

Woman Flying, 1999

Peinture à l'huile sur bâche

Portland Museum of Art, Maine. Acquisition du musée avec le soutien de l'association Friends of the Collection, 2012.14

L'œuvre *Woman Flying* (Femme en vol) est reconnue comme étant la première représentation d'une super-héroïne par l'artiste et est considérée comme un autoportrait. Elle a été présentée pour la première fois dans le cadre de l'exposition biennale du PMA de 2001 dans ces mêmes salles. Katherine Bradford a rédigé la description suivante pour le catalogue :

Mon tableau montre une femme en train de voler. Bien qu'elle porte une cape rouge pour couronner son exploit, je l'ai représentée comme étant à peine capable de voler, une tentative plutôt qu'un exploit en quelque sorte. Comme on l'aperçoit en train d'essayer d'accomplir un acte pour lequel elle n'est pas équipée, nous la surprenons en situation de vulnérabilité et sans défense. Elle est par contre représentée comme une héroïne et, au premier abord, peut être perçue à tort comme une super-héroïne. De cette manière, j'espère trouver un équilibre entre sa tentative et une pose optimiste, aussi improbable ou impossible que cela puisse paraître.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

801 Katherine Bradford, Artiste.

Woman in Water, 1999

Huile sur toile

Avec la permission de l'artiste

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

802 Katherine Bradford, Artiste.

Dark Ship, 2006

Huile sur toile

Collection de Harry Hu, Los Angeles

Theater Watson, 2001

Huile sur toile

Bowdoin College Museum of Art, Brunswick, Maine, Don de Katharine J. Watson en hommage à l'artiste

Cette peinture à l'huile datant du début de la carrière de l'artiste met en valeur l'émergence de propriétés picturales changeantes pour communiquer un effet dramatique et une certaine intrigue. Bien que les grands tableaux de cette période mettent l'accent sur des figures particulières, cette œuvre ne contient aucun personnage. Plutôt, Katherine Bradford peint un proscenium vide où des scintillements et des couches de peinture semblent se mettre en scène pour un théâtre vide. Cette représentation non linéaire est un exemple des premières tentatives de Katherine Bradford visant à évoquer l'émerveillement et la vulnérabilité dans ses tableaux.

Two Tables, 2001

Huile sur toile

Farnsworth Art Museum. Acquisition du musée. 2002.13

Two Tables (Deux tables) est une œuvre du début de sa carrière fortement influencée par la représentation d'une table de billard de Man Ray de 1938 intitulée *La Fortune*. La version de Katherine Bradford règle la représentation de l'espace à l'aide d'une perspective avec un seul point de fuite où l'eau rejoint le ciel. Dans cette œuvre, nous observons également la manière dont elle évoque les nuages ondoiyants semblables à ceux figurant dans de nombreux tableaux de Marsden Hartley, peintre moderniste originaire du Maine. La table (ou le quai) réapparaît dans des œuvres plus tardives, telles que *Lunch Painting* (Représentation d'un déjeuner) présentée dans une autre salle.

Group Swim, 2004

Acrylique sur toile

Collection de Jorge M. Pérez, Miami

Sous le thème de l'eau, *Group Swim* (Baignade en groupe) est une autre de ses peintures plus anciennes à l'acrylique. Le recours à ce matériau fournit de nouvelles possibilités pour reproduire l'effet de l'eau et du ciel. Comme son titre le suggère, le tableau dépeint des nageurs bronzés qui se tiennent par la main pour former un cercle de flottaison dans une mer couleur bleu caraïbe alors qu'une vague à l'écume blanche se dirige dans leur direction. Dans ce tableau, Katherine Bradford expérimente avec une nouvelle approche de traitement de la peinture. À l'inverse des peintures à l'huile de taille similaire exposées à proximité, l'eau n'est plus représentée comme une surface plate voire uniforme. Plutôt, des touches plus légères et des coups de pinceau frénétiques évoquent énergie et dynamisme. Katherine Bradford expérimente également avec l'échelle alors que les personnages prennent des proportions miniatures.

Desire for Transport, 2006

Huile sur toile

Collection de Lori et Harry Bassman, Laguna Beach, CA

Dans l'œuvre *Desire for Transport* (Désir de transport), Katherine Bradford crée une certaine fluidité entre l'eau et le ciel au moyen d'un traitement sophistiqué de la peinture à l'huile. Ce tableau fait partie d'une poignée d'œuvres présentées dans le cadre de sa première exposition en solo à la galerie Edward Thorp à New York, en 2007. John Yau, critique d'art, a passé en revue l'exposition, louant Katherine Bradford pour la manière dont elle s'est servie de la peinture et a considéré *Desire for Transport* comme une peinture « révolutionnaire ». Il s'agissait de la première exposition en solo de Katherine Bradford à la galerie. Cette œuvre nocturne présente une scène fantastique où des personnages debout dans de petites embarcations flottent sur une mer étincelante. Elle évoque un sentiment de camaraderie et de solitude qui réapparaît dans son œuvre jusqu'à présent.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

803 Katherine Bradford, Artiste.

Mother Ship, 2006

Huile sur toile

Collection privée

Officiellement, *Mother Ship* (Navire-mère) et d'autres peintures à l'huile du milieu des années 2000 mettent en valeur l'expérimentation de Katherine Bradford avec plusieurs nageurs représentés dans un espace fictif. Ici, un navire marchand met les voiles à l'horizon alors que des nageurs flottent sur une mer calme. Les nageurs portent des bonnets de bain souvent représentés par une simple touche ou une tache de peinture blanche - un mécanisme utilisé par l'artiste peintre pour évoquer la lumière. Katherine Bradford continue de passer du particulier au collectif, du domaine privé au domaine public, du jour à la nuit, alors que ses champs de couleur et techniques de mark-making deviennent plus complexes et plus attrayantes. Des rassemblements communautaires et communaux demeurent un sujet important de ses œuvres récentes.

Ferry Boat, 2009

Huile sur toile

Worcester Art Museum, Don de l'American Academy of Arts and Letters, New York ; Fonds Hassam, Speicher, Betts et Symons, 2011, 2011.412

Sargasso, 2012

Huile sur toile

Adam Beckerman et Beth Lee

Sargasso était l'un des nombreux tableaux nautiques présentés lors de la première exposition à la galerie Edward Thorp à New York, en 2012. Il présente un gros navire la nuit, faiblement éclairé par une brume rouge éclatante. Placé en équilibre dangereux sur l'eau, le navire est ancré dans l'océan au moyen de longs fils délicats de lumière. Ce tableau, ainsi que d'autres présentés dans cette salle, incarne l'expérimentation réalisée par Katherine Bradford en début de carrière avec des textures complexes et des sujets non humains qui nous transportent vers un lieu mythique et onirique.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

804 Jaime DeSimone, Conservateur de l'exposition.

Motherhood, 2021

Acrylique sur toile

Avec la permission de Brian et Karen Conway

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

813 Meghan Quigley Graham, Spécialiste de l'apprentissage et de l'enseignement.

Super Flyer, 2013

Huile sur toile

Erica J. Hickey

Superman Responds, Night, 2013

Huile sur toile

Collection privée

Superman Big Circle of the Universe, 2015

Huile sur toile (avec cercle découpé)

Collection de Michael Sherman

Superman Big Circle of the Universe, 2015

Huile sur toile (avec cercle découpé)

Collection de Michael Sherman

Superman Shelf Painting, 2014

Acrylique sur toile et bois

Collection de Paul Hertz et James Rauchman

Ship Shelf Harbor, circa 2014

Acrylique sur bois

Avec la permission de l'artiste

Fear of Waves, 2015

Huile sur toile

Collection de Peggy et Danny Comden, Los Angeles

Katherine Bradford revient sur le thème de la baignade en groupe et l'associe au sentiment de peur. En fait, *Fear of Waves* (Peur des vagues) sert d'épilogue au tableau *Group Swim* qui est exposé dans la première salle. Les nageurs auparavant joyeux sont menacés par les vagues qui approchent et se précipitent vers le littoral. Des dizaines de nageurs et des vagues menaçantes à l'écume blanche sont représentés par de larges et légères touches de peinture sur un fond de couleur aigue-marine. Les personnages semblent fragiles - leurs petits bras oscillants expriment l'énergie nécessaire pour résister à la force de l'océan. D'autres lèvent les bras au-dessus de leur tête, se préparant à plonger et à nager vers la plage pour éviter d'être submergés par la vague. Katherine Bradford a offert les commentaires suivants à propos de ce tableau :

Je pense que ce tableau aborde le sujet de la peur, pas forcément la peur des vagues car une telle peur est une absurdité. Il s'agit plutôt de personnes apeurées - qui s'éloignent du danger. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comme je vous l'ai dit, la fuite et la peur font partie de l'histoire de ma vie. Il s'agit de bien plus que la plage.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

807 Katherine Bradford, Artiste.

Pond Swimmers, 2016

Huile sur toile

Collection privée

Durant toute leur vie Katherine Bradford et sa mère ont toutes les deux adoré se baigner. Sa mère est décédée quand elle avait 94 ans en 2007 et Katherine Bradford a commencé à peindre des nageurs plus régulièrement durant cette période. Les maillots de bain sont un objet formel qu'elle incorpore pour communiquer une nudité partielle et une certaine vulnérabilité. Ici, trois personnages flottants se détendent et partent à la dérive sur l'eau. Les personnages interprètent leurs drames humains au moyen de leurs interactions, ou de l'absence de ces dernières, ce qui est un élément récurrent et une technique formelle que l'on retrouve dans de nombreux tableaux de Katherine Bradford.

Laura, sa fille, évoque la relation existant entre sa grand-mère, sa mère et les baigneurs :

Après la mort de grand-maman, elle [Katherine Bradford] a commencé à peindre des baigneurs. J'entrevois parfois grand-maman (sa maman) à travers ces baigneurs. Grand-maman était quelqu'un qui se prenait très au sérieux, même en maillot de bain, mais avait l'air un peu gênée et un peu ridicule. Ces baigneurs et super-héroïnes sont aussi des autoportraits de maman, mais j'y retrouve aussi un peu de grand-maman. C'était peut-être le seul moyen de trouver l'image de grand-maman après son décès.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

805 Melissa Weglein, Coordinatrice pour la collaboration pédagogique et communautaire.

Prom Swim, Green, 2016

Acrylique sur toile

Dallas Museum of Art. Fonds d'acquisition de la Dallas Art Fair Foundation, 2017.27

Lifting Sitter, 2018

Acrylique sur toile

Collection de Michael M. Corman et Kevin Fink, Dallas, TX

Ritual, 2017

Acrylique sur toile

Portland Art Museum, Oregon, Acquisition du musée :
Fonds fournis par Victor Platt, 2018.18.1

Katherine Bradford a déclaré : « La psychologie est un thème récurrent sur lequel je reviens et j'explore ce que veut dire la solitude, le fait d'être ensemble et d'être seul(e) ensemble ». Ce commentaire s'applique fort bien au tableau *Ritual* (Rituel) présenté ici. Dans cette œuvre, la couleur bleue de la toile évoque l'univers qui nous entoure. Plusieurs personnes forment un cercle, les bras levés à l'unisson, comme s'ils célébraient un rite. Peut-être reçoivent-elles un message de la lune ou d'un autre corps céleste ou bien tentent-elles d'en envoyer un ?

Ce tableau, et beaucoup d'autres présentés dans le cadre de l'exposition, explorent la manière de perfectionner les champs de couleur, en particulier dans la quête de l'artiste pour peindre le ciel et l'eau. Alors qu'une ligne d'horizon visible traverse le quadrant inférieur du tableau, il reste à déterminer si les personnages flottent dans l'espace ou nagent dans la mer. À plusieurs égards, le recours à la peinture pour créer des champs de couleur lumineux et transparents est le thème principal de l'œuvre *Ritual*. Les personnages peuvent être interprétés comme une arrière-pensée pour suggérer une histoire qui n'existe même pas.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

806 Jaime DeSimone, Conservateur de l'exposition.

Green Tie, 2018

Acrylique sur toile

Collection Nerman Museum of Contemporary Art,
Johnson County Community College, Overland Park,
Kansas. Acquis avec les fonds de dotation pour
l'acquisition d'œuvres artistiques Barton P. and Mary D.
Cohen de la Fondation JCCC

Katherine Bradford a créé de nombreux tableaux de super-héros, souvent de Superman en vol, planant de manière incertaine, presque abjecte. Par contraste, dans le tableau *Green Tie* (Cravate verte), le héros revêtu d'une longue cape rouge, a les pieds solidement plantés sur terre, inconscient apparemment des personnes autour de lui. Le super-héros est un homme qui porte une chemise blanche, une veste et une cravate mais pas de pantalon. Le tableau évoque le cauchemar classique de se trouver déshabillé(e) en public et peut s'interpréter aussi comme un commentaire sur les personnages publics qui se prennent trop au sérieux.

One Man's Tub, 2018

Acrylique sur toile

Laurent Opman et Corinne Auge

Après un examen minutieux, nous reconnaissons le rôle permanent de l'humour dans les tableaux de Katherine Bradford. Parfois, ce sens de l'humour est frivole ou bouleversant, parfois truculent et décapant, en d'autres occasions, éthéré mais, le plus frappant, jamais ironique. Nancy Princenthal, historienne de l'art, explique le rôle de l'humour dans ce tableau :

One Man's Tub (La baignoire d'un homme) revient sur un motif antérieur à l'aide d'une représentation d'un déplacement physique et psychologique proche de la comédie. Une baignoire blanche de taille importante remplie d'eau attend son occupant qui flotte dans l'air au-dessus, nous regardant, son regard fixe exprimant la joie ou peut-être tout simplement la surprise. Ou une certaine hésitation car il a gardé son slip. S'il représente une sorte de bulle de pensée, ce qu'il semble penser est « oups ». Mais l'équilibre spatial et chromatique - le calcul du poids visuel, exprimé essentiellement en rouge, blanc et bleu ; le personnage et le sol ; les éléments liquides et solides et l'air - est aussi sérieux et lucide que possible.

Yellow Dress, 2018

Acrylique sur toile

Collection privée, Miami, FL

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

811 Amy Freesun, Spécialiste de l'interprétation et du dialogue communautaire.

Heaven and Earth, 2019

Acrylique sur toile

La collection d'Edwin Oostmeijer

Boxers under Lights, 2018

Acrylique sur toile

Collection familiale Joseph M. Cohen, New York

Leap Frog I, 2018

Acrylique sur toile

Collection de la famille Levy-Westhead

All of Us, 2018

Acrylique sur toile

Collection de Gina et Jacky Aizenman

Cette représentation est un diptyque où Katherine Bradford combine deux tableaux pour créer une composition globale. Souvent appelée le « tableau rose », cette œuvre met en valeur l'application de couches visibles sur la toile à laquelle s'ajoutent des personnages fantomatiques qui sont peints par la suite. Une figure centrale lévite ou plane au milieu de la toile et semble reposer en équilibre à l'aide de cônes blancs. Katherine Bradford avait tout d'abord représenté ce personnage avec neuf seins semblable à une louve mais a simplifié la représentation pour ne lui donner que deux seins. L'artiste a parlé longuement de son œuvre lors d'un entretien pour le catalogue de l'exposition, où elle a déclaré :

Au départ, j'étais un peu gênée de dessiner ce qui était perçu comme maladroit, des personnes dont l'anatomie n'était pas correcte et qui flottaient dans l'air sans aucune raison mais au fil du temps, alors que j'ai gagné confiance en ma propre vision, tout a fini par s'ajouter pour arriver à ce qui semblait rendre mon œuvre plus singulière et lui conférer une personnalité.

Couple No Shirts, 2018

Acrylique sur toile

Collection de Katherine Farley et Jerry Speyer, New York

Certains admirateurs et critiques d'art ont spéculé que ce tableau était un autoportrait de l'artiste et de son épouse Jane O'Wyatt. Dans ce tableau, les sujets brisent les conventions de genre et semblent être à l'aise l'une avec l'autre, sans rien faire. Elles sont assises l'une à côté de l'autre, mais seules, plongées dans un silence apprécié, avec derrière elles, un fond indéfinissable aux teintes magenta sombres et foncées. La femme assise et habillée à gauche pose une main sur l'épaule de la personne aux seins nus (à droite) - une note tendre, et non pas sexuelle, un rappel discret de l'espace et de l'intimité partagés. Comme dans tous les nombreux tableaux de Katherine Bradford, *Couple No Shirts* (Couple sans chemise) est une étude importante des couleurs et de la forme qui n'offre que quelques fragments d'information, nous laissant questionner et compléter le récit.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

812 Jaime DeSimone, Conservateur de l'exposition.

Wedding Ceremony, 2019

Acrylique sur toile

Collection de Sarah Hendler et Vinny Dotolo

Dans le catalogue de l'exposition, Nancy Princenthal, historienne de l'art et auteure collaboratrice, a décrit le tableau comme suit :

Wedding Ceremony (Cérémonie de mariage) est un tableau festif, stylisé de manière unique, dans lequel deux bustes de femme sont arrangés rigidelement l'un à proximité de l'autre, tous les deux arborent une chevelure aux couleurs vives et sont auréolés par des arcs-en-ciel ; des bougies dans des aiguières [des objets en forme d'aiguière] sont placées devant elles. L'image, comme indiqué dans le titre, est rituelle, héraldique ; leur visage est également parfaitement neutre. On dirait une performance de bonheur en public et une excellente protection contre une exposition intime.

Fear of Shoes, 2018

Acrylique sur toile

Collection Hall. Avec la permission de la Hall Art Foundation

La peur est un thème récurrent dans de nombreux tableaux et titres. Dans cette exposition, l'artiste peintre aborde le thème de la peur dans *Fear of Waves* (Peur des vagues), *Fear of Shoes* (Peur des chaussures) et *Fear of Dark* (Peur de l'obscurité), tableau qui n'est pas présenté dans le cadre de l'exposition du PMA et que l'on peut consulter au Bowdoin College Museum of Art.

Parfois, les expériences vécues par l'artiste renseignent également le sujet abordé. Le tableau *Fear of Shoes* a été créé juste après la visite de Katherine Bradford à la Hall Art Foundation en Allemagne où plusieurs tableaux de Georg Baselitz représentant uniquement des jambes avec des chaussures étaient présentés dans une salle. Elle avait été particulièrement frappée par la force avec laquelle l'image évoquait un être humain, même tronqué. Dans *Fear of Shoes*, un personnage central revêtu de sous-vêtements ou d'un maillot de bain est entouré de jambes chaussées de chaussures de ville. « J'aime les personnages dans des situations particulières », a déclaré Katherine Bradford et les peintures dans lesquelles « des choses bizarres surviennent ».

Captains, 2018

Acrylique sur toile

Avec la permission de Stephanie et John Connaughton

Lunch Painting, 2018

Acrylique sur toile

La collection d'Edwin Oostmeijer

L'artiste s'est résolue à tenter un tableau à deux couleurs, ou comme elle l'explique « réaliser un tableau blanc avec un dessin rouge » qui est exposé ici. *Lunch Painting* (Représentation d'un déjeuner) dépeint un repas communal animé. Selon Katherine Bradford, le thème lui rappelle les déjeuners bruyants en compagnie de son frère et de ses sœurs. Cependant, elle déjeune également chaque jour avec une communauté d'artistes au Fort Andros Mill à Brunswick, Maine. L'esprit de communauté, l'espace commun et le partage d'un repas représentés dans le tableau *Lunch Painting* montrent un côté plus doux, plus sympathique de l'humanité que l'artiste peintre apprécie tellement.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

809 Katherine Bradford, Artiste.

Push Pull, 2019

Acrylique sur toile

Collection privée, New York

Les tableaux *Push Pull* (Tirer-pousser) de Katherine Bradford, présentés ici, ainsi que *Leap Frog I* (Bon en avant I) et *Lifting Sitter* (Personne assise levant les bras) sont des exemples de la manière dont ses personnages prennent plus d'ampleur alors qu'elle contorsionne leur corps pour les adapter au format rectangulaire de la toile. Parfois, les corps semblent un peu abstraits comme des champs de couleur ou de grands blocs de peinture.

Dans ce tableau, par exemple, un personnage androgyne et sans traits particuliers est tenu au centre par plusieurs membres, des bras et des jambes, le tirant de gauche à droite de la toile. Ils entourent le personnage central d'une manière agressive mais, étrangement, le soutiennent également, voire prennent soin de lui. Un tel « pousser-tirer » ou tir à la corde entre un personnage et le sol évoque-t-il une forme de protection ou une confrontation ?

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

808 Jaime DeSimone, Conservateur de l'exposition.

Stripe People with Arms, 2018

Acrylique sur toile

Avec la permission du Rubell Museum, Miami

Ce tableau est un exemple de la manière dont Katherine Bradford explore constamment les formes abstraites pour dépeindre des personnages. Il peut s'agir d'une peinture à la fois abstraite et figurative. Les décisions formelles de Katherine Bradford tiennent tout autant de l'improvisation que celles concernant les personnages et le récit. Elle ne cherche pas à peindre des personnages ; plutôt, ces derniers émergent de la peinture tout au long de son processus de création. Ici, deux personnages, debout, se bagarrent ou bien dansent ; un troisième personnage complète timidement le cercle, inclus dans la scène par une main placée sur son épaule. Ce sont des personnes à rayures car leurs bras sont longs, comme des rayures, mais aussi parce qu'elles apparaissent suite à des décisions prises quant à la couleur et la forme ; les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres sont des conséquences de ces choix.

Katherine Bradford a récemment commenté à propos de ces personnages :

Mes personnages proviennent de la vie quotidienne, ma vie. J'explore qui nous sommes, comment nous nous adaptons, nous intégrons ensemble visuellement, nous côtoyons et il y a pas mal de possibilités sur la manière d'observer et d'être les uns avec les autres.

Qui peut ignorer tous les changements fascinants se produisant entre nous - la fluidité de nos rôles selon le genre, nos réactions « woke » aux informations quotidiennes, nos familles nouvellement formées. J'espère capturer tout ceci dans mon langage préféré qui est le langage de la peinture. Je souhaite que l'on regarde mes tableaux et que l'on perçoive ces « sujets plus engagés socialement » sans avoir à lire de description pour comprendre le sujet abordé par le tableau.

GUIDE DU PMA

PortlandMuseum.org/bradfordguide | 207-623-0144

810 Katherine Bradford, Artiste.

Superheroes, 2020

Acrylique sur toile

Collection de Nancy Mladenoff et J. J. Murphy

Water Lady, 2018

Acrylique sur toile

Collection de la famille Hort