

UGO BIENVENU

FUTUR ANTÉRIEUR

7 Mei — 25 Juli, 2026

17 rue Martel | 75010 Paris

Vernissage in aanwezigheid van de kunstenaar
Donderdag 7 Mei om 18H

Signeersessie

Zaterdag 9 Mei vanaf 15H

Van de grafische stemmen die de voorbije jaren op de voorgrond zijn getreden, is Ugo Bienvenu zonder twijfel een van de meest eigenzinnige. Zijn veelzijdige talent, zijn brede waaier aan passies en zijn verkenningen van uiteenlopende maar verwante disciplines — tekenen, animatie, mode, reclame en muziek — vinden hun oorsprong in een nomadische jeugd tussen Midden-Amerika en Afrika. Die jeugd werd gevoed door zeer uiteenlopende visuele invloeden: van Miyazaki tot Robbedoes, met onderweg ook Mexicaanse streetart. Tijdens zijn opleiding aan de École Estienne, Gobelins en de Arts décoratifs, met een tussenstop aan CalArts in Los Angeles, wilde Bienvenu zich losmaken van “vormen die al duizend keer gezien en herhaald zijn”. Hij koos bewust voor een moeilijker, minder voor de hand liggend parcours. Daar tekenden zich al vroeg de eigenschappen af die zijn werk zouden blijven bepalen: een hoge artistieke eis, de weigering om zich te laten inkapselen of afvlakken, en een volledige overgave aan het tekenen — een kunst die zich “pas echt prijsgeeft aan wie bereid is haar alles te geven”.

Die houding typeert Ugo Bienvenu. Hij deed ervaring op met kortfilms en videoclipps voor bevriende muzikanten, en zette daarna de stap naar de strip. Zijn eerste grote project was meteen een bewerking van een radicale roman — dat kon haast niet anders — van David Vann: *Sukkwán Island* (Denoël Graphic). Daarin worden al de thema's zichtbaar die later zijn werk zouden blijven doorsesemen: een lijn die tegelijk verfijnd en trefzeker is, de kindertijd, familiebanden, erfenis en overdracht, en de verhouding tot de natuur. Voor zijn eigen verhalen (*Paiement accepté*, *Préférence système*, *Premium+*) bleek sciencefiction al snel het ideale terrein. Voor Bienvenu bezit dat genre een uitzonderlijke kracht: het kan volgens hem “het best spreken over het heden en over de manier waarop wij onze wereld bewonen”.

Zo bouwt Bienvenu aan een rijk universum waarin grote vragen samenkomen: hoe ziet onze toekomst eruit, welke plaats krijgt kunst daarin, hoe verhouden mens en omgeving zich tot elkaar, en welke gevaren wachten de generaties na ons? Daarbij sluit hij aan bij de oude sprookjes, die kinderen zonder omwegen voorbereidden op angst, verlies en opoffering. Juist daarom werkt het contrast met zijn beeldtaal zo sterk. Zijn tekeningen ogen rustig en bijna glad gepolijst: licht, rond, vloeiend, gedragen door warme kleurtonen. Die zachte vorm tempert de hardheid van de wereld die hij oproept, zonder haar wreedheid te verbergen. Tegelijk is er zijn uitgesproken aandacht voor lichamen. Die blik werd tijdens zijn opleiding aangescherpt door eindeloze sessies modeltekenen. De anatomie die hij zijn figuren geeft, is heel eigen: soms tart ze de verhoudingen, maar altijd behoudt ze een krachtige, bijna sculpturale aanwezigheid.

In *Arco* komen al die fascinaties samen. Tegelijk markeert de film een kantelpunt in Bienvenus parcours. Deze eerste lange animatiefilm werd meermaals bekroond — onder meer met de Cristal voor langspeelfilm in Annecy, de César voor beste animatiefilm en beste originele muziek, en een selectie voor de Oscars — en is een uitzonderlijk poëtisch werk. De film ontstond uit een proces dat even moeizaam als wonderlijk was. Voor Bienvenu gaat *Arco* over de diepe verbondenheid tussen natuur en psyche. Ondanks de hindernissen die opdoemen, blijft de film uitgesproken optimistisch. Dat optimisme leeft vooral in de twee prachtige hoofdpersonages, Arco en Iris. Hun ontwapenende, aanstekelijke wilskracht — samengevat in de mantra “De dingen moeten veranderen” — vormt de sleutel tot de film. Beweging, licht en levende materie geven dit fragiele én krachtige werk zijn adem.

Na die intense odyssee voelde Bienvenu de behoefte terug te keren naar de essentie van het tekenen. De schaal veranderde volledig: van een collectief filmavontuur naar een intiemer, eenzamer werkproces; van digitale middelen naar inkt en moleskinepapier. Daaruit ontstond deze reeks tekeningen, samengebracht onder de bijzonder raak gekozen titel *Futur antérieur*. Raak gekozen, omdat Bienvenu “alle tijden op één plek wilde oproepen, zodat alle leeftijden elkaar op één en dezelfde plaats zouden ontmoeten”. Een plek dus waar de toekomst al in het verleden besloten ligt — en omgekeerd. In deze tekeningen keren jeugdherinneringen terug, alsof ze door het onbewuste worden opgeroepen, via details die verankerd zijn in een gedeelde verbeelding: een huis van koek en suiker dat zo uit Hans en Grietje lijkt te komen, heksen die meer verwant zijn aan de speelse figuren van Shigeru Mizuki dan aan de drie zussen uit *Macbeth*.

In deze reeks legt Bienvenu verbanden die nieuw zijn binnen zijn werk. Hij laat folklore samengaan met een subtiele toets sciencefiction — denk aan de onvermijdelijke, extravagante zonnebrillen die intussen een van zijn handelsmerken zijn — en plaatst magisch denken, door Lévy-Bruhl omschreven als een “overblijfsel van de primitieve mentaliteit”, naast techniek. De kinderen in deze beelden lijken zich overal thuis te voelen. Ze nestelen zich in een organische harmonie die ook in *Arco* al aanwezig was: plantaardig, mineraal of aquatisch. Ontsnappen ze aan de onderzoekende blik van volwassenen, zoals de jonge helden in Wes Andersons *Moonrise Kingdom*? Elk beeld vertelt een verhaal zonder woorden. De scènes blijven zweven tussen herkenning en ondoorgrondelijkheid, tussen scherpte en vervaging. Nooit geven ze hun mysterie helemaal prijs. Misschien is Ugo Bienvenu zelf de enige die de sleutel bezit tot deze vreemde, betoverende optocht.

Romain Berthes

Docent en journalist bij Le Point

Relations Presse : Sylvie Chabroux | +33 6 64 25 48 42, sylvie@chabroux.com

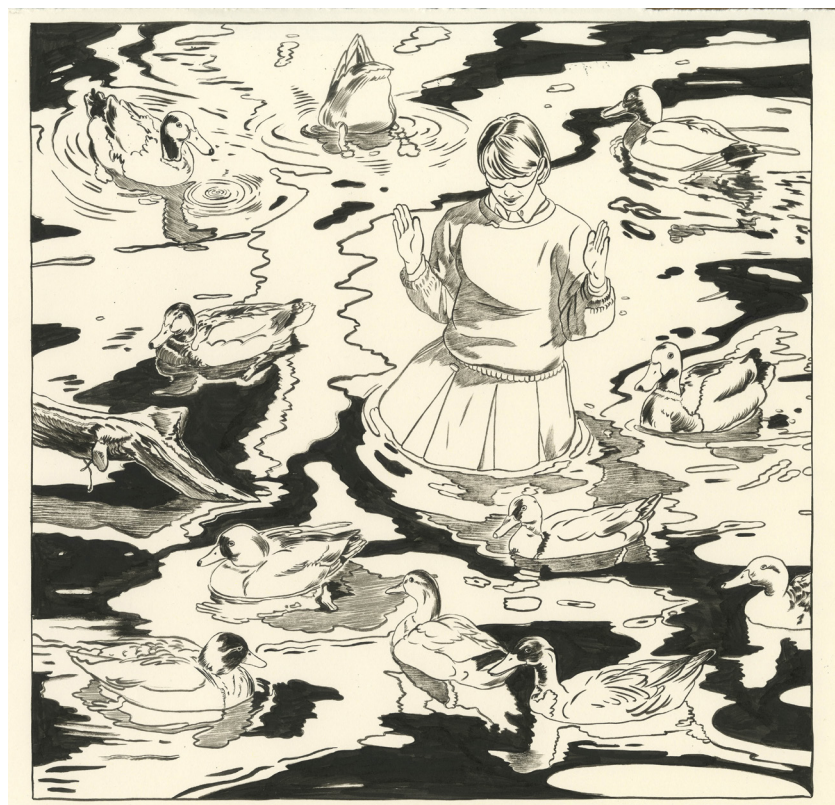
MARTEL PARIS | 17 rue Martel, 75010 Paris, France | +33 1 42 46 35 09

MARTEL BXL | Chaussée d'Ixelles 337, 1050 Bruxelles, Belgique | +32 2 721 79 57

contact@galeriemartel.fr | www.galeriemartel.com | mar - sam 14h30 - 19h

Ugo Bienvenu, *Futur antérieur*, 26 x 26 cm, China ink on paper
©Ugo Bienvenu / courtesy Galerie Martel

Ugo Bienvenu, *Futur antérieur*, 26 x 26 cm, China ink on paper
©Ugo Bienvenu / courtesy Galerie Martel

Ugo Bienvenu, *Futur antérieur*, 26 x 26 cm, China ink on paper
©Ugo Bienvenu / courtesy Galerie Martel

Ugo Bienvenu, *Futur antérieur*, 26 x 26 cm, China ink on paper
©Ugo Bienvenu / courtesy Galerie Martel