

Quayola

Pointillisme

4 Novembre 2021 - 22 Janvier 2022

Le pointillisme et l'impressionnisme sont nés d'un même désir : saisir la vérité du paysage par le rendu de la lumière. Pourtant, leur *modus operandi* était très différent. Les impressionnistes peignaient avec des coups de pinceau rapides et impétueux : les tentatives de capturer les changements de lumière faisaient partie d'un processus instinctif et émotionnel. Les pointillistes ont fait le contraire : leur façon de peindre était rationnelle, méthodique, il n'y avait pas de place pour l'instinct et le sentiment. Cela viendrait plus tard. Le peintre pointilliste abordait la réalité avec une attitude scientifique. Il explore les paysages munis de connaissances techniques : les nouvelles théories sur la perception optique qui font leur chemin dans le climat positiviste de la fin du siècle dernier.

La fascination pour le processus de la machine a conduit Quayola à mobiliser les technologies les plus avancées pour explorer de nouvelles esthétiques dans la représentation du paysage. Pointillisme, un nouveau corpus d'œuvres composé d'une vidéo 4K et d'une série d'impressions, déploie le LiDAR, un système de balayage 3D qui cartographie l'environnement au moyen de lasers de haute précision, offrant ainsi la reproduction technique la plus fidèle de la nature. Toutefois, les machines font aussi des erreurs : à mesure qu'il avance dans les bois, le système de numérisation interprète incorrectement certaines zones, renvoyant des données qui sont, pour ainsi dire, erronées. Le paysage final s'avère imparfait, ce qui le rend plus singulier.

Les théories de l'évolution affirment que notre espèce est issue d'un processus fait d'erreurs et d'ajustements. L'imperfection a fait de nous des humains tels que nous sommes : un « résultat bâclé, artisanal et imparfait - mais ça marche » (T. Pievani, « Imperfection. Une histoire naturelle » 2019). La machine procède par tentatives également. Quayola choisit de ne pas rectifier, mais plutôt de conserver les imperfections, comme un signe visible du processus complexe de la machine - de sa façon bien particulière de lire la réalité. Le paysage d'aujourd'hui n'est plus ce que nous observons avec nos yeux, mais plutôt ce qui résulte de la fusion du regard humain et non-humain. L'artiste plonge dans la nature avec la machine, à la recherche d'une image qui corresponde à la manière dont nous percevons la nature aujourd'hui : une vision médiatisée par la technologie - mais toujours humaine, émotionnelle.

Le pointillisme manifeste un haut niveau de précision - un paysage fiable, une copie presque exacte de notre réalité. Quayola est ensuite intervenu sur l'ensemble des données, réduisant la résolution et supprimant le sens de la perspective, afin d'obtenir l'esthétique d'une peinture moderne du XIXe siècle. En convertissant l'image de trois à deux dimensions, il en simplifie la précision tout en s'approchant d'un effet pictural supérieur. Pourtant, l'image finale conserve son essence numérique : dans la simulation, l'esthétique rappelle celle d'un jeu vidéo, dans lequel la réalité est générée à mesure que l'on avance - un monde qui se génère lui-même au fur et à mesure que la vue progresse. Plutôt que de lire le paysage, on a presque l'impression que la machine le crée.

L'exploration de la nature est un processus par lequel l'homme définit sa place dans le monde. Seurat ne voulait pas qu'on l'appelle « pointilliste ». Il avait inventé le terme « chromoluminarisme » pour souligner la base scientifique de ses recherches et affirmer sa position non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'homme moderne utilisant des outils scientifiques pour observer le monde qui l'entoure. En collaborant avec la technologie, Quayola adopte une vision similaire : l'acte de la machine qui pénètre dans le paysage prend une signification qui n'est pas seulement artistique, révélant un discours sur la position de la technologie dans l'équation homme-machine-nature. La machine, qui s'avance dans le paysage et le scanne avec une approche se situant entre la sensibilité anthropique et technologique, semble chercher sa place dans notre réalité, dans l'histoire de notre évolution et, finalement, dans l'histoire de l'art.

La véritable révolution du pointillisme a été de mettre de côté la palette et de placer des couleurs pures sur la toile - en les juxtaposant les unes aux autres...

- Lucia Longhi

Pointillism and Impressionism arise from the same need: to capture landscape through the rendering of light. Yet, the Pointillist painter approached nature with a scientific attitude, equipped with the new theories of optical perception. Fascination with the machine has led Quayola to marshal the most advanced technologies to explore new aesthetics in landscape representation. Pointillisme deploys LiDAR, a 3D scanning system that maps the environment through high-precision lasers, thus delivering the utmost technical reproduction of nature. Yet, the machine can make errors and misinterpret certain areas of the landscape, which turn out to be imperfect.

Evolutionary theories state that our species originate from a process made of mistakes and adjustments. The machine proceeds by attempts as well, and Quayola chooses to retain the mistakes as a sign of its peculiar way of reading reality. Today, landscape is no longer what we observe only with our eyes: it is an image arising from the merging of human and non-human gaze. The artist plunges into nature in pursuit of that image: a vision mediated by technology.

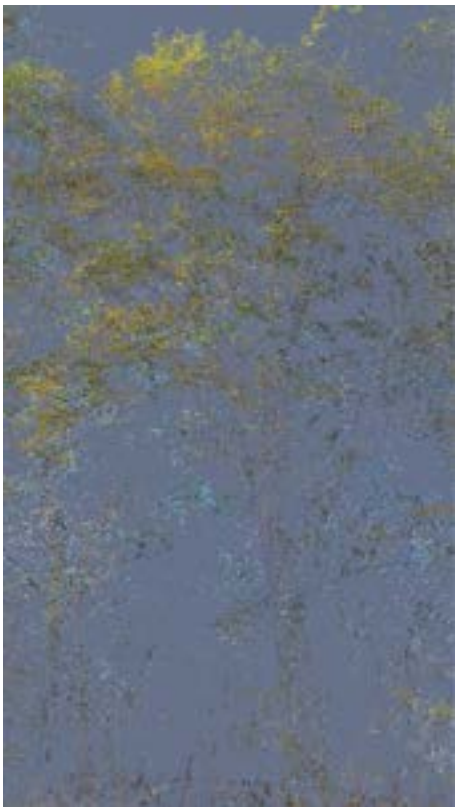
In Pointillisme Quayola intervenes by lowering the resolution and removing the sense of perspective, seeking a higher pictorial effect and thus approaching the aesthetics of a Modern nineteenth-century painting. Yet, the final image retains its digital essence, recalling a gaming experience in which landscapes materialize as you move forward. Rather than reading the landscape, we almost sense that the machine is creating it.

By exploring nature, man frames his place in the world. Seurat did not want to be called 'pointillist': he coined the term 'chromoluminarism' to state his role not only as an artist but as a modern man using scientific tools to observe the world. Through collaboration with the machine, Quayola embraces a similar vision, disclosing a discourse on the position of technology in the equation man-machine-nature. Delving into the landscape with an approach somewhere between anthropic and technological sensibility, the machine seems to seek its place in our reality, our evolutionary history and ultimately, in art history.

The modern painter put aside the palette and placed pure colors on canvas - it was no longer his task to mix them: looking from a distance, the viewer created a landscape through his eyes. Advancing through the woods, LiDAR returns data that it is up to us to interpret. The machine leaves the artist with the task of reconstructing reality: a collaborative work, resulting in a hybrid aesthetic. Quayola does not use technology to read our reality, but rather to understand the new one created by the machine.

The Pointillists' technical approach constituted, almost paradoxically, the passage to an abstract and emotional art. In Pointillisme the pictorial effect is activated by the utmost technological process: together with the machine, and renouncing perfection, Quayola paves the way for a new digital aesthetic.

- Lucia Longhi

'Pointillisme' (stills) - 2021 - 4K vidéo / 4K video - 11' 38"
6 exemplaires + 2EA / Edition of 6 +2AP - [VIDEO](#)

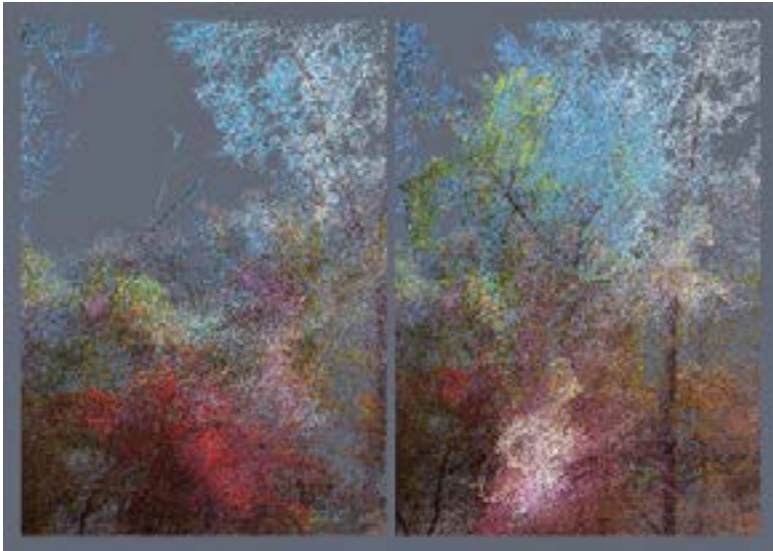
Pointillisme #04_07128, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm
Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm
1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #02_05432, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm
Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm
1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #D_001, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 82,5 x 59,4 cm (total)

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 82,5 x 59,4 cm (total)

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #D_002, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 82,5 x 59,4 cm (total)

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 82,5 x 59,4 cm (total)

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

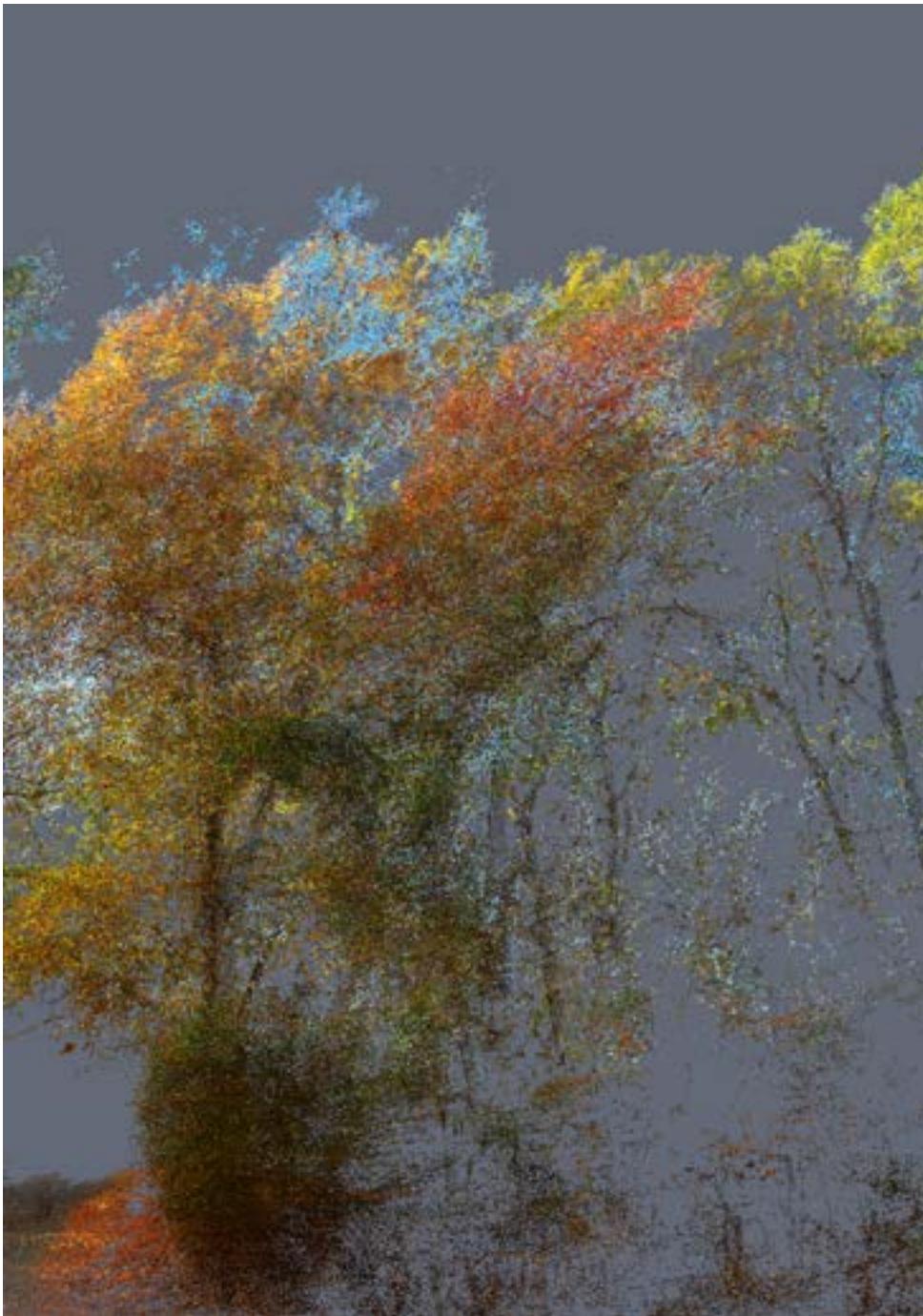

Pointillisme #D_004, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 82,5 x 59,4 cm (total)

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 82,5 x 59,4 cm (total)

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #03_03948,

2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm

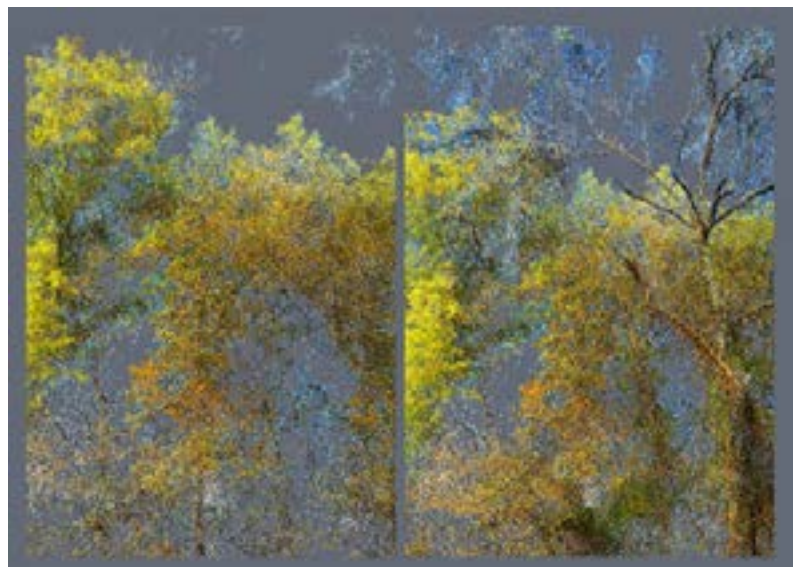
1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

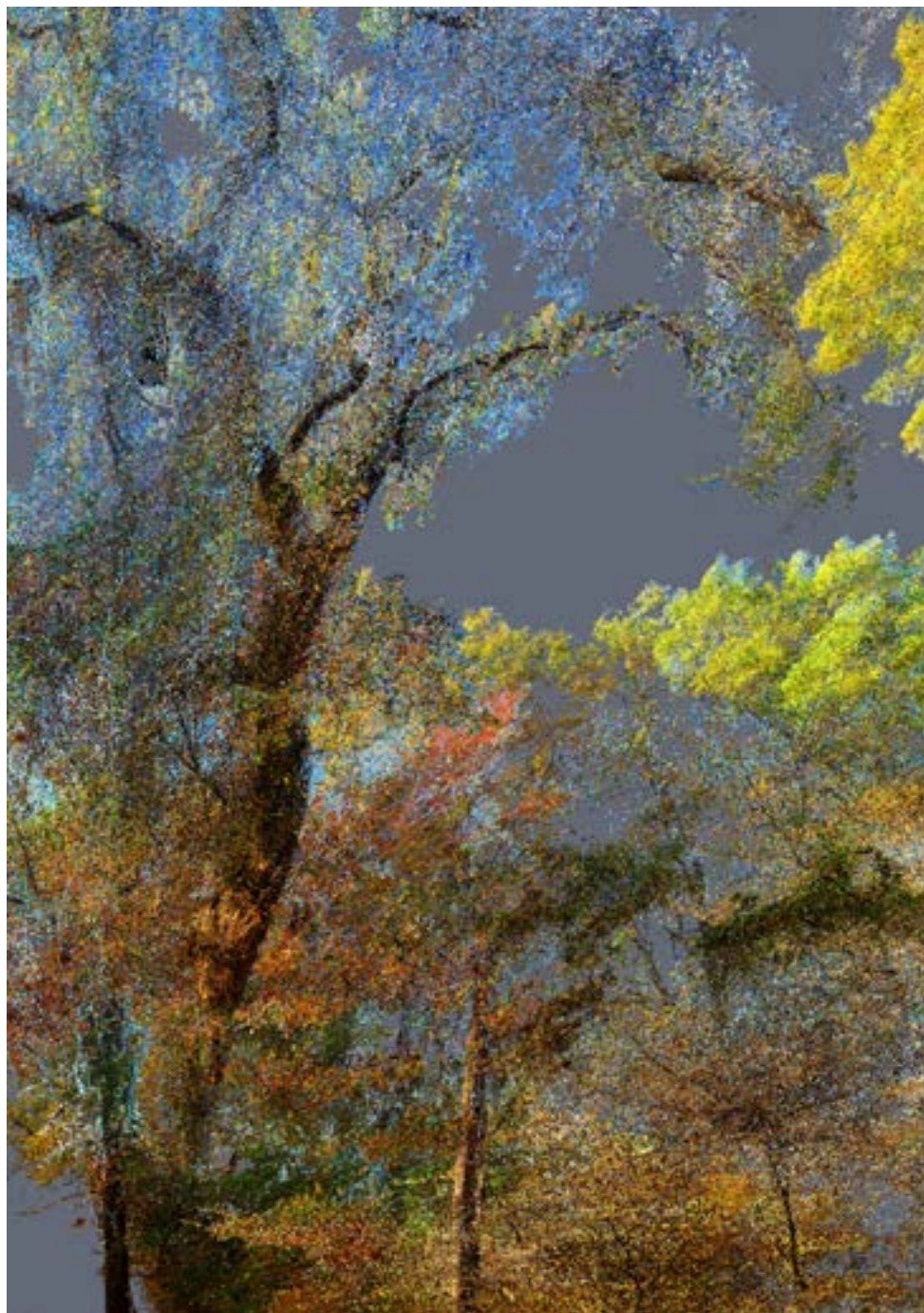
Pointillisme #D_003, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 82,5 x 59,4 cm (total)

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 82,5 x 59,4 cm (total)

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #03_05658, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm
Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm
1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #01_04163, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #02_04404, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

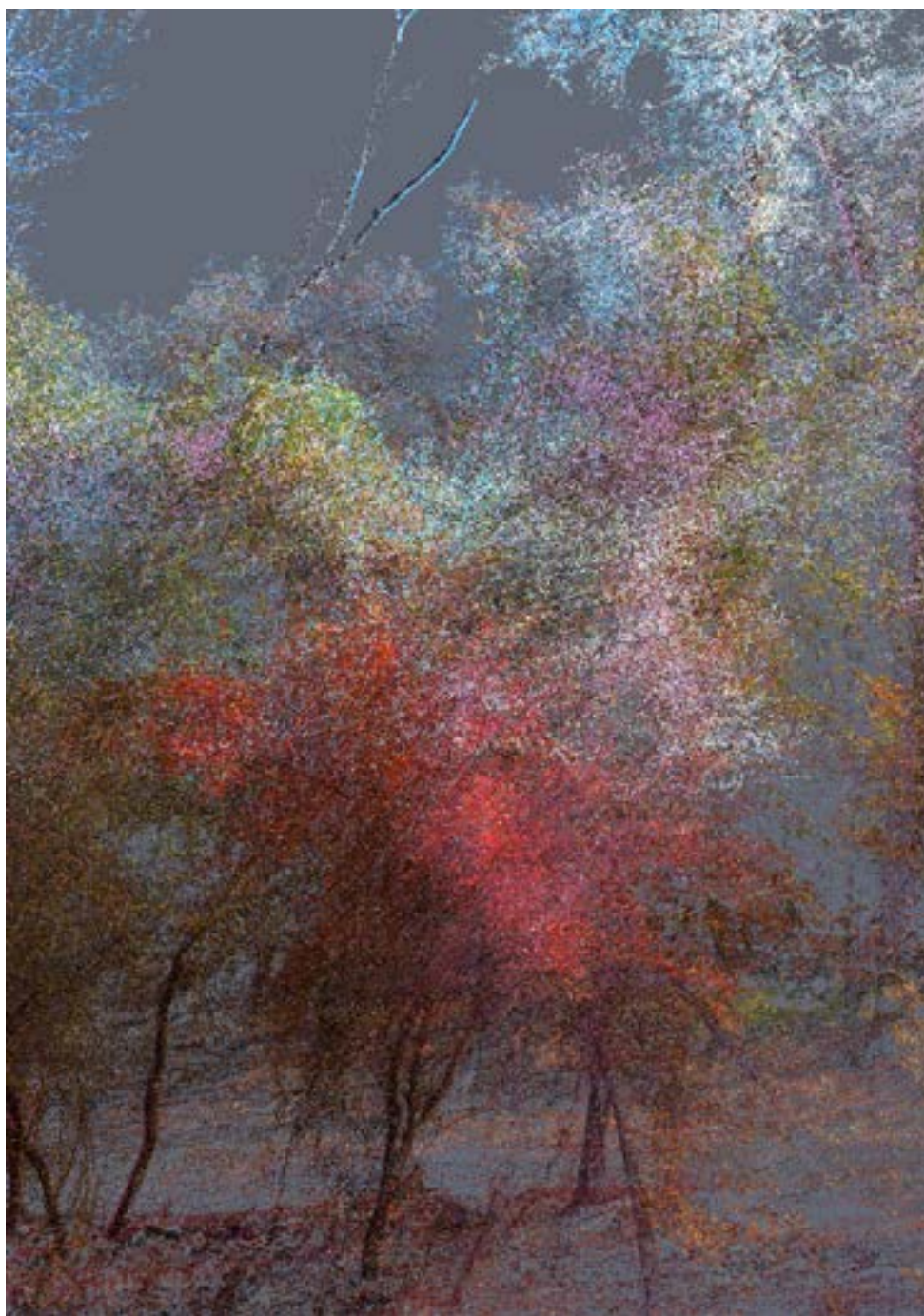

Pointillisme #03_08034, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm

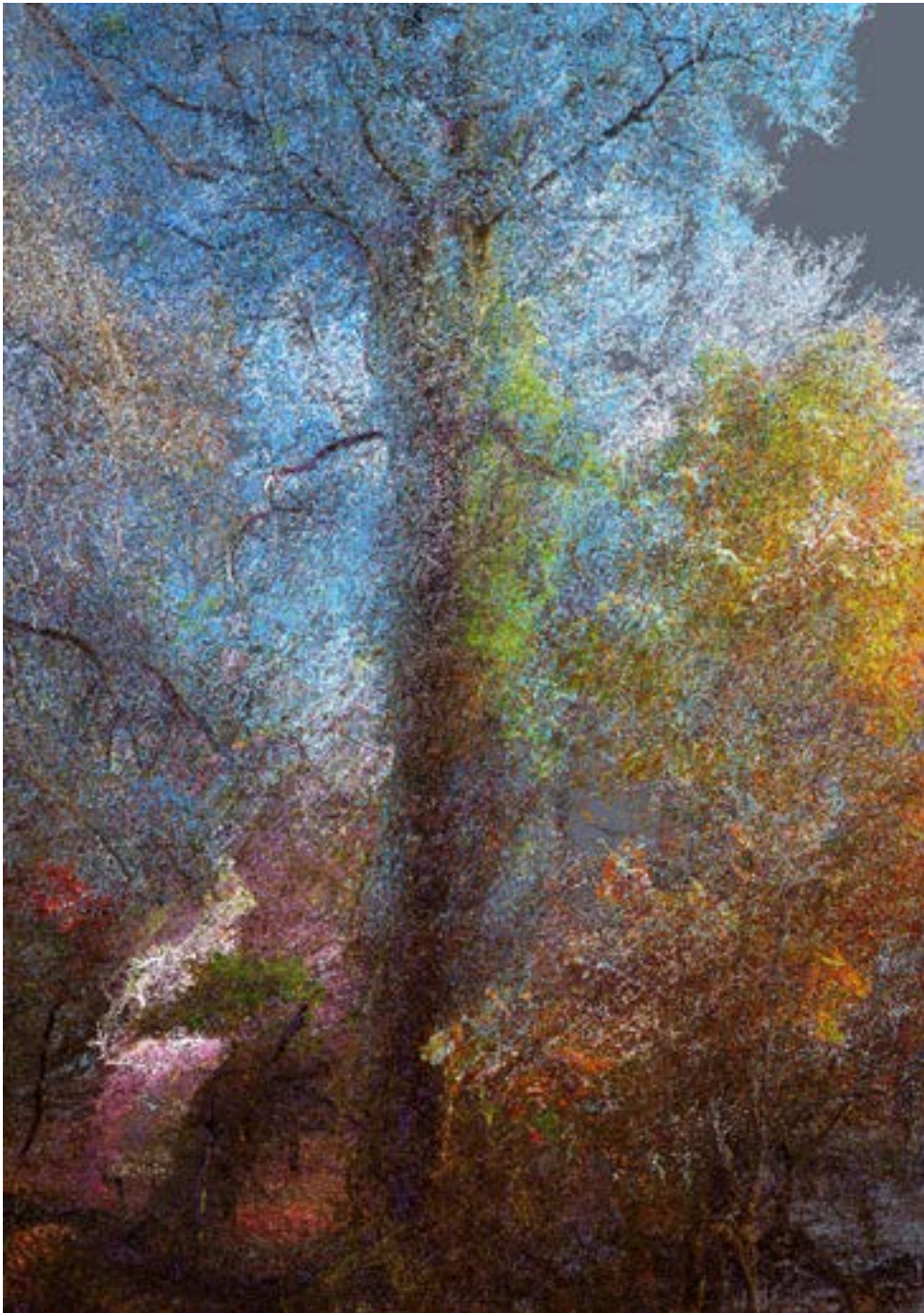
Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #05_03125, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm
Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm
1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #05_05850, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm
Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm
1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #04_05081, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #05_04506, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

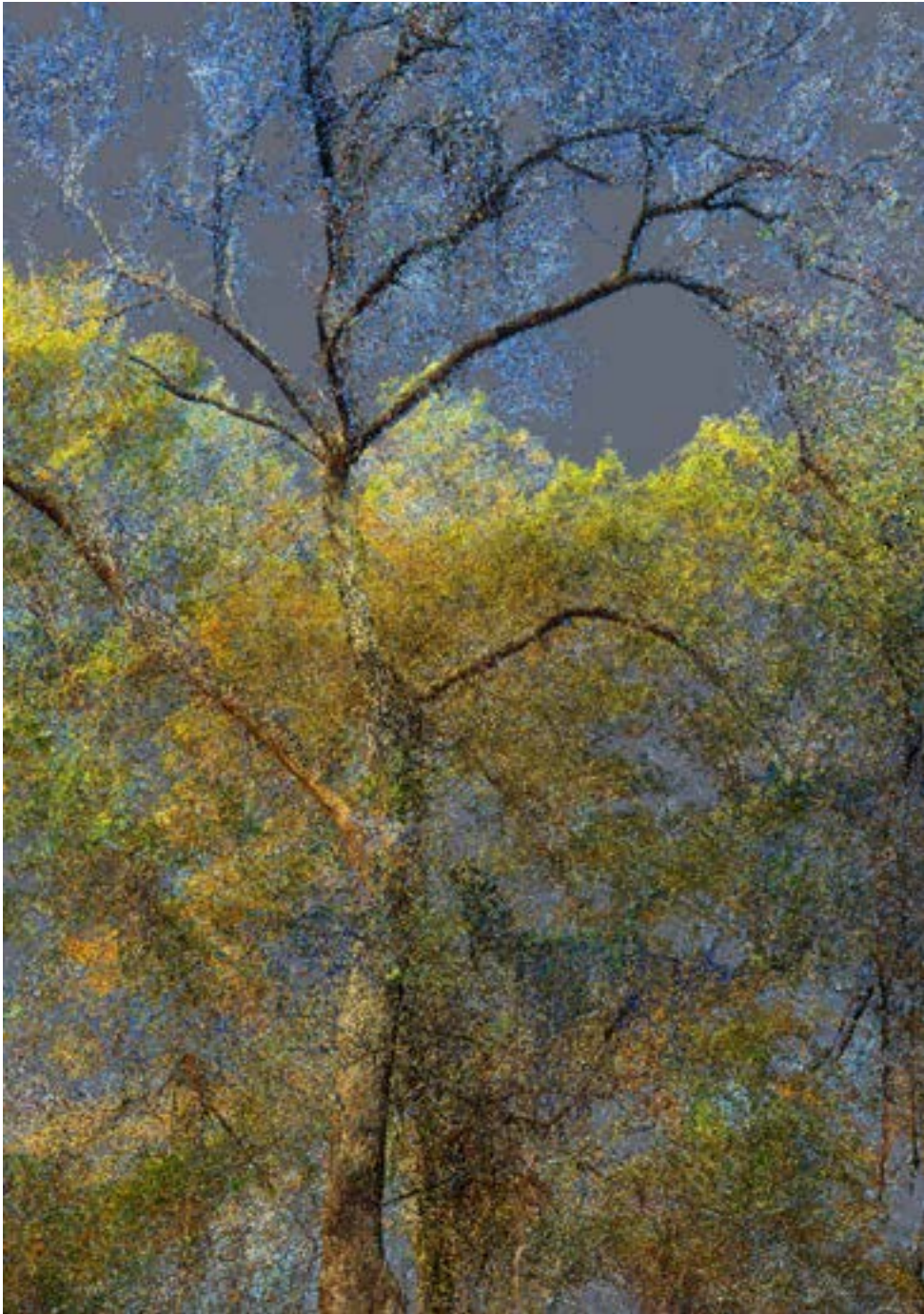

Pointillisme #04_06180, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm

Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm

1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Pointillisme #01_04648, 2021

Impression jet d'encre sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm, contrecollée sur aluminium 3mm, Cadre bois gris, verre de qualité musée, 123,6 x 173,6cm
Ink-jet print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper 305gsm, mounted on aluminium dibond 3mm, Grey wooden frame, museum-grade glass, 123,6 x 173,6cm
1 exemplaire + 1EA / Edition of 1 + 1AP

Quayola

Né en 1982 en Italie, vit et travaille entre Londres et Rome

Born in 1982 in Italy, he lives and works between London and Rome

Quayola est un artiste basé entre Londres et Rome. Il s'intéresse aux dialogues et aux collisions, tensions et équilibres imprévisibles entre le réel et l'artificiel, le figuratif et l'abstrait, l'ancien et le nouveau. Son travail explore la photographie, la géométrie, les sculptures digitales basée sur des paramètres temporels, ainsi que des installations et performances audiovisuelles immersives.

Son travail a été exposé à la Biennale de Venise ; Victoria & Albert Museum, Londres ; British Film Institute, Londres ; Park Ave Armory, New York ; Bozar, Bruxelles ; Palais de Tokyo, Paris ; Cité de la Musique, Paris ; Palais des Beaux Arts, Lille ; MNAC, Barcelona ; National Art Center, Tokyo ; UCCA, Beijing ; Paco Das Artes, Sao Paulo ; Triennale, Milan ; Grand Théâtre, Bordeaux ; Ars Electronica, Linz ; Elektra Festival, Montreal ; Sonar Festival, Barcelona et Sundance Film Festival.

Son travail fait partie de plusieurs collections privées dans le monde dont Oddo BHF, Audemars Piguet, la Fondation Hermès, le Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Quayola is a visual artist based between London and Rome. He investigates dialogues and the unpredictable collisions, tensions and equilibriums between the real and artificial, the figurative and abstract, the old and new. His work explores photography, geometry, time-based digital sculptures and immersive audiovisual installations and performances.

Quayola's work has been exhibited at the Venice Biennale; Victoria & Albert Museum, London; British Film Institute, London; Park Ave Armory, New York; Bozar, Brussels; Palais de Tokyo, Paris; Cité de la Musique, Paris; Palais des Beaux Arts, Lille; MNAC, Barcelona; National Art Center, Tokyo; UCCA, Beijing; Paco Das Artes, Sao Paulo; Triennale, Milan; Grand Theatre, Bordeaux; Ars Electronica, Linz; Elektra Festival, Montreal; Sonar Festival, Barcelona and Sundance Film Festival.

His work is part of several private and public collections, including Oddo BHF, Audemars Piguet, Hermès Foundation, Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Expositions personnelles / Solo Exhibitions

- 2021 Pointillisme \ Galerie Charlot \ Paris, France
- Quayola. Recoding \ in collaboration with Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale \ Palazzo Cipolla \ Rome, Italy
- 2020 Ultima perfezione \ Galleria Civica di Modena – FMAV \ Modena, Italy
- Seconda Natura \ Padua Botanical Garden \ Padua, Italy
- 2019 Asymmetric Archeology \ How Art Museum \ Shanghai, China
- Asymmetric Archeology \ Paradise Art Space \ Seoul, Korea
- 2018 Promenade - Remains \ Art Basel Miami \ Audemars Piguet lounge
- Remains \ Art Basel \ Audemars Piguet lounge
- Remains \ Art Basel Hong Kong \ Audemars Piguet lounge
- Vestiges \ Galerie Charlot \ Paris, France
- 2017 Fragments \ Bitforms Gallery \ New York, USA
- Pleasant Places \ CUBO, Spazio Arte \ Bologna, Italy
- 2016 Laocoön \ One Canada Square, Canary Wharf \ London, UK
- Iconographies \ NOME Gallery \ Berlin, Germany
- 2014 Captives \ Import Projects \ Berlin, Germany
- 2013 The Sculpture Factory \ Mu Gallery \ Eindhoven, Holland
- Quayola - Strata Series \ Troyka Multispace \ Moscow, Russia
- Strata \ Bitforms Gallery \ New York, USA
- Quayola \ Young Projects Gallery \ Los Angeles, USA

Installations \ Group Exhibitions

- 2021 Au delà du réel ? Révéler l'invisible par les arts, les sciences et les technologies \ as part of the Biennale Néo \ CENTQUARTRE \ Paris, France
- 2020 Arte Sella (Jardin d'Été) \ in collaboration with Fondazione A. Peruzzo \ Borgo Valsugana, Italy
Chroniques – Biennale des Imaginaires Numériques (Remains) \ Aix Marseille et Avignon
By Art Matters (Jardin d'Été) \ OōEli Complex \ Hangzhou, China
Seoul Light Festival 2020 (Jardin d'Été) \ DDP facades \ Seoul, Korea
Immaterial / Re-material (Jardin d'Été) \ UCCA Center for Contemporary Art \ Beijing, China
Daejeon Biennale 2020: AI (Remains) \ Daejeon Museum of Art \ Daejeon, South Korea
Hors Pistes / Centre Pompidou / Paris, France
- 2019 PHOTOFAIRS Shanghai / Shanghai, China
Take Care - Arte dal Patrimonio Gruppo Unipol / Unipol / Milan-Bologna, Italy
Remains / Ars Electronica Center / Linz, Austria
40 Years of Humanizing Technology / Sea World Culture and Arts Center / Shenzhen, China
Artificial Intelligence and Intercultural Dialogue / Hermitage Museum
Reagents, Complesso dell'Ospedaletto / Venice, Italy
Memoria del Sublime / Museo Villa Dei Cedri / Bellinzona, Switzerland
Inspiration Meisterwerk / Museum Villa Rot / Burgrieden Rot, Germany
Arboreal / Moss Arts Center / Blacksburg, VA
Chaumont-Photo-sur-Loire (Remains) / Chateau de Chaumont-sur-Loire, France
Entangle (Remains) / Bildmuseet, Umea, Sweden
- 2018 Remains / Ars Electronica / Linz, Austria
Nature-Process-Synthesis (Remains: Provence) / Marignana Arte Project Space / Venice, Italy
E-Merging Nature (Jardins Prints) / Marignana Arte / Venice, Italy
Llum BCN (Pleasant Places) / Fundació Vila Casas / Barcelona
- 2017 G80 (Remains: Provence) / Corsetteria / Turin, Italy
Dominion (Natures) / New Media Gallery / Vancouver, Canada
Endless-Jardins / Nordstern / Basel, Switzerland
Artists & Robots (Sculpture Factory) / Astana Contemporary Art Center / Astana, Kazakhstan
HORTUS 2.0 (Pleasant Places) / Chapelle St Charles / Avignon, France
Art in Art (Laocoön #D20-Q1) / MOCAP / Krakow, Poland
Archeonauts (Iconographies) / Galerie Charlot / Paris, France
Jardins d'Été / Opificio 31 - Milan Design Week / Milan, Italy
Kairos (Pleasant Places) / Gasbeek Castle, Belgium
Centre for Arts and Nature - (Jardins d'Été) / Chateau de Chaumont-sur-Loire, France
Jardins d'Été / V2 / Rotterdam, Holland
Jardins d'Été / Lio Malca Gallery / New York, USA
Chroniques Acte 3 - Révélations, (Strata #4) / Eglise Saint-Ferréol / Marseille, France
New Frontier Exhibition at Sundance film festival (Pleasant Places) / Park City, Utah (USA)

Awards

- Premio Quadriennale – Honorary Mention \ Rome, Italy \ 2016
New Technological Art Award \ Ghent, Belgium \ 2014
Prix Ars Electronica – Honorary Mention \ Interactive Arts \ Linz, Austria \ 2014
Prix Ars Electronica – Golden Nica \ Animation \ Linz, Austria \ 2013
Japan Media Art \ New Face Award \ Tokyo, Japan \ 2013
Cool Silicon Award \ Dresden, Germany \ 2013
Italian Cultural Institutes for 54th Venice Biennale \ Best video \ Venice, Italy \ 2011
Rencontres Audiovisuelles \ Best original music (Strata #2) \ Lille, France \ 2009
Videomedija \ Best installation (Natures) \ Lille, France \ 2009