

MIKAEL B

Mixed-Media Master

TEXTE / CHRISTINA ELIA

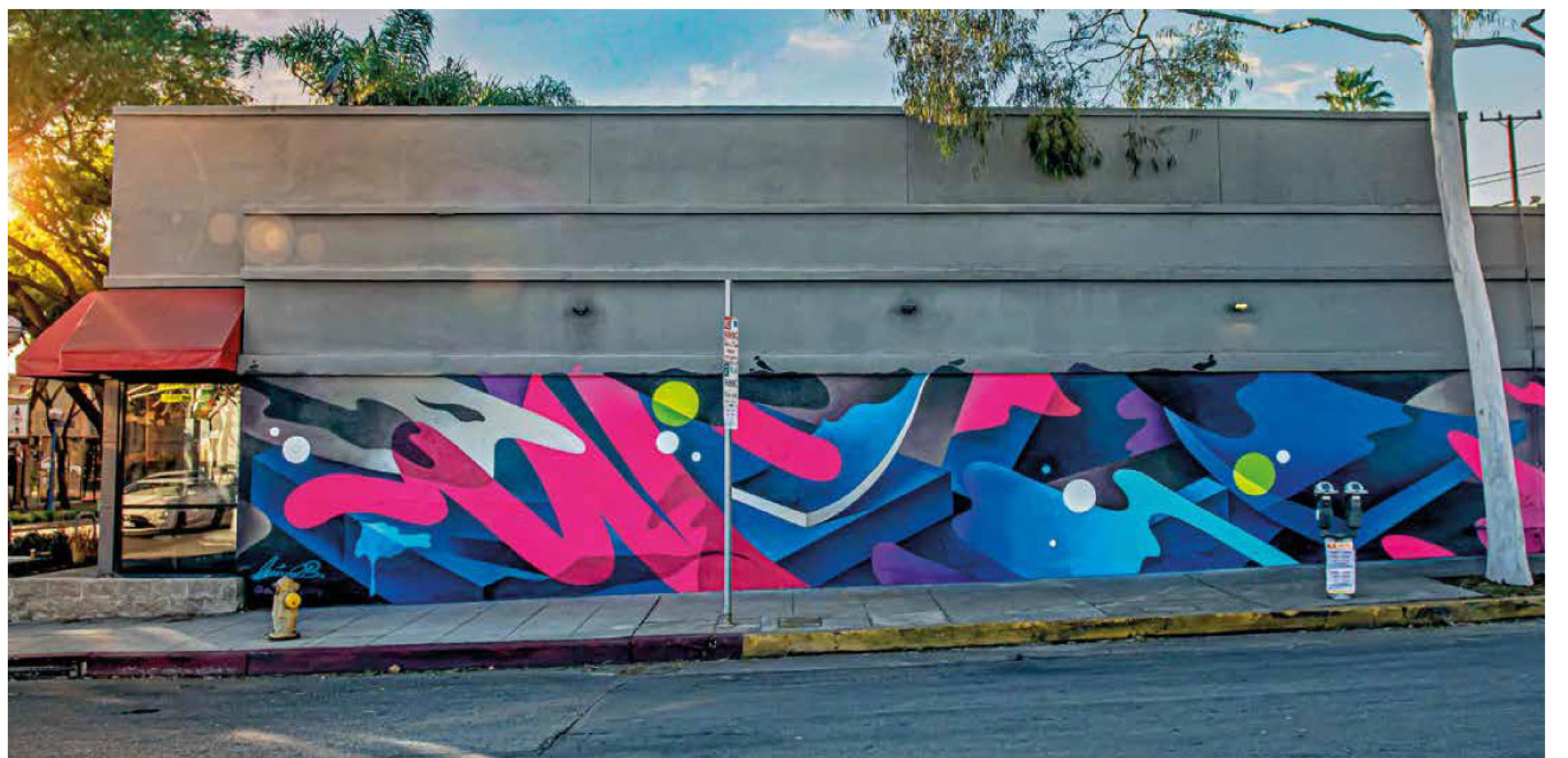
Établi à Los Angeles, l'artiste Mikael B est devenu célèbre dans le monde entier grâce à un style abstrait bien à lui. Depuis ses premiers graffitis au Danemark jusqu'à l'inauguration de *Flow State*, son exposition individuelle en cours à la Maddox Gallery de Los Angeles, l'artiste n'a fait que gravir les échelons. Harmonieuses, les œuvres de Mikael B dessinent en creux une personnalité à la fois calme et joviale, invitant le public à s'immerger dans cet imaginaire intérieur. Et si nous allions nous perdre dans cet univers graphique inépuisable ?

Pour Mikael B, l'important est de vivre dans le moment présent. Sa carrière débute sous le pseudonyme KETS dans la ville de Copenhague, qu'il recouvre de son *wildstyle* voluble. Animé d'un besoin impérieux d'expression personnelle, c'est ensuite dans le design graphique qu'il investit son énergie en fondant une agence avec son frère jumeau. Mais même alors, ses aspirations artistiques balbutiantes continuent de le tarauder. Mais voilà qu'un jour de 2014, alors qu'il cherche une belle carte du monde à accrocher dans son appartement, Mikael décide de la créer lui-même. Sa famille et ses amis sont absolument enthousiastes et le poussent à partager son œuvre, *Vibrant World*, sur Facebook, où des milliers de *likes* ne tardent pas à affluer. Mikael B réalise alors quelque chose : s'il veut se réaliser pleinement, il doit se lancer dans sa passion pour l'art. Peu de temps après, il vend son agence, fait ses valises et déménage à Los Angeles pour réaliser son rêve.

Depuis cette époque, son travail n'a cessé d'évoluer. De ses années folles dans le graffiti, Mikael a tiré le goût du mouvement, et c'est ce qui le pousse aujourd'hui à vouloir constamment se dépasser. En plus des fresques qu'il réalise ici et là et de ses collaborations avec des grandes marques telles que Google, Nike et American Express, l'artiste a développé une pratique de plus en plus riche en atelier, où il a toujours une toile en cours. Son parcours atypique l'a amené à forger sa propre méthode de travail basée sur un usage intrépide des lignes, des formes et des couleurs, une fusion entre expressionisme abstrait et art urbain contemporain. Réalisées principalement à la peinture aérosol et acrylique, ces œuvres hautement conceptuelles s'éloignent des techniques picturales traditionnelles en intégrant des matériaux inhabituels tels que l'or, l'argent ou la poudre de diamant. Des formes géométriques en

Ci-contre - Mikael B, *Flow State, Swing Symphony 2*, bombe aérosol sur toile, 76 x 76 cm, 2020. © MIKAEL B

Ci-dessus - Fresque *Moment of Clarity*, Los Angeles (US), 2021.
© MIKAEL B STUDIO

Page suivante - *Night Walk 1*, bombe aérosol sur toile, 76 x 76 cm, 2021. © MIKAEL B

MIKAEL B EN QUELQUES DATES

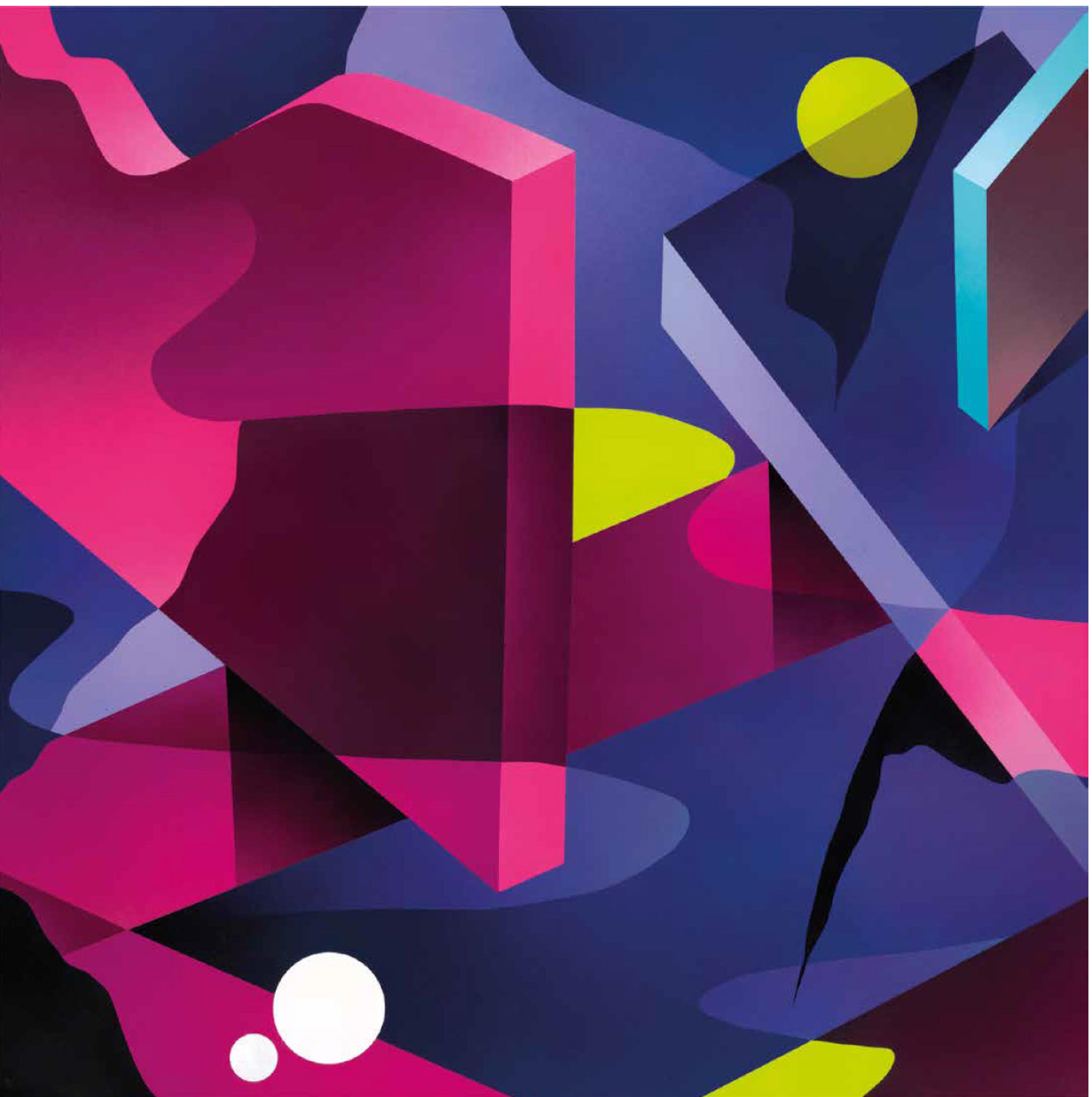
- 2000s Intègre la scène graffiti de Copenhague (DK) et fait du wildstyle
- 2014 *Vibrant World*, sa première carte du monde abstraite, fait le buzz
- 2016 *Just Be*, sa première exposition individuelle à Copenhague (DK), est un sold out.
- 2017 Nouveau sold out pour l'exposition organisée par la Gregorio Escalante Gallery de Los Angeles (US).
- 2017 En collaboration avec l'acteur Adrian Grenier et l'association Lonely Whale, Mikael B inaugure une exposition individuelle au SLS Hotel de Miami (US) pendant Art Basel, et customise l'icône sculpture de Philippe Stark.
- 2018 Mikael B est choisi pour décorer l'un des immeubles les plus célèbres de Los Angeles (US) : The Art Share building
- 2018 *Never Tomorrow*, son exposition individuelle la plus ambitieuse à ce jour tenue à Copenhague (DK) est un nouveau sold out.
- 2019 Première exposition new-yorkaise (US) à Taglialatella Gallerie
- 2021 *Flow State*, exposition individuelle à la Maddox Gallery de West Hollywood, en Californie (US)

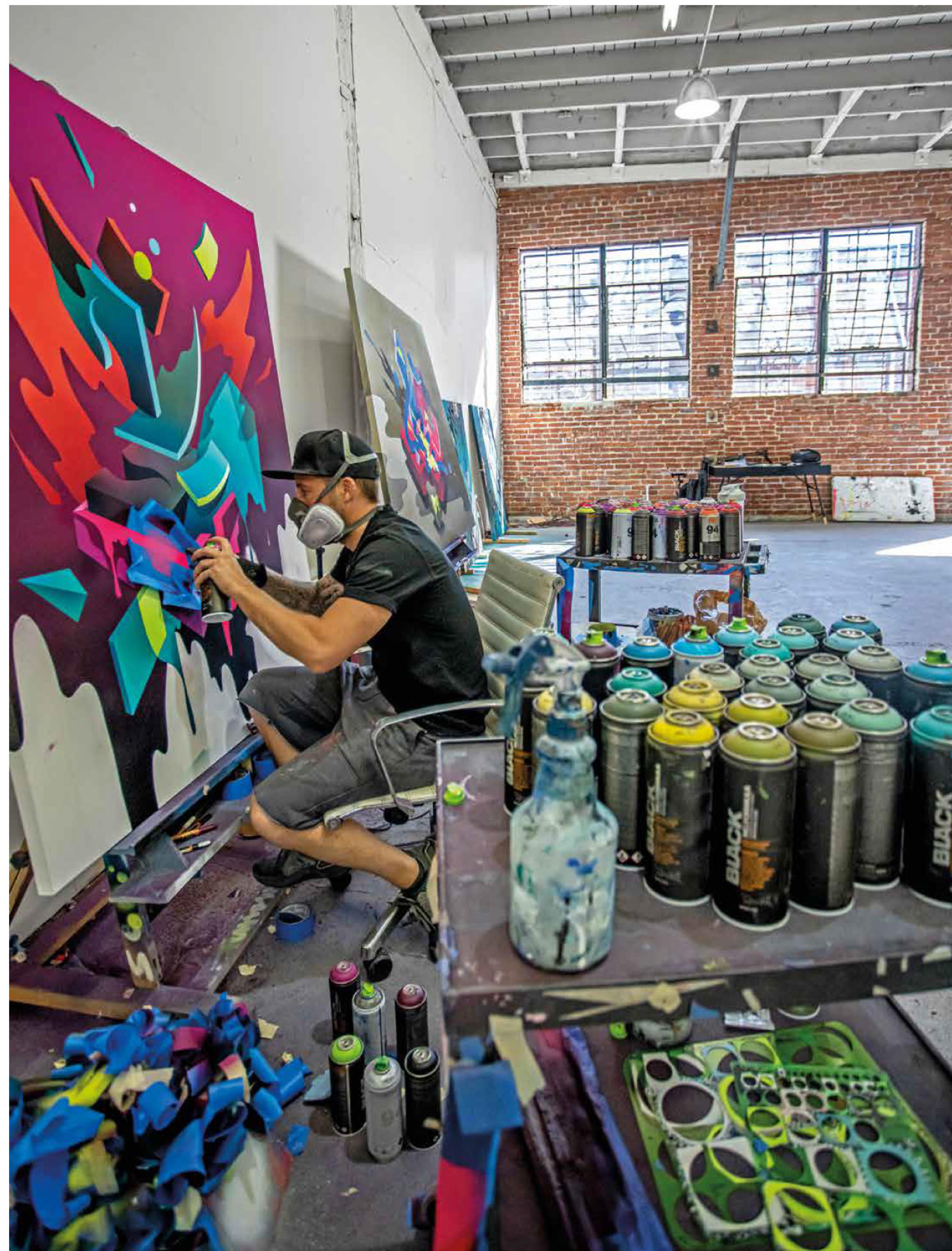
mouvement qui déplient en kaléidoscopes de pigments scintillants : le vocabulaire visuel séminant de Mikael B s'inspire de son expérience personnelle pour éveiller chez le public un sentiment de curiosité, d'euphorie et d'émerveillement. Au cœur de la pratique artistique de Mikael B, il y a l'appréciation du moment présent et l'envie de réaliser pleinement son potentiel. *Flow State*, la dernière exposition personnelle du muraliste en cours jusqu'au 31 mai à la Maddox Gallery de Los Angeles joue sur les mêmes émotions. Fruit de trois années de préparation, l'exposition rassemble un grand nombre d'œuvres sur mixed media et marque un tournant dans la pratique de l'artiste. En plus de ses nouvelles créations sur toiles, l'artiste y dévoile également sa toute première sculpture en bronze. Pour Mikael B, *Flow State* est une sorte de réflexion organique sur son propre processus créatif, une réalité alternative dans laquelle il est capable de s'absorber intégralement. Inspiré par des peintres iconiques tels que Peter Saul, Jackson Pollock, et Salvador Dalí, l'exposition explore la dimension à la psychologique et physique du processus créatif. La manière dont Mikael B l'a conçu reflète également le dynamisme de son propre processus, de la spontanéité à la planification méticuleuse de ses œuvres. « Ces deux manières opposées d'aborder la toile vierge me donnent un sentiment de liberté », explique-t-il. « En essayant constamment de sortir de ma zone de confort, je suis dans un état de perpétuelle réinvention et expérimentation : un état de flow. » *Flow State* chamboule d'ailleurs les codes de l'exposition en galerie avec des œuvres qui débordent de la toile sur les murs alentours. En cela, elles sont des sortes de fenêtre en trois dimensions sur des profondeurs inconnues dans lesquelles nous sommes invités à plonger !

Les œuvres exposées à la Maddox Gallery laissent la porte ouverte à une multitude d'interprétations. Comme pour le reste de son travail, Mikael B encourage le

public à regarder ces œuvres sous des angles différents. Les trois compositions *Night Drive*, *Night Light*, et *Night Walk* par exemple, réalisées dans des tons froids, représentent des paysages nocturnes, mais le choix des couleurs de *Night Walk*, notamment celui de tons rose clair, donne à l'œuvre un air plus enjoué que les deux autres où dominent des tons mystérieux gris foncé et violet. Quant à sa série *Swing Symphony*, il s'agit de trois œuvres presque identiques réalisées dans une palette de couleurs très contrastées. Proprement cinématiques, ces œuvres, de par leur nature abstraite, invitent le regarder à se plonger dans le foisonnant microcosme de l'artiste, tout en s'abandonnant à une expérience à la fois physique et transformative.

Rien n'est trop extravagant dans le monde fantaisiste de Mikael B ! *Flow State* est l'illustration parfaite de la carrière de l'artiste à ce jour : un sans-faute auprès du public et de son auteur. Surprise, admiration, enthousiasme... Les émotions suscitées par ces œuvres dépendent autant de votre état d'esprit que de celui de l'artiste. Mikael B considère avant tout son art comme un moyen de communication, un langage personnel et secret qu'il utilise pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Ce sont elles qui l'ont mené à parcourir le monde en quête de rencontre humaines, et même à fonder une organisation caritative pour la préservation des océans. La Fondation Mikael B est seulement l'un des nombreux projets que l'artiste mène de front dans le but de devenir la meilleure version de lui-même. Bien sûr, Mikael B promet qu'il n'est pas près d'arrêter de peindre, et remercie ses heures glorieuses de grapheur de l'avoir rapproché de son rêve. En fin de compte, ses succès confirment bien le pouvoir de la visualisation. Une bonne illustration de ce qu'il est possible d'accomplir quand on a les yeux rivés sur son objectif ! ■

MIKAEL B

Mixed-Media Master

TEXT / CHRISTINA ELIA

Los Angeles-based artist Mikael B has earned worldwide recognition thanks to his signature abstract style. From creating graffiti in Denmark to inaugurating *Flow State*, his new solo show at LA's Maddox Gallery, the artist never ceases to step up his game. Mikael's uniformed pieces exude a playful yet poised demeanour, welcoming audiences to sneak a glimpse at his inventive inner workings. Let's get lost within his infinite visual universe.

Mikael B understands the significance of seizing the moment. His art career started as a youth in Copenhagen under the moniker KETS, splashing the city with effusive wildstyle tags. Driven by a desire to express himself, he later translated his enthusiasm into graphic design and founded an agency with his twin brother. Even then, Mikael B could not seem to suppress his burgeoning artistic appetite. One day in 2014, after failing to find a worthwhile world map to hang in his apartment, the artist resolved to make his own. An overwhelmingly positive reception from family and friends convinced him to share the artwork, *Vibrant World*, on Facebook, where he subsequently garnered thousands of hits. Mikael B realised right then and there that if he wanted true fulfilment, he'd have to take a chance on his creative passion. Shortly after, he sold his agency, packed up his belongings, and moved to Los Angeles to chase his dreams.

Consistent growth continues to define his body of work today. Mikael B learned to think on his feet during his graffiti golden years, so now he always challenges himself to break boundaries. Alongside occasional murals and collaborating with major brands such as Google, Nike, and American Express, the artist has expanded his studio practice, where he works on an array of canvases. His unique method reveals its unconventional roots through bold use of line, shape, and colour, fusing abstract expressionism with contemporary Street Art. Primarily a mix of aerosol and acrylic, these highly conceptual pieces depart from traditional painting techniques by interspersing idiosyncratic materials such as gold, silver, and diamond dust. Curving geometric forms empty into brilliant kaleidoscopes of pigments, his vibrant visual vocabulary pulling from personal experience to convey feelings of curiosity, euphoria, and bewilderment. Present-moment awareness is paramount

Previous page - Mikael B in his studio, 2021. © MIKAEL B

Right, up - *Swing Symphony 1*, spray paint on canvas, 183 x 152 cm, 2020. © MIKAEL B

Right, middle - *Swing Symphony 2*, spray paint on canvas, 76 x 76 cm, 2020. © MIKAEL B

Right, down - *Swing Symphony 3*, spray paint on canvas, 183 x 152 cm, 2020. © MIKAEL B

to this artistic process, as Mikael B aims to persistently pursue his fullest potential.

Similar sentiments inform *Flow State*, the muralist's solo show open until 31 May at Maddox Gallery in Los Angeles. Presenting a variety of mixed-media work, the exhibition follows three years of preparation, signaling an artistic awakening for Mikael B. In addition to unveiling innovative canvasses, he is also displaying his first-ever freestanding bronze sculpture. Mikael B describes *Flow State* as an organic reflection of his creative methods, an alternate reality marked by complete absorption in his craft. Inspired by iconic painters such as Peter Saul, Jackson Pollock, and Salvador Dalí, the exhibition's central concept emphasises the psychological and physical process of art-making. Mikael B's approach to *Flow State* also demonstrates his technical dynamism, from spontaneous to meticulously planned pieces. "These contradicting ways of tackling the blank canvas give me a feeling of freedom," he said. "By never allowing myself to get too comfortable, I remain in a constant state of reinvention and experimentation: a flow state."

Stepping inside Maddox Gallery invites a plethora of plausible interpretations. Akin to his work as a whole, Mikael B encourages viewers to explore diverging perspectives while visiting *Flow State*. Consider his paintings *Night Drive*, *Night Light*, and *Night Walk*, for instance, which each showcase cool-toned compositions. Though they all depict an evening landscape, Mikael B's careful colour

application allows *Night Walk*, rendered in bright shades of pink, to appear livelier than the others, dominated by mysterious hues of deep grey or purple. Then, there is his *Swing Symphony* series, three near-identical pieces painted in contrasting palettes. Revealing a tangible kinetism, the works' abstract nature lets spectators immerse themselves within Mikael B's immeasurable microcosm, to appreciate his art as a full-body, transformative experience. *Flow State* even circumvents the typical gallery affair altogether by extending beyond the canvas, onto the space's once white walls. It is like a three-dimensional portal into depths unknown, and we are only along for the ride.

No fantasy is too far-fetched in Mikael B's whimsical world. *Flow State* is a perfect encapsulation of the artist's career thus far, which holds audience engagement equal to self-satisfaction. Shock, awe, joy – whatever emotions the paintings conjure depend on our mental state just as much as his. Above all else, he considers his art to be a communicative device, his own secret language to further causes he believes in. These convictions led Mikael B to travel the globe in search of meaningful connections, and even establish a charity focused on ocean conservation. The Mikael B Foundation is just one of many ventures he has undertaken in hopes of becoming the best possible version of himself. Of course, Mikael B promises he will not stop painting walls anytime soon, crediting his graffiti heyday for helping advance his ambitions. His accomplishments ultimately confirm the efficacy of visualisation, illustrating what wonders beckon when you simply set your sights on success. ■

Previous page -
Safe Haven, spray paint
on fibre-reinforced plastic
on aluminium structure, SLS
Brickell Hotel, Miami (US), 2017.
© MIKAEL B STUDIO

Left - Mikael B in his studio,
Flow State, 1, 2 and 3 of the
Night Light, *Night Walk* and
Night Drive series, all spray paint
on canvas, 76 x 76 cm, 2020.
© MIKAEL B

MIKAEL B TIMELINE

- 2008 Enters the graffiti world in Copenhagen (DK) by writing wildstyle tags
- 2014 His first abstract world map, *Vibrant World*, goes viral
- 2016 *Just Be*, Mikael B's first solo exhibition in Copenhagen (DK) sells out
- 2017 Gregorio Escalante Gallery in Los Angeles (US) showcases another sold-out exhibition for Mikael B
- 2017 In collaboration with actor Adrian Grenier and charity Lonely Whale, Mikael B inaugurates a solo exhibition at the SLS Hotel in Miami (US) under Art Basel, adorning an iconic Philippe Starck sculpture
- 2018 Selected to decorate one of the best-known buildings in Los Angeles (US), the Art Share building
- 2018 Sells out *Never Tomorrow*, his largest and most comprehensive solo exhibition to date in Copenhagen (DK)
- 2019 Celebrates his first exhibition in New York (US) at Taglialatella Galleries
- 2021 Opens solo show *Flow State* at Maddox Gallery in West Hollywood, California (US)