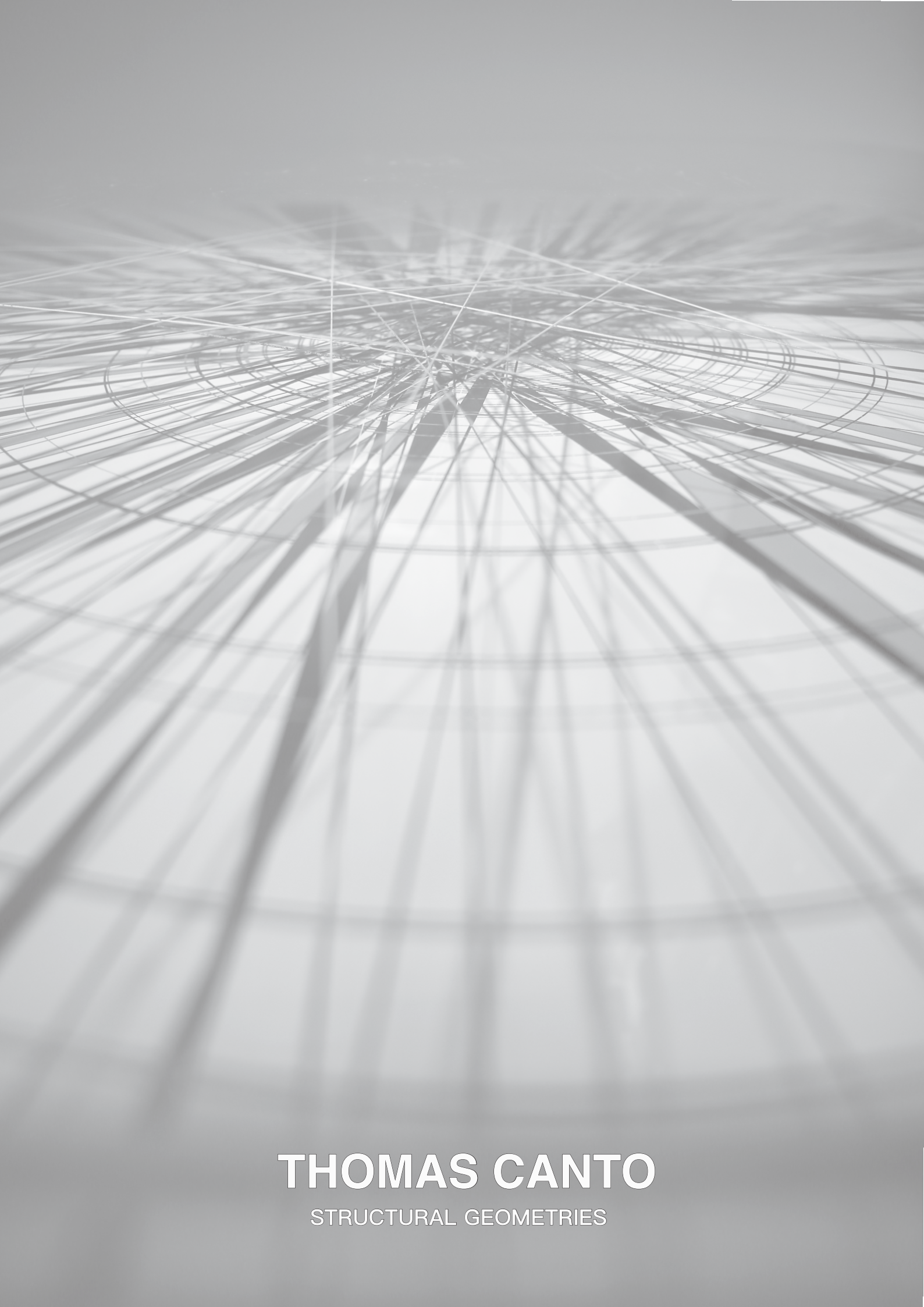




THOMAS CANTO

STRUCTURAL GEOMETRIES



Thomas Canto

Né en 1979, Vénissieux.

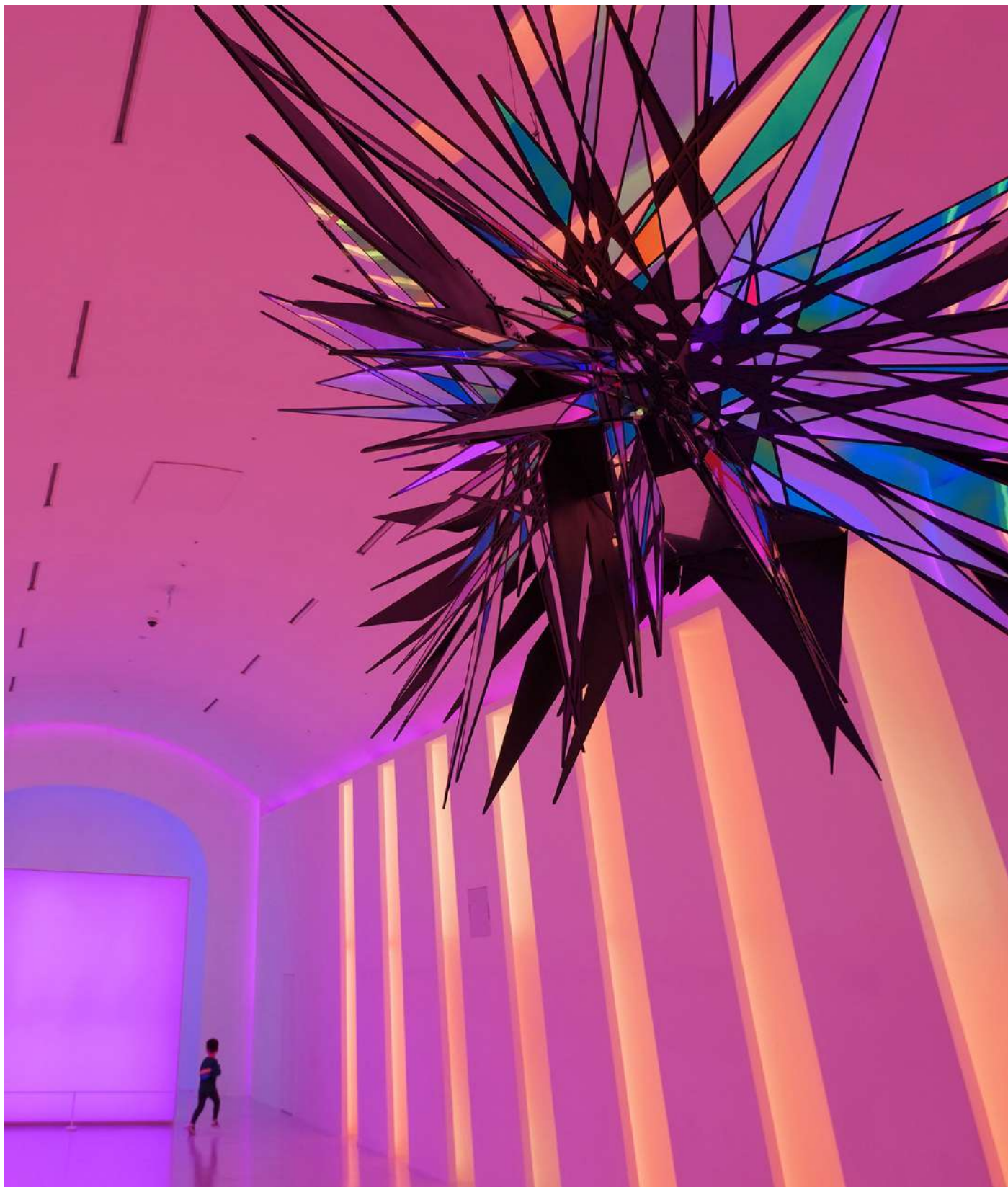
Inspiré par des experts de diverses industries, Thomas Canto s'est chargé de trouver le lien entre les différents domaines. Il est connu pour son travail déformant la vitesse et les structures urbaines jusqu'à ce que leurs formes originales soient méconnaissables. Quel que soit le genre, Canto s'inspire de personnalités comme le peintre et sculpteur hongrois László Moholy-Nagy ou d'architectes comme Zaha Hadid et Jean Nouvel. Ses œuvres se concentrent également sur la création de nouvelles images grâce à la technologie qui expriment la relation entre l'homme et l'architecture.

Les œuvres de Canto sont de nature précise et géométrique, utilisant des lignes de démarcation pour délimiter des espaces où la tension peut être relâchée. Il s'appuie sur la lumière et les ombres pour composer ses pièces avec des effets réfléchissants, superposant parfois des images en mouvement avec un vidéoprojecteur dirigé sur des sculptures pour faire renaître les pièces dans l'art de l'installation.

Le répertoire de Thomas Canto est basé sur l'énergie des villes, qu'il est capable d'intégrer dans ses pièces grâce à sa profonde compréhension de l'art optique et cinétique. La lumière et le mouvement sont des éléments essentiels dans l'art d'aujourd'hui, et ces éléments focaux sont proéminents dans ses œuvres et composent son langage.

Les pièces de Thomas Canto dépeignent un monde fin et détaillé de la ville et les interactions entre l'homme et l'architecture. Contenant des composants modernes, ses pièces sont toutes accentuées par son flair unique. De plus, l'artiste considère les nombreuses répétitions de la vie quotidienne dans la ville et s'efforce de transmettre le chaos des scènes à travers une variété d'éléments travaillant de concert.

Collections: New York Metropolitan museum of art, K11 foundation, Fosun Foundation, Bibliothèque Nationale de France, Gunther Sächs collection, BIC collection, Paradise Art foundation collection.



Levitating structured inertia

Installation view

Paradise city, Incheon (Korea)

2019





"In the end the character of a civilization is encased in its structures " Frank Gehry

Le concept d'espace et de mouvement est rarement confiné, défini ou limité dans le travail de Thomas Canto. En fait, ses origines plus profondes fondées sur la sensibilité urbaine remontent à la forme classique de l'art optique et de l'art cinétique, formé à Paris en 1955 par des artistes qui se demandaient comment la forme et la ligne créaient un mouvement optimal dans une œuvre d'art. Vasarely, Le Parc ou Soto ont tous apporté ce mouvement et cette perception spatiale comme concepts centraux dans l'art contemporain. Les structures très précises des œuvres de Thomas Canto s'inspirent également de la ville, de son espace architectural urbain complexe et du jeu de l'humanité et de la fonctionnalité. Voyageant souvent dans des villes telles que Shanghai, New York et Hong Kong, Thomas Canto transpose sa vision personnelle de l'environnement contemporain dans ses installations et ses œuvres d'art ; proposant une vision abstraite et dupliquée de l'enchevêtrement désorganisé de la vie urbaine. Les aspects sculpturaux et picturaux des installations de Canto jouent un rôle dans la perception du spectateur alors qu'il s'immerge dans l'œuvre elle-même. La profondeur, la géométrie et l'illusion sont intimement liées dans chaque œuvre, interrogeant la façon dont l'humanité et la matière créée se répondent.

Par conséquent, le public de Canto est en effet autant un élément de son œuvre que l'œuvre d'art elle-même. Canto est influencé par des architectes de renom comme Zaha Hadid, Tadao Ando et Oscar Niemeyer. Pour lui, le dialecte et l'échange entre l'homme et l'architecture sont un sujet aussi important que les éléments de couleur, de ligne, de forme et d'ombre dans son travail.

Les aspects sculpturaux et picturaux des installations de Canto jouent un rôle dans la perception du spectateur alors qu'il s'immerge dans l'œuvre elle-même. La profondeur, la géométrie et l'illusion sont intimement liées dans chaque œuvre, remettant en question la façon dont l'humanité et la matière créée se répondent. Par conséquent, le public de Canto est en effet autant un élément de son œuvre que l'œuvre d'art elle-même.



Illusory perspectives

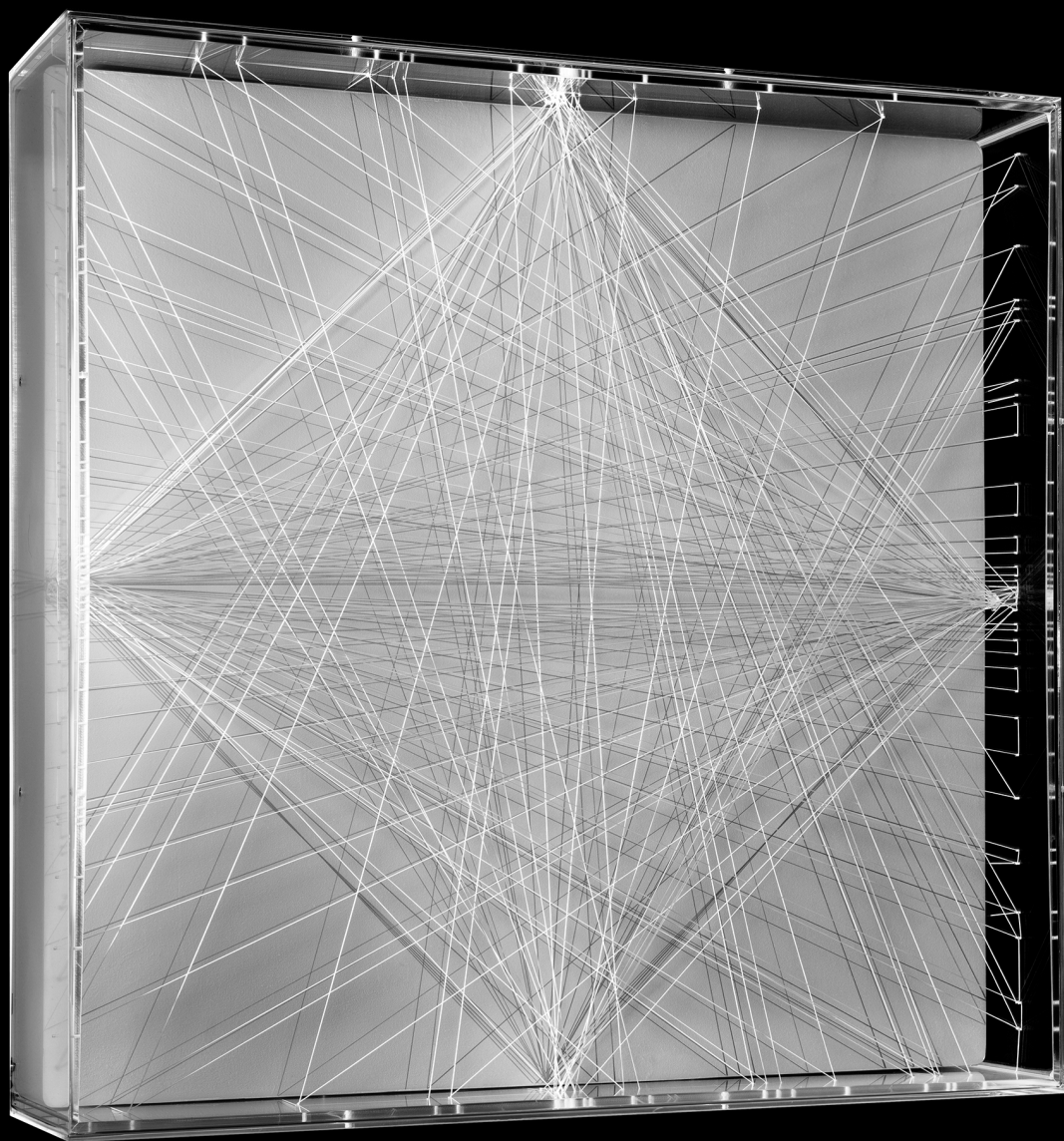
Installation view
Centre Pompidou, Paris (France)
2016



Structuring shadows

Installation view
RX Gallery, Paris (France)
2017

Les frontières physiques créées dans les œuvres de Canto aident l'artiste à renouveler sa recherche sur les repères de l'espace, de l'enfermement et du domaine architectural. Le caractère multidimensionnel de la lumière et de l'espace à l'intérieur des caissons de verre ou de métal, joue avec les lois optiques, les ombres et finalement les illusions qui sont créées à travers les lignes entrelacées créées avec du nylon ou des reflets. Dans le champ translucide ou réfléchissant, Canto recrée les mêmes concepts de mouvement et d'espace que lorsqu'il travaille avec ses installations immersives plus grandes, mais dépourvues de limitations confinées. Maximisé par la profondeur de ces œuvres, il multiplie les points de vue de la couleur, de l'ombre et de la forme en concentrant l'attention sur ses attributs originels et ses jeux indirects avec les matières, à une autre échelle.

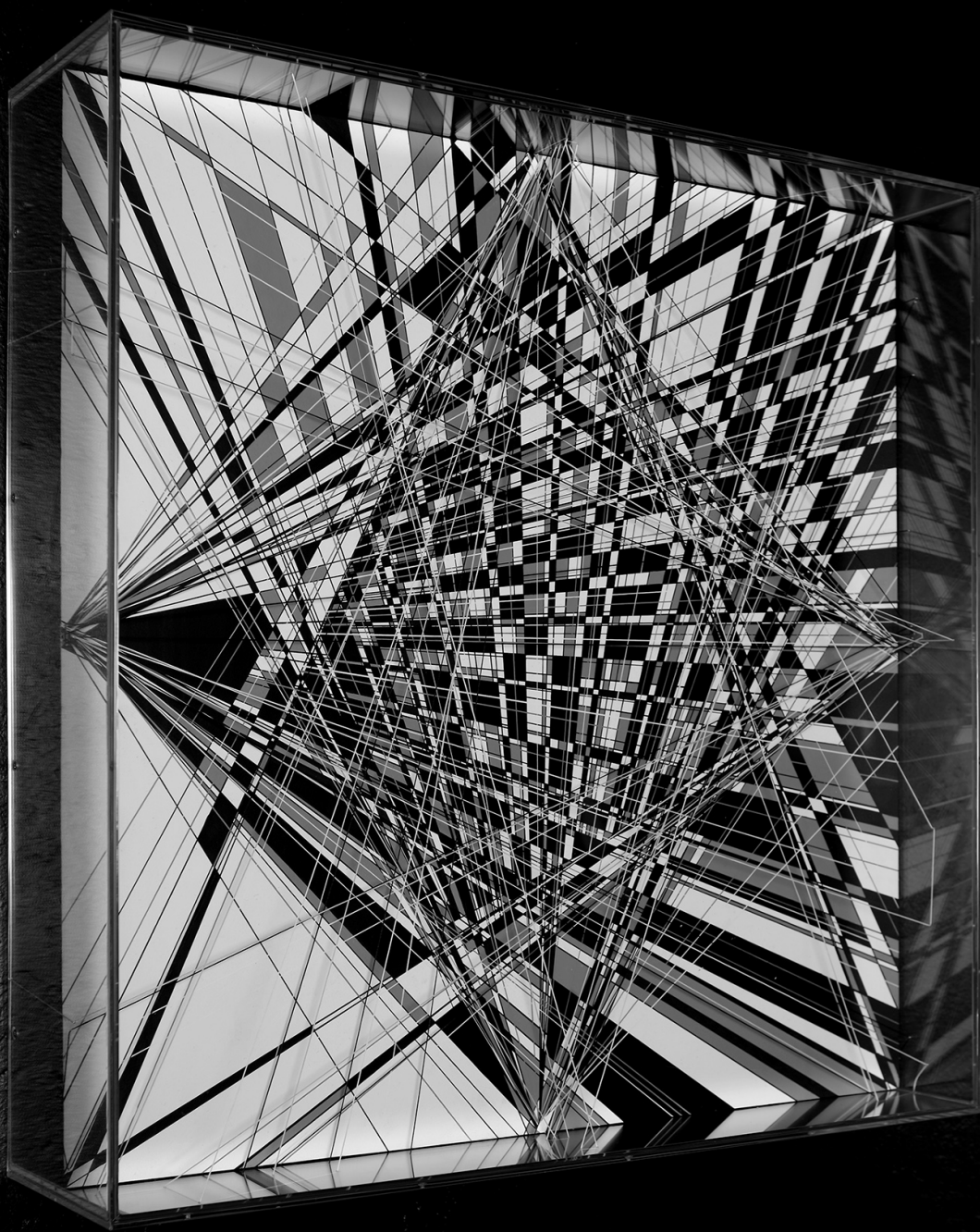


Crystallic white hole

83 x 83 x 15 cm

Mixmedia on MDF, acrylic glass, nylon wires

2017

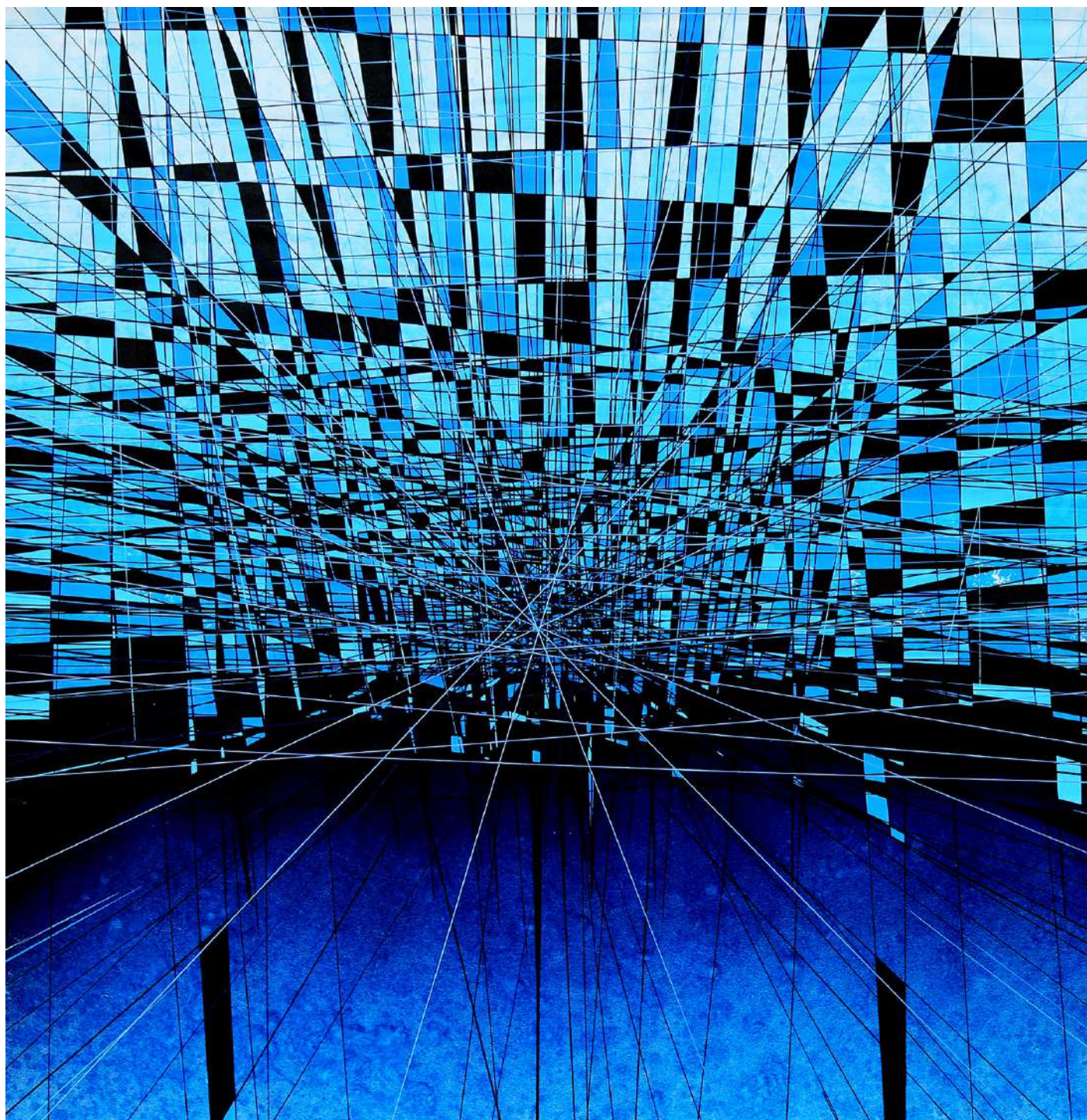


Square variations

83 x 83 x 20 cm

Mixmedia on MDF, acrylic glass, nylon wires

2014



Cerulean suspended horizon

83 x 83 x 10 cm

Mixmedia on MDF, acrylic glass, nylon wires

2017

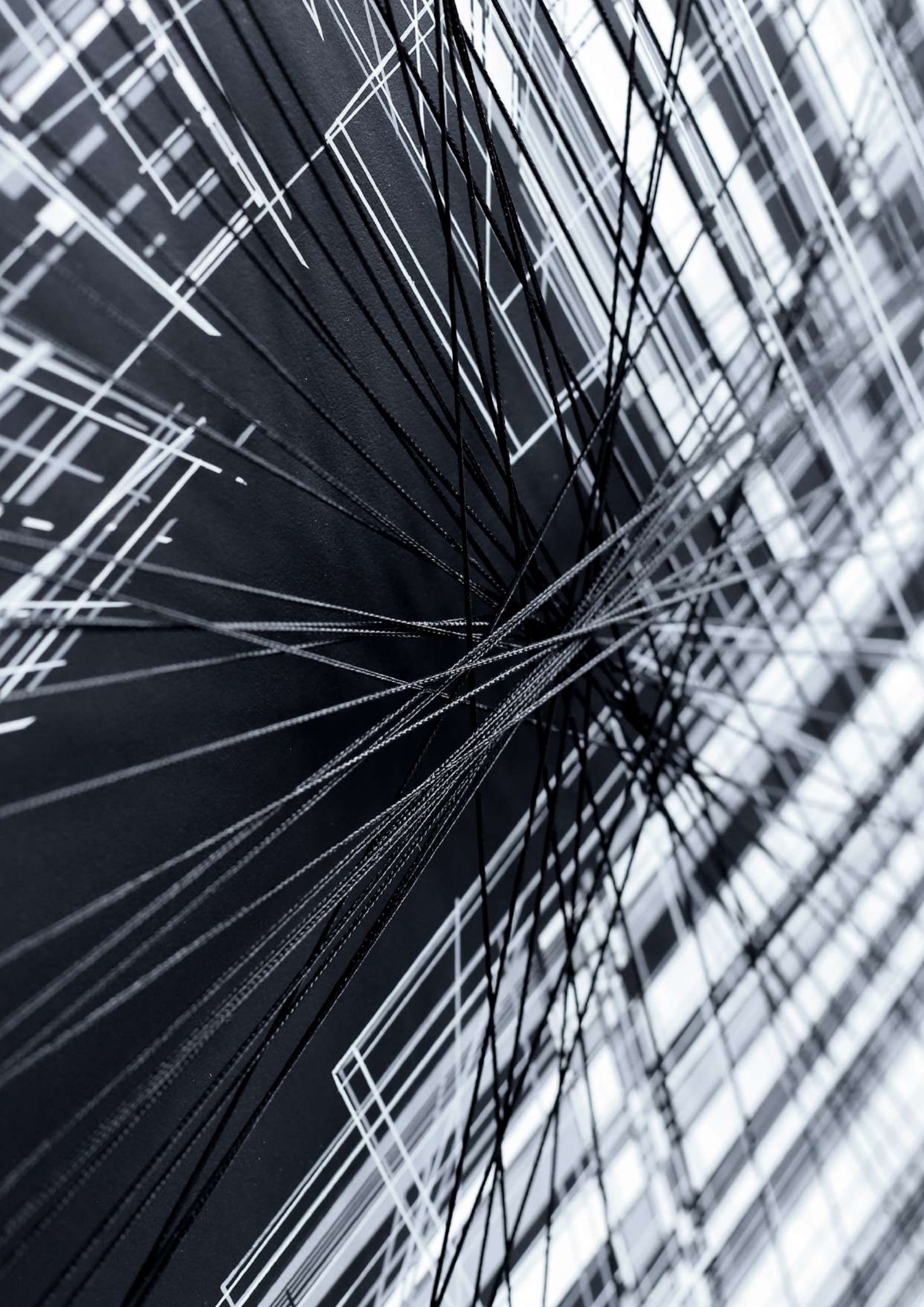


Structured attraction

100 x 151 x 10 cm

Mixmedia on MDF, acrylic glass, nylon wires

2020



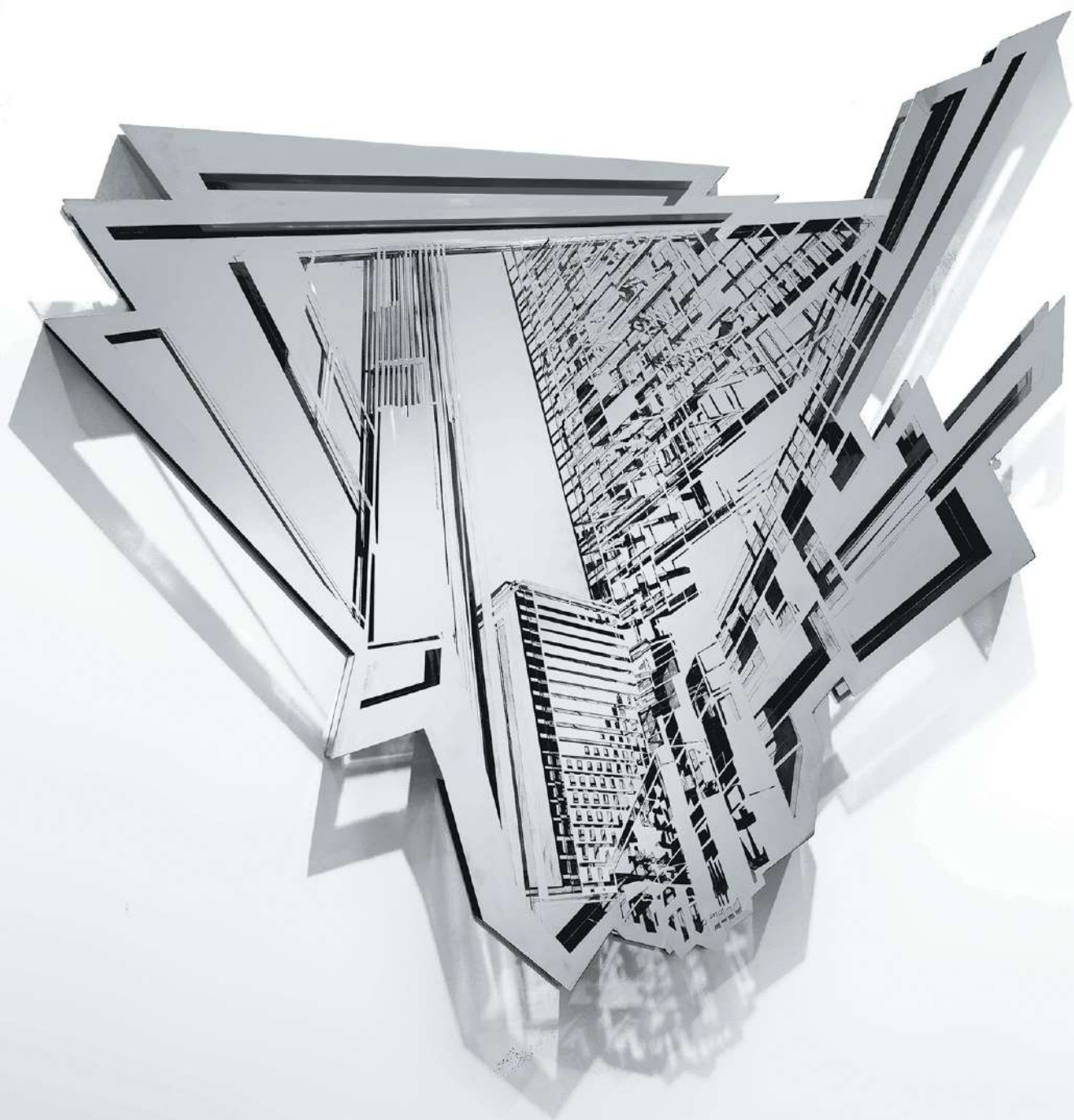


Multiplied crossings

100 x 149 x 10 cm

Mixmedia on MDF, acrylic glass, nylon wires

2020

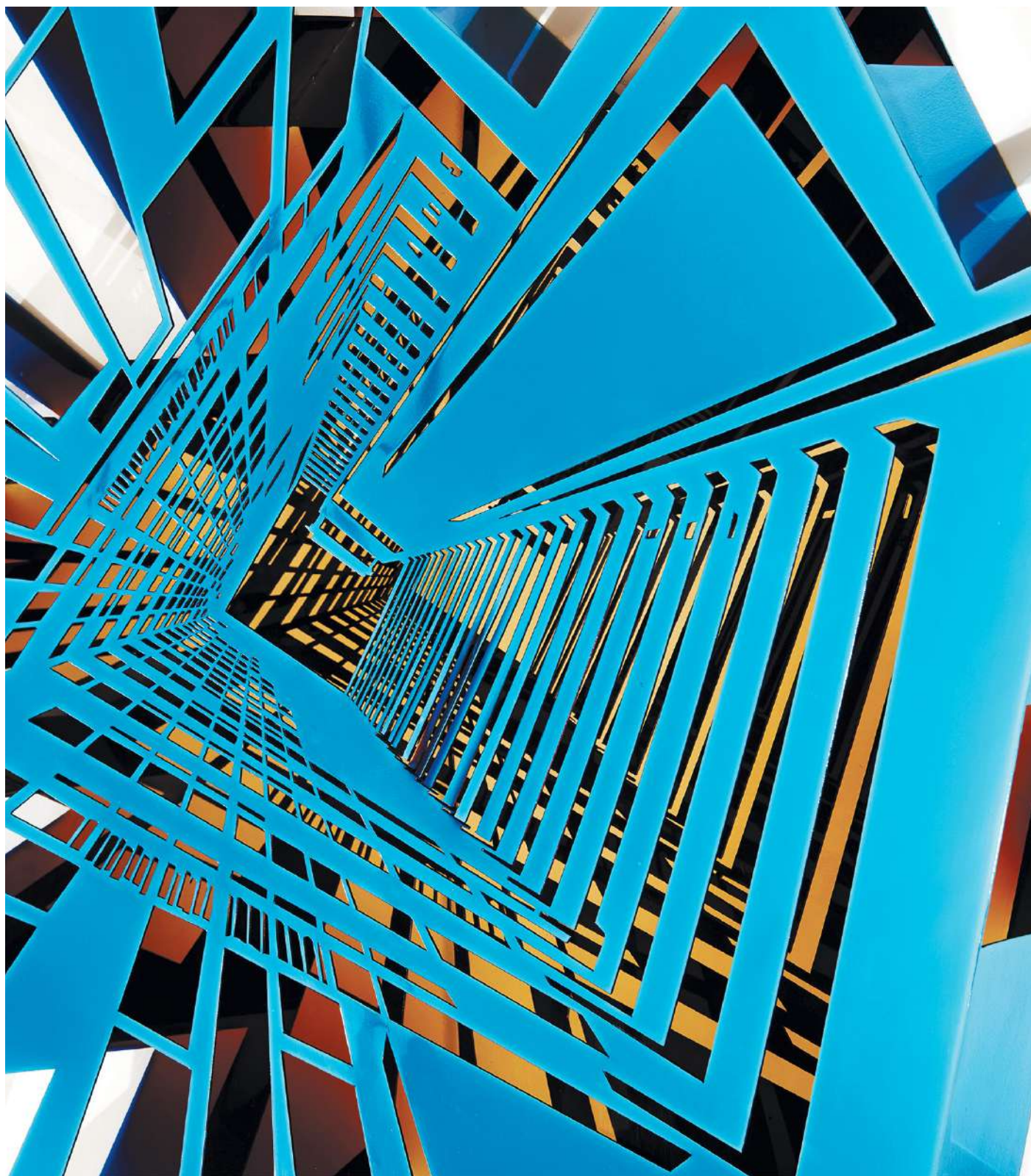


Structural reflections

80 x 80 x 7 cm (variable)

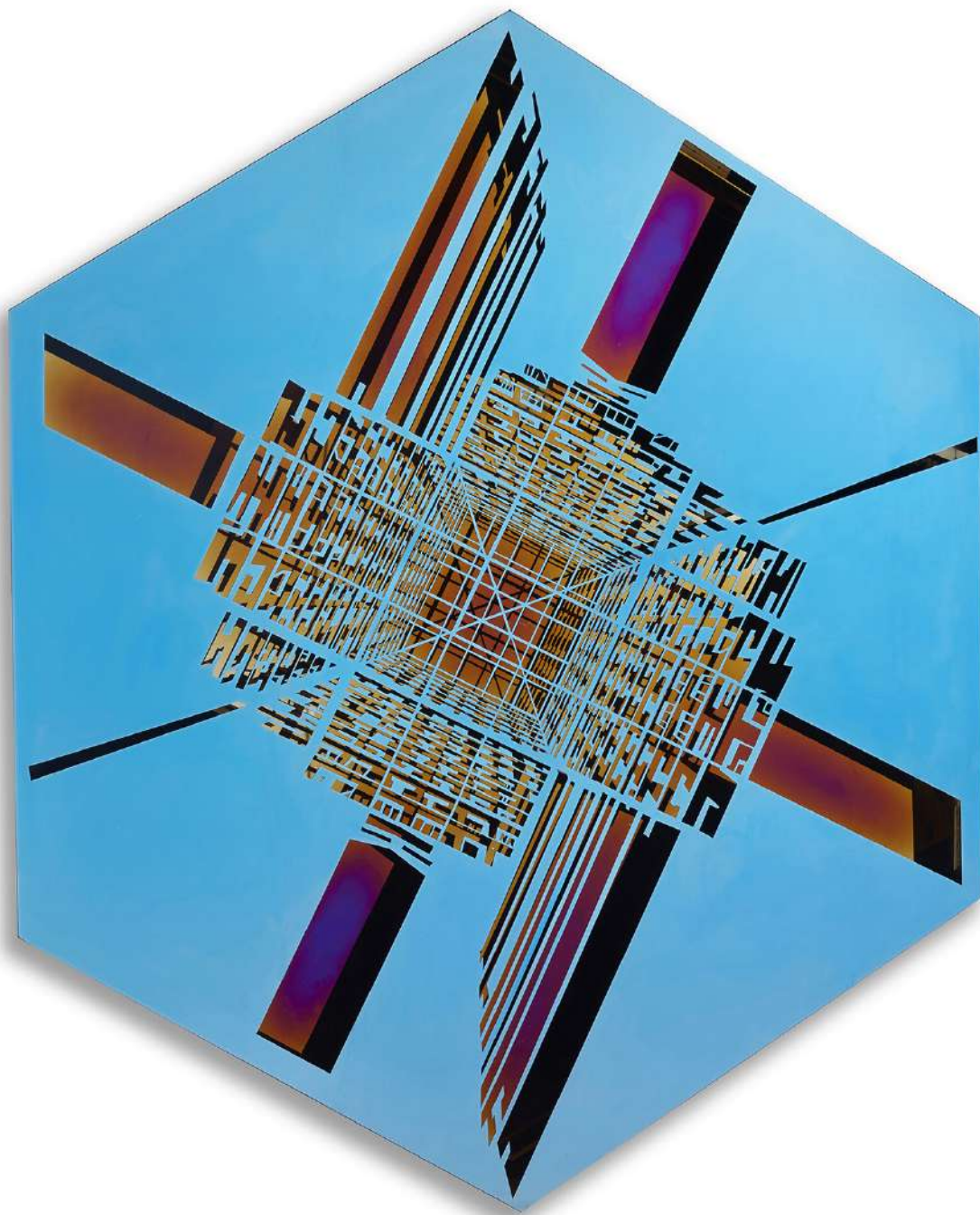
Stainless steel

2019



Expanded limits

Detail
Electroplated stainless steel
2019



Prismic vertical horizon

120 x 104 x 8 cm (variable)
Electroplated stainless steel
2019

U r b a n S y m p h o n i e s

est un nouveau corpus d'œuvres créant à la fois un espace infini et une matérialisation de l'écriture du son. Potentiellement vue à la fois comme un paysage urbain et un paysage sonore, cette œuvre est composée de peintures rectangulaires, longues et étroites, auxquelles sont apposés des volumes de miroirs. Ils reflètent les formes géométriques, transformant le son et la ville en images l'un de l'autre dans une réflexion sans fin. Cette œuvre a également fait l'objet d'une installation multimédia.



Urban symphony #1

Detail

2019



Urban symphony #1

Mixmedia on wood, mirror polished stainless steel
160 x 150 x 14 cm (variable)

2019



Exponential Urban symphony

Installation view

Paradise art space, Incheon (Korea)

2019

EXHIBITIONS

INSTALLATIONS PROJECTS

2021 - *Concrete expansion* (public art), Rouen (France)
2019 - *Structural reverberations*, Sogo Seibu, Tokyo - Japan
2019 - *Exponential Urban symphony*, Paradise Art space. Incheon - Korea.
2019 - *Levitating structured inertia*, Paradise City. Incheon - Korea.
2018 - *Objet impossible*, Hangar107. Rouen - France.
2017 - *Rhythmic vertigo*, Volklingen art biennale. Völklingen - Germany.
2017 - *Structuring shadows*, RX Gallery. Paris - France.
2016 - *Illusory perspectives*, Centre Georges Pompidou. Paris - France.
2016 - *Still life of spacetime*, ART021, Art fair. Shanghai - China.
2016 - *Suspended Horizon*, Art Central. Hong Kong.
2015 - Mohammed VI Contemporary and Modern Art Museum. Rabat - Morocco.
2015 - K11 Foundation. Wuhan - China.
2015 - Installation and group exhibition, Völklingen art Biennale. Germany.
2014 - *Look through*, Danysz Gallery. Shanghai - China.
2014 - Nuit Blanche. Paris - France.
2013 - Jean Cherqui Collection. Paris - France.
2013 - *Les Bains-Douches*, Danysz Gallery. Paris - France.

SOLO SHOWS

2019 - *Chiasma*, Matthew Liu fine arts. Shanghai - China
2018 - *Structural geometries*, Bermel Von Luxburg Gallery. Berlin - Germany
2017 - *Structuring shadows*, RX Gallery. Paris - France.
2016 - *Gravitational Transparencies*, Matthew Liu Fine Arts. Shanghai - China.
2015 - *Still Lifes of Spacetime*, Wunderkammern Gallery. Rome - Italy.
2014 - *Transparent Landscapes*, Atelier des bains. Geneva - Switzerland.
2012 - *Gravité B*, Galerie Australe. La Réunion - France.
2011 - *An other gravity*, ZMART gallery. Cluj - Romania.
2007 - *B side*, N2O Gallery. Lyon - France.

SELECTED GROUP SHOWS

2021 - *West Bund Art fair*, Matthew Liu fine arts, Shanghai - China.
2021 - *ART021*, Art fair, Shanghai - China.
2021 - *ADAA art fair*, Sandra Gering Inc, New York - USA
2020 - *West Bund Art fair*, Matthew Liu fine arts, Shanghai - China.
2020 - *ART021*, Art fair, Shanghai - China.
2020 - *Materia*, Bermel Von Luxburg gallery, Berlin - Germany
2020 - *ADAA art fair*, Sandra Gering Inc, New York - USA
2019 - *Prism fantasy*, Paradise art space. Incheon - Korea
2018 - *Objet impossible*, Hangar107. Rouen - France.
2018 - *JingArt*. Beijing - China
2017 - *Völklingen art biennale*. Völklingen - Germany
2016 - *Positions*, Art fair. Luxembourg
2016 - *ART021*, Art fair. Shanghai - China
2016 - *Contemporary masters of landscapes*, Matthew Liu fine arts. Shanghai - China
2015 - *Artistes à la Une pour la liberté*, Palais de Tokyo. Paris - France
2015 - *In abstracto*, Alessandro Casciaro Gallery. Bolzano - Italy
2015 - *Main Street*, Mohamed VI Contemporary and Modern Art Museum. Rabat - Morocco
2015 - Matthew Liu Fine Arts. Shanghai - China
2015 - *Völklingen Art Biennale*. Völklingen - Germany
2014 - *A major minority*, 1AMSF Gallery. San Francisco - U.S.A.
2013 - *Parallels*, Fabien Castanier Gallery. Los Angeles - U.S.A.
2012 - *Art in the city*, New cities foundation. Danysz Gallery. Paris - France
2012 - *Projection court-métrage*, *All senses*, Palais de Tokyo. Paris - France.
2011 - Fondation Clément. Martinique - France.
2010 - Centre culturel Français. San Salvador - El Salvador.
2009 - Colab Gallery. Weil am Rhein - Germany.
2008 - *Rétrospective Keith Haring's*, MAC Lyon - France.
2008 - N2O Gallery. Lyon - France.
2007 - Gunther Sachs collection. Switzerland.

CONTACT

www.thomascanto.com
thomascanto@yahoo.fr
+971585147601 - +33678322011