

Mike Kelley

Flow Chart (A - Z)

1. Architectural Site Drawings from Memory (1995)

Série d'esquisses de plans de bâtiments et d'espaces dans lesquels l'artiste a vécu ou travaillé, ainsi que de certains lieux imaginaires. Dans la plupart des cas, les dessins représentent des fragments architecturaux, étant donné son incapacité à se souvenir de ces sites dans tous les détails.

2. An architecture Composed of the Paintings of Richard Powers and Francis Picabia (with Paul McCarthy (1997)

Cette installation est composée de grands panneaux peints représentant des images du peintre moderniste Francis Picabia et de l'illustrateur de science-fiction Richard Powers. Composées des images de Powers, les panneaux ont été disposés en couloirs qui conduisent à des chambres individuelles réalisées à partir d'œuvres de Picabia. La sculpture a été spécifiquement créée pour une exposition de peinture ; McCarthy et l'artiste ont choisi de collaborer au lieu de présenter des œuvres individuelles. Ils se sont attachés aux peintres qui les intéressaient à l'époque.

3. Black out (2001)

Séries de photographies présentées à l'origine avec la sculpture John Glenn. Les photos représentent les abords de la rivière Détroit vus depuis un bateau. En raison d'un mauvais fonctionnement de l'appareil photo ces photographies sont presque entièrement noires. Mike Kelley a interprété cet effet comme un « temps manquant » symbolique, celui du traumatisme refoulé, analogue à celui des sections aveugles d'Educational Complex.

4. Blac Velvet Studies (2002)

Des couleurs identiques à celles utilisées dans la série "Missing Time Color Exercise series" ont été appliquées avec les doigts sur une série de petits tableaux tendus de velours noir. Les taches forment des constellations censées rappeler des photographies de l'espace intersidéral.

5. Bouquet series (1998)

Séries de « peintures » disposées au sol composées de coupes en plastiques transparent habituellement utilisées pour mélanger la peinture. Les coupes sont arrangées en fonction des couleurs du spectre, la composition de ces peintures est quant à elle aléatoire...

6. Butter-Coloret Vison of the Land O'Lakes Girl, Peche Island (2001)

Contrastant avec la nature autobiographique de "Local Culture Pictorial Guide" et "Photo Show Portrays the Familiar", cette photographie est une mise en scène imaginaire qui représente une princesse indo-américaine, vivant sur une île de la rivière Détroit. Le personnage s'inspire de la jeune fille de « Land O'Lakes » : le rendu stylisé d'une jeune fille 'indienne' qu'on trouve sur l'emballage d'un paquet de beurre d'une marque locale. L'artiste enfant, trouvait cette image sexuellement très attirante.

7. Categorical Imperative and Morgue (1999)

Dans ces deux œuvres, l'artiste a présenté un large ensemble de matériaux bruts et de récupération sur un mode aléatoire, comme il l'a déjà fait précédemment. Tous les matériaux sont des restes inutilisés de différents projets. « Categorical Imperative » est composé des éléments tridimensionnels, généralement disposés en amas aléatoires ; « Morgue » rassemble les matériaux bidimensionnels présentés sous forme de collages. La complexité visuelle a été contrebalancée par un guide audio avec lequel l'artiste explique dans quels projets les matériaux ont été initialement employés, ou encore pourquoi il ne les a pas utilisés.

8. A Continuous Screening of Bob Clarck's Film « Porky's (1981) the Soundtrack of which has been Replaced with Morton Subotnik's Electronic Composition « The Wild Bull » and Presented in the Secret Sub-Basement of the Gymnasium Locker Room (Office Cubicles) (2002)

Sculpture imposante composée des fragments bidimensionnels non utilisés pour la construction d'« Educational Complex ». Ces documents (plans architecturaux au sol, dessins, etc.) ont été fixés sur des panneaux en bois et assemblés pour former une série d'espaces de bureau. Le titre de la sculpture est une projection imaginaire et n'a pas de lien réel avec l'œuvre.

9. Craft Morphology Flow Chart (1991)

La dernière de ses grandes sculptures réalisées à partir de divers matériaux de récupération. Dans cette œuvre, j'ai présenté sur des tables pliantes une large collection de peluches faites à la main. Son objectif était de focaliser l'attention du spectateur sur la qualité formelle des objets eux-mêmes plutôt que sur leurs agencements.

10. Cult Paintings (1995)

Petites série de « Timeless Paintings » peintes sur des panneaux aux découpes compliquées. L'iconographie de cette série rappelle celle de sectes et a pour vocation d'évoquer des maltraitements traumatiques refoulés. Les rectangles colorés peints dans le style d'Hofmann, sont, littéralement, vissés sur la surface des peintures et doivent être interprétés comme des espaces bloqués par un

traumatisme. Une fois encore, l'imagerie de ces peintures est extraite des médias traditionnels et existe sous forme de collages.

11. Double Contour with Side Bars (2000)

Sculpture constituée à partir des restes de fragments tridimensionnels d'œuvres précédentes : "Educational Complex (1995)", "An Architecture Composed of the Paintings of Richard Powers and Francis Picabia (with Paul McCarthy) (1997)", et "Framed and Frame" (reproduction à échelle réduite du "Puits à Souhait de Chinatown" de Mike Kelley d'après la "Reproduction miniature de la Caverne des sept étoiles" du Prof. H.K. Lu) (1999). Les matériaux de ces différents projets ont été réunis dans cette installation de nature avant tout formelle. Les fragments issus d'« Educational Complex » forment un tas afin d'évoquer les images que la science-fiction « contre-utopique » utilise pour représenter les ruines des cités du futur.

12. Educational Complex (1995)

Maquette architecturale composée de reproductions de chacune des écoles où il a étudié, ainsi que de la maison étrange où il a grandi. La maquette a été construite sur base de plans architecturaux des édifices ou de visites sur place, afin que l'espace laissé par les lieux dont il ne se souvenait pas puisse être rendu en fonction de la réalité de ceux-ci. « Educational Complex » est composé, selon la théorie « push and pull » du peintre Hans Hofmann. Les zones aveugles sont interprétées, en fonction de la théorie du « syndrome du souvenir refoulé », comme les lieux de maltraitements traumatiques. Les théories d'Hofmann, utilisées dans les écoles d'art, sont à considérer comme une forme de maltraitance psychologique.

13. Endless Morphing Flow of Common Decorative Motifs (Jewelry case) (2002)

Plutôt que de disposer les différentes babioles au hasard comme il la fait avec les "Memory Ware Flats", il a isolés différents types en les classant par genres et il les a organisées selon un organigramme complexe. Les objets sont présentés dans une vitrine tapissée de velours noir, qui ressemble beaucoup à une boîte à bijoux. Quoique plus simple, la méthode d'organisation de ce présentoir peut-être comparée, à celle utilisée pour « Craft Morphology Flow Chart (1991) ».

14. Entry Way (1995)

Cette œuvre murale évoque les panneaux qui souhaitent la bienvenue aux visiteurs d'une petite ville ; Ceux-ci reprennent un ensemble de petits symboles qui représentent les organisations locales. La composition d'« Entry way » a été conçue comme celle d'un arbre généalogique de sa famille proche, même si ces informations ne sont pas dévoilées dans l'œuvre, qui est, une fois encore, la concrétisation de l'espace fantasmagorique d'« Educational Complex ». Le nom de la ville figurant sur le panneau est occulté, partiellement recouvert de peinture comme par des équipes de nettoyage qui remplacent les graffitis des gangs par leur version 'municipale', généralement constituée de taches de différentes peintures.

15. Extracurricular Activity Projective Reconstruction #1 (A Domestic Scene) (2000)

La série "Extracurricular Activity Projective Reconstruction" rassemble des installations vidéo basées sur sa vaste collection de photographies d'activités parascolaires. Ces

images documentent différentes formes de loisirs populaires et d'activités carnavalesques. Les vidéos sont vaguement narratives et issues de ses projections imaginaires à partir des documents d'origine. Ces scénarios sont conçus comme des « souvenirs écrans » qui masquent des souvenirs refoulés, associés aux sections aveugles d'Educational Complex, fondée sur la double « religion » du syndrome des souvenirs refoulés et de la théorie du « push pull » d'Hofmann. « Domestic Scene » représente en grandeur nature un appartement assez miteux, à l'intérieur duquel la vidéo a été tournée qui raconte la journée traumatique de la vie de colocataires.

16. Extracurricular Activity Projective Reconstructions #2-32 (Day is Done) (1995)

“Day is Done” rassemble une série de “reconstructions projectives » dans un récit de trois heures, proche d'un film de cinéma, sous forme d'une comédie musicale qui se concentre principalement sur les images gothiques d'EAPR. La version sculpturale de ce projet est composée de plusieurs installations accompagnées de projections vidéo reliées entre elles par un système informatique complexe. Une version indépendante de chaque vidéo a également été réalisée.

17. Frame and Framed (Miniature Reproduction “Chinatown Wishing well” Built by Mike Kelley after “Miniature Reproduction ‘Seven Star Cavern’ Built by Prof. H. K; Lu”)(1999).

Copie, presque à taille réelle, du puits aux souhaits de Chinatown à Los Angeles. Le puits, une énorme masse de béton décorée de statuettes et d'ornements divers, est entouré d'une barrière délabrée. J'ai choisi de présenter le puits et la barrière comme deux sculptures distinctes.

18. Free Gesture Frozen, Submitting to Personification (Unfinished Yellow Finger Painting, Reversed) (1998/2002)

Le panneau d'une peinture inachevée de la série de 1998 est recouvert de velours noir (les peintures initiales étaient réalisées sur des surfaces peintes en blanc), et la possibilité d'une association figurative y est encouragée plutôt qu'évitée. Achevée, la peinture rappelle vaguement la forme d'un chien de dessin animé.

19. Free Gesture Frozen, Yet Refusing to Submit to Personification series (1998)

Série de peintures gestuelles abstraites réalisées avec les doigts à partir de la peinture restante de la série « Missing Time Color Exercices ». Contrastant avec la composition géométrique de cette série, les peintures de « Free Gesture » sont réalisées sur des supports aux formes organiques. Elles reprennent l'agencement chromatique de la série « Bouquet ». Les différentes formes des panneaux, issues de simples gribouillages, ont été retenues pour leur capacité à évoquer des formes figuratives. La peinture y a été appliquée de manière à contredire cette possibilité d'association.

20. Gauntlet (1995)

Cette sculpture reprend la forme d'une salle de gym décorée de faux emblèmes (qui font référence aux noms des écoles où l'artiste a été élève). L'œuvre est conçue comme l'incarnation d'une section imaginaire d' »Educational Complex ».

21. The Harems (various dates)

Les "Harems" se composent de différents ensembles d'objets accumulés depuis mon enfance. Ces collections ont été présentées avec l'exposition « The Uncanny » (1993) dont il était commissaire. « The Uncanny » relate une histoire de la sculpture figurative polychrome à partir de l'essai de Freud en 1919 sur l'inquiétante étrangeté. Il s'agit de collections inachevées ou arbitraires exposées à côté de l'agrandissement d'une image publicitaire représentant un homme souriant et dont une dent a été noircie. Avec cette photo, intitulée « Incomplete Set », il voulait discrètement mettre en parallèle le thème de la castration et les parties manquantes d'une collection.

22. John Glenn Memorial Detroit River Reclamation Project (Including the Local Culture Pictorial Guide, 1968-1972, Wayne/Westland Eagle) (2001)

La sculpture "John Glenn..." est l'œuvre principale de la série "Memory Ware". La figure centrale est une représentation agrandie de l'astronaute John Glenn située dans la bibliothèque de son école (qui portait son nom). Toute la surface de la statue a été recouverte de petits morceaux de porcelaine brisée, de verre et de métal trouvés dans la rivière à Détroit. Une telle quantité a été récupérée que les morceaux se répandent en dénivellations tout autour de la statue. Le monumentalisme de l'œuvre rappelle l'échelle d'une sculpture publique. Elle abrite également un cabinet contenant des centaines de photographies d'événements de la vie culturelle locale, qui se sont déroulés à l'époque où il y vivait encore. Ces archives, intitulées « The Local Culture Pictorial 1968 – 1972 », sont constituées d'articles de journaux depuis l'époque où il a découvert l'art jusqu'au moment où il a quitté la maison pour fréquenter l'école d'art. L'œuvre, de nature ouvertement autobiographique contrairement à de nombreuses autres qui ne font qu'évoquer l'autobiographie sans pour autant être authentiques, a été réalisée dans le but de révéler l'origine culturelle de sources qui ont influencé ses œuvres ultérieures. Cette œuvre a été conçue spécialement pour une exposition d'artistes originaires de Détroit réalisée par l'Institut des Beaux-arts de cette ville.

23. Lingam and Yoni series (2001)

Série de sculptures qui s'inspirent vaguement d'objets religieux hindous à connotation sexuelle. Les sculptures sont réalisées avec de la terre recueillie dans diverses îles de la rivière de Détroit. Une forme érotique de « Memory Ware » liée à la fascination qu'il éprouve pour la jeune fille indienne de « Land O' Kakes ».

24. Memory Ware series (2000 to the present)

Cette série de peintures et de sculptures a été conçue comme un commentaire ouvertement ironique et faussement nostalgique sur son intérêt croissant pour le recyclage de matériaux restant d'autres objets (par exemple : « Double Contour with Side Bars (2000) », « Categorical Imperative and Morgue (1999) » et la série « Harem (1993) ». Le titre, « Memory Ware, est issu d'une forme d'art populaire qui

consiste à appliquer des morceaux de matériaux décoratifs (vieux bijoux, boutons, souvenirs, etc.) sur des objets ménagers communs, comme des vases ou des cendriers. Les « Memory Ware Flats » sont des accumulations de ce type de matériaux sur des panneaux. La série SS (2000) est un groupe de formes biomorphiques partiellement décorées de ces mêmes matériaux. Cette série comporte de nombreuses autres variations sur le même thème.

25. Memory Ware Grout Test Tondos (2004)

Une série de “peintures” dans laquelle de petits test de matériaux utilisés pour le projet “Memory Ware Flats” ont été accrochés sur des panneaux de bois, ovales ou circulaires. La majorité de leur surface de ces panneaux est en bois brut ; cet espace inachevé a été déterminé, subjectivement, comme l’espace nécessaire pour « équilibrer » le matériau testé.

26. Missing Time Color Exercise series (1998)

Ensemble de peintures conçu comme contrepoint à l’espace négatif d’“Educational Complex”. Une série incomplète du magazine « Sex to Sexty » a été disposée en grilles et les exemplaires manquants remplacés par des rectangles de couleur. Ces zones de couleur ont été choisies pour tenter d’équilibrer la composition générale de la grille, en fonction des coloris des magazines existants.

27. Missing Time Color Exercise (Reversed) series (2002)

Le même procédé a été utilisé pour cette seconde série, composée cette fois d’une collection complète de “Sex to Sexy”. Dans la mesure où certaines de ses suppositions concernant des variations stylistiques et le nombre de magazines du premier groupe s’avèrent inexactes (en raison du fait qu’il n’avait pas accès à l’ensemble de la série), la seconde série n’est pas une simple reprise à l’envers de la première.

28. Paintings in Time (1994)

Conçue en contraste avec la série des “Timeless Paintings”, cette série est peinte en noir et blanc, sur un mode graphique qui rappelle les peintures image/texte qu’il a réalisées dans les années 80. Chaque peinture est datée et représente un jour de la dernière semaine de l’année. Toutes les peintures sont identiques, à l’exception de celle du jour de Noël, qui, en raison de son statut particulier, est différente. La dernière peinture de cette série est coupée en deux, ce qui indique qu’il s’agit d’une œuvre de transition introduisant une nouvelle série temporelle. L’iconographie de ces peintures provient d’images choisies au hasard dans des projets précédents et qui n’ont pas de lien spécifique avec le thème de l’œuvre – dans cette série, les questions de temps l’emportent sur les références iconographiques.

29. Photo Show Portrays the Familiar (2001)

Une série de photographies documentaires de sa jeunesse, mélangées à des photographies documentaires des diverses îles de la rivière de Détroit, pour lui des lieux exotiques qu’il n’avait jamais vus avant de revisiter la région à l’âge adulte. Le titre est dérivé d’une critique dans un journal au sujet d’une exposition d’un photographe documentaire local.

30. Primal Architecture (1995)

Cette sculpture consiste en une réplique, posée au sol, du cadre métallique d'«Entry Way ». Ce cadre sert de base à une série d'excroissances verticales en papier mâché coloré qui reposent sur des plaques de bois circulaires, identiques à celles utilisées pour les symboles d'«Entry Way ».

31. Psychic Waveforms (Gerome Kamrowski's Sculpture Garden, Ann Arbor, MI) (2001)

Une autre photographie dans laquelle un mauvais fonctionnement de l'appareil utilisé pour évoquer un phénomène psychique. Une série d'images en négatif représente le jardin de sculptures de l'un de mes anciens professeurs à l'Université du Michigan et se superpose à de mystérieuses formes ondulantes.

32. Repressed Spatial Relationships Rendered as Fluid series (20002)

Une série de mobiles qui actualisent les dessins de sites architecturaux dessinés de mémoire pour "Educational Complex". Le problème des articulations manquantes entre les bâtiments a été résolu en disposant les fragments librement dans l'espace de manière à ce qu'il n'existe plus aucune relation déterminée entre eux.

33. Rose Hobart II (2006)

Une grande installation conçue cette fois pour être l'incarnation littérale du titre « A Continuous Screening... (20002) ». Sa forme a été déterminée par celle de la projection vidéo qu'elle abrite. Deux tunnels permettent aux spectateurs d'y ramper et d'entrevoir la projection vidéo à travers un judas qui évoque à nouveau le montage de la célèbre scène du film « Porky » présenté dans cette même vidéo. Le titre fait référence au film de Joseph Cornell, « Rose Hobart (1939), un montage alternatif d'un film d'aventure hollywoodien généralement considéré comme le premier collage filmique.

34. Schematic Architecture (dates unknown)

Des ébauches rapides de plans de sites liés à différentes œuvres d'art qu'il a produites. Lui-même, il ne reconnaît plus la plupart des lieux auxquels ces plans se réfèrent.

35. Sublevel (1998)

Sculpture de grande échelle, mais pas à taille réelle, du plan au sol de la section inférieure du calArts. Dans « Educational Complex », ce détail architectural est situé sous la table qui supporte la maquette. On ne peut le voir qu'en se glissant sous cette table. Cette version plus grande de la section inférieure est assez grande pour que le spectateur puisse y entrer. Elle a été doublée de cristaux de résine rose qui évoquent la surface intérieure d'une géode. Le tunnel donne accès à un édifice en métal qui serait inaccessible autrement. A l'intérieur se trouvent de nombreux objets de forme phallique. Cette pièce est conçue pour évoquer les intérieurs extraterrestres tels qu'ils sont décrits dans la littérature consacrée aux OVNIS

36. The Thirteen Seasons (Heavy on the Winter) (1994)

Série appartenant au groupe des Timeless Paintings peinte sur des panneaux en bois ovales. L'iconographie de ces peintures est issue de l'imagerie véhiculée habituellement dans les médias pour représenter les saisons. Il existe également une série de collages des matériaux qu'il a utilisés comme études.

37. Timeless/Authorless (1995)

Série de 15 photographies qui ressemblent à des coupures de presse. Les titres des articles sont tirés des journaux locaux de villes où j'ai habité ou avec lesquelles j'ai été en lien professionnel très étroit. Ces articles sont un mélange de « souvenirs retrouvés » de traumatismes pseudo-autobiographiques et de critiques gastronomiques. Ils sont illustrés avec des images d'activités parascolaires trouvées dans des livres de fin d'année universitaire. Les photos ont une signification assez obscure, mais dans ce contexte elles se teintent de nuances traumatiques.

38. The Timeless Paintings (1993 to the present)

Les "Timeless Paintings" sont les œuvres "officiellement" produites dans "Educational Complex"; Inspirées par ses peintures sur papier réalisées pendant mes études à l'école artistiques de l'Université du Michigan, elles parodient la théorie « push-pull » d'Hans Hofmann. Les premières peintures de cette série sont des œuvres que il a vraiment réalisées en tant qu'étudiant, et sur lesquelles il a peint à nouveau pour se re-familiariser avec sa technique de l'époque. Les suivantes ont par contre été réalisées « à la manière de... » Le titre de « Timeless Paintings » a été donné pour leur conférer le statut d'œuvres « classiques » dont la composition doit être interprétée en dehors de toute influence de l'histoire esthétique.

39. Untitled (Pasolini) (1990)

Issue d'une série de bannière en feutre découpé basée sur des prospectus trouvés dans des universités, sur des tableaux d'affichage publics...

40. Wood Grain Paintings (2003)

Ce groupe, essentiellement composé de peintures abstraites, est dérivé de la peinture #13 (Death), la dernière du cycle "The Thirteen Seasons. Cette peinture est composée d'un trompe l'œil qui reproduit un prospectus pour le projet du film d'un étudiant sur une surface qui imite la texture du bois, Wood Grain #6 reprend l'image du même prospectus trouvé, précédemment utilisée pour une bannière de feutre découpé.