intensifie la tension psychologique du geste. Bien que leurs trames narratives diffèrent, *Shadow Boxing* et *Conversation Piece I* abordent tout deux l'emprise psychologique extérieure, et la lutte intérieure menée pour y résister.

À côté de ces performances marquées par la confrontation et l'endurance, certaines vidéos adoptent une tonalité plus méditative. Dans *Bling Bling* (2009), les reflets du soleil sur la mer semblent évoquer la mémoire et le souvenir - comme si la lumière elle-même portait la trace de nos expériences passées. Dans *Brainstorming* (2009), l'artiste apparaît de dos, ses cheveux animés par le vent. Cette image fait subtilement écho à la Méduse de Caravage : les cheveux fouettés rappellent les serpents de la Gorgone, symbole d'une féminité sauvage et du passage d'un état à l'autre. Avec sa vidéo la plus récente, *Transmission Line* (2017-2018), l'artiste explore au plus profond de l'intime. Conçue comme un triptyque, l'œuvre présente les visages de l'artiste, de sa mère et de sa fille disposées linéairement et dans un ordre chronologique. Jouant avec ombre, lumière et voie maternelle, elle explore les non-dits, et les transmissions invisibles liées à la mémoire et à l'héritage.

Ce rapport intime et sensible au monde est d'autant plus perceptible à travers les dessins et le travail du papier, à la fois support et matériau privilégié de l'artiste. En explorant ses multiples potentialités, l'artiste cherche à transcender la simple matérialité pour en révéler une dimension presque sculpturale. Par la perforation ou la déchirure, Sophie Whettnall compose des paysages fragmentés, souvent inspirés de formes naturelles et de reliefs, tout en invitant le spectateur à projeter ses propres images intérieures, à laisser émerger le souvenir. Dans *Cotton Candy Landscape* (2018) et *Plaster Landscape* (2018), Sophie Whettnall engage une gestuelle directe et instinctive, où le contact de la main avec la matière fait naître des formes changeantes. L'artiste y explore un équilibre fragile entre la rigueur de la composition et l'imprévisibilité du geste. Ses dessins à l'encre rouge ou noire sur papier prolongent cette recherche intuitive du paysage imaginaire convoquant une mémoire archaïque. Les lignes semblent se former les unes à partir des autres dans un mouvement perpétuel, évoquant le tracé topographique. Traversées par une énergie fluide, ces compositions échappent à toute fixité spatio-temporelle.

L'exposition *La banquise, la forêt et les étoiles* présentée à La Centrale for Contemporary Art (Bruxelles, 2019) incarne mieux que tout autre projet l'identité artistique flexible de Sophie Whettnall. Conçue comme une promenade intérieure et immersive, elle rassemble vidéos, sculptures et installations en dialogue avec les peintures d'Etel Adnan, poétesse et peintre américano-libanaise. Toutes deux partageant une même attention au paysage, à la lumière et une perception profondément intime du monde. À la fois artiste et curatrice de l'exposition, Whettnall met en relation ses médiums de prédilection et propose un parcours à travers trois installations, mêlant finesse et sensibilité dans le traitement de matériaux bruts. Dans cet hommage métaphorique à la nature, les œuvres d'Etel Adnan diffusent une vibration chromatique et spirituelle, qui accentue la dimension contemplative de l'ensemble.

Lauréate du Prix de la Jeune Peinture Belge en 1999, Sophie Whettnall a été membre de la Casa de Velázquez de 2005 à 2007. Aujourd'hui elle fait partie du conseil artistique de cette dernière ainsi que de la Fondation Bernard de Launoit. Son parcours est jalonné de résidences, tels que le Hangar à Barcelone et l'Academia Belgica à Rome.

Elle a également mené quelques expériences pédagogiques, à l'image des ateliers avec des étudiants à La Cambre à Bruxelles ou au Hangar à Barcelone. Au fil de sa carrière, le travail de Sophie Whettnall a été exposé à la 52ème édition de la Biennale de Venise, à BOZAR et La Centrale for contemporary art (Bruxelles), au Utah Museum of Fine Arts (Salt Lake City), à la Gallerie degli Uffizi (Florence), au CGAC (Saint-Jacques-de-Compostelle), MAMAM (Brésil), au COAC (Barcelone), Fondation Miro (Barcelone), à STUK (Louvain), au Chiostri di San Pietro et à La Fondazione Palazzo Magnani (Reggio Emilia) et au TANK (Shanghai, Sélection Wiels). Ses œuvres figurent aujourd'hui dans de nombreuses collections publiques et privées, en Belgique comme à l'international.