

Christian Hutzinger

Signal | Halle

9 December 2023 – 20 January 2024

*In his second solo show at Elektrohalle, Vienna-based artist Christian Hutzinger (*1966 in Vienna, Austria) presents new paintings conceived for the exhibition as well as a site-specific mural. In clearly enclosed forms and opaque colours, he sets individual pictorial elements in tension with the surface of the canvas. In contrast to the formally two-dimensional compositions, the works thus develop a strong spatial dimension and a life of their own.*

In conversation with Christian Hutzinger.

What does painting have to achieve for you?

C.H.: For me, it's always the case that even if you can't see it in the pictures, in a way it's simply a view of the world. A filter for some things that you see and then translate into painting. I never sit in my ivory tower and invent anything. It's all a kind of further development of impressions, like traffic signs or signals. Impressions of the outside world, of life in the city, of sequences and guidance systems. For me, it all has a lot to do with the world we live in. A kind of filtered view of it.

So a kind of loose reduction of an accumulated pool of images, adverts, graphics and emblems that surround us day in and day out?

C.H.: Yes, but not necessarily just concrete emblems or the like. Also relationships between different people. I think that my works have something organic in them that is constantly evolving.

The new works you're showing, especially the "signal pictures", have an extreme object character for me. Like objects that you could put in your pocket and take with you. This is partly due to the format, but also to the bold, opaque colours, which seem like a reminiscent of signs or products with imprints.

C.H.: Yes, it truly reminds you of signs. You would almost have to develop new traffic signs at some point that have no function or a new one that doesn't yet exist. (laughs)

But I also found working with the colours very appealing. They are all unmixed, pure colours. In other words, they are all colours that already exist and that you can buy in exactly the same way. In my older works, I usually mixed the colours myself to achieve very specific shades. I simply found it appealing to get involved with these existing palettes and the limited range.

To a certain extent, this also achieves the character of industrial production, which is also reflected in the flawless, hermetic, clearly delineated, enamel-like surfaces.

C.H.: There are also very strong complementary contrasts in some of the works, which of course further emphasise this.

This creates immense tension. Up close, the individual areas of colour stand out from each other almost in relief and show spatial depth.

C.H.: Exactly, they create real edges. For me, however, the relationship between foreground and background actually dissolves completely, especially in the signal-like pictures. That's new for me. There is no longer a foreground and background. No basic surface or basic colour. The surfaces shimmer.

It's almost as if the surfaces are now competing for space on the canvas and the forms begin to vibrate in places. In an exciting way, all of your works ultimately deal with movement in one way or another. They are formally static, closed compositional elements, but then - whether through the difference in colour or the slight variation in placement and size - they are set in motion.

C.H.: Yes. That is the idea that the forms are to be understood in a similar way to still photographs and pictures in a sequence. I don't imagine that the works are simply rigid logos, but rather, for example, that these signal-like signs continue to develop and alternately close and open. This goes so far that the strict arrangement of the circles dissolves completely and you don't know whether they are sinking or are filled with helium and rising upwards. (laughs)

So the forms tend to develop a life of their own, don't they? Sometimes, as a viewer, you begin to miss the logic that you would have expected due to the variations that develop within a series. It's almost as if you were establishing basic laws of physics in your pictures, only to undermine them again at some point, seemingly at random.

C.H.: Exactly. The idea is always to develop a system and establish the cornerstones of some kind of rules, which are then undermined again. I like the attraction of breaking the self-imposed painting principles again.

These breaks are sometimes relatively drastic in the series in the current paintings. For example, when I look at how the individual components sometimes become completely detached and spread freely across the entire surface; one corner sinks downwards; the other circle disappears towards the centre. Even individual elements that initially appear to be the same are ultimately - even if only minimally - different in size. This naturally causes irritation.

Where does this very graphic interest in logical and strict forms originally come from?

C.H.: That has developed over the years. When I started working, I was enthusiastic about painting figurative things and painting large canvases in half an hour in a relaxed gestural manner. Then I started to study and reduced that. Alongside painting, I've always been interested in collages and works on paper. Some of the shapes certainly come from paper cutting and the precise edges associated with it. I then tried to transfer this precision and sometimes almost ornamental forms to painting. When I think about it, these simple forms developed out of an original figurative interest. For example, I used to paint simple containers and similar things with oil for a while. In connection with the collages, they became more and more reduced. I simply wanted to be more precise.

The individual forms are always very self-contained and almost sterile compared to the information contained in the surface. We also find this in minimal art. Here, everything quickly becomes political. Artist may try to free themselves from the self-centred understanding of the artist and prevent the individual gesture.

Do you still find something of yourself and your gestures in the pictures?

C.H.: It is still treated, masked and painted by me. In reality, the pictures don't look as perfect as they do on a mobile phone or computer.

It is therefore important that the paintings are not created through an industrial production process or are computer-based, so they are not purely graphic or technical.

C.H.: Yes, exactly. In the end, it's traditional painting. I simply enjoy doing it, but not with the aim of somehow finding myself or my mark in the picture at the end. It doesn't have to be visible in the end. I don't mean to say "it can only be made by a master's hand" or anything like that.

What do you want to communicate through painting?

C.H.: That's not so easy for me to answer. I see it all in relation to an outside world that is processed and filtered. There is fun and humour in it for me. I don't have a message or anything like that.

Clearly outlined, angularly closed and superficially without any reference to the act of painting, Christian Hutzinger banishes his recurring pictorial elements into the square of the canvas like good acquaintances. Here, however, they never submit to the rigor imposed on them, but are understood as lively and vibrating reductions. They contain the last, alienated traces of mechanisms of urban environments or interpersonal relationships, as if they were painterly, two-dimensional translations of everyday, multidimensional dynamics. The motifs are fed by the collected impressions of a shimmering, overloaded and endlessly complex world, which turn out to be distant abstractions almost completely dissolved in the graphic. What remains are remnants of movement, space, surrounding space, tension, conflict and compromise, which in their formal, graphically abstract transfer are becoming no less than impressions of movement, space, surrounding space, tension, conflict and compromise.

- Niklas Koschel

Christian Hutzinger

Signal | Halle

9. Dezember 2023 – 20. Januar 2024

*In seiner zweiten Solo-Show in der Elektrohalle zeigt der in Wien lebende Künstler Christian Hutzinger (*1966 in Wien, Österreich), neue für die Ausstellung konzipierte Gemälde sowie ein ortsspezifisches Wandbild. In klar umschlossenen Formen und deckenden Farben setzt er dabei einzelne Bildelemente in Spannung zur Fläche der Leinwand. Entgegen der formal flächigen Kompositionen entwickeln die Arbeiten dadurch eine starke, räumliche Dimension und ein Eigenleben.*

Im Gespräch mit Christian Hutzinger.

Was muss Malerei für dich leisten?

C.H.: Für mich ist das immer so, dass auch, wenn man es den Bildern nicht ansieht, es in gewisser Weise einfach ein Blick auf die Welt ist. Ein Filter für manche Sachen, die man sieht und dann malerisch umsetzt. Ich sitze nie in meinem Elfenbeinturm und erfinde irgendwas. Das sind alles auf eine Art Weiterentwicklungen von Eindrücken, wie hier vielleicht naheliegend Verkehrsschilder oder Signale. Eindrücke der Außenwelt, vom Leben in der Stadt, von Abfolgen und Leitsystemen. Für mich hat das alles schon viel mit der Welt, in der man lebt zutun. Eine Art gefilterte Sicht auf diese.

Also eine Art lose Reduktion eines angesammelten Fundus an Bildern, Reklamen, Grafiken und Emblemen, die uns tagein, tagaus umgeben?

C.H.: Ja, aber nicht nur unbedingt konkrete Embleme oder ähnliches. Auch Beziehungen zwischen unterschiedlichen Menschen und Personen. Ich denke, dass meine Arbeiten in sich etwas Organisches haben, das sich stetig weiterentwickelt.

Die neuen von dir gezeigten Arbeiten, vor allem, die die „Signal-Bilder“ haben für mich einen extremen Objektcharakter. Wie Gegenstände, die man einstecken und mitnehmen könnte. Das liegt zum einen am Format, aber auch an den deftigen, deckenden Farben, die an Schilder oder Produkte mit Aufdrucken erinnern.

C.H.: Ja, es hat schon sehr was von Schildern. Man müsste in weiterer Folge fast irgendwann mal neue Verkehrsschilder entwickeln, die keine Funktion haben oder eine neue, die es bislang noch nicht gibt. (lacht)

Aber auch das mit den Farben war für mich beim Arbeiten sehr reizvoll. Das sind alles ungemischte, pure Farben. Also alles Farben, die es so bereits gibt und die man genau so kaufen kann. In meinen älteren Arbeiten habe ich die Farben meistens selber abgemischt, um ganz spezifische Farbtöne zu erzielen. Ich empfand es einfach als reizvoll, mich auf diese vorhandenen Paletten und das eingeschränkte Sortiment einzulassen.

Dadurch erzielt man ja auch zu einem gewissen Grad diesen Charakter industrieller Fertigung, der sich auch in den makellosen, hermetischen, klar voneinander abgegrenzten, emaillehaften Flächen zeigt.

C.H.: In einigen Arbeiten kommen auch sehr starke Komplementärkontraste vor, die das natürlich zusätzlich unterstützen.

Das sorgt für eine immense Spannung. Aus der Nähe heben sich die einzelnen Farbflächen außerdem ja fast schon reliefartig, also räumlich auch in der Tiefe, voneinander ab.

C.H.: Genau, da entstehen so richtige Kanten. Für mich löst sich aber auch gerade in den signalhaften Bildern das Verhältnis von Vorder- und Hintergrund eigentlich vollständig auf. Das ist für mich neu. Es gibt kein davor und dahinter mehr. Keine Grundfläche oder Grundfarbe. Die Flächen changieren.

Fast so als würden die Flächen von nun an also um den Platz auf der Leinwand ringen, beginnen die Formen teils zu vibrieren. Spannender Weise setzen sich ja alle deine Arbeiten auf die eine oder andere Weise am Ende mit Bewegung auseinander. Es sind zwar formal statische, geschlossene Kompositionselemente, die dann aber – sei es durch die Differenz der Farbigkeit oder die leichte Variation von Platzierung und Größe – sich in Bewegung setzen.

C.H.: Ja. Das ist schon die Idee, dass die Formen ähnlich zu Standaufnahmen und Bildern in einem Ablauf zu verstehen sind. Ich stelle mir nicht vor, dass die Arbeiten einfach starre Logos sind, sondern, dass zum Beispiel diese signalhaften Zeichen sich weiterentwickeln und sich abwechselnd mal schließen und mal öffnen. Das geht dann so weit, dass sich die strenge Anordnung der Kreise ganz auflöst und man nicht weiß, ob sie jetzt absinken oder quasi wie mit Helium gefüllt sind und nach oben steigen. (lacht)

Die Formen neigen also dazu ein totales Eigenleben zu entwickeln, oder? Teils beginnt man als Betrachtender durch die entwickelten Variationen, die sich innerhalb einer Serie abzeichnen, die Logik zu vermissen, die man eigentlich erwartet hätte. Fast als würdest du in deinen Bildern physikalische Grundgesetze aufstellen, nur um sie irgendwann scheinbar willkürlich wieder auszuhebeln.

C.H.: Genau. Die Idee ist immer ein System zu entwickeln und Eckpfeiler von irgendwelchen Regeln aufzustellen, die dann aber wieder unterwandert werden. Ich mag den Reiz, die selbst auferlegten Malprinzipien wieder zu brechen.

Diese Brüche sind in den aktuellen Arbeiten teilweise verhältnismäßig einschneidend in den Serien. Wenn ich mir beispielsweise ansehe, wie sich die einzelnen Komponenten teilweise komplett lösen und frei in der gesamten Fläche verteilen; die eine Ecke sinkt nach unten; der andere Kreis verabschiedet sich gegen Mitte. Sogar einzelne Elemente, die sich zwar zunächst zu gleichen scheinen, sind letztlich doch – wenn auch nur minimal – verschieden groß. Das sorgt natürlich für Irritation.

Wo kommt dieses sehr grafische Interesse an logischen und strengen Formen ursprünglich her?

C.H.: Das hat sich im Lauf der Jahre so ergeben. Als ich begonnen habe zu arbeiten war ich begeistert, davon figürliche Sachen zu malen und große Leinwände in einer halben Stunde locker gestisch zu bemalen. Dann hab ich begonnen zu studieren und das reduziert. Ich habe mich parallel zur Malerei auch immer für Collagen und Papierarbeiten interessiert. Zum Teil kommen die Formen sicherlich vom Scherenschnitt und den damit verbundenen präzisen Kanten. Diese Genauigkeit und teilweise fast ornamentale Formen hab ich dann versucht auf die Malerei zu übertragen.

Wenn ich so überlege, haben sich diese simplen Formen doch aus einem ursprünglichen figurativen Interesse heraus entwickelt. Ich hab zum Beispiel früher eine Zeit lang mit Öl einfache Behälter und Ähnliches gemalt. Die haben sich in Verbindung mit den Collagen immer mehr reduziert. Ich wollte ganz einfach präziser sein.

Die einzelnen Formen sind ja immer sehr abgeschlossen und gemessen an der Information, die in der Fläche steckt, fast steril. Das finden wir ja auch in der Minimal Art. Hier wird das alles auch schnell politisch. Man versucht sich vom Ich-bezogenen Künstlerverständnis zu lösen und unterbindet den je individuellen Gestus.

Findest du trotzdem nach wie vor noch etwas von dir und deiner Gestik in den Bildern?

C.H.: Es ist nach wie vor von mir behandelt, abgeklebt und gemalt. In Wahrheit sehen die Bilder ja gar nicht so perfekt aus wie auf dem Handy oder Computer.

Es ist also wichtig, dass die Gemälde eben nicht durch einen industriellen Fertigungsprozess entstehen oder computerbasiert sind. Sie sind also nicht rein grafisch oder technisch.

C.H.: Ja genau. Am Ende ist das ganz klassische Malerei. Ich mache das ganz einfach gerne, aber nicht mit dem Ziel, dass ich mich oder meine Spur am Ende noch irgendwie im Bild wiederfinde. Es muss am Ende auch nicht sichtbar sein. Von wegen „das kann nur von Meisterhand gefertigt sein“ oder so.

Was möchtest du durch die Malerei mitteilen?

C.H.: Das lässt sich für mich nicht so leicht beantworten. Ich sehe das alles in Bezug zu einer Außenwelt, die bearbeitet und gefiltert wird. Darin steckt für mich Spaß und auch Humor. Ich habe keine Botschaft oder ähnliches.

Klar umrissen, kantig geschlossen und vordergründig ohne jeglichen Verweis auf den Malakt, bannt Christian Hutzinger seine, wie gute Bekannte, wiederkehrende Bildteile in das Quadrat der Leinwand. Hier unterwerfen sie sich aber nie der ihnen auferlegten Strenge, sondern werden als lebendige und vibrierende Reduktionen verstanden. Sie enthalten die letzten, entfremdeten Spuren von Mechanismen urbaner Umgebungen oder auch zwischenmenschlicher Beziehungen als seien sie malerisch flächige Übersetzungen alltäglicher, mehrdimensionaler Dynamiken. Die Motive speisen sich aus den gesammelten Eindrücken einer flirrenden, überladenen und endlos komplexen Welt, die sich als weit entfernte und beinahe vollends im Grafischen aufgelöste Abstraktionen erweisen. Was bleibt sind Überreste von Bewegung, Raum, Umraum, Spannung, Konflikt und Kompromiss, die in der formalen, graphisch abstrakten Übertragung ihrerseits nicht weniger als Eindrücke von Bewegung, Raum, Umraum, Spannung, Konflikt und Kompromiss zeichnen.

– Niklas Koschel

CHRISTIAN HUTZINGER

born 1966 in Vienna, AT

grew up in Mödling, Old Greenwich (USA) and Ebensee am Traunsee

1987 - 1991 Studies at the University of Applied Arts, Vienna

2000 State Scholarship for Fine Arts

lives & works in Vienna

SOLO SHOWS AND PARTICIPATIONS

2023 "Signal", Elektrohalle Rhomberg, Salzburg (AT)

„Painting Biennale Chisinau“ National Art Museum of Moldova, Chisinau (MD)

„DREI“ Galerie Jünger, Wien (AT)

„Ohne Titel (CH 16/2023)“* bonustrack.zh, Zürich (CH)

„Charity Exhibition“ Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg (AT)

2023 „Rendezvous mit der Sammlung. Kunst von 1960 bis heute“, Landesgalerie NÖ, Krems (AT)

2022 Slow III, Elektrohalle Rhomberg, Salzburg (AT)

2021 "Panorama" Kunsthaus Muerz Gallery, Müzzuschlag

"Ain't no mountain high enough" Ze Tux Gallery, Tux

"KRAFT:WERK" NÖ documentation center for modern art, St. Pölten

2020 "Satellite III - Christian Hutzinger" Martin Janda Gallery, Vienna

"Mix It Up Baby IV" Rauminhalt Harald Bichler Gallery, Vienna

"Transformers 2" Eboran Gallery, Salzburg

2019 "Die Sammlung" MAERZ Gallery, Linz

"Kleine Auswahl 2" Jünger Gallery, Vienna

2018 "Die neunziger Jahre - Subversive Imaginationen" MUSA, Vienna Museum, Wien

2017 "Open the Link" Museum of Contemporary Art, Sift Admont, Admont

"Galerie M" Z. Gallery, Hard

"19. Dezember 1990" One Work Gallery, Vienna

2016 "Gallery Selection" Hagiwara Projects, Tokyo, JPN

2015 "Flirting with Strangers" Belvedere, 21er Haus, Vienna

"clk" Capsule, Tokio (with Lotte Lyon and Kazuna Taguchi)

"still 3" Hagiwara Projects, Tokyo, JPN

2014 "Hutzinger / Joos - In Ordnung" Lentos Museum, Linz (with H+H Joos)

"Time(less) Signs - Otto Neurath and Reflections in Austrian Contemporary Art" Austrian Cultural Forum, London, ENG

"Raum & Wirklichkeit", MUMOK, Vienna

2013 "10 Jahre Lentos" Lentos Museum, Linz

"W/W" Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, PL

"The unity of contradictions. Painting for Example." 311 Artworks, Istanbul, TUR

2012 "Sammlung Sigrid und Franz Wojda" MMKK, Klagenfurt

"Zeit(lose) Zeichen - Gegenwartskunst in Referenz zu Otto Neurath" Künstlerhaus, Vienna

"Die Sammlung 2" Belvedere, 21er Haus, Vienna

2011 "warm" Martin Janda Gallery, Vienna

"no room to move" Agent Double, Geneva, CH

2010 "Top" Utrecht Rooftop, Tokyo, JPN (with Lotte Lyon)

"Malerei / Prozess und Expansion" MUMOK, Vienna

"Christian Hutzinger" Nikolaus Ruzicska Gallery, Salzburg

2009 "November" Ningbo Museum of Art, Ningbo, CHN

"Dark Side of the Moon" Martin Janda Gallery, Vienna

"Twins" Jünger Gallery, Baden

"Intervention" Belvedere, Vienna

ELEKTROHALLE RHOMBERG

PUBLIC COLLECTIONS (selection)

MUMOK, Vienna
Lentos Kunstmuseum, Linz
Museum der Moderne, Salzburg
WIEN MUSEUM, Vienna
Zacheta Galerie, Warsaw, PL
NÖ Landesmuseum, St. Pölten
Belvedere, Vienna
OÖ Landesmuseum, Linz
EVN-Sammlung, Maria Enzersdorf
BMUKK, Vienna
Hans Oberrauch Collection / Finstral, Gochsheim, GER

PUBLICATIONS (selection)

2019 "November" Burghardt Collection, Verlag Kunst|Agentur, Vienna (with a Text by Barbara Zeman)
2017 "19. Dezember 1990" One Work Gallery, Vienna
2009 "Intervention" Belvedere, Vienna (mit einem Text von Eva Maria Stadler)
2007 "Was bisher geschah" Christian Hutzinger, Martin Janda Gallery, Nikolaus Ruzicska Gallery, Verlag Schlebrügge.Editor, Vienna (with a Text by Patricia Grzonka)
2004 "still" MUMOK, Verlag Schlebrügge.Editor, Vienna
(with a Text by Roland Wäspe, Rainer Fuchs, Judith Fischer and an interview by Thomas Raab)
2000 "slow" Kerstin Engholm Gallery, Vienna (with a Text by Maren Lübbke and Rainer Fuchs)
1996 "Kleine Auswahl" Jünger Gallery, Baden (with a Text by Resa Hutzinger)
1994 "innereien" Verlag Blattwerk, Linz (Judith Fischer - miniatures / Christian Hutzinger - paper cuttings)