

Mike Kelley

Mike Kelley (USA, 1954–2012) intresserade sig för det som döljer sig under ytan. Med skärpa och mörk humor blottlade han de samhällsstrukturer, värderingar och gemensamma ritualer som formar vår självbild. Han var särskilt intresserad av (amerikansk) populärkultur, och hur den fostrar mäniskor till omedveten underkastelse.

Med barndomen och tonåren som utgångspunkt för förståelsen av vuxenlivet utforskade han också hur minnet påverkar vår subjektivitet. Han gav särskild plats åt de beteenden, sociala tabun och stereotyper som inte rymdes i den amerikanska mittfårans världsbild.

Som avhoppad katolik med en stark antiauktoritär ådra kom Kelley i kontakt med konsten genom anarkistiska politiska rörelser och experimentell punkmusik. År 1976 antogs han vid den progressiva konstskolan CalArts i Kalifornien och började arbeta med performance. Senare utvecklade han sitt konstnärskap till att omfatta även andra uttryck, framför allt storskaliga multimediamaterialer. Performance förblev dock en central metod för honom, ett sätt att bjuda in betraktaren att ompröva sin relation till sig själv och andra.

Kelleys verk bär på en inneboende melankoli. Uppväxten i en arbetarklassförrort till Detroit, en stad präglad av bilindustrins nedgång, och den senare flytten till Los Angeles – nära Hollywoods drömfabrik – skapade en ständig känsla av främlingskap: ”Jag var en del av tv-generationen. Jag var mediefierad [...] Jag kände ingen som helst samhörighet med min familj, mitt land eller med verkligheten för den delen: jag upplevde världen som en mediefasad och hela historien framstod som fiktions – en massa lögner.” Detta perspektiv gjorde det möjligt för Kelley att se klart på samtidskulturen, från dess paradoxer till dess konspirationsteorier, som alla har format den värld vi lever i idag.

Mike Kelley: Ghost and Spirit organiseras av Tate Modern i samarbete med Moderna Museet, Stockholm, Bourse de Commerce, Paris, och K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Utställningen är curerad av Catherine Wood, programchef på Tate Modern, och Fiontán Moran, intendent för internationell konst på Tate Modern. Presentationen på Moderna Museet är curerad av Hendrik Folkerts, intendent för internationell samtidskonst och utställningsansvarig. Utställningsarkitekturen har skapats av Formafantasma, Milano

Ghost and Spirit

Mike Kelley (United States, 1954–2012) was interested in what is hidden beneath the surface – at sublevel. With precision and a dark sense of humour, he laid bare the societal structures, moral codes, and common rituals that shape our sense of self. He was particularly interested in (American) pop culture, and how it socialises people into unknowing submission. Often using childhood and adolescence as an entry point to adulthood, he also explored how memory shapes a person's subjectivity, engaging behaviours, taboos, and stereotypes repressed by mainstream American world views.

A lapsed Catholic with a strong anti-authoritarian streak, Kelley's introduction to art was through anarchist political movements and experimental punk music scenes. He enrolled at the progressive art school CalArts in California in 1976, where he began working in performance. Later, he shifted his practice to include other forms, most notably large-scale, multimedia installations. Performance remained a key methodology in Kelley's work, always inviting the viewer to negotiate their relationship to themselves and others.

There is an inherent melancholy in Kelley's work. Growing up in a working-class suburb of Detroit, a city marked by the decline of the car industry, and later situating himself in Los Angeles – close to Hollywood, the heart of the American image-making machine – he felt a persistent sense of dislocation: “I was part of the TV generation. I was mediated [...] I didn't feel connected in any way to my family, to my country, or to reality for that matter: the world seemed to me a media façade, and all history a fiction – a pack of lies.” This perspective allowed Kelley to look in earnest at what constituted culture in his time, from its contradictions to its conspiracy theories, all of which have determined how the world looks today.

Mike Kelley: Ghost and Spirit is organised by Tate Modern in collaboration with Moderna Museet, Stockholm, Bourse de Commerce, Paris, and K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

The exhibition is curated by Catherine Wood, Director of Programme, Tate Modern, and Fiontán Moran, Curator, International Art, Tate Modern. The exhibition at Moderna Museet is curated by Hendrik Folkerts, Curator of International Contemporary Art and Head of Exhibitions. Exhibition design by Formafantasma, Milan