

pierre gaignard

If Pierre Gaignard's work is comparable to a wild ethnology, it's first and foremost because his films, sculptures and performances are objects of study that do not detach themselves from their subject: when, for example, he takes an interest in Atlanta rap, he proceeds in a documentary mode that is charged with an energy capable of translating the maximum absorption of what this music transmits. In this way, magic and ritual are never far from his practice, so much so that he creates the conditions for a personal cosmogony where big data meets popular balls, where technique is happily misused in the service of the barbecue. Pierre Gaignard's do-it-yourself aesthetic has nothing retro about it, but opens onto a dystopian poetics where meat juice is the equal of abstract painting. His urban shamanism (which often takes place in the context of the admirable Wonder) is the expression of a schlag vitalism, one of the means of resisting the capitalist order in its dancing capacity to invest forms in disinheritance. His program can be read as taking care of the weed - Fabien Danesi.

portfolio 2024

Si le travail de Pierre Gaignard s'apparente à une ethnologie sauvage, c'est avant tout parce que ses films, sculptures, ou performances, sont des objets d'études qui ne prennent pas de distance à l'égard de leur sujet : lorsqu'il s'intéresse par exemple au rap d'Atlanta, il le fait sur un mode documentaire qui se charge d'une énergie capable de traduire l'absorption maximale de ce que cette musique transmet. Ainsi, la magie et le rituel ne sont jamais loin de sa pratique, tant il s'agit de créer les conditions d'une cosmogonie personnelle où les big data rencontrent les bals populaires, où la technique est heureusement dévoyée au service du barbecue. Pierre Gaignard assume une esthétique du bricolage qui n'a rien de rétro mais ouvre sur une poétique dystopique où le jus de viande est l'égal d'une peinture abstraite. Son chamanisme urbain (qui prend souvent place dans le contexte de l'admirable Wonder) est l'expression d'un vitalisme schlag, soit l'un des moyens de faire résistance à l'ordre capitaliste dans sa capacité dansante à investir des formes en déshérence. Son programme peut se lire alors comme le fait de prendre soin de la mauvaise herbe - Fabien Danesi.

His research is influenced by his collective experience. It is motivated by his irrepressible desire to tell the story of the world around him: with his tools (low-tech and literary), his perceptions (empirical), his conceptions (historiographical and political), against the grain of dominant thinking. He likes to employ both ultra-contemporary technologies (3D scanning, modeling and animation) and more elementary ones (ceramics and welding). He produces a corpus of forms that reflect both his multiple interests in techniques and his way of life within the collective - from the post-industrial city to the magical, melancholy countryside. He builds the story of a fragile humanity.

Pierre Gagnard is an artist and a researcher, holding a DSRA (Diplôme Supérieure de Recherche en Art, equivalent to a PhD). He is co-founder of Wonder, an artist-run-space in Paris. He is represented by Galerie Éric Mouchet in Paris. Since 2010, his work has been exhibited in France and internationally (Italy, South Korea, USA, Switzerland, Lithuania, Germany, Spain).

Sa recherche est marquée par son expérience collective. Elle est motivée par son irrépressible envie de raconter le monde qui l'entoure : avec ses outils (low-tech et littéraires), ses perceptions (empiriques), ses conceptions (historiographiques et politiques), à rebours des discours dominants. Il aime aussi bien convoquer des technologies ultras contemporaines (3D scan, modeling et animation), que des technologies plus élémentaires (céramique et soudure). Il produit un corpus de formes qui témoigne à la fois de ses intérêts multiples pour les techniques, comme il témoigne de son mode de vie au sein du collectif - de la ville post-industrielle à la campagne magique et mélancolique. Il construit l'histoire d'une humanité fragile.

Pierre Gagnard est artiste et chercheur, titulaire d'un DSRA (Diplôme Supérieure de Recherche en Art, équivalent Doctorat). Il est co-fondateur du Wonder, artist-run-space parisien. Il est représenté par la Galerie Éric Mouchet à Paris. Depuis 2010, son travail est exposé en France comme à l'étranger (Italie, Corée du Sud, Etats-Unis, Suisse, Lituanie, Allemagne, Espagne).

Griza:j Hypermat' (lithophanie pour une IA)

neon LED lights, 3D PLA printing, 160 x 12 x 12 cm each, 20 pieces.

2024

Studio views, neon lights on.

Studio views, neon lights off.

Griza:j Hypermat' (lithophane for an AI) takes the form of lithophanes - an 18th-century technique - engraved or molded in very fine, translucent porcelain, can only be seen clearly when backlit, and appear "en grisaille" (in grayscale). Printed in 3D, these objects are contemporary versions of the technique materialized as simple neon covers, to be attached to pre-existing lighting systems in place of the original reflectors. This discreet gesture is intended to give materiality to the images I create and broadcast mainly through screens. It gives them consistency through the electric light of neon and the thickness of printed matter. These works can be viewed both on and off. Griza:j Hypermat' is made from images generated by artificial intelligence and marginal models trained using very specific libraries - for example, only with 18th-century botanical illustrations.

Griza:j Hypermat' (lithophanie pour une IA) prend la forme de lithophanies - technique du XVIIIe siècle - gravée ou moulée en porcelaine très fine et translucide, ne peut être vue clairement que rétro-éclairée et apparaît « en grisaille » (en niveaux de gris). Imprimés en 3D, ces objets sont des versions contemporaines de la technique concrétisées en simples caches pour néons, se fixant sur des systèmes d'éclairage préexistants en remplacement des réflecteurs originaux. Ce geste discret vise à donner une matérialité aux images que je fabrique et diffuse essentiellement au travers des écrans. Il leur donne une consistance par la lumière électrique des néons et par l'épaisseur de la matière imprimée. Ces œuvres peuvent être vues allumées comme éteintes. Griza:j Hypermat' est réalisé à partir d'images générées par une intelligence artificielle et des modèles marginaux entraînés à l'aide de bibliothèques très spécifiques - par exemple, uniquement avec des illustrations botaniques du XVIIIe siècle.

details, studio views, neon lights on & off.

Post-Opéraï Freakfly

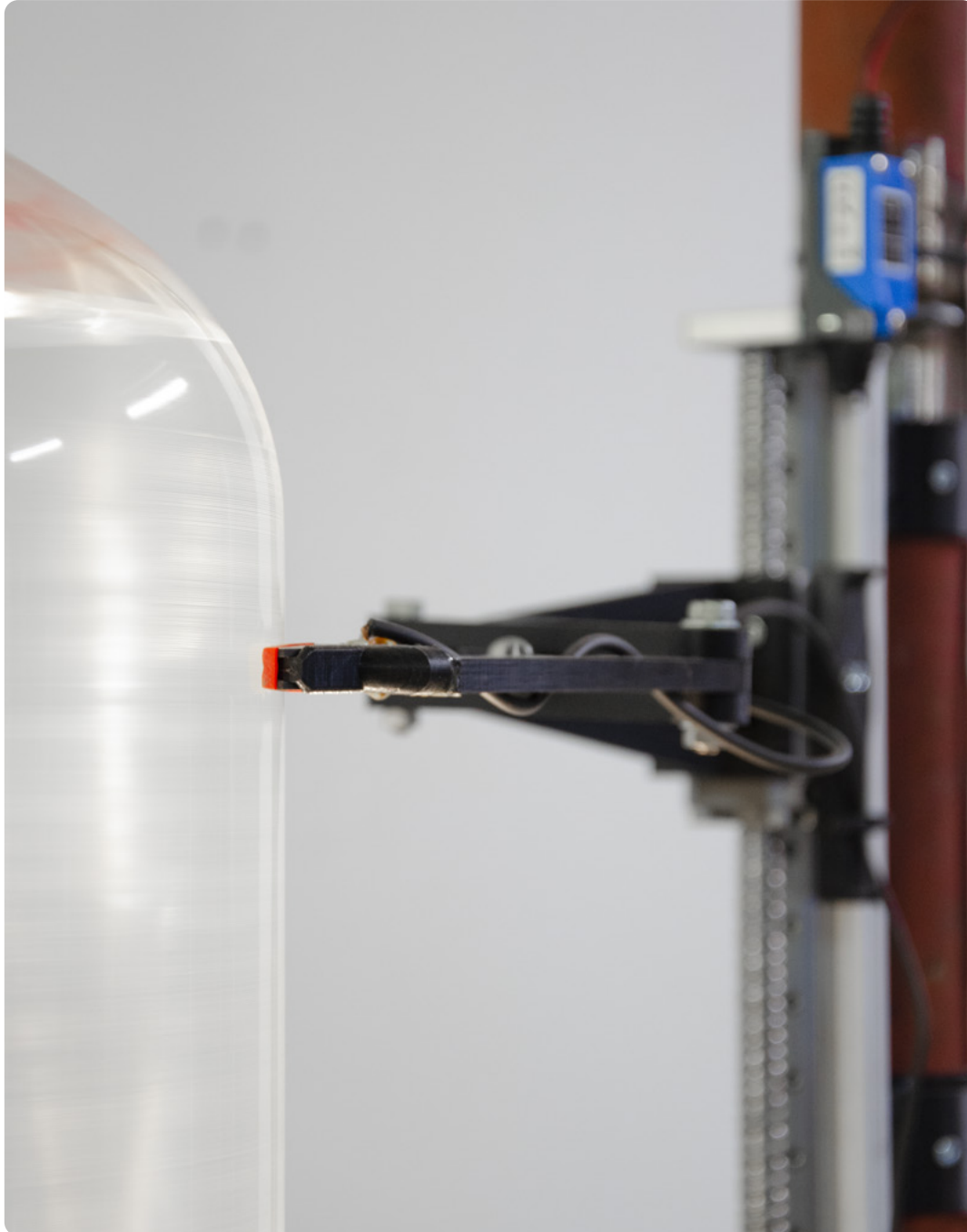
steel, 220v motor, linear actuator, keykegs, PLA prints, amp, speaker, 200 x 150 x 150 cm.

2024

Details, studio view.

Details, studio view.

Post-Opéraï Freakfly is a wayback machine, a sort of body-sized 3D record player. It broadcasts the voices of characters/thinkers, music and sounds recorded by chance. The machine, from which these voices emerge, produces a permanent noise due to the medium chosen for recording: used plastic beer kegs. "By short-circuiting our subjective imaginations, by momentarily giving voice to noise, the machines enable us to locally tear away the veil of ideologies that necessarily filter all our perceptions of the world"¹. This sculpture is designed to be multiplied to produce a mini-opera, with the machines talking to each other..

Post-Opéraï Freakfly est une machine mémorielle, une sorte de tourne-disque en 3D à l'échelle du corps. Elle diffuse la voix de personnages/penseur.euses, de la musique comme des sons enregistrées de manière fortuites. La machine, de laquelle émerge ces voix, produit un bruit permanent du fait du support choisi pour enregistrer : des fûts de bière usagés en plastique. « En court-circuitant nos imaginations subjectives, en donnant momentanément la parole au bruit, les appareils permettent de déchirer localement le voile des idéologies qui filtrent nécessairement toutes nos perceptions du monde»¹. Cette sculpture est pensée pour être multipliée afin de produire un mini-opéra et que ces machines discutent entre elles.

1. Citton, Yves. Documenter les contre-fictions, Multitudes, vol. 61, no. 4, 2015, pp. 177-187

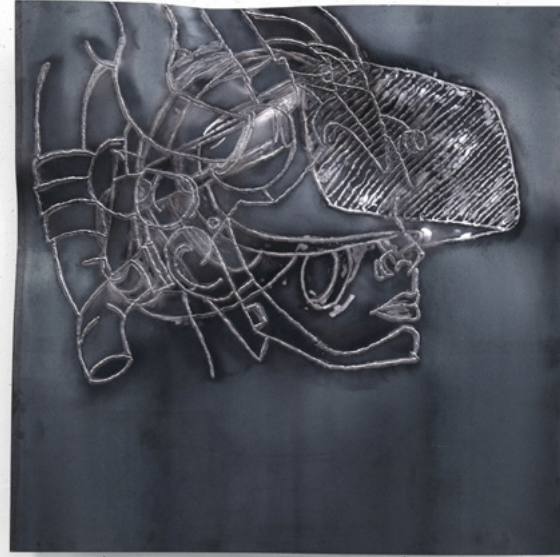
Inverter cosmogony with headache

sheet steel, welding, 8 pcs, 100 x 100 x 20 cm.

2023

Studio view.

tenero tevere

installation & liquor. wild plants, macerations, herbarium, 95° alcohol, steel, glass and plastic keykeg. 500x250x250 cm.

2022

Exhibition view "Ante Operam", Palazzo Marescalchi Belli, Roma, June 2022, Cur. Isabella Vitale, Pianobi. Photos: Eleonora Cerri Pecorella.

Tenero Tevere is an amaro (Italian bitter liqueur) made from the plants, roots and bark of trees growing along the Tiber in Rome. It is served cold with an ice cube in an eponymous installation-laboratory. The elements of which it is composed are witnesses to the production process: macerations in transparent beer barrels, herbariums in double-glazed windows, pure alcohol, dried plants, pans and hotplates. Tenero Tevere's recipe is a secret - as are many other liqueurs. This Tiber amaro was developed with the help of an ethnobotanist who wishes to remain anonymous.

Tenero Tevere est un amaro (liqueur amère italienne) fait avec les plantes, les racines et les écorces d'arbres qui poussent le long du Tibre à Rome. Elle est servie fraîche avec un glaçon dans une installation-laboratoire éponyme. Les éléments qui la composent sont les témoins de la production : macérations dans des fûts de bière transparents, herbiers dans le double-vitrage des fenêtres, alcool pur, plantes sèches, casseroles et plaques chauffantes. La recette de Tenero Tevere est secrète - comme pour beaucoup d'autres liqueurs. Cet amaro du Tibre a été élaboré avec l'aide d'une ethnobotaniste qui souhaite restée anonyme.

tenero tevere (book)

edition, 100 copies, digital print on 115gr cyclus paper, color and B&W, French/Italian, 208 pages, 26x12 cm.

2022

<http://pierreg666.xyz/shop.html>

tenero tevere (book)

2022

The Tenero Tevere project printed in a deluxe self-published version. It traces the process of making Tiber amaro through documentary and fantasy narration, from Socrates to the red stain on the gulls' beaks.

Le projet Tenero Tevere imprimé dans une version auto-édité deluxe. Il retrace le processus de fabrication de l'amaro du Tibre par une narration documentaire et fantastique, de socrate à la tâche rouge sur le bec des goélands.

lamento sfocato

film & sculpture. steel, frosted plexiglass, speakers, amplifier, 170x130x130 cm, 18 minutes, stereo.

2022

Studio view.

lamento sfocato

2022

https://youtu.be/gogTb7G__5M

Lamento Sfocato is a 6-voice choral film. The 6 narrators accompany Sante Caserio, a young baker and Italian anarchist, to the guillotine. A few weeks earlier, he had assassinated the French president, and in return, the French state assassinated him... Between sympathy and incomprehension, this story, based on archive footage of the 1894 trial and procedural 3D images, paints a blurred portrait of an idealist.

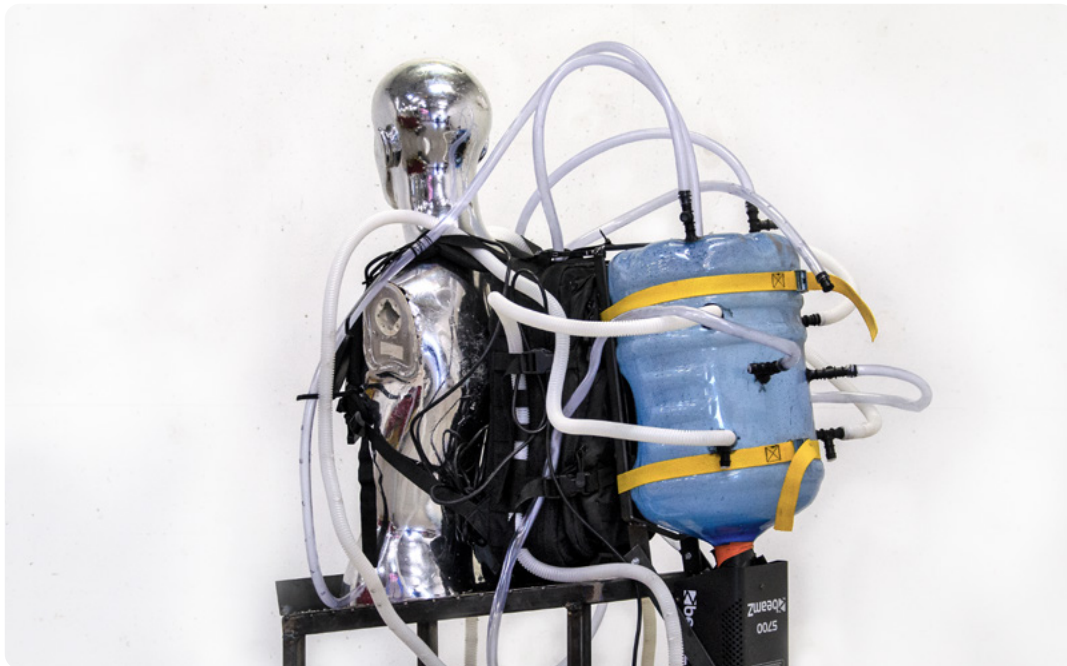
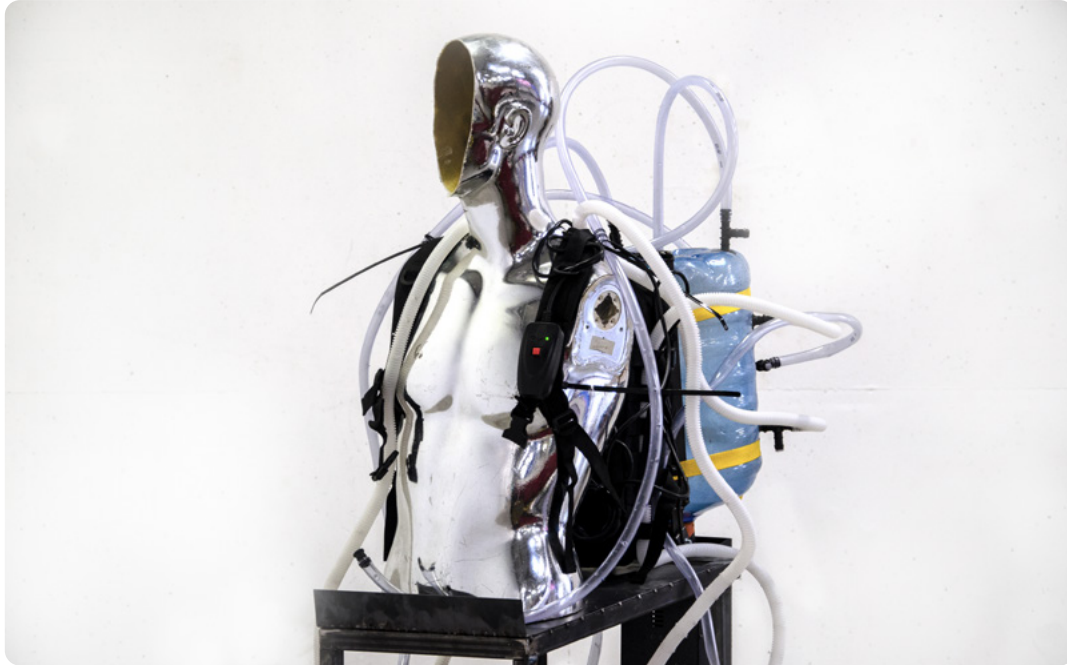
Video stills.

Lamento Sfocato est un film chorale à 6 voix. Les 6 narrateur.trice.s accompagnent Sante Caserio, jeune boulanger et anarchiste italien, vers la guillotine. Quelques semaines auparavant, il a assassiné le président français et en retour, l'état français l'assassine... Entre bienveillance et incompréhension, ce récit, construit à partir des archives du procès de 1894 et des images fabriquées en 3D procédurale, dresse le portrait flou d'un idéaliste.

lamento sfocato uhd

performance and costume. safety suit, hood, steel, plastic, smoking machine, 180x60x40 cm.

2022

Studio view, performance costume/trace "Lamento Sfocato". & Exhibition view during the performance "Skeuma Lekba" à l'Onde, Vélizy. Photos Salim Santa Lucia.

mausolée quad-core

video game & installation. photogrammetry, scooter frame, steel, arduino, pc, screen, 3D prints, 220x300x300 cm.

2021

Exhibition view "Ante : IRL" au Wonder/Fortin. Photos Salim Santa Lucia.

mausolée quad-core

2021

<https://youtu.be/uM89FckRahY>

Mausolée Quad-Core is a documentary video game based on a 3D scan of Wonder/Liebert (the building occupied by artist collective Wonder in Bagnolet from 2016 to 2019). This interactive documentary narrative is conceived as a film and broadcast in an installation that takes the form of a “mad-max” library or “chelou” data-center. It took Pierre Gagnard and his team 3 years to create.

Stills from the video game.

mausolée quad-core

2021

<https://youtu.be/i-MIBdXoATl>

Mausolée Quad-Core est un jeu vidéo documentaire réalisé à partir du scan 3D du Wonder/Liebert (bâtiment occupé par le collectif d'artistes Wonder à Bagnole de 2016 à 2019). Ce récit documentaire interactif est conçu comme un film et diffusé dans une installation qui prend la forme d'une bibliothèque «mad-max» ou d'un data-center «chelou». Il a été conçu en 3 ans par Pierre Gaignard.

Exhibition view "Ante : IRL" au Wonder/Forfin. Photos Salim Santa Lucia.

vapormax heder a helix

sculpture. laminated glass, acrylic resin, laser print transferred onto glass, steel, dandelion seeds. 230x85 cm.

2021

Exhibition view "Hyper Carbone", Eric Mouchet Gallery, june 2021. Photos : Salim Santa Lucia.

vapormax buzzati

installation and projections. animated photogrammetries, steel, striped plexiglass. 300x250x800 cm.

2020

Exhibition view "Chardon roulant, vitesse ardente" for la Nuit Blanche 2020 au Wonder/Fortin. Photos Salim Santa Lucia.

Scans 3D des membres du collectif Wonder animés par leurs «tocs» projetés sur des cadres en plexiglass rayés. **Fantômes buggés en décomposition.**

*3D scans of Wonder collective members animated by their «tocs» projected onto striped Plexiglas frames. **Glitched ghosts in decomposition.***

Détail.

Photos Salim Santa Lucia.

poudre

(with Marie Boudet) 2020, film. 13 minutes, 720p.

2020

https://youtu.be/mYwkiMV_zvo

film still.

coeur defense (ntr)

installation. glazed ceramics, resistors, threaded rods, arduino. 350 x 250 x 160 cm.

2020

Studio view.

*The cloud towers and Société Générale towers
surrounding the wonder/zenith reproduced in ceramic.
Documentary sculpture lacerated by fire.*

Les tours nuages et les tours de la société générale
entourant le wonder/zenith reproduites en céramique.
Sculpture-Documentaire lacérées par le feu.

compost du wonder/zenith

Prints on tracing paper, between two glasses, homemade steel frames, 50 x 39 x 8 cm, 25 prints available in 3 editions.

2020

Digital still.

Studio view.

Prints produced from 3D scans of the Wonder compost, a marker of community life and the passing seasons.

Tirages produits à partir des scans 3D du compost du Wonder qui sont un marqueur de la vie de la communauté comme des saisons qui passent.

vapormax archiviu

installation. overhead projection on schlag glass, rock, photogrammetry, 200 x 170 x 150 cm, 15-minute loop, 4K.

2019

<https://youtube.com/>

A sleeping community, ghosts at rest, the voice of the dead in 3D. Vapormax Archiviu is the story of a lost community, archived, fragile for eternity.

Une communauté endormie, des fantômes au repos, la voix des morts en 3D. Vapormax Archiviu c'est l'histoire d'une communauté défaite, archivée, fragile pour l'éternité.

Exhibition view, A festa, Providenza Lab, Pieve, Corsica, july 2019

Video still.

*Big asses in plaster and data-center grilling bacon
during a reading of Jack London's «Building a Fire».*

Gros culs en plâtre et data-center grillant du bacon au
cours d'une lecture de «Construire un feu» de Jack London.

baignolet chamanique 4K

performance. dancers, ponchos, fireworks, steel, 14V, soundtrack, stereo speakers.

2018

Performance still, Marée Basse, plage de Trouville, september 2018.

baignolet chamanique 4K

video. loop, 15 min., 1080p, stereo sound.

2018

<https://youtube.com/playlist?list=PLN8HSW6gsAOvTH1dXakyybiJKosFKNHvd>

Video Still.

herbier d'hiver du wonder/liebert

installation. wild grasses, recycled steel, second-hand plexiglass, variable dimensions, 6 frames.

2018

Exhibition view Bagnole! Chamanique 4K, Eric Mouchet Gallery, Paris

Doing the Wonder/Liebert herbarium is to create a magical and scientific research tool for Bagnolet's Avenue Gallieni; a repertoire for making Gallieni sauce (entropic plant sauce) for local kebabs; the organic archive of a world that is about to disappear.

Faire l'herbier du Wonder/Liebert, c'est créer un outil de recherche magique et scientifique de l'avenue Gallieni de Bagnolet ; un répertoire pour la réalisation d'une sauce Gallieni (sauce de plantes entropiques) pour les kebabs du coin ; l'archive organique d'un monde qui va disparaître.

Exhibition view Bagnolet Chamannique 4K, Eric Mouchet Gallery, Paris

hop out, drop top, fuck y4ll

film. 30 min., 1080p, stereo sound, prod. supremEldorado, support. The River Pierce foundation, Texas.

2017

<https://youtu.be/FvqjdDIQip8>

Film still.

peanut butter camera

sculpture and camera. smartphone, binocular, jar of peanut butter, maglight, scotch tape, rubber bands, 25 x 25 x 25 cm.

2017

Exhibition view Only birds don't care crossing, The River Pierce Foundation, Texas, USA, may 2017

charwarma benz benz benz

(with Thomas Teurlai) Mercedes, rusted steel, lambs, belts, neon lights, fire pans, 5 x 4 x 2 m.

2017

Exhibition view Dirty Pepax, [Les Lundis du Pavillon du Palais de Tokyo] Wonder/Liebert, Bagnolet, february 2017, photo © Pernisco

basalte.collectif
Bagnolet Ile De ...

S'abonner

22 J'aime

1 sem

basalte.collectif On a visité hier l'expo Dirty Pepax pour le vernissage du artist run space Le Wonder/Liebert à Bagnolet. À voir! #exposition #lewonder #lundidupavillon #bagnolet #yard #liebert #squat

fractals_by_jaya 🙌

surelocedging This is cool :)

Ajouter un commentaire...

zzzelle
Bagnolet

S'abonner

50 J'aime

1 sem

zzzelle Project Space 🍷
#palaisdetokyo #lewonder #liebert
#pavillondupalais #pavillonneufizeobc
#dirtypepax #artistrunspace #barbecue
#fire

lejardindemontreuil 🙌

Ajouter un commentaire...

thug roi

film. 720p, 48 min, stereo sound, supremEldorado production.

2016

https://www.youtube.com/watch?v=Emvl_MTy94Y

Film still.

A weird biopic of Young Thug by his fantastic brother.

Biopic chelou de Young Thug par son frère fantastique.

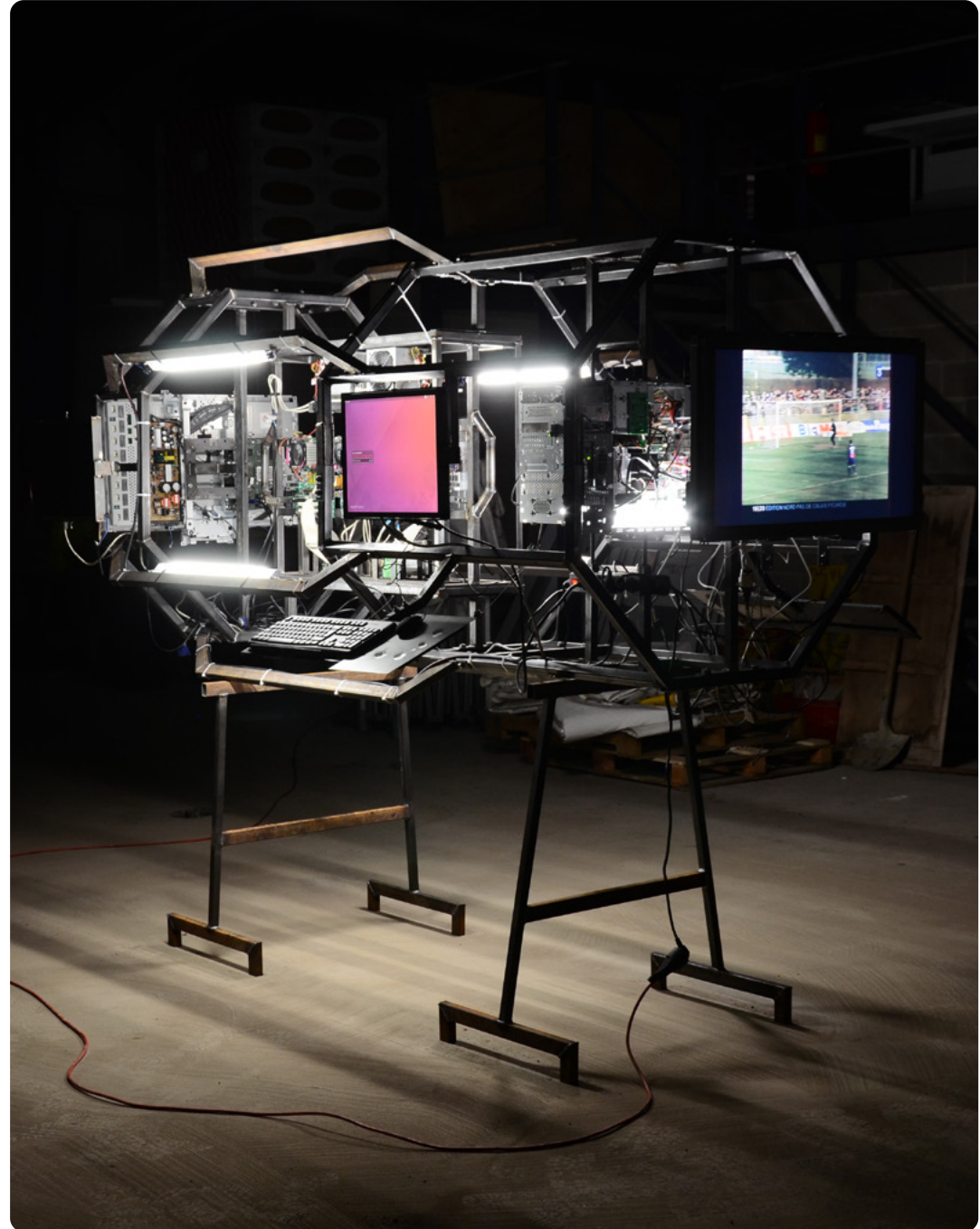
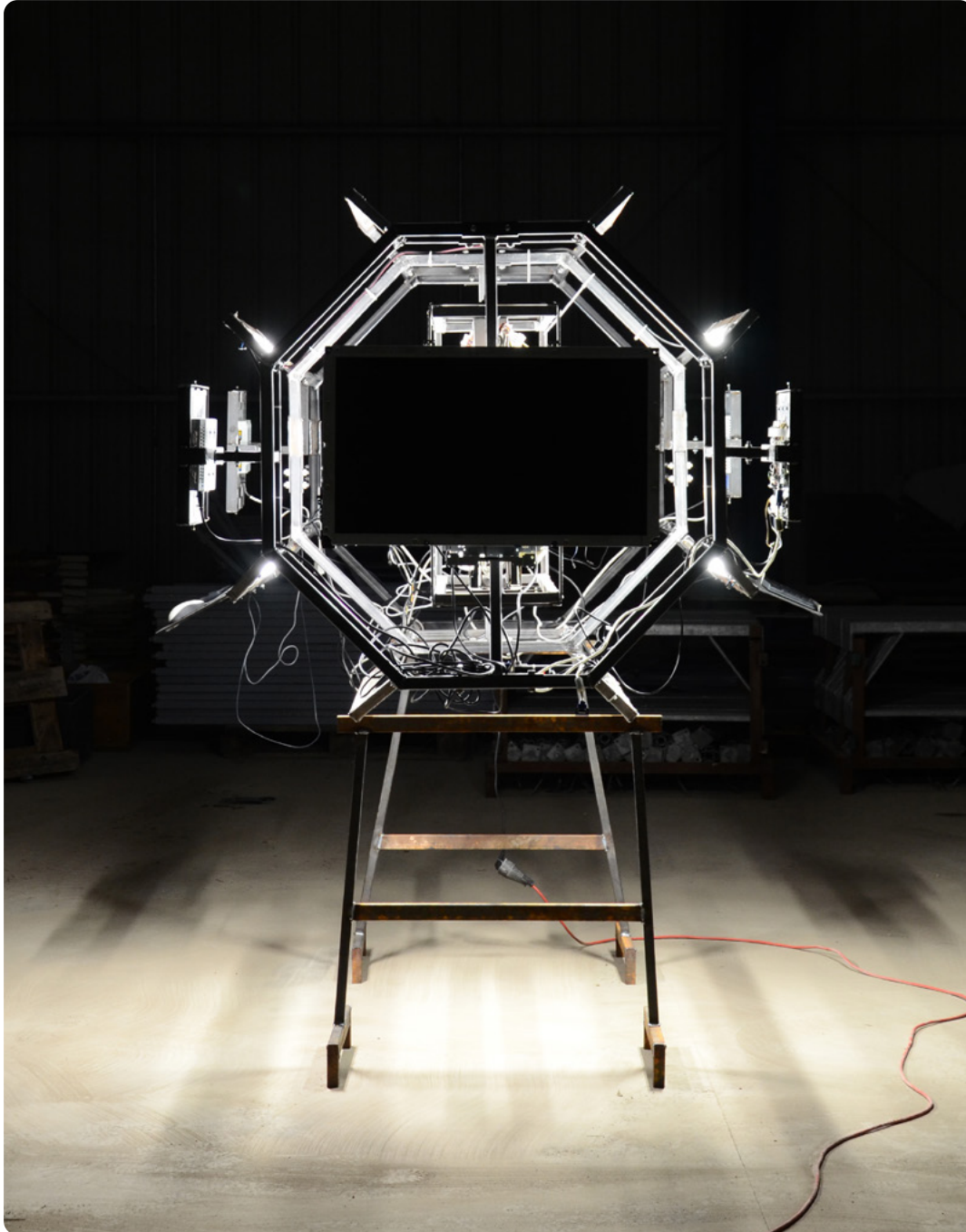
« Young Thug Biopic: a Clip From French Artist's Bizarre New Project. Pierre Gagnard has created Thug Roi, a fictional biopic as a "message in a bottle" to the Atlanta rapper » Jerry Portwood, Rolling Stone, Février 2016.

« Thug Roi, l'hommage de Pierre Gagnard à Young Thug » Kevin Mbenza, Hypesoul, Février 2016.

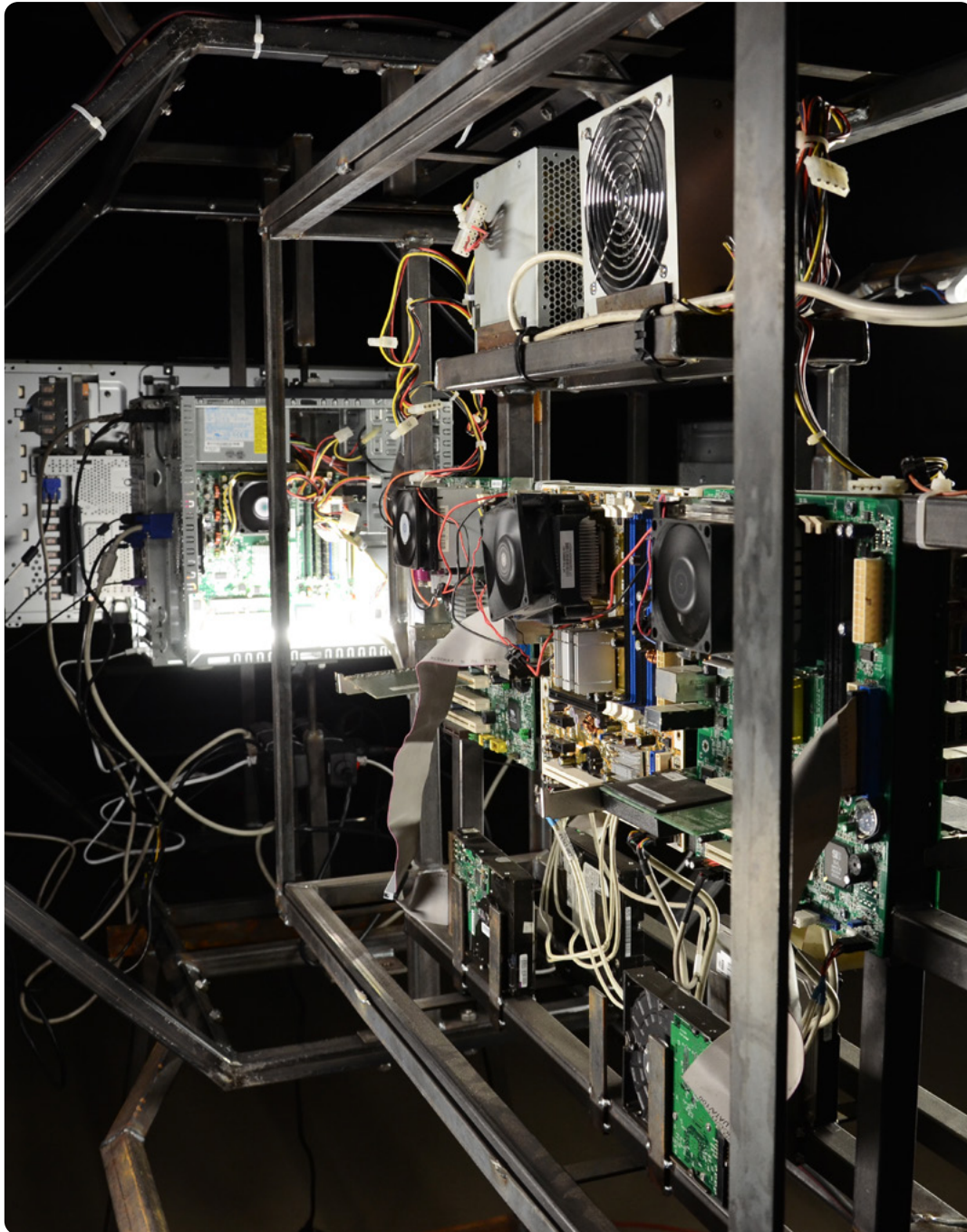
baba yaga data

sculpture. rusted steel, PC power supplies, motherboards, hard drives, screens, neon lights, 220V. 220 x 120 x 120 cm.

2016

Exhibition views, 2016.

Detail of system interior.

A super-computer ogre, Baba Yaga Data contains all the rushes and archives of a never-edited film that is perpetually and randomly made with the help of a program installed in the machine. Baba Yaga Data is also a film disguised as a sculpture, and vice versa.

Super-ordinateur-Ogre, Baba yaga Data contient tous les rushes et archives d'un film jamais monté qui se fait perpétuellement et aléatoirement avec l'aide d'un programme installé dans la machine. Baba Yaga Data est aussi un film déguisé en sculpture, et réciproquement.

stronza valentina

film. 1080p, stereo sound, 13 min.

2016

<https://www.youtube.com/watch?v=SYXgGxpHYE>

Film still.

In Abruzzo, people used to sing during the olive harvest. Today, Valentina, the mechanical rake, helps the Palmerini family harvest faster. Ever more capricious and noisy, they won't be able to sing anymore.

Dans les Abruzzes, on chantait pendant la récolte des olives. Aujourd'hui, Valentina, le râteau mécanique, aide la famille Palmerini à récolter plus vite. Toujours plus capricieuse et bruyante, ils ne pourront plus chanter maintenant.

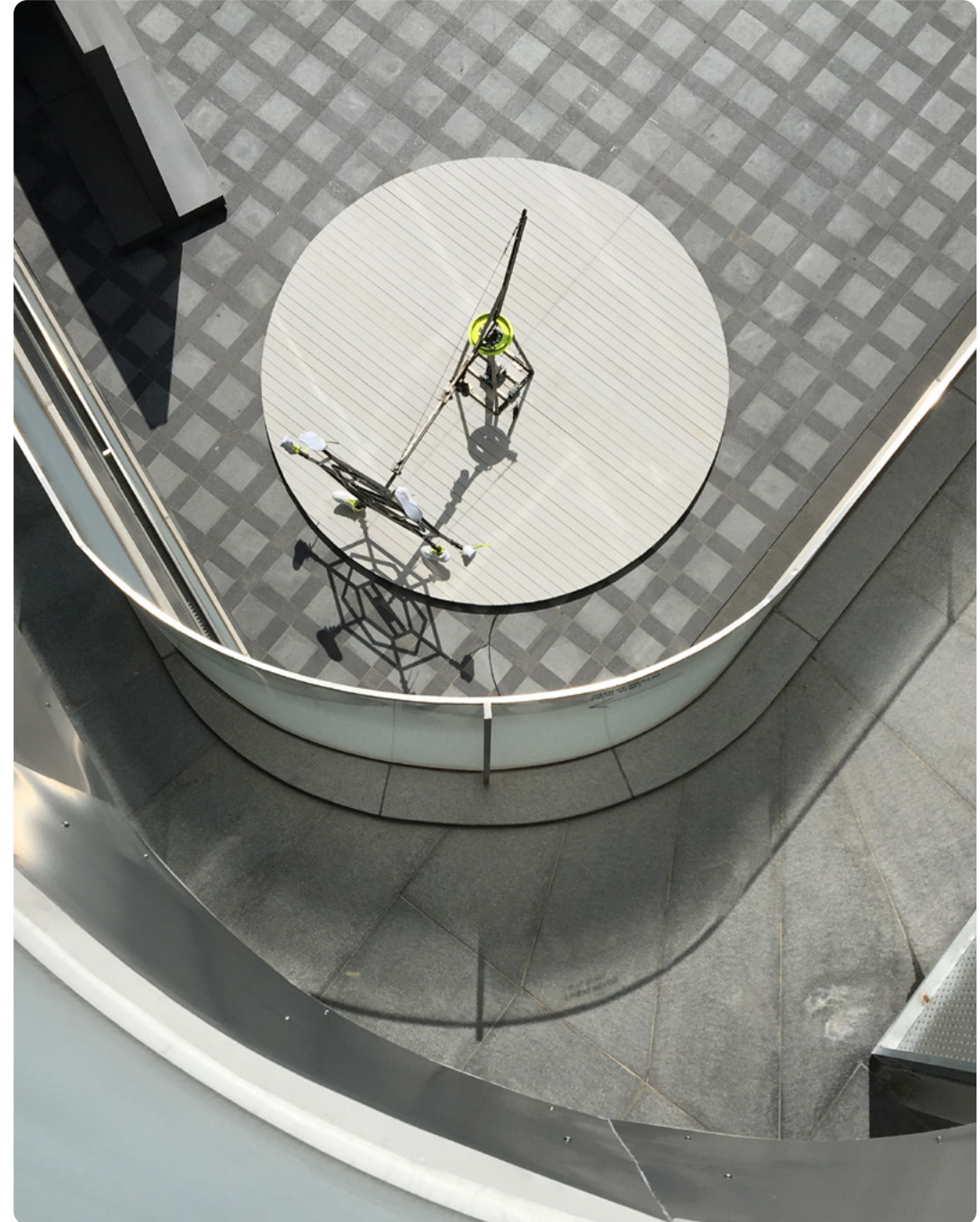
mouvement vers une sémantique de fils2pute (d'après adidas lab) 2015

sculpture. brushed steel, ball bearings, 12V wiper motor, cables, turnbuckles, springs, sneakers. 250 x 250 x 250 cm.

Exhibition view on the Wonder/Liebert parking

mouvement vers une sémantique de fils2pute (d'après adidas lab) 2015

Exhibition view Dialectic of the stars : extinction dancefloor, cur. Fabien Danesi, & Manu Park, platform-L, Séoul, South Korea, april 2018

stainless texas car crash

Peugeot 205 carcass, Texas-shaped bull bar.

2014

<https://www.youtube.com/watch?v=oSi0hUBjM2Y>

Film stills.

Provoke a car accident to print the shape of Texas in the bodywork opposite.

Provoquer un accident de voiture pour imprimer la forme du Texas dans la carrosserie d'en face.

the land where mountains float

2014, film. 1080p, stereo sound, 52 min.

2014

<https://www.youtube.com/watch?v=yGbWjOrIJc0>

Film still.

the land where mountains float

2014

« *The Land Where Mountains Float* highlights the power of narrative to engender other narratives, concealed, kept secret or appearing in another form. [...] By the end of the film, we'll know almost nothing about *Chili con Carne*, except that once upon a time there were men who, to relieve their boredom, set up shop in a hostile land on the edge of the world. » Anaïs Lepage, *The Last Cowboys*, (excerpt), *Branded* #10, March-April 2015.

« *The Land Where Montains Float* souligne la puissance du récit à engendrer d'autres récits, dissimulés, tenus secrets ou apparaissant sous une autre forme. [...] À la fin du film, nous ne saurons presque rien sur le *Chili con Carne*, à part qu'un jour il y eut des hommes qui, pour tromper l'ennui, s'implantèrent à grand renfort de mécaniques dans une terre hostile aux confins du monde. » Anaïs Lepage, *Les derniers cowboys*, (extrait), *Branded* #10, mars-avril 2015.

