



Jens Heller



Bente Hammershøy

Der ist ein heller Kopf!

Den tyske maler Jens Heller * 1966 er et lyst hoved, som udstillingens overskrift udsiger: en skarpsindig, insisterende og vældig hyperrealistisk maler. Han gæster Galleri Brænderigården fra d.10. til d.31.januar 2014.

Hans udstilling starter året med en øjenåbner af rang, som de besøgende i galleriet vil få at se med mange spændende motiver og emner, der både fremstår som selvstændige temaer og med sammenhæng værkerne imellem!

Jens Hellers malerier indeholder store emner som liv og død tilsat et stænk humor, hvormed han er i samme båd - om jeg så må sige - som nogle af sine samtidige, danske kolleger som Martin Bigum - født samme år som Jens Heller og Thomas Kluge fra 1969. Måske især Thomas Kluge, som ligeledes maler i den hyper - realistiske stil.

Såvel Thomas Kluge som Jens Heller maler virkeligheden, så den bliver uvirkeligt skildret med en minutiøs, fotografisk nøjagtighed for at vise det moderne menneskes situation: At vi lever i en abstrakt verden, hvortil der kun gives henvisninger, hvor der ikke mere findes realisme, men kun ensomhed sat i relief, rastløshed og rådvildhed. Hvad skal man gribe til? Her er maleriet et nutidigt og samtidigt medium.

Med til dette selskab af udsøgte kunstnere hører også Michael Kvium, der er godt et tiår ældre end de tre andre. De maler alle sammen - som Jens Heller - passioneret i begge ordets betydninger: Lidenskab og lidelse inkorporeret i malerierne og på en meget vidende, kunsthistorisk baggrund: Storladne malerier, der er særegne i dansk samtidskunst og altså også i tysk.



Galleri Brænderigården Horsens

Archont Sitting on a Pile og Archont with Dark Companion

Som Martin Bigum i 1990-erne havde SIN lille kutteklædte signaturfigur kaldet 'Art,' har Jens Heller en lignende figur, som Galleri Brænderigården tidligere succesfyldt har haft med i sit righoldige malerensemble. Nu er der to malerier med på denne udstilling af den kutteklædte skikkelse kaldet 'Archont,' hvor bogstaverne for kunst på engelsk også kan findes. Ordet Archont stammer fra græsk og betyder at være den første, at herske og betegne i oldtidens Athen en øvrighedsperson. Benævnelsen fulgte med i senere byzantinsk tid. Det er ironisk ment fra Jens Hellers side at benævne sin figur sådan, for der er intet belæg for, at Archont i Jens Hellers udgave skulle være en ledende personlighed!! Tværtimod.

Martin Bigums 'Art' havde et synligt ansigt, som ikke findes hos Jens Hellers Archont. Figuren er mere mystisk. Mere ensom. Jens Hellers figur fremstår ikke i en surrealistisk stil, men i en superrealistisk! Ja, man kan svinge sig endnu højere op bogstaveligt og kalde Jens Hellers stil hyper-realistisk, som tidligere anført.

Lyset spiller i Jens Heller-sammenhæng en meget vigtig rolle. Det er et overnaturligt, ja, metafysiske lys, som Galleri Brænderigårdens besøgende kender fra en anden af galleriets fine kunstneres - nemlig Håkan Nyströms - malerier. Metafysisk betyder oversanselig, virkelighedsfjern, og lyset kommer tilsvarende metafysisk som indefra i samtlige Jens Heller-malerier med kun få skygger til følge.

I de to Archont - værker bruges faktisk "kun" to farver, der sætter hinanden i relief: den fremherskende gule, med hvilken han maler mesterligt gengivet fed, gul silke med fantastisk malede folder, der omslutter den ansigtsløse skikkelse siddende på bunken af sorte (den anden fremtrædende farve), afbrændte grene: et slukket bål. Skikkelsens lighvide hænder ser ud, som var de også malet som silke med supertydelige årer - hænder, der rækkes frem, som varmede de sig uvirkeligt ved de stadigt varme, sorte afbrændte kviste.



Archont with Dark Companion

er som en billedlig udgave af H.C. Andersens "Skyggen," hvor denne tager teten såvel i eventyret som her i maleriet, hvor den begynder at falde ned over Archont som tjære, der går i opløsning: en kommende udradering af den gule mand. Man er som naglet til stedet, når man står over for Jens Hellers malerier, og de fæstner sig i ens bevidsthed, når man (desværre) ikke mere har dem for øje.

Vespulae Germanicae I



Disse fire humlebier er malet så distinkt, at man kan tælle hvert enkelt lille hår, se klarhed og linjer i de årede vinger, der virker som et Jugendstilvindue, som insekterne ligger dér krummet sammen i ensom, majestætisk død. Det viser en sand mester at kunne præstere dette.

De døde humlebier er vist i et intenst nærbillede på en ensfarvet - denne gang ganske lys - baggrund som i Archont- malerierne, hvorved motivet fremhæves og skyggerne med. Det er magisk realisme. Man kunne også anskue motivet som en hveps' død i fire stadier: Efter stikket!

Som i Archont- serien er det fremherskende sort/gule aspekt i højsædet. Jens Hellers maleri virker dragende med de to farver, der tidligere brugtes i f.eks. blindearmbindet som udtryk for, at noget er på færde – noget man skal tage sig af. Det være sig at hjælpe en svagtseende - en blind. Den gule og sorte farve går også på farlige emner: at tage vare på farlige væsker, atomkraft og hvepse!!!! Brugt i malerkunsten er det for at understrege, at man skal være opmærksom. Denne brug af sort og gult har Jens Heller til fælles med Michael Kvium! Hos Jens Heller er maleriet her et memento mori - motiv: Husk du skal dø.

Metaphysischer Fehler, Stilleben mit Schädel, Stilleben mit Fliege og Stilleben mit Grashüpfer.

Vanitas I, II og III og Candyland I og II

Et af 1600-tallets store temaer var stillebengenren - også kaldet nature morte og på dansk: opstilling. Stilleben er et udtryk for livets korthed med de indsatte symboler derfor. Den genre mestrer Jens Heller til fuldkommenhed i nutidigt regi, hvor han har erstattet forgængernes delelementer med nutidens, hvilket gør sig i alle disse værker.

Størrelser og titler, se index side 15





Metaphysischer Fehler: (metafysisk fejl) har kraniets hvide brutalitet sat over for en lille gul ælling - et lille nyt liv - blandt blå japan-ske krysantemum, denne yderst dekorative blomst. Alt er anbragt i den foldede, gule silke, der er som et emblem for Jens Heller. Er det mon Archont, vi ser afsløret her?? Den gule silke foldet i malerisk udtryk så naturtro, som Christian Lemmerz, Jens Hellers landsmand, gør det med det hvide, foldede marmor i sine skulpturer.

Det hvide kranium er fantastisk malet med de store øjen - og næsehuller og med de andre to huller øverst i kæbebenene: foramen infraorbitale, som man sjældent ser gengivet malerisk realistisk som her.

De tre andre værker: **Stilleben mit Schädel**, **Stilleben mit Fliege** og **Stilleben mit Grashüpfer**, der serielt hører sammen med **Metaphysischer Fehler**, har visse fællestræk: der er menneskekranier i to af værkerne, den gule silke er der, og den for Jens Heller helt

specielle blå neonfarve går igen i de blå krysantemum, der som sagt ses omkring ællingen, og i de blå sløjfer i tre af værkerne. Neonfarvede sløjfer, der kendes fra gaveindpakninger og chokoladeæsker som et overflødig-hedstegn!! I **Stilleben mit Fliege** og **Stilleben mit Grashüpfer** er der igen insekter på spil. Det er fluen, der et djævlesymbol, og som symboliserer død og forgængelighed, hvilket også er tilfældet med græshoppen! Hos Esajas 40, 22 står der: "Han troner over Jordens kreds, som græshopper er dens beboere." I alle tre malerier er der medicinske værktøjer i form af hospitalssprøjter, - plasticslanger og - tragt, der obskurt sekunderes af den blå sløjfe. Samspillet mellem disse ellers uforenelige elementer er helt unikt. Som et lille indskud i memento mori- værkerne (Husk du skal dø) er der de to fluebilleder: **Fliege I** og **Fliege II** . På blødt, gult! tovværk (garn?) ligger den døde flue som et lillebitte forgængelighedssymbol midt i alt det bløde.



I ”**Vanitasmalerierne I , II , III** hvor vanitas betyder forgængelighed, forkrænkelighed, at livet ender med døden, har Jens Heller bibeholdt den altdominerende faktor fra 1600-tallets stillebener: Kraniet som hovedmotiv!! Men her er det rovdyrkranier som omdrejningspunktet i samspil med fede silkeslips i fantastisk afstemte farver og udførelser mod den fra barokken velkendte sorte baggrund, der fremhæver forgrunden.

Forgængeligheden, vanitas, føres videre i **Candyland I** og **II**. Alle børns og slikmundes Eldorado har Jens Heller overført til maleri i slikkets neonfarver. Et helt moderne stilleben både indholds- og farvemæssigt. Mens mundvandet siler ved betragtningen af værkerne, vil opfyldelsen af drømmen: at sætte tænderne i slikket - medføre dettes forsvinden! Et overrumplende vanitasmotiv!









Ach Europa I: Europa auf der Lichtung siger personen iført en oppustelig japanske sumobryderdragt med skridtbindet, der ellers omslutter en rigtig sumobryder overdrevne kropsfyldes nedre del. Sumobrydning er en meget gammel japansk frugtbarhedsskik, nu er en kampsport, her sat over for et Europa, der dels symboliseres ved det henkastede stykke papir, sumobryderen går og pirkler til, dels via baggrundens afbrændte skov, dog med baggrunden som en lysning. Der er måske håb, for Jens Heller sætter yderligere ord på maleriets titel, der - ud over "Ak, Europa" - yderligere har tilføjelsen "Europa auf der Lichtung: Europa i lysningen!

Den sorte fugl med det gule næb ser til, siddende på stolen, der ligger væltet i forgrunden til højre. Stolen er rokokopræget og som fuglen en både farvemæssig såvel som indholdsmæssig modvægt til sumobryderen med dennes feminine ansigt og hue, der illuderer den gængse sumobryderfrisur.

Værket er desuagtet som en pendant til Archont siddende på den afbrændte bunke (hob) som en anden Job i askedyngen. Hermed kan man slutte ringen ordmæssigt om en udstilling, hvor Jens Hellers raffinerede og ganske overrumplende måde at male på vidner om en utrolig dygtighed og en indsigt i mål og midler, der er udover det sædvanlige, og som giver beskueren en helt speciel oplevelse, der ikke sådan lige forsvinder.



Jens Heller er født i 1966 i Oldenburg, Tyskland.

1989 - 94: Studerede litteratur og filosofi i Hamburg

1994- 98: Skulptur og maleri i Bremen

Lever og arbejder i dag i Berlin.

Udstillet siden 1991, her udvalgte fra de sidste 5 år:

2013:

- Gruppenausstellung "Zehn plus Zwei", Cap San Diego , Hamburg.
- Gruppenausstellung zum Europatag , Hamburg.
- Bilderperformance "Das schwingende Ufer" mit Theo/Hafenstraße , Hamburg.
- Gruppenausstellung "Introduction", Galerie Rockelmann & , Berlin.
- Publikumspreis für Arbeit "Archont nimmt ein Bad", ausgestellt auf der "1. Biennale Hamburg" (Katalog).
- Ausstellung der Finalisten der "1. Biennale Hamburg" im Wassermuseum Hamburg.

2012:

- Teilnahme "1. Biennale Hamburg" (Katalog).
- Nominierung für den "Kunstpreis Finkenwerder".

2011:

- Gruppenausstellung im Espace Communes, Paris
- Gruppenausstellung ARTAQ Art Festival, Angers, Frankreich.
- Nominierung für den ARTAQ Art Award.
- Einzelausstellung „Neue Arbeiten/New Works“ in der Galerie Open by Alexandra Rockelmann, Berlin.

2010:

- Gruppenausstellung "Human Architecture/Konzeptionelle Interpretation" in der Galerie Open by Alexandra Rockelmann, Berlin.

2009:

- Gruppenausstellung "Das Licht/Der Schatten/Die Kunst" im Kunstverein KunstHaus Potsdam e.V.
- Ausstellung der Vanitas-Serie in der Galerie Rossella Junck, Venedig, Italien.
- Gruppenausstellung "INCANTATO" in der Galerie Rossella Junck, Auguststr. 28, Berlin.
- Ausstellung "ILLUMINATO", Galerie Rossella Junck, Berlin





Index

- Forside Archont sitting on a Pile, 200 x 200 cm
- Side 2 Ente, 200 x 200 cm
- Side 4 Archont with Dark Companion, 200 x 200 cm
- Side 5 Vespulae, 200 x 90 cm
- Side 6 Metaphysischer Fehler, 40 x 50 cm
Stilleben Mit Fliege, 50 x 40 cm
Stilleben Mit Grashüpfer, 40 x 50 cm
- Side 7 Stilleben Mit Schädel, 50 x 40 cm
- Side 8 Vanitas I, 100 x 100 cm
Vanitas II, 100 x 100 cm
Vanitas III, 100 x 100 cm
- Side 9 Candyland I, 100 x 80 cm
- Side 10 Fliege I, 40 x 60 cm
- Side 11 Das Volk Der Igel VI, 30 x 40 cm
Das Volk Der Igel I, 30 x 40 cm
Das Volk Der Igel V, 30 x 40 cm
Das Volk Der Igel II (Model I), 40 x 30 cm
Das Volk Der Igel IV (Model 2), 40 x 30 cm
- Side 13 Ach Europa I (Auf Der Lichtung), 120 x 140 cm
- Side 15 Ohne Titel, 120 x 100 cm
Ohne Titel, 100 x 120 cm
- Bagside Lichtung, 140 x 180 cm
-

Olie på lærred, dog Igel-serien er udført med mixteknik.
Kataloget som er udgivet i anledning af separatudstilling i januar 2014, indeholder et udsnit af udstillingens værker.



Galleri Brænderigården • Søndergade 41 E • 8700 Horsens
Tlf. 4013 6886 • Info@gb-h.dk • www.gb-h.dk