

Stephan Balleux

ARTIFICIALIA

Fondation blan

23 March > 1 July 2023

+ September

Fondation blan 26 Boulevard Général Jacques 1050 Brussels

info@fondationblan.org

Friday & Saturday 2>6 pm

blan
fondation

L'ESPRIT

La beauté réside dans l'équilibre fragile de nos imperfections, de nos doutes. Au tournant d'une existence et de ses paradoxes, à la recherche de sens ce projet de vie s'est imposé à moi, né de ma sensibilité à la condition humaine, de la vision humaniste et artistique qui m'habite. Soutenir l'Art et la culture, développer l'esprit critique, éveiller au beau et sensibiliser aux questions d'humanité.

Cette fondation ne se veut ni galerie, ni musée mais un lieu de rencontre et de création, un lieu où la parole s'exprime, un lieu d'effervescence, de va-et-vient où les artistes viennent et passent. Un lieu où l'on se retrouve, où l'on mange, où l'on boit... la vie quoi. Un foisonnement riche et follement contemporain. Des expositions, des concerts, des résidences d'artistes, des causeries, des ateliers, des master class, un bazar flottant complètement fou où les artistes viennent s'inspirer de cette énergie et des autres. Un lieu où nous venons chacun explorer notre relation au monde.

La fondation comme création artistique elle-même, comme les réalisations de l'audacieuse Iris Clert autour de l'art au-delà des conventions, transgressif, interrogatif, sans jamais oublier le beau, plus proche de la vie que de l'art académique ou conventionnel. Autour de moi un assemblage hétéroclite de personnes improbables, d'origines, de formations et de cultures diverses, pour une nouvelle manière d'appréhender l'art, peut-être plus adaptée au temps présent.

L'éclectisme et l'excellence comme identité, le vivant, l'intuition, le foisonnement, l'étonnement, l'émotion.

Thomas de Wouters, décembre 2021

LE GESTE

L'intention du projet architectural est de contribuer à l'amélioration de l'esthétique du paysage urbain, créer un havre de paix visuel ainsi qu'établir et élargir les liens entre la création artistique et les questions de société. Ce cube, au-delà de la performance technique et architecturale, se veut un geste artistique.

L'idée est de prendre le contrepied que nous impose la nature : l'anti-densité. Deux étages dédiés à la fondation, deux logements aménagés sous forme d'habitat solidaire où se retrouvent des artistes en résidence, et au-delà, non pas 6 à 7 étages de rehausse, mais un cube suspendus comme un défi fou...

Beauty resides in the fragile balance of our imperfections, of our doubts. At the turn of an existence and its paradoxes, in search of meaning, this life project imposed itself on me, born of my sensitivity to the human condition, of the humanist and artistic vision that inhabits me. To support art and culture, to develop a critical spirit, to awaken to beauty and to sensitize to questions of humanity.

This foundation is neither a gallery nor a museum, but a place of meeting and creation, a place where words are expressed, a place of effervescence, of coming and going where artists come and go. A place where we meet, where we eat, where we drink... life itself. A rich and crazy contemporary abundance. Exhibitions, concerts, artist residencies, talks, workshops, master classes, a crazy floating bazaar where artists come to be inspired by this energy and others. A place where we each come to explore our relationship to the world.

The foundation as an artistic creation itself, like the achievements of the daring Iris Clert around art beyond conventions, transgressive, questioning, without ever forgetting the beautiful, closer to life than academic or conventional art. Around me, a heterogeneous assembly of unlikely people, of diverse origins, training and cultures, for a new way of apprehending art, perhaps more adapted to the present time.

Eclecticism and excellence as identity, the living, the intuition, the abundance, the astonishment, the emotion.

Thomas de Wouters, December 2021

Schoonheid ligt in het fragiele evenwicht van onze onvolkomenheden en twijfels. Op het keerpunt van mijn leven en zijn paradoxen, op zoek naar betekenis, drong dit levensproject zich aan mij op, geboren uit mijn gevoeligheid voor de menselijke conditie, uit de humanistische en artistieke visie die mij bezielt. Kunst en cultuur ondersteunen, kritisch denken ontwikkelen, bewust maken van schoonheid en bewustwording van menselijke vraagstukken.

Deze stichting is noch een galerie noch een museum, maar een plaats van ontmoeting en creatie, een plaats waar woorden worden geuit, een plaats van bruisen, van komen en gaan waar kunstenaars komen en gaan. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, eten en drinken... het leven zelf. Een rijke en wild eigentijdse overvloed. Tentoonstellingen, concerten, kunstenaarsresidenties, lezingen, workshops, masterclasses, een waanzinnige drijvende bazaar waar kunstenaars zich komen laten inspireren door deze en andere energie. Een plek waar we elk onze relatie tot de wereld komen verkennen.

De stichting als artistieke creatie zelf, zoals de verwezenlijkingen van de gedurfde Iris Clert rond kunst voorbij conventies, transgressief, vragend, zonder ooit het mooie te vergeten, dicht bij het leven dan bij academische of conventionele kunst. Om mij heen een heterogene verzameling van onwaarschijnlijke mensen, van verschillende afkomst, opleiding en cultuur, voor een nieuwe manier van kijken naar kunst, misschien meer aangepast aan de huidige tijd.

Eclecticisme en uitmuntendheid als identiteit, leven, intuïtie, overvloed, verbazing, emotie.

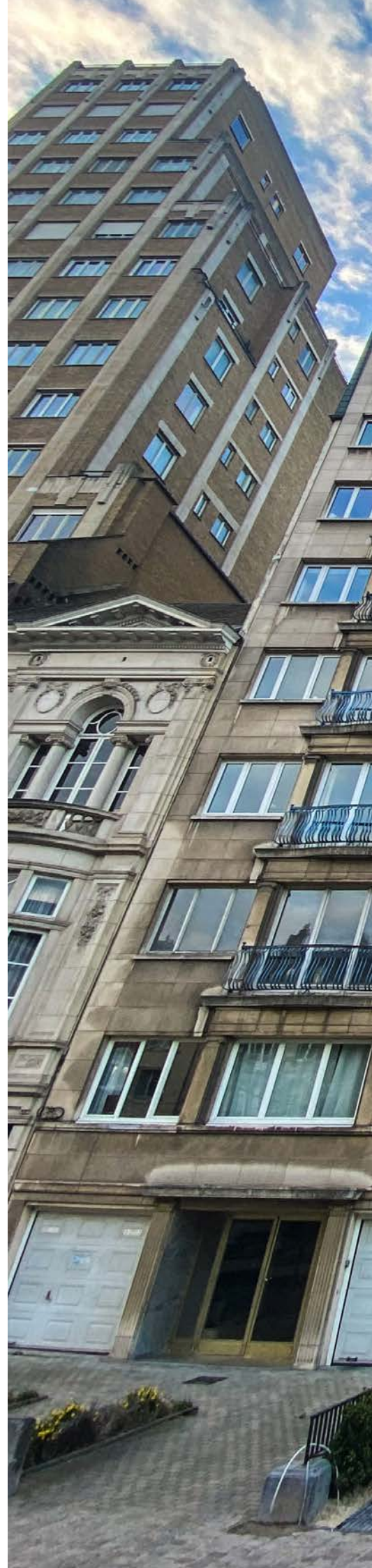
Thomas de Wouters, december 2021

The intention of the architectural project is to contribute to the improvement of the aesthetics of the urban landscape, to create a visual haven of peace as well as to establish and broaden the links between artistic creation and social issues. This cube, beyond the technical and architectural performance, is an artistic gesture.

The idea is to take the opposite approach imposed on us by nature: anti-density. Two floors dedicated to the foundation, two housing units fitted out as solidarity housing where artists in residence meet, and beyond that, not 6 to 7 floors of heightening, but a cube suspended like a crazy challenge...

De bedoeling van het architectuurproject is bij te dragen tot de verbetering van de esthetiek van het stadslandschap, een visuele oase van rust te creëren en de banden tussen artistieke creatie en sociale vraagstukken aan te halen en te verbreden. Deze kubus is, naast de technische en architectonische prestatie, een artistiek gebaar.

Het idee is om de tegenovergestelde benadering te kiezen die ons door de natuur is opgelegd: anti-dichtheid. Twee verdiepingen gewijd aan de stichting, twee wooneenheden ingericht als solidariteitswoningen waar kunstenaars in residentie elkaar ontmoeten, en daarboven geen 6 tot 7 verdiepingen in de hoogte, maar een kubus die als een dulle uitdaging is opgehangen...

La Terre Est Dure Le Ciel Est Loin
2023 - Installation In Situ - Microperforated Canvas
631 x 818 cm (several parts with welding) four color HD printing

LA
TERRE
EST
DURE
LE
CIEL
EST
LOIN

EXHIBITION VIEWS

FR

Cette exposition a été pensée en fonction du lieu même de la Fondation Blan, un hôtel particulier du début du siècle dernier qui a la particularité d'être mystérieusement très similaire à des images d'architecture trouvées sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années, des documents imprimés en héliogravures datés de 1910. Les différents étages et leurs espaces spécifiques et contrastés m'ont permis de déployer un agencement d'œuvres tel un cabinet de curiosité. «Artificialia» est le nom donné aux collections réunies d'objets conçus, fabriqués ou modifiés par l'être humain.

Mon premier acte artistique a toujours été la collecte d'images. Ces images sont trouvées la plupart du temps dans des ouvrages glanés chez des bouquinistes, des vides greniers, voire sur les poubelles. Elles s'empilent dans mon atelier comme une source de réflexion et d'activation pour une peinture, une sculpture, un texte ou tout autre médium. Je peux aussi utiliser des images issues des réseaux sociaux ainsi que mes propres images personnelles.

EN

This exhibition was conceived in function of the very place of the Fondation Blan, a private mansion from the beginning of the last century, which has the particularity of being mysteriously very similar to images of architecture found on which I have been working for several years, documents printed in gravure dated 1910. The different floors and their specific and contrasting spaces allowed me to deploy an arrangement of works like a cabinet of curiosities. «Artificialia» is the name given to collections of objects conceived, manufactured or modified by human beings.

My first artistic act has always been the collection of images. These images are mostly found in books gleaned from bookstores, garage sales, or even garbage cans. They pile up in my studio as a source of reflection and activation for a painting, a sculpture, a text or any other medium. I can also use images from social networks as well as my own personal images.

NL

Deze tentoonstelling werd geconcipieerd in functie van de plaats zelf van de Fondation Blan, een privé-herenhuis uit het begin van de vorige eeuw, dat de bijzonderheid heeft op mysterieuze wijze veel gelijkenis te vertonen met de gevonden architectuurbeelden waarop ik sinds enkele jaren werk, documenten gedrukt in diepdruk uit 1910. Door de verschillende verdiepingen en hun specifieke en contrasterende ruimtes kon ik een opstelling van werken maken als een rareitienkabinet. «Artificialia» is de benaming voor verzame-lingen voorwerpen die door mensen zijn bedacht, vervaardigd of veranderd.

Mijn eerste artistieke daad is altijd het verzamelen van beelden geweest. Deze beelden zijn meestal te vinden in boeken die ik in de boekhandel, op garageverkoop of zelfs in vuilnisbakken heb gevonden. Ze stapelen zich op in mijn atelier als bron van reflectie en activering voor een schilderij, een beeldhouwwerk, een tekst of een ander medium. Ik kan ook beelden van sociale netwerken en mijn eigen persoonlijke beelden gebruiken.

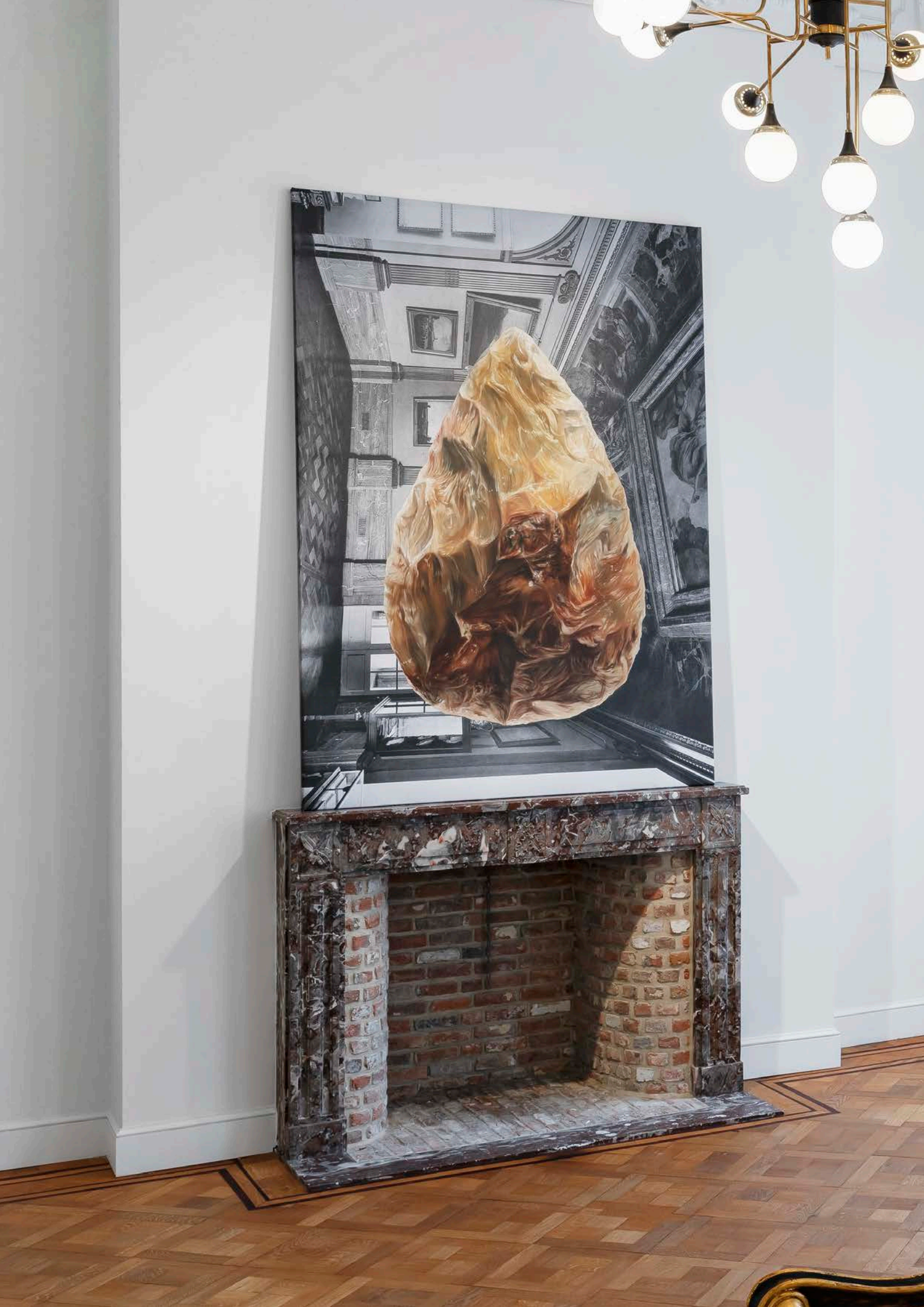
FIRST FLOOR

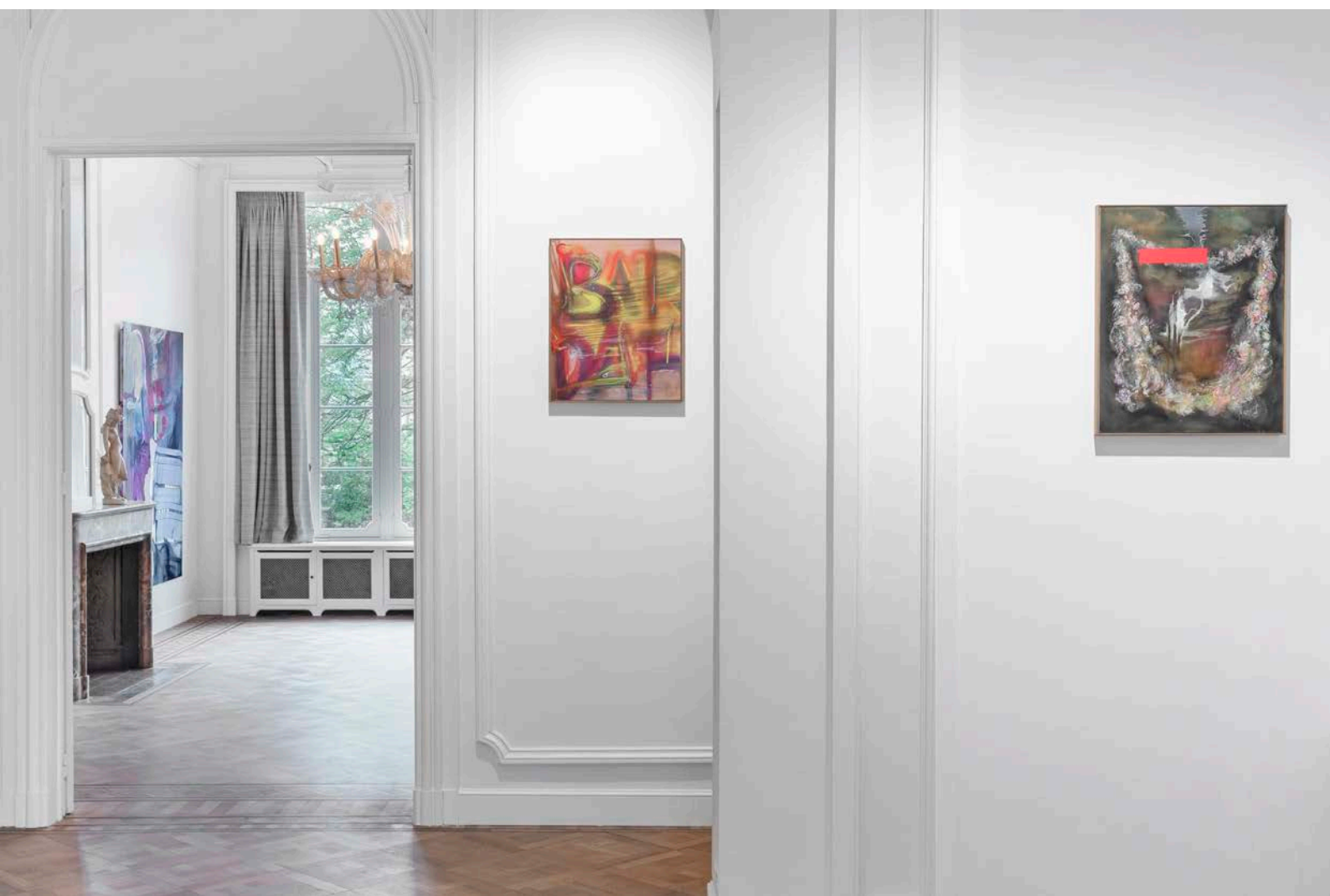

JUSTICE

FR

Je travaille également autour des arts de la mémoire, une mnémotechnique antique qui servait d'aide mémoire aux orateurs pour pouvoir retenir une liste d'éléments dans l'ordre. Il s'agit de construire en esprit une maison, un véritable et précis palace de la mémoire, et d'y déposer lors d'un parcours mental une très longue série d'objets. Il suffit dès lors de refaire le parcours mentalement pour rencontrer chaque objet. L'exposition est construite comme ce palais de la mémoire, et les œuvres en sont les différents jalons. En outre, j'ai construit dans mon propre palais de la mémoire des lieux qui représentent des allégories, des sensations. On y rencontre la chambre du printemps, de l'oubli, de la guerre, ou de l'amour. J'ai transposé dans cette exposition entre autres mes chambres de la fureur contenue ou celle de l'impermanence.

J'ai été particulièrement attentif à offrir une expérience dynamique et fluide pour les visiteurs-trices. L'exposition commence au premier étage par une mise en espace aérée d'œuvres très récentes, en dialogue constant avec l'architecture de ce lieu prestigieux, en faisant la part belle aux grands formats picturaux. Un accent est mis à la fin de ce premier parcours, une pièce où quatre figures, étrangement similaires et entourées du vivant, encerclent le spectateur-trice dans un mouvement de retournement du regard : mais qui regarde qui ?

EN

I also work around the arts of memory, an ancient mnemonic that served as a memory aid for speakers to be able to retain a very long list of items in order. The idea is to build a house in your mind, a real and precise palace of memory, and to place a series of objects in it during a mental journey. It is then enough to redo the journey mentally to meet each object. The exhibition is built like this palace of memory, and the works are the different milestones. In addition, I have built in my own palace of memory places that represent allegories and sensations. One meets the room of spring, of oblivion, of war, or of love. I have transposed in this exhibition among others the room of the contained fury, that of the genealogy, that of the impermanence.

I have been particularly careful to offer a dynamic and fluid experience for the visitors.

The exhibition begins on the second floor with an airy layout of very recent works, in constant dialogue with the architecture of this prestigious place, with a focus on large format paintings.

An accent is put at the end of this first course, a room where four figures, strangely similar and surrounded by the living, encircle the spectator in a movement of turning back the glance: but who looks at whom?

NL

Ik werk ook rond de kunst van het geheugen, een oud geheugensteuntje dat diende om een lijst van items in volgorde te kunnen onthouden. Het idee is om in je geest een huis te bouwen, een echt en nauwkeurig paleis van het geheugen, en daar tijdens een mentale reis een reeks voorwerpen in te plaatsen. Het volstaat dan de reis mentaal over te doen om elk voorwerp te ontmoeten. De tentoonstelling is opgebouwd als dit geheugenpaleis, en de werken zijn de verschillende mijlpalen. Bovendien heb ik in mijn eigen geheugenpaleis plaatsen gebouwd die allegorieën en sensaties voorstellen. Men ontmoet de ruimte van de lente, van de vergetelheid, van de oorlog of van de liefde. Ik heb in deze tentoonstelling onder andere de zaal van de ingehouden woede, die van de genealogie, die van de vergankelijkheid getransponeerd.

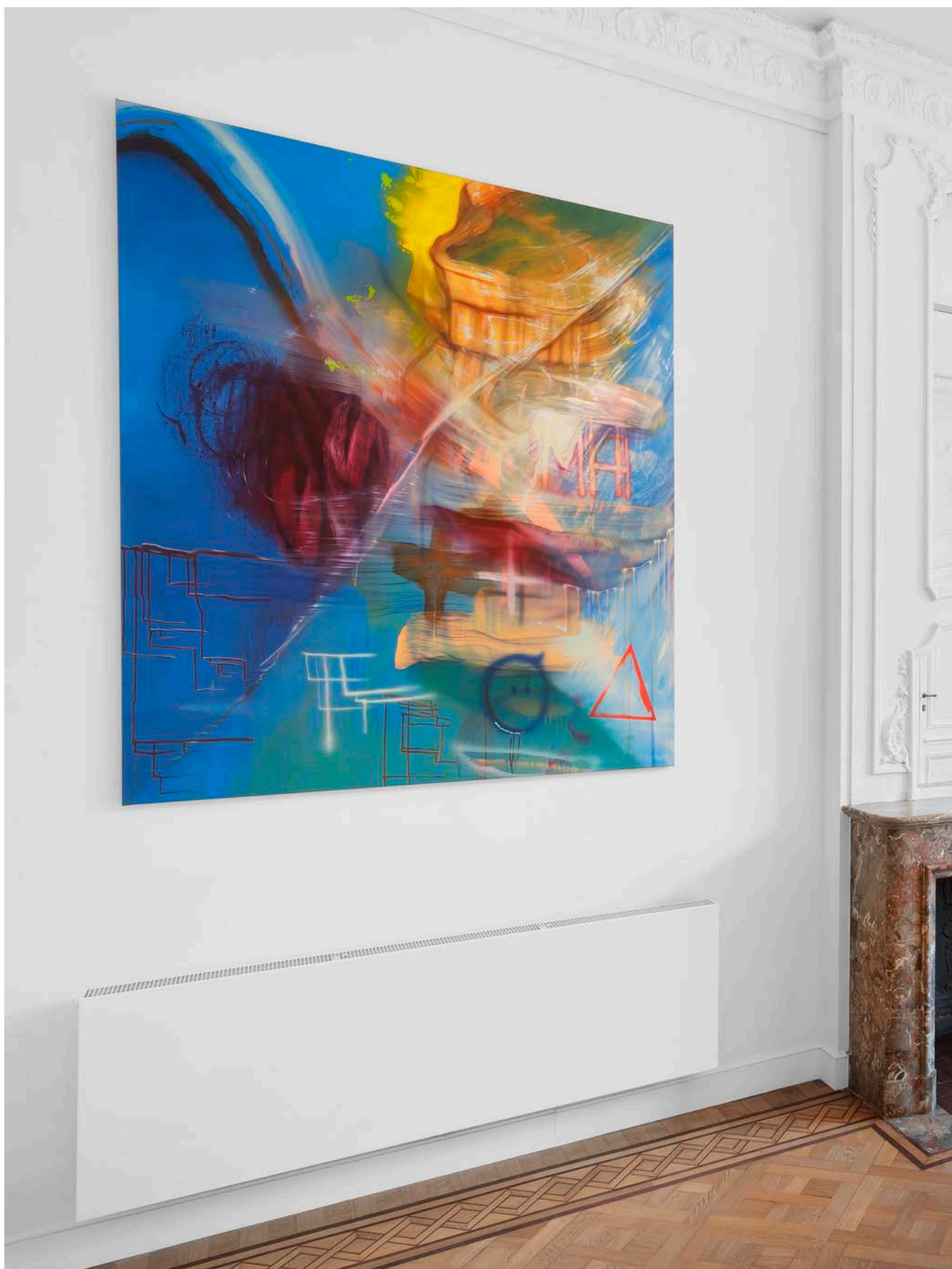
Ik heb er vooral op gelet de bezoekers een dynamische en vloeiende ervaring te bieden.

De tentoonstelling begint op de tweede verdieping met een luchtige opstelling van zeer recente werken, in constante dialoog met de architectuur van deze prestigieuze plek, met de nadruk op schilderijen op groot formaat.

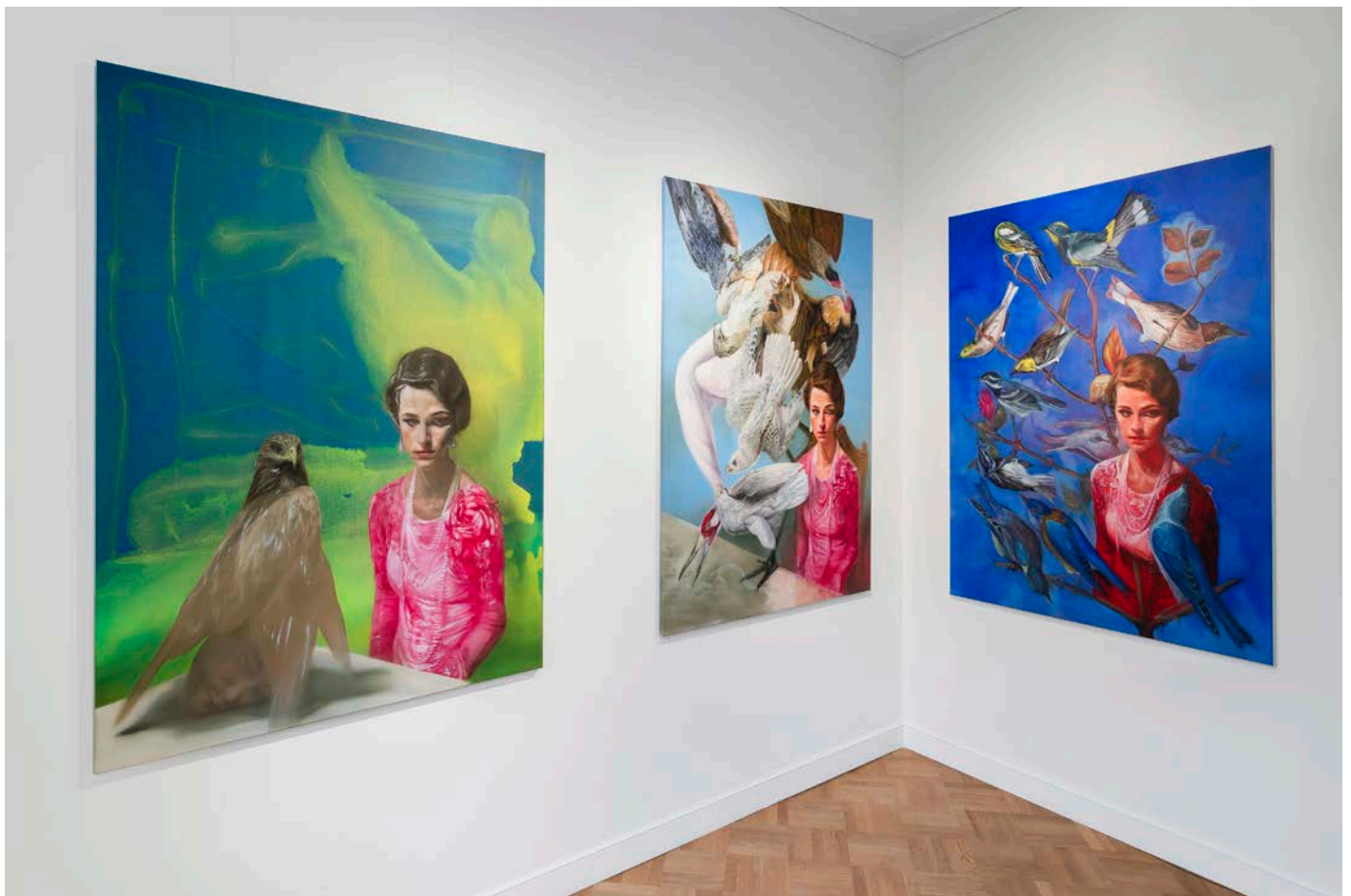
Een accent wordt gelegd op het einde van dit eerste parcours, een ruimte waar vier figuren, vreemd genoeg gelijkend en omringd door de levenden, de toeschouwer omringen in een beweging van het afwenden van de blik: maar wie kijkt naar wie?

EN

Charlotte Rampling's presence came to the fore during the #metoo explosion: I was preparing a solo show at the Patrick Painter Gallery in Los Angeles, and painted a multitude of female figures in strange and dreamlike settings, deeply affected by the stories of abuse that the movement revealed.

I was captivated by the image of Charlotte Rampling in the *Damned* that I found in a book about Visconti. It is a set photo because the image is not taken from a still from the film. I am always captivated by the intensity, the contrast between the beauty and the rage in that look. I decided to put this girl surrounded by birds, all of which have the particularity of belonging to a species that is now extinct. The awareness of the mass extinction of animals that occurred in the last century also tormented me, and I wanted to pay tribute to a world that has disappeared almost timelessly. Every element in the painting becomes unreal.

Birds have often been used in culture to reflect the human race. The film *"The Birds"* by Hitchcock of course, a vintage manga by Osamu Tezuka, *"Tomorrow's Birds"*, a kind of planet of the apes but with birds instead of primates, stories by ornithologists, as well as the history and watercolours of the explorer painter Audubon, accompanied me in making this series of paintings.

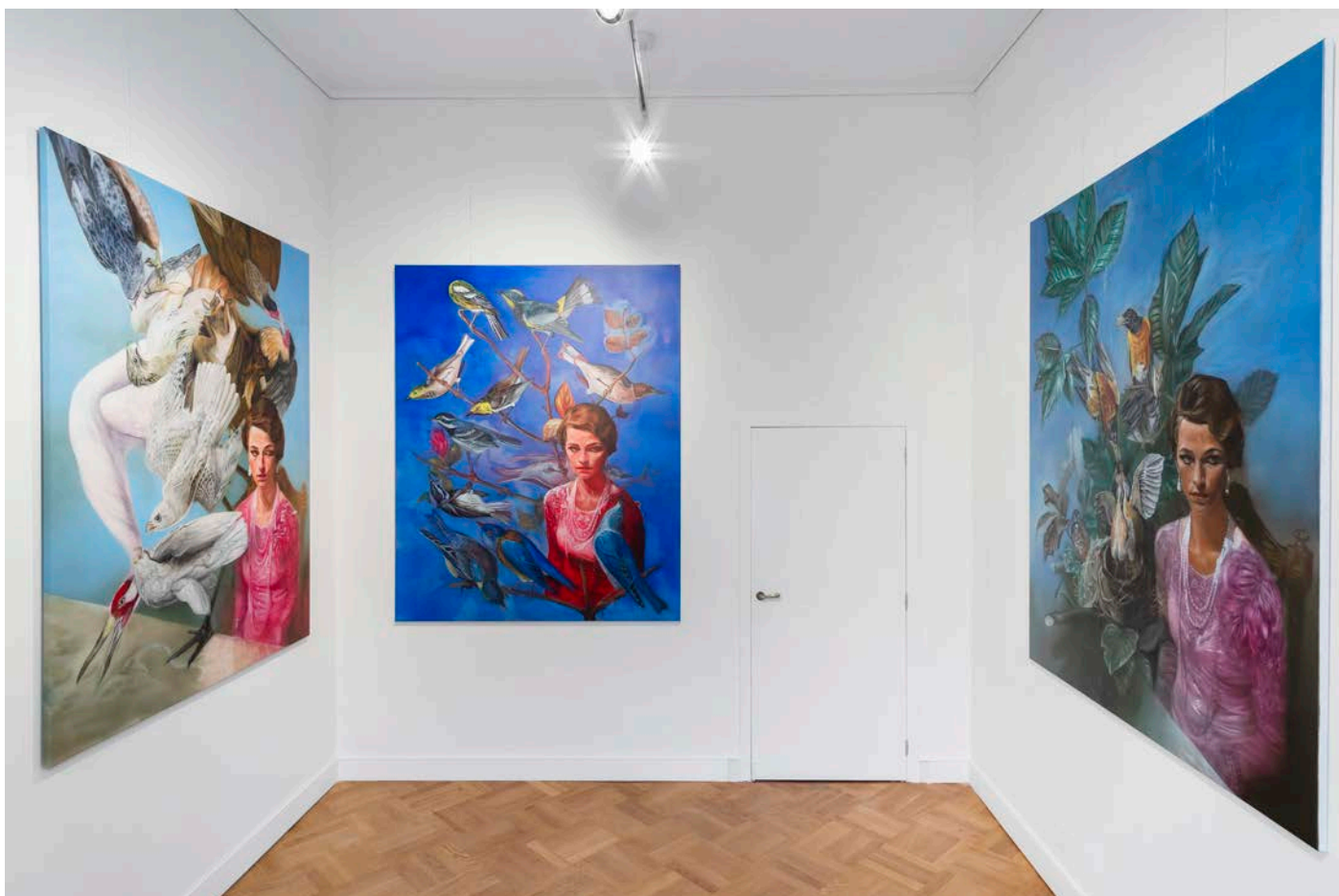
When I visited the Blan Foundation, I immediately

thought of doing a series of paintings in a very special room that had no wall decorations. The Charlottes are arranged in such a way that the viewer feels that he or she is being observed by the paintings, although the gaze of the painted figure is directed to the right and not into the eyes of the viewer. The interplay of similarities and differences increases the strangeness of the experience. I call this the chamber of contained rage.

FR

La présence de Charlotte Rampling s'est manifestée au cours de l'explosion #metoo : Je préparais une exposition personnelle à la galerie Patrick Painter à Los Angeles, et j'ai peint une multitude de figures féminines dans des contextes étranges et oniriques, très touché par les récits d'abus qu'a révélés ce mouvement.

J'ai été captivé par l'image de Charlotte Rampling in *The Damned* que j'ai trouvée dans un livre à propos de Visconti. Il s'agit d'une photo de plateau parce que l'image n'est pas prise à partir d'un photogramme du film. Je suis toujours captivé par l'intensité, le contraste entre la beauté et la rage que renferme ce regard. J'ai décidé de mettre cette fille entourée d'oiseaux, qui ont tous la particularité d'appartenir à une espèce éteinte aujourd'hui. La conscience de l'extinction de masse des animaux qui s'est produite au siècle dernier m'a aussi tourmenté, et j'ai voulu rendre hommage à un monde qui a disparu presque intemporel. Chaque élément de la peinture devient irréel.

Les oiseaux ont souvent été utilisés en culture pour refléter la race humaine. Le film « The Birds » d'Hitchcock bien sûr, un manga vintage d'Osamu Tesuka , « Demain les oiseaux », une sorte de planète des singes mais avec des oiseaux à la place des primates, des récits d'ornithologues, de même que l'histoire et les aquarelles du peintre explorateur Audubon m'ont accompagné pour réaliser cette série de peintures.

Pour la fondation blan, en visitant les lieux, j'ai tout de suite pensé à faire un ensemble de peintures dans une pièce très particulière qui ne comportait pas de décorations murales.

Les Charlottes sont disposées de telle manière que celui ou celle qui regarde se sente observé par les tableaux, bien que le regard de la figure peinte soit porté vers la droite et ne se plonge pas dans les yeux de celles et ceux qui l'observent. Le jeu des similitudes et des différences accroît l'étrangeté de l'expérience. Je nomme ceci la chambre de la rage contenue.

NL

De aanwezigheid van Charlotte Rampling kwam naar voren tijdens de #metoo-explosie: ik bereidde een solotentoonstelling voor in de Patrick Painter Gallery in Los Angeles, en schilderde een groot aantal vrouwenfiguren in vreemde en droomachtige omgevingen, diep getroffen door de verhalen over misbruik die de beweging aan het licht bracht.

Ik werd gegrepen door de afbeelding van Charlotte Rampling in The Damned die ik vond in een boek over Visconti. Het is een setfoto, want het beeld is niet genomen van een still uit de film. Ik ben altijd geboeid door de intensiteit, het contrast tussen de schoonheid en de woede in die blik. Ik besloot dit meisje omringd door vogels te plaatsen, die allemaal de bijzonderheid hebben te behoren tot een soort die nu is uitgestorven. Het besef van het massale uitsterven van dieren in de vorige eeuw kwelde mij ook, en ik wilde een eerbetoon brengen aan een wereld die bijna tijdloos verdwenen is. Elk element in het schilderij wordt onwerkelijk.

Vogels zijn in de cultuur vaak gebruikt om de mensheid weer te geven. De film «The Birds» van Hitchcock natuurlijk, een vintage manga van Osamu Tesuka, «Tomorrow's Birds», een soort planet of the apes maar dan met vogels in plaats van primaten, verhalen van ornithologen, maar ook de geschiedenis en de aquarellen van de ontdekkingsreiziger-schilder Audubon, begeleidden mij bij het maken van deze serie schilderijen.

Toen ik de Blan Foundation bezocht, dacht ik er meteen aan om een serie schilderijen te maken in een heel bijzondere ruimte die geen wanddecoraties had.

De Charlottes zijn zo opgesteld dat de toeschouwer het gevoel heeft dat hij of zij door de schilderijen wordt geobserveerd, hoewel de blik van de geschilderde figuur naar rechts is gericht en niet in de ogen van de toeschouwer. Het samenspel van overeenkomsten en verschillen verhoogt de vreemdheid van de ervaring. Ik noem dit de kamer van de

Fallen
2023 - Oil on Canvas - 200 x 160 cm

The Nest
2023 - Oil on Canvas - 200 x 160 cm

UNDERGROUND

FR

En contrepoint, le parcours au niveau des caves, fonctionnelles et remplies de machines et tuyaux, est placé sous le signe de la profusion. Chaque pièce et passage peuvent être considérés comme un cabinet de curiosité spécifique (celui de l'existence, de l'organique et du fluide, de l'espace devenu pictural, de la généalogie, de l'obscur, de notre rapport au vivant, au presque rien, au culte de la peinture). Chaque recoin est investi. Les mises en relation entre les différentes œuvres, l'enjeu principal de cette exposition et de mes précédentes, ont été conçues pour permettre à l'observateur-trice d'user sans compter de leur pouvoir d'interprétation multiple et singulier. À cet égard, les trois vitrines auto-éclairées créées spécialement pour l'occasion et qui portent le titre de l'exposition, agissent comme de puissants stimulants à notre faculté de créer du sens à partir de fragments épars. Cela s'appelle regarder.

EN

In counterpoint, the journey through the cellars, functional and filled with machines and pipes, is placed under the sign of profusion. Each room and passage can be considered as a specific cabinet of curiosity (that of the existence, the organic and the fluid, the space become pictorial, the genealogy, the obscure, our relation to the living, to the almost nothing, to the cult of the painting). Each corner is invested. The connections between the different works, the main stake of this exhibition and my previous ones, have been conceived to allow the observer to use without counting their multiple and singular power of interpretation. In this respect, the three self-lit display cases created especially for the occasion and which bear the title of the exhibition, act as powerful stimulants to our ability to create meaning from scattered fragments. It is called looking.

NL

In contrapunt staat de reis door de kelders, functioneel en gevuld met machines en leidingen, in het teken van de overdaad. Elke kamer en gang kan worden beschouwd als een specifiek rariteitenkabinet (dat van het bestaan, het organische en het vloeibare, de picturaal geworden ruimte, de genealogie, niets, tot de cultus van het schilderij). Elke hoek is belegd. De verbindingen tussen de verschillende werken, de hoofdzaak van deze tentoonstelling en van mijn vorige, zijn zo opgevat dat de toeschouwer hun meervoudige en enkelvoudige interpretatiekracht kan gebruiken zonder er rekening mee te houden. In dit opzicht fungeren de drie speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde, zelfverlichte vitrines, die de titel van de tentoonstelling dragen, als krachtige stimulansen voor ons vermogen om betekenis te creëren uit verspreide fragmenten. Dat heet kijken.

Stephan Balleux, March 2023

