

Alex Israel was born in Los Angeles in 1982. His practice is multi-faceted, employing a variety of media to accommodate the many and varied flavors of his particular West Coast aesthetic. His blown-up sun shades, airbrushed self-portraits, and Hollywood props belie a deeply layered set of personal and pop cultural references that expertly reorient their context. His *As It Lays* series of celebrity interviews reflect the miracle and wonder that is life in L.A. and helped to bring a greater attention to his sun-drenched artworks. Since 2010 he has operated a sunglasses company called Freeway Eyewear that has lately begun collaborating with marquee artists to design new looks. The next collaboration is scheduled for release this holiday season. Israel is an unvaryingly upbeat artist, consistently delivering a cool optimism across his oeuvre. What is his secret?

An interview by *Jon Leon*.

Summertime

Billboard, Sunset Boulevard, West Hollywood 2013
LAXART Public Initiatives & Art Production Fund
Photos: Michael Underwood

Alex Israel ist 1982 in Los Angeles geboren. Seine künstlerische Praxis ist facettenreich, und er arbeitet in unterschiedlichen Medien, die den vielen und vielfältigen Schattierungen seiner Westküsten-Ästhetik Platz bieten. Die vergrößerten Sonnenbrillengläser, Airbrush-Selbstporträts und Hollywood-Requisiten verbergen einen Reichtum an persönlichen und popkulturellen Bezügen, der ihnen meisterhaft einen neuen Kontext gibt. »As It Lays«, eine Serie von Videointerviews mit Prominenten über das Wundern und Staunen, das das Leben in L. A. mit sich bringt, hat seinen sonnendurchtränkten Werken große Aufmerksamkeit verschafft. Seit 2010 produziert Israel mit seiner Firma Freeway Eyewear Sonnenbrillen, für die seit kurzem prominente Künstler neue Looks kreieren. Die nächste Kollektion wird passend zur Urlaubszeit erscheinen. Israel ist ein sehr fröhlicher Künstler, der mit seinem gesamten Werk coolen Optimismus verbreitet. Was ist sein Geheimnis?

Ein Interview von *Jon Leon*.

Happiness

Installation view / Installationsansicht Le Consortium,
Dijon 2013
Photo: Zarko Vijatovic

Installation view / Installationsansicht »Thirty«
Almine Rech Gallery, Paris 2012
Photo: Zarko Vijatovic

JON LEON: So, Alex, are you going to see *Palo Alto* this Memorial Day weekend?

ALEX ISRAEL: I won't be able to see it this weekend because I have to go to New York for work, but I definitely want to see it. I've heard good things, and I keep catching bits of praise and excitement for the movie on Instagram. I love Dev Hynes's music and he scored the film. Last weekend I saw *Neighbors* and *Godzilla*.

LEON: Yeah, Devonté Hynes's stuff is the music that I've been most into the last couple of years. It is very relaxed.

ISRAEL: Hynes's music gives me a sense of well-being. It sounds like an old Madonna song I may have heard in my parents' car as a child on the way to school.

LEON: Do you relax much?

ISRAEL: I relax at night when I turn on the DVR and catch up on *American Idol*, *Scandal*, *Nashville*, and *Downton Abbey*. I relax when I'm on an airplane and my phone is off. I relax in the movie theater, the gym, on a weekend hike or bike ride, and every morning when I drink cold-pressed green juice and hang out on YouTube, Facebook, and Instagram for a bit before I jump into work.

LEON: You're always working on many things at once. Didn't you just get back from China?

ISRAEL: I did just get back from China. I went to Beijing for a site visit at the Ullens Center for Contemporary Art, where I'll be making a mural this coming September. I got to relax quite a bit on that trip. There was a mall attached to my hotel, and in it a great healthy restaurant called Element Fresh, which served fresh green juice and grilled chicken breast salad. I was hanging out there one afternoon and they happened to play Lana Del Rey's *Blue Jeans* over the sound system. I felt right at home – again, a sense of well-being – and that feeling always helps me to relax a little bit too.

LEON: That must be very cool and reassuring, hearing Lana Del Rey in a Beijing mall. The Chinese market is actually the largest denim market in the world right now, having overtaken Japan in 2010. China's growth is huge in all markets, including art. Do you feel like it's possible that the popularity of countries themselves are shifting as quickly as the popularity of everything else: like singers, nightclubs, artists, personal computing? Remember when Japan was big in the 80s? And then the bubble burst resulting in what is commonly called »the lost decade« or sometimes even »the lost two decades«.

JON LEON: Also Alex, wirst du dir am Memorial-Day-Wochenende »Palo Alto« ansehen?

ALEX ISRAEL: Ich muss arbeitsmäßig nach New York und werde den Film an diesem Wochenende nicht sehen können, aber ich will ihn unbedingt anschauen. Ich habe gute Sachen gehört, auf Instagram gibt es auch viel Begeisterung für den Film. Ich liebe Dev Hynes' Musik, er hat den Soundtrack von »Palo Alto« gemacht. Letztes Wochenende habe ich »Neighbors« und »Godzilla« gesehen.

LEON: Ja, musikalisch hat mich Devonté Hynes in den letzten Jahren auch am meisten beeindruckt. Es ist so relaxed.

ISRAEL: Bei Hynes' Musik geht es mir gut. Sie klingt wie ein alter Madonna-Song, den ich im Auto meiner Eltern am Weg zur Schule gehört haben könnte.

LEON: Wie oft hast du Zeit dich zu entspannen?

ISRAEL: Ich entspanne mich in der Nacht, wenn ich meinen digitalen Videorekorder einschalte und die letzten Folgen von »American Idol«, »Scandal«, »Nashville« und »Downton Abbey« nachhole. Ich entspanne, wenn ich im Flugzeug sitze und mein Telefon ausgeschaltet ist. Ich entspanne mich im Kino, im Fitnessstudio, auf einer Wochenend-Wanderung oder einer Fahrradfahrt und jeden Morgen, wenn ich einen kaltgepressten grünen Saft trinke und ein bisschen auf YouTube, Facebook und Instagram herumhänge, bevor ich zu arbeiten beginne.

LEON: Du arbeitest ja an vielen Dingen gleichzeitig. Bist du nicht gerade erst aus China gekommen?

ISRAEL: Ich bin tatsächlich gerade aus China zurück. Ich war in Peking, um das Ullens Center for Contemporary Art zu besichtigen, wo ich im September eine Wandarbeit machen werde. Auf dem Trip konnte ich auch ein wenig relaxen. An mein Hotel war ein Einkaufszentrum angeschlossen mit einem großartigen Restaurant, es hieß »Element Fresh« und hatte grünen Saft und Salat mit gegrillter Hühnerbrust auf der Karte. Dort hing ich an einem Nachmittag rum, und sie spielten Lana Del Reys »Blue Jeans«. Ich fühlte mich sofort zuhause – wieder ein Gefühl von Wohlbefinden – und dieses Gefühl hilft immer auch ein bisschen dabei mich zu entspannen.

LEON: Es muss sehr cool und beruhigend sein, Lana Del Rey in einer Pekinger Mall zu hören. Der chinesische ist mittlerweile tatsächlich der größte Jeans-Markt der Welt, nachdem sie 2010 Japan überholt haben. Chinas Wachstum ist in allen Märkten riesig, auch der Kunst. Meinst du es ist möglich, die Popularität von Ländern kann sich so schnell verändern wie die Popularität von allem anderen, von Sängern, Bars, Künstlern, Computermodellen? Erinnerst du dich an die 80er Jahre, als Japan groß war? Dann platzte die Blase, als Resultat von dem,

ISRAEL: Lana Del Rey in particular has experienced quick shifts in popularity – from her sudden rise to her very public fall after a rocky *Saturday Night Live* debut, to her powerful, phoenix-like reemergence from the ashes. »Ride« was released after the *SNL* incident, and I can imagine that was a sensitive time for her personally. And sure, the shifting popularity of a country is a real thing – we've seen this happen again and again. Japan, yes, the Czech Republic, Germany, and now I hear a lot about people going to Portugal. Some of these shifts I've felt more dramatically. In the 80s, growing up in LA, I definitely felt the massive popularity of Japan. Japanese investment resulted in massive real-estate development in 80s LA and yes, then the bubble burst. I remember going to Hawaii as a kid, and hanging out with Japanese kids on the beach. I went back a few years ago and the hotels that were once filled with Japanese tourists were now largely vacant.

LEON: Speaking of Lana Del Rey, in »Ride« she speaks the line, »I believe in the country America used to be.« How do you interpret a statement like that?

ISRAEL: Lana is a child of the mid-80s, so I wonder which America she longs for. The one of her childhood, the earliest one she can possibly remember? I wonder if for her that America was really so different from the one we have today. I listen to her music a lot, and follow her music videos. In her work she draws references from a time she didn't live through, an America of Marilyn and Elvis that she seems to be nostalgic for. I spoke about this very thing last night with John Kelsey, who made a distinction here between nostalgia and fantasy, which I agree with. Lana can't really be nostalgic for the 50s – rather she has constructed a kind of fantasy nostalgia for an American past that she never knew. This is her vision.

LEON: Right, the fantasy is like nostalgia *for nostalgia*. I wonder if that impulse is representative of the way many of us experience cultural phenomena and the products of creativity and art generally. Often, I've found that the feeling I have when I'm most inspired is very similar to the sensation I associate with nostalgic feelings. I think it's also related to what people feel when they experience loss, a feeling of grief but also an overwhelming sense of freedom and relief, lightness and immediacy. Both Chris Isaak's »Wicked Game« and The Weeknd's »Wicked Games« have this bittersweet mixture where what we are

was gemeinhin als »die verlorene Dekade« gilt oder manchmal sogar als »die verlorenen zwei Dekaden«.

ISRAEL: Besonders Lana Del Reys Popularität hatte viele Phasen – von ihrem plötzlichen Aufstieg, zu ihrem öffentlichen Fall nach ihrem wackeligen *Saturday Night Live* Debut, bis zur jüngsten phoenixartigen Wiederauferstehung aus der Asche. »Ride« erschien nach dem *SNL*-Zwischenfall, und ich kann mir vorstellen, dass das für sie persönlich eine sehr schwierige Zeit war. Sicher, Veränderungen der Popularität eines ganzen Landes sind real – das haben wir schon oft erlebt. Japan natürlich, aber auch Tschechien, Deutschland, und nun höre ich immer wieder, dass Leute nach Portugal gehen. Manche dieser Veränderungen habe ich dramatischer als andere empfunden. Als ich in den 80ern in LA aufwuchs, habe ich definitiv die große Popularität von Japan bemerkt, vor allem an den massiven Immobilienentwicklungen, die sich aus japanischen Investitionen ergaben, und dann platzte die Blase. Ich erinnere mich wie ich als Kind in Hawaii war und mit japanischen Kindern am Strand herumhing. Als ich vor ein paar Jahren noch einmal dort war, standen all die Hotels, die damals voller japanischer Touristen waren, leer.

LEON: Wenn wir schon bei Lana Del Rey sind: In »Ride« singt sie die Zeile: »I believe in the country America used to be.« Wie interpretierst du so ein Statement?

ISRAEL: Lana ist ein Kind der Mittachtziger, ich frage mich, nach welchem Amerika sie sich sehnt. Das ihrer Kindheit, also das früheste, an das sie sich erinnern kann? Ich weiß gar nicht, ob sich ihres von dem heutigen überhaupt so sehr unterscheidet. Ich höre ihre Musik recht häufig und schaue auch ihre Videos sehr gerne. In ihren Songs bezieht sie sich auf eine Zeit, in der sie nicht lebte, das Amerika von Marilyn und Elvis, für die sie offenbar Nostalgie empfindet. Darüber habe ich letzte Nacht auch mit John Kelsey gesprochen, der an dieser Stelle einen Unterschied zwischen Nostalgie und Fantasie macht, dem ich mich anschließen würde. Lana kann nicht wirklich nostalgisch für die 50er sein, eher schon hat sie eine Art fantasierte Nostalgie für eine amerikanische Vergangenheit konstruiert, die sie nie gekannt hat. Das ist ihre Vision.

LEON: Richtig, Fantasie ist wie Nostalgie nach Nostalgie. Ich frage mich, ob das repräsentativ ist für die Art, wie viele von uns kulturelle Phänomene, kreative Produkte und Kunst grundsätzlich erfahren. Mir ist schon oft aufgefallen, wie sehr das sich entwickelnde Gefühl einer Inspiration dem einer aufsteigenden Nostalgie gleicht. Das scheint mir auch stark mit dem verwandt, was Menschen fühlen, wenn sie die Erfahrung von Verlust machen – Trauer, aber auch eine überwältigende Empfindung von Freiheit, Erleichterung und Unmittelbarkeit. Sowohl Chris Isaaks »Wicked Game« als auch The Weeknds »Wicked Games« bestehen aus dieser bittersüßen Kreuzung, die sich aus dem Moment ergibt, wenn wir etwas an uns vorbeiziehen sehen. Und ich frage mich, ob diese Art des Hyper-Bewusstseins für

To create something truly *in touch* is
to be wholly immersed *right now* – to
keep time at bay

feeling most acutely is the moment passing us by, and I wonder if this kind of hyper-awareness of the passing moment is what we call nostalgia, and what brings artists closer to realizing that the consequence of every moment is the next moment, so to ever create something truly *in touch* is to be wholly immersed *right now* – to keep time at bay, to make the work *timeless* by using the feeling of nostalgia to resist nostalgia. If this is true, trends then come to represent the opposite of how they are commonly described. They can't be truly *of the moment* because trends do not result from this peculiar conflict with the moment. They have no *gravitas*, no historical context, and they are experienced outside of this very particular struggle with duration. Only great works can accurately represent the moment.

ISRAEL: Yes, and trends capitalize off of these great works – wherever they are produced and whatever form they take. Trends are the transformation of these great forms into shells: they remove all of the weight and retain only the surface. They are lighter and more mobile, here today and gone tomorrow. And then there's style. Style is a pulse that maps the course of our cultural flow by recognizing and reacting to the heartbeat of great art. Good style leaves trends to follow in the mainstream that is its wake. The great thing about style is that it knows how to improvise. If there's no great-art beat to react to at any given point in time, style transcends itself, creates one, and continues to push on through.

LEON: Oh hell yes, sometimes style is the only course possible, and may even be preferable to great art because of its rigorous attention to detail and its uncanny ability to pull out those details into a totally new thing. Stylization is immensely compelling because of that precision and clarity. Styles don't try to be anything other than what they are, and it is that very quality that makes them so phenomenal, so *real*. Speaking of style, Freeway Eyewear just collaborated with Barbara Kruger. Who's next?

ISRAEL: We are doing our third collaboration with an incredible, inspiring artist but we haven't announced the project just yet – at this point it's top secret. The glasses will be ready in time for the holiday season.

LEON: And what do you think of Croakies [eyewear retainers]?

ISRAEL: Croakies are great! I have a pair ... somewhere.

LEON: I haven't looked at art lately because I've been in North Carolina, so much of my attention has been on design and the things that are around me that I

diesen flüchtigen Moment, das ist, was wir Nostalgie nennen, und ob es das ist, was Künstler näher zu der Erkenntnis bringt, dass die Konsequenz jeden Moments der nächste Moment ist. Um also jemals etwas wirklich Aktuelles zu schaffen, bedeutet es völlig im Jetzt zu versinken – Zeit fernzuhalten, zeitlose Arbeiten zu machen, indem man Nostalgie nutzt um der Nostalgie standzuhalten. Wenn das stimmt, dann sind Trends das Gegenteil von dem, was man üblicherweise unter ihnen versteht. Sie können nicht wirklich aus einem Jetzt sein, weil Trends nicht aus diesem seltsamen Konflikt mit dem Jetzt entstehen. Sie haben keine Gravitas oder historischen Kontext, und werden außerhalb dieses sehr speziellen Ringens mit der Dauer erfahren. Nur große Arbeiten können den Moment treffend repräsentieren.

ISRAEL: Ja, und Trends ziehen ihren Nutzen aus diesen großen Arbeiten – wo auch immer sie produziert werden und welche Form sie auch annehmen. Trends sind die Transformation dieser großen Formen zu Hüllen: Sie nehmen ihnen das Gewicht und behalten nur die Oberfläche. Sie sind leichter und mobiler, heute hier, morgen fort. Und dann gibt es Stil. Stil ist ein Puls, der den Fluss der kulturellen Strömungen aufzeichnet, indem er große Kunst erkennt und auf ihren Herzschlag reagiert. Guter Stil lässt Trends im Windschatten hinter sich herlaufen, im Mainstream. Das Großartige am Stil ist, dass er zu improvisieren weiß. Gibt es irgendwann keinen Große-Kunst-Puls-schlag, auf den er reagieren könnte, transzendiert er sich selbst und schafft sich neu.

LEON: Oh ja, manchmal ist Stil der einzig mögliche Weg, und könnte großer Kunst vielleicht sogar vorzuziehen sein, wegen seiner Detailtreue und der verblüffenden Fähigkeit, diese Details zu einer gänzlich neuen Sache zu machen. Diese Genauigkeit und Klarheit macht Stilisierung total verlockend. Stile versuchen nicht etwas anderes zu sein als sie sind, und das ist genau die Qualität, die sie so phänomenal, so echt, macht. Stichwort Stil, deine Brillenfirma Freeway Eyewear hat gerade mit Barbara Kruger zusammengearbeitet. Wer kommt als nächstes?

ISRAEL: Wir arbeiten gerade zum dritten Mal mit einem unglaublich tollen Künstler zusammen, aber es ist noch nicht offiziell – alles noch top secret. Die Sonnenbrillen werden zur Ferienzeit fertig sein.

LEON: Und wie findest du Brillenbänder?

ISRAEL: Brillenbänder sind großartig! Ich habe welche ... irgendwo.

LEON: Ich habe in letzter Zeit nicht viel Kunst gesehen, weil ich in North Carolina war und mich auf Design und Dinge um mich herum konzentriert habe, die ich fühlen, berühren und besitzen kann. Ich weiß, dass Schauen für viele Leute bedeutet auf den Bildschirm oder ein Sekundärmedium wie

Installation view / Installationsansicht »Thirty«,
Almine Rech Gallery, Paris 2012
Photo: Zarko Vijatovic

Installation view / Installationsansicht Peres Projects
Kreuzberg, Berlin 2011
Courtesy Peres Projects, Berlin

can touch and feel and own. I know that a lot of the looking that people do is done on a screen or a secondary medium like a photograph online or in a magazine. I wonder what you think about the distinction between a work of art and the photograph of a work of art. In your opinion, does the photograph become a discrete work in itself? Not everyone who wants to see a work of art will see it, so what are they seeing? What are they »liking«? Are we all just really into photography after all since that's how we often do our looking? And then how does this contribute to the development of a style as a creator and also to the development of taste as a viewer? Is it possible to develop an authentic, true taste without the tactility of experience?

ISRAEL: We now experience everyday life both physically and virtually. I make some of my art to be experienced virtually, through the computer screen, via the Internet. I also make things that are textured, volumetric, and engaged with ideas about space and scale as related to the human body – these works are made with a viewer in a gallery in mind. Because I work a lot with the scenic art department at Warner Bros. to make physical objects, there is an inherent crossing of borders in what I do. Scenic art, made in Hollywood, is meant to be seen through the lens of a camera. It's activated by this kind of mediation. Hollywood props, which I use often in my work, are also meant to be seen through a lens. On the flip side, my self-portrait logo originated as a computer graphic. Only later did I figure out how to express it as a three-dimensional object, airbrushed onto a fiberglass panel. It was stretched out of the virtual and into the physical world. I believe that there is a fluidity between the two realms that can exist, and that an art practice can move between them. I personally don't give preference to one realm over the other – I simply try to use the best platform possible to express an idea. Furthermore, I don't feel any inconsistency in my work as it moves between the two. If I have developed a style, it has undoubtedly accepted this dual-world-system as a given. Another question: Is it possible to develop an authentic, true taste without Wi-Fi?

LEON: Touché. —

ALEX ISRAEL *born / geboren 1982 in Los Angeles. Lives / lebt in Los Angeles. Exhibitions / Ausstellungen:* Gagosian Gallery, Rome/Rom (with / mit Kathryn Andrews) (2014); Oracular / Vernacular, MAMO, Marseille; Le Consortium, Dijon (solo); Carl Kostyál, Stockholm (solo); Self-Portraits, Peres Projects, Berlin (solo) (2013); Hammer Museum's Venice Beach Biennial, L.A.; As it Lays, MOCA, L.A. / Reena Spaulings, New York / Utah Museum of Contemporary Art, Salt Lake City (solo); Lens, LAXART, L.A. (solo); Thirty, Almine Rech Gallery, Paris (solo) (2012).
Represented by / Vertreten von: Gavin Brown's Enterprise, New York; Almine Rech Gallery, Paris; Peres Projects, Berlin; Reena Spaulings Fine Art, New York

Fotos im Netz oder in einem Magazin zu sehen. Mich würde interessieren, was für dich der Unterschied zwischen einem Kunstwerk und der Fotografie eines Kunstwerks ist. Wird die Fotografie deiner Meinung nach zu einer eigenständigen Arbeit? Nicht alle, die ein Kunstwerk sehen wollen, sehen es tatsächlich, was sehen sie also? Was »liking« sie? Mögen wir am Ende einfach alle Fotografie, weil es unseren Sehgewohnheiten entspricht? Und wie trägt es dann zur Entwicklung eines Stils als etwas Schöpferischem bei, und auch zur Entwicklung des Geschmacks als »Betrachter«? Kann man einen authentischen, wahren Geschmack ohne die Taktilität der Erfahrung entwickeln?

ISRAEL: Wir erleben unseren Alltag heute sowohl physisch wie virtuell. Genauso soll auch ein Teil meiner Kunst virtuell, über den Bildschirm des Computers und das Internet, erfahrbar sein. Und ich mache Sachen, die Textur und Volumen haben, sich mit dem Verhältnis von Raum, Größen, Maßstäben und dem menschlichen Körper beschäftigen – bei der Entwicklung dieser Arbeiten denke ich den Galeriebesucher mit. Ich mache meine Objekte oft gemeinsam mit Kulissenbauern von Warner Brothers, Genreüberschreitung war immer schon Teil von dem, was ich tue. Bühnenbilder aus Hollywood sind dafür da, durch Kameralinsen betrachtet zu werden, sie werden erst dadurch zum Leben erweckt. Hollywood-Requisiten, die ich oft in meiner Arbeit verwende, sind auch dafür gemacht, durch eine Linse gesehen zu werden. Auf der anderen Seite, mein Selbstporträt-Logo etwa entstand als eine Computergrafik. Erst später habe ich herausgefunden, wie ich es als dreidimensionales Objekt ausführen könnte, nämlich mit Airbrush auf ein Fiberglass Panel gemalt. Es hat sich aus der virtuellen in die physische Welt ausgedehnt. Ich glaube, der Übergang zwischen diesen beiden existierenden Bereichen ist flüssig, und dass sich eine künstlerische Praxis dazwischen bewegen kann. Ich persönlich bevorzuge keinen der Bereiche – ich versuche einfach die bestmögliche Plattform zu benutzen um eine Idee auszudrücken. Für mich ist es kein Widerspruch, wenn meine Arbeit zwischen beiden oszilliert. Wenn ich einen Stil entwickelt habe, dann ohne Zweifel einen, der dieses Zwei-Welten-System als gegeben akzeptiert hat. Aber eine andere Frage: Ist es überhaupt möglich, einen authentischen, wahren Geschmack ohne Wi-Fi auszubilden?

LEON: Touché. —

Aus dem Amerikanischen von Timo Feldhaus

Jon Leon is an interior decorator and writer. He lives in North Carolina / ist Innenarchitekt und Autor. Er lebt in North Carolina.