

Julian Heuser*Orlando Magic*

4. April – 17. Mai 2025

Elektrohalle

Inhaltliche Zusammenfassung des Artist Talks zwischen Julian Heuser und Julia Moebus-Puck:

Julian Heuser ist ein Künstler, dessen ungewöhnlicher Weg zur Kunst von einer kindlichen Faszination für Basketballkarten geprägt wurde. Für den 1986 geborenen Heuser waren es weniger die sportlichen Aspekte als vielmehr die lebendigen Farben, kryptischen Symbole und das latent "Groteske" dieser Sammelobjekte, die seine Fantasie beflügelten und eine frühe Sensibilität für das Unheimliche weckten. Diese kindliche Neugier fand eine Fortsetzung in seiner Begeisterung für amerikanische Cartoons und die "Monster in my Pocket"-Figuren, die eine bizarre Mischung aus brutaler Folklore und kindgerechter Aufmachung darstellten. Diese frühen Begegnungen mit Monstern und dem Andersartigen schärften Heusers Wahrnehmung und führten ihn zur Erkenntnis, dass Bedrohlichkeit nicht auf stereotype Darstellungen beschränkt ist. Er reflektiert kritisch über gesellschaftliche Konstruktionen von Angst, insbesondere die negative Konnotation der Hexe, ein Motiv, das ihn seit seiner Kindheit verfolgt und sogar in seine aktuelle Arbeit einfließt. Dabei ist es für Heuser gerade das Ungesehene, das in der Vorstellung des Betrachters Gestalt annimmt, das die tiefste Form der Angst erzeugt – ein Prinzip, das er im Film "Funny Games" besonders eindrücklich analysiert. In seiner künstlerischen Praxis sucht Julian Heuser nach Wegen, diese subtile Form der Angst zu evozieren. Während er eine gewisse Affinität zu Trash-Horror nicht leugnet, strebt er in seinen eigenen Werken nach einer tieferen, psychologisch wirksamen Ebene des Unheimlichen. Durch das gekonnte Zusammenspiel abstrakter und figurativer Elemente, minimalistischer Ansätze und expressiver malerischer Gesten schafft er Spannungsfelder, die den Betrachter zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Werk auffordern.

Ein charakteristisches Merkmal von Heusers künstlerischem Schaffen ist sein unkonventioneller Umgang mit Materialität. Die Verwendung ungewöhnlicher Substanzen wie recyceltem Snowboardwachs ist für ihn nicht nur ein Mittel zur kreativen Entfaltung, sondern auch ein Weg, den Malprozess selbst zu überraschen und ausgetretene Pfade zu verlassen. Für Heuser ist Kunst ein fortwährender Prozess des Fragens und Reflektierens, der über bloße Antworten hinausgeht. Im Gespräch betont Julian Heuser die gesellschaftliche Verantwortung der Kunst, unbequeme Themen wie Tod, Vergänglichkeit und die Verdrängung von Emotionen anzusprechen. Seine Kunst versteht er als einen Beitrag zur Wiederentdeckung dieser oft gemiedenen Aspekte des menschlichen Seins.

Heusers künstlerischer Ansatz ist von einer starken Intuition und der Akzeptanz des Zufalls geprägt. Oft beginnt er seine Arbeit ohne eine klare Vorstellung des Endprodukts und lässt sich von den Eigenheiten der Materialien und dem dynamischen Prozess des Malens leiten. Seine Werkserie "Friday Is High Day", bei der die Ausrichtung der Leinwände dem Zufall überlassen wurde, illustriert diesen offenen und experimentellen Zugang eindrücklich. Für Julian Heuser liegt die eigentliche Faszination der Kunst in ihrer Unvorhersehbarkeit und der ständigen Möglichkeit der Entdeckung.

Julian Heuser*Orlando Magic*

4 April – 17 May 2025

Elektrohalle

Summary of the Artist Talk between Julian Heuser and Julia Moebus-Puck:

Julian Heuser is an artist whose unconventional path to art was shaped by a childhood fascination with basketball cards. For Heuser, born in 1986, it was less the sporting aspects and more the vivid colors, cryptic symbols, and the latent "grotesque" of these collectibles that fueled his imagination and sparked an early sensitivity to the uncanny. This childhood curiosity found a continuation in his enthusiasm for American cartoons and the "Monster in my Pocket" figures, which presented a bizarre mix of brutal folklore and child-friendly packaging. These early encounters with monsters and the different sharpened Heuser's perception and led him to the realization that threat is not limited to stereotypical representations. He critically reflects on societal constructions of fear, particularly the negative connotation of the witch, a motif that has followed him since childhood and even influences his current work. For Heuser, it is precisely the unseen, which takes shape in the viewer's imagination, that generates the deepest form of fear – a principle he analyzes particularly impressively in the film "Funny Games."

In his artistic practice, Julian Heuser seeks ways to evoke this subtle form of fear. While he does not deny a certain affinity for trash horror, his own works strive for a deeper, psychologically effective level of the uncanny. Through the skillful interplay of abstract and figurative elements, minimalist approaches, and expressive painterly gestures, he creates fields of tension that invite the viewer to actively engage with the work.

A characteristic feature of Heuser's artistic creation is his unconventional approach to materiality. The use of unusual substances such as recycled snowboard wax is not only a means of creative expression for him but also a way to surprise the painting process itself and to leave well-trodden paths. For Heuser, art is an ongoing process of questioning and reflecting that goes beyond mere answers.

In the conversation, Julian Heuser emphasizes the social responsibility of art to address uncomfortable topics such as death, transience, and the repression of emotions. He understands his art as a contribution to the rediscovery of these often-avoided aspects of human existence. Heuser's artistic approach is characterized by strong intuition and the acceptance of chance. He often begins his work without a clear idea of the final product and allows himself to be guided by the properties of the materials and the dynamic process of painting. His series "Friday Is High Day," in which the orientation of the canvases was left to chance, impressively illustrates this open and experimental approach. For Julian Heuser, the real fascination of art lies in its unpredictability and the constant possibility of discovery.