

Thomas Hauser

Hauser – Mensch und Bild

von Lena Föckersperger

I

Traumwandlerisch sicher, ohne den Anflug eines Zögerns zeichnet sich die Hand des Künstlers Thomas Hauser über das Blatt; hinterlässt einen hochsensiblen, variantenreichen Strich; umgrenzt das Bildformat mit einem gezeichneten Rahmen, um dann im Inneren mit einer Ansammlung von kleinen und größeren Rechtecken, Quadraten, Rundformen und Leiterformen fortzufahren.

Die linke Hand begleitet die zeichnende rechte Hand und streicht fühlend über jede neu entstandene Spur – versichert sich so ihrer Existenz.

Hauser gruppiert und ordnet die Einzelelemente, unterwirft sie einem strengen Schema; oder er häuft sie an und lässt Zusammenschlüsse davon dynamisch über das Blatt gleiten. So bilden sich Zentren, Ballungsräume und freie Plätze.

Meist mit Ölpastellkreiden zeichnet der Künstler nun die ganze Vorzeichnung nach, schreibt sie damit fest und akzentuiert einzelne Bereiche mit kräftig-farbigen Linien. Den Abschluss findet der Gestaltungsprozess in einem Auftrag von dünnflüssigen Farbholzbeizen: Mit dickem Pinsel und viel wässriger Farbe überarbeitet Hauser die Zeichnung: An einigen Stellen übermalt er großzügig und ungestüm ganze Flächen und erreicht so eine transluzente, lebendig-wolkige Anmutung; an anderen setzt er bewusst "Beizepfützen", in die mit Ölpastellkreiden gezeichneten Rechtecke, so dass nach dem Trocknen eine besonders intensive und deckende Farbigkeit zu Tage tritt.

II

Thomas Hausers Arbeitsweise und der Ausdruck seiner Zeichnungen stehen in engem Zusammenhang mit dem Ursprung des Schreibens. Im Sinne der frühesten selbstbewussten Signaturen der Urheber von Höhlenmalereien – ein Finger- oder Handabdruck – vereinfacht er die Buchstaben seines Namens zu den Grundformen Quadrat, Rechteck, Dreieck und Kreis. Diese Zeichen sind als *Icons*, als Standardzeichen, jedoch ohne feste Bedeutung zu sehen, die – erfüllt von der archaischen und mysteriösen Essenz aller Zeichen – dem Betrachter eine stark energetische Präsenz vermitteln. Das dem Schreibenden bzw. dem Künstler eigene Leben und Erleben wird mit dieser *écriture pure* (nach Manfred Pfister) niedergeschrieben, festgehalten. Teile davon werden wieder aufgesammelt, neu erkannt, nicht vergessen und bilden in der Summe ein semiotisches Labyrinth, das nicht entschlüsselbar ist.

III

„Ich mal' ein Haus“ sagt der Künstler auf die Frage nach seinem Bild – und auf eigentümliche Weise ist sofort die Gewissheit da, dass er damit neben den „Häusern“ der realen Welt auch *Hauser*, sich selbst, meint.

Der Künstler arbeitet in seinen Bildern an einem Raum zwischen den Welten: „[Das Bild] wird zum Übergangsobjekt, zur Brücke zwischen der inneren und der äußeren Welt; es tragen beide Welten zur Entstehung des Bildes bei. Das Bild hilft also [dem Künstler] einerseits, seine innere Welt von der äußeren zu trennen, andererseits aber auch, sie zu verbinden.“ (Dreifuss-Kattan, 1986, S. 56) Ein Haus mit verwirrend vielen Fenstern oder Räumen, ein Stadt-Grundriss: eng zusammen liegende Gebäude, Straßengewimmel und Verkehrsknotenpunkte aus der Vogelperspektive. Aber auch das Sammeln, Ordnen und Sortieren von Dingen, von Fundstücken und Essbarem in Tüten, Taschen, Rucksäcken. Otto Rank (1939) meint, dass „die Kunst und das Spiel die Welt der subjektiven Unwirklichkeit mit der objektiven Wirklichkeit verbinden, dabei den Konturen die Schärfe nehmen, ohne sie zu verwischen.“

Im ständigen Wechselspiel, im Abgleichen auf dem Bild bewegt sich der Künstler Hauser zwischen zwei Polen: zwischen Struktur, Sicherheit, Umgrenzung und dem Fließenden, dem Unbeständigen, der Auflösung. Er bezieht mutig immer neu Position und hält dabei, jeweils für einen Moment, sich selbst in Händen.

Manfred Pfister, *The Dialogue of Text and Image* (1993): in *Bild und Text im Dialog*, Passau: Rothe
Esther Dreifuss-Kattan, *Praxis der klinischen Kunsttherapie* (1986), Bern:Huber
Otto Rank, *Art and Artists* (1932), New York: Knopf

Thomas Hauser

Hauser – Man and Picture

by Lena Föckersperger

I

With uncanny assurance and no hint of hesitation, the hand of the artist Thomas Hauser draws over the page; leaving behind a highly sensitive, variegated line; surrounds the frame with a drawn frame; then continues in the interior with an accumulation of small and large rectangles, squares, circular and ladder shapes.

The left hand accompanies the right hand as it draws, sensitively caressing each newly created mark – thereby assuring its existence.

Hauser groups and orders the individual elements, subduing them to a strict scheme, or piles them up and allows amalgamations of them to slide dynamically over the page. Thus, he forms centres, concentrations and free spaces.

The artist usually draws the entire sketch with oil pastel crayons, thereby fixing them and accentuating individual regions with powerfully colourful lines. The design process reaches its conclusion with an application of runny, coloured wood stains: Hauser overworks the drawing with a thick brush and a copious amount of watery paint: At some places, he liberally and impetuously overpaints large areas, thereby achieving a translucent, vividly cloudy impression; at others, he deliberately places “stain puddles”, into the rectangle, drawn with oil-pastel crayons, so that when it is dry a particularly intensive and opaque colour emerges.

II

Thomas Hauser's working method, and the expression of his drawings are closely related to the origins of writing. Like the earliest self-confident signatures of the authors of cave paintings – a fingerprint or handprint – he simplifies the letters of his name to their basic shapes, square, rectangle, triangle and circle. These signs can be regarded as *icons*, as standard signs, but without a fixed meaning – filled with the archaic and mysterious essence of all signs – to convey a strongly energetic presence to the observer. The writer's, or artist's own life and experience are written down, fixed with this *écriture pure* (according to Manfred Pfister). Parts of them are collected again, re-recognised, not forgotten, and, in total, form a semiotic labyrinth that cannot be decoded.

III

“I'm painting a house,” says the artist, when asked about his picture – and, strangely, one is immediately certain that, besides the houses of the real world, he also means *Hauser*, himself.

In his pictures, the artist works in a space between the worlds: “[The picture] becomes a transitional object, a bridge between the internal and external world; both worlds contribute to the creation of the picture. The picture thus helps [the artist], on the one hand, to separate his internal world from the outer one, but also, on the other hand, to connect them.” (Dreifuss-Kattan, 1986, p. 56) A house with a confusing number of windows or rooms, a city plan: buildings, road, street bustle and traffic junctions seen from a bird's eye view, closely packed together. But also the collecting, ordering and sorting of things, of found objects and edible things in paper bags, carrier bags and rucksacks. Otto Rank (1939) thinks that “art and play connect the world of subjective unreality with objective reality, taking the sharpness out of the contours without blurring them.”

In a constant interplay, in adjusting the picture, the artist Hauser moves between two poles: between structure, safety, enclosure and the flowing, the unsteady, the resolution. Courageously, he adopts ever new positions, each time holding, for a moment, his own self in his hands.