

DD/

BIG

FISH

BEAT

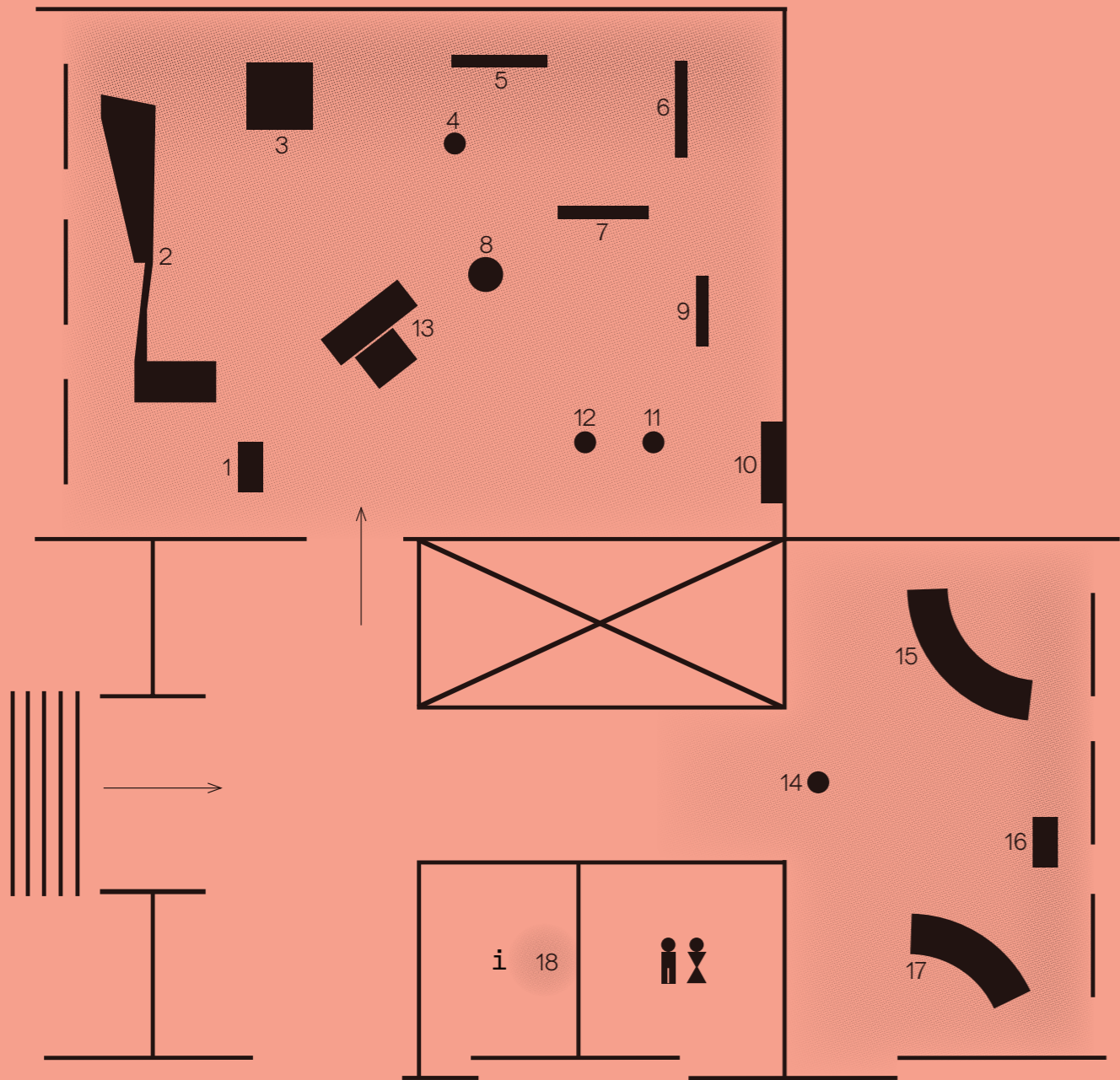
LITTLE

FISH

Francis

Upritchard

01.03 – 26.04.20

1. diverse bronzen sculpturen /
diverses sculptures en bronze /
various bronze sculptures, 2018
2. *van links naar rechts / de gauche à droite / from left to right*

Big Brute, 2018
Rock Drop, 2018
Conker, 2018
Centaur with Pot, 2018
Butter Fingers, 2018
3. Sore Back, 2018
4. New Life, 2018
5. *van linksboven naar rechtsonder / de gauche à droite, de haut en bas / from top left to bottom right*

Dangerous Walk Hat, 2019
Green Felt Hat, 2017
Black With Charms, 2017
Felt Emerald Hat, 2017
Warm Stripes Hat, 2017
Sozzled Hat, 2017
Fear Dice, 2017
Felt Dog Hat, 2017
Kobe Mountain Hat, 2016
Brute Choir, 2019
6. *van linksboven naar rechtsonder / de gauche à droite, de haut en bas / from top left to bottom right*

Warm Possum, 2014
CN A ST/D HAT, 2017
Fluffy purple Hat, 2017
21 Wool Hat, 2016
Matisse Hat (red), 2015
Matisse Hat (colorful), 2015
Matisse Hat (blue/black), 2015
Matisse Hat (tan), 2015
Paisley Fez, 2014
Astra with Pink Dinosaur Hat, 2016
Fancy Drinkers, 2019
Prawn Hat, 2016
Matisse Hat (Grumpy Moon), 2015
Inky inca hat II, 2016
Inky inca hat, 2016
Nouveau Witch, 2017
Smokers Hat, 2014
Fruit Hat, 2014
7. *van linksboven naar rechtsonder / de gauche à droite, de haut en bas / from top left to bottom right*

Son De Bajo Color Hat, 2016
Mad Pig with Ring Hat, 2018
Chinese Rainbow, 2014
Painters Hat, 2014
Coin Hat, 2016
Hand Hat, 2016

8. Clayark Hand Vase, 2018
9. *van linksboven naar rechtsonder / de gauche à droite, de haut en bas / from top left to bottom right*

Mole Gloves, 2019
Zig Zag Gloves, 2019
Long Gone Gloves, 2019
Aubergine Peru Glove, 2019
Wallpaper Gloves, 2019
Green Peru Glove, 2019
Blue Peru Glove, 2019
Winter Gloves, 2019
Natural Peru Glove, 2019
Purple Peru Glove, 2019
Baron's Glove, 2019
Curtains Gloves, 2019
Silver Peru Glove, 2019
Orange Peru Glove, 2019
10. *van linksboven naar rechtsonder / de gauche à droite, de haut en bas / from top left to bottom right*

Big Red Left, 2018
Red Left Ear II, 2018
Red Left, 2018
Fried Dried Ear, 2018
Dried and Fried Ear I, 2018
Pink Three Ears, 2018
Fish with Flounder Earring II, 2018
Fish with Flounder Earring I, 2018
Two Lobed Ear, 2018
Mermaid Centaur Celebratory Vase, 2018
Martino Sunbathing, 2018
Peach Braclets & Happy Braclet, 2018
Sunny Sunny, 2019
Earrings and necklace, 2018
Cloudy Sunny, 2018
Happy, Happy, Unsure, Mad, 2018
11. Hand Of Japan, 2018
12. Hot Future, 2018
13. Died Under the House, 2018
Rodins Centaur, 2018
14. Long Legs, Long Arms Go Eeling in New Zealand, 2019
15. *van links naar rechts / de gauche à droite / from left to right*

Untitled figure I, 2019
Grumpy Grumpy Grumpy, 2019

16. *van linksboven naar rechtsonder / de gauche à droite, de haut en bas / from top left to bottom right*

Cougar Eel, 2018
Flounder Lunch, 2018
Sea Eel, 2018
Purple Fish, 2018
Lobster, 2018
Double Flounder, 2018
Sea Crab Urn, 2018
Big Paddle Crab Bottle, 2018
Dainty Octopus, 2018
Sea Pot II, 2018
Sea Pot I, 2018
Sea Pot III, 2018
Sea Pot IV, 2018
Muscle Centaur (IV), 2018
Sea Pot V, 2018
Really Mad Proud Centaur (I), 2018
Leaping Centaur (II), 2018
Mad Centaur, 2018
Fast and Proud Centaur, 2018
17. *van linksboven naar rechtsonder / de gauche à droite, de haut en bas / from top left to bottom right*

Filly Dinosaur, 2018
It's behind you, 2018
Coiled snake, 2018
Clayark Hand IV, 2018
Clayark hand II, 2018
Clayark Finger I, 2018
Clayark Finger II, 2018
Clayark Finger III, 2018
Clayark Finger IV, 2018
Clayark hand III, 2018
Clayark hand V, 2018
18. Purple Pointer, 2020
Editie, lithografie
35,4 x 27,4 x 2,7 cm (met kader)
Oplage: 12 + 2 AP
(gesigneerd en genummerd)
€750

Courtesy the artist &
Kate MacGarry, London

→ Gelieve de werken niet aan te raken.
→ S'il vous plaît ne touchez pas l'art.
→ Please do not touch the artworks.

[A]

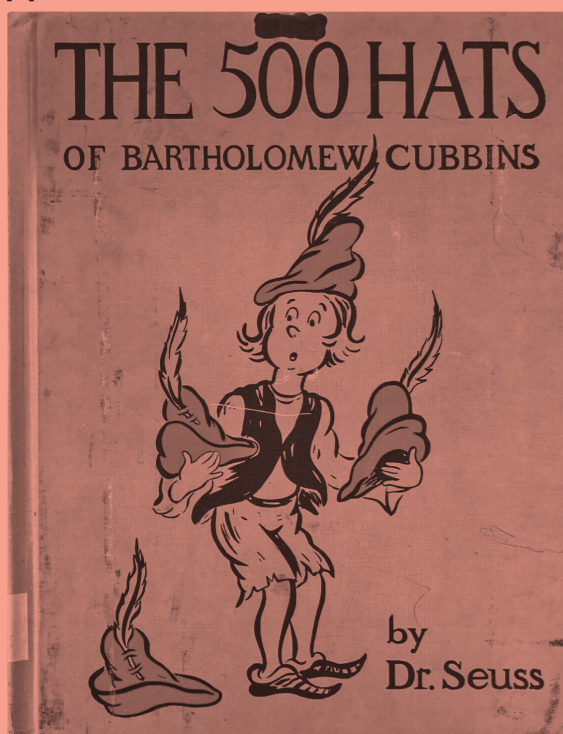

Francis Upritchard & New Life, 2018, courtesy the artist & Kate MacGarry, London

[B]

Pieter Bruegel the Elder, *Big Fishes Eat Little Fishes*, Graphische Sammlung Albertina

[C]

The 500 Hats of Bartholomew Cubbins, Dr. Seuss, 1938

[D]

[F]

Netsuke of Ashinaga and Tenaga with an Octopus, 18th century Japan, collection The Metropolitan Museum of Art

NL

De Nieuw-Zeelandse kunstenaar Francis Upritchard [afb. A] (1976) neemt met haar figuratieve sculpturen een unieke positie in binnen de hedendaagse beeldhouwkunst.

Een doorgedreven experiment met materiaal, kleur, vorm, schaal en disciplines kenmerken Upritchards oeuvre. De sculpturen verkennen steeds opnieuw culturele, geografische en chronologische grenzen. Referenties kunnen variëren van mokomokai en Japanse folklor tot sciencefictionliteratuur. Gefascineerd door museologie presenteert ze haar beelden in zelf ontworpen displays en scenografieën. De titel van de tentoonstelling alludeert naar een gelijknamige pentekening van Pieter Bruegel de Oude (*De grote vissen eten de kleine*, 1556 [afb. B]). De titel zet de toon voor Upritchards interesse in fictie, mythologie en feitelijke geschiedenis. Het project in MDD vormt een herinterpretatie van de tentoonstelling *Wetwang Slack* in het Barbican Centre in Londen, 2018.

De antropomorfe sculpturen in de tentoonstelling, zoals *New Life* en *Hot Future*, zijn typerend voor Upritchards oeuvre. De serene poses, de gesloten ogen en contemplatieve houding zetten samen met hun kleurrijk eclecticisme aan tot suggestie. Terugkerend zijn de verwijzingen naar weven, Indiaanse patronen, middeleeuwse mythologie en de inheemse Maori cultuur van Nieuw-Zeeland. De sculpturen representeren echter geen specifieke personen of karakters. Ook gender, tijd en ruimte blijven bewust vaag en onbestemd. Ze lijken te balanceren tussen melancholie en extase, tussen utopie en dystopie, object en subject. Upritchard houdt van deze ambigue kwaliteit:

“Dit zijn allemaal zelfportretten, het zijn mijn ervaringen en wat ik heb gezien en gedaan. Daarom doe ik los onderzoek zodat ik niet kan zeggen dat in een exact ding ga voorstellen.”

De kleinere sculpturen geëtaleerd in de glazen vitrines en rekken (zoals de hoeden, handen, oren en vazen) getuigen van eenzelfde narratief. De variaties in schaal, perspectief en materialen leunen aan bij Upritchards interesse in fictie en mythes — wat ze zijn en wat ze kunnen tweebrengen in onze relatie tot de omringende realiteit. Het kinderboek *The 500 Hats of Bartholomew Cubbins* [afb. C] (1938) van Dr. Seuss vormde zo de inspiratiebron voor de verzameling aan hoofddeksels in de tentoonstelling. Het boek vertelt het verhaal van een jongen die er niet in slaagt zijn hoed af te nemen voor de Koning omdat, telkens wanneer hij zijn hoed afneemt, er een nieuwe tevoorschijn komt. Zoals in veel van Upritchards werken geeft de fantasie hier louter de aanzet voor reflectie over een groter maatschappelijk verhaal en de fictie en kneedbaarheid ervan.

Een groot deel van de werken vonden hun inspiratie in *Wetwang Slack* [afb. D], een archeologische site met overblijfselen van de Arras cultuur en de traditie van het begraven van strijdwagens in Oost-Yorkshire. Een belangrijk deel van deze collectie bevindt zich intussen in het British Museum in Londen. Deze pre-Keltische

cultuur werd beëindigd door de Romeinen die op hun beurt Engeland veroverden. Deze specifieke culturele geschiedenis leert Upritchard dan weer aan de Griekse mythologie en de literatuur van de Afro-Amerikaanse sciencefiction schrijfster Octavia Butler. Verschillende van de sculpturen in de tentoonstelling bevatten motieven zoals hoefijzers en wagenwielen en verwijzen naar de metopen [afb. E] van het Griekse Parthenon met het gevecht tussen de centauren en de Lapithen.

Centraal in de tentoonstelling staat een nieuwe sculptuur in rubber: *Long Legs, Long Arms Go Eeling in New Zealand*. Upritchard vond inspiratie bij de Japanse achttiende-eeuwse Netsuke [afb. F] sculpturen uit de collectie van het LACMA. De kleine mannelijke naakte figuren met Ashinaga (lange benen) en Tenaga (lange armen) belichamen symbiose en staan symbool voor een harmonieuze samenwerking. De stenen sokkel van Upritchards sculptuur refereert dan weer aan de Griekse mythologische held Sisyphus die gedoemd was om voor de eeuwigheid een rotsblok tegen een berg te duwen als straf voor zijn ongehoorzaamheid.

Upritchard legt uit: “Bij Sisyphus draait alles om één macho man die steeds dezelfde taak helemaal alleen doet. Ik dacht dat het misschien heel schattig zou zijn om deze twee figuren (lange armen en lange benen) samen een Sisyfustaak te laten uitvoeren.”

Upritchard is gefascineerd door het fysieke en vaak intensieve maakproces en experimenteert voortdurend met technieken en materialen zoals textiel, keramiek, glas, brons, kunststof en polymeerklei. In de tentoonstelling verkende Upritchard nieuwe materialen zoals thermoplast voor de vazen en schalen. Een ander materiaal is balata, een zeldzaam wild rubber dat ethisch en ecologisch wordt geogost in het Amazonewoud en een sterke geur afgeeft. Francis koopt de balata van Darlindo De Oliveira Pinto, een man die ze voor het eerst ontmoette op een ambachtsmarkt toen ze een kunstenaarsresidentie in Brazilië deed. Francis bewonderde de figuren die hij uit dit materiaal had gemaakt:

“Ik vond ze zo bekorend dat ik hem vroeg me les te geven. Nu is hij nu mijn leverancier. Volgens hem ben ik de enige persoon buiten het Braziliaanse regenwoud die met dit materiaal werkt.”

[E]

Lapith fighting a centaur, South Metope 27, Parthenon, ca. 447-433 BC, collection British Museum

Avec ses sculptures figuratives, l'artiste néo-zélandaise Francis Upritchard ^[afb. A] (1976) occupe une position unique dans l'univers de la sculpture contemporaine. L'œuvre d'Upritchard se caractérise par une expérimentation approfondie des matériaux, des couleurs, des formes, de l'échelle et des disciplines. Ses sculptures interrogent constamment les frontières culturelles, géographiques et chronologiques. Les références s'étendent des mokomokai à la littérature de science-fiction, en passant par le folklore japonais. Fascinée par la muséologie, l'artiste présente ses sculptures dans le cadre d'expositions et de scénographies qu'elle a elle-même imaginées. Le titre de l'exposition fait allusion à un dessin à la plume du même nom de Pieter Breugel l'Ancien (**Les grands poissons mangent les petits**, 1556 ^[fig. B]). Le titre reflète l'intérêt d'Upritchard pour la fiction, la mythologie et l'histoire factuelle. Le projet du MDD offre une réinterprétation de l'exposition **Wetwang Slack** au Barbican Centre de Londres, en 2018.

Les sculptures anthropomorphiques de l'exposition, notamment **New Life** et **Hot Future**, sont typiques de l'œuvre d'Upritchard. Renforcés par leur éclectisme coloré, les poses sereines, les yeux fermés et l'attitude contemplative ont un réel pouvoir de suggestion. Le tissage, les motifs amérindiens, la mythologie médiévale et la culture indigène maorie de Nouvelle-Zélande font office de références récurrentes. Les sculptures ne représentent toutefois pas des personnes ou des personnages spécifiques. De même, le genre, le temps et l'espace restent délibérément flous et indéfinissables. Les sculptures semblent osciller entre mélancolie et extase, entre utopie et dystopie, entre objet et sujet. Upritchard aime cette ambiguïté :

« Toutes les sculptures sont des portraits de moi ; elles représentent toutes mes expériences, ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. C'est pour cette raison que je m'adonne à cette recherche libre : je ne peux pas dire que je vais représenter quelque chose de précis. »

Les plus petites sculptures exposées dans des vitrines et des présentoirs en verre (comme les chapeaux, les mains, les oreilles et les vases) témoignent d'un même schéma narratif. Les variations d'échelle, de perspective et de matériaux traduisent l'intérêt d'Upritchard pour la fiction et le mythe ; ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent apporter dans notre relation à la réalité qui nous entoure. Le livre pour enfants **The 500 Hats of Bartholomew Cubbins** ^[afb. C] (1938) du Dr Seuss a, par exemple, inspiré la collection de couvre-chefs de l'exposition. Le livre raconte l'histoire d'un garçon qui ne parvient pas à enlever son chapeau devant le roi, car, chaque fois qu'il le retire, un nouveau chapeau apparaît. Comme dans beaucoup d'œuvres d'Upritchard, la fantaisie suggérée ici ne fait que susciter une réflexion relative à un récit social plus large, à sa fiction et à sa malléabilité.

Nombre de ces œuvres ont été inspirées par **Wetwang Slack** ^[fig. D], un site archéologique contenant des

vestiges de la culture d'Arras et de la tradition de l'inhumation des chars dans le *Yorkshire de l'Est*. Une partie importante de cette collection se trouve actuellement au British Museum de Londres. Ce sont les Romains qui ont mis un terme à cette culture préceltique en conquérant l'Angleterre. Upritchard, en revanche, attribue cette histoire culturelle spécifique à la mythologie grecque et à la littérature de l'écrivaine de science-fiction afro-américaine Octavia Butler. Plusieurs sculptures de l'exposition intègrent des motifs tels que les fers à cheval et les roues de char et font référence aux métopes ^[fig. E] du Parthénon grec, avec le combat entre les centaures et les Lapithes.

Au centre de l'exposition, on retrouve une nouvelle sculpture en caoutchouc : **Long Legs, Long Arms Go Eeling in New Zealand**. Upritchard s'est inspirée des netsukes ^[fig. F] japonais sculptés du XVIIIe siècle, tirés de la collection du musée d'Art du comté de Los Angeles. Ces figurines masculines nues dotées d'Ashinaga (longues jambes) et de Tenaga (longs bras) incarnent la symbiose et symbolisent la collaboration harmonieuse. Le socle en pierre de la sculpture d'Upritchard fait référence au héros mythologique grec Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher contre une montagne en guise de punition pour sa désobéissance.

Upritchard : « Sisyphe est un macho qui veut toujours tout faire seul. J'ai pensé qu'il serait peut-être très agréable de voir ces deux coopérateurs effectuer ensemble une tâche à la manière de Sisyphe. »

Fascinée par le processus de fabrication physique et souvent intensif, Upritchard expérimente constamment des techniques et des matériaux tels que le textile, la céramique, le verre, le bronze, le plastique et l'argile polymère. Aux fins de l'exposition, Upritchard s'est essayée à de nouveaux matériaux tels que le thermo-plastique pour les vases et les plats. Elle a aussi utilisé le balata, un caoutchouc sauvage rare récolté de manière éthique et écologique dans la forêt amazonienne et qui dégage une forte odeur. Francis Upritchard se procure son balata auprès d'un homme appelé Darlindo De Oliveira Pinto, qu'elle a rencontré pour la première fois sur un marché artisanal alors qu'elle était en résidence au Brésil. Upritchard admirait les personnages créés à partir de la substance :

« Je les trouvais tellement charmants que je lui ai demandé si je pouvais venir suivre un cours. Il est aujourd'hui mon fournisseur. D'après lui, je suis la seule personne à travailler ce matériau en dehors de la forêt tropicale brésilienne. »

With her figurative sculptures, New Zealand artist Francis Upritchard ^[afb. A] (1976) occupies a unique position within the field of contemporary sculpture. Upritchard's oeuvre is characterised by rigorous experimentation with material, colour, form, scale and various other disciplines. Her sculptures continually explore cultural, geographical and historical boundaries. The artist's references vary from Mokomokai and Japanese folklore to science fiction literature. Fascinated by museology, she presents her sculptures in self-designed displays and settings. The title of the exhibition alludes to an eponymous pen drawing by Pieter Breugel the Elder (**Big Fish Eat Little Fish**, 1556 ^[img. B]). The title reflects Upritchard's interest in fiction, mythology and factual history. Her project at the MDD is a reinterpretation of the exhibition **Wetwang Slack**, presented at the Barbican Centre in London, 2018.

The anthropomorphic sculptures displayed in the exhibition, such as **New Life** and **Hot Future** for instance, are typical of Upritchard's oeuvre. Their colourful eclecticism, serene poses, closed eyes and contemplative posture invite associations. Often recurring references include loom weaving, Native American patterns, medieval mythology and the indigenous Maori culture of New Zealand. The sculptures, however, do not represent specific persons or characters. Gender, time and space are also kept deliberately vague and indefinable. They seem to hover between melancholy and ecstasy, between utopia and dystopia, object and subject. Upritchard likes this ambiguous quality:

“These are all portraits of me, because it's all my experiences and what I've seen and I've done. That's why I do this loose research, so I can't say I am going to represent any exact thing.”

The smaller sculptures displayed in glass showcases and shelves (such as the hats, hands, ears and vases) bear witness to the same narrative. The variations in scale, perspective and materials reflect Upritchard's interest in fiction and myths — what they are and how they can affect our relationship to the reality that surrounds us. In this way, the children's book **The 500 Hats of Bartholomew Cubbins** ^[afb. C] (1938) by Dr. Seuss became the source of inspiration for the collection of headgear in the exhibition. The book tells the story of a boy who is unable to take off his hat for the King because, every time he takes off his hat, a new one appears. As in many of Upritchard's works, the fictional narrative merely serves as a starting point for reflection on a larger social discourse, its fiction and malleability.

Many of the works were inspired by **Wetwang Slack** ^[img. D], an archaeological site with remains of the Arras culture and the tradition of chariot burial in East Yorkshire. An important part of this collection is now in the British Museum in London. This pre-Celtic culture was brought to an end by the Romans, when they, in turn, conquered England. Upritchard links this specific cultural history to Greek mythology and the literature of

the Afro-American science fiction writer Octavia Butler. Several of the sculptures in the exhibition feature motifs such as horseshoes and wagon wheels and refer to the metopes ^[img. E] of the Greek Parthenon depicting the battle between the Lapiths and the Centaurs.

Central in the exhibition is the new rubber sculpture **Long Legs, Long Arms Go Eeling in New Zealand**. Upritchard drew inspiration from the Japanese eighteenth-century Netsuke ^[img. F] sculptures from the LACMA collection. The small naked male figures with Ashinaga (long legs) and Tenaga (long arms) embody symbiosis and symbolise harmonious collaboration. The stone base of Upritchard's sculpture refers to the Greek mythological hero Sisyphus, who was condemned to push a rock up a mountain for eternity as punishment for his disobedience.

Upritchard explains: “Sisyphus is all about one man being macho, always doing this one task on his own. I thought maybe it would be really sweet to have these two co-operators doing a Sisyphean type of task together.”

Upritchard is fascinated with the physical, and often intensive, process of production and is constantly experimenting with techniques and materials such as textiles, ceramics, glass, bronze, plastics and polymer clay. In the exhibition, Upritchard explored new materials such as thermoplastics, which were used for the vases and dishes. Another material is Balata, a rare, wild rubber that is ethically and ecologically harvested from the Amazon rain forest and that is known to give off a strong odour. Francis gets her balata from a man named Darlindo De Oliveira Pinto, who she first met at a craft market when she was on a residency in Brazil. Francis admired the figures he had made from the substance: “I thought they were so charming and I asked him if I could come and have a lesson. And so he's my dealer now. I'm the only person, according to him, outside of the Brazilian rainforest working with this material.”

Teksten/Textes/Texts

Charlotte Crevits

Vertalingen/Traductions/Translations

Peter Groeninck (FR), Monique Famaey & Michael Meert (EN)

Grafisch ontwerp/Design graphique/Graphic design

Chloé D'hauwe

Curator

Charlotte Crevits

Productie/Production/Production

Arne Bastien, Diego Joosten, Jimmy Soetaert, Koen Deschuyter, Thooft Solid Solutions, Tineke De Coster, Vincent Laute o.l.v. An-Valerie Vandromme

DEPOTNUMMER

2020/6349/2

Het museum Dhondt-Dhaenens is een private stichting erkend door de Vlaamse Overheid. Als museum ontsluit ze belangrijke moderne en hedendaagse privé-verzamelingen met een maatschappelijke relevantie. Als hedendaags kunstencentrum wil ze een actieve rol spelen in het internationale kunstgebeuren.

Le musée Dhondt-Dhaenens est une fondation privée reconnue par l'autorité flamande. En sa qualité de musée, la fondation expose d'importantes collections privées d'art moderne et contemporain qui présentent un intérêt social. En sa qualité de centre d'art contemporain, elle entend jouer un rôle actif sur la scène artistique internationale.

The museum Dhondt-Dhaenens is a private foundation recognised by the Flemish government. As a museum it makes publicly accessible important modern and contemporary private collections with a social relevance. As a contemporary art centre it aims to play an active role in the international art field.

Team MDD

Antony Hudek (directeur/director/directeur), Jan(us) Boudewijns, Charlotte Crevits, Nathalie De Pauw, Monique Famaey, Beatrice Pecceu, An-Valerie Vandromme, Rik Vannevel & Linde Vanneylen

Raad van bestuur/Conseil d'administration/Board of directors

Jan Steyaert* (voorzitter/président/president), Lieve Andries-Van Louwe, Frank Benijts*, Stephanie Donck, Patricia Duyck, Bie Hoofst-De Smul, Sophie Lauwers, Frédéric Mariën, Bruno Matthys*, Paul Thiers*, Benedikt van der Vorst, Arne Van Wouterghem, Paul Vanhonselbrouck (*uitvoerend comité/comité exécutif/executive committee)

Patroons/Patrons/Patrons

Marianne Hoet, Peter van der Graaf, Damien Mahieu, Leo Van Tuyckom & Marc Maertens

Structurele partner/Partenaire structurel/Structural Partner

Christie's

Tentoonstellingspartner/Partenaire d'exposition/Exhibition Partner

Limited Edition

Residentiepartners/Partenaires résidences/Residency partners

Puilaetco, Axel Vervoordt Gallery

Bedrijfsclub/Club d'entreprise/Corporate club

Batsleer nv, Bouwcentrum, Deloitte Private, Duvel Moortgat, Filliers, I.R.S.-Btech nv-sa, Jet Import, Mobull Art Packers and Shippers, Orange, Pentacon bvba, Westmalle

Mediapartner/Partenaire média/Media partner

Klara

Volg ons! Suivez nous! Follow us!
f @museumDD
i @museum_dhondt_dhaenens