

Merveille KELEKE KELEKELE : *Chez les miens*
(Among my people)

11 May - 06 July, 2024

Exhibition essay by Renato Menezes

Shakespeare wrote that "we are such stuff as dreams are made on." So, we are the subtle membrane that forms between the conscious and the unconscious, where our desires project, where our memories are elaborated, and where the symbols whose concrete existence is described are created. Describing a dream is therefore submitting the dreamer's individual experience to language, a tool for translating the dream's enigma and for establishing contact between the self and the world, in order to open a pathway to a phase of consciousness (or unconsciousness) where an unlimited multitude of life's simulacra is produced. Considering the frustration of our ancestors when they discovered that the dangerous animal heroically hunted in the dream adventure vanished in the light of day can be an interesting exercise in imagination. However, noting that the dream fades away has never invalidated the conviction that the apparitions it promotes can influence reality throughout life. Dreaming of a departed family member indicated their life beyond; if it conveyed a message, its realization would be immutable proof of their existence in another dimension. Thus, the dream could not be the opposite of reality but rather constitute a part of it, its most precious ingredient, its most intimate facet, its freest (even playful) version. The dream could thus be a place to live with loved ones, to fill absences, and to offer a temporary refuge from the difficulties of daily life. Such is the case with Merveille Kelekele Kelekele's recent production.

In his paintings, Merveille Kelekele Kelekele implicitly poses questions: where does the dream begin? What is it made of? What is its form? How can it be shaped? In the interweaving of responses to these questions and the figures that revolve around a landscape on the horizon of an unlimited imagination, an artist emerges. Kelekele Kelekele constructs in his own way a dreamlike topography inhabited by characters whose morphology evoke something biological, cytoplasmic, even microscopic, often subverted by the scales attributed by the artist: the body, appearing tiny, is imbued with growing strength, like miniatures integrating, in a child's fantasy, a cinematic dimension. On a plane without reference points, without time and without fixed form – because everything seems mutable, bustling, fleeting – a multitude of figures inhabit a vaporous atmosphere. We vainly seek to find the perimeter of the characters, just as it is futile to distinguish their interior from their exterior. Surface and depth sometimes merge into folds and cavities distributed over the bodies of these monstrous creatures, both epithelial and visceral.

If the images themselves, conceived under a regime of dreamlike visibility, relinquish narrative precision, the titles trigger a genuine literary event, mobilizing a speculative exercise that provides an outline without ever completing it: the most recurrent protagonists in his poetics – entities bearing origin, identity, and their own destiny – act, observe, walk, and insinuate gestures, leaving us, the observers, to trust our intuition to interpret them. In the encounter between these characters and the titles, a whole story blossoms: "Among us, the Luba, we dance, we sing, it's spiritual" (original title: *Chez nous, les Luba, on danse, on chante, c'est spirituel*) shows a multitude of characters dancing frenetically around a central figure, which seems to be the object of their celebration; these are the Luba, a Bantu people established in the Democratic Republic of Congo, whose production of sculptures seems to inspire Kelekele Kelekele. In another painting, titled "In the evening one must pray, for the spirits visit, to teach madness," (original title: *Le soir il faut prier, car les esprits rendent visite, pour enseigner la folie*) the theme of the spiritual form returns, with its character lost, tiny, in a space devoid of ground, horizon, sky: everything floats, everything fades away, everything seems on the verge of tipping into a state of mental confusion. In either case, the chimerical figures dominate the scene, revealing the artist's interest in prioritizing, in

imagination, what strikes us, lifts us, and carries us away. His work thus assimilates to the very work of dreaming.

Furthermore, in these paintings, the transition from astonishment to admiration follows the same mystery as the metamorphosis of the caterpillar into the butterfly, his search always focusing on the infinitesimal duration of the state of transformation of things, elusive, ephemeral. This interest can be explained by some biographical data of the artist: having grown up in Congo and experienced some migratory experiences before settling in Paris, where he now lives, the states of transition, between one place and another, between sleep and wakefulness, between caterpillar and butterfly, awaken in him a particular disquiet. Perhaps because one envisions in one's own people the projection of oneself, just as we are the projection of ours. In the beginning, everything is a dream. In the end, everything is a beginning.

Renato Menezes

Curator at Pinacoteca Museum, São Paulo, Brasil

About the artist

Merveille Kelekele Kelekele's (b 2001, Democratic Republic of the Congo) paintings depict the crossing over of our dreams into the waking hours. Raised in the Congo until the age of nine, Kelekele Kelekele experienced constant national and familial displacement, having moved between homes across Europe every few years. Kelekele Kelekele's paintings draw inspiration from his awareness of metaphysical creatures, amorphous in shape and indeterminate in size, that accompanied him through his adolescent journey. His life's journey, spanning multiple continents and experiences, is encapsulated in the canvases, and often augmented by personal objects. Kelekele Kelekele doesn't just paint; he orchestrates an environment where the viewer becomes an active participant in the unfolding narrative.

Recent solo exhibitions include *Balanced Psychopath*, Casa MB, Italy; and *Merveille Kelekele*, Association PERSAN, Paris, France. Recent group exhibitions include *Nos Découvertes 2023!*, Galerie du Jour Agnès B., Paris, France; *Rêve lucide*, FLAW Gallery, Paris, France; Les Apartés Festival, Les Apartés & Point Éphémère, Paris, France, and Exposition Collective Libre n°3, 3537 Organization, Paris, France. In 2023, Kelekele was an artist-in-residence at Domo Damo in São Paulo, Brazil. Kelekele lives and works in Paris, France.

About Renato Menezes

Renato Menezes is an art historian and curator. Currently, he serves as the curator of exhibitions at the Pinacoteca de São Paulo, where he has led several projects including: "Denilson Baniwa: Escola Panapaná" (2023), "Alex Cerveny: Mirabilia" (2023), "Jarbas Lopes: eixos" (2023), and "J. Cunha: Corpo Tropical" (2024). His recent research focuses on African and Afro-Brazilian textile memory, the relationship between art, popular festivities, and community, and the alliances between indigenous knowledge and that of the African diaspora.

Born in Rio de Janeiro, he currently resides in São Paulo, Brazil. He studied Art History at the State University of Rio de Janeiro, completed a master's degree in Art History at the University of Campinas, and is pursuing a doctoral research at EHESS, Paris. Between 2020 and 2021, he was a Graduate Intern in the curatorial department at the Getty Research Institute in Los Angeles. He co-edited the book "França Antártica: ensaios interdisciplinares" (Publisher of Unicamp, 2021). He has curated several exhibitions in Brazil, including "Alberto Pitta: eternidade soterrada" (2022), and has collaborated on various editorial projects, such as the catalogue for the São Paulo Biennale "Coreografias do impossível" (2023).

Merveille KELEKE KELEKELE : *Chez les miens*

11 mai - 06 juillet, 2024

Essai d'exposition par Renato Menezes

Shakespeare a écrit que « nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves ». Nous sommes donc la membrane subtile qui se forme entre le conscient et l'inconscient, là où se projettent nos désirs, où s'élaborent nos souvenirs et où se créent les symboles dont l'existence concrète relève de la description. Décrire un rêve revient donc à soumettre l'expérience individuelle du rêveur au langage, un outil de traduction de l'énigme onirique et de mise en contact entre le moi et le monde, afin d'ouvrir une voie d'accès à une phase de conscience (ou d'inconscience) où une multitude illimitée de simulacres de la vie est produite. Envisager la frustration de nos ancêtres, lorsqu'ils découvraient que l'animal dangereux chassé héroïquement dans l'aventure onirique s'évanouissait sous la lumière du jour, peut être un exercice d'imagination intéressant. Toutefois, constater que le rêve s'évanouit n'a jamais annulé la conviction que les apparitions qu'il promet peuvent influencer la réalité au cours de la vie. La vision en rêve d'un membre disparu de la famille indiquait sa vie dans l'au-delà ; si elle transmettait un message, sa réalisation serait la preuve immuable de son existence dans une autre dimension. Le rêve ne pourrait donc pas être l'opposé de la réalité, mais plutôt en constituer une partie, son ingrédient le plus précieux, sa facette la plus intime, sa version la plus libre (voire ludique). Le rêve pourrait ainsi être un lieu pour vivre avec les siens, combler les absences, et offrir un refuge temporaire aux difficultés du quotidien. Tel est le cas de la production récente de Merveille Kelekele Kelekele.

Dans ses peintures, Merveille Kelekele Kelekele pose implicitement des questions : où commence le rêve ? De quoi est-il constitué ? Quelle est sa forme ? Comment peut-on le façonner ? Dans l'entrelacement des réponses à ces questions et des figures qui gravitent autour d'un paysage à l'horizon d'une imagination illimitée, émerge un artiste. Kelekele Kelekele construit à sa manière une topographie onirique, habitée par des personnages dont la morphologie évoque quelque chose de biologique, cytoplasmique, voire microscopique, souvent subvertie par les échelles attribuées par l'artiste : le corps, d'apparence minuscule, est investi d'une force grandissante, telles que les miniatures intègrent, dans la fantaisie d'un enfant, une dimension cinématographique. Sur un plan sans points de repères, sans temps et sans forme fixe – puisque tout semble mutable, trépidant, fugitif –, une multitude de figures peuplent une atmosphère vaporeuse. Nous cherchons en vain à trouver le périmètre des personnages, tout comme il est inutile de distinguer leur intérieur de leur extérieur. Surface et profondeur se confondent parfois en pliures et cavités distribuées sur le corps de ces créatures monstrueuses, à la fois épithéliales et viscérales.

Si les images en elles-mêmes, conçues sous un régime de visibilité onirique, renoncent à la précision narrative, les titres déclenchent un véritable événement littéraire, mobilisant un exercice spéculatif qui fournit un contour sans jamais se compléter : les protagonistes les plus récurrents dans sa poétique – des entités portant origine, identité et destin propre –, agissent, observent, marchent et insinuent des gestes, laissant à nous, les observateurs, le soin de faire confiance à notre intuition pour les interpréter. Dans la rencontre entre ces personnages et les titres, toute une histoire fleurit : « Chez nous, les Luba, on danse, on chante, c'est spirituel » montre une multitude de personnages qui dansent frénétiquement autour d'une figure centrale, qui semble être l'objet de leur célébration ; ce sont les Luba, peuple Bantu établi en République Démocratique du Congo, dont la production de sculptures semble inspirer Kelekele Kelekele. Dans une autre peinture, au titre « Le soir il faut prier, car les esprits rendent visite, pour enseigner la folie », le thème de la forme spirituelle revient, son personnage étant perdu, minuscule, dans un espace dépourvu de sol, d'horizon, de ciel : tout flotte, tout s'évanouit, tout semble sur le point de basculer dans un état de confusion mentale. Dans un cas comme dans l'autre, les figures chimériques dominent la

scène, révélant l'intérêt de l'artiste à privilégier, dans l'imagination, ce qui nous frappe, nous soulève et nous transporte. Son travail s'assimile donc au travail même du rêve.

En outre, dans ces tableaux, le passage de l'étonnement à l'admiration suit le même mystère que la métamorphose de la chenille en papillon, sa recherche portant toujours sur la durée infinitésimale de l'état de transformation des choses, insaisissable, éphémère. Cet intérêt peut s'expliquer par quelques données biographiques de l'artiste : ayant grandi au Congo et vécu quelques expériences migratoires avant de s'établir à Paris, où il vit à présent, les états de transition, entre un lieu et un autre, entre le sommeil et la vigile, entre chenille et papillon, éveillent en lui une inquiétude particulière. Peut-être parce qu'on envisage chez les siens la projection de soi-même, tout comme nous sommes la projection des nôtres. Au début, tout est rêve. À la fin tout est début.

- **Renato Menezes**

Commissaire d'exposition à la Pinacothèque, São Paula, Brésil

À propos de l'artiste

Les peintures de Merveille Kelekele Kelekele (né en 2001 en République démocratique du Congo) illustrent la transition entre le rêve et l'état de veille. Ayant grandi au Congo jusqu'à l'âge de neuf ans, Kelekele Kelekele a connu plusieurs changements d'ordre migratoire et d'instabilités sur le plan familial, le contraignant à vivre dans différents pays européens au cours de sa jeunesse avant de s'installer en France. Le travail de Kelekele explore sa compréhension des créatures métaphysiques, aux formes amorphes et à la taille indéterminée, qui l'ont accompagné tout au long de son périple adolescent. Son parcours de vie, qui traverse plusieurs continents et expériences, est encapsulé dans ses toiles et souvent enrichi par des objets personnels. Kelekele Kelekele ne se contente pas de peindre ; il orchestre un environnement dans lequel le spectateur devient un participant actif du récit qui se déroule.

Parmi les expositions individuelles récentes, citons *Balanced Psychopath*, Casa MB, Italie, et *Merveille Kelekele*, Association PERSAN, Paris, France. Parmi les expositions collectives récentes, citons *Nos Découvertes 2023 !*, Galerie du Jour agnès b., Paris, France ; *Rêve lucide*, FLAW Gallery, Paris, France ; *Les Apartés Festival*, *Les Apartés & Point Éphémère*, Paris, France, et *Exposition Collective Libre n°3*, 3537 Organization, Paris, France. En 2023, Kelekele a été artiste en résidence à *Domo Damo* à São Paulo, au Brésil. Kelekele vit et travaille à Paris, en France.

À propos de Renato Menezes

Renato Menezes est historien de l'art et commissaire d'expositions. Actuellement, il exerce la fonction de commissaire d'expositions de la Pinacoteca de São Paulo, où il a mené plusieurs projets tels que : « *Denilson Baniwa : Escola Panapaná* » (2023), « *Alex Cerveny : Mirabilia* » (2023), « *Jarbas Lopes : eixos* » (2023), « *J. Cunha : Corpo Tropical* » (2024). Ses recherches récentes portent sur la mémoire textile africaine et afro-brésilienne, les rapports entre art, fêtes populaires et collectivité et les alliances entre les savoirs indiens et ceux de la diaspora africaine.

Né à Rio de Janeiro, il vit à São Paulo, Brésil. Il a étudié Histoire de l'Art à l'Université de l'État de Rio de Janeiro, il a fait un master en Histoire de l'Art à l'Université de Campinas et mène une recherche doctorale à l'EHESS, Paris. Entre 2020 et 2021 il a été Grad Intern dans le curatorial département du Getty Research Institute, à Los Angeles. Il a coédité le livre « *França Antartica : ensaios interdisciplinares* » (Editora da Unicamp, 2021). Il a curaté plusieurs expositions au Brésil, parmi lesquelles « *Alberto Pitta : eternidade soterrada* » (2022) et a collaboré avec plusieurs projets éditoriaux, comme, par exemple, le catalogue de la Biennale de São Paulo « *Coreografias do impossível* » (2023).