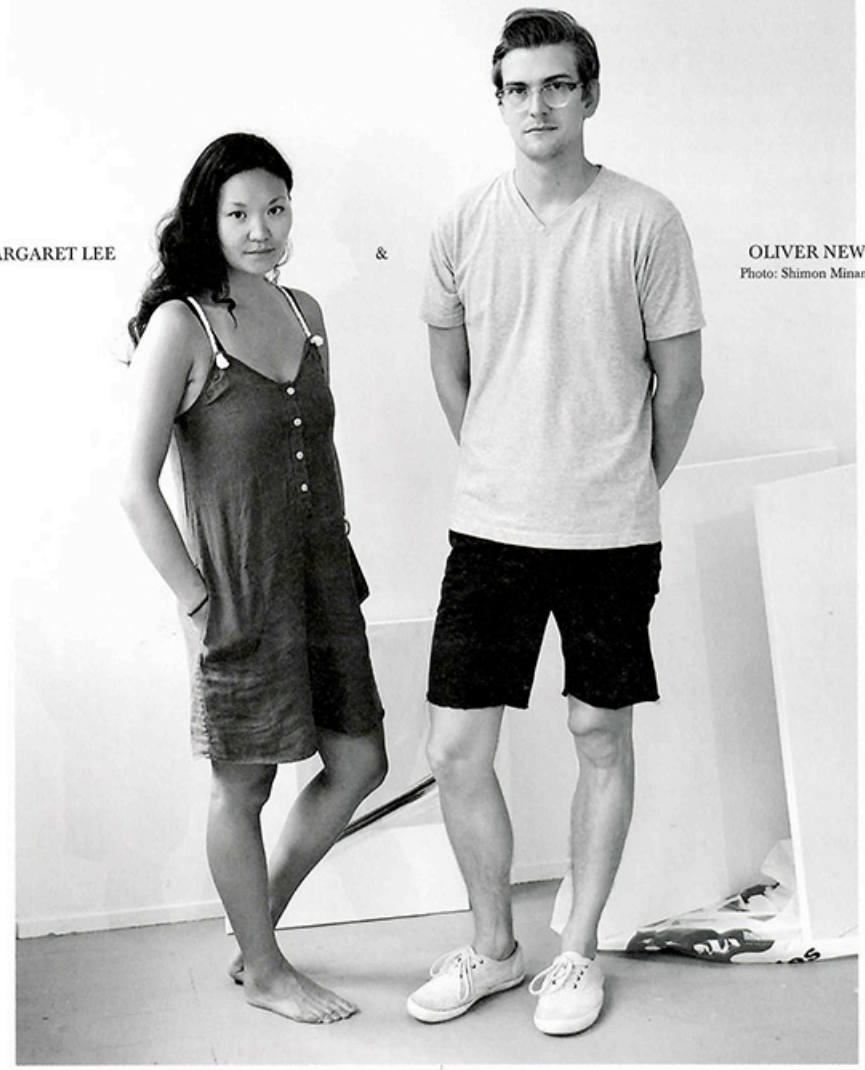
Don't be duped by the system

47 Canal's MARGARET LEE & OLIVER NEWTON
Photo: Shimon Minamikawa

Together, Oliver Newton and artist Margaret Lee opened **47 Canal,** a commercial gallery located in Downtown Manhattan. *Karen Archey* speaks with Lee about balancing professionalism with integrity and the necessity of treating an art gallery with the same pragmatism as one would their everyday consumption.

KAREN ARCHEY: *This fall marks about a year and a half since the opening of 47 Canal in April 2011. What do you have planned for the upcoming season?*

MARGARET LEE: This fall is the first time we are working with artists outside of our immediate social circle. Our first year program was primarily carried over from 179 Canal, my previous, artist-run exhibition project. For our second year of 47 Canal, my partner Oliver Newton has had a bigger role in programming. In September we'll show the Japanese artist Shimon Minamikawa, who works with Misako & Rosen in Tokyo. We're also doing Frieze London with Josh Kline.

Die Künstlerin Margaret Lee hat zusammen mit Oliver Newton die Galerie **47 Canal** in Downtown Manhattan eröffnet. *Karen Archey* spricht mit ihr über die Balance von Professionalität und Integrität, sowie die Notwendigkeit eine Galerie mit dem gleichen Pragmatismus zu behandeln wie den täglichen Einkauf.

KAREN ARCHEY: *Im Herbst wird 47 Canal eineinhalb Jahre alt. Was plant ihr für die kommende Saison?*

MARGARET LEE: Wir werden zum ersten Mal mit Künstlern außerhalb unseres sozialen Umkreises zusammenarbeiten. Im ersten Jahr übernahmen wir das Programm zum Großteil von meinem früheren Ausstellungsraum 179 Canal, aber jetzt spielt mein Partner Oliver Newton eine größere Rolle bei der Programmierung. Im September zeigen wir den japanischen Künstler Shimon Minamikawa, der von Misako & Rosen in Tokio vertreten wird. Und mit Josh Kline werden wir an der Frieze London teilnehmen.

Lasst euch vom System nicht verführen

I wanted to create
an inverted pyramid, or
a square, or a blob

ARCHEY: *I noticed you participated in Frieze New York this year. The gallery must have been open only a few months when you applied. How did your participation come about?*

LEE: I think people have seen our work for years and how it has progressed. Also, Michele Abeles had a really strong body of new work, and we knew it was a good time. But the art fair thing is crazy. People are like: »Congratulations! You got in!« But I'm really like: »Oh god, how am I going to pay for this?« Being a young gallery, you have to do the fairs to show people you're serious, but it's a pay-to-play existence. It takes 20,000 dollars to show people you're serious.

ARCHEY: *It seems like you're comfortable in this context, though – both in art fairs and as a dealer.*

LEE: I think it's easier because I'm working for my friends. I don't think I could be the type of dealer who doesn't have strong personal relationships with the artists I work with, even though I never wanted to be a dealer in the first place. Oliver is the dealer of the two of us. He can go to a fair, put his professional face on and do what he needs to do. I'm the emotional one. I don't have much distance, which makes me feel like I never had the option *not* to become a gallerist. I didn't choose to be in this role. I just kind of stepped into it, and now I'm like: »Oh, I guess I'm here.«

ARCHEY: *You were the one locking up 179 Canal at night …*

LEE: I enjoy being the one with the keys. But also, being an artist, I understand how terrifying it can be. I really enjoy supporting young artists in their development since artists don't usually have power in the distribution of their work. We've all seen what can happen to artists when they have no agency. In the worst-case scenario, they get passed around galleries, interest wanes, and then they're gone. I started curating in order to level the playing field. In becoming a dealer, the mystery of the other side was gone.

ARCHEY: *I've always appreciated the metaphor that going to an art fair is akin to witnessing your parents have sex.*

LEE: It's like watching the sausage being made. Conversations are so »different« and the presentation of work is … I guess we'll say elastic. Though, selling art is great, because it just means a bit more financial freedom for our artists, many of whom still have full-time jobs and make art at night amidst 80-hour work-weeks. So it makes me want to put on my dealer hat and hustle a bit. Sacrificing our independent spirit is something I never want to do – and why would we? To

ARCHEY: *Dieses Jahr habt ihr an der Frieze New York teilgenommen. Die Galerie muss erst wenige Monate offen gewesen sein, bevor ihr euch beworben habt. Wie kam es dazu?*

LEE: Die Leute haben unsere Arbeit und unsere Entwicklung über die Jahre verfolgt. Dazu kommt, dass Michele Abeles sehr gute neue Arbeiten hatte, und wir wussten, dass es ein guter Moment sein würde. Aber diese Messen sind verrückt. Die Leute kommen und sagen »Gratuliere, ihr seid dabei!«, aber ich denke »Oh Gott, wie soll ich das bezahlen?« Als junge Galerie muss man Messen machen, um zu zeigen, dass man es ernst meint. Aber nur wer zahlt, spielt mit – was dich 20.000 Dollar kostet.

ARCHEY: *Doch offenbar fühlst du dich in diesem Kontext wohl, auf Kunstmessen und als Galeristin.*

LEE: Ich glaube, es ist einfacher, weil ich für meine Freunde arbeite. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als mit meinen Künstlern eine enge persönliche Beziehung zu haben. Obwohl ich zunächst nicht Galeristin sein wollte. Oliver ist der Galerist von uns beiden. Er kann auf Messen fahren, sein professionelles Gesicht aufsetzen und tun, was zu tun ist. Ich bin emotional, mir fehlt die Distanz, und mir kommt vor, als hätte ich nie eine andere Wahl gehabt, als Galeristin zu werden. Ich habe mich für diese Rolle nicht entschieden, ich bin da eher hineingerutscht, und jetzt bin ich hier.

ARCHEY: *Du bist ja auch bei 179 Canal als letzte gegangen und hast zugesperrt …*

LEE: Ich bin gerne die mit den Schlüsseln. Als Künstlerin verstehe ich aber auch, wie beängstigend alles sein kann. Mir macht es Spaß, junge Künstler in ihrer Entwicklung zu unterstützen, da Künstler meistens nicht die Macht haben, ihre Arbeiten selbst in Umlauf zu bringen. Man weiß was passiert, wenn Künstler keine echte Galerievertretung haben. Im schlimmsten Fall werden sie zwischen Galerien weitergereicht, das Interesse wird weniger, und dann sind sie weg. Ich habe angefangen zu kuratieren, um die Kräfteverhältnisse auszugleichen. Als ich Galeristin wurde, verschwand dann das Mysterium der anderen Seite.

ARCHEY: *Ein Bild, das mir immer gefallen hat – auf eine Kunstmesse zu gehen, ist wie den Eltern beim Sex zuzusehen.*

LEE: Es ist wie mit der Wurst. Man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht wird. Die Gespräche sind »anders«, und die Präsentation der Arbeiten ist, sagen wir … dehnbar. Trotzdem ist es großartig, Kunst zu verkaufen, weil es etwas mehr finanzielle Freiheit für unsere Künstler bedeutet. Viele von ihnen haben Fulltime-Jobs,

Wenn wir die Welt nicht so gestalten,
wie wir sie haben wollen, dann werden sich
die Dinge niemals verbessern

STEWART UOO
Installation view / Installationsansicht

»Life is Juicy«, 2012
Photo: Joerg Lohse

Exterior view of the second-floor gallery /
Außenansicht der Galerie im zweiten Stock

move up in the art world? We all know what that looks like: a bigger art fair booth, a more expensive dinner … But nothing really changes. If sales increase 100%, my life won't be that different. I'll still be working 80 hours a week and talking to the same people.

ARCHEY: *People look at selling as if it's a confirmation of their existence. I've seen colleagues in their mid-to-late twenties who start selling a little bit and go off the deep end.*

LEE: It's crazy how people can't handle it. You see these amazing, young, edgy artists working in poverty and then all of a sudden they're rolling. They have support and money, but some get totally disconnected. I don't get what drives people to make *a lot* of money in the art world. It took me ten years to pay my rent without worrying and to have a normal life. The same goes

80 Stunden die Woche, und machen Kunst in der Nacht. Da kann ich nicht anders, als in meine Galeristenrolle zu schlüpfen und Geld ranzuschaffen. Aber unseren Geist der Unabhängigkeit werde ich nie opfern, wieso auch? Um in der Kunstwelt nach oben zu kommen? Man kennt das: ein größerer Messestand, ein teureres Dinner, … aber das ändert nicht wirklich etwas. Würden sich die Verkäufe um 100 Prozent steigern, hätte ich auch kein wesentlich anderes Leben. Ich würde immer noch 80 Stunden die Woche arbeiten und mit den gleichen Leuten sprechen.

ARCHEY: *Man versteht kommerziellen Erfolg als Bestätigung seiner Existenz. Ich kenne Kollegen Mitte/Ende Zwanzig, die gleich durchdrehen, wenn sie anfangen zu verkaufen.*

LEE: Es ist verrückt, wie viele damit nicht zurechtkommen. Man sieht diese tollen, jungen, trendy Künstler ohne

47 Canal
47 Canal Street, 2nd Floor
New York, NY 10002
info@47canalstreet.com
www.47canalstreet.com

for Oliver. He had a stable job as director of Alexander and Bonin, and I basically asked him if he wanted to quit his job to start a gallery with me and work more hours and be totally broke! We both decided that throwing our stability out the window, hopefully temporarily, was worth it in order to work on building a real program and community.

ARCHEY: *How do you feel independent spaces like 47 Canal can exist in an art market dominated by such wealthy galleries?*

LEE: I don't value being the one person at the top of the pyramid. I wanted to create an inverted pyramid, or a square, or a blob. And I'm not really that idealistic; I'm kind of a nihilist, but this is the world we exist in. If we don't engage the world as if it were the way we want it to be, then things are never going to get better. I think most people who were excited to jump into the art world were anti-establishment weirdo punk kids. I totally was. I didn't want to have a normal job. So you get into the creative industry thinking that it's the one place where you can speak your mind and make your own hours. You think you won't make much money, but at least you'll have your freedom. Something has happened since the 90s; maybe capitalism has really won.

ARCHEY: *We do have to deal with the tendrils of capitalism fully reaching around every aspect of the art world. Our freedom lies in our ability to write about and show our friends and peers.*

LEE: And to have some impact on our community. Artists have power; they make the product. We shouldn't give it away for free. It's capitalism – it makes people desperate because it convinces us that we're lacking things in our lives and that money will change that. When you're a 15-year-old punk kid, what are you saying? »We hate the system, they fucked us over …« Why do we lose that as adults? When we start out, we're all basically the same age and have the same interests. I opened 47 Canal because I wanted to extend that for as long as I could. I didn't want to see my amazing group of friends end up at disparate places. I know I need them, and maybe we all need each other. —

Geld, und plötzlich fängt es an zu laufen. Sie haben Leute und Geld hinter sich, aber manche verlieren dann total den Maßstab. Ich weiß nicht, was Leute antreibt, wirklich viel Geld in der Kunstwelt verdienen zu wollen. Ich konnte zehn Jahre weder meine Miete ohne Schwierigkeiten bezahlen noch ein normales Leben führen. Das Gleiche gilt für Oliver, er hatte einen sicheren Job als Direktor der Galerie Alexander and Bonin. Als ich ihn fragte, ob er seinen Job aufgibt und eine Galerie mit mir gründet, fragte ich ihn eigentlich, ob er mehr arbeiten und völlig pleite sein wolle. Wir fanden beide, dass es sich lohnen würde, unsere Sicherheit – hoffentlich nur vorübergehend – aufzugeben, um ein ernsthaftes Programm zu erarbeiten und eine Community aufzubauen.

ARCHEY: *Wie, glaubst du, können unabhängige Räume wie 47 Canal in einem Markt bestehen, der von so reichen Galerien dominiert wird?*

LEE: Ich sehe mich nicht als die eine Person an der Spitze der Pyramide. Ich wollte eine umgekehrte Pyramide schaffen, oder ein Quadrat, oder einen Klecks. Ich bin nicht unbedingt idealistisch, ich bin eine Art Nihilistin, aber das ist nun einmal die Welt, in der wir leben. Wenn wir die Welt nicht so gestalten, wie wir sie haben wollen, dann werden sich die Dinge niemals verbessern. Ich glaube, meistens waren es seltsame Anti-Establishment Punk-Kids, die in die Kunstwelt gingen. Ich war früher wirklich so, ich wollte keinen normalen Job. Also geht man in die Kreativindustrie und glaubt, das ist der einzige Ort, wo man sich offen äußern und die Zeit selbst einteilen kann. Man rechnet nicht damit, viel Geld zu machen, aber wenigstens hat man seine Freiheit. Aber seit den 90ern hat sich etwas verändert. Vielleicht hat der Kapitalismus wirklich gewonnen.

ARCHEY: *Wir müssen mit den Tentakeln des Kapitalismus fertig werden, die jeden Bereich der Kunstwelt erreicht haben. Unsere Freiheit liegt darin, über Freunde und Bekannte zu schreiben und sie auszustellen.*

LEE: Und auf unsere Community einen gewissen Einfluss zu haben. Künstler haben Macht – sie haben das Produkt. Das dürfen wir nicht verschenken. Das ist Kapitalismus, er bringt die Menschen zur Verzweiflung, weil er ihnen einredet, dass ihnen etwas fehlt, und Geld das ändern wird. Was sagt man als 15-jähriger Punk? »Wir hassen das System, die haben uns verarscht …« Wieso machen wir das als Erwachsene nicht mehr? Am Beginn unserer Laufbahn sind wir im Prinzip im selben Alter und haben die gleichen Interessen. Ich gründete 47 Canal, weil ich mir das so lange wie möglich bewahren wollte. Ich wollte nicht, dass alle meine Freunde sich in alle Richtungen zerstreuen. Ich weiß, dass ich sie brauche. Und vielleicht brauchen wir alle einander. —

Aus dem Amerikanischen von Roland Bartl

KAREN ARCHEY *is an art critic and curator who lives in New York/ist Kritikerin und Autorin. Sie lebt in New York.*