

THÉO LOPEZ INFORMATIONS 2024

BIOGRAPHIE

Théo Lopez s'est investi très jeune dans une démarche artistique. En 2008, sa rencontre avec le collectif 9ème Concept l'incite à prendre un virage pictural décisif. Mu par une curiosité grandissante grâce à ses nombreux voyages en Russie, en Israël ou aux Etats-Unis, il étend sa vision au-delà de ses aspirations originelles. A 35 ans, il partage son univers singulier à travers un œil aiguisé. Théo Lopez bascule dans l'abstrait, sa recherche est aujourd'hui guidée par un besoin de revenir aux fondements, à l'essence même de sa ligne. À l'instar des Constructivistes Russes, de l'expressionnisme allemand et en particulier le «Blaue Reiter» de Kandinsky et Marc. Il élabore une poésie dans le travail de la matière, de la ligne et de la couleur.

L'expérimentation fait partie intégrante du processus créatif de l'artiste. La création d'une œuvre oscille ainsi constamment entre deux concepts opposés mais complémentaires : réflexion et spontanéité. Son premier travail, spontané et intuitif, se forme d'écritures aléatoires courbes et de gestuelles qu'il structure ensuite avec des lignes droites et des formes géométriques.

Cette opération répétée engendre une transformation. L'artiste ne suit pas de cheminement pré défini, la peinture se construit en temps réel. Découper, casser, tracer, structurer, recouvrir, ajouter, gratter, dissimuler, révéler...Théo Lopez conçoit la peinture comme un sculpteur, jouant avec l'aléatoire et provoquant l'accident pour s'en inspirer. De la métamorphose émane une poésie hybride. Les différentes couches se fondent, les couleurs dialoguent, les lignes vibrent et se répondent, la peinture accumulée prend du relief. Ces contrastes évoquent des flux d'énergies, des lueurs subconscientes, la toile est habitée. Articulant de cette façon toutes ces contradictions apparentes, il réussit à réveiller entre elles de secrètes harmoniques, qui en définitive vont devenir la signature de son propre style.

[GALERIES]

Galerie Larock Granoff - Paris
Galerie Katia Granoff - Honfleur
Galerie David Bloch - Marrakech
Galerie Pretty Portal - Dusseldorf - Allemagne
Galerie TwentyCinco - Hong Kong
Galerie Catherine Pennec - Clermont Ferrand
Galerie Base - Bilbao - Espagne

[EXPOSITIONS PERSONNELLES]

Octobre 2022: Kong Chronicles -Twenty Cinco - Hong Kong
Juin 2022: SPOTKANIE - Vincent Tiercin - Paris
Mars 2022: HORIZONS - Outsiders Galerie - Lyon
Septembre 2021: CICLOS - Vincent Tiercin - Paris
Mars 2020: RÉSONANCES - Vincent Tiercin - Paris
Septembre 2019: AURORA - Russo Yubero - Genève
Septembre 2018: HIDDEN SIDES - Vincent Tiercin - Paris
Octobre 2017: BRAINSTORMING - Artistik Rezo - Paris
Juillet 2014: Apnée - NUNC - Paris
Février 2013: Méandres - H2 basement - Paris

[EXPOSITIONS COLLECTIVES]

Mai 2023: Cutting Edge - Pretty Portal - Dusseldorf
Avril 2023: Parenthèse abstraite - Catherine Pennec - Clermont Ferrand
Mars 2023: Semiologie - 9ème concept - Layup - Toulouse - France
Septembre 2020: Urbstractions - Pretty Portal - Dusseldorf
Juil/Déc 2020: Vision D'ensemble - 9eme concept/Fluctuart - Paris
Novembre 2018: Expo 96 - Fondation desperados/ JCDecaux - Paris
Décembre 2017: Urbstractions - Pretty Portal - Dusseldorf
Octobre 2016: FLOW - Retrospective 9ème Concept - Lille
Juin 2014: Palais de TOKYO - Google cultural Institute - Paris
Juin 2011: Musée du Quai Branly - L'afrique dans tous ses sens - Paris
Septembre 2009: Palais de TOKYO - IMAGINE - Paris

[COLLABORATION]

2023/2025: Artiste ambassadeur de CHROMATIC PPG france
2020/2022: «Mur de vie» pour AFM Téléthon pour PPG
2020: T shirt d'artistes collection automne/hiver 2020 - Agnès b
2018: Futur Edition Collector Desperados 2018 - 9ème Concept - MNSTR
Depuis 2016: Arkose Climbing - Paris île de France
Octobre 2016: CORTO MOLTEDO - Jardin du Palais Royal - Paris

[ART FAIR]

2016/ 2022: URBAN ART FAIR - Artistik Rezo - Nunc - Francs
colleurs - Pretty Portal - Paris
2018 - URVANITY - Pretty portal - Madrid

[RESIDENCES]

Novembre 2023: Wall Flin carrée - Pretty Portal - Dusseldorf - Allemagne
Septembre 2023: peinture murale - Bleu d'archi - Le Mans - France
Mai/Juillet: 3 salles Arkose - Paris - France
Août 2022: Pretty Wall - Pretty Portal - Dusseldorf
Mai 2022: Forme(s) Collective - AOC/9econcept - Médoc - france
Décembre 2021: Fresque Hopital St Joseph- Marseille
Mai 2020: Pixoasso - Mur de l'age d'or - Paris - France
Juin 2019: Sculpt'en Sologne - Sologne - France
Septembre 2018: Le Mur Cherbourg - Cherbourg
Juillet 2018: Urban Art Agency/ Bouygues - Croizat Projet - Villejuif
Juin 2018: Légendes Urbaines - Artistik Rézo/Pôle Magnétic - Bordeaux
Avril 2017: inauguration du M.U.R du 12ème - Cicero - Paris
Décembre 2016: Pôle Magnetic - Le M.U.R de Bordeaux - Bordeaux
Octobre 2016: Artistik Rézo / ART42 - Les mondes souterrains - Paris
Août 2016: ARTPLAY - Peinture murale - Moscou
Juin 2015: Juxtapoz - Aux Tableaux - Marseille
Novembre 2015: Matreshka Team - Live Painting MOSCOW - Moscou
Sept 2014: 9ème concept - Résidence avant destruction - Bayonne

[PUBLICATIONS]

Octobre 2019: Vibrations Artistiques - Molitor
Février 2017: Opus Délits #69 - Critère édition
Novembre 2015: Résidence avant destruction - 9ème concept
Décembre 2014: I said a Hip #3 - Florent Auray
Juin 2014: Google cultural Institute - 9ème concept
2013: 9ème concept, 20 an de création Collective - Artitude

[PARUTIONS]

Juin 2022: Urban art Mag #18
Juillet 2020: Artravel Mag#93: Théo Lopez.
Février 2020: Urban Mag#4: Les flux d'énergie de Théo Lopez.
Février 2020: Marketing Mag: Le mot de la fin @Théo Lopez.
Juin 2018: Marketing Mag: Le mot de la fin @Théo Lopez.
Mai 2018: Stratégies n°1951: «Dans le labo de Théo»
Avril 2017: Stuart Magazine #4 «Théo Lopez, l'Abstraction sensible.»
Novembre 2016: Street art Magazine

ARTWORK

HIDDEN SIDES

200/200 CM

ACRYLIQUE ET AEROSOL SUR TOILE

2019

LES POUSSIÈRES D'AVIGNON

150/160 CM

ACRYLIQUE ET AEROSOL SUR TOILE

2021

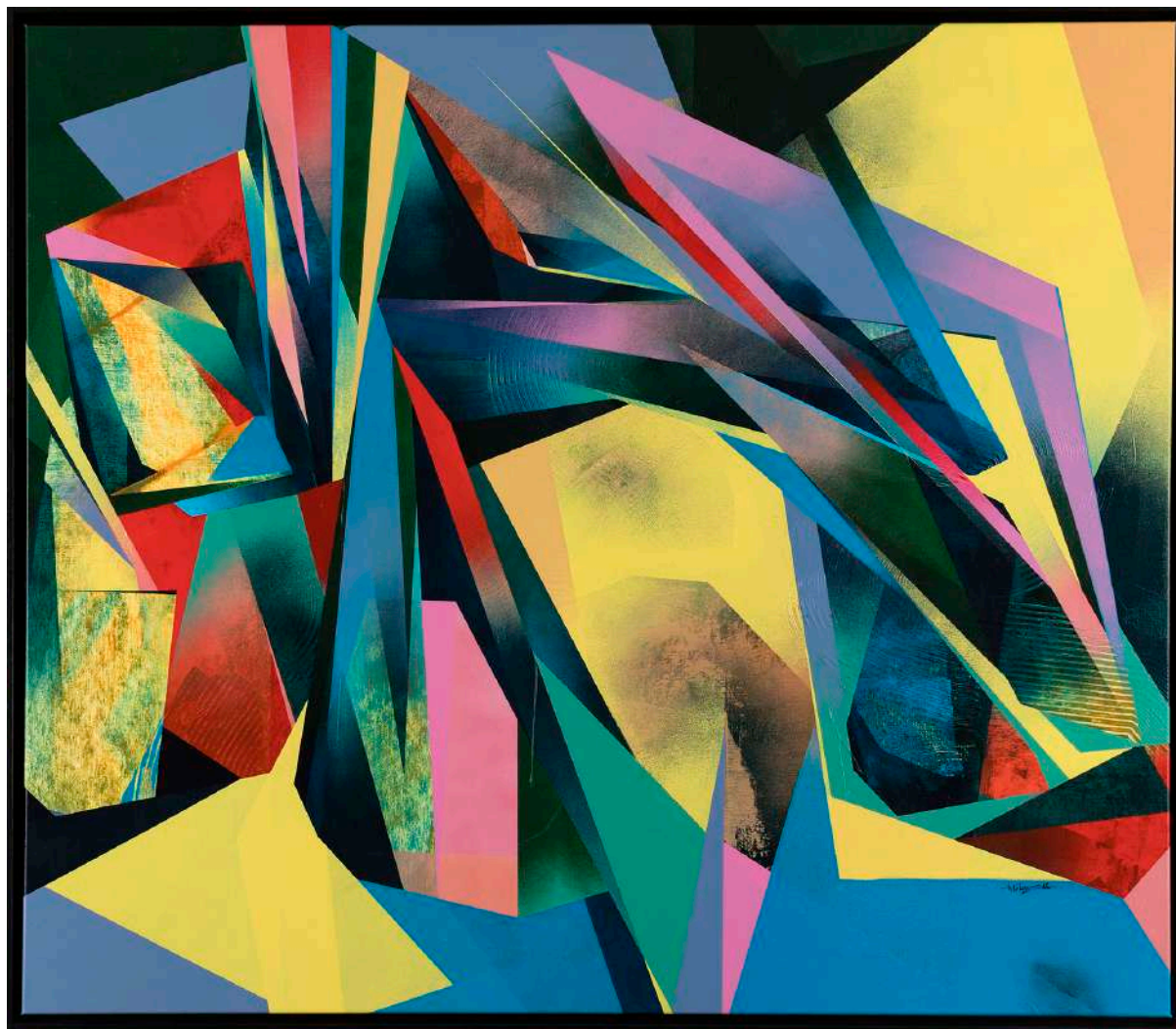

ARCILLA

100/149 CM

ACRYLIQUE SUR TOILE

2021

POLVO DE ORO

120/140 CM

ACRYLIQUE SUR TOILE

2022

ONDAS
ACRYLIQUE SUR TOILE
130/81 CM
2023

ENERGIA PURA
ACRYLIQUE SUR TOILE
130/81 CM
2023

GOLD MIRROR
ACRYLIQUE SUR TOILE
100/65 CM
2023

NECESIDAD INTERIOR
ACRYLIQUE SUR TOILE
116/73 CM
2023

COLLABORATION

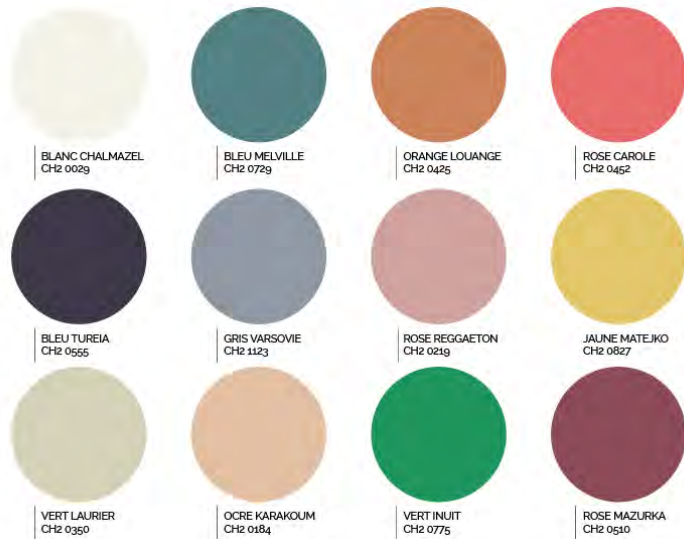

BLEU D'ARCHI - collaboration avec une architecte - Le Mans - Septembre 2023

“
La couleur est une radiation
et comme toute radiation
elle est en mouvement.
Mon rôle, en tant qu'artiste
est de retranscrire ces
mouvements et leur donner
corps.
”

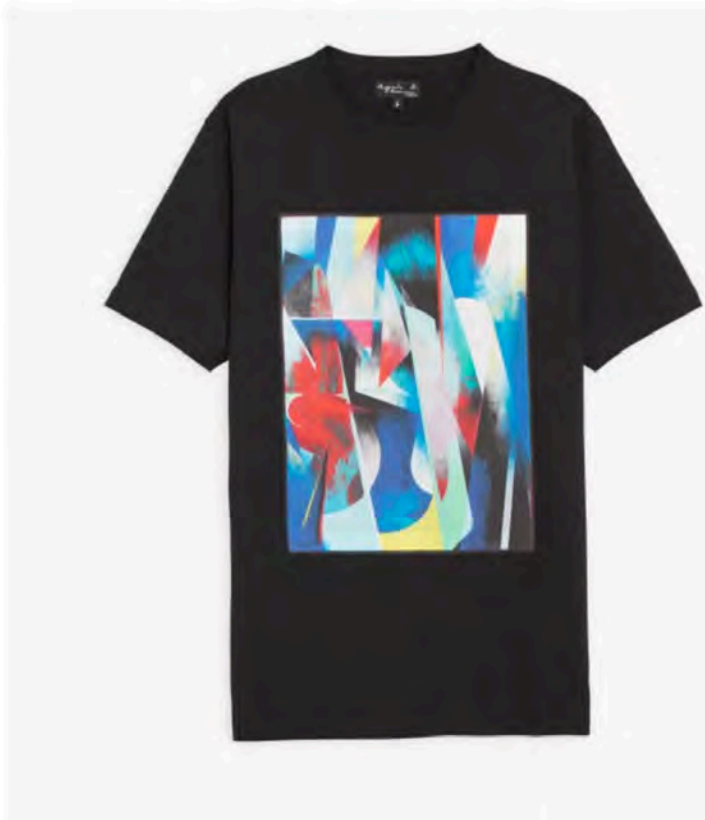
théo lopez

CHROMATIC PPG X THÉO LOPEZ

Artiste ambassadeur 2023/2025 de la marque CHROMATIC du groupe PPG France

agnès b.

AGNÈS B X THÉO LOPEZ
Collection automne hiver 2020.

MOTS DE RENAUD FAROUX
HISTORIEN D'ART

Renaud Faroux pour Spotkanie, Ladislav Kijno / Théo Lopez

Galerie Vincent Tiercin Paris Juin 2022

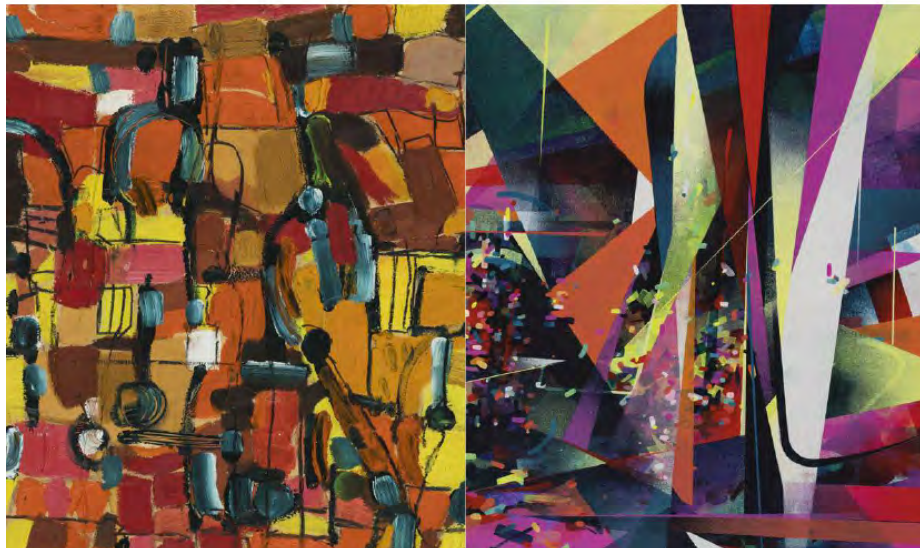
VINCENT TIERCIN
GALERIE
- PARIS -

LADISLAS KIJNO X THÉO LOPEZ

SPOTKANIE

"RENCONTRE"

EXPOSITION DU MERCREDI 15 JUIN AU DIMANCHE 17 JUILLET 2022

Théo Lopez et Ladislav Kijno : un passage de l'ombre à la lumière

Vincent Tiercin, dans sa galerie du XIIIe arrondissement parisien, met en regard des œuvres de Théo Lopez (1989), fer de lance du Graffitiisme d'aujourd'hui, et de Ladislav Kijno (1921-2012), maître de l'abstraction lyrique des années 1950/60. Comme Kijno qui aimait à rendre hommage aux artistes qui l'inspiraient d'Ivan Roublev à Pablo Neruda, aujourd'hui, Théo Lopez prolonge cette démarche pour l'honorer à son tour par une série de toiles inspirées de son travail.

Théo Lopez rappelle qu'il s'est familiarisé avec la peinture de Ladislav Kijno suite à l'importante rétrospective, La grande utopie de Kijno, qui s'est tenue en 2017 au Manège Royal de Saint-Germain-en-Laye. Dans cette exposition, associé au Collectif du 9e Concept, il s'était déjà inspiré de celui qu'on nomme « le père spirituel du Street Art en France » en prenant pour référence sa fameuse série de toiles Balises pour Angela Davies

de 1971, conservées au Musée du Touquet.

La première ressemblance entre Théo Lopez et Ladislav Kijno est leur amour commun du voyage, leur curiosité débordante qui les conduit aux quatre coins de la planète. Comme Kijno qui avait fait « trois fois le tour du monde » et s'était inspiré aussi bien des jardins zen du Japon, des grands bouddhas de Chine, des figures hiératiques de l'Île de Pâques pour aller jusqu'au fin fond du Pacifique sur les pas de Paul Gauguin, Théo Lopez

est un grand voyageur qui a produit des œuvres in-situ aussi bien en Russie, en Israël, qu'aux Etats-Unis. Il a d'ailleurs choisi récemment d'installer son atelier en Espagne, à Barcelone, la ville d'Antonio Gaudi et de Juan Miró. Cette soif de l'ailleurs qui nourrit les deux artistes leur permet de renouveler leur inspiration et de se confronter aux autres, tout en développant leur style propre. Tous deux ont aussi un amour insatiable de la musique qu'on retrouve dans la rythmique endiablée de leurs œuvres.

Quant à leur technique, elle procède de similitudes évidentes. Il faut, bien sûr, garder en mémoire que Kijno fut l'un des premiers à peindre avec le spray de la bombe aérosol. Son ami Robert Combas aime à dire : « Kijno est le premier tagueur ! » et il sait de qui il parle, lui qui, avec Kijno, a réalisé en 2005 un exceptionnel Chemin de Croix à quatre mains. Il rappelle cette anecdote : un soir où Kijno déjà âgé avait croisé une bande de jeunes en train d'asperger un mur avec des bombe de peinture, il s'était emparé des aérosols et avait dessiné avec eux une grande fresque à même la rue. Dès les années 1960, il utilise un pulvérisateur aussi bien pour créer des halos lumineux qui simulent la troisième dimension et donne un aspect sculptural à sa peinture, que pour inscrire des mots, des messages, des slogans sur la peau de la toile. Cette prise en main novatrice et révolutionnaire de la bombe fait évoluer son geste qui passe du signe abstrait au graffiti puis à la lettre.

Pour en revenir à leur démarche parallèle, Kijno répétait qu'il ne « vivait que dans une dynamique de spéléologie mentale, dans un labyrinthe obscur » et, de même, si Théo Lopez vient du Street Art et du graffiti, sa ligne précise se dégage vite de la typographie pour mettre en avant des influences tribales et spirituelles. Kijno s'était aperçu très tôt que l'on ne reste jamais dans la simple représentation de l'objet. Quand, dans les années 1950, installé à Antibes, il se met à peindre des figuiers, il voit alors apparaître sous ses pinceaux, des galets, puis les contours du moteur d'une automobile ! C'est cette même mutation qui a lieu dans les Balises pour Angela Davies. Au début l'artiste travaille à la représentation d'un gouvernail de bateau et peu à peu la forme s'impose à lui et il y découvre le profil de la militante des Black Panthers si reconnaissable à sa coupe Afro. Il y a chez lui, constamment, des transformations, des mutations, des hybridations

permanentes de l'objet pour donner naissance à des archétypes autour d'une forme ovoïde, « la boule initiatique ». Les figuiers, les galets, les bouddhas, les formes symboliques de l'univers du peintre semblent des sortes de fœtus en perpétuelle métamorphose chamanique. Sensible à la parole de Siddhârta, il se souvient comme premier principe que : « Toute vie est changement. »

De son côté, Théo Lopez, inspiré formellement par la rigueur des Constructivistes russes et stylistiquement par la spiritualité des artistes du Cavalier Bleu, compose, dessine, coupe, brise, recouvre, additionne et dissimule les formes, en jouant sur la réflexion autant que sur la spontanéité. Dans l'éblouissement de l'espace, il vaporise la couleur au moyen de la bombe, en oriente la trace, la module par le déplacement de caches. Il laisse

surgir l'effleurement d'un geste, le frémissement plus que la trace, la silhouette d'un passage comme un rayogramme de Man Ray virant brusquement dans l'éclat de la couleur. La complexité de son langage artistique, soutenu par un large spectre de couleurs, joue sur différentes variations de parallèles et de courbes, de l'ombre et de la lumière. Des bandes régulières, des triangles aigus, une géométrie complexe, déclinent les couleurs du prisme, rythment et dynamisent la surface du tableau. Ses lignes incurvées ou tranchantes, ses teintes vives, sa décomposition de la lumière blanche en arc-en-ciel fuyant, jouent souvent sur des effets de miroir. La contemplation de l'œuvre absorbe le spectateur dans des spirales kaléidoscopiques qui imposent un univers onirique et mystique invitant à la méditation. Dans la relecture que Théo Lopez propose, il semble avoir été particulièrement sensible aux paroles de Kijno quand en peintre-philosophe il écrivait : « J'ai compris que ce qui était important, ce n'est pas les objets en

soi mais leur mise en rapport et le vide qu'il y avait entre eux. C'est le rapport que les choses établissent entre-elles avec ce vide du risque, ce vide effroyable, qui existe aussi entre nous et qui est dans le fond la source de toute communication. »

Ainsi Théo Lopez ne rend pas un banal hommage à Ladislav Kijno. S'il s'inspire pour sa production de compositions importantes du maître : visions du port d'Antibes, séries des Galets éclatés, Ecritures blanches, signes virevoltants de Guerre et Jazz..., il se nourrit surtout de l'énergie éblouissante qui se dégage des toiles de Kijno pour en proposer une nouvelle vision qui lui est tout à fait personnelle.

Là où Kijno donne à voir des balises, des formes rondes et compactes, sensuelles, noires comme de l'ébène, Théo Lopez propose, lui, les projections de lumière de phares maritimes, des balayages explosifs et dilatés, des transparences subtiles comme des pierres précieuses. Nous ne sommes pas du côté du pastiche ou de la simple copie mais dans une recreation inventive, un souffle continu, une respiration innovante.

Cette exposition originale met en scène une véritable alchimie où Théo Lopez crève de façon métaphorique la fameuse boule noire de Ladislav Kijno, la transforme en purs rayons de lumières scintillantes, la métamorphose. Kijno avait décidé d'éclater les galets par la couleur pour atteindre au noyau en brossant sur le fond incandescent de ses tableaux cette infime partie de la terre en apesanteur. Théo Lopez, en retravaillant sur ce fragment de caillou laissé par Kijno, réveille, à son tour le passé d'étoile d'une simple pierre. Un morceau de charbon est diamant pour l'un comme pour l'autre ! Cette exposition, sorte de confrontation toute socratique entre maître et élève, entre deux créateurs, aurait certainement plu au philosophe, élève de Jean Grenier, qu'était Ladislav Kijno. Les deux artistes, par leur utilisation savante de la pulvérisation de la bombe de peinture, libèrent de la chaleur humaine à l'état pur, raniment des flammes

artistiques pour attiser ensemble, comme dans un poème de Paul Eluard : « un feu pour être son ami, un feu pour vivre mieux... »

Renaud Faroux est historien d'art, journaliste, commissaire d'exposition, spécialiste de l'abstraction des années 1950 et du Pop Art. Il enseigne l'histoire de l'art au Département Prospective de l'UCL et à l'Université de Lille.

PRESSE

issii

38

BYE-BYE 2020!

Après une année étonnante à de nombreux égards, nous sommes prêts à accueillir 2021. Nous vous souhaitons un joyeux Noël!

ATELIER THÉO LOPEZ

Bailart

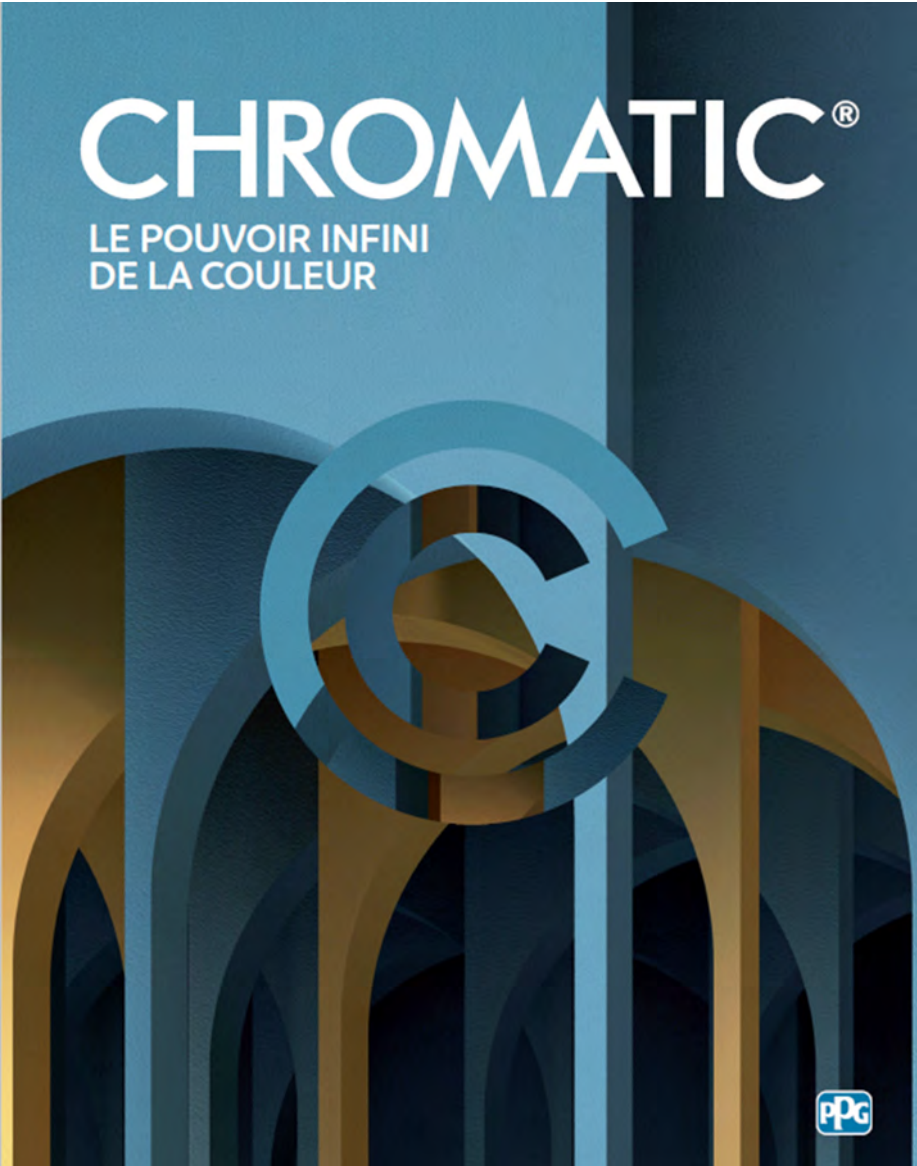
BUY ART WITH BAIL ART
Par le leasing, vous pouvez :

ÉTALER VOTRE ACHAT SUR PLUSIEURS ANNÉES | TRAITER LES LOYERS DU LEASING EN CHARGE
CONSTITUER DES COLLECTIONS | ACQUÉRIR DES ŒUVRES À MOINDRE COÛT | FAIRE CIRCULER LES ŒUVRES

WWW.BAIL-ART.COM INFO@BAIL-ART.COM 01 46 17 47 19

CORON(ART)VIRUS X THÉO LOPEZ Décembre 2020

ARTRAVEL #93

Big Indian
Castle Cary
Cottrès
Esvres-sur-Indre
Gesté
Healdsburg
Livadia
Maldives
Préa
Rio de Janeiro
Terlingua
Trancoso
Whidbey Island

ARTRAVEL

ARCHITECTURE | DÉCORATION | FOOD | TRAVEL
LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS

BE/LUX/ESP/GR/PORT CONT : 10,90€ - DE : 11,90€ - UK : 9,90€ - SUISSE : 17CHF - USA : 13,99\$ - CANADA : 17,99CAD

L 17518 - \$0 - F. 9,90 € - RD

INTO THE *Wild* SAISON 2

Quinze résidences exclusives
Union sacrée entre nature et architecture

ÉVASION

10 nouveaux hôtels pour se ressourcer

ARCHITECTURE DU BOUT DU MONDE
Fearon Hay
Snorre Stinnesen
Stevens-Lawson

UN MAGAZINE 100% DÉTOX

ET TOUJOURS LES PLUS BELLES DEMEURES & HÔTELS AUTOUR DU MONDE

93

| ART | Théo Lopez

La vitalité à tout prix

Profitant du déconfinement tout frais, Artravel s'est rendu dans la galerie Vincent Tiercin - Art & Craft, dans le XIXe arrondissement de Paris, pour rencontrer Théo Lopez. Dans cet écriu tout neuf, les œuvres du jeune peintre exposent, dynamisant celui qui se perd dans des savantes constructions de couleurs et de formes.

Propos recueillis par Victoria Tarnaud
Photos : © Guillaume Guesard, © John Baker, © Henry Gilmanini

Nous avons bien senti que vous sommes passés à la peinture, il est évident que les peintres ont retrouvé leur amour et le sculpteur ?
Théo Lopez : Même si je ne considère pas la sculpture, mes lignes de couleur et de formes, ça me passionne, c'est de donner une forme à une énergie, la rendre visible. La sculpture et la peinture, ça me passionne, mais uniquement par le biais de la peinture.

Comment travailler avec les pigments ?
Théo Lopez : Comme le verre (sourire). Ça a l'air de peindre sur une toile blanche, mais c'est différent. J'aime sentir que la couleur devient la toile et vice versa. Je travaille la toile sur le mur de l'atelier, et la peinture est toujours là. Pour les pigments, c'est une histoire de découverte différente. J'aime l'idée que tout tourne sans être tout à fait. Mon travail est un jeu entre construction et déconstruction.

Comment travailler avec les pigments ?
Théo Lopez : Comme le verre (sourire). Ça a l'air de peindre sur une toile blanche, mais c'est différent. J'aime sentir que la couleur devient la toile et vice versa. Je travaille la toile sur le mur de l'atelier, et la peinture est toujours là. Pour les pigments, c'est une histoire de découverte différente. J'aime l'idée que tout tourne sans être tout à fait. Mon travail est un jeu entre construction et déconstruction.

Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les autres artistes ?
Théo Lopez : Oui, c'est important. Échanger régulièrement est important. Ça me permet de découvrir leurs travaux et de me faire inspirer par ce qu'ils font. C'est important de rencontrer des artistes et de partager leurs idées.

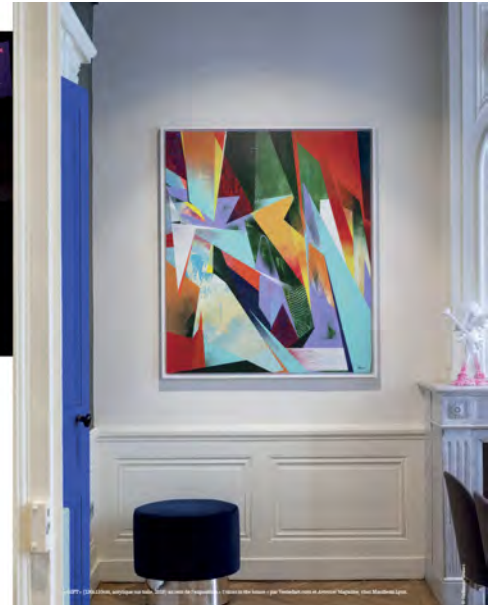
Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les autres artistes ?
Théo Lopez : Oui, c'est important. Échanger régulièrement est important. Ça me permet de découvrir leurs travaux et de me faire inspirer par ce qu'ils font. C'est important de rencontrer des artistes et de partager leurs idées.

| ART | Théo Lopez

"Ce qui me passionne, c'est de donner une forme à une énergie, la rendre visible. La sculpture m'intéresse de plus en plus, mais uniquement par le biais de la peinture."
THÉO LOPEZ

FRESQUE

FLIN CARRÉ - peinture murale avec Pretty Portal - Dusseldorf - Novembre 2023

MUR DE VIE Génocentre AFM - PPG pour AFM Téléthon - Evry - Novembre 2022.

Cette fresque à été initiée par le groupe PPG pourAFM Téléthon et dans le cadre du Téléthon 2022. Le personnel de PPG ont aidés à la peinture.

LAYUP
Peinture murale /Centre culturel. Toulouse. Mai 2023

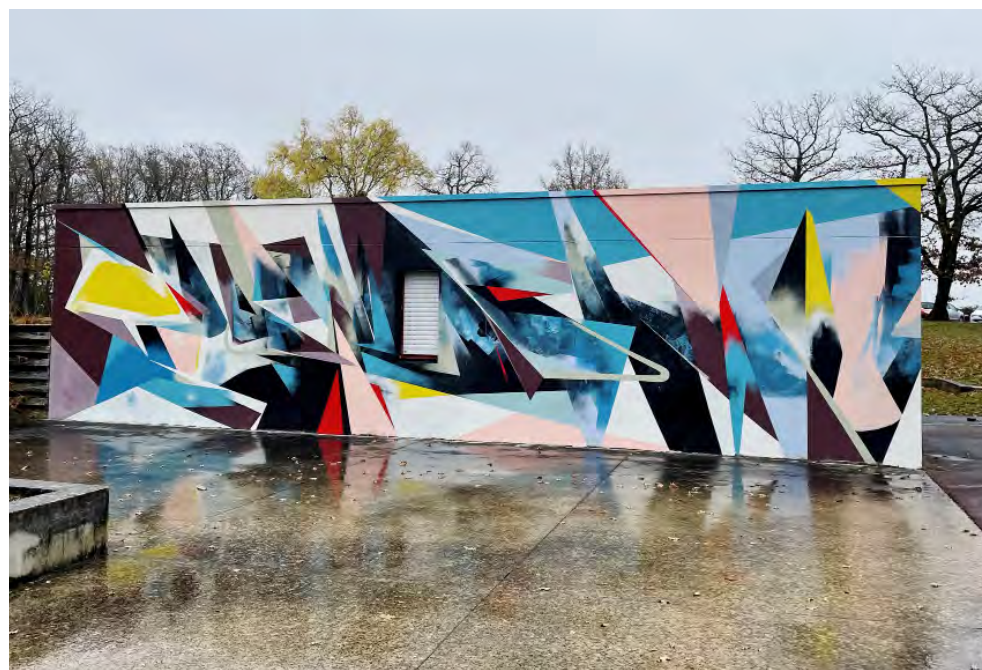

ARKOSE CLIMBING

Représentant Île de France en duo avec Joachim Romain d'Arkose Climbing depuis 2016

FORME(S) COLLECTIVE Rencontre artistique entre deux collectifs (AOC et 9ème concept). Peinture collaborative avec Remi Rough sur des ruines de Bunkers dans le Médoc - Plage du Gulp - France - Mai 2022

MUR DE VIE Résidence Yolaine de Kepper - PPG pour ASF Téléthon - Angers - Décembre 2021.
Cette fresque à été initiée par le groupe PPG pour la résidence Yolaine de Kepper et dans le cadre du Téléthon 2021.

WWW.THEOLOPEZ.COM