

MICHEL POLETTI - ALAIN RICCHARME

UMBERTO

UN MAÎTRE

DU BRONZE

UNIVERS DU BRONZE
27-29 RUE DE PENTHIÈVRE
75008 PARIS +33 (0)1 42 56 50 30
www.universdubronze.com

PRÉFACE

Nous avons découvert Umberto au Salon des animaliers de Bry-sur-Marne en 2011, année où il venait d'obtenir la médaille d'or à ce même Salon. Au milieu d'une centaine d'autres, seule sa sculpture semblait se démarquer, cette année-là. Tandis que sur les murs et sur les sellettes, l'excentricité pour se faire remarquer semblait être la norme, son œuvre, aux formes épurées, aux plans bien établis, réalisée dans un matériau venu du fond des âges, avec une mise en couleur qui l'habillait parfaitement, s'imposait à nos yeux. Il s'agissait d'un poulpe. Un poulpe ! Quel animal peu engageant ! Alors, qu'avait-il de si particulier, ce poulpe, pour ainsi captiver nos regards et créer de l'émotion ? Il bougeait ! De toutes ses tentacules, il remuait, nageait vers nous et nous observait de ses yeux globuleux de myope. Rarement nous avons ressenti pareille sensation. Figé sur sa tringle d'acier, il se déplaçait, c'était clair ! L'artiste avait saisi le mouvement de l'animal dans la nature et l'avait insufflé à son œuvre, par la position et la forme de chacune de ses tentacules qui permettaient à la lumière de la mettre en mouvement. Umberto avait su, ce qui est rare chez un artiste, donner la vie à son sujet sans user d'artifices extérieurs, seulement par son talent et par son art.

Cette œuvre ne pouvait être que celle d'un artiste de grand talent, nous le sentions, nous qui en avions tant observées au long de notre carrière et de nos voyages ; elle présentait ce qui caractérise le Grand Art et le rend universel : la Grace. Par sa simplicité, sa sobriété, son élégance, elle pouvait éveiller un écho en chacun, quelque fût son origine. Intemporelle par son sujet comme par sa forme, elle pouvait appartenir à n'importe quelle civilisation : un archéologue aurait pu la découvrir sous les murs de Cnossos, se trouver aux pieds du triton d'une fontaine conçue par Le Bernin, naître sous les doigts agiles d'un potier amérindien du début de notre ère... Nous voulûmes tout de suite faire la connaissance de cet artiste qui répondait aux critères d'exigence de ce que

We discovered Umberto at the Salon des animaliers at Bry-sur-Marne in 2011 where he had received a Golden award. His work was standing out among the hundreds of other sculptures of the exhibition. While eccentricity seemed to predominate on the walls and the sculpting stands, Umberto's work caught our eye with its perfectly coloured sculpture made of one of the oldest materials of our times showing pure lines and well-balanced shapes. It was an octopus.

An octopus! What a strange animal! What was so unique about this octopus to captivate our eyes and create emotion? It was moving! Waving its tentacles, it was swimming toward us and watching us with his bulging myopic eyes. We had rarely experienced such a feeling.

Fixed on its metal bar, it was moving, honestly! The artist had captured the animal motion in the wild and had expressed it in his work by carving so well each tentacle and its gesture that it seemed the octopus was animated under the light. Umberto is one of the rare talented artists who has given life to his work without using tricks.

Thanks to our long experience and travels, we felt it was the work of a very talented artist. It shows what characterizes Great Art and makes it universal: Grace. These simple, stylish and elegant lines could remind us of something we had already seen. This work could belong to any civilization because its subjects and shapes were timeless : an archeologist could have discovered this sculpture under the Cnossos walls. It could also have been found at the foot of a fountain triton designed by Le Bernin or created by a skillful Amerindian potter at the beginning of our era.... Thus, we were willing to see immediately this artist who met so well the demands of our Art Gallery.

nous présentions dans notre Galerie. Il était alors âgé d'une quarantaine d'années et n'était pas un homme qui attire l'attention. Dix années plus tard, il n'a pas changé. Il se veut discret, à l'écart de toute coterie et tout entier consacré à son travail et à ses recherches. Pour ce faire, il vit loin de l'agitation parisienne, entouré de sa famille, et travaille dans un atelier qu'il s'est fait construire en Bourgogne, près de sa maison. Ainsi peut-il voir grandir ses enfants tout en se livrant à son inspiration. Quand d'autres artistes se lancent dans une course effrénée à l'argent, produisant tant et tant dans les matériaux les plus improbables, et réduisent leur art à un artisanat lucratif ou à des concepts qui échappent à l'entendement, Umberto, sobrement, choisi de traiter des sujets simples, les animaux, dans le matériau le plus ancien, le bronze. Il passe un temps infini à l'élaboration de chaque modèle, rappelant en cela ses illustres devanciers, Barye et Pompon ; il observe, dessine, réfléchit et enfin modèle, ne proposant que deux à trois sujets par an, car il détruit beaucoup aussi. Rien ne sort de son atelier dont il ne soit tout à fait satisfait. Sa formation de modelleur très poussée l'a rendu exigeant sur la forme. Contrairement à beaucoup d'autres qui s'en remettent entièrement aux artisans d'art - au demeurant très souvent excellents - pour la réalisation définitive de leurs œuvres, Umberto est présent lors de la fonte et contrôle la ciselure et cette intervention essentielle sur un bronze qu'est la mise en couleur ou patine. Sa devise est : l'excellence. En cela, il s'inscrit dans la tradition française de l'art du bronze qui réclame de ses affidés de rares qualités pour se laisser soumettre. C'est ce qui nous a particulièrement séduit chez Umberto. A nos yeux, il possède trois des qualités qui font un grand artiste : il prend son temps, il aime ce qu'il fait, il connaît à la perfection le matériau dont il se sert.

C'est pourquoi notre Galerie s'honore de présenter sa première exposition où les collectionneurs pourront admirer l'ensemble de ce qu'il a produit au cours de ces dix dernières années.

M. Poletti

He was then about forty years old and he was a quiet man. Ten years later he is still the same quiet man keeping himself away from niceties and dedicating all his life to work and research. That is why he lives far away from Paris and its turmoils with his family. He works in a studio close to his house in Burgundy where he can see his children grow up and also get the inspiration for his work. Umberto chooses simple subjects as animals sculpting them in the oldest material: Bronze. He does not belong to those artists who are just chasing money and are mass producing works difficult to understand in an unlikely material. He spends a lot of time on each work reminding us of his well-known predecessors: Barye and Pompon. He observes his subject: he draws it and makes a lot of thinking about it before producing his work. He only produces two or three works a year because he destroys a lot of them. He only sends the works he is fully satisfied with. He is very demanding of himself as far as shapes are concerned because of his advanced training in modelling. Unlike other artists who rely fully on highly qualified craftsmen to produce their final works, he attends the casting at the foundry and controls the chiseling and this major step on bronze: colouring or the patina. His motto is Excellence. He truly belongs to our French traditional Bronze Art which requires exceptional skills to master it. This is the reason why we were so seduced by Umberto's work. Indeed, he shows the three qualities that makes a great artist: he takes his time, he loves creating and he has a perfect knowledge of the material he uses.

This is why our Art Gallery is honored to organize his first exhibition where Art collectors will admire his works over the last decade.

M. Poletti

UMBERTO PAR UMBERTO

Français, né à Paris en 1971, je vis et travaille en Bourgogne.

Je passe mon enfance dans le Marais à Paris. Je grandis au rythme des expositions et des happenings de Beaubourg et me nourris de la vitalité foisonnante des productions artistiques de l'époque : Art Moderne ; Surréalistes ; Nouveaux Réalistes ; Pop Art ; Street Art...

Autodidacte, influencé par des artistes aussi divers que Willy Ronis, Gilles Caron, Diane Arbus, Richard Avedon ou Brassai, je pratique la prise de vue et le développement photographique comme supports artistiques, dès l'âge de treize ans et durant une quinzaine d'années.

Fasciné par la culture et l'esthétique japonaises, je pars à 20 ans séjourner et travailler à Tokyo où je poursuis mon travail photographique. Je prolonge ce voyage par un séjour en Inde, pays qui me marquera profondément.

Durant cette période, la photographie et les voyages dans de nombreux pays sont au cœur de ma vie et de ma création.

Artistiquement, un glissement s'opère de l'expression photographique vers la création en volume par la manipulation plastique des photographies: découpage, assemblage, montage...

Parallèlement, je travaille une dizaine d'années en tant que model maker, designer, plasticien volume pour le spectacle, l'agencement et la publicité où j'acquiers des techniques de création et de réalisation extrêmement variées.

Je travaille finalement en atelier de moulage statuaire (moulages du Louvre) puis en fonderie d'art où je découvre une pratique du moulage plus traditionnel et me passionne pour le modelage qui y est central (terre, plâtre).

I am French and I was born in 1971 in Paris. I currently work in Burgundy. I spent my childhood in the "Marais" area in Paris.

I grew up among the exhibitions and happenings of Beaubourg and I was surrounded by the rich and various artistic works of the time: Modern Art, Surrealism, New Surrealism, Pop art, Street Art...

Self-taught man, influenced by various artists as Willy Ronis, Gilles Caron, Diane Arbus, Richard Avedon or Brassai, I started photography when I was thirteen. I developed my own pictures and I used them as an art form for the next fifteen years.

Fascinated by Japanese aesthetics and culture, I travelled to Japan when I was twenty years old and went on studying photography in Tokyo.

Then, I travelled to India. My stay in this country had a strong influence on my work.

During this period of my life, I spent my time travelling to various countries and my works were art photography.

Then, I took a new visual approach to my artworks by playing with the volumes and manipulating the pictures by cutting, assembling and arranging them.

Meanwhile, I worked for about ten years as a model maker, a designer and a visual artist for entertainment, layout and advertising, where I acquired many various creative and production techniques.

After that, I worked in Le Louvre's statue moulding workshop and then in an art foundry where I discovered a more traditional technique of moulding. I became fond of clay and plaster moulding. My practical activity of moulding gave me the opportunity to work among the sculptures everyday rediscovering the works of great artists of the Antiquity and Renaissance. I realized then that my favourite artwork was the figurative sculpture.

This is why I decided to choose artworks and wildlife figurative sculpture.

A la faveur de cette activité manuelle concrète qui me met quotidiennement au contact des sculpteurs et de leurs œuvres, je redécouvre les sculptures de l'Antiquité et des grands artistes de la Renaissance et vois dans la sculpture figurative une forme d'expression qui me correspond.

C'est à ce moment que le figuratif animalier s'impose à moi.

Je me tourne alors résolument vers la sculpture et la création artistique.

Le travail de la matière par le modelage de la terre est au cœur de ma création. Je réalise de grandes sculptures aux enjeux techniques complexes où l'apport de mes expériences passées (soudure, moulage, résine, machines outils) est déterminant. Ma curiosité et mon travail en constante évolution m'ont permis d'intégrer récemment les nouvelles technologies numériques dans mon processus créatif.

Pleinement artiste-auteur depuis 2003, je participe chaque année à de prestigieux salons, au cours desquels j'ai gagné de nombreux prix.

Mes sculptures sont exposées et vendues à des amateurs et collectionneurs à travers le monde.

Modelling clay is the basis of my work. I create large sculptures using the complex techniques I have learnt (welding, moulding, use of resin and machine tools) and this experience is a real asset for creating. My work keeps evolving as I am a rather curious man. Recently, I added new digital techniques to my creative process.

As I became a fully artist-author in 2003, I have taken part in famous Art fairs where I was awarded several times.

My sculptures are exhibited and sold to art lovers and collectors all over the world.

CATALOGUE

ABEILLES 2011

Débutée en 2008, la création de cette sculpture trouve sa source dans le besoin d'agir face à la disparition des abeilles. La place qu'elles occupent depuis toujours dans notre existence et dans notre imaginaire, la menace de leur extinction, ont suscité chez moi le désir de produire une oeuvre significative sur ce thème que souligne ce contraste par l'intemporalité du bronze avec la fragilité du verre.

La réalisation de cette sculpture en bronze et en verre de Murano a nécessité plus d'une année de travail. Elle est un concentré des différentes techniques que je maîtrise (sculpture, moulage, fonte, cire, résine) ou que j'ai dû apprendre (travail du verre au chalumeau). C'est plus de 600 ailes en verre que j'ai modelées individuellement à la main et insérées sur les quelques 300 abeilles de bronze qui constituent cette oeuvre.

Cette sculpture est unique au regard de ma production.

I began this sculpture in 2008 inspired by the disappearance of bees and the need to take action to fight against their extinction. As bees have always held a special "place" in our lives and in our imagination, the threat of their extinction motivated me to create a major work using two different materials: the timeless bronze associated to the fragile glass.

It took more than a year to produce this sculpture made of bronze and Murano glass. In order to create the bee, work I used the different techniques I master (sculpting, molding, casting, use of wax and resin) in addition to a new one: glass work with a welding torch. I have hand-modelled more than 600 wings one by one and inserted them on the 300 bronze bees of my work.

This sculpture is unique among my works.

Pièce unique
Haut : 80 cm, Long : 70 cm, Prof : 70 cm

ABEILLES 31

Pièce unique
Haut : 18 cm, Long : 17 cm, Prof : 20 cm

ABEILLES 50

Pièce unique
Haut : 21 cm, Long : 26 cm, Prof : 27 cm

POLYPOS (2010)

Epreuve 1/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 2/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 3/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 4/8 France, Collection privée.
Epreuve 5/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 6/8 Moscou, Collection privée.
Epreuve 7/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 8/8 Paris, Collection privée.

Epreuve EA I/IV Paris, Collection privée.
Epreuve EA II/IV France, Collection privée.
Epreuve EA III/IV Paris, Collection privée.
Epreuve EA IV/IV France, Collection privée.

Haut : 51,2 cm, Long : 77 cm, Prof : 46 cm

ECCE HOMO (2012)

*Epreuve 1/8 France, Collection privée.
Epreuve 2/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 4/8 Etats-Unis, Collection privée.*

Haut : 28 cm, Long : 30 cm, Prof : 32 cm

BULL TERRIER (2013)

Epreuve 1/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 2/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 4/8 Etats-Unis, Collection privée.
Epreuve 5/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 6/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 7/8 France, Collection de l'artiste.
Epreuve 8/8 France, Collection de l'artiste.

Epreuve EA I/IV France, Collection de l'artiste.
Epreuve EA II/IV France, Collection de l'artiste.
Epreuve EA III/IV Paris, Galerie Univers du Bronze

Haut : 27,3 cm, Long : 14,1 cm, Prof : 19,5 cm

RAIE MANTA (2012)

Epreuve 1/8 Paris, Collection privée.
 Epreuve 2/8 Etats-Unis, Collection privée.
 Epreuve 3/8 Royaume-Uni, Collection privée.
 Epreuve 4/8 Italie, Russie, Collection privée.
 Epreuve 5/8 Royaume-Uni, Collection privée.
 Epreuve 6/8 Etats-Unis, Collection privée.
 Epreuve 7/8 Paris, Collection privée.
 Epreuve 8/8 Paris, Collection privée.
 Epreuve EA I/IV Monaco, Collection privée.

Epreuve EA II/IV Monaco, Collection privée.
 Epreuve EA III/IV Cannes, Monaco, Liban, Collection privée.
 Epreuve EA IV/IV France, Collection de l'artiste

Haut : 44 cm, Long : 134 cm, Prof : 103 cm

MANTA (2014)

Epreuve 1/8 Lyon, Collection privée.
Epreuve 2/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 4/8 France, Collection privée.
Epreuve 5/8 Milan, Collection privée.
Epreuve 6/8 Turquie, Collection privée.
Epreuve 7/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 8/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve EA I/IV Lettonie, Collection privée.

Epreuve EA II/IV Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve EA III/IV Belgique, Collection privée.
Epreuve EA IV/IV France, Collection de l'artiste.

Haut : 36 cm, Long : 91 cm, Prof : 72 cm

SPITFIRE (2014)

J'ai longuement observé le Stegostoma Fasciatum à l'Aquarium de Paris se mouvoir dans son élément.

Il se déplace dans l'eau en frayant son corps dans cette matière de la même manière que l'hélice d'un avion « visse » l'air pour se déplacer.

Et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer que ce corps, si fuselé, avait précisément été modelé au fil des ans par ce mouvement comme par « polissage » dans cette matière. J'ai voulu imprimer cette expérience dans la sculpture.

Il en résulte que cette sculpture me faisait beaucoup penser au Supermarine Spitfire de la Royal Air Force, d'où son nom.

I have watched for a long while the Stegostoma Fasciatum moving in the water at the Paris Aquarium.

Its movement in the water can be compared to the screwing action of a plane on the air.

I couldn't help imagining that this body, so slender, had been thoroughly shaped by that motion throughout the ages as if it had been polished. I wanted to express this idea in my sculpture.

This sculpture also reminds me of the Royal Airforce Supermarine Spitfire, named after the animal.

*Epreuve 1/8 Azerbaïdjan, Collection privée.
Epreuve 2/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 4/8 New York, Collection privée.
Epreuve 5/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 6/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 7/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 8/8 Monaco, Collection privée.
Epreuve EA I/IV, Paris, Galerie Univers du Bronze.*

*Epreuve EA II/IV Dubai, Collection privée.
Epreuve EA III/IV Paris, Collection privée.
Epreuve EA IV/IV Paris, Collection privée.*

Haut : 111,5 cm, Long : 99,5 cm, Prof : 53 cm

SKYSCRAPER (2015)

Lors d'une visite à l'aquarium de Paris je ne pouvais détacher mon regard de cette raie pastenague qui nageait en cercle sans discontinuer dans le grand aquarium près de l'entrée. En décomposant l'enchaînement des mouvements constituant son déplacement j'étais fasciné par les multiples transformations que ceux-ci exerçaient sur son corps. D'un instant à l'autre elle se métamorphosait en une variété de formes inspirant tour à tour un planeur, une sorte de chien, un Sunda Colugo, une sculpture abstraite et au fond quelque chose d'indéfinissable qui ne pouvait se réduire qu'à elle même.

J'ai été troublé par cet animal protéiforme et j'ai voulu rendre visible, avant qu'elle ne disparaisse, une émotion qui résonnait en moi.

C'est la sculpture où l'inspiration Japonaise est la plus forte car elle est directement influencée par les casques de samourai.

Le nom de la sculpture est celui d'une chanson du groupe Éléphant que j'ai beaucoup écouté lors de la création de l'œuvre. Cette chanson, de par ses textes et sa musique, a nimbé tout le processus créatif et est consubstantielle de l'émotion qui a présidé à cette sculpture.

Elle traduit parfaitement l'idée de hauteur, de dépassement et d'intemporalité que j'ai voulu exprimer dans cette œuvre.

When I visited the Paris Aquarium, I couldn't take my eyes off this stingray which kept circle swimming in a great pond close to the entrance. While observing closely the range of motion of this fish, I was fascinated by the changes caused by movements on its body. Its shape was constantly changing reminding us of a glider, a sort of dog, a Sunda Colugo, an abstract sculpture or an indefinable thing which could only be itself.

I was disturbed by this shape -shifting animal and I wanted to express the emotion I felt before it disappeared.

The Skyscraper is the work that carries the strongest Japanese inspiration because it was utterly influenced by samurai helmets.

The name of the sculpture corresponds to a song by the group Elephant, which I have listened to a lot while creating this work. This song with its texts and music has accompanied me during the whole creative process and is an integral part of the emotion I experienced sculpting this work.

It reflects perfectly well the ideas of excelling, height and timelessness that I wanted to express in this work.

*Epreuve 1/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 2/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 3/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 4/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 5/8 Suisse, Collection privée.
Epreuve 6/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 7/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 8/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve EA I/IV Paris, Galerie Univers du Bronze.*

*Epreuve EA II/IV Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve EA III/IV Paris, Collection privée.
Epreuve EA IV/IV France, Collection de l'artiste.*

Haut : 52 cm, Long : 102 cm, Prof : 100 cm

RIBBON EEL (2016)

Le mouvement de la Murène Ruban exerçait sur moi une fascination d'abord pour l'évidente beauté de ses courbes et de ses volutes mais aussi pour ce qu'elle représente du point de vue du temps.

Le mouvement, qui est une expression du temps, est primordial dans mon choix des sujets et de leurs compositions. Or cet animal a la particularité, dans son mouvement, de nous donner à voir plusieurs temporalités en même temps. En effet, à l'instar d'une étoile dont la lumière qui nous parvient est une manifestation du passé (l'étoile est morte lorsque sa lumière arrive jusqu'à nous) presque tout le corps d'une murène ruban est l'expression d'un mouvement qu'elle a exercé bien avant. La murène ruban « déroule » une durée du temps.

I was fascinated by the ribbon eel motion not only because of the stunning beauty of its curves and coils but also because of its links to time.

Motion, which is an expression of time, is essential when choosing my subjects and artworks. Indeed, this animal has a special way of showing us different moments of time simultaneously through its motion. As a matter of fact, when you observe the ribbon eel rippling, almost all of its body coils are the result of a motion started earlier. It can be compared to stars because when we watch the light of stars in the sky they have already died and thus they are the expression of the past. The ribbon eel « uncoils » a length of time.

*Epreuve 1/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 2/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 4/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 5/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.*

Haut : 65 cm, Long : 132 cm, Prof : 45 cm

PARADISIEN (2017)

Les oiseaux de Paradis se caractérisent par des parades nuptiales tout à fait extraordinaires engendrant des transformations physiques extrêmes.

Mais la danse du paradisier de Victoria n'est pas le seul sujet d'émerveillement de cet oiseau qui a bien des raisons d'exhiber fièrement ses magnifiques plumes noires.

En effet, ces plumes, qualifiées de «super noir», ont une absorption de 99,65% de la lumière contre 95-97% pour le noir «classique».

La structure microscopique des plumes du paradisier possède des barbules qui se hérissent et se courbent de manière à former des cavités nanoscopiques qui piègent la lumière.

L'homme parvient à faire tout juste mieux (99,965% d'absorption) avec le Vantablack. Ce matériau constitué de nanotubes de carbone agencés verticalement, comme une forêt, sous une température de 400 degrés.

Le paradisier produisant cette couleur hors norme à moindre frais peut concentrer ses efforts ailleurs.

Lorsque qu'il déploie son plumage, la partie bleue électrique de son cou apparaît d'autant plus chatoyante et vivace que le noir qui l'entoure est profond. Mais pour que le noir soit «super noir» il importe que l'observateur soit bien en face.

Ce qui explique en partie la savante chorégraphie de la parade.

La sculpture du Paradisier participe de cette recherche constante de représenter les animaux et leur caractéristiques dans un langage qui, sans les dénaturer, les magnifie. A cet égard, l'art japonais demeure pour moi une source inépuisable d'inspiration.

The birds-of-paradise are known for their extraordinary courtship displays and their spectacular body transformations.

Nevertheless, the dance of the Victoria Paradisier (Paradise riflebird) during which it shows proudly its magnificent black plumage is not the only thing that is stunning about this bird.

As a matter of fact, these "super-black" feathers can absorb 99,65% of the light against 95-97% for "regular" black.

The microscopic structure of the Paradisier's feathers shows barbules which bristle and curve creating nanoscopic cavities which trap light.

We can do a tiny bit better with Vantablack absorbing 99,965% of the light. This material is composed of a "forest" of vertical carbon nanotubes exposed at a temperature of 400 degrees.

Owning this unique dark colour, the Paradisier can concentrate on something more important for him!

When the bird spreads its plumage, the metallic blue throat band looks extremely vivid and sparkling against the other deepest black feathers. But to perceive this "super-black" colour the viewer must stand just in front of the bird.

That explains partly the elaborate dance choreography of the bird.

The sculpture of the Paradisier is an addition to my continuous research aiming at representing faithfully animals and highlighting their unique characteristics. To achieve this goal, the Japanese art is an inexhaustible source of inspiration.

Haut : 68 cm, Long : 66 cm, Prof : 50 cm

Epreuve 1/8 Belgique, Collection privée.

Epreuve 2/8 Belgique, Collection privée.

Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.

Epreuve 4/8 Paris, Collection privée.

Epreuve 5/8 Galerie Univers du Bronze.

JEUNE STEGOSTOMA (2018)

*Epreuve 1/8 Suisse, Collection privée.
Epreuve 2/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée
Epreuve 4/8 Paris, Collection privée
Epreuve 5/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 6/8 France, Collection privée.
Epreuve 7/8 Paris Galerie Univers du Bronze.*

Haut : 94,2 cm, Long : 78 cm, Prof : 42 cm

OCTOPUS

(2018)

Parfois les pieuvres prennent une forme particulière en corolle qui apparaît très iconographique, comme une sorte de blason où les ventouses rythment l'ensemble à la manière d'une ornementation baroque.

Très inspiré par cette posture, je voyais dans cette attitude l'expression d'un temps suspendu, un état d'attention, une forme de mouvement intérieur.

C'est cette expression que j'ai voulu sculpter car elle représente une suite à la première pieuvre, qui est également ma première œuvre, faite huit ans plus tôt.

Animé alors par des sentiments très différents j'avais dû limiter mon enthousiasme face aux innombrables options que la pieuvre offrait et j'en ressentais de la frustration.

Revisiter cet animal emblématique était l'occasion pour moi de faire un état des lieux et d'explorer d'autres formes d'expressions parmi la multitude que son corps permet.

Octopuses can sometimes take a special corolla shape which looks very iconographic. They look like a coat of arms with their suction cups animating the whole thing reminding us of a Baroque style ornament.

I was very inspired by the gesture of the octopus and I thought it was the reflect of "suspended time", a moment of attention and a kind of inner movement.

This is exactly the gesture I wanted to sculpt because it was the continuation of my first octopus work sculpted eight years ago.

Observing the octopus, I had experienced many different feelings as the animal could show so many various shapes and I felt frustrated because I had to temper my enthusiasm.

Sculpting again this unique animal was the opportunity to study once more this animal and explore some of the various expressions of its body.

Epreuve 1/8 Royaume-Uni, Collection privée.
Epreuve 2/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Luxembourg, Collection privée.
Epreuve 4/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 5/8 France, Collection privée.
Epreuve 6/5 France, Collection privée.
Epreuve 7/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 8/8 France, Collection privée.
Epreuve I/IV Paris, Collection privée.

Epreuve II/IV France, Collection privée.
Epreuve III/IV France, Collection privée.
Epreuve IV/IV France, Collection privée.

Haut : 53,4 cm, Long : 52,8 cm, Prof : 52,5 cm

HORN SHARK EGG (2018)

*Epreuve 1/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 2/8 Paris, Collection de l'artiste.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.*

Haut : 35 cm, Long : 33 cm, Prof : 31 cm

GAZELLE DE WALLER (2019)

Lorsque j'ai découvert charmante gazelle, je l'ai immédiatement trouvée éminemment sympathique et attachante.

J'ai voulu la traiter en fragment car je souhaitais concentrer mon attention sur le visage et le cou où les traces et les aléas de l'évolution sont tangibles. Ses traits semblent être à la convergence de plusieurs animaux comme la girafe, le dromadaire ou le lama, et je trouvais intéressant de pouvoir m'imprégner de ces évocations.

Ainsi, le choix du traitement en fragment a installé en moi la notion de détail parcellaire, d'étude de dessin et le rapprochement avec l'idée d'évolution et de transition s'est installée. A force de penser cette oeuvre sous forme de croquis, l'idée de ce mariage du dessin et de la sculpture m'a séduit car il était la synthèse de cette réflexion et rapidement je n'ai plus pu imaginer cette sculpture autrement que sous cette forme de l'esquisse.

Voilà pourquoi les traits sont plus suggérés que détaillés mettant en valeur des masses, des volumes caractéristiques, avec, en guise de coupure, la dissémination des coups de brosse suggérant le travail du dessin.

Cet aspect esquissé de la sculpture permet d'apporter une architecture et une dynamique à ce corps longiligne et statique et d'installer une présence forte avec une économie de mouvements, de forme, et de détails à l'instar d'un dessin.

*Epreuve 1/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 2/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 3/8 Paris, Collection de l'artiste.
Epreuve 4/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 5/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 6/8, Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 7/8, Paris Collection privée.*

When I discovered this lovely gazelle, I immediately thought it was so charming and lovable.

I wanted to study some of the parts of its body separately. Indeed, I was willing to focus on its face and neck where the traces and misfits of Evolution were obvious. Its features could be the combination of many animals as the giraffe, the camel or the lama and I thought it could be interesting to use this idea to create my work.

Therefore, as I worked on the details of the body and drew studies, the idea of Evolution came to me. As I kept thinking about this work as a sketch, the idea of mixing drawing and sculpture appealed to me because it was the result of all my thinking. Thus, I could only imagine this sculpture as a sketch.

Therefore, the features of the gazelle are just sketched and not detailed highlighting the basic lines and volumes and showing paintbrush strokes as if it had been drawn.

This sketched aspect of the sculpture allows to bring dynamism as well as a structure to this slender and static body. It also allows to create a lively sculpture with few movements, shapes and details similar to a drawing.

Haut : 82,5 cm, Long : 48,5 cm, Prof : 32,5 cm

BISON

(2019)

Sculpter un animal mène invariablement à une forme d'intimité, d'empathie avec celui-ci.

Le bison est une espèce qui fut proche de l'extinction à la fin du XIXe siècle avec une extermination s'apparentant à un génocide. Je ne pouvais m'empêcher lors de sa réalisation de projeter l'histoire du bison sur l'état actuel de la planète et des animaux en particulier.

L'ampleur de la destruction qu'exerce l'homme sur l'environnement est terrifiante. La menace d'extinction massive de trop nombreuses espèces laisse entrevoir un monde profondément silencieux, sans animaux ou seuls les bavardages et les cris des humains résonnent.

Ce sentiment d'admiration pour l'animal mêlé d'effroi au vu de la situation s'est imposé à moi et irrigue toute la sculpture.

Elle exprime l'opposition, le contraste extrême de la puissance insondable du vivant et de sa très grande fragilité.

Moderne et antique, épure et détail, massivité des volumes et délicatesse du mouvement, puissance et fragilité.

Sculpting an animal leads inevitably to get intimate with it and also feel empathy for it.

The bison is a species which came close to extinction at the end of the 19th century and its hunt can be compared to a genocide. I couldn't help comparing the story of the bison to the current state of our planet and especially of our animals.

The level of destruction on environment by humans is scaring. The massive extinction threat of so many species lets us foresee a deeply silent world without any animals where only human chattings and screams would echo.

My admiration for animals mixed with my fear of the disastrous future marked my mind and influenced all my sculpture.

My sculpture is extremely contrasted. It expresses a strong opposition between the power of the living and its very great weakness.

It is both modern and antique, pure and detailed showing solid volumes and fine movements and expressing power and fragility.

Epreuve 1/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 2/8 Paris, Collection de l'artiste.
Epreuve 3/8 France, Collection privée.
Epreuve 4/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 5/8 France, Collection privée.

Haut : 45 cm, Long : 76 cm, Prof : 28 cm

RHINOCÉROS (2019)

J'ai toujours été intrigué par les comportements mutualistes que l'on constate dans le monde animal et c'est un phénomène qui avait particulièrement attiré mon attention avec le travail sur la Raie Manta.

Lorsque je l'ai constaté entre le rhinocéros et le pique-boeuf, j'ai trouvé l'association tellement étonnante que j'ai voulu exprimer ce contraste entre la massivité de l'un et la légèreté de l'autre.

C'est la cohabitation de ces deux extrêmes qui m'a inspiré cette scène.

I have always been intrigued by the mutualist behaviors that we see in the animal world and this is a phenomenon that particularly caught my attention with the work about the Manta Ray.

When I saw it between the rhinoceros and the oxpecker, I found the team so amazing that I wanted to express this contrast between the massivity of one and the lightness of the other.

It is the cohabitation of these two extremes that inspired this scene.

*Epreuve 1/8 Turquie, Collection privée.
Epreuve 2/8 France, Collection privée.
Epreuve 3/8 Suisse, Collection privée.
Epreuve 4/8 Galerie Univers du Bronze.*

Haut : 38,6 cm, Long : 78,5 cm, Prof : 28,5 cm

OKAPI (2019)

Ce qui m'a intéressé dans cet animal c'est sa physionomie à la croisée des chemins entre la girafe, le cheval et le zèbre. À travers lui on peut voir les potentialités d'évolution qui apparaissent abouties chez ces autres animaux.

À mes yeux, l'okapi illustre l'évolution à l'œuvre qui, sinon, échappe à notre regard.

What interested me in this animal is its physiognomy at the crossroads between the giraffe, the horse and the zebra. Through it we can see the evolutionary potentials that appear in these other animals.

For me, the okapi illustrates the evolution at work that otherwise escapes our gaze.

*Epreuve 1/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 2/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.*

Haut : 56 cm, Long : 38,9 cm, Prof : 48,3 cm

TÊTE D'ÉLÉPHANT (2020)

La question de la représentativité, de la vraisemblance du sujet se pose à moi à chaque œuvre.

Lors de la création de l'éléphant, le traitement des plis de la peau a poussé cette problématique à son paroxysme.

Pour moi, sculpter est l'expression d'une réalité ressentie. Il s'agit non pas de retranscrire fidèlement, comme une photo, ce que je vois, mais d'ouvrir le champ de la représentation à une lecture contemporaine de la sculpture animale.

The question of representativeness, of the plausibility of the subject arises to me in each work.

During the creation of the elephant, the treatment of the folds of the skin pushed this problem to its climax.

For me, sculpting is the expression of a real feeling. It is not a question of transcribing faithfully, as a picture, what I see, but of opening the field of representation to a contemporary reading of animal sculpture.

*Epreuve 1/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 3/8 Paris, Collection privée.*

Haut : 72 cm, Long : 68 cm, Prof : 65 cm

RAIE MANTA S
(2022)

*Epreuve 2/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 3/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 4/8 Royaume Uni, Collection privée.
Epreuve 5/8 Suisse, Collection privée.
Epreuve 6/8 Suisse, Collection privée.
Epreuve 7/8 Paris, Collection privée.
Epreuve 8/8 Belgique, Collection privée.*

*Epreuve I/IV Belgique, Collection privée.
Epreuve II/IV Belgique, Collection privée.*

Haut : 18,9 cm, Long : 37,2 cm, Prof : 28,7 cm

RISING MANTA 22 (2022)

Le monde marin demeure ma source d'inspiration de prédilection.

Dix ans après la première Raie Manta, j'ai voulu revisiter cet animal extraordinaire dont les lignes à la fois massives et légères, courbes et ciselées continuent de me fasciner.

The marine world remains my source of inspiration.

Ten years after the first Manta Ray, I wanted to revisit this extraordinary animal whose lines, both massive and light, curved and chiseled, continue to fascinate me.

*Epreuve 1/8 Paris, Galerie Univers du Bronze.
Epreuve 2/8 Suisse, Collection privée.
Epreuve 3/8 Belgique, Collection privée.
Epreuve 4/8 Belgique, Collection privée.*

Haut : 31,8 cm, Long : 63,5 cm, Prof : 47,8 cm

SCORPION (2022)

L'origine de cette sculpture provient d'une commande pour une pièce monumentale qui m'a permis d'aborder un sujet autour duquel je tournais depuis un moment : les insectes.

Le thème du scorpion m'a passionné. Sa morphologie, sa cuirasse, la dynamique de ses courbes et ses articulations ont des aspects qui m'évoquent la technologie que l'homme a développée dans ses machines outils mais aussi dans les costumes des samourais ou des chevaliers.

Il y a dans l'imaginaire que véhicule cet animal une sorte de biomimétisme, aux frontières des technologies et de l'art, qui m'intéresse beaucoup.

The origin of this sculpture comes from a commission for a monumental piece which offers me the opportunity to study a subject I had in mind for a while: insects.

I was passionate about the scorpion theme. Its morphology, its armour, the dynamics of its curves and its joints have aspects that remind me of the technology that man developed in his machine tools but also in the costumes of samurais or knights.

There is in the imagination that this animal carries a kind of biomimicry, at the frontiers of technology and art, which interests me a lot.

Haut : 43 cm, Long : 45 cm, Prof : 65 cm

RÉCOMPENSES AWARDS

2008

Premier Prix de la Biennale de Sculpture Animalière de Rambouillet « Grand Prix Mérinos d'or »
Prix « Henry Mori » du salon de Sculpture Animalière de Bry sur Marne

2009

Prix « Jeunes talents » du salon national d'art de Rambouillet
« Félicitations du jury » Salon de la Marine. Musée national de la Marine – Palais de Chaillot

2010

Premier Prix de sculptures de la Ville de Cannes

2011

Prix d'honneur du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts
Médaille d'or du salon de Sculpture Animalière de Bry sur Marne

2013

Médaille de Bronze Société des Artistes Français. Art en Capital – Grand Palais Paris.

2016

Artist of the Year avec Ribbon eel. David Shepherd Foundation Londres
Prix Rosini du Salon d'Art Animalier de Bry sur Marne.

2018

Derek Frances Award. David Shepherd Foundation Londres.

2022

Prix Edouard Marcel Sandoz - du Salon d'Art Animalier de Bry sur Marne.

Catalogue évolutif publié à l'occasion des
dernières réalisations d'Umberto et de la
TEFAF 2023.

UMBERTO

UN MAÎTRE DU BRONZE

Michel Poletti et Alain Richarme
remercient Umberto pour la
confiance qu'il leur a accordée ;
Yannick Bapt et Charline Bessiere
pour leur aide précieuse ; Madame
Nathalie Mathey pour les traductions ;
Laurent Belloni pour la qualité des photos.

