

FRANCIS UPRITCHARD

A LOOSE HOLD

18.9.–20.11.2022

Die Skulpturen von Francis Upritchard (*1976, Neuseeland, lebt und arbeitet in London) sind zwischen Realismus und Fantasie angesiedelt; sie sind theatralisch, aber auch eine scharfe Beobachtung der menschlichen Natur. Ihre Werke bestehen aus einer Vielzahl von Materialien wie Gummi, Bronze, Stein und Glas und untersuchen sowohl materielle als auch ästhetische Aspekte humaner und anthropomorpher Formen. Upritchards Arbeit stützt sich auf handwerkliche Traditionen und Design, und verbindet Referenzen aus Science-Fiction und Folklore mit antiken Skulpturen und dem Tierreich.

In *A Loose Hold* schafft die Künstlerin eine skulpturale Rauminstallation, der sie humane und anthropomorphe Formen verleiht und die sie sorgfältig zu geheimnisvollen Umgebungen arrangiert. Oft schmücken handgewebte Decken, krawattengefärbte Seidenstoffe und massgeschneiderte Kleidungsstücke die geschickt gefertigten Skulpturen, welche manchmal mit gefundenen Objekten kombiniert werden. Die variierende Massstäblichkeit der Skulpturen, die winzig oder monumental sein können, fordert im Zusammenspiel mit ihrer Präsentation unseren Blick heraus. Upritchards Werke sind von Neugier und der Erforschung der menschlichen Form charakterisiert. Am ausgeprägtesten widerspiegelt sich das Menschenähnliche in der Gruppe bekleideter Figuren, die von Hand in Polymerton modelliert werden und etwa einen Meter hoch sind. Gesicht, Arme und Füße sind in einer Palette monochromer Farben oder mit geometrischem Muster bemalt. Die kultur- und zeitübergreifenden Skulpturen widersetzen sich einer einfachen Kategorisierung und lassen mehrere Lesarten zu. Zum Beispiel trägt keine eine Uniform, sodass man sie einem bestimmten Beruf zuordnen könnte. Stattdessen ist die Kleidung seltsam.

In jüngster Zeit hat Upritchard intensiv mit Form und Material experimentiert und eine Gruppe von Dinosauriern und anderen Wesen aus Extrakten von wilden Gummibäumen geschaffen. Sie wirken natürlich, zur selben Zeit aber monumental und brutal in der Ausführung. Einige dieser Arbeiten sind in Bronze gegossen, wodurch sie weniger biegsam werden und eine andere Wahrnehmung von Materialität bedingen. Der Wildgummi verleiht der Ausstellung ihren Namen – *A Loose Hold*. Er stammt von einer Beschreibung über die Arbeit mit dem Material: Es braucht eine gewisse Geschwindigkeit und Lockerheit, damit sich der Gummi geschmeidig oder authentisch anfühlt.

Eine weitere Inspiration für die Ausstellung war der fantastische Roman *Piranesi* (2020) der britischen Autorin Susanna Clarke. Die Erzählung spielt in einem Haus, das eine Paralleldimension – bestehend aus einer unerschöpflichen Anzahl von Gängen und Atrien – darstellt, die bei den Eintretenden nach und nach zum Verlust der Erinnerung führt. Die sehr visuelle Sprache beschreibt detailliert die vielen gigantischen Statuen sowie andere Attribute des Hauses, wie seine Treppenstufen. In der Ausstellung finden wir Spuren, welche ein Gefühl von Clarkes fiktivem Haus anklingen lassen. Die Skulpturen in der Salle Poma sind keine archetypischen Darstellungen, sondern Objekte, die alle nach ihrer eigenen Auffassung lesen können, egal welchen Geschlechts und Alters. Beängstigend oder freundlich: Das kann von der Stimmung der Betrachter*innen abhängen.

A Loose Hold ist die erste Einzelausstellung der Künstlerin in der Schweiz. Sie beinhaltet über 100 Werke, wobei Upritchard alle – mit einzelnen Ausnahmen – eigens für ihre Solopräsentation in Biel neu geschaffen hat.

Die Ausstellung ist in den zwei Stockwerken des Neubaus präsentiert; sie beginnt in den Galerien und endet in der Salle Poma.

Publikation

Ergänzend zur Ausstellung erscheint eine monografische Publikation in drei Sprachen (eng/dt/fr) in Kooperation mit dem Verlag Dent-De-Leone, London, mit Texten von Stefanie Gschwend und der 12-jährigen LPPL.

Kuratorinnen der Ausstellung

Stefanie Gschwend und Felicity Lunn

Künstlergespräch

Sa 17.9.2022, 16:00 (eng) Francis Upritchard im Gespräch mit Stefanie Gschwend

Öffentliche Führungen

Do 6.10.2022, 18:00 (fr) Laura Weber, Ausstellungsassistentin

Do 3.11.2022, 18:00 (dt) Joana Kunz, Kunstvermittlerin

Kunstimbiss

Fr 11.11.2022, 12:15 (dt/fr) Kurzführung mit anschliessendem Mittagssnack von *Batavia*, CHF 15.-, ohne Imbiss regulärer Eintritt, Anmeldung: info@pasquart.ch

STANLEY THOMAS
JOHNSON
STIFTUNG

ARTS COUNCIL
NEW ZEALAND TOI AOTEAROA
creative nz

Balata-Gummi

Die Gewinnung von Balata (einem wilden Gummi) für den Export begann in der Region Monte Alegre in Brasilien in den 1940er Jahren im Rahmen des «rubber soldiers government program», einem Anreiz für Arbeiter, Gummi zu gewinnen, um Rohstoffe für den Zweiten Weltkrieg bereitzustellen. In die Vereinigten Staaten wurde das Material zur Verwendung in Maschinengurten, Golfbällen, Unterwasserkabeln und anderen Produkten importiert. Aufgrund der Erfindung von synthetischem Gummi Mitte der 1950er Jahre kam der Export von Balata zum Erliegen, und die letzte Lieferung von 150 Tonnen in die Vereinigten Staaten wurde 1965 verschickt. Als der industrielle Export nachliess, begann João Boi, ein Einheimischer aus der Region, das Material für handwerkliche Zwecke zu verwenden, was seinem Team von Balata-Extraktoren ein regelmässiges Einkommen sicherte.

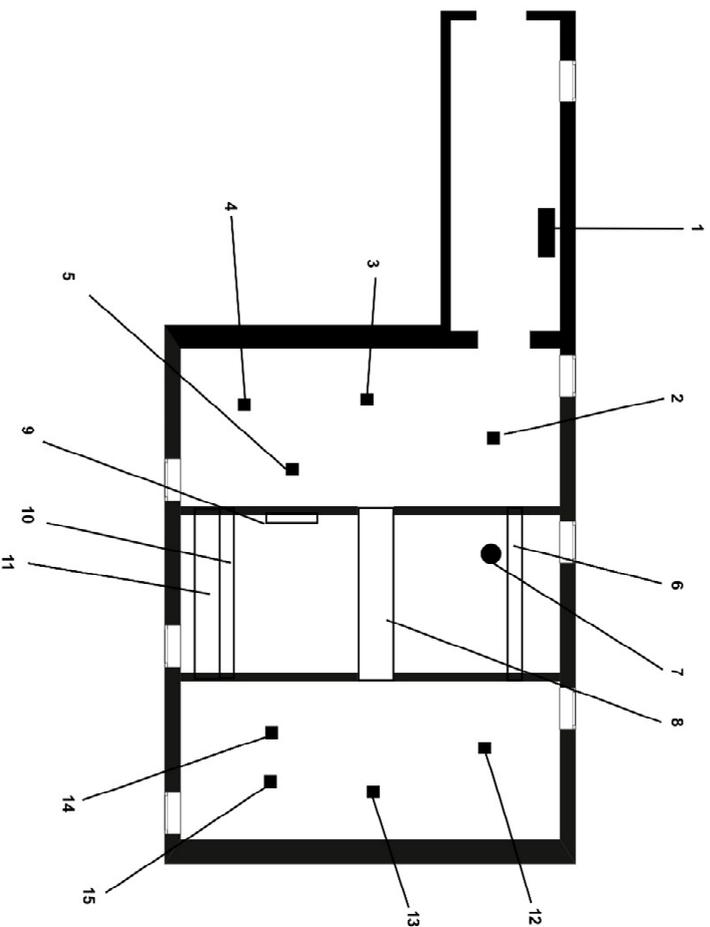
Darlindo Jose de Oliveira Pinto, ein ehemaliger Auszubildender von Boi, leitet heute den alle zwei Jahre stattfindenden Gewinnungsprozess. Er hat eine Sondergenehmigung Anfang Januar für mehrere Arbeiter aus der Region des Monte Alegre. Sie beginnen die mehrwöchige Reise mit dem Auto, dann mit dem Boot und wandern mit ihrer Ausrüstung bis auf 1800 Meter hinauf, um einen Weg zu bahnen und ein Lager aufzuschlagen, damit sie den Gummi für die nächsten zwei Monate extrahieren können.

Die Bäume wachsen auf der Äquatorlinie und können nur alle vier Jahre gemolken werden, und zwar während der Regenzeit. De Oliveira Pinto erntet nach ethischen Gesichtspunkten Bäume aus mehreren Parzellen, damit sie Zeit haben, sich zu erholen, und die Arbeiter wechseln sich zwischen zwei Baumbeständen ab. Es werden V-förmige Ritze in den Baum gegraben, die in einer einzigen Linie zum unteren Teil des Stammes führen, wo ein Beutel zum Auffangen des Latex befestigt wird. Jeder 15 Meter lange Baum liefert etwa 18 Liter Latex. Diese Flüssigkeit wird dann in Wasser gekocht und in feste rechteckige Blöcke gegossen. Da die Blöcke auf dem Fluss transportiert werden, wird das Ende der Regenzeit im Juni abgewartet, um das Risiko, dass die Blöcke im Hochwasser verloren gehen könnten, zu vermeiden.

De Oliveira Pinto und sein Team gewinnen bei jeder Expedition etwa eine Tonne Gummi, die unter den örtlichen Handwerkern aufgeteilt wird. Francis Upritchard und ein örtlicher Zahnarzt sind die einzigen Personen, an die er ausserhalb der Gemeinde verkauft. De Oliveira Pinto stellt selbst Balata-Kunsth Handwerk her und verkauft es auf den lokalen Märkten und in einigen Kunsthandwerksläden in Belem, Brasilien. Er fertigt kleine 2-20 cm grosse Skulpturen einheimischer Tiere und mythischer Kreaturen aus dem Amazonasgebiet. Im Jahr 2012 verlieh ihm die UNESCO eine Auszeichnung für seine Balata-Modellierkunst. In seinem Atelier erhitzt und massiert De Oliveira Pinto den Balata fünfmal, um Insekten- und Rindenreste zu entfernen. Da Naturgummi nicht vulkanisiert wird (das Wasser wird nicht entfernt), ist er verderblich. Vor der Verwendung wird der Gummi in Wasser eingeweicht, das dann auf etwa 80 Grad Celsius erhitzt wird. Bei dieser Hitze wird er geschmeidig und die Modellierung kann beginnen – der grösste Teil der Formgebung findet unter Wasser in einem Kaltwasserbad statt. Die Wasseratmosphäre kühlt den Balata und verlangsamt die Auswirkungen der Schwerkraft.

Francis Upritchard arbeitet mit diesem Material, seit sie De Oliveira Pinto 2004 während einer Artist Residency in Belem kennenlernte.

Galleries



- 1
- Study Face**, 2007
4,8 x 5,4 x 8,8 cm
Clay / Argile / Ton
- Dead Head**, 2005
8 x 7 x 7 cm
Modelling material, foil, paint / Pâte à modeler, aluminium, peinture / Modelliermasse, Alufolie, Farbe
- Socks Feet**, 2014
Each / Chacun / Je 7,5 x 22 x 9 cm
Modelling material, foil, paint / Pâte à modeler, aluminium, peinture / Modelliermasse, Alufolie, Farbe

- Three Snails**, 2022
Each / Chacun / Je 1,5 x 3,5 x 2 cm
Thermo plastic, snail shell / Matière thermoplastique, coquille d'escargot / Thermoplast, Schneckenhaus
- Three Men Walking**, 2022
18 x 13 cm
Glass / Verre / Glas
- Two Hot Men**, 2022
17 x 11 cm
Glass / Verre / Glas

- Nasturtium I**, 2019
4,8 x 9,3 x 3,0 cm
- Heavy Head**, 2019
4,5 x 6 x 3,2 cm
- Janus with Cavity**, 2019
9,3 x 5,5 x 2,3 cm
- A Stomach Full**, 2019
9,2 x 4,2 x 2,2 cm
- Small Worried Effigy**, 2019
7,3 x 2,6 x 2 cm
- Tiny Dino Pile**, 2021
4,5 x 2,8 x 1,8 cm
- Ye Ha Centaur**, 2018
8,5 x 7,4 x 2,3 cm
- Slow Ploot**, 2018
5,9 x 5,9 x 1,9 cm
- Meek Centaur**, 2018
3,6 x 4,2 x 1 cm
- Mermaid Swims Towards the Surface**, 2021
9,4 x 4,9 x 1,8 mm
- Mermaid with Vase**, 2021
8,3 x 4,8 x 1 cm
- Model for Two Tooth, Long Tooth and Ram**, 2022
4,5 x 2 x 2,8 cm; 3,7 x 2 x 2,7 cm
- Model Laughing Man Pile**, 2022
16,2 x 7 x 2 cm
- Model Off for Lunch**, 2022
5 x 9 x 2,5 cm
- Model Swamp Creature**, 2022
18,5 x 11,5 x 7 cm
- Model of Dangerous**, 2022
9 x 4,3 x 2,3 cm
Bronze
- Janus Head with Tongue**, 2019
4 x 3,4 x 3,4 cm
- Mask Bulge Eyes**, 2021
7,1 x 3,6 x 1,7 cm
- Janus Head Squashed**, 2021
5 x 5,1 x 3,8 cm
- Janus Head 2 Pile**, 2021
4,6 x 4,4 x 2,7 cm
- Janus Head Side**, 2021
3,8 x 4,7 x 3,3 cm
- Robot Janus Head**, 2021
3,6 x 3,5 x 2,6 cm
Materials include: bronze, thermal plastic, bone / Matériaux utilisés: bronze, matière thermoplastique, os / Verwendetes Material: Bronze, Thermoplast, Knochen

- 2
- Cat Queen**, 2020
110 x 40 x 30 cm
Steel and foil armature, acrylic padding, paint, modelling material, fabric, leather, crystals, earrings / Armature en acier et en aluminium, rembourrage en acrylique, peinture, pâte à modeler, tissu, cuir, cristaux, boucles d'oreilles / Stahl- und Aluminiumgerüst, Acrylpolierung, Farbe, Modelliermasse, Stoff, Leder, Kristalle, Ohrhinge
- 3
- Purple and Yellow Diamond**, 2016
129 x 39 x 32 cm
Modelling material, steel and foil armature, paint, fabric, hair / Pâte à modeler, armature en acier et en aluminium, peinture, tissu, cheveux / Modelliermasse, Stahl- und Aluminiumgerüst, Farbe, Stoff, Haare
- 4
- Buoy**, 2017
98 x 34 x 30 cm
Modelling material, steel and foil armature, paint, fabric, hair / Pâte à modeler, armature en aluminium, peinture, tissu / Modelliermasse, Stahl- und Aluminiumgerüst, Farbe, Stoff
- 5
- Flock Hill**, 2020
83 x 28 x 25 cm
Steel and foil armature, acrylic padding, paint, modelling material, fabric, leather, porcelain buttons, found plastic clasp / Armature en acier et en aluminium, rembourrage en acrylique, peinture, pâte à modeler, tissu, cuir, boutons en porcelaine, fermoir en plastique trouvé / Stahl- und Aluminiumgerüst, Acrylpolierung, Farbe, Modelliermasse, Stoff, Leder, Porzellanknopfe, gefundener Kunststoffsverschluss
- 6
- Moon Face**, 2020
30,5 x 24 x 4,5 cm
Fabric, paint, leather, acrylic stuffing / Tissu, peinture, cuir, rembourrage en acrylique / Stoff, Farbe, Leder, Acryfüllung
- 7
- Heavy Earrings**, 2021
Variable Dimensions / Dimensions variables / Variable Dimensionen
Bronze
- Crying Effigy**, 2022
152 x 53 x 45 cm
Wool, crystal beads, glass, bronze, padding over steel armature / Lane, perles de cristal, verre, bronze, rembourrage sur une armature en acier / Wolle, Kristallperlen, Glas, Bronze, Polsterung über Stahlgerüst

- 8
Grumpy, Grumpy, Grumpy, 2019
 52 x 35 x 50 cm
 Modelling material, steel and foil armature, paint, fabric, hair / Pâte à modeler, armature en acier et en aluminium, peinture, tissu, cheveux / Modelliermasse, Stahl- und Aluminiumgerüst, Farbe, Stoff, Haare
- Moustache Jar**, 2018
 23 x 18,5 x 17 cm
 Ceramic / Céramique / Keramik
- Frog with Spawn**, 2022
 55,5 x 29,5 x 23 cm
 Papier-mâché, wood, plastic, steel armature / Papier mâché, bois, plastique, armature en acier / Pappmache, Holz, Kunststoff, Stahlgertel
- Frog Reunion**, 2022
 67,5 x 41 x 22 cm
 Papier-mâché, wood, plastic, steel armature / Papier mâché, bois, plastique, armature en acier / Pappmache, Holz, Kunststoff, Stahlgertel
- 9
Polyphemus Carpet, 2022
 66 x 62 x 10 cm
 Wool carpet, glass, fabric, beads, crystals, sheep skin, coral, shell / Tapis en laine, verre, tissu, perles, cristaux, peau de mouton, corail, coquillage / Wolleppich, Glas, Stoff, Pelten, Kristalle, Schatell, Korallen, Muscheln
- 10
Foot Ball Face, 2022
 43 x 31 x 13 cm
 Fabric, paint, velour, acrylic stuffing / Tissu, peinture, velours, rembourrage en acrylique / Stoff, Farbe, Samt, Acrylpoisterung
- Orange Creepers Gloves**, 2020
 3,5 x 6 x 12 cm; 4,4 x 5,2 x 11,5 cm
Mouse Mole Gloves, 2020
 5 x 7,4 x 20,5 cm; 4 x 6,5 x 22 cm
Rich Relative Gloves, 2020
 4 x 7,8 x 20 cm; 5 x 7 x 19 cm
Baron's Glove, 2019
 4,2 x 6,7 x 12,8 cm
Natural Peru Glove, 2019
 3,4 x 7 x 15,4 cm
Zig Zag Gloves, 2019
 3,8 x 6,2 x 12,5 cm; 4 x 5,5 x 13 cm
Green Peru Glove, 2019
 3,8 x 6 x 5,5 cm
Triple Face Gloves, 2020
 3,7 x 7,1 x 12,5 cm
Rainy Gloves, 2020
 4,4 x 6,4 x 29,2 cm; 2,9 x 7 x 30 cm
Bolder Face Gloves, 2021
 5 x 7,4 x 16,4 cm; 5,9 x 7,5 x 15,7 cm
The Funny Digits, 2021
 4 x 5,8 x 24 cm; 4 x 6 x 24 cm
Blue Nights Gloves, 2020
 8,6 x 4,2 x 11,8 cm; 3,5 x 8,5 x 11 cm
Rich Farmer's Gloves, 2020
 5,6 x 7 x 15 cm; 5,8 x 7,0 x 17,2 cm
Winter Gloves, 2019
 3,8 x 7,8 x 14,8 cm; 3,8 x 6,5 x 14,3 cm
Orange Peru Glove, 2019
 4,5 x 8 x 22,5 cm
Purple Peru Glove, 2019
 4 x 6,2 x 4,4 cm
Wall Paper Glove, 2019
 3,2 x 5,3 x 10 cm; 3,4 x 4,5 x 9,5 cm
Silver Peru Glove, 2019
 3,2 x 6,5 x 13 cm
 Materials include: leather, paint, silver, bronze, gems, enamel / Matériaux utilisés: cuir, peinture, argent, bronze, pierres précieuses, émail / Verwendetes Material: Leder, Farbe, Silber, Bronze, Edelsteine, Email
- Debangle Debarcle**, 2021
 Variable dimensions / Dimensions variables / Variable Dimensionen
 Thermo plastic, paint pigments, glass beads / Matière thermoplastique, pigments de peinture, perles en verre / Thermoplast, Farbpigmente, Glasperlen
- Nasturtium Book**, 2022
 28,5x 57,5 cm
 Watercolour on paper / Aquarelle sur papier / Aquarell auf Papier
- 11
Fig Branch, 2022
 26,8 x 19 cm
 Watercolour on paper / Aquarelle sur papier / Aquarell auf Papier
- Winky**, 2022
 7 x 18 x 5,5 cm
 Bronze
- Leaf Glass**, 2022
 62 x 15 cm
Two Men Waiting, 2022
 33 x 13,5 cm
Allen Waiting, 2022
 47 x 16,5 cm
Red People Pile, 2022
 28,5 x 13,4 cm
Man and Nasturtium, 2022
 43 x 16 cm
 Glass / Verre / Glas
- The Piggy Back**, 2017
 92 x 32 x 28 cm
 Papier-mâché, metal armature, bone / Papier mâché, armature métallique, os / Pappmache, Metallgerüst, Knochen
- Pebble on a Sausage, On Pebbles**, 2021
 14,5 x 23 x 6 cm
 Glass, bronze, bone, plastic, stone / Verre, bronze, os, plastique, pierre / Glas, Bronze, Knochen, Kunststoff, Stein
- Lineup: Eight Pebbles**, 2021
 10,8 x 26,5 x 10 cm
 Glass, bronze, bone, plastic, stone / Verre, bronze, os, plastique, pierre / Glas, Bronze, Knochen, Kunststoff, Stein
- Monkey with Rocks**, 2021
 40,3 x 19,3 x 9,5 cm
 Bronze, stone / Bronze, pierre / Bronze, Stein
- 12
Long Gone Glove, 2019
 4 x 5 x 24 cm
 Leather, bronze, sapphires / cuir, bronze, saphirs / Leder, Bronze, Saphire
- Rain Head**, 2022
 24,8 x 10,5 cm
 Glass / Verre / Glas
- Camouflage**, 2020
 104 x 34 x 25 cm
 Steel and foil armature, acrylic padding, paint, modelling material, fabric, synthetic hair, earrings / Armature en acier et en aluminium, rembourrage en acrylique, peinture, pâte à modeler, tissu, cheveux synthétiques, boucles d'oreilles / Stahl- und Aluminiumgerüst, Acrylpoisterung, Farbe, Modelliermasse, Stoff, Kunsthaar, Ohrringe
- 13
Mock Tudor, 2020
 94 x 38 x 26 cm
 Steel and foil armature, modelling material, paint, fabric, bronze, glass beads, cow bone / Armature en acier et en aluminium, pâte à modeler, peinture, tissu, bronze, perles en verre, os de vache / Stahl- und Aluminiumgerüst, Modelliermasse, Farbe, Stoff, Bronze, Glasperlen, Kuhknochen
- 14
No-Face, 2020
 50 x 34 x 34 cm
 Steel and foil armature, acrylic padding, paint, modelling material, fabric, fossils, enameled copper / Armature en acier et en aluminium, rembourrage en acrylique, peinture, pâte à modeler, tissu, fossiles, cuivre émaillé / Stahl- und Aluminiumgerüst, Acrylpoisterung, Farbe, Modelliermasse, Stoff, Fossilien, emailliertes Kupfer
- 15
Skull Eye, 2020
 89 x 28 x 16 cm
 Steel and foil armature, acrylic padding, paint, modelling material, fabric, synthetic hair, cow horn, bronze / Armature en acier et en aluminium, rembourrage en acrylique, peinture, pâte à modeler, tissu, cheveux synthétiques, cornes de vache, bronze / Stahl- und Aluminiumgerüst, Acrylpoisterung, Farbe, Modelliermasse, Stoff, Kunsthaar, Kuhhorn, Bronze

Salle Poma

- A** Stone table with / Table en pierre avec /
Steintisch mit:
The Cute Elephant, 2021/22
25 x 28 x 29.5 cm
Balata rubber / Gomme balata / Balata-Gummi
- B** Stone table with / Table en pierre avec /
Steintisch mit:
Rubber Plant, 2022
80 x 200 x 80 cm
Balata rubber / Gomme balata / Balata-Gummi
- C** Stone table with / Table en pierre avec /
Steintisch mit:
Guardian, 2021
61 x 20 x 40.5 cm
Balata rubber / Gomme balata / Balata-Gummi
- D** *A Loose Hold*, 2022
76 x 134 x 64 cm
Bronze, glass, stone / Bronze, verre, pierre /
Bronze, Glas, Stein
- E** *Swamp Creature*, 2022
350 x 174 x 230 cm
Balata rubber, wood and metal armature /
Gomme balata, armature en bois et en métal /
Balata-Gummi, Holz- und Metallgerüst
- F** *Laughing Man Pile*, 2022
256 x 80 x 37 cm
Balata rubber, stone base / Gomme balata, socle
en pierre / Balata-Gummi, Steinsockel
- G** *Dangerous*, 2022
105 x 64 x 47 cm
Balata rubber, stone base / Gomme balata, socle
en pierre / Balata-Gummi, Steinsockel
- H** *Off for Lunch*, 2022
44 x 140 x 44 cm
Balata rubber, stone base / Gomme balata, socle
en pierre / Balata-Gummi, Steinsockel
- I** Stone base with / Socle en pierre avec /
Steinsockel mit:
Head-dressed Ram, 2022
100 x 97 x 33 cm
Balata rubber / Gomme balata / Balata-Gummi
- J** *Two Tooth, Long Tooth*, 2022
60 x 26 x 29 cm
Balata rubber / Gomme balata / Balata-Gummi
- K** *Brilliant Italian Idea*, 2022
72 x 42 x 63 cm
Balata rubber, stone base / Gomme balata, socle
en pierre / Balata-Gummi, Steinsockel

