

JULIAN HEUSER

Kids

21. Juli – 2. September 2023

Hoch und schmal erheben sich die portalähnlichen Gemälde, auf deren Oberfläche nur wenige wohlgesetzte Striche und Formen zu finden sind. Trotz des minimalen Einsatzes von Sprühfarbe, Marker und Ölpastell scheinen sich die dargestellten, singulär abstrakten Formen mehr oder weniger eindeutig zu Gesichtern zu verdichten. Ob dies künstlerisch intendiert ist oder es sich hierbei um eine automatisch ablaufende Mustererkennung des menschlichen Gehirns handelt, das versucht, im Zufälligen, in der Abstraktion eine konkrete Form zu finden – sog. Pareidolie – bleibt offen. Genau an dieser Stelle setzen die Arbeiten von Julian Heuser an. Er widmet sich dem Moment des Möglichen, spielt mit der Fantasie, die sich jederzeit zu einer individuellen Wahrheit manifestieren kann. Ebenso beeinflusst wie inspiriert ist der Künstler dabei von der kindlichen Vorstellungskraft, in der Monster, Geister und andere Gestalten real sind und gleichwertig zur physischen Lebewesen existieren. Erst wenn das normativ-aufgeklärte Deutungssystem (der westlichen Hemisphäre) greift, verblassen die Wegbegleiter*innen der ersten Jahre und weichen einer durchweg rationalen Realität. *Kids*, so lautet der Titel der Ausstellung, impliziert die unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmungen und dem damit verbundenen inneren Kampf zwischen der Unterscheidung des physisch Messbaren und dem, was imaginiert wird. Der Titel ist eine Referenz auf das gleichnamige Video der Musikgruppe MGMT, in dem sich die Welt aus der Perspektive des kindlichen Protagonisten diametral von der seiner Mutter unterscheidet. Während der Junge von blutenden und amorphen Horrorgestalten umgeben ist, scheint die Mutter diese nicht zu sehen und erkennt nicht die Not des Kindes.

Subtil verwebt Heuser die unvereinbaren Dimensionen, indem er die Größe seiner Arbeiten so wählt, dass sie gängigen Tür- und Fensterformaten gleichen und sinnbildlich den Weg zu einem *event horizon* eröffnen. Wie alle Horizonte trennt er Beobachtbares von Unbeobachtbarem, in der Relativitätstheorie Ereignisse von einem Außenbeobachter. „Ereignisse sind dabei durch Angabe eines Ortes (drei Raumkoordinaten) und einer Zeitkoordinate charakterisiert, also wesentliche Angaben, die erst am Rand des Bewusstseins – am *event horizon* – verblassen.“¹

Auch bei Heuser ist die Rolle des (Außen-)beobachters eine tragende. Denn zunächst muss ein Phänomen beobachtet werden, damit man es (naturwissenschaftlich) hinterfragen kann. Julian Heuser macht das Verborgene sichtbar und gestattet durch die Bilder einen tieferen Blick hinein in seine Seele. Analog zum Rand des Bewusstseins fokussiert er sich in seinen Arbeiten² auf den Bildrand.

¹ Vgl. Lexikon der Astronomie, spektrum.de

² alle to be titled, 2023

Statt der bisher von ihm gewohnten abstrakt anmutenden Formen versammeln sich hier Zombies, Hexen, Fragmente von Puppenkörpern und unheimliche Torwächter, die, auf Papier gedruckt, stark verzerrt das Gemälde umsäumen. Pate dafür stand seine eigene Kindheit. Die Ausschnitte stammen aus den Titelseiten der Comicserie *tales from the crypt*. Zwischen Horror und Humor schwanken die dort erzählten Geschichten und spiegeln damit perfekt das Wechselspiel des Künstlers, in dessen Welt sich seit jeher die Frage nach der tatsächlichen Existenz von Monstern stellt. Der Furcht vor dieser Möglichkeit begegnet er ebenfalls mit der Waffe des Humors und überzieht die angstbesetzten Kreaturen mit einer quietschbunten *cotton candy* Farbwelt. So überrascht es nicht, dass jedes der großformatigen Werke einem eigenen Monster gewidmet ist und über ebendieses – auf der Rückseite und damit der Betrachtung entzogen – ein Text geschrieben steht. Doch zwischen den überzogenen, makabren Geschichten, die auch die Welt der Märchen und Sagen einschließen, lauert die Angst vor einem sich öffnenden Tor, hinter dem diese real werden. Auch hier verbirgt sich ein Bezug – diesmal zum US-amerikanischen Film *Event Horizon* des Regisseurs Paul W.S. Anderson von 1997. Das in der Zukunft spielende Szenario handelt von der Suche nach einem verschollenen Raumschiff. Äußerlich unversehrt wird die *Event Horizon* vollkommen verlassen wiederentdeckt. Statt der Crew existiert dort nun eine immaterielle Lebensform aus einer anderen Dimension. Mittels einer Faltung der Zeit, welche die Reise in die dunkelsten Tiefen des Alls ermöglicht hatte, wurde ein Tor zur Hölle aufgestoßen. Dadurch werden die Mitglieder der Rettungsmannschaft mit ihren geheimsten Ängsten konfrontiert und erleben tiefste Traumata erneut. Julian Heuser sieht die Möglichkeit einer solchen metaphorischen Öffnung in der Künstlichen Intelligenz – ein Tool, dessen er sich selbst in seiner Malerei bedient. Von außen nicht erkennbar verwebt sich der Duktus des Künstlers mit dem Duktus der KI. Die potenzielle Gefahr ergibt sich für ihn aus der schleichenden Ungewissheit zwischen faktischer Evidenz und dem behauptenden *deep fake*. Oder lauern hinter den Bildschirmen vielleicht doch die Monster seiner Kindheit?

– Nadia Ismail

JULIAN HEUSER

Kids

21 July – 2 September 2023

The portal-like paintings rise high and narrow, with only a few well-placed strokes and forms on their surface. Despite the minimal use of spray paint, marker and oil pastel, the singularly abstract forms depicted seem to condense more or less clearly into faces. Whether this is artistically intended or whether it is an automatic pattern recognition of the human brain that tries to find a concrete form in the random, in the abstraction - so-called pareidolia - remains open. This is precisely where Julian Heuser's work comes in. He devotes himself to the moment of possibility, plays with fantasy, which can manifest itself into an individual truth at any time. The artist is both influenced and inspired by the childlike imagination, in which monsters, ghosts and other creatures are real and exist on an equal footing with physical beings. Only when the normative, enlightened system of interpretation (of the Western hemisphere) takes hold do the companions of the early years fade away and give way to a thoroughly rational reality. *Kids*, the title of the exhibition, implies the different levels of perception and the related inner struggle between the distinction between what is physically measurable and what is imagined. The title is a reference to the video of the same name by the music group MGMT, in which the world from the perspective of the child protagonist is diametrically different from that of his mother. While the boy is surrounded by bleeding and amorphous horror figures, the mother does not seem to see them and does not recognise the child's distress.

Heuser subtly interweaves the incompatible dimensions by choosing the size of his works so that they resemble common door and window formats and symbolically open the way to an *event horizon*. Like all horizons, it separates the observable from the unobservable, in relativity events from an outside observer. "Events are thereby characterised by indication of a place (three spatial coordinates) and a time coordinate, i.e. essential indications that only fade away at the edge of consciousness - at the *event horizon*".¹ For Heuser, too, the role of the (outside) observer is a supporting one. For a phenomenon must first be observed so that it can be questioned (scientifically). Julian Heuser makes the hidden visible and allows a deeper look into his soul through the images. Analogous to the edge of consciousness, he focuses on the edge of the image in his works.²

¹ cl. Lexikon der Astronomie, spektrum.de

² all to be titled, 2023

Instead of the abstract-looking forms he was used to, here zombies, witches, fragments of doll bodies and eerie gatekeepers gather, printed on paper and strongly distorted, around the painting. His own childhood was the inspiration for this. The excerpts come from the covers of the comic series *tales from the crypt*. The stories told there oscillate between horror and humour and thus perfectly reflect the interplay of the artist, in whose world the question of the actual existence of monsters has always arisen. He also counters the fear of this possibility with the weapon of humour and covers the fearful creatures with a brightly coloured *cotton candy* world of colour. So it is not surprising that each of the large-format works is dedicated to its own monster and that a text is written about this very monster - on the reverse side and thus hidden from view. But between the exaggerated, macabre stories, which also include the world of fairy tales and legends, lurks the fear of an opening gate behind which they become real. Here, too, there is a hidden reference - this time to the 1997 US film *Event Horizon* by director Paul W.S. Anderson. The scenario, set in the future, is about the search for a lost spaceship. Externally intact, the *Event Horizon* is rediscovered completely abandoned. Instead of the crew, an immaterial life form from another dimension now exists there. By means of a folding of time, which had made the journey into the darkest depths of space possible, a gateway to hell has been opened. As a result, the members of the rescue team are confronted with their most secret fears and relive their deepest traumas. Julian Heuser sees the possibility of such a metaphorical opening in artificial intelligence - a tool he uses himself in his painting. Not recognisable from the outside, the artist's ductus interweaves with the ductus of the AI. The potential danger for him arises from the creeping uncertainty between factual evidence and the assertive *deep fake*. Or are the monsters of his childhood lurking behind the screens after all?

– Nadia Ismail

