

Thomas Dillon
The Raw and the Cooked

OPERA GALLERY

Thomas Dillon
The Raw and the Cooked

23 October — 17 November 2025

DUBAI

OPERA GALLERY

FOREWORD

Opera Gallery Dubai is delighted to present 'The Raw and the Cooked', the first solo exhibition in Dubai by Thomas Dillon. This exhibition marks an important milestone in the artist's career and introduces to our region a body of work conceived and created entirely for this occasion. The title, borrowed from Claude Lévi-Strauss's influential text, is more than a reference; it offers a conceptual lens through which Dillon's paintings may be read. In his structural analysis of myth, Lévi-Strauss identified binary oppositions—nature and culture, raw and cooked—as fundamental tools by which societies organize meaning. Dillon, in his own way, adopts and transforms this framework, testing the limits of painting as a medium that can bridge instinct and intellect, gesture and structure, matter and form.

Each work in 'The Raw and the Cooked' is born out of a tension between immediacy and deliberation. Dillon's canvases retain the urgency of the hand and the physicality of raw mark-making, yet they are carefully shaped through a considered compositional process, resulting in works that feel simultaneously spontaneous and meticulously crafted. The surface becomes a stage where oppositions converge rather than cancel out: expressive gestures are counterbalanced by geometric restraint; earthy pigments dissolve into luminous passages; improvisation is held in dialogue with order.

By grounding this exhibition in Lévi-Strauss's ideas, Dillon signals his interest in how meaning is constructed and transmitted. Just as myths encode the shared imagination of a culture, Dillon's paintings act as contemporary myths of their own—visual narratives that embody both the raw intensity of lived experience and the “cooked” structures of cultural memory, intellectual inquiry, and artistic tradition. They are works that ask us to reflect on the systems through which we interpret the world, while never losing sight of painting's material vitality.

For audiences in Dubai, 'The Raw and the Cooked' is an invitation to witness an artist at a pivotal moment, presenting a body of work that is at once deeply personal and conceptually expansive. Dillon's paintings remind us that art continues to operate like myth: as a space where chaos is given form, where the elemental becomes symbolic, and where human thought—raw and cooked alike—finds its most resonant expression.

Gilles Dyan
Founder & Chairman
Opera Gallery Group

Sylvain P. Gaillard
Director
Opera Gallery Dubai

يسرّ أوبرا جاليري دبي أن تستضيف معرضاً فردياً للفنان توماس ديلون بعنوان "النبيء والمطبوخ". ويشكّل هذا المعرض، الذي يُعدّ الأول من نوعه للفنان في دبي، محطة بارزة في مسيرة ديلون، كما يقدّم لعشاق الفن في المنطقة مجموعة أعمال أصيلة تم إبداعها خصيصاً لهذه المناسبة. ولعلّ اقتباس عنوان المعرض من كتاب النبيء والمطبوخ لعالم الاجتماع الشهير كلود ليفي ستروس لا يقتصر على التسمية فحسب، بل يقدّم منظوراً مفاهيمياً موحياً يحوّل خطوط الفنان وألوانه إلى نصوص يمكن قراءتها وسبر أغوارها. ففي تحليله البنيوي للأسطورة، صنّف ستروس الثنائيات المتباينة، مثل الطبيعة والثقافة، النبيء والمطبوخ، كأدوات جوهرية تتيح للمجتمعات ترتيب أفكارها وقيمها وإدراك العالم المحيط بها. وهذا ما اعتمده ديلون كإطار فكري وأراد طرحه بأسلوبه الخاص، من خلال استكشاف أبعاد الرسم كوسيلة قادرة على الربط بين النزعة الفطرية والتفكير العقلي، بين الحركة والبنية، وبين المادة والشكل.

وينبثق كل عمل في المعرض من التجاذب بين مفهومي العجلة والتأني، حيث تحافظ اللوحات على الانفصالات العفوية لحركة اليد وسرعة الإيقاع المتمثلة في ضربات الريشة، ولكنها تعيد صياغة الخطوط بعناية فائقة من خلال عملية تركيبية مدروسة، مما يولد أعمالاً أصيلة تبدو عفوية في ظاهرها ودقيقة في جوهرها. بينما يتحوّل سطح القماش إلى مسرح فني تتلاقى فيه الثنائيات المتباينة بعيداً عن لغة الإقصاء، فتظهر الإيماءات التعبيرية في حالة من التوازن مع الانضباط الهندسي، وتتماهى الألوان الترابية في مسارات ضوئية مشرقة، بينما يواصل الارتجال حواراه المستمر مع البنية الهيكلية المدروسة للتكوين.

وانطلاقاً من اعتماده على أفكار ستروس، يكشف ديلون من خلال معرضه عن اهتمامه بألية بناء المعنى ونقله. فكما تختزن الأساطير المخيلة الجمعية لثقافة ما، تتحول لوحات ديلون إلى أساطير معاصرة قائمة بحد ذاتها، لها سردياتها البصرية التي تجسّد عمق التجربة الإنسانية الخام، وتمثّل في الوقت ذاته البُنى المصاغة للذاكرة الثقافية والبحث الفكري والتقاليد الفنية. مما يتيح تجربة إبداعية تدفع المتلقي إلى التأمل في النظم التي يصوغ من خلالها قراءته للعالم دون المساومة على إبراز الحيوية المادية للرسم.

ويدعو معرض "النبيء والمطبوخ" الجمهور في دبي إلى استكشاف أعمال فنية تؤرّخ لمحطة محورية في تاريخ ديلون، وتقدّم نتاجات إبداعية تجمع البعد الشخصي العميق والرؤية المفاهيمية الأشمل. كما تنتصر لوحات ديلون لفكرة تشابه الفن مع الأسطورة، بوصفه مساحة خيالية تعطي للفوضى شكلها وتحوّل العناصر إلى رموز دلالية وتمنح الفكر البشري، بشقيّهِ الفطري والواعي، فضاءً تعبيرياً يغوص في العمق السحيق للذات.

سيلفان جيلار
المدير
أوبرا جاليري دبي

جيل ديان
المؤسس ورئيس مجلس الإدارة
مجموعة أوبرا جاليري

Portrait of Thomas Dillon at the 'Body Work' exhibition at Opera Gallery Madrid, May 2025 © Enrique Palacio

INTERVIEW

The exhibition title, 'The Raw and the Cooked', borrows from Lévi-Strauss' structural anthropology. What about his exploration of myths and oppositions felt relevant to your painting practice? The book title and his theory on how myths develop over time via transmission are of the utmost interest to me. Its correlation between the artist and his work over the course of their career, the engagement with the audience over time, and the mythic structure that's exchanged between the artist and his work. It's a self-realisation that gets played out painting to painting, each one generating another node in the story of artistic progression. His belief of these myths being culled from the raw collective consciousness and cooked via culture feels relevant to my practice, that's how I interpret my painting. A processing of raw materials into paintings that can be viewed through culture.

Your paintings often seem to exist in a state of transition rather than resolution. What draws you to this kind of instability? Reality, or our perception of reality. We operate with the illusion of static objects, the material, and solidity. This is how we maintain internal order. The truth is it is simply a trick we play on ourselves. The paintings that are processed through me, function in a space of transition. They are moments in flux, a snapshot of an ever shifting reality.

Some works feel raw and immediate, while others appear more layered and reworked. How do you determine how far to take a painting? The painting determines itself. Some function best as immediate and raw expressions, others work best reconfigured and layered. The objective, regardless of the level of time spent on each work, is to have it feel loose, intuitive and clear. The only difference is time and material spent, the end image is always the end image. It needs to feel spontaneous and unforced. An image of sleight of hand.

At times, forms in your work seem to gather into structures that suggest figures or symbols. Do you see them that way, or do they function differently for you? I see figures, faces, body parts, animals, and silhouettes of

مقابلة

يستمد معرض "النيء والمطبوخ" اسمه من كتاب ليفي ستروس حول الأنثروبولوجيا البنيوية، فهل استلهمت أيضاً من استكشافاته للأساطير والثنائيات التي تبدو قريبة لأسلوبك الفني؟ إن أكثر ما يثير اهتمامي هو عنوان الكتاب ونظريته حول تطور الأساطير عبر الزمن من خلال التناقل. كما أعشق العلاقة التي يبنها الكاتب بين الفنان وأعماله خلال مسيرته المهنية، وتفاعله مع الجمهور عبر الزمن، والبنية الأسطورية التي تنشأ بين الفنان وإبداعاته. إنها إدراكٌ للذات يظهر من لوحة إلى أخرى، إذ تقدم كل لوحة نقطة التقاء في قصة التطور الفني. وأرى أن اعتقاد الكاتب بأن الأساطير تُخلق من الوعي الجمعي وتتطور وتتحول عبر الثقافات يشبه أسلوبِي الخاص، فهذه الطريقة أفسر لوحاتي من خلال تحول المواد الخام إلى لوحة تنبض بالحياة، مما يمنح مفهوماً عميقاً يمكن أن يختلف باختلاف الثقافات التي تنظر لها.

تبدو لوحاتك في حالة من التنقل بدلاً من التجلي الواضح، ما الذي يثير اهتمامك بهذا النوع من عدم الثبات؟ الواقع، أو تصورنا عن الواقع. نحن نعمل مع تصورنا عن الأشياء الثابتة والمواد لنحافظ على توازننا الداخلي. والحقيقة أنها ببساطة خدعة نطبقها على أنفسنا، فاللوحات التي أرسُمها تصبح مساحة مثالية للتحول. وتنعكس هذه الحقيقة لحظات من التغير التي تجسد واقع عالمنا المتغير باستمرار.

تبدو بعض اللوحات بسيطة وعفوية، بينما تُظهر لوحات أخرى طبقات مرسومة على مراحل. فكيف تحدد الوقت اللازم لتنضج اللوحة فنياً؟ تحدد اللوحة ذاتها، إذ تكتمل بعض اللوحات بعفويتها وبساطتها، بينما يفرض بعضها الآخر طبقات فنية متعددة. ويكمن هدف كل لوحة في منحها إحساساً فطرياً واضحاً، بغض النظر عن الوقت المستغرق في رسمها. إن ما يحدد الفرق حقاً هو الوقت والمواد المستخدمة، ولكن النتيجة النهائية يجب أن تمنح شعوراً مشتركاً بالبساطة والسلاسة.

تجسد التشكيلات في لوحاتك أحياناً رموزاً مختلفة، فهل تعتمد تضمينها أم أنها تعبر عن بعدٍ مختلف بالنسبة لك؟ أنظر إلى الأشكال والوجوه والأجسام والحيوانات بعدسة واقعية، فعادةً ما تظهر العيون والأفواه بشكلٍ واضحٍ في لوحاتي، لأنها تعبر عن أساليب تواصلنا، وتنعكس شوقي للتواصل بعد الانتهاء من عزلي الفنية في الرسم الخاص بي. هي عملية فنية صامتة تتيح لي التواصل مع الشخصيات التي تظهر ضمن اللوحات بقدر ما أتواصل مع المشاهد.

the real. The eye and the mouth usually appear clearest in the work. It's a large part of how we communicate and I believe a part of me is yearning for some connection when I'm alone in my studio. It's a quiet process and I connect with the characters that emerge in my work as much as the viewer.

You've described painting as something that happens as much as it is made. How does that perspective shape your creative process? If you believe in evolution, it's an adaptive and creative type of evolution, if you believe in the divine, it's a divine creator. Painting is similar, remove the ego and the societal concept of the artist in time and you have the same type of creative force moving through you. Each painting is a birthing process. They undergo a physical development and they are born fully realised. Painting turns into an impulse when you do it everyday. It becomes a necessity for life.

These paintings invite interpretation but also resist being "read" too easily. What role do titles play in the interpretation of your works? Are they intended to guide the audience? The titles are my impulses towards the work. They aren't clarified or reduced. They are my understanding of the work, a word or phrase pops into my head, or a song title comes to mind, or a feeling comes to me. I look at the title to invite curiosity for the viewer not to be expository. I don't analyse the title. It's intuitive.

In a culture dominated by fast, digital images, painting can seem slower, heavier, and more physical. How does this difference affect painting's role today? Painting is one of the last remaining arts that can't be totally reproduced by the digital. Its physicality can't be simulated like a photo, song, video, or voice. It's one of our last creative fields that can't be subsumed by the digital ether. I paint large and explosive because it's human. It's messy, it's unresolved. I paint like a dying primate clinging desperately to its humanity before we enter a world of the unobstructed.

Have you ever had a moment in the studio where a painting seemed to confront you unexpectedly—where it took on a life of its own? Those moments happen, when you "find" the painting. It's a little miracle, that through the noise and abstraction a form emerges from the field. You see it and it gives you hope, a moment of clarity in the chaos. It's at that point I pursue the image to its finalised state. There's also a surprise when I'm lost in the work, focused on smaller sections and step out of it to find that I took

لقد وصفت اللوحات كأحداثٍ حيّةٍ وليس فقط كعملٍ مرسوم، فكيف ترسم هذه المنهجية ملامح عمليتك الإبداعية؟ يتمثل الرسم في قدرته على الخلق والإبداع، مشابهاً في ذلك مفاهيم الخلق في نظرية التطور وفي الثقافات الدينية، لا سيما عند النظر إلى الرسم على أنه قوة إبداعية خالصة بعيداً عن غرور الفنان وارتباطاته المجتمعية. وتتجلى في كل لوحة عملية إبداعية جديدة تخضع للتطور ليقدّم الفنان عملاً مفهوماً في جميع جوانبه. وعند ممارسة الرسم على أساس يومي، يتحول إلى إيقاعٍ روتيني يمنح الحياة رونقاً خاصاً لا يمكن الاستغناء عنه.

تدعو هذه اللوحات إلى التمعّن في تفسيراتها المضمّنة بعيداً عن المعاني السطحية الواضحة، فما هو الدور الذي يلعبه عنوان اللوحة في تفسير أعمالك؟ وهل تعتمد منح لوحاتك عناوين تقود المشاهد إلى فهمها؟ تعكس العناوين لمستى الشخصية في أعمالي، فهي ليست شرحاً موضحاً أو مختصراً، بل تجسيدٌ لفهمي الشخصي للوحة، لتأتي على شكل كلمة أو عبارة أو اسم أغنية تخطر لي أو شعورٌ يراودني. أمنح لوحاتي عناوين تثير فضول المشاهد بدلاً من أن تعطيه تفسيراً واضحاً ومفهوماً، فأنا لا أحلّ معانيها عند اختيارها بل أعتمد على حدسي الفطري.

ما تأثير الثقافة السائدة في العصر الراهن على فن الرسم، ولا سيّما مع انتشار الصور الرقمية سريعة التصميم، بينما يُصنّف الرسم على أنه فنٌ عميق يتطلّب التأني؟ الرسم واحدٌ من أواخر الفنون التي لا يمكن ابتكارها كلياً باستخدام التقنيات الرقمية، فلا يمكن محاكاة طبيعته كما في الصور والأغاني ومقاطع الفيديو والصوت، فضلاً عن أنه آخر المجالات الفنية التي يعجز الأثير الرقمي عن احتضانها. إنّ فن الرسم عملٌ إنساني بطبيعته، ولطالما رسمت اللوحات الكبيرة وغير المتوقعة لأن الطبيعة الإنسانية فوضوية ومتردة في جوهرها. والشغف الذي أرسّم به يحاكي محاولات الإنسان البدائي اليائسة للتمسك بإنسانيته خوفاً من الدخول إلى عالمٍ من الإمكانيات غير المحدودة.

هل سبق لك أن رسمت لوحةً في المرسوم، وبدا لك أنها تنبض بالحياة بطريقتها الخاصة وغير المتوقعة؟ عادةً ما تحدث مثل هذه اللحظات التي تدهشك فيها لوحةً استثنائية كما لو أنها أعجوبة ظهرت رغم العقبات والمتاعب، فتمنحك نفحةً من الأمل والنقاء وسط عالمٍ يضجّ بالفوضى. وعندما أشهد هذه اللحظة، أتتبع الإلهام الذي تمنحني إياه حتى تبلغ شكلها النهائي. وهناك بالطبع تلك اللحظات المدهشة التي أنغمس فيها بإبداع التفاصيل الجزئية الصغيرة، ثم أُلقي نظرة على اللوحة بالكامل، لأجدها قد تحوّلت كلياً بفضل اللمسات الدقيقة، التي توجي بأنها منفصلة عن العمل الكلي، إلا أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً به دون وعيٍ مني، وهذا ما يعزز ثقتي بحدسي الفني.

عند استعراض مشاريعك الفنية، ما أكثر مشروع أثار دهشتك بعد إنجازه أو رؤيته بكليّته؟ هناك أحد المشاريع التي أنجزتها في مرسومٍ جديد وخلال فترة تسليم قصيرة، حيث ساهم هذان العاملان في إظهار قدرتي على العمل على عدة لوحاتٍ في وقتٍ واحد، وأتاحا لي إدراك أبعاد تلك اللوحات وابتكارها معاً، مع شعورٍ ملخّ بالمسؤولية. وقد غير هذا النهج في العمل وجهة نظري عن آلية تقدم المشروع الفني وإيقاع إنجازه.

Thomas Dillon in his studio, 2024 © Ted Degner

the painting somewhere else, that it's evolved through micro actions that seemed disconnected but were still attached to the large composition without my awareness. It reaffirms trust in my intuition.

Looking back on this body of work, what surprised you most in making it or in seeing it installed as a whole?

I created this work in a new studio space on a fairly quick deadline. Those two factors forced me to work on multiple paintings at once, perceiving and developing them simultaneously, with a greater sense of urgency. That approach changed how I thought about progression and rhythm across the body of work.

You've also worked with sculpture and writing alongside painting. Do you see these other practices as extensions of the same ideas, or as distinct explorations?

Sculpting wood is reductive. It is directly opposed to the additive nature of my painting practice. In that sense it balances my energy levels and brings in a hypnotic passive presence to the creation that's slower than painting. It feels like I'm watching a baseball game. It's pastimey and at times comforting. Writing was my first creative love. I stopped for awhile as it felt constrictive, notably when trying to write for an audience or a market. As a technology it takes awhile to convey the message in writing. There's an immediacy and vagueness to painting that I love. The image is unavoidable. You can't hide from it. Books require time and investment. There's a place for it in my practice. It will find itself there when it's time.

What directions or questions do you feel this exhibition opens up for you going forward? I look at painting as a lifelong progression. The question reformulates itself after every painting. You learn a little more with each painting and the work evolves gradually.

Finally, what kinds of experiences or feelings do you hope visitors experience when faced with your works?

I hope they sense humanity. Their humanity, mine, collective humanity. Degrees of suffering exist in these paintings. Some tragic, some comic. It exists in the background at all times.

Portrait of Thomas Dillon at the 'Body Work' exhibition at Opera Gallery Madrid, May 2025 © Enrique Palacio

بالنظر إلى امتهانك النحت والكتابة إلى جانب الرسم، هل ترى بأنهما امتداداً لطبيعة فن الرسم، أم أنهما مجالان بأفاق مختلفة كلياً؟ يتميز النحت بطبيعته المختزلة، وهو يخالف طبيعة فن الرسم القائمة على العناصر المضافة. ويساهم هذا الاختلاف في خلق التوازن ضمن مستويات طاقتي الفنية، حيث تتطلب عملية النحت حضوراً خاملاً وتقدماً بطيئاً مقارنةً مع الرسم. ولطالما كانت الكتابة شغفي الإبداعي الأول، إلا أنني تخلّيت عنها لفترة لأنها كانت تُقيدني، خاصةً عند الكتابة لجمهور أو بغرض التسويق. وفي عصر التكنولوجيا، يتطلّب الأمر وقتاً أطول لإيصال الرسائل باستخدام الكتابة، بخلاف غيرها من المجالات. أما الرسم، فيثير إعجابي ما يتميز به من غموض وأسلوب مباشر في إيصال الفكرة، حيث لا يمكن الهرب من الصورة، أو الاختباء منها. من ناحية أخرى تستثمر الكتب وقتاً وجهداً بالغين، وبالطبع هناك مكانة خاصة للكتابة ضمن أعمالي ستظهر إلى العلن في الوقت المناسب.

ما التساؤلات والأفاق التي سيفتحها أمامك هذا المعرض ومن شأنها أن تسهم في تطوير مسيرتك المهنية؟ أنظر إلى الرسم بوصفه عملاً يواصل التطور تدريجياً مدى الحياة، حيث يخلق تساؤلاً فريداً ووجهة نظر جديدة بعد كل لوحة أرسمها، وأتعلّم شيئاً جديداً منها.

ما المشاعر والتجارب التي ترغب أن تولّدها أعمالك في نفوس الزوار؟ أتمنى أن تحرّك أعمالي في نفوس زوار المعرض المشاعر العميقة، ليدركوا الإنسانية بصورتها الأوسع. وتعتبر هذه اللوحات عن المعاناة والتراجيديا والكوميديا، وهي مشاعرٌ تختبرها الإنسانية دوماً وعلى مرّ العصور.

Artworks

And the band played on
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
65 x 65 in | 165.1 x 165.1 cm

Another ride around the roller coaster
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 70 in | 152.4 x 177.8 cm

Betty and her shadow
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 48 in | 152.4 x 121.9 cm

Cosmic Shock
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 48 in | 152.4 x 121.9 cm

Crucified Christ
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
90 x 80 in | 228.6 x 203.2 cm

Crystal Ball
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
48 x 36 in | 121.9 x 91.4 cm

*Daydream of the time
we laughed at the fool*
2025

Acrylic, ink and dye on canvas
Signed and dated on the reverse
74 x 90 in | 188 x 228.6 cm

Deluge
2025

Acrylic, ink and dye on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 84 in | 152.4 x 213.4 cm

Dog Star
2025

Acrylic, ink and dye on canvas
Signed and dated on the reverse
86 x 120 in | 218.4 x 304.8 cm

Fried
2025

Acrylic, ink and dye on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 48 in | 152.4 x 121.9 cm

Greeting in passing
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
28 x 36 in | 71.1 x 91.4 cm

Hawkeye
2025

Acrylic, ink and dye on canvas
Signed and dated on the reverse
80 x 90 in | 203.2 x 228.6 cm

Idol play
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
65 x 65 in | 165.1 x 165.1 cm

In the astral
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 70 in | 152.4 x 177.8 cm

Just one look
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
70 x 60 in | 177.8 x 152.4 cm

*King Carrot
and his black Swan*
2025

Acrylic, ink and dye on canvas
Signed and dated on the reverse
70 x 60 in | 177.8 x 152.4 cm

Mother of Eros
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
90 x 74 in | 228.6 x 188 cm

New threats from the soul
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
80 x 70 in | 203.2 x 177.8 cm

Sheila
2025

Acrylic, ink and dye on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 48 in | 152.4 x 121.9 cm

String Theory
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
80 x 70 in | 203.2 x 177.8 cm

Thank you for the memories
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
60 x 70 in | 152.4 x 177.8 cm

The Sycamore Parade
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
90 x 80 in | 228.6 x 203.2 cm

Thousand yard stare
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
48 x 36 in | 121.9 x 91.4 cm

Two hand touch
2025

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated on the reverse
80 x 80 in | 203.2 x 203.2 cm

“

Dillon's invocation of *The Raw and the Cooked* draws attention to painting not as a medium of resolution, but as a mythic structure in its own right.

ويهدف ديلون من خلال استحضاره لكتاب "النيء والمطبوخ" إلى تجريد اللوحة من سماتها القائمة على التفسير وطرح الحلول، واعتبارها كياناً أسطورياً له بنيته القائمة بذاتها.

”

Thomas Dillon in his studio, 2024 © Thomas Dillon

BIOGRAPHY

Thomas Dillon is a painter whose loosely figurative work explores the act of painting without conscious intention, reaching towards deeper meanings by breaking with traditional notions of authorship. Though faces and bodies can be seen in his paintings, his work is firmly planted within the abstract tradition of automatism. Born in Staten Island, New York in 1986, he taught himself to paint following earlier creative pursuits in music and writing. He currently lives and works in Philadelphia.

Dillon employs a unique painting process that begins with a ritual meditation involving incense, mantras, breathwork, and automatic movement before he enters the studio. The artist actively seeks to eradicate any sense of authorship from his work, positioning an intuitive creative impulse, rather than a conscious sense of intention, as the creative engine of his practice. For Dillon, this kind of passivity, which he describes as “denying the self,” leads to a primordial kind of painterly communication. He describes a two-way relationship between him and the image unfolding on the canvas; a creative push-and-pull where the tools of its creation — including his hands, squeegees, syringes, toothpicks and chopsticks — work in unison.

In this respect, Dillon joins a long and global lineage of artists interested in creating art without conscious thought, often grouped under the term ‘automatism’. From Kazuo Shiraga (1924-2008), who engaged his whole body in physically intensive painting processes, to Karel Appel (1921-2006), who famously encouraged painters to disengage their refined critical faculties and “start again like a child,” this movement encompasses some of the most important painters of the last century. For Dillon, automatism is a path towards a true and distilled expression of humanity. It is a way to reach beneath his everyday ways of thinking and acting, towards a more instinctive and universal mode of understanding concepts such as image and movement.

Many of Dillon’s paintings centre around pairs of eyes that emerge from chaotic storms of abstraction, revealing loosely-rendered characters around them. These are not human subjects, nor are they animals; they are the impossible-to-categorise products of the artist’s automatic painting process. He is interested in how the inclusion of eyes lend a kind of legibility to an image, bringing his abstractions a sense of relatability and the possibility of a two-way dialogue between painting and viewer.

Dillon’s work has been shown around the world, including venues in the United States and Europe.

ولد توماس ديلون في جزيرة ستاتين في نيويورك عام 1986، وهو رسام يتجاوز المفاهيم التقليدية للإبداع في أعماله الفنية، التي يمكن تصنيفها جزئياً على أنها إبداعات تصويرية، يستكشف فيها الفنان عمل ية الرسم العفوية بعيداً عن الوعي المتقصد، لتخطي الحدود الإبداعية التقليدية واستكشاف معاني أعمق. وتلتزم أعماله بالتقاليد الأصلية للفن التلقائي، ولكن يمكن ملاحظة الوجوه والأجسام ظاهرة في بعض اللوحات. وقد تعلم ديلون الرسم بنفسه بعد أن مارس مجموعة من الأنشطة الإبداعية في الموسيقى والكتابة، وهو يعيش ويعمل حالياً في فيلادلفيا.

ويتبع ديلون عملية إبداعية فريدة للوصول إلى رسوماته، يبدأ بطقوس تأمل تتضمن البخور، وعبارات التأمل، والتنفس العميق، والتحرك التلقائي قبل دخول المرسم. ويسعى جاهداً إلى إزالة أي إحياء بالتأليف المقصود في أعماله الفنية، متخذاً من الاندفاع الإبداعي التلقائي أساساً محورياً لعمله، بدلاً من العمل بناء على القصد والنية. ويرى ديلون أن هذا النوع من الخمول الكامن، والذي يصفه بـ "إنكار الذات"، يساعده على الوصول إلى تواصل تصويري مع ذاته البدائية. ويصف العلاقة الثنائية بينه وبين الصورة المتكشفة على القماش، كأنها علاقة إبداعية متواترة تعمل فيها أدوات الإبداع بتناغم تام، بما فيها اليدين والممسحات والحقن وعيدان الأسنان وعيدان الطعام.

وفي هذا المجال، ينضم ديلون إلى قائمة طويلة وعالمية من الفنانين المهتمين بالإبداع اعتماداً على اللاوعي، والذي غالباً ما يندرج ضمن مصطلح "الفن التلقائي". ويبرز من القائمة كازو شيراجا (1924-2008)، الذي جعل جسده كاملاً يشارك في جلسات رسم مكثفة ومتعبة؛ وكاريل أبل (1921-2006)، الذي شجع الرسامين على التخلي عن قدراتهم النقدية المتقنة والبدء من جديد ببراءة وعفوية، وتضم هذه الحركة بعضاً من أهم رسامي القرن الماضي. وتمثل التلقائية بالنسبة لديلون منهجاً للتعبير الحقيقي عن الإنسانية، فهي وسيلة لتجاوز أساليب تفكيره وتصرفاته اليومية، والوصول إلى أسلوب أكثر غريزية وشمولية في تقديم مفاهيم مثل الصورة والحركة.

وتتمحور العديد من لوحات ديلون حول أزواج من العيون، تنبثق من عواصف تجريدية فوضوية، كاشفة عن شخصيات مُصوّرة بشكل غير متقن حولها. وهذه العناصر ليست كائنات بشرية، ولا حيوانات؛ إنها نتاج لعملية الرسم التلقائية التي يتبعها الفنان ويستحيل تصنيفها ضمن الحدود المعروفة. ويهتم ديلون برسم العيون ودورها في تقديم لمسة من الوضوح إلى اللوحة، مما يضفي على أعماله التجريدية نسبة من الترابط ويوفر حواراً متبادلاً بين اللوحة والمشاهد.

وقد عُرضت أعمال ديلون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معارض في الولايات المتحدة وأوروبا.

14
And the band played on
2025

16
*Another ride
around the roller coaster*
2025

18
Betty and her shadow
2025

20
Cosmic Shock
2025

42
Idol play
2025

44
In the astral
2025

46
Just one look
2025

50
*King Carrot
and his black Swan*
2025

22
Crucified Christ
2025

24
Crystal Ball
2025

26
*Daydream of the time
we laughed at the fool*
2025

30
Deluge
2025

52
Mother of Eros
2025

56
New threats from the soul
2025

58
Sheila
2025

60
String Theory
2025

34
Dog Star
2025

36
Fried
2025

38
Greeting in passing
2025

40
Hawkeye
2025

64
*Thank you
for the memories*
2025

68
The Sycamore Parade
2025

70
Thousand yard stare
2025

72
Two hand touch
2025

This publication was created for the exhibition
Thomas Dillon, ‘The Raw and the Cooked’
Presented by Opera Gallery Dubai
from 23 October – 17 November 2025

All rights reserved. Except for the purpose of review,
no part of this book should be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior permission
of the publishers.

CURATOR
Sylvain P. Gaillard

AUTHOR
Sylvain P. Gaillard

COORDINATION
Albane Jerphanion
Anne Pampin
Annabelle Pope

GRAPHIC DESIGN
Willie Kaminski

RESEARCH
Anaïs Chombar
Albane Jerphanion
Anne Pampin
Annabelle Pope

PROOFREADING
Anaïs Chombar
Valentina Facchinetti
Anne Pampin
Annabelle Pope

PHOTOGRAPHIC CREDITS
Artist portrait © Thomas Dillon
Studio photography © Ted Degner
Installation views © Enrique Palacio

COVER
Thomas Dillon, *Harvey*, 2025

OPERA GALLERY

Gate Village Building 3,
Dubai International Financial Centre, UAE
dubai@operagallery.com
T +971 (0)4 323 0909
operagallery.com

OPERA GALLERY