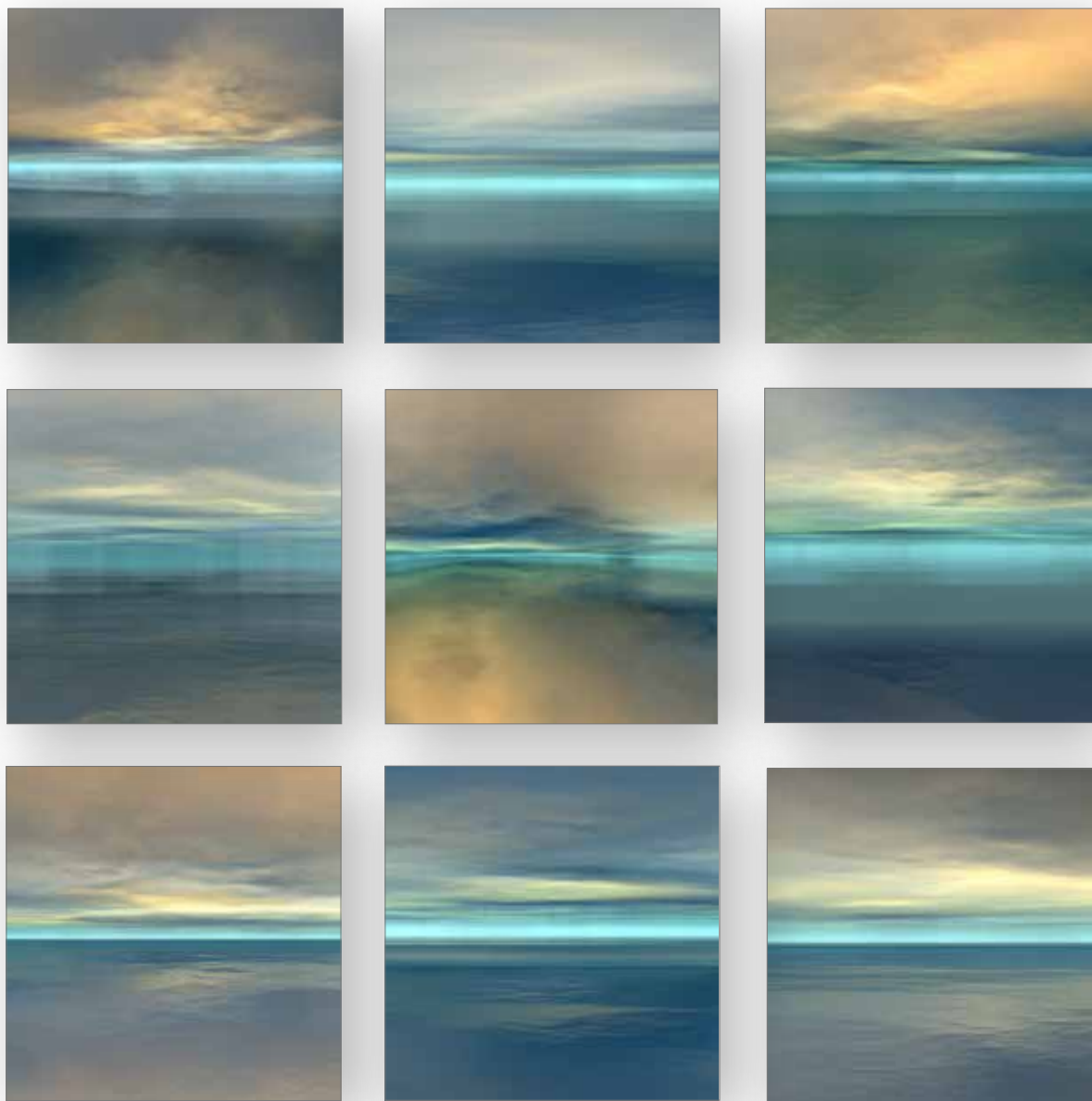

Paul-Émile Rioux

In Situ

A selection of artworks
Une sélection d'oeuvres

Artist and photographer Paul-Émile Rioux lives in Montréal, Canada. His lifelong interest in cutting-edge new media technology as well as his expertise in photography cast him as a pioneer in digital art and allow him, to develop virtual worlds from which he extracts his images. He explores in his work a universe that lies at the crossroad of abstraction and the figurative. He invites the viewer to determine, if what he sees is a reflection of reality or imagination. Through his distinct approach, Paul-Émile Rioux is one of the most innovative artists in digital conceptions and one of the few creative minds able to blend with such keenness, aesthetics research and critical distance. Whether they translate into a Dantesque urbanity or the infinite horizon of a turquoise ocean, the urban territory reflected by his creations offer a dystopian view of the world, challenging our attitude towards the environment and the future.

L'artiste et photographe Paul Emile Rioux vit à Montréal, au Canada. Pionnier en art numérique, il s'intéresse très tôt aux nouvelles technologies et met à contribution son expertise en photographie pour développer des matrices virtuelles d'où il tire ses images. Ses œuvres proposent des univers à la frontière de l'abstraction et du figuratif. Ces projections dynamisent le regard, l'invitant à déterminer si ce qu'il voit appartient au réel ou à l'imaginaire. Par son approche singulière, Paul-Émile Rioux est l'un des artistes les plus novateurs en matière de créations numériques et l'un des rares créateurs à conjuguer avec autant d'acuité recherche esthétique et posture critique. Qu'ils traduisent une urbanité dantesque ou l'horizon infini d'un océan turquoise, ces panoramas grandioses offrent une vision dystopique du monde. Ils interrogent notre attitude à l'égard de l'environnement et de l'avenir.

El artista y fotógrafo Paul Emile Rioux vive en Montreal, Canadá. Pionero en el arte digital, está muy interesado en las nuevas tecnologías y utiliza su experiencia en fotografía para desarrollar matrices virtuales de las que dibuja sus imágenes. Sus obras proponen universos en el límite de la abstracción y el arte figurativo. Estas proyecciones energizan la mirada, invitándolo a determinar si lo que ve pertenece a lo real o imaginario. Con su enfoque singular, Paul-Émile Rioux es uno de los artistas más innovadores en términos de creaciones digitales y uno de los pocos creadores en combinar la investigación estética con la postura crítica. Ya sea que reflejen una urbanidad dantesca o el horizonte infinito de un océano turquesa, estos grandiosos panoramas ofrecen una visión distópica del mundo. Cuestionan nuestra actitud hacia el medioambiente y el futuro.

Title: Digital Cliff
Project, Year: 2016.
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 60 X 84 in / 152 X 213 cm
Client: Private Collector

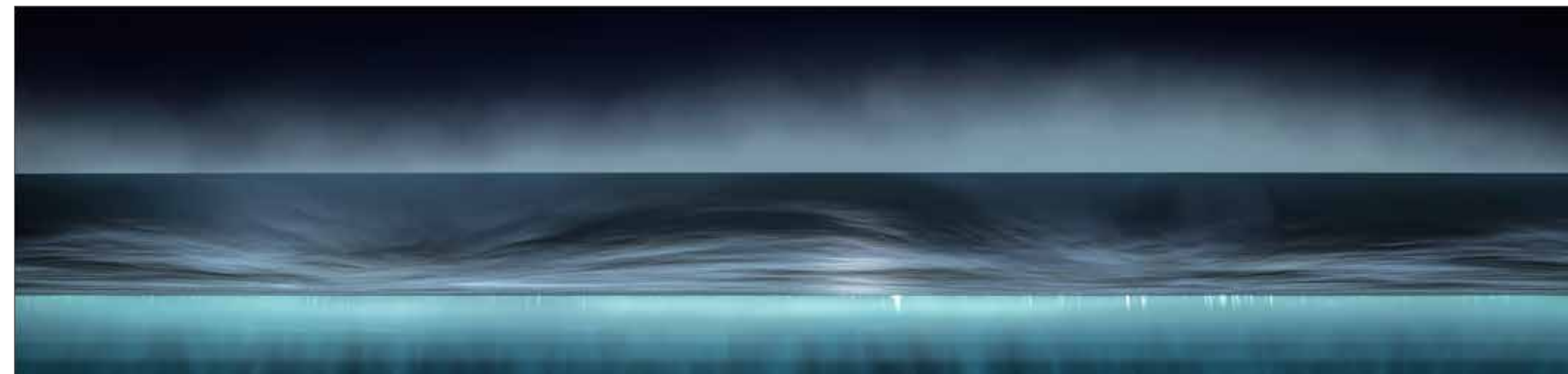

Title: Aerial_3AAA / Home Sweet Home
Project, Year: Landcuts 2013
Medium: Archival pigment print on Tyvek.
Original Dimension: 40 X 190 in. / 100 X 490
Client: Haydarpasa Railway Station Preservation Project, Istanbul.

Title: Landcuts, The City, Carr_111rea
Project, Year: Landcuts 2011
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 40 X 96 in. / 100 X 245 cm
Client: Aedifica / Bell

Title: Turquoise
Project, Year: Turquoise Default, Panorama, 2017
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 28 X 120 in. / 71 X 304 cm Edition: 1
Client: Private collector, L Cannon Photo: Sue Weintraub

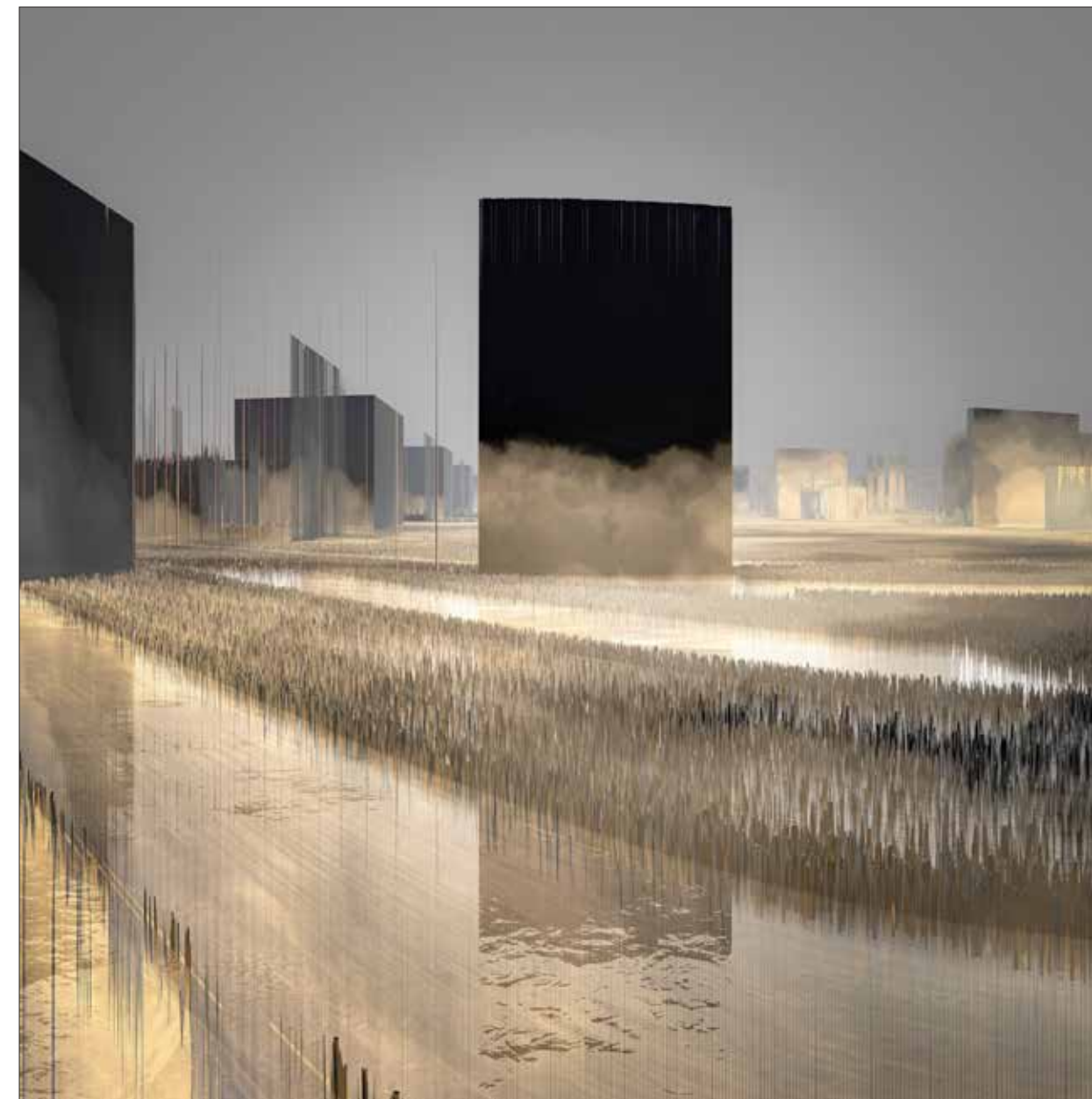

Title: Landcuts, The City, OP1a44
Project, Year: Landcuts 2013
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 58 X 72 in. / 148 X 182 cm Edition: 1
Client: Private collector

Title: Ville 5 2HR-B
Project, Year: Landcuts, The City, 2013
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 44X 44 in. / 112 X 112 cm Edition: 1
Client: Maison Sun

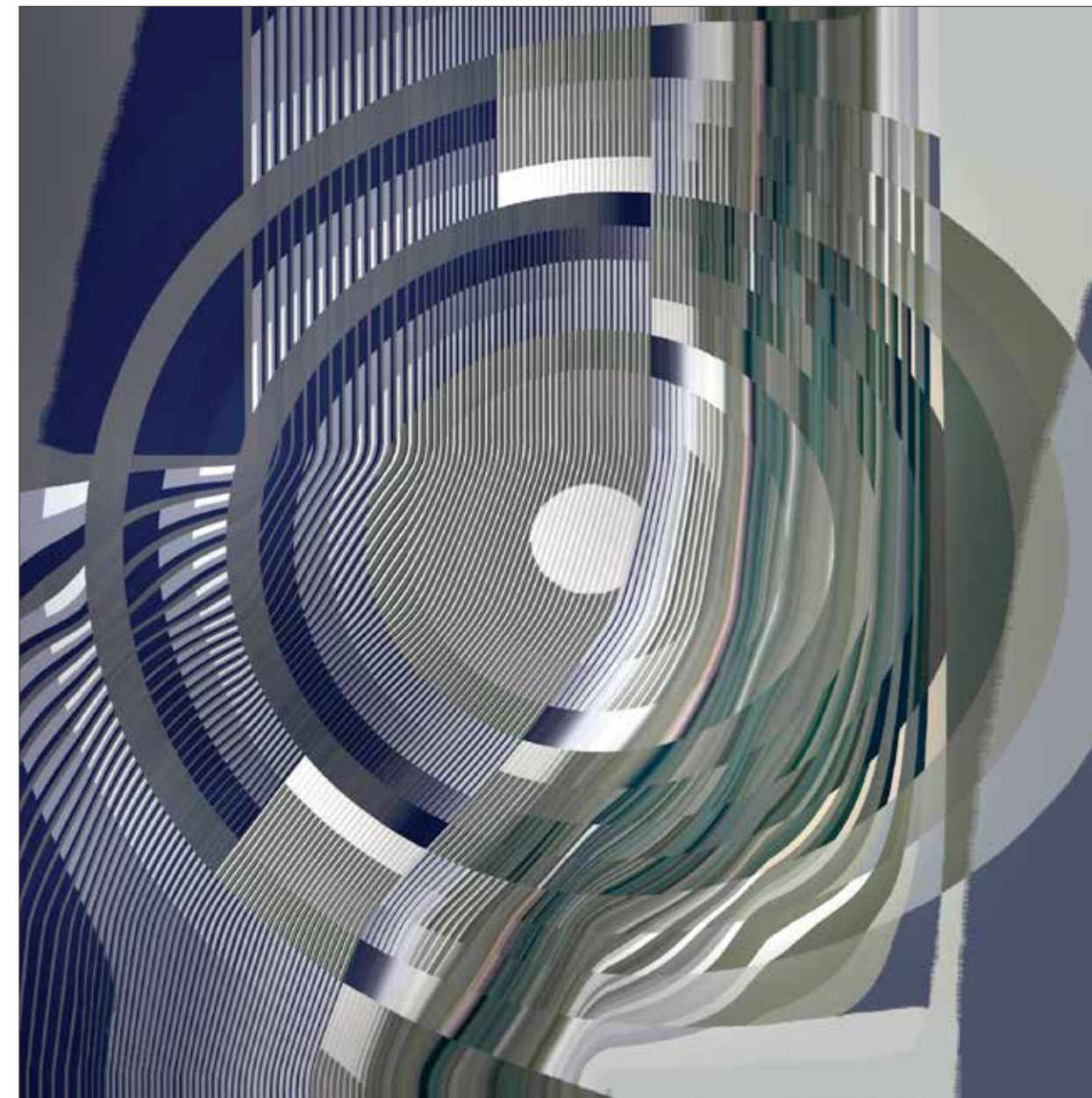

Title: X_Rocks
Project, Year: Landcuts, 2016
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 40 X 86 in. / 100 X 220 cm
Client: Corporate Client, IRGL Commissioned work

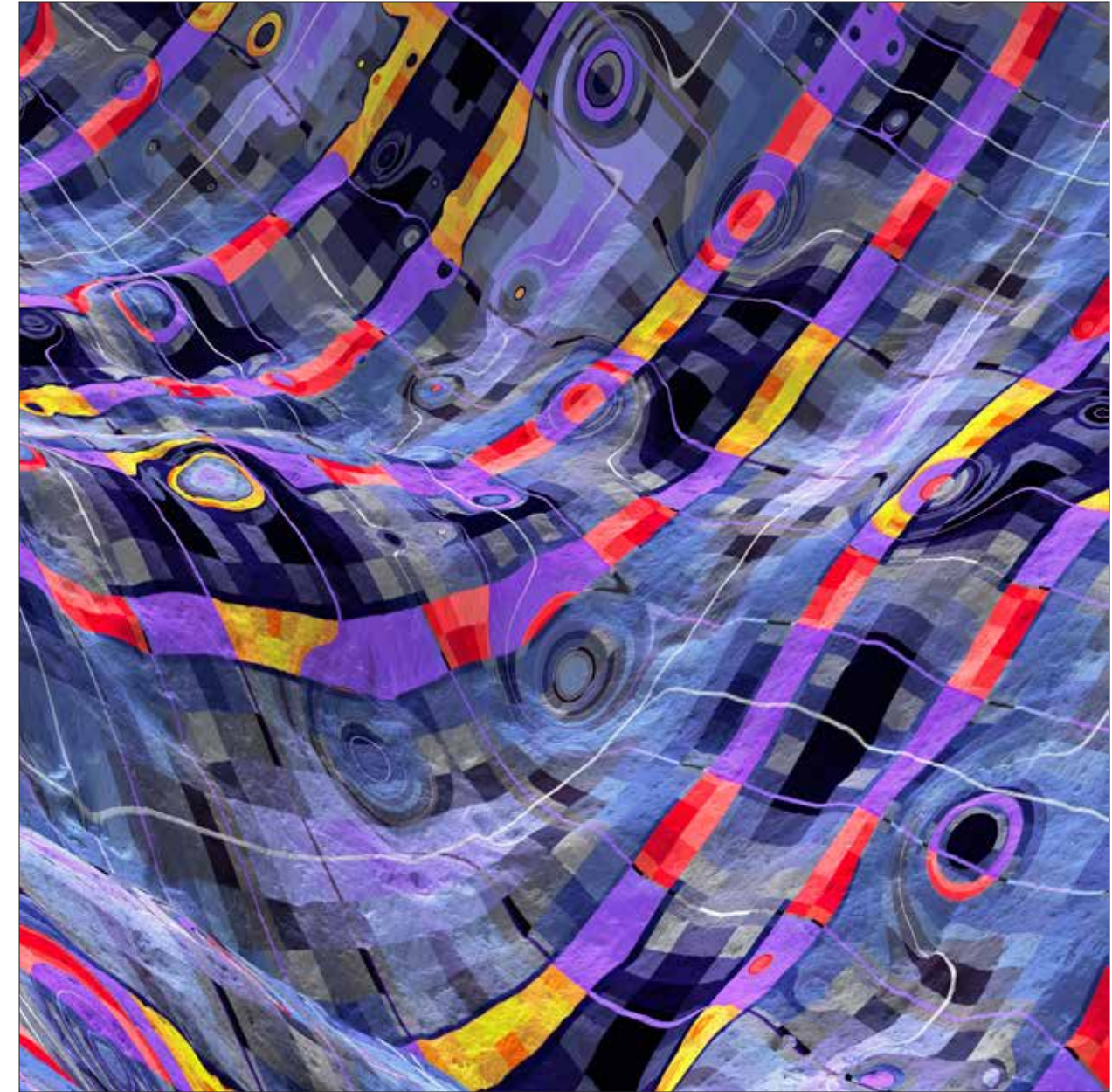

Title: OP3
Project, Year: Fundamental Elements, 2008
Medium: Archival pigment print on cotton paper.
Original Dimension: 20 X 20 in. / 50 X 50 cm Edition: 1 Triptych
Client: Maison Jacques Tardif

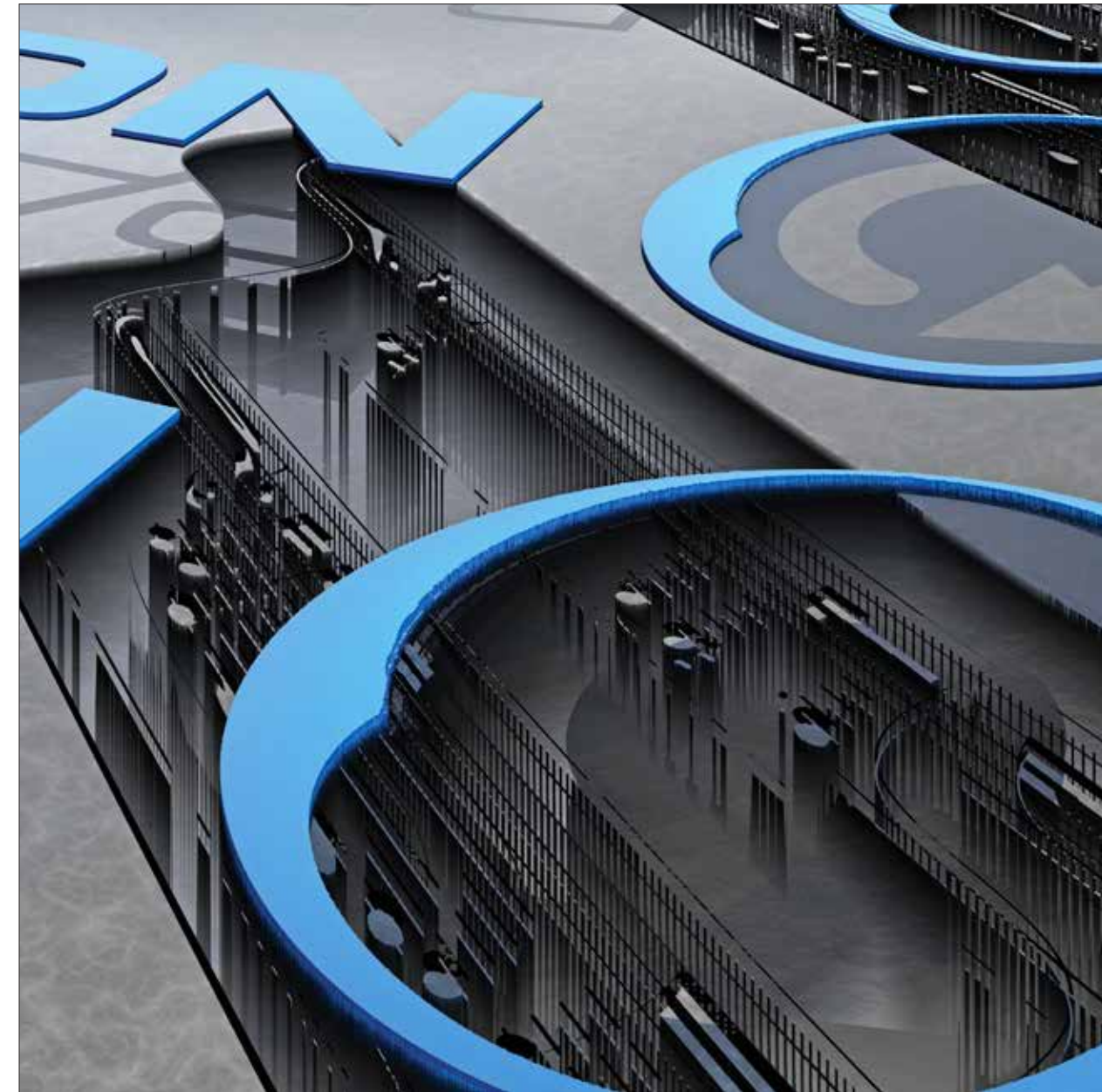

Title: A_LandArt
Project, Year: Landcuts, 20132
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 44X 44 in. / 112 X 112 cm Edition: 5
Client: Private Collector: Mark B

Title: Sok0-PartNow_aa
Project, Year: Landcuts, 2011
Medium: Archival pigment print on cotton paper.
Original Dimension: 20 X 20 in. / 50 X 50 cm Edition: 1 Serie of 3
Client: Part Now

Title: Carre_lantiop1cSin
Project, Year: L andcuts, 2015
Medium: Archival pigment print on cotton paper.
Original Dimension: 20 X 60 in. / 50 X 152 cm
Client: Private Collector

 floridadesign

Title: Turquoise Installation
Project, Year: Turquoise Default, 2016
Medium: Archival pigment encapsulated under 1 inch plexiglass
Original Dimension: 12 X 12 in. / 30 X 30 cm 32 tiles
Client: Private Collector, Fort Lauderdale.

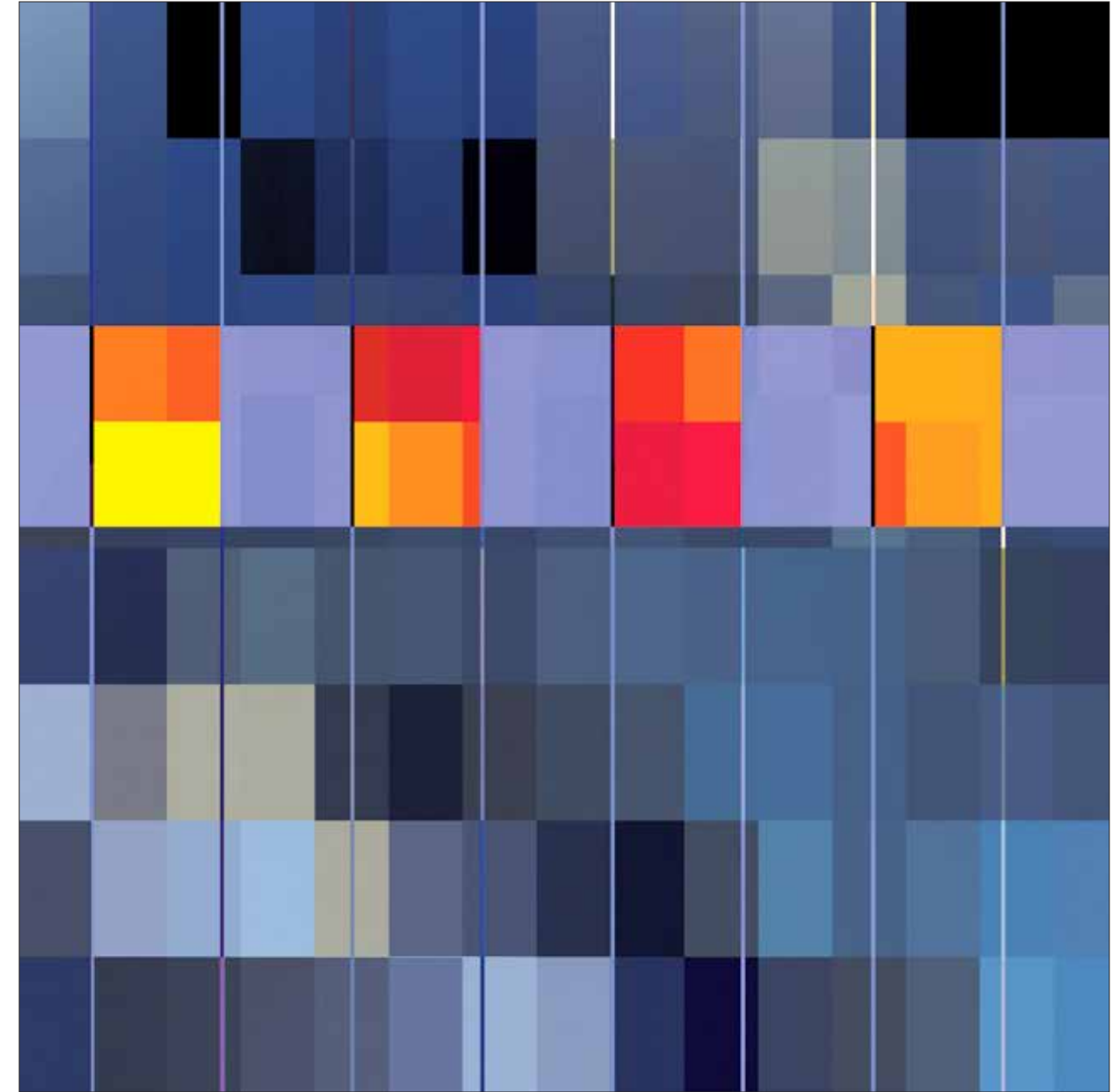

Title: Renaissance LC
Project, Year: Renaissance, 2017
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 36 X 60 in. / 91 X 152 cm Edition: 1 Commissioned work
Client: Private collector, L Cannon Photo: Sue Weintraub

Title: AntiOp H1E 2
Project, Year: Fundamental Elements, 2010
Medium: Archival pigment print on cotton paper.
Original Dimension: 40 X 40 in. / 101 X 101 cm Edition: 1
Client: Karen Etingin

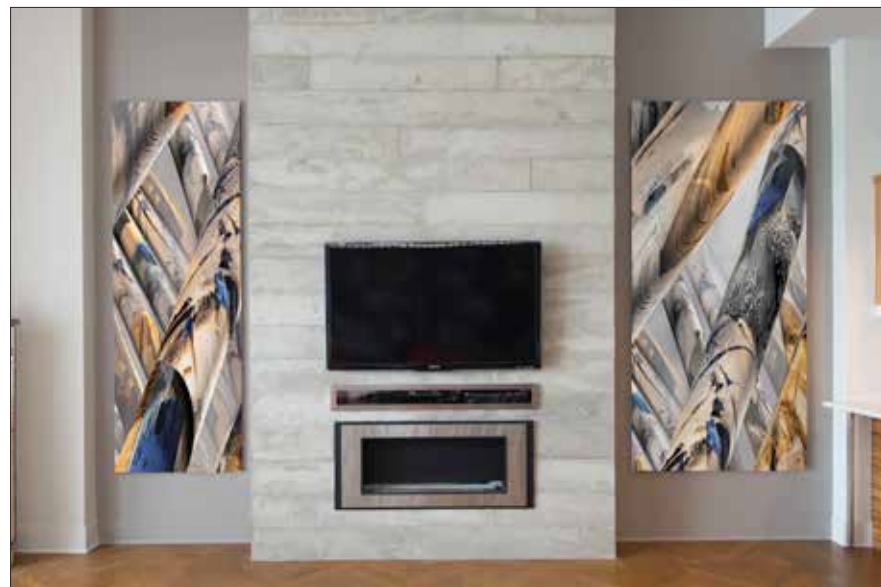

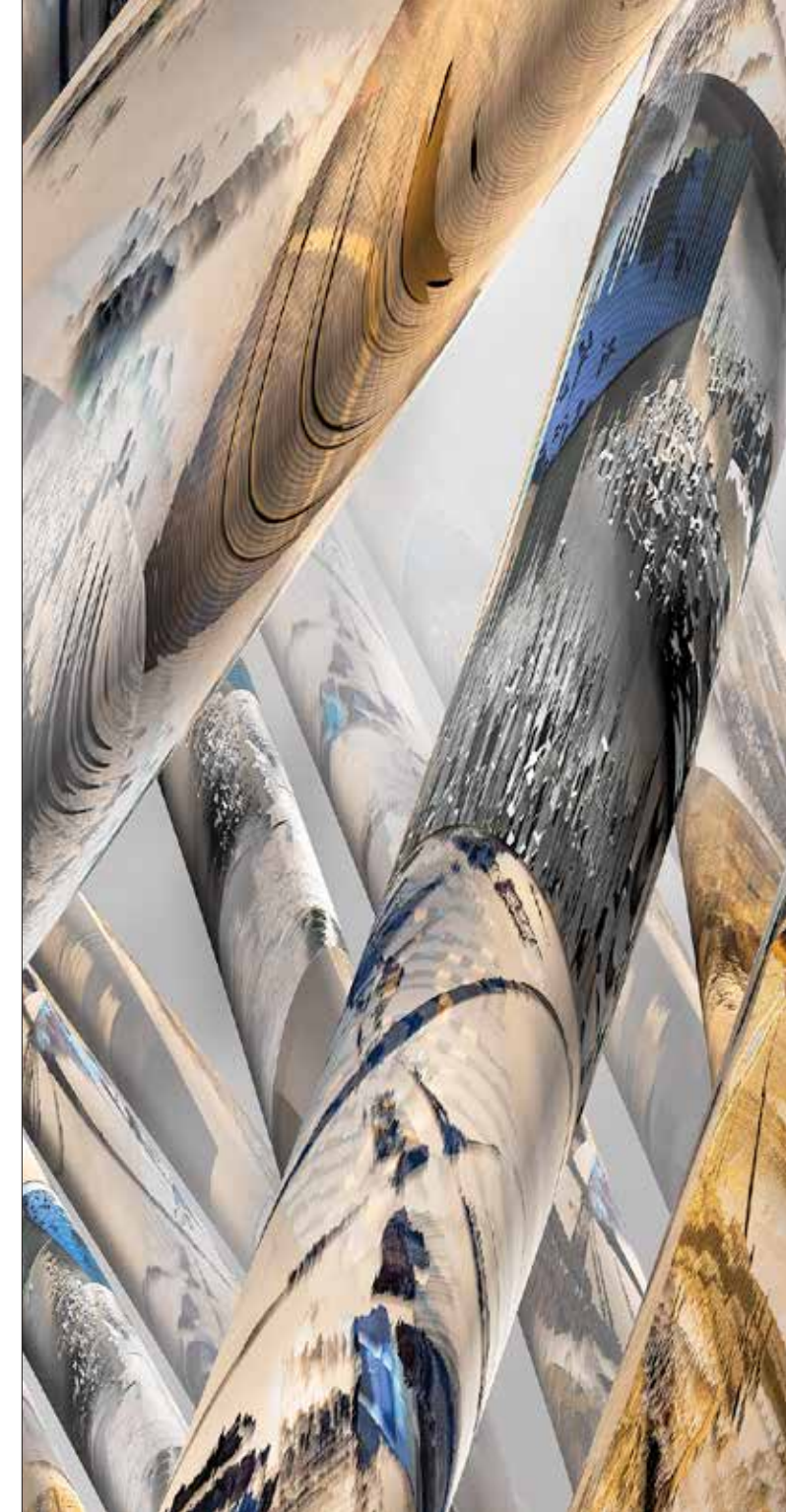

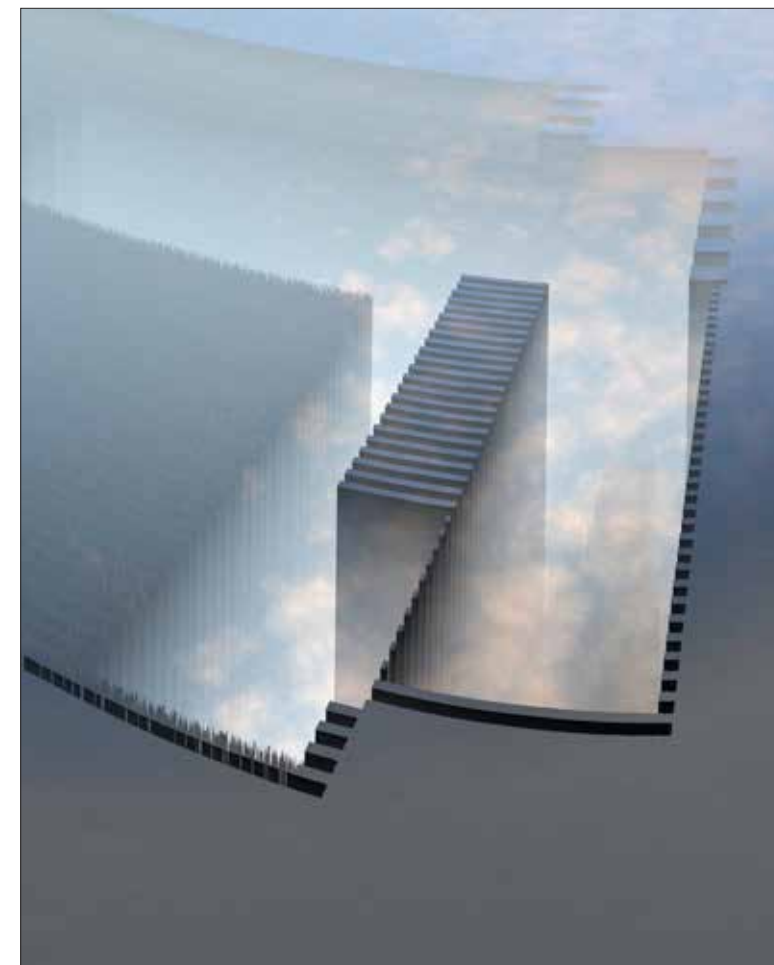
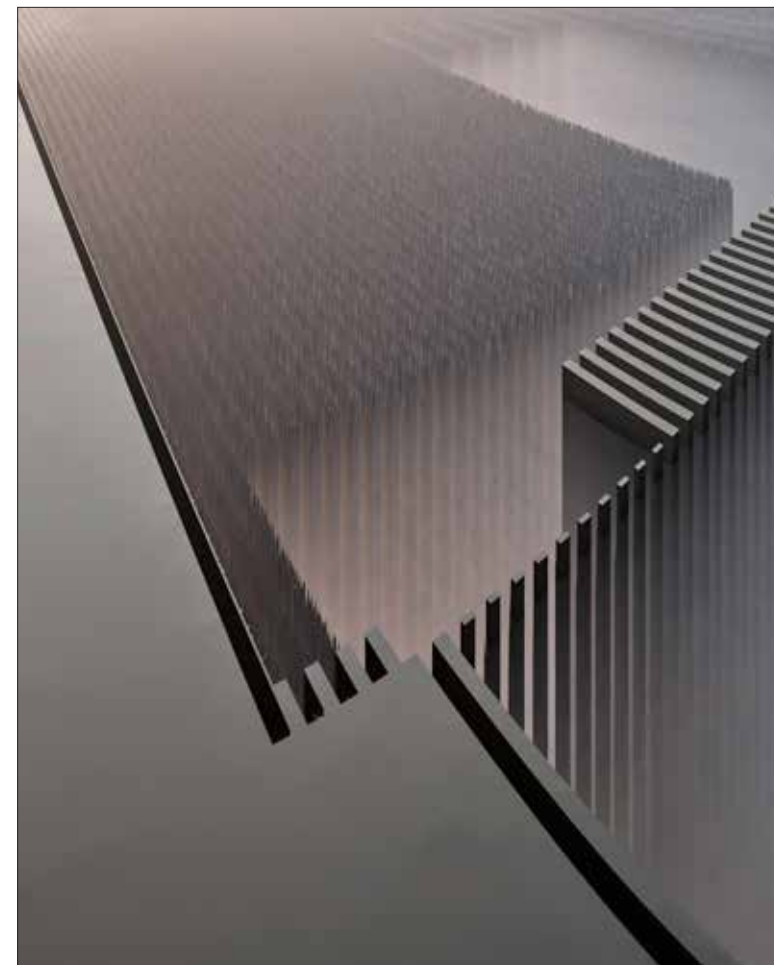
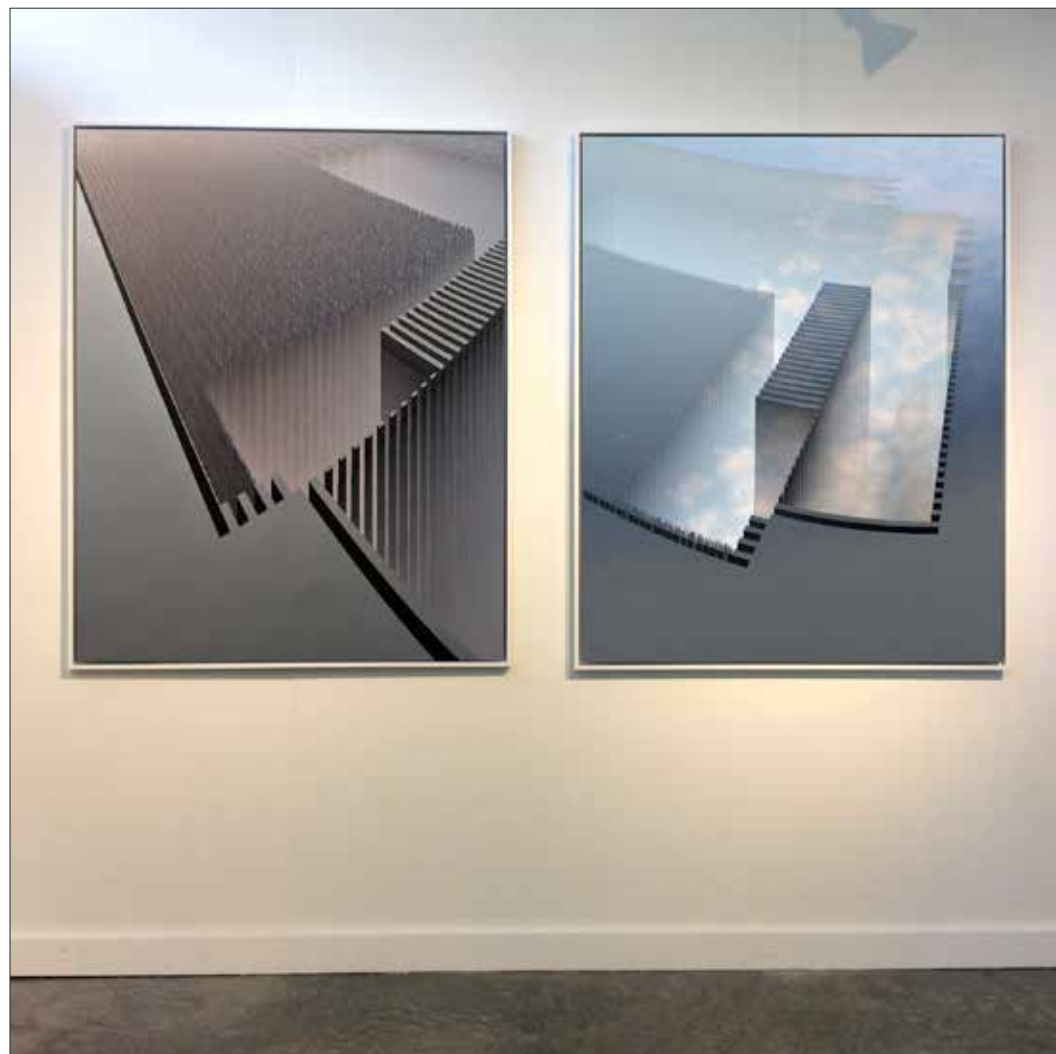
Title: Turquoise 5
Project, Year: Turquoise Default, 2016
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 44 X 44 in. / 112 X 112 cm Edition: 5
Client: Private Collector, Fort Lauderdale.

Title: TubularCity
Project, Year: Landcuts, 2014
Medium: Archival pigment print on paper, encapsulated under plexi and aluminium.
Original Dimension: 32 X 94 in & 44 X 94 in / 81 X 238 & 111 X 238 cm, Diptych, Edi-
Client: Maison Descoteaux / Paquette

Title: Locus 1, Locus 2
Project, Year: Locus, 2016
Medium: Sublimation in metal.
Original Dimension: 40 X 50 in / 100 X 127 cm
Client: Grande Contemporary Art / Art Basel Week Miami 2016.

Paul-Émile Rioux studied film at Concordia University and then communication at the Université du Québec à Montréal. He then devotes himself to photography for more than twenty years during which his work deserves several awards and distinctions, including the Grand Prix Lux (Quebec and Canada) for digital creation in 2000 and 2001. The development of new digital media combined with the expertise acquired through the exercise of professional photography is giving birth today to a powerful and visionary work.

The artist offers grandiose panoramas offering to see urban territories that unfold to infinity. These images, of a photographic appearance, but entirely elaborated from a digital matrix, evoke a futuristic vision of our world. They are reminiscent of works from science fiction literature and cinema, giving them the evocative power of the archetype. The panoramas created by Paul-Émile Rioux are also clearly distinguishable from the science-fiction imagery in that they are entirely composed of abstract elements. The megacities they seem to figure are illusory; they take shape only through the gaze of the spectator who spontaneously seeks to identify what he sees from abstract forms. The images give rise to a play of dissonant readings that oscillates the gaze between the recognition of the familiar contours of a city and the pictorial components of the work that contradict any figurative intention. The artist thus questions our perception of the world and criticizes current economic choices and their ecological consequences by proposing futuristic visions in which wild and natural spaces have disappeared in favor of territories fully domesticated by humans.

The panoramas of Paul-Émile Rioux follow a photographic logic. They are the result of a cut - a choice of framing - to extract an image of a vast virtual space. Extremely complex abstract territories from which panoramas are derived result from the placement of various materials in a digital matrix and the voluntary provocation of accidents through software to cause random transformation of the original elements. The artist intervenes at this stage only to encourage chaos from which, at the appropriate moment, he will draw an image. The panoramas are therefore not the result of the artist's desire to build a virtual territory that corresponds to a vision, but a space-time cut in a digital material transformed virally by algorithms.

The result is a large-format image printed on photographic paper whose extremely contemporary workmanship reflects our relationship to the world, which now deals with both the material and the virtual, and which sometimes struggles to draw the line between reality. and fiction.

Paul-Émile Rioux étudie le cinéma à l'Université Concordia puis la communication à l'Université du Québec à Montréal. Il se consacre par la suite à la photographie pendant plus de vingt ans au cours desquels son travail mérite plusieurs prix et distinctions, notamment les Grand prix Lux (Québec et Canada) pour la création numérique en 2000 et 2001. Le développement des nouveaux médias numériques combinés à l'expertise acquise par l'exercice de la photographie professionnelle donne aujourd'hui naissance à une œuvre puissante et visionnaire.

L'artiste propose des panoramas grandioses offrant à voir des territoires urbains qui se déploient à l'infini. Ces images, d'apparence photographique, mais entièrement élaborées à partir d'une matrice numérique, évoquent une vision futuriste de notre monde. Elles ne sont pas sans rappeler les œuvres issues de la littérature et du cinéma de science-fiction, ce qui leur confère la puissance évocatrice de l'archétype. Les panoramas créés par Paul-Émile Rioux se distinguent par ailleurs nettement de l'imagerie de la science-fiction par le fait qu'elles sont entièrement constituées d'éléments abstraits. Les mégapoles qu'elles semblent figurer sont illusoire ; elles ne prennent forme que par le regard du spectateur qui cherche spontanément à identifier ce qu'il voit à partir de formes abstraites. Les images donnent lieu à un jeu de lectures dissonantes qui fait osciller le regard entre la reconnaissance des contours familiers d'une cité et les composantes picturales de l'œuvre qui contredisent toute intention figurative. L'artiste interroge ainsi notre perception du monde et critique les choix économiques actuels et leurs conséquences écologiques en proposant des visions futuristes dans lesquelles les espaces sauvages et naturels ont disparu au profit de territoires entièrement domestiqués par l'Homme.

Les panoramas de Paul-Émile Rioux épousent une logique photographique. Ils sont le résultat d'une découpe – d'un choix de cadrage – pour extraire une image d'un vaste espace virtuel. Les territoires abstraits extrêmement complexes dont les panoramas sont tirés résultent de l'implantation de divers matériaux dans une matrice numérique et de la provocation volontaire d'accidents par l'entremise de logiciels pour entraîner une transformation aléatoire des éléments d'origine. L'artiste n'intervient à ce stade que pour favoriser un chaos duquel, au moment opportun, il tirera une image. Les panoramas ne sont donc pas issus de la volonté de l'artiste de construire un territoire virtuel qui correspond à une vision, mais d'une coupe d'espace-temps dans une matière numérique transformée de manière virale par des algorithmes.

Il en résulte une image de grand format imprimée sur papier photographique dont la facture, d'une extrême contemporanéité, traduit notre rapport au monde qui transige désormais aussi bien avec la matière qu'avec le virtuel et qui peine parfois à tracer la frontière entre réalité et fiction.

Paul-Émile Rioux estudió cine en la Universidad Concordia y luego comunicación en la Universidad de Québec en Montreal. Luego se dedica a la fotografía durante más de veinte años, durante los cuales su trabajo merece varios premios y distinciones, incluido el Grand Prix Lux (Quebec y Canadá) para la creación digital en 2000 y 2001. El desarrollo de nuevos medios digitales combinado con la experiencia adquirida a través del ejercicio de la fotografía profesional está dando a luz hoy a un trabajo poderoso y visionario.

El artista ofrece panoramas grandiosos que ofrecen ver territorios urbanos que se despliegan hasta el infinito. Estas imágenes, de apariencia fotográfica, pero totalmente elaboradas a partir de una matriz digital, evocan una visión futurista de nuestro mundo. Son una reminiscencia de obras de la literatura de ciencia ficción y el cine, dándoles el poder evocador del arquetipo. Los panoramas creados por Paul-Émile Rioux también se distinguen claramente de las imágenes de ciencia-ficción en que están completamente compuestos de elementos abstractos. Las megaciudades que parecen figurar son ilusorias; toman forma solo a través de la mirada del espectador que espontáneamente busca identificar lo que ve desde las formas abstractas. Las imágenes dan lugar a un juego de lecturas disonantes que oscilan la mirada entre el reconocimiento de los contornos familiares de una ciudad y los componentes pictóricos de la obra que contradicen cualquier intención figurativa. El artista cuestiona nuestra percepción del mundo y critica las elecciones económicas actuales y sus consecuencias ecológicas al proponer visiones futuristas en las que los espacios naturales y silvestres han desaparecido en favor de territorios totalmente domesticados por el hombre.

Los panoramas de Paul-Émile Rioux siguen una lógica fotográfica. Son el resultado de un corte, una elección de encuadre, para extraer una imagen de un vasto espacio virtual. Los territorios abstractos extremadamente complejos de los que se derivan panoramas resultan de la colocación de diversos materiales en una matriz digital y la provocation voluntaria de accidentes a través del software para causar la transformación aleatoria de los elementos originales. El artista interviene en esta etapa solo para alentar el caos a partir del cual, en el momento apropiado, dibujará una imagen. Por lo tanto, los panoramas no son el resultado del deseo del artista de construir un territorio virtual que corresponda a una visión, sino un corte de espacio-tiempo en un material digital transformado viralmente por algoritmos.

El resultado es una imagen de gran formato impresa en papel fotográfico cuya ejecución extremadamente contemporánea refleja nuestra relación con el mundo, que ahora trata tanto de lo material como de lo virtual, y que a veces se esfuerza por trazar la línea entre la realidad. y ficción

Art Fair: New York, Art Basel Week Miami, Toronto,
Year: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

In Situ

A selection of artworks
Une sélection d'œuvres

landcuts.com
paulemileroix.com

RIOUX

1850 NOTRE-DAME OUEST MONTRÉAL QUÉBEC H3J-1M5

perioux@mac.com
514.935.8749

