

Sadie Coles

Photo: Juergen Teller

Londoner at Heart **An interview with the international art dealer Sadie Coles**

by Marsha Gordon

London. Sadie Coles, owner and director of the internationally influential Sadie Coles HQ, began her career studying art history before working at the National Theatre and Royal Opera House. In time she took a position at the Arnolfini Museum in Bristol, where she met the famed gallerist Anthony d'Offay, who offered her a job and introduced her to the commercial side of the art world. Leaving d'Offay to work for a brief time with Jeff Koons, Ms. Coles finally opened her own gallery, thanks in large part to the encouragement of British artist Sarah Lucas and American painter John Currin - who were and continue to be important artists she represents. This was just the start of her program of presenting the work of both established and emerging international artists.

Sadie Coles' enthusiasm, appreciation and support for artists and the artistic process is exhilarating. Her energy and vision seem limitless.

During the impossibly busy week of the Frieze Art Fair in London 2011, Ms. Coles agreed to spend some time speaking with me for *Grith...* about the past influences that brought her to this point, as well as her present and future plans.

Marsha Gordon – Let's start with the current show. You have a terrific Georg Herold show in your 4 New Burlington Place gallery, but I notice he's not on your regular programme.

Sadie Coles – He wasn't but he is now. This is our first show with him. But I never do projects with people, I only represent them. So this, hopefully, will be the first of many shows and many years of working together.

MG – I'm interested in learning how you find the artists you work with. For example, how did you and Georg Herold hook up?

SC – I'd known him for years because he organised an important show back in 1994 – a very funny concept called “Karaoke World Cup Football”. What he did was ask German artists and British artists to do a soccer match type of exhibition. The German team included Andreas Slominski, Tobias Rehberger, and Urs Fischer. And the British side had Sarah Lucas and Mat Collishaw and others. It was quite an influential show. It took place at Portikus in Frankfurt and then at the South London Gallery in 1995. It had a very good energy and engendered a playful international exchange. All the artists were very energized by Georg and his “cool” attitude to making art.

MG – Was it an actual football game?

SC – No, that was just a cute title. Although Andreas Slominski did this great piece where he dug up the circle in the middle of a soccer field – he removed it. So he did something more or less specific.

London. Sadie Coles, Besitzer und Leiterin der international einflussreichen Sadie Coles HQ begann ihre Karriere mit einem Studium der Kunstgeschichte, um dann am National Theatre und am Royal Opera House zu arbeiten. Zur rechten Zeit übernahm sie einen Posten am Arnolfini Museum in Bristol, wo sie den bekannten Galeristen Anthony d'Offay traf, der ihr einen Job anbot und ihr die Tür zum kommerziellen Teil der Kunstwelt öffnete. Nach der Trennung von d'Offay arbeitete sie kurze Zeit mit Jeff Koons. Im Anschluss eröffnete Frau Coles endlich ihre eigene Galerie, größtenteils dank des Zuspruchs der britischen Künstlerin Sarah Lucas und des amerikanischen Malers John Currin — beide waren und sind bis heute wichtige Künstler, die sie vertritt. Dies war der Beginn ihres Programms, etablierte und aufstrebende Künstler zu präsentieren. Sadie Coles' Begeisterung, Bewunderung und Unterstützung für Künstler und künstlerische Prozesse sind unwahrscheinlich. Ihre Energie und ihre Visionen scheinen unendlich.

*Während der außerordentlich geschäftigen Woche von Frieze Art Fair in London 2011 nahm sich Frau Coles trotzdem die Zeit, mit mir für *Grith...* darüber zu sprechen, welches die entscheidenden Einflüsse waren, die sie bis zu diesem bestimmten Punkt heute gebracht haben und wie ihre gegenwärtigen und zukünftigen Pläne aussehen.*

Marsha Gordon Lassen Sie uns mit der aktuellen Ausstellung starten. Sie haben zur Zeit eine großartige Ausstellung von Georg Herold in Ihrer 4 New Burlington Place Gallery, doch ich stelle fest, dass er gar nicht in Ihrem regulären Programm vertreten ist.

Sadie Coles Er war es bis jetzt nicht. Das ist unsere erste Ausstellung mit ihm. Ich mache nie Projekte mit Leuten, die ich nicht auch vertrete. So ist das hoffentlich die erste von vielen Ausstellungsprojekten und von vielen Jahren der Zusammenarbeit.

MG Mich interessiert, wie Sie Künstler finden, mit denen Sie dann zusammenarbeiten. Wie kamen zum Beispiel Georg Herold und Sie zusammen?

SC Ich kenne ihn seit Jahren, weil er 1994 eine wichtige Ausstellung organisiert hat, ein lustiges Konzept unter dem Namen Karaoke World Cup Football. Ihm gelang es, deutsche und englische Künstler zu gewinnen und in einer fußballspielartigen Ausstellung anzutreten. Zum deutschen Team zählten Andreas Slominski, Tobias Rehberger und Urs Fischer. Und bei den Briten spielten Sarah Lucas, Mat Collishaw und andere. Es war eine einflussreiche Ausstellung. Sie fand im Portikus in Frankfurt statt und dann 1995 in der South London Gallery. Sie zeichnete sich durch eine gute Energie aus und löste einen spielerischen internationalen Austausch aus. Alle Künstler wurden angesteckt durch Georgs coole Art, Kunst zu machen

MG War es ein richtiges Fußballspiel?

MG – I heard that you opened your gallery because you loved Sarah Lucas' work so much that you wanted to represent her. Is there any truth to that?

SC – Definitely. What happened was that I was working for [Anthony] d'Offay for six years and in the final year he allowed me to establish a project space in one of the exhibition areas at d'Offay. I made maybe eight shows with younger artists. Sarah was the second one because we were friends and we hung out a lot, and I really liked her and thought she was the stand-out artist from that generation and that time.

Because I was doing this project space. I thought, “Why am I still working for Anthony?” - even though it was a very good opportunity. So I left and I worked for Jeff Koons for a while in New York. And Sarah kept ringing up and saying, “Look, are you coming back because otherwise I'm going to have to sign with some gallery”. The other person who asked that was John Currin. So from the get-go there was a trans-Atlantic feeling to the programme. I certainly still show a lot of American artists mixed with British and European.

MG – When you worked with Jeff Koons, what were you doing?

SC – Managing things.

MG – That must have been interesting.

SC – It was very interesting. It was really fun. But I didn't stay there for an enormous time because I missed London. So I left Anthony in 1996 and I opened my space in 1997.

MG - So you started with just 2 artists and you've grown into one of the most important art galleries in the world with a huge roster of artists. How did that evolve, and what guidance can you offer young gallerists?

SC – First of all, I would say that I was extremely lucky. In retrospect my timing was really perfect in that there were so few galleries in London at that time. And of the young ones, there were very few people doing an international programme because it was expensive to ship people and work to London. So there were a lot of young, good, non-British artists who were unrepresented. It was actually quite amazing – if I opened today the competition for a good artist would be so tough and so vast. It's a lot more difficult now, I think. But what I would advise is to make sure you have a very strong relationship with the people who you work with. There tend to be, in all galleries - big or small - some key relationships: one or two or three artists in the gallery form the ethos, if you like, of the programme. Sarah provided this on the one hand and John on the other – they've been with me right from the start and I'm still very close to both of them. You could say the same for almost any gallery.

MG – They're great pillars.

SC – Yes. And you're able to build those pillars because you have a close relationship, because you talk to the artist all the time and you're in their studio all the time. You know what's going on and you form a strong partnership that is a real collaboration for both sides.

MG – Tell me about your background. How do you know so much about art?

SC – Because I'm really old. I studied Art History at university and then I worked in quite a few diverse arts-funded type organisations. I worked for the National Theatre and The Royal Opera House – that was straight after university because, at that point, I thought that art history was looking after dead things in museums and it didn't seem that exciting to me. Of course, I was totally wrong. But, in the UK that's how art history was taught. It wasn't about contemporary studio practice. It was really about art history....

MG – In a classical sense?

SC – Yes. It was looking backward, not forward. Then, after a couple years of doing that, I got bored of actors. So I worked in a museum, Arnolfini in Bristol. It's like the ICA. It doesn't have a collection but it has a very strong contemporary programme.

MG – Like a Kunsthalle?

SC – Yes, exactly. I did a show with Richard Long. Richard Long was represented by Anthony, who then offered me a job. I had absolutely no idea about the commercial end of things. It just seemed like something “over there” that was slightly different. But I said yes because I wanted to get back to London and I missed my flat and my friends. But when I left I remember one of the people at the Arts Council – the public funding body – saying to me, “You can never go the other way again.”

MG – That attitude sucks the life out of people. I admire anybody who does what they want to do.

Deutsche Bank. You have a relationship with them. How did that happen?

SC – I don't consult for them anymore. But I did do quite a lot for them at a certain point and that involved finding younger contemporary artists making interesting works on paper.

SC Nein, nur ein netter Titel. Obwohl Andreas Slominski diese Riesenarbeit machte, bei der er den Kreis in der Mitte eines Fußballfeldes ausgrub und fortschaffte. So machte er mehr oder wenig etwas Themenbezogenes.

MG Ich hörte, dass Sie Ihre Galerie eröffneten, weil Ihnen die Arbeit von Sarah Lucas so unglaublich gefiel. Stimmt das?

SC Absolut! Sechs Jahre lang arbeitete ich für Anthony d'Offay und im letzten Jahr erlaubte er mir, in einem der Ausstellungsareale von d'Offay, einen Projektraum zu etablieren. Ich machte etwa acht Ausstellungen mit jüngeren Künstlern. Sarah war die zweite, weil wir Freunde waren und wir viel zusammen unternahmen und ich mochte sie wirklich sehr gerne und war überzeugt, sie wäre die herausragende Künstlerin dieser Generation und Zeit.

Da ich den Projektraum bespielte, dachte ich mir: Warum arbeite ich immer noch für Anthony? Auch wenn es eine ziemlich gute Adresse war, verließ ich ihn und arbeitete eine Zeit lang für Jeff Koons in New York. Irgendwann rief Sarah an und sagte: „Sieh zu, dass Du zurückkommst, sonst unterzeichne ich bei irgendeiner anderen Galerie!“ Eine anderer, der sich so bei mir meldete, war John Currin. So kam durch das Hin und Her ein transatlantisches Gefühl auf. Tatsächlich zeige ich immer noch eine Menge amerikanischer Künstler – gemischt mit Briten und Europäern.

MG Was genau waren Ihre Aufgaben während Ihrer Zusammenarbeit mit Jeff Koons?

SC Organisationsaufgaben.

MG Das muss ja sehr interessant gewesen sein.

SC Es war sehr interessant. Hat echt Spaß gemacht. Doch ich blieb dort nicht sehr lange, weil ich London sehr vermisste. Ich verließ Anthony 1996 und eröffnete 1997 meine eigenen Räume.

MG Also Sie begannen mit nur zwei Künstlern und sind zu einer der wichtigsten Kunstgalerien der Welt gewachsen mit einer enormen Künstlerliste. Wie konnte sich das so entwickeln und welche Tipps können Sie jungen Galeristen geben?

SC Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich extremes Glück hatte. Rückblickend war mein Timing echt perfekt, weil es zu der Zeit so wenige Galerien in London gab. Und unter den Jüngeren gab es nur wenige Leute, die ein internationales Programm zeigten, weil es einfach zu teuer war, Leute und ihre Kunstwerke nach London zu verfrachten. Es gab also viele gute nicht-britische Künstler, die nicht vertreten waren. Es ist schon erstaunlich. Wenn ich heutzutage einen guten Künstler herausbringen möchte, ist das sehr hart und umfangreich. Es ist jetzt viel schwieriger, denke ich. Aber was ich dringend rate sicherzustellen, ist ein gutes persönliches Verhältnis zu den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Sie werden in allen Galerien – ob groß oder klein – einige Schlüsselverhältnisse finden: ein oder zwei oder drei Künstler in der Galerie formen den Grundtenor des Programms, wenn Sie so wollen. Auf der einen Seite bot das Sarah und zum anderen John. Sie waren mit mir von Anfang an und ich stehe ihnen immer noch sehr nahe. Sie können das mehr oder weniger auf jede Galerie anwenden. MG Das sind Säulen.

SC Ja. Und Sie können solche Säulen errichten, weil Sie eine enge Beziehung haben, weil sie ständig mit den Künstlern reden können und weil sie ständig ihre Ateliers besuchen. Sie wissen, was da läuft und Sie formen eine starke Partnerschaft, die in eine für beide Seiten echte Zusammenarbeit mündet.

MG Erzählen Sie mir den Hintergrund. Wie kommt es, dass Sie so viel von Kunst verstehen?

SC Weil ich echt alt bin. Ich habe Kunstgeschichte an der Universität studiert und dann habe ich in verschiedensten kunstgebundenen Organisationen gearbeitet. Ich arbeitete für das National Theatre und das Royal Opera House. Das war direkt nach der Universität und zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass Kunstgeschichte sich mit toten Dingen in Museen beschäftigt und das fand ich nicht sehr aufregend. Klar war das vollkommen falsch. Aber in England wurde Kunstgeschichte auf diese Art gelehrt. Es ging nicht um zeitgenössische Atelierarbeit. Es ging echt um Kunstgeschichte...

MG Im klassischen Sinn?

SC Ja. Man schaute zurück, nicht nach vorne. Dann nach einigen Jahren in diesem Arbeitsfeld, wurden mir die Schauspieler zu langweilig. Also arbeitete ich in einem Museum – Arnolfini in Bristol. Das ist etwa so wie das ICA. Es hat keine eigene Sammlung, aber ein starkes zeitgenössisches Programm.

MG So wie eine Kunsthalle?

SC Ja, ganz genau. Ich organisierte eine Ausstellung mit Richard Long. Richard Long wurde durch Anthony vertreten, der mir dann einen Job anbot. Ich hatte echt keine Ahnung von dem kommerziellen Hintergrund der Dinge. Mir schien es wie von anderen Ufern mit leichten Abweichungen. Doch ich sagte zu, denn ich wollte zurück nach London und ich vermisste meine Wohnung und meine Freunde. Doch ich erinnere mich an die Bemerkung eines Mitarbeiters des Sektors Öffentlichkeitsarbeit des Art Councils, der mir den Hinweis gab, dass ich niemals mehr den anderen Weg werde beschreiten können.

MG – It sounds like fun.

SC – It was fun. It's an amazing collection. We were trying to introduce figures like Raymond Pettibon or Gabriel Orozco and all sorts of people. We'd scout around for the best works on paper, really interesting pieces by Ellen Gallagher and others.

MG – Can you tell me about future plans?

SC –Next year, in January, I plan to open a cabinet type space dedicated to a single artist for a set period, such as a year.

MG – A cabinet? What's that?

SC – A dedicated gallery space that's not huge and is dedicated to one person. I always liked the idea of Donald Judd's place on Prince Street, his studio building. He always had his own work installed there with, perhaps, a Carl Andre or something he particularly liked - something else from his own collection. You'd forget about it for a long time and then you'd say "I wonder if he's changed it?" And so you'd go, and he'd have changed it. The new space will contain one artist's work but they'll have the opportunity to alter it. They might show some historical work sometimes, and new work at other points. And maybe they'll get somebody else to curate their work for a particular show. We'll see. That's going to be fun.

I have absolutely no plans to open in another city. That's what everybody asks and I have no plans to do that.

MG – You must love London.

SC – My family's here and I don't want to go global. I want to concentrate here.

MG – Is that because of family or because of the work being done here?

SC – I think it's down to lots of things. London is a quite remarkable place because people come here from all over the world for all sorts of reasons, whether they're putting their kid in school here, they fancy shopping, investing money, the banking here, – there's just a constant influx of people. And that actually is very exciting. It's also a gateway in many ways between America and Europe. I think it's a fantastic city.

MG – You're married to Juergen Teller. What's it like being married to a man who's in the world you work in, in a way? Is it a problem?

SC – No, it's not a problem at all. It's very nice in many ways because there is a shared interest. The good thing about Juergen is that he is obviously in both worlds which is quite unusual. It's uncommon for a commercial photographer to have a career in the art world. I'm fascinated by the distance when he's talking to me about fashion stuff. But we also talk about art and the art world a great deal because he's really interested in seeing things all the time. I give him advice when he asks my opinion and vice versa.

MG – You give advice when he asks or whether he asks?

SC –He asks my opinion often. He would like me to be a lot more focused on him. Unfortunately, I'm also looking after 39 artists.

*

MG Diese Einstellung saugt den Leuten das Leben aus. Ich bewundere jeden, der das tut, was er will.

Sie haben ein enges Verhältnis zur Deutschen Bank. Wie kam es dazu?

SC Ich berate sie nicht mehr. Aber ich habe lange Zeit ziemlich viel für sie getan und das half mir, gute junge zeitgenössische Künstler zu finden, die interessante Papierarbeiten herstellten.

MG Das klingt nach Spaß.

SC Es war Spaß. Es ist eine unglaubliche Sammlung. Wir versuchten Leute wie Roland Pettibon oder Gabriel Orozco und alle Arten von Künstlern einzuführen. Wir forschten herum nach den besten Papierarbeiten. Es gab echt interessante Arbeiten von Ellen Gallagher und anderen.

MG Können Sie mir von Ihren Zukunftsplänen erzählen?

SC Nächstes Jahr im Januar plane ich einen Kabinettraum zu eröffnen, den ich einem Künstler widme für eine bestimmte Zeit wie zum Beispiel einem Jahr.

MG Was ist unter einem Kabinett zu verstehen?

SC Ein Ausstellungsraum, der nicht sehr groß ist und einer Person zur Verfügung gestellt wird. Mir gefiel immer die Idee von Donald Judd's Platz in der Prince Street, sein Atelierhaus. Er hatte immer seine eigenen Arbeiten dort ausgestellt mit vielleicht einem Carl Andre oder irgendetwas, das er besonders gerne mochte, irgendwas aus seiner persönlichen Kunstsammlung. Man denkt lange Zeit nicht daran und dann plötzlich fragt man sich, ob sich nicht irgendetwas verändert hat. Der neue Raum wird Werke eines Künstlers zeigen, die dieser aber austauschen darf. So können die Künstler mal ältere Arbeiten und dann wieder neuere zeigen. Und vielleicht finden sie auch einmal einen anderen Kurator für einen speziellen Ausstellungsabschnitt. Wir werden sehen. Es wird lustig.

Ich habe überhaupt keine Pläne, in einer anderen Stadt zu eröffnen. Alle fragen mich danach, doch ich habe keine Pläne.

MG Sie müssen London lieben.

SC Meine Familie lebt hier und ich habe keine Lust, mich irgendwo in der Welt zu verzetteln. Mein Fokus liegt hier.

MG Ist das mehr aus familiären Gründen oder wegen der hier getanen Arbeit?

SC Ich glaube, das liegt an vielen Dingen. London ist ein ziemlich bemerkenswerter Platz. Aus aller Welt strömen die Leute hierhin und das aus verschiedensten Gründen. Sei es, dass sie ihr Kind hier zur Schule schicken oder weil sie hier einkaufen wollen oder Geld investieren wollen, weil ihre Bank hier ist. Es gibt einen konstanten Zustrom von Leuten. Und das ist zur Zeit sehr aufregend. Es ist auch der Durchgangsort zwischen Amerika und Europa. Ich finde, es ist ein fantastischer Ort.

MG Sie sind mit Jürgen Teller verheiratet. Wie ist es, mit einem Mann verheiratet zu sein, der ein Teil der Welt ist, in der Sie selbst arbeiten? Ist das ein Problem?

SC Nein, das ist überhaupt kein Problem. Es ist sogar in vielerlei Hinsicht sehr schön wegen des geteilten Interesses. Das Gute bei Jürgen ist, dass er in beiden Welten zu Hause ist, was recht selten ist. Es ist ungewöhnlich für einen kommerziellen Fotografen eine Karriere als Künstler aufweisen zu können. Ich bin fasziniert von der Distanz, die er einnimmt, wenn er mir von Modedingen erzählt. Doch wir reden auch oft von Kunst und der Kunstwelt – eine tolle Sache, denn er ist sehr daran interessiert, immer wieder Neues zu sehen. Ich berate ihn, wenn er mich fragt und andersherum.

MG Beraten Sie ihn, wenn er fragt oder wenn er beraten werden möchte.

SC Er fragt mich sehr oft nach meiner Meinung. Ihm würde es gefallen, wenn ich mehr Zeit für ihn hätte. Doch leider kümmere ich mich auch um 39 Künstler.

*