

FRANCIS UPRITCHARD

A LOOSE HOLD

18.9–20.11.2022

Les sculptures de Francis Upritchard (*1976, NZL, vit et travaille à Londres) se situent entre réalisme et fantaisie; elles sont théâtrales, mais témoignent aussi d'une observation fine de la nature de l'être. Ses œuvres sont composées d'une grande variété de matériaux comme la gomme, le bronze, la pierre, le verre ou encore le plâtre et explorent les aspects matériels et esthétiques des formes humaines et anthropomorphes. Le travail d'Upritchard s'appuie sur les traditions artisanales et le design, tout en mêlant des références à la science-fiction et au folklore avec des sculptures antiques ou avec le règne animal.

Dans *A Loose Hold*, l'artiste crée une installation sculpturale et spatiale dans laquelle elle dispose soigneusement des formes humaines et anthropomorphes qui produisent des environnements mystérieux. Souvent, des couvertures tissées à la main, des tissus de soie teints en cravate et des vêtements sur mesure parent les figures habilement fabriquées qui sont parfois combinées avec des objets trouvés. L'échelle variable des sculptures, qui sont minuscules ou monumentales, entre en interaction avec leur présentation et met au défi notre regard.

Les œuvres d'Upritchard sont caractérisées par la curiosité et l'exploration de la forme humaine. Cet aspect se reflète particulièrement dans le groupe de figures vêtues, modelées à la main dans de l'argile polymère et mesurant environ un mètre de haut. Leurs visages, pieds et bras sont peints dans un éventail de couleurs monochromes ou avec des motifs géométriques. Ces personnages transcendent la culture et le temps, résistent aux catégorisations faciles et permettent des lectures multiples. Par exemple, aucun d'entre eux ne porte d'uniforme qui pourrait l'assigner à une profession particulière. Au contraire, les vêtements sont étranges.

Plus récemment, Upritchard a beaucoup travaillé avec la forme et le matériau, créant un groupe de dinosaures et d'autres créatures à partir de gomme issue d'arbres sauvages. Ces sculptures semblent naturelles, mais sont en même temps monumentales et brutales dans leur exécution. Certaines des œuvres sont coulées dans du bronze, ce qui les rend moins souples et implique une perception différente de la matérialité. Cette gomme naturelle donne son nom à l'exposition – *A Loose Hold*. Ce titre découle d'une description du travail avec ce matériau: il faut une certaine vitesse et un certain relâchement pour qu'il soit souple ou authentique.

Le roman fantastique *Piranesi* (2020) de l'auteure britannique Susanna Clarke est également une source d'inspiration pour cette exposition. Le récit se déroule dans une maison qui représente une dimension parallèle composée d'un nombre inépuisable de couloirs et d'atriums, ce qui provoque progressivement la perte de mémoire chez celles et ceux qui y pénètrent. C'est une narration très visuelle, qui détaille de nombreuses statues gigantesques ainsi que d'autres attributs de la maison, comme ses marches. Dans l'exposition, nous trouvons des traces qui évoquent la maison fictive de Clarke. Les sculptures dans la Salle Poma ne sont pas des représentations archétypales, mais des objets que chacun-e peut lire d'après son propre point de vue, indépendamment de son genre et de son âge. Effrayant ou sympathique: cela peut dépendre de l'humeur des spectateur·trice·s.

A Loose Hold est la première exposition personnelle de l'artiste en Suisse. Elle inclut plus de 100 œuvres qui ont été créées expressément, à quelques exceptions près, pour cette présentation à Bienne.

L'exposition est présentée sur les deux étages du nouveau bâtiment ; elle commence dans les galeries et se termine dans la Salle Poma.

Publication

L'exposition sera accompagnée d'une publication monographique en trois langues (eng/dt/fr) en coopération avec la maison d'édition Dent-De-Leone, Londres, avec des textes de Stefanie Gschwend et de LPPL âgée de 12 ans.

Curatrices de l'exposition

Stefanie Gschwend et Felicity Lunn

Entretien avec l'artiste

Sa 17.9.2022, 16:00 (eng) Francis Upritchard s'entretient avec Stefanie Gschwend

Visites guidées

Je 6.10.2022, 18:00 (fr) Laura Weber, coordinatrice de l'exposition

Je 3.11.2022, 18:00 (dt) Joana Kunz, médiatrice culturelle

Art à midi

Ve 11.11.2022, 12:15 (dt/fr) Courte visite suivie d'une collation de *Batavia*, CHF 15.-, sans collation entrée normale, inscription: info@pasquart.ch

STANLEY THOMAS
JOHNSON
STIFTUNG

ARTS COUNCIL
NEW ZEALAND TOI AOTEAROA

Gomme Balata

L'extraction du Balata (une gomme naturelle) à des fins d'exportation a commencé dans la région de Monte Alegre au Brésil dans les années 1940, parallèlement au «programme gouvernemental des soldats du caoutchouc», qui incitait les travailleurs à extraire la gomme afin de fournir de la matière première pendant la Seconde Guerre mondiale. Le matériau a été importé aux États-Unis pour être utilisé dans les courroies de machines, les balles de golf, le câblage sous-marin et d'autres produits. En raison de l'invention du caoutchouc synthétique au milieu des années 1950, l'exportation de Balata a cessé et la dernière cargaison de 150 tonnes a été envoyée aux États-Unis en 1965. L'exportation industrielle ayant commencé à se tarir, João Boi, un habitant de la région de Monte Alegre, a commencé à utiliser le matériau à des fins artisanales, ce qui a permis de fournir un revenu régulier à son équipe spécialisée dans l'extraction de Balata.

Darlindo Jose de Oliveira Pinto, un ancien apprenti de Boi, gère maintenant le processus d'extraction qui a lieu tous les deux ans. Il dispose d'une autorisation spéciale pour travailler avec plusieurs extracteurs de Monte Alegre. Au début du mois de janvier, ils commencent le voyage de plusieurs semaines en voiture, puis en bateau et montent à 1800 mètres d'altitude avec leur équipement, déblayant un chemin et installant un camp afin de pouvoir extraire la gomme pendant les deux mois suivants.

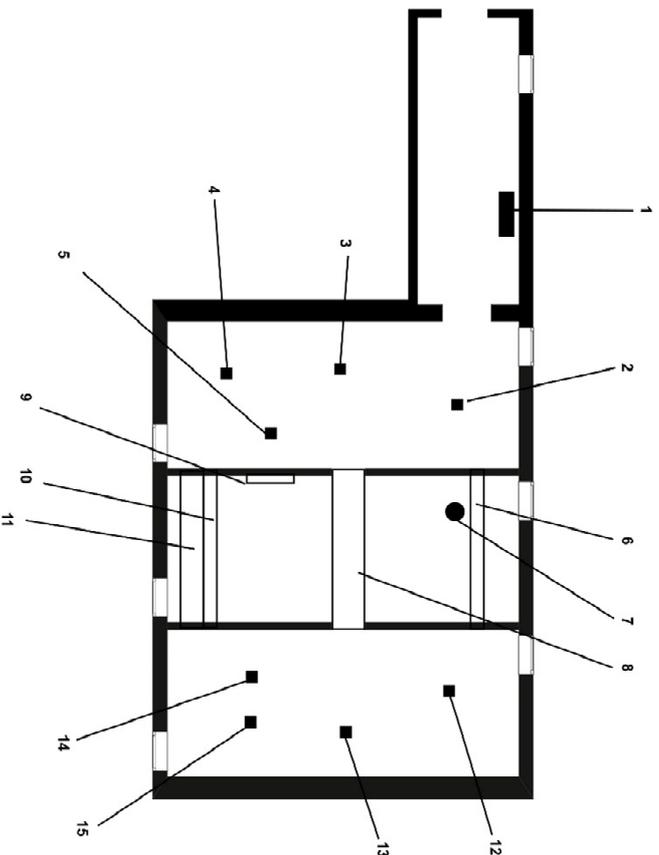
Les arbres poussent sur la ligne de l'équateur et ne peuvent être incisés que tous les quatre ans, seulement pendant la saison des pluies. De Oliveira Pinto exploite de manière éthique les arbres de plusieurs parcelles afin qu'ils aient le temps de se rétablir, en alternant entre deux plantations d'arbres. Des entailles en forme de V sont creusées dans l'arbre et se rejoignent en une seule ligne jusqu'au bas du tronc où un sac est attaché pour recueillir le latex. Chaque arbre de 15 mètres donne environ 18 litres de latex. Ce liquide est ensuite bouilli dans l'eau et coulé en blocs rectangulaires solides qui seront transportés au mois de juin à la fin de la saison des pluies. Comme les blocs sont acheminés par voie fluviale, de Oliveria Pinto et son équipe attendent la fin de la saison des pluies, en juin, pour éviter le risque de perdre les blocs dans les hautes eaux.

Ils collectent environ une tonne de gomme lors de chaque expédition qu'ils partagent avec les artisans locaux. Francis Upritchard et un dentiste local sont les seules personnes qui peuvent acheter cette gomme en dehors de la communauté de Monte Alegre. De Oliveira Pinto fabrique et vend son artisanat de Balata sur les marchés locaux et dans quelques magasins artisanaux à Belém, au Brésil. Il réalise de petites sculptures de 2 à 20 cm représentant des animaux locaux et des créatures mythiques amazoniennes. En 2012, l'UNESCO lui a décerné une recommandation d'excellence pour son travail de modelage avec le Balata.

Dans son atelier, de Oliveira Pinto chauffe et masse le Balata cinq fois pour éliminer les débris d'insectes ou d'écorce. La gomme naturelle n'étant pas vulcanisée (l'eau n'est pas éliminée), elle est périssable. Avant d'être utilisé, le balata est trempé dans l'eau, qui est ensuite chauffée à environ 80 degrés Celsius. À cette température, il devient souple et le modelage commence – la majeure partie du modelage a lieu sous l'eau dans un bain d'eau froide. L'atmosphère de l'eau refroidit la gomme et ralentit les effets de la gravité.

Upritchard travaille avec ce matériau depuis sa rencontre avec de Oliveira Pinto en 2004 à Belém, lors d'une résidence d'artiste.

Galleries

- 1
Study Face, 2007
 4,6 x 5,4 x 6,3 cm
 Clay / Argile / Ton
- Dead Head**, 2005
 8 x 7 x 7 cm
- Modelling material, foil, paint / Pâte à modeler, aluminium, peinture / Modellermasse, Alufolie, Farbe
- Socks Feet**, 2014
 Each / Chacun / Je 7,5 x 22 x 9 cm
- Modelling material, foil, paint / Pâte à modeler, aluminium, peinture / Modellermasse, 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 Waiting**, 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 2,5 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 Pled**, 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 File**, 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
Car 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, Acrylpolsterung, Farbe, Modellermasse, Stoff, Leder, Kristalle, Ohrhänge
- 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 / Modellermasse, Stahl- und Aluminiumgerüst, Farbe, Stoff, Haare
- 4
Bueny, 2017
 98 x 34 x 30 cm
- Modelling material, steel and foil armature, fabric / Pâte à modeler, armature en acier et en aluminium, tissu / Modellermasse, Stahl- und Aluminiumgerüst, Farbe, Stoff
- 5
Flock Hill, 2020
 63 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, Acrylpolsterung, Farbe, Modellermasse, Stoff, Leder, Porzellanknöpfe, gefundener Kunststoffverschluss
- 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, Acrylfüllung
- 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 / Laine, perles de cristal, verre, bronze, rembourrage sur une armature en acier / Wolle, Kristallerlen, 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 / Modellermasse, Stahl- und Aluminiumgerüst, Farbe, Stoff, Haare
- Mustache 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 / Pappmaché, Holz, Kunststoff, Stahlgertüst
- Frog Reunion**, 2022
 67,5 x 41 x 22 cm
 Papier-mâché, wood, plastic, steel armature / Papier-mâché, bois, plastique, armature en acier / Pappmaché, Holz, Kunststoff, Stahlgertüst
- 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, Perlen, Kristalle, Schafell, Korallen, Muscheln
- 10
Foot Ball Face, 2022
 43 x 31 x 13 cm
 Fabric, paint, vejour, acrylic stuffing / Tissu, peinture, vejours, rembourrage en acrylique / Stoff, Farbe, Samt, Acrylpoesterung
- 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; 5,8 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; 5,6 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 Gloves, 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, perles précieuses, émail / Verwendetes Material: Leder, Farbe, Silber, Bronze, Edelsteine, Email
- Debaggle Debaggle**, 2021
 Variable dimensions / Dimensions variables / Variable Dimensions
 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
- 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
- 11
The Piggy Back, 2017
 92 x 32 x 28 cm
 Papier-mâché, metal armature, bone / Papier-mâché, armature métallique, os / Pappmaché, 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
- A Guy Looks Over a Wall**, 2022
 17 x 31 x 12,5 cm
 Bronze
- Rock Face Pile**, 2021
 29,5 x 37,3 x 6 cm
 Bronze, bone, plastic, wood, glass / Bronze, os, plastique, bois, verre / Bronze, Knochen, Kunststoff, Holz, Glas
- Nasturtium Pattern**, 2022
 23 x 10,2 cm
 Glass / Verre / Glas
- 12
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, Acrylpoesterung, Farbe, Modellermasse, Stoff, Kunsthaar, Ohrhinge
- 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, Modellermasse, 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, enamel/ed copper / Armature en acier et en aluminium, rembourrage en acrylique, peinture, pâte à modeler, tissu, fossiles, cuivre émaillé / Stahl- und Aluminiumgerüst, Acrylpoesterung, Farbe, Modellermasse, Stoff, Fossilien, emailliertes Kupfer
- 15
Skull Eye, 2020
 89 x 28 x 18 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, corne de vache, bronze / Stahl- und Aluminiumgerüst, Acrylpoesterung, Farbe, Modellermasse, Stoff, Kunsthaar, Kuhhorn, Bronze

Salle Poma

- A** Stone table with / Table en pierre avec /
Steinisch 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 /
Steinisch mit.
Rubber Plant, 2022
80 x 200 x 80 cm
Balata rubber / Gomme balata / Balata-Gummi
- C** Stone table with / Table en pierre avec /
Steinisch 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 84 cm
Bronze, glass, stone / Bronze, verre, pierre /
Bronze, Glas, Stein
- E** *Swamp Creature*, 2022
330 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 Pike*, 2022
258 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 Rain, 2022
100 x 87 x 33 cm
Balata rubber / Gomme balata / Balata-Gummi
- J** *Brilliant Italian Idea*, 2022
72 x 42 x 63 cm
Balata rubber, stone base / Gomme balata, socle
en pierre / Balata-Gummi, Steinsockel

