

Spuk & Spuk

Haunting & Haunting

Walter von Lucadou /
Katharina Grosse

ohne Titel / untitled,
2004 (Ausstellungs-
ansicht / installation
view: Düsseldorf,
2004)
Acryl auf Wand,
Boden und verschie-
dene Gegenstände /
acrylic on wall,
floor and various
objects
280 x 450 x 400 cm

Walter von Lucadou Als ich Ihre Bilder gesehen habe, hatte ich ein richtiges Aha-Erlebnis, ich dachte mir: So müsste man Spuk bildnerisch darstellen. Am beeindruckendsten fand ich Ihre Arbeit, in der Sie Ihre Wohnung bespuckt haben. Da gibt es eine relativ banale Wohnung, und dann kommen diese Farben dazu, und die verwandeln das Ganze auf eine ungeheure Art. Unsere kognitiven Muster, die wir aufrechterhalten, um die Welt zu stabilisieren, funktionieren nicht mehr. Und nur manchmal gelingt es einem Künstler, die Brüchigkeit dieser mentalen Repräsentation in Bezug auf die Wirklichkeit anzustoßen.

Katharina Grosse **Wie sieht Spuk denn aus?**

WvL Es treten Geräusche auf, Gegenstände bewegen sich, fliegen durch die Luft, Schränke fallen um. Wer kognitive Dissonanzen nicht aushalten kann, darf sich mit dem Thema nicht befassen. Spuk ist ein Phänomen, für das Sie kein inneres Modell haben ... Und Ihre Arbeit hat in mir genau den gleichen kognitiven oder emotionalen Zustand ausgelöst, wie das Phänomen Spuk. Beim Spuk geht es um eine komplexe Interaktion des Menschen mit seiner Umgebung. Dabei spielen physikalische und mentale Faktoren eine ganz wichtige Rolle, und die kann man nicht auseinandernehmen. In Wirklichkeit ist der Spuk nicht schlimm, aber er sieht so aus. Mir hat mal

jemand gesagt: seitdem er diesen Spuk erlebt hätte, wisse er nicht, ob sich beim morgendlichen Lauf durch den Park nicht plötzlich vor ihm ein Riesenloch auftue und ihn verschlinge. Es gibt in der Neurologie ein Signal, das sich P300 nennt. Das reagiert, wenn etwas passiert, was man nicht erwartet. Ihr Bild von der besprayten Wohnung ist ungeheuer P300-aktiv, weil so was nicht sein kann. Es kann nicht sein, dass alles plötzlich mit solchen Farben überzogen ist. Aber nicht, weil das jetzt für sich alleine schlimm ist. Ich sage zu den Leuten: Was ist denn schlimm an dem Spuk? Dann sagen die: Wenn ich wüsste, dass mir hier nichts Schlimmes passiert, dann wäre das nicht so schlimm, dann fände ich das eher interessant. Der Spuk hat übrigens keine aggressive, sondern eher eine schützende Funktion. Er ist so was wie eine psychosomatische Reaktion, die aber nicht im eigenen Körper stattfindet. Der Spuk lässt es nicht zu, dass eine Störung in den Körper gelangt, sondern ...

KG **Die Störung wird schon vorher irgendwohin abgeleitet.**

WvL Genau, und das nennt man Externalisierung. Spukauslöser oder sogenannte Fokuspersonen sind meistens Menschen, die eine starke Tendenz zur Externalisierung haben.

KG **Die auch expressiv sind?**

WvL Ja. Und die gerne von sich selbst ablenken.

KG **Also keine Autorenschaft.**

WvL Nein, ganz im Gegenteil. Außerdem sind die Fokuspersonen hoch dissoziativ. Eine Begabung, die sie mit den meisten Künstlern teilen. Die sagen dann: Eigentlich war das nicht ich, es hat sich nur durch mich ausgedrückt.

KG **Ja, so eine Art Einfallstechnik, bei der man nicht weiß, woher der Einfall gekommen ist.**

WvL Spuk hat auch Signalcharakter. Es gibt nämlich keinen Spuk ohne Beobachter.

KG **Was für ein Signal sendet der Spuk an den Beobachter aus?**

WvL Hier stimmt was nicht, da braucht jemand Hilfe, kümmert euch mal um den.

KG **Die Frage nach dem Therapeutischen wird ja auch in der künstlerischen Praxis immer wieder gestellt. Ich habe dazu eine große Distanz, aber wenn ich sage: Es ist ein sich selbst organisierendes, psychophysikalisches System, dann unterliegt dem alles, unser ganzes Zusammenleben. Und das ist ja das, was mich in der Kunst so interessiert, dass ich eben nicht eindeutig denkend arbeite, sondern dass es immer auch Niederschlag in der Materialisierung gibt.**

WvL Die Beziehung mit unserer Umgebung ist viel intensiver, als wir es glauben, viel weniger kausal ... Deswegen glaube ich auch, dass der Spuk keine Einwirkung ist, sondern eher so etwas, als würde die Umgebung mit der Fokusperson ein gemeinsames Theater veranstalten.

Walter von Lucadou When I first saw your paintings they really took my breath away. I thought that is how you would have to depict a haunting incidence. I was most impressed by the work where you 'have your apartment haunted'. There is this relatively normal apartment, and then these colors are added, and they transform the whole thing in an incredible way. The cognitive models that we uphold so as to render the world stable, no longer work. And only rarely does an artist succeed in touching upon the fragility of this mental representation of reality.

Katharina Grosse And how is haunting manifested?

WvL In sounds, objects moving around, flying through the air, cupboards falling over. It is a topic that people who cannot tolerate cognitive dissonance should not deal with. Haunting is a phenomenon for which you do not have an emotional model... And your work triggered in me precisely the same cognitive or emotional state as the phenomenon of haunting. Haunting is a complex interaction between a person and his environment. Physical and mental factors play a very important role, and you find it impossible to tell them apart. In reality ghosts are not a bad thing but they look bad. Someone once said to me: since he had experienced this haunting he no longer knew whether an enormous hole would not open up and swallow him during his morning run through the park. There is a signal in neurology that is referred to as P300. It is triggered when something happens that we do not expect. Your painting of the sprayed apartment is incredibly P300-active, because something like that just cannot be. It is not possible for everything to suddenly be covered with paint like that. But not because the thing in itself is bad. I say to people: What is bad about the haunting? And they say: If I knew nothing awful would happen to me it would not be so bad and then I would probably find it interesting. Incidentally, the ghost does not have an aggressive but rather a protective function. It is something like a psychosomatic reaction, but which does not take place in your own body. The ghost does not allow a disturbance to affect the body but instead...

GK The disturbance is drawn off somewhere else before that can happen.

WvL Precisely, and that is called externalization. Those that trigger haunting incidences or so-called 'focus persons' are usually people with a strong tendency to externalize things.

GK People who are also expressive?

WvL Yes. And who like to divert attention away from themselves.

GK So they don't accept authorship.

WvL No, quite the contrary. What is more, focus persons are usually highly dissociative. A quality they share with most artists. They say things like: That was not me at all, it was just expressed through me.

GK Yes, like being struck by inspiration but not knowing where the idea came from.

WvL Ghosts also signalize something. After all, you do not get ghosts without an observer.

GK What sort of a signal does the ghost send to the observer?

WvL Something is not right here, someone needs help, take care of him.

GK The question about the therapeutic aspect of working as an artist is one that is repeatedly asked. I feel very detached from the work, but when I say it is a self-organizing, psycho-physical system, then everything is subject to it, our entire coexistence. And that is what so interests me about art, the fact that I can't really say that my work is defined by my thoughts only, but that there is always some other expression in the form it takes.

WvL The relationship to our environment is much more intensive than we think, much less causal... This is why I do not believe that ghosts are an external influence. But rather it is as if the environment were creating a joint theater production with the focus person.

GK So haunting is very much a theatrical form of accident.

WvL Just so. But it is not confined to the haunting experience. I would call this union with the environment organized unity. At the moment that you are yourself involved in the process it is a little more than just this mechanistic influencing and responding.

GK Yes. When you are very present. It not like I produce drawings and then fill them with a concept that I have previously thought out, rather I can only make decisions when I am already in the middle of doing something on which I can have a decisive influence.

WvL Haunting is also inventive. And I can see this element in your work, in the fact that these color contours spread out over everything, take no notice of the fact that there is a wall edge there.

GK Yes. There is no congruence between the surface of the color and the surface of the object.

WvL You cancel the constancy of the object.

GK I believe that the thing that connects my work and ghosts is the phenomenon of the incomplete. Firstly, it

always appears in a different way, it begins, it ceases, and it repeatedly re-appears because it needs to manifest itself, and it cannot really be grasped using words.

WvL And once again there are two terms that seem to contradict one another: the incompleteness of the system and this limitation, in other words, the organized closed nature of the system. You need this intensity, these restrictions if you want to produce a picture. When once it is finished than it is simultaneously indicative of the fact that the overall system is not complete because I cannot localize it. The same with the ghost. You cannot cite some or other mechanism and say the stone was thrown because..., there are only disconnected meanings.

GK In other words it is the simultaneous occurrence of an incomplete system in the larger context and the limitation; and the limitation is actually something complete, a relation that revolves around itself. But can you experience these two things simultaneously anyhow? It is difficult to bear the simultaneous occurrence of two spatial concepts. Do photos of ghosts exist, by the way?

WvL No.

GK Probably because the observer influences how the evidence behaves. Like in particle theory. Particles also behave differently when they are not being watched.

WvL Exactly. You can also see the ghost as a kind of macro-synchronicity in which everything is shown together in one large scene. According to Wilhelm Gauger these are meta-fictional phenomena: The fact that precisely at the moment when something creative is created the same thing also happens in reality.

GK And the function of art here is to show how mental and material reality can respond to one another.

ohne Titel / untitled,
2008 (Ausstellungs-
ansicht / installation
view: New Orleans
Biennial, New Orle-
ans, 2008)
Acryl auf Holz, Boden
und Ziegeln /
acrylic on wood,
floor and roof tiles
750 x 1200 x 500 cm

**KG Spuk ist also durchaus eine
theatralische Form der Verun-
fallung.**

WvL Ganz genau. Aber das beschränkt sich nicht auf den Spuk. Ich würde diese Verbindung mit der Umgebung organisierte Geschlossenheit nennen. In dem Moment, in dem man im Prozess selber drin ist, ist es ein Tick mehr als nur dieses mechanistische Einwirken und Reagieren.

KG Ja. Wenn man sehr präsent ist. Ich führe ja keine Zeichnungen aus und fülle die dann mit einem Konzept, das ich mir vorher überlegt habe, sondern ich kann ja erst Entscheidungen treffen, wenn ich dabei bin, etwas zu machen, auf das ich wiederum entscheidend einwirken kann.

WvL Spuk ist auch erfinderisch. Und dieses Element erkenne ich bei Ihnen darin, dass sich eben diese Farbkonturen über alles wegziehen, sich gar nicht danach richten, dass da jetzt eigentlich eine Mauerkante ist.

**KG Ja. Farboberfläche und
Objektoberfläche sind nicht kon-
gruent.**

WvL Sie lösen die Objektkonstanz auf.

**KG Ich glaube, der Verbindungs-
punkt zwischen meiner Arbeit und
dem Spuk ist das Phänomen des
Unabgeschlossenen. Erstens tritt
er immer anders auf, er fängt an,
er hört auf, er kommt auch immer
wieder vor, wenn er notwendiger-
weise noch austreten muss, und er**

**ist eben nicht so richtig mit Worten
zu fassen.**

WvL Und auch da gibt es wieder zwei Begriffskategorien, die sich scheinbar widersprechen: die Nichtabgeschlossenheit des Systems und diese Verschränkung, also die organisierte Geschlossenheit des Systems. Diese Dichte, diese Verschränkungen braucht man auch, wenn man ein Bild machen will. Aber wenn es dann fertig ist, dann ist das gleichzeitig wieder ein Zeichen dafür, dass das Gesamtsystem nicht abgeschlossen ist, denn ich kann es nicht verorten. Beim Spuk kann man auch keinen Mechanismus angeben und sagen: Der Stein ist deswegen geflogen, weil ..., sondern es gibt nur lose Sinnbezüge.

**KG Es ist also das gleichzeitige
Auftreten von einem unabge-
schlossenen System im größeren
Kontext und der Verschränkung;
und die Verschränkung ist eigent-
lich ein Abgeschlossenes, eine
Relation, die in sich kreist. Aber
kann man das überhaupt gleich-
zeitig erfahren? Das gleichzei-
tige Auftreten zweier räumlicher
Konzepte ist schwer zu verkräften.
Gibt es eigentlich Spukfotos?**

WvL Nein.

**KG Wahrscheinlich weil der
Beobachter den Ablauf des
Beweises beeinflusst. Wie in der
Teilchentheorie. Teilchen verhalten
sich auch anders, wenn sie nicht
beobachtet werden.**

WvL Ganz genau. Sie können den Spuk auch als so eine Art Makro-Synchronizität betrachten, in der sich alles zusammen in einer großen Szene zeigt. Das sind dann nach Wilhelm Gauger meta-fiktionale Phänomene: Dass genau in dem Moment, in dem etwas kreativ geschaffen wird, das Gleiche auch in der Wirklichkeit geschieht.

**KG Und Kunst hat hier die Funk-
tion, zu zeigen, wie sich mentale
und materiale Wirklichkeit zuein-
ander verhalten können.**