

Jim Holyoak

Book of Nineteen Nocturnes

Jim Holyoak, *Book of Nineteen Nocturnes*, 2002-2016
Conte illustré, 500 pages, divisé en 19 feuillets reliés en accordéon, encre de Chine, graphite, aquarelle, impression jet d'encre et collage sur papier |
Hand-drawn novel, 500 pages long, divided into 19 accordion books, India ink, graphite, watercolour, ink-jet prints, and collaged text on paper, 30,48 x 43,18 x 30,48 cm
Avec l'aimable permission de l'artiste | Courtesy of the artist

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Vernissage

Samedi le 28 janvier 2017, 15h

Opening

Saturday, January 28th, 2017 - 3 pm

Exposition

28 janvier - 25 mars 2017

mardi au samedi, 12h - 17h

Exhibition

January 28th - March 25th, 2017

Tuesday to Saturday, 12 pm - 5 pm

Samedis famille Ateliers de création

Enfants 4 ans et plus

Les samedis 4 février et 25 mars

13h à 16h

Gratuit | Sans réservation

Family Saturdays Workshop for Kids

4 years and older

Saturdays, February 4th and March 25th

1 pm - 4 pm

Free | No reservation required

5445 avenue de Gaspé, #106
Montréal (Qc) Canada H2T 3B2
514.874.1666_info@optica.ca
www.optica.ca

▶ Animal nocturne et passablement solitaire, Jim Holyoak travaille comme le chat maraude : sous la bienveillance des étoiles, dans un silence ponctué de déplacements feutrés, en synchronie avec les ombres. Il laisse généralement derrière lui d'impressionnantes fresques murales où foisonnent d'étranges formes de vie, suspendues entre le temps profond de la terre et un imaginaire qui demeure à venir, où fermentent les potentialités du vivant. Son univers pictural traduit une fascination empathique envers toute forme de vie—disparue, actuelle ou imaginée—et une volonté d'en sonder l'étrangeté inhérente. Holyoak habite un monde labile, évolutif et hétérochronique, qu'il nous donne à voir par une gestuelle sensible à l'encre de Chine, au graphite et à l'aquarelle. Si ses installations murales découlent parfois d'un travail collaboratif, sa production constante de croquis d'après nature reflète la dimension plus cachée de son monde sensible. Par le croquis, Holyoak documente ses déambulations dans les contrées sauvages en Europe du Nord, en Chine et au Canada, et témoigne de la solitude existentielle qui imprègne ces déplacements contemplatifs. Cette accumulation de croquis constitue le substrat de base d'un conte épique, présenté en dix-neuf chapitres au centre OPTICA sous la forme d'une archive mystérieuse.

Odysée tâtonnante, incertaine et vaguement autobiographique, *Book of Nineteen Nocturnes* raconte une histoire d'errance marquée par la recherche d'appartenance, et soldée par la découverte intime de sa propre altérité. Au croisement de Lewis Carroll, J.R.R. Tolkien et Guillermo Del Toro, ce récit de voyage fait basculer la longue mémoire et l'hétérogénéité du *Deep Time* planétaire dans un univers onirique, monstrueux et surnaturel. Tel un songe posthumaniste, les arbres affichent leur faculté de raison, la matière est sensible et s'enchevêtre au vivant, les espèces s'amalgament en hybrides complexes et échappent à toute nomenclature. Sous la forme d'un conte, il nous révèle un monde entre chien et loup, où la réalité se fond dans le rêve et ne concorde pas avec les apparences. Ce que l'on appelle la « réalité » devient un concept fuyant, appréhendable seulement par un regard différé, décalé. En ce sens, *Book of Nineteen Nocturnes* fait écho à une longue lignée philosophique d'interrogation du réel, que celui-ci soit d'ordre quantique, métaphysique ou cosmique.

▶ An inveterate night-owl and somewhat of a loner, Jim Holyoak works like a prowling cat: in tune with the shadows, his muffled movements hardly breaking the star-lit silence. In his wake, one usually finds formidable mural frescos bustling with curious life forms, suspended between terrestrial deep time and imagined future configurations rising from the ferment of life's potentialities. His pictorial universe translates a fascinating empathy for all forms of life—extinct, current, and imagined—and a willingness to plumb their inherent strangeness. Holyoak inhabits a tremulous, evolving, hetero-chronic world that he renders for us in sensitive gestures of India-ink, graphite, and watercolour. If his mural installations sometimes derive from collaborative work, his constant production of sketches drawn from life reflects a rather hidden dimension of his sensory world. His sketches document his perambulations in the wilds of Northern Europe, China, Canada, and testify to an existential solitude imbuing these contemplative travels. At OPTICA, the accumulated drawings form the substratum of an epic narrative in nineteen chapters presented in the form of a mysterious archive.

A tentative, uncertain, and vaguely autobiographical odyssey, *Book of Nineteen Nocturnes* tells a story of wandering, a search for belonging, that ultimately results in the discovery of one's own very intimate otherness. At the intersection of Lewis Carroll, J.R.R. Tolkien, and Guillermo del Toro, this travel narrative draws heterogeneous, aeonic memories of Earth's deep time into a monstrous, supernatural and dreamlike universe. As in a post-humanist dream, trees show off their capacity for reason, sensitive matter mingles with the living, species fuse into complex hybrids that defy classification. In the form of a tale, he reveals a twilight world where "reality," merging with dreams and diverging from appearances, becomes a fleeting concept, intelligible only through a differed or displaced gaze. In this sense, *Book of Nineteen Nocturnes* echoes a long line of philosophical interrogations of the real, whether the latter be cosmic, quantum, or metaphysical.

Originaire de Aldergrove en Colombie-Britannique, **Jim Holyoak** travaille et vit à Montréal. Ses œuvres ont abondamment circulé au Canada, aux États-Unis et en Europe du Nord, plus récemment à la bG Gallery (Santa Monica, Californie) et au Centre Clark (Montréal). Détenteur d'une maîtrise en arts visuels de l'Université Concordia (2011) et d'un diplôme de l'école Álfaskólinn de Reykjavík en études des elfes et des personnes cachées, il a également suivi une formation en peinture à l'encre à Yangshuo en Chine.

Originally from Aldergrove, British Columbia, **Jim Holyoak** lives and works in Montreal. His works are widely circulated in Canada, the United States, and Northern Europe, particularly at the bG Gallery (Santa Monica, California) and Centre Clark (Montreal). He holds an MFA in visual arts from Concordia University (2011), a degree from Álfaskólinn, the Icelandic Elf School in Reykjavík, in Elf and Hidden people studies, and has studied ink wash painting in Yangshuo, China.

Auteure | Author : Gentiane Bélanger

Historienne de l'art, Gentiane Bélanger est directrice-conservatrice de la Galerie d'art Foreman de l'Université Bishop's à Sherbrooke. | Art historian Gentiane Bélanger is the director/curator of the Foreman Art Gallery at Bishop's University in Sherbrooke.

Traducteur | Translator : Ron Ross

Jim Holyoak remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec pour son aide financière à la recherche et à la création en 2014, qui a permis la réalisation de ce projet. Il aimerait aussi remercier la Bruceo Fine Art Scholarship Foundation pour l'obtention d'une bourse de voyage en 2014 et le Conseil des arts du Canada pour une subvention de 2012 destinée à prendre part à des résidences en Scandinavie, où de nombreux dessins de ce livre ont été créés. Enfin, l'artiste tient à exprimer sa gratitude à ses amis et membres de sa famille qui ont aidé à corriger le texte de ce livre et qui l'ont patiemment encouragé pendant l'absence soutenue, nécessaire pour dessiner et écrire ces pages. | Jim Holyoak gratefully acknowledges the financial support of The Conseil des arts et des lettres du Québec, for a 2014 Research and Creation Grant, which made the completion of this project possible. He would also like to thank the Bruceo Fine Art Scholarship Foundation for a 2014 travel fellowship, and the Canada Council for the Arts for a 2012 grant to attend residencies in Scandinavia, where many of the drawings for this book were made. Finally, the artist wishes to express gratitude to his friends and family members who helped edit the text for this book, and who have patiently encouraged him during the sustained absence needed to draw and write these pages.

OPTICA bénéficie du soutien du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Le programme éducatif reçoit le soutien du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal ainsi que de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal. | OPTICA is supported by the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec, and the Conseil des arts de Montréal. OPTICA's educational program is supported by the ministère de la Culture et des Communications and the City of Montreal as part of the Entente sur le développement culturel de Montréal, and the Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.