

DANS LA FENÊTRE
EXPOSITION DU 18 FÉV. AU 14 MAI 2022
VERNISSAGE LE JEU. 17 FÉV. 2022, 18:00

ALAN FERTIL

The Smoken Ridge

Alan Fertil, Untitled (leaf), 2015
Crayons, fusain sur papier découpé
110 cm x 72 cm

ALAN FERTIL The Smoken Ridge

L'exposition « The Smoken Ridge » est l'occasion de revenir sur l'œuvre graphique d'Alan Fertil (1982, Quimper - 2015, Bruxelles). Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, il a passé ses années de jeunesse et d'études entre la Bretagne, les Etats-Unis et l'Angleterre. À l'issue de son cursus, il s'installe à Berlin puis à Bruxelles en 2009 où il co-fonde le collectif « The Ister », une association, mêlant des artistes, des commissaires d'exposition et des travailleurs de l'art, qui a pour objectif de promouvoir la jeune création. Alan Fertil est alors connu pour son œuvre à quatre mains avec Damien Teixidor, s'intéressant au mobilier urbain, à la culture du skateboard et du bricolage. Le duo expose en France au MAMO – Centre d'art de la Cité Radieuse à Marseille, au centre d'art 40mcube à Rennes ou encore à Bruxelles à la MAAC, Maison d'Art Actuel des Chartreux. Alan Fertil développe, en parallèle, une pratique du dessin, jamais réellement exposée et largement inédite. Cette partie de son œuvre a fait l'objet d'une monographie intitulée « Alan Fertil, Drawings, Sketches and Notes », parue récemment aux éditions Zéro2 avec le soutien de la fondation Antoine de Galbert, de 40mcube et de Passerelle.

Les allers-retours d'Alan Fertil entre pays anglophones et francophones, son goût pour la littérature, imprègnent ses œuvres dans lesquelles il intègre de nombreux textes et mots, entre poésies, slogans ou réflexions. Tour à tour méthodiques et brouillons, ses travaux montrent la construction de l'espace qui nous entoure mais aussi un chaos en évolution. Ses dessins sont marqués par un usage du fusain et du graphite qui y confèrent une profondeur noire et obscure. On assiste à l'élaboration d'une cosmogonie inédite, la création d'un univers conçu dans l'esprit de l'artiste. La dernière série d'Alan Fertil s'intitule « Ether Triumph », évoquant tout autant la divinité primordiale grecque que le terme éther issu de la physique pré-Einstein (avant 1905). La définition de l'éther semble s'accorder avec les sentiments et les ambiances des dessins de l'artiste. En astronomie, il s'agissait du fluide subtil supposé remplir l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre, tandis qu'en physique, l'éther était un milieu hypothétique extrêmement ténu et élastique, universellement répandu dans le vide comme dans la matière. Au sujet de cette série, Bitsy Knox écrit que « la matière vibre avec enthousiasme, circule et se contient à des échelles à la fois céleste et moléculaire. De grandes théories s'y déploient librement ; c'est la science sous l'emprise de l'intuition ».

Le titre de l'exposition « The Smoken Ridge » [La crête enfumée] est emprunté à une œuvre de l'artiste. Elle évoque ses considérations inspirées de la science tout autant qu'un intérêt pour l'organique et le paysage. Si bon nombre de ses œuvres démontrent une abstraction totale puisqu'elles s'inspirent de l'espace et de l'astronomie, certaines se signalent par un ancrage plus prosaïque, plus dans « le réel », empruntant le vocabulaire de la botanique et de l'anatomie. Ainsi, des langues côtoient des mains inspirées de feuilles et des constructions rappellent le fameux Atomium de Bruxelles.

Dans une note programmatique, Alan Fertil écrivait « Toutes les formes sont de valeurs égales, aucune ne mérite une attention particulière car aucune n'est indépendante des autres ».

•••

The exhibition 'The Smoken Ridge' is a chance to look again at the graphic work of Alan Fertil (1982, Quimper - 2015, Brussels). A graduate of the Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts (National School of Fine Arts) in Paris, he spent his childhood and student days in Brittany, the United States and England. At the end of his course, he settled in Berlin then in Brussels in 2009 where he co-founded the collective known as 'The Ister', an association bringing together artists, exhibition curators and people working in art, with the aim of promoting young creativity. At that time Alan Fertil was known for his joint work with Damien Teixidor, focussed on street furniture, skateboard culture and D-I-Y. The pair exhibited in France at MAMO – Centre d'Art de la Cité Radieuse in Marseille, the 40mcube art centre in Rennes and in Brussels at MAAC, Maison d'Art Actuel des Chartreux. At the same time Alan Fertil was developing drawing which has never really been exhibited and is largely unknown. This part of his work was the subject of a book entitled 'Alan Fertil, Drawings, Sketches and Notes', recently published by Zéro2 with the support of the Antoine de Galbert Foundation, 40mcube and Passerelle.

Alan Fertil's constant travelling between English- and French-speaking countries and his taste for literature permeate his works in which he includes many texts and words, including poetry, slogans and reflections. His works are in turn methodical and sketchy, showing the construction of the space surrounding us as well as an evolving chaos. His drawings are marked by a use of charcoal and graphite, giving them a dark and obscure depth. We are present at the construction of a unique universe, the creation of a world conceived in the mind of the artist. The last series by Alan

Fertil is entitled 'Ether Triumph', evoking both the primordial Greek divinity 'Aether' and the term 'ether' from pre-Einstein physics (before 1905). The definition of ether seems in harmony with the feelings and settings of the artist's drawings. In astronomy, it meant the fine fluid that was supposed to fill the space beyond the earth's atmosphere, whereas in physics, ether was a hypothetical milieu that was extremely tenuous and elastic, found universally in both the void and in matter. Writing about this series, Bitsy Knox says that "matter vibrates enthusiastically, it circulates and remains contained, at both celestial and molecular scales. Great theories are freely deployed; this is science under the influence of intuition."

The exhibition title, 'The Smoken Ridge', is taken from a work by the artist. It evokes his reflections inspired by science just as much as an interest in the organic and in landscape. Although many of his works demonstrate total abstraction, being inspired by space and astronomy, some reveal more prosaic attachments, more rooted in 'reality', using the vocabulary of botany and anatomy. So, tongues are alongside hands inspired by leaves, and constructions recall the famous Atomium in Brussels.

In a programme note, Alan Fertil wrote, "All shapes are of equal value, none deserves any special attention because none is independent of the others."