

U W E H E N N E K E N

Studies in Transfiguration

January 13 - February 24, 2018

Galerie Gisela Capitain is pleased to announce its fourth exhibition of new works by Uwe Henneken. With *Studies in Transfiguration*, Henneken presents for the first time primarily works on paper.

Henneken's cosmos of images is at once mystical and richly coloured: he first became known for his seemingly surrealistic landscapes featuring grotesque adventurers, wayfarers, vagabonds, clowns, biomorphic or wistful figures, who appear confused about their own situation or getting together for no apparent reason.

The motifs of the new works comprise the artist's own inner imagery—which he accesses with meditative methods—and quotations from the visual realm he has created. Henneken believes the artist occupies the interface between material and spiritual worlds. Like a shaman, the artist journeys to an imaginary realm devoid of space and time, where man and the cosmos are one, and relays visions, insights, or revelations from this world into ours.

Henneken's *Studies in Transfiguration* lead him to develop an expanded and, at times, abstracted vocabulary of forms and images. The drawings on coloured paper display a newly achieved lightness. In most cases, the pictorial space has not been completely filled in; colour is often applied transparently. Figures and setting thus remain open-ended, as well as the possible interpretations of the depictions. Henneken shows us scenes of ephemeral moments that quickly vanish once again, mandala-like designs, or images of allegories that do not exist. On the other hand, the depictions encourage viewers to invent their own potential narratives.

The central theme of transfiguration can be traced both in Henneken's exploration of figuration and in the presence of radiant light throughout the motifs allowing to bring the characteristic coloration of Henneken to life.

The artistic and spiritual exploration of available strategies for gaining knowledge and the thus related process of individuation is continued in a joint project by Uwe Henneken and Anders Dickson: *Beyond the Threshold and Back Again: An Introduction to the Hero's Journey. A Venture by Anders Dickson and Uwe Henneken*. Here, the two artists explore in the exhibited, collaboratively created works Joseph Campbell's *The Hero of A Thousand Faces*, from 1949, in a playfully ironic manner.

In his book, Campbell compares countless legends of myriad peoples and cultures, from the simple hero of the folk tale to divine myths and classic heroic stories. Campbell concludes that all these narratives and myths—be it the myth of a superordinate, abstract hero or the unique individuation process of a single person—all have a collective origin and follow the basic pattern of the so-called hero's journey. The hero's journey also includes the crossing of a threshold. The hero travels to another world, and, upon his return, introduces what has been newly gained to his everyday world. In sharing his experiences with his environment, the hero, i.e. the artist, guides it toward a new level of freedom.

Uwe Henneken was born in 1974 in Paderborn. He lives and works in Berlin.

U W E H E N N E K E N

Studies in Transfiguration

13. Januar - 24. Februar 2018

Galerie Gisela Capitain freut sich, die vierte Ausstellung mit neuen Werken von Uwe Henneken anzukündigen. Mit *Studies in Transfiguration* präsentiert Henneken erstmals hauptsächlich Papierarbeiten.

Hennekens Bilderkosmos ist mystisch und farbenprächtig zugleich: bekannt wurde er für seine surrealistisch anmutenden Landschaften, in denen groteske Abenteurer, Wandersleute, Vagabunden, Clowns, biomorphe oder entrückte Figuren auftauchen, die den Anschein machen, über die eigene Situation in Verwirrung geraten zu sein oder sich aus unerfindlichen Gründen zusammenfinden.

Die Motive der neuen Werke setzen sich aus inneren Bildern des Künstlers, zu denen er mittels meditativer Methoden gelangt, und Zitaten aus der von ihm geschaffenen Bildwelt zusammen. Henneken sieht den Künstler an der Schnittstelle zwischen der materiellen und der spirituellen Welt. Wie ein Schamane reist der Künstler in eine imaginäre, raum- und zeitlose Welt, in der Mensch und Kosmos eine Einheit bilden, und übermittelt Visionen, Erkenntnisse oder Offenbarungen aus dieser Welt in unsere.

Hennekens *Studies in Transfiguration* führen ihn dabei zu einer erweiterten und teilweise abstrahierten Form- und Bildsprache. Die Zeichnungen auf koloriertem Papier zeugen von einer neu gewonnenen Leichtigkeit. Der Bildraum ist meistens nicht vollständig ausgefüllt, der Farbauftrag oftmals transparent. Figuren und Verortung werden somit offen gelassen, ebenso die Deutungsmöglichkeiten des Dargestellten. Henneken zeigt uns Szenen, die kurze Momente sein könnten, die sich gleich wieder verflüchtigen, Mandala-artige Gestaltungen oder Bilder eines Gleichnisses, das nicht existiert. Andererseits laden die Darstellungen den Betrachter dazu ein, eine mögliche Geschichte weiterzudenken.

Das zentrale Thema der Transfiguration findet sich sowohl in Hennekens Auseinandersetzung mit der Figuration, als auch in der motivischen Präsenz des Lichts, durch das die Farbe, die für Hennekens Werk wiederum charakteristisch ist, auch erst existieren kann.

Die künstlerische und spirituelle Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung und dem damit verbundenen Individuationsprozess setzt sich in dem Gemeinschaftsprojekt von Uwe Henneken und Anders Dickson *Beyond the Threshold and Back Again: An Introduction to the Hero's Journey. A venture by Anders Dickson and Uwe Henneken* fort. Die beiden Künstler untersuchen in den ausgestellten Gemeinschaftsarbeiten auf spielerisch-ironische Art und Weise Joseph Campbell's Theorie *Der Heros in tausenderlei Gestalt* von 1949. Campbell vergleicht darin zahllose Quellen verschiedenster Völker und Kulturen, vom einfachen Helden des Volksmärchens bis hin zu Göttersagen und klassischen Helden-geschichten. Campbell gelangt zu der Ansicht, dass all diese Geschichten und Mythen, sei es der Mythos eines übergeordneten abstrakten Helden oder der individuelle Individuationsprozess eines einzelnen Menschen, einen kollektiven Ursprung haben und nach dem Schema der sogenannten Heldenreise verlaufen. Auch auf der Heldenreise gibt es das Moment der Grenzüberschreitung. Der Held reist in eine andere Welt, und vereint das neu Errungene nach seiner Rückkehr mit seiner Alltagswelt. Indem der Held respektive der Künstler seine Umwelt an seinen gewonnenen Erfahrungen teilhaben lässt, führt er sie zu einer neuen Freiheit.

Uwe Henneken wurde 1974 in Paderborn geboren. Er lebt und arbeitet in Berlin.