

HELDINNEN UND HELDEN

GEMÄLDE VON JULIA VON KIENLIN

JULIA VON KIENLIN

VITA

- 1992 -1995** Akademie für Grafische Gestaltung in München
- 1995** Master of Fine Arts in Illustration und Graphic Arts and Design
- 1995 -2020** Illustration und Malerei
- 2020** Ausschließlich künstlerische Praxis

Julia von Kienlin lebt und arbeitet in München

PREISE/ STIPENDIEN

- 2010** Illustrationspreis der Stadt Dachau
- 2020** Arbeitsstipendium (privat)
- 2022** Stipendium der Bayerischen Staatsregierung

EINZELAUSSTELLUNGEN

- 2023** „So Many Emotions“, BERGSON x Pulpo Gallery, München
- 2026** Mandarin Oriental, München

GRUPPENAUSSTELLUNGEN

- 2025** „Painters Alive“, Rademakers Gallery, Amsterdam, Niederlande
- 2025** Rademakers Gallery x Dea Kudibal x Le Spot, Kopenhagen, Dänemark
- 2024** „See You“, Zedergalerie, Galerieverein Landsberg am Lech
- 2023** Edition Paraffin, Streitfeld Projektraum, München
- 2021** „Familiar Strangers“, Vacant Museum, Los Angeles, USA
- 2021** London Art Festival, London, UK
- 2021** „Flowers“, Zedergalerie, Galerieverein Landsberg am Lech

HELDINNEN UND HELDEN

Zeige mir einen Helden und ich schreibe dir eine Tragödie.“
F. Scott Fitzgerald

Eine Tragödie scheint sich nicht abzuspielen, obgleich eine Heldin und ein Held involviert sind: Venus, die Göttin der Liebe, hat sich auf einem rotsamtenen Sofa niedergelassen, den schlafenden Mars umfangend. Der Gott des Krieges ruht – und damit ruhen die Waffen. Weil er sich der Liebe hingegeben hat, ist jede Notwendigkeit kriegerischen Gebarens hinfällig. Sanft schlummert der Kriegsgott, von Liebe umfungen: Frieden ist eingekehrt, symbolisiert in der Friedenstaube, welche die farbenfrohe Tapete im Bildhintergrund ziert. Julia von Kienlin hat einen Topos der antiken Mythologie in unsere Gegenwart transferiert: Venus, eigentlich mit Vulcanus verheiratet, gibt sich der leidenschaftlichen Affäre mit Mars hin, woraufhin die Kampfgerätschaften schweigen. „Make love not war“! Die Zeitlosigkeit dieses Postulates wird von der Künstlerin nicht nur in der heutigen Bekleidung beider Götter und dem Illustrativen ihres Malstils verkörpert, auch die Waffe von Mars ist eine aktuelle: ein Laptop, mit dem er gemeinhin operiert, der nun aber ungenutzt in seinem Schoße ruht. Wenn die Liebe Einzug hält, herrscht eben Frieden.

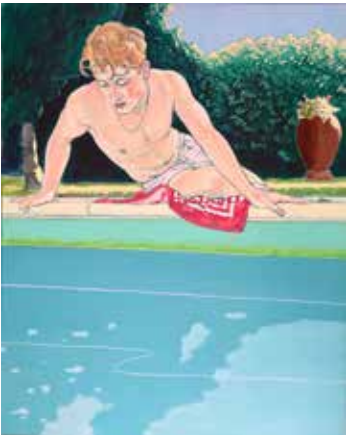
Dass dieser selige Zustand wie in der Antike auch in unserer Gegenwart nur von temporärer Dauer sein wird, lässt „Narcissus“ vermuten: Narzissten rissen vor 2000 Jahren die Welt ins Unglück und tun es noch heute, betrachten sie doch nur ihr eigenes Spiegelbild statt das Wohl aller. Krieg und Frieden bleiben so auch die Themata der Blumenstillleben der Künstlerin, auf den Vasen vor Augen führend, dass Kampf immer noch missbräuchlich verherrlicht wird. Und ja, wieviel mehr Mittel hierzu weist das Internetzeitalter auf: Allerorten besitzen die Heldinnen und Helden Julia von Kienlins technische Gerätschaften, um ihre Botschaften ins Netz zu senden, um ein Paralleluniversum zu kreieren, das sich mehr und mehr von der Realität entfernt. Entschieden Paris via digitaler Abstimmung, wer die Schönste ist? Die Protagonistinnen im Parisurteil lassen es vermuten, drängen sie sich doch dicht vor dem technischen Endgerät, um dem trojanischen Prinzen die Entscheidung zu erleichtern. Wieder wird diese einen Krieg auslösen, den Trojanischen: Paris folgt Aphrodites Versprechen, erkürt sie zur Schönsten, weil sie ihm Helena versprochen hat, deren Mann Menelaos sich daraufhin mit einem Heer gen Troja wenden wird.

Gewalt, Verfolgung, Tod. Nichts von dem ist zu sehen auf den Gemälden der Künstlerin und doch ist alles konnotiert, auch bei Medusa und Perseus, Ariadne und Daphne. Julia von Kienlin führt uns in ihrem Zyklus vor Augen wie aktuell die Topoi der antiken Mythologie noch heute sind, wie wenig sich die essentiellen Fragen des Lebens geändert haben, wie sehr die Welt noch immer nach Heldinnen und Helden giert – oder eben von fragwürdigen Heroen beherrscht wird. Indem die Künstlerin jedoch die antike Mythologie nur in der Titulatur miterzählt, das gewaltvolle Gebaren der Heldinnen und Helden aber ausspart, suggeriert sie, dass die altertümlichen Epen stets auch einen anderen Ausgang inkludierten, ein anderes Ende. Zu wünschen bliebe, dass die Menschheit aus dem Spiegel, den ihr griechische und römische Sagen vorhalten, nach zwei Millennien lernt, damit Helden und Heldinnen künftig keine Tragödien mehr generieren, sondern Fortunaenae.

Dr. Sonja Lechner M.A.
Kunsthistorikerin
CEO Kunstkonnex Artconsulting
www.kunstkonnex.com

The Judgment of Paris, 2026
Acrylic on linen
120 x 140 cm
8.840,- Euro

Narcissus, 2025
Acrylic on linen
100 x 80 cm
6.120,- Euro

War And Peace I, 2026
Acrylic on canvas
80 x 40 cm
4.080,- Euro

Cover image: Venus and Mars, 2026
Acrylic on linen
120 x 140 cm
8.840,- Euro

Medusa, 2026
Acrylic on canvas
Tondo, Diameter 80 cm
5.440,- Euro

Ariadne Sleeping, 2026
Acrylic on linen
100 x 80 cm
6.120,- Euro

War And Peace II, 2026
Acrylic on linen
60 x 40 cm
3.400,- Euro

Perseus, 2026
Acrylic on canvas
Tondo, Diameter 80 cm
5.440,- Euro

Daphne, 2025
Acrylic on linen
100 x 80 cm
6.120,- Euro

The Love of a Mother (Achilles), 2026
Acrylic on linen
60 x 40 cm
3.400,- Euro

HEROES AND HEROINES

“Show me a hero, and I'll write you a tragedy.”
F. Scott Fitzgerald

There appears to be no tragedy unfolding, even though a heroine and a hero are involved: Venus, the goddess of love, has settled herself on a velvet sofa, embracing the sleeping Mars. The god of war rests – and with him, the weapons. Because he has surrendered to love, any need for martial behaviour is rendered obsolete. The god of war slumbers gently, enveloped by love: peace has returned, symbolised by the dove that adorns the colourful wallpaper in the background of the painting. Julia von Kienlin has transposed a motif from ancient mythology into our present day: Venus, who is actually married to Vulcan, devotes herself to a passionate affair with Mars, whereupon the weapons of war fall silent. “Make love not war”! The timelessness of this postulate is embodied by the artist not only in the contemporary attire of both gods and von Kienlin's illustrative painting style; Mars's weapon, too, is a modern one: a laptop, which he usually operates, but which now lies unused in his lap. When love takes hold, peace reigns.

“Narcissus” suggests that this blissful state will be only temporary in our present day – just as in antiquity: 2,000 years ago, narcissists plunged the world into misery and continue to do so today, for they regard only their own reflection rather than the common good. War and peace thus remain the themes of the artist's floral still lifes, the vases serving as a reminder that combat is still being glorified to an excessive degree. And indeed, the internet age offers so many more means to this end: everywhere, the heroines and heroes of Julia von Kienlin's work possess the technical devices to send their messages online, to create a parallel universe that drifts further and further from reality. Does Paris decide who is the most beautiful by means of a digital vote? The protagonists in ‚The Judgement of Paris‘ suggest as much, as they crowd closely around an iPad to make the Trojan prince's decision easier. Once again, the choice will trigger a war, the Trojan War: Paris follows Aphrodite's promise, choosing her as the fairest because she has promised him Helen, whose husband Menelaus will as a result turn with an army towards Troy.

Violence, persecution, death. None of this is visible in the artist's paintings, and yet everything is implied, even in the depictions of Medusa and Perseus, Ariadne and Daphne. In her series, Julia von Kienlin demonstrates just how relevant the themes of ancient mythology remain today, how little the essential questions of life have changed, and how much the world still craves heroines and heroes – or is, in fact, ruled by questionable idols. However, by incorporating ancient mythology only in the titles whilst omitting the reckless behaviour of her heroines and heroes, the artist suggests that the ancient epics always included a different outcome, a different ending. It is to be hoped that, after two millennia, humanity will learn from the mirror held up to it by Greek and Roman myths, so that in the future heroes and heroines will no longer cause tragedies, but fortunaenae.

Dr. Sonja Lechner M.A.
Kunsthistorikerin
CEO Kunstkonnex Artconsulting
www.kunstkonnex.com