

Isabel Samaras

interview

Isabel Samaras' work is a form of visual story telling – passionate, witty, mysterious, and tender. Best known for lush and meticulously painted riffs on Old Masters that send up pop culture icons of the '70s, Samaras' paintings are played out in layers woven with references to classic horror movies, ancient mythology, cheesy television, and the forbidden fantasies of cartoon characters. Her work is familiar to a broad audience through publications like Juxtapoz magazine, as well as her own book "Devil Babe's Big Book of Fun!" (winner of the Firecracker Book Award for Best Art Book.) and posters for Aerosmith, the Rolling Stones, the Cramps, and Red Hot Chili Peppers.

Dali mustaches glued on a Warhol silkscreen. Pop Surrealism is not a well known concept overhere. Would you clear our doubts and give us your own definition?

Whoa, that's hard. Lots of people have put lots of ink to the task of trying to define it. It seems to be an art movement that spawned here in California, has been called "Pop Surrealism", "Lowbrow", "Imagist" and a bunch of other names - what all that means to me is that it's an

open playground where anybody can play, which I think is great. In Matt Dukes new book "Weirdo Deluxe" he says: "A carnivalesque sense of satire and humor is also central. Lowbrow artists revel in the ribald, love the lurid, and turn the everyday world upside down". I think that's a pretty good summation.

The Pop Icons that you portray in your art work tell us a story that differs from the one normally connected to the character

Name: > Isabel Samaras
What: > pop surrealist painter and illustrator
where: > San Francisco
age: > 30-something
web: > <http://www.devilbabe.com>
pet: > Otis (cantankerous tabby cat)

Favorite station: > National Public Radio
music: > Extremely eclectic: Scissor Sisters, 20's jazz, Gang of Four, old movie soundtracks
Favorite TV show: > The Addams Family, Batman, The Avengers, Buffy the Vampire Slayer, [it's hard to pick one!]

Favorite TV food: > Chocolate

pagina precedente:
 Saint Michael, 2002
 Oil on wood, 7 x 5 inches

King of Freaks, 2002
 Oil on wood, 16 x 12 inches

seen on TV. It seems like there's a subterranean link, a common tie that connect most of the subjects of your work. Please, reveal us the torbid secret that you discovered from watching Jeannie, Gilligan and all the others. When I was watching those shows as a kid I felt that there was definitely something *lacking* and I became obsessed with what I imagined the lives of these characters were after the credits rolled and the show ended. I started

Besame Mucho, 2003 - Oil on wood, 10 x 12 inches

creating my own histories for them, which led to using them as characters to re-tell old stories from classical mythology and the bible. Common themes are unrequited love, forbidden romance, secret passions and fleeting moments of bliss.

Think of an old tube radio set: turning the knob you'll switch stations searching for something you like. Now pretend that the radio stations have names like renaissance, baroque, surrealism, pop

etc. In your paintings there are often important quotes, which art movements and artists have influenced you the most? Well you hit some of my favorite art *stations* already - Baroque, Renaissance, Symbolist, Rococo... pretty much everything right up to the Impressionists (blech, not interested). Some of the rock stars of this art world for me are: Ingres, Van Der Wyden, Gentileschi, Caravaggio, Boucher, Botticelli, Messina, Bronzino, Raphael, Rubens, Holbein...

“A carnivalesque sense of satire and humor is also central. **Lowbrow** artists revel in the ribald, love the lurid, and turn the everyday world upside down”

Give us your personal definition of “Sexy”

I have an intense love affair with chocolate, food can be terrifically sexy. I often find that oil paint seems very sexy to me, it's a very sensual medium. As far as people, the folks I find sexy are smart with a sort of subversive twinkle to their eyes...

Why Mission Street instead of Tribeca or the Greenwich Village? how important is it for your art, the place you live in?

Well I was born in Greenwich Village, New York City and fully expected to grow old and die in New York. It's a very seductive place to live and when you're there you are convinced it is the center of the universe. *THE* center. But for me it was also really distracting, there is just so much going on at all times that was actually hard for me to focus on my artwork. The move to San Francisco was

somewhat arbitrary (I could just as happily moved to Rome, which I really love) but the laid-back lifestyle here has been very good for my concentration and I was very quickly embraced by the lowbrow movement out here and discovered a whole host of friends and collectors that have made it all work for me. This is just a gorgeous, sunny, pleasant place to live. And the burritos are outrageous!

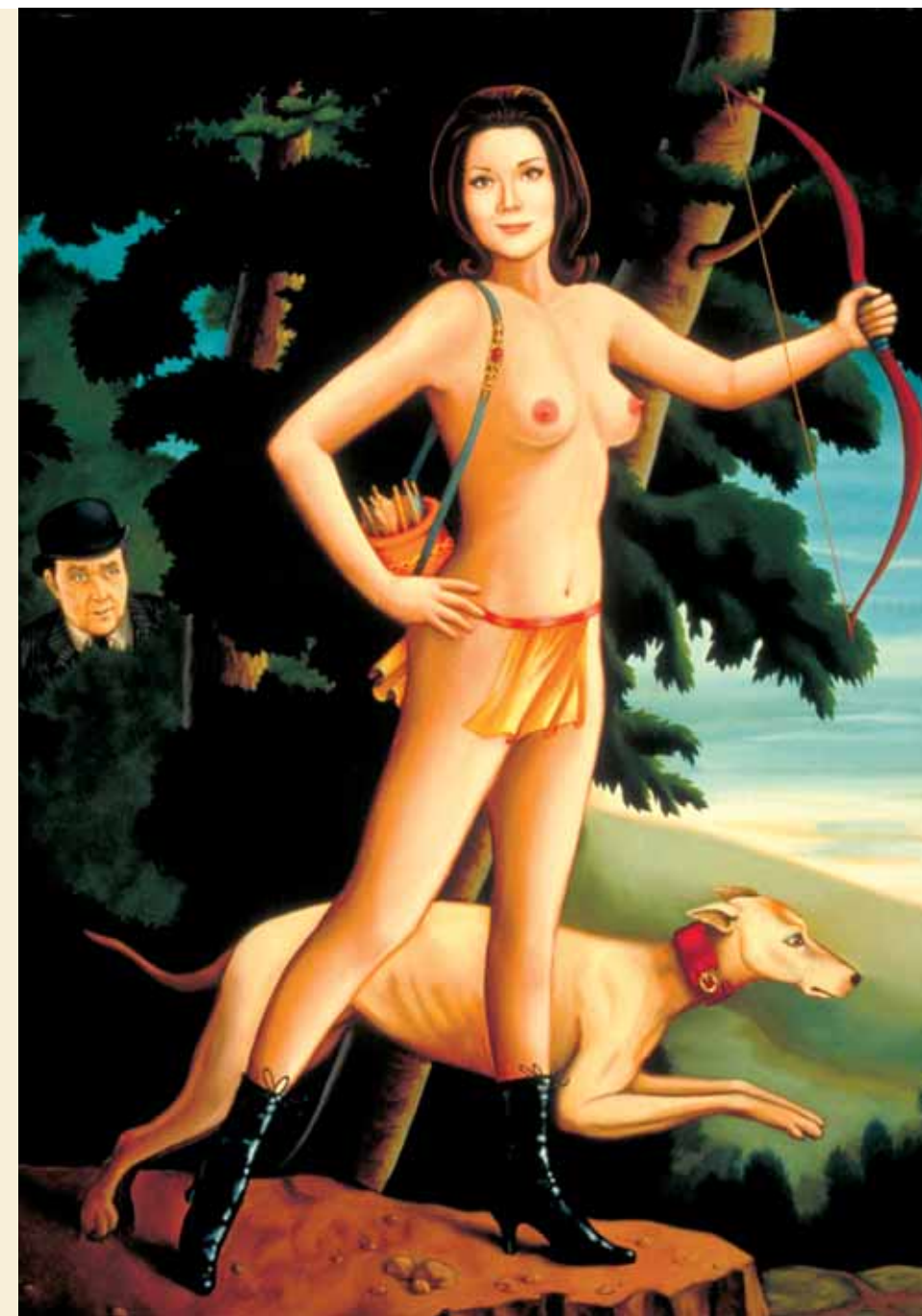
Talking of burritos... Does LowBrow pay for your breakfast?

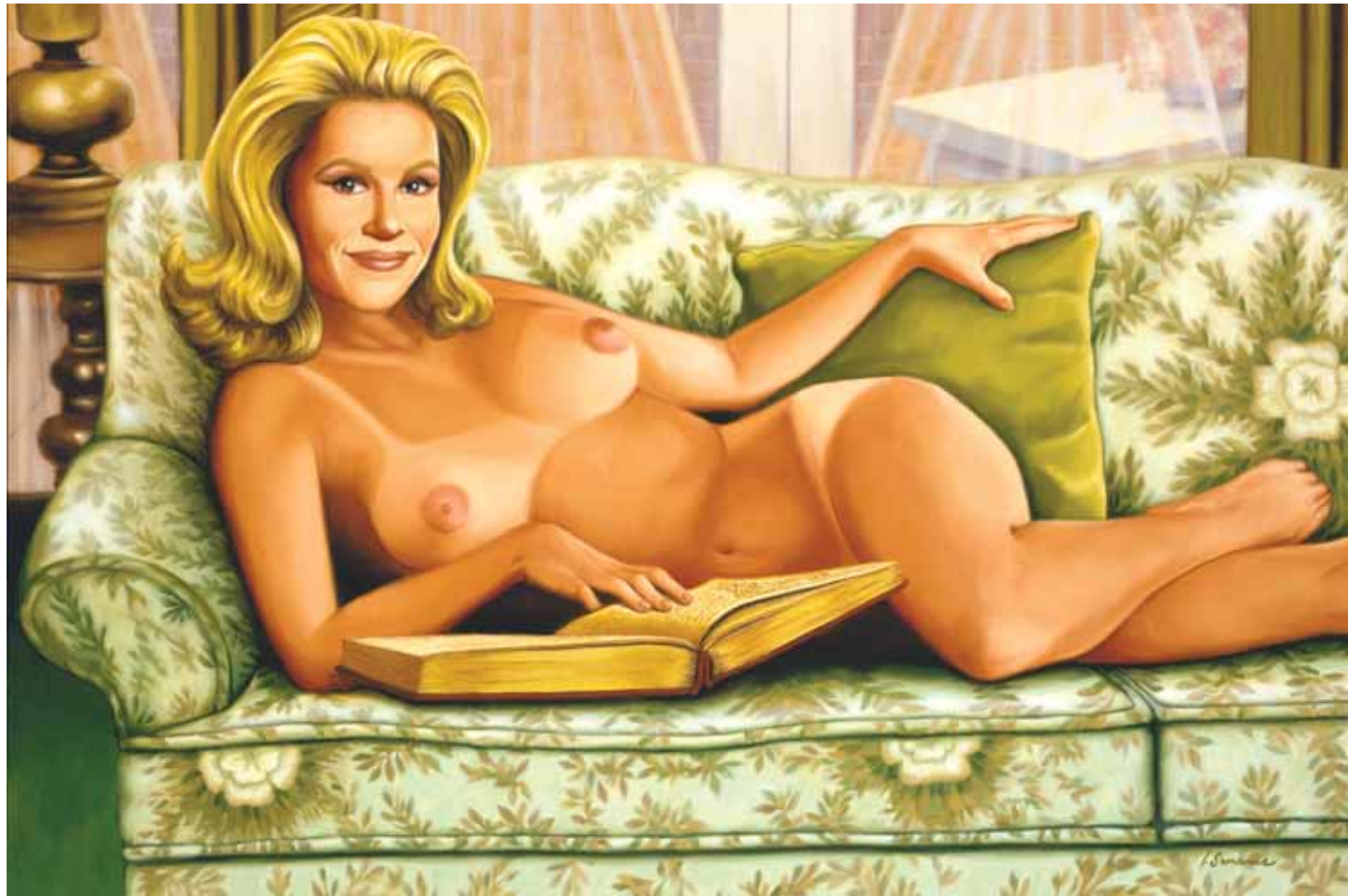
And my lunch and my dinner, tho' to be honest I've never been particularly fond of the term "lowbrow", mostly because it seems to apply to folks who are entering the art establishment sort of sideways (no art education but determined to put their personal vision out there anyway, more power to 'em!). I went to art school and most of my work is based on a fairly classical model. I don't paint hot rods and flaming eyeballs. But I think for the longest time nobody really knew what to call all this art coming out of California, so "lowbrow" was all anybody had to work with. I guess it's a catch-call term for art that is outside of The Art Establishment - and in that sense, I do fit in.

What would be a perfect soundtrack for an Isabel Samaras Exhibition?

Hmmm, some tracks from Tosca "Suzuki", Portishead, Handsome Boy Modeling School, Bjork, Lovage "Music to Make Love to Your Old Lady By" and Vampiros Lesbos "Sexadelic Dance Party".

Diana The Huntress, 2002 - Oil on canvas, 24 x 20 inches

I Put A Spell On You, 2005 - Oil on wood, 16 x 20 inches

How much TV do you watch in a day? when do you watch it?

I don't watch much TV during the day unless I'm gathering reference (sitting on the floor with a sketchpad, trying to draw the fabric pattern of Samantha's couch on "Bewitched"). Sometimes I tape late night talk shows to listen to in my studio while I'm painting. At night when I've got what I

call *monkey paw* (after painting so long, my hand becomes curled and hurts so I have to stop) it's a treat to flop on the couch and watch a movie.

Help us with some dilemmas that have been tormenting us for years: Is Elvis still alive? Is Michael Jackson still able to blow his nose?

Sadly, I think Elvis is dead (tho' I hear that Bruce Campbell is pretty hilarious in the movie *Bubba Ho-Tep* as an aged Elvis who switched identities with an Elvis impersonator and now lives in an old-folks home; I haven't seen it yet). And no, I think Michael's nose is gone as karmic pay-back for getting so damn creepy.

Isabel Samaras racconta storie per immagini in modo appassionato, spiritoso e dolce. I suoi quadri, famosi per la sontuosità e meticolosità della realizzazione degne dei Grandi Maestri del passato, intrecciano richiami ai classici Horror con la mitologia antica, i telefilm degli anni '60 con le fantasie proibite dei personaggi dei *cartoons*. Il suo stile è ormai familiare agli occhi di molti grazie agli articoli su Juxtapoz, il libro da lei pubblicato "Devil Babe's Big book of Fun!" (premio Firecracker come migliore libro d'arte), e i poster per Aerosmith, Rolling Stones, Cramps, Red Hot Chili Peppers.

Nel suo libro "Weirdo Deluxe" Matt Dukes scrive: "...un senso carnevalesco di satira e humor è centrale. Gli artisti Lowbrow sguazzano nell'osceno, adorano i colori sgargianti e rigirano il mondo sottosopra...". Penso questo riassume bene il significato.

Le icone Pop ritratte nei tuoi lavori ci raccontano una storia ben diversa da quella comunemente legata al personaggio visto in TV. Sembra ci sia un filo comune che lega molti tuoi lavori. Per favore, rivela anche a noi il torbido segreto che hai scoperto su Jeannie, Gilligan e gli altri...

Pensa ad una vecchia radio: passi da una stazione all'altra cercando qualcosa che ti piace. Adesso immagina che queste stazioni abbiano nomi quali Rinascimento, Barocco, Surrealismo, Pop, etc. Nelle tue tele compaiono spesso importanti citazioni ma quali movimenti e quali artisti ti hanno maggiormente influenzato?

Beh, hai centrato alcune tra le mie radio preferite! Barocco, Rinascimento, Simbolismo, Rococò... più o meno tutto fino all'arrivo degli Impressionisti (puah, non mi interessano). Le mie Rock Stars sono: Ingres, Van Der Wyden, Gentileschi, Caravaggio,

Frank and Mia, 1996 - Acrylic and enamel on tin TV tray, 20 1/2 x 16 3/4 inches
Assumption of Elvis, 1991 - Acrylic and enamel on tin TV tray, 15 3/4 x 20 3/4 inches
Bacchus Boy Wonder, 1999 - Acrylic and enamel on tin, 22 x 16 inches

I baffi di Dalì incollati su di una serigrafia di Warhol. Da queste parti il concetto di Surrealismo Pop non è ancora ben chiaro. Ce lo spieghi una volta per tutte dandoci una tua definizione?

Un mucchio di gente ha sprecato litri d'inchiostro cercando di dare una definizione. Sembra essere un movimento artistico che si è diffuso qui in California, e che si è poi chiamato "Pop Surrealism", "Lowbrow", "Imagist" per citare solo alcuni dei nomi.

Quando guardavo quei telefilm da piccola pensavo che ci fosse sicuramente qualcosa di *mancante*. Divenni ossessionata con quello che immaginavo potesse essere la loro vita al di là del video. Iniziai ad inventarmi storie su ognuno di loro fino ad usarli come personaggi per reinterpretazioni dei classici della mitologia o della bibbia. L'amore non corrisposto, il corteggiamento proibito, le passioni segrete e i fugaci momenti di beatitudine.

Boucher, Botticelli, Messina, Bronzino, Raphael, Rubens, Holbein...

Dacci la tua definizione di "sexy". Ho un rapporto d'amore piuttosto intenso con il cioccolato, il cibo può essere terribilmente sexy. Penso spesso che la pittura ad olio sia molto sexy, è uno strumento molto sensuale. Per quel che riguarda le persone, trovo sexy quelle intelligenti con quello sguardo che racchiude un nonsoche di sovversivo.

Perché Mission Street invece di Tribeca o

il Greenwich Village? Quanto conta il posto in cui vivi per il tuo lavoro?

Sono nata nel Greenwich Village, convinta di crescere ed invecchiare a NY. È un posto affascinante dove ti senti al centro dell'universo. Per me era anche molto dispersivo, diventava difficile concentrarmi sul mio lavoro! Trasferirsi a San Francisco è stato casuale (avrei potuto altrettanto felicemente andare vivere a Roma, città che adoro), lo stile di vita rilassato di qui mi ha aiutato molto a concentrarmi. Sono subito entrata a far parte del *lowbrow movement* scoprendo amici e collezionisti che mi hanno aiutato molto. Qui è assolutamente fantastico, c'è sempre il sole, davvero un bel posto per viverci. E i burritos sono scandalosi!

A proposito di Burritos, la Lowbrow art ti paga la colazione?

Anche il pranzo e la cena. Ad essere onesti il termine *Lowbrow* mi sta un po' stretto, fondamentalmente perché si applica di solito ad artisti che entrano nell'arte per vie traverse (senza studi accademici ma determinati ad esprimere la propria visione del mondo - ben vengano!). Sono andata alla Scuola d'Arte e la maggior parte dei miei lavori è basata su modelli classici. Non dipingo auto con le fiamme sulle portiere nè occhi psichedelici con le ali. Penso che all'inizio nessuno sapeva bene come definire tutti questi artisti che spuntavano un po' ovunque in California, il termine *Lowbrow* era l'unico disponibile. È una definizione che accomuna un po' tutta l'arte al di fuori dei canoni tradizionali dell'Arte con la A maiuscola. In questo senso mi sento di farne parte.

Qual'è la colonna sonora ideale per una mostra di Isabel Samaras?

Hmmm, alcuni pezzi di Tosca dall'album

"Suzuki", Portishead, Handsome Boy Modeling School, Bjork, Lovage "Music to make love to your old lady by" e Vampiros Lesbos "Sexadelic Dance Party".

Quanta TV guardi durante la giornata?

Cosa guardi?

Non ne guardo molta se non quando sto cercando degli spunti (seduta per terra con lo schizza e strappa cercando di disegnare la trama del divano di Samantha in "Vita da Strega"). Alla sera, quando mi viene quella che io chiamo *la zampa da scimmia* (dopo aver pennellato per ore la mano mi fa male e devo smettere), mi piace buttarmi sul divano e guardarmi un film.

Aiutaci a risolvere alcuni dilemmi che ci tormentano da anni: Elvis è ancora vivo? Michael Jackson riesce ancora a soffiarsi il naso?

Purtroppo Elvis è morto. Anche se ho sentito che Bruce Campbell è eccezionale nel film *Bubba Ho-tep*, dove fa la parte di un vecchio Elvis che ha scambiato la sua identità con quella di un suo sosia e vive in un ospizio, non lo ancora visto però. Per quel che riguarda Michael, il naso è stato il prezzo da pagare in termini di karma per essere diventato così maledettamente orrendo.

Continuano le atmosfere "Mod" in casa Melody Maker, lo storico marchio legato alla musica rock (e non solo) europea e americana. La collezione di t-shirt e felpe cavalca l'onda della Londra anni '60 con grafiche semplici o grosse scritte graffiate. Insomma: ispirazioni di ieri che rivivono in chiave moderna. E allora... **Move on!**

