

An abstract painting by Ruben Pang, featuring a central, glowing, multi-colored orb (yellow, orange, red, and blue) surrounded by swirling, ethereal, and translucent forms in shades of blue, purple, and white. The background is dark, making the central elements stand out.

RUBEN PANG

“Ætheric Portraiture”

PRIMÆ
NOCTIS

ART • GALLERY

PRIMAE NOCTIS

ART • GALLERY

WWW.PRIMAENOCITIS.COM
INFO@PRIMAENOCITIS.COM

VIA CANONICA, 7
6900 LUGANO, SWITZERLAND
TEL. +41 091 922 2003
FAX +41 091 922 2004

"Anything when I'm High", 2012, oil and alkyd on aluminium, 75 x 60 cm

RUBEN PANG

"Ætheric Portraiture"

In this formal exploration of portraiture, there are no clear boundaries. These faceless images are entry points; bringing the viewer into an oscillation between colour and form; projection and perception.

There are no fixed points of departure either; a painting may have started as an exercise in mark making or as a still image in a video. The compositions are in a constant flux—layers are applied and removed through brush, blade and abrasion; their orientation changes as new faces surface and disintegrate, pulling the image in separate directions. In these portraits, the centre of gravity is elusive as there are no eyes to hold the viewers' gaze and no distinction between skin, fabric and aether. Memory and an element of chance are harnessed in this experiment in exploiting the advantages of a "technologically-enhanced" subconscious.

The artist is searching for wormholes, invoking ghosts of the tradition of painting and its derivatives in film. The idea is to prolong the gaze in an age where images are consumed like fire and entire life's work of artists are distilled and uploaded at 60 frames per second.

The remix culture of electronic musicians influenced this approach. Micro-sampling, pre-set sounds and circuit bending is the path of least resistance, allowing the artist to push the envelope of composition. To draw a parallel with music production, expressionism, formal abstraction, and the baroque come together as white noise and potential energy. Within this hive of memory, the motifs of dream sequences, film stills and psychedelics are no different from narrative painting. These impressions are taken out of context, spliced and shaped into various layers of a composition. The origin of this approach portraiture is the need for alternatives—it presents the viewer a different method of consumption. And for the self-conscious artist, it is introspection, as these characters are fantasy as well as an autobiography, and they thrive in irony. Each portrait is an attempt to arouse the same amount of imagination and curiosity as the pseudonymous face within a nightmare, or the fabled darkness of a deceptive music video played in reverse. For now, the medium is a messenger without a message.

"Habitualization devours works, clothes, furniture, one's wife and the fear of war. 'If the whole complex lives of many people go on unconsciously, then such lives are as if they had never been.' And art exists that one may recover the sensation of life; it exists to make one feel things, to make stone stoney. The purpose of art is to impart sensation of things as they are perceived and not as they are known. The technique of art is to make objects 'unfamiliar,' to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception because the process of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged." – Victor Šklovskij, from "Art as Device".

Ruben Pang

In questa esplorazione formale del ritratto non esistono confini ben delineati. Queste immagini senza volto sono punti di attrazione che portano lo spettatore ad un'oscillazione tra colore e forma e tra proiezione e percezione.

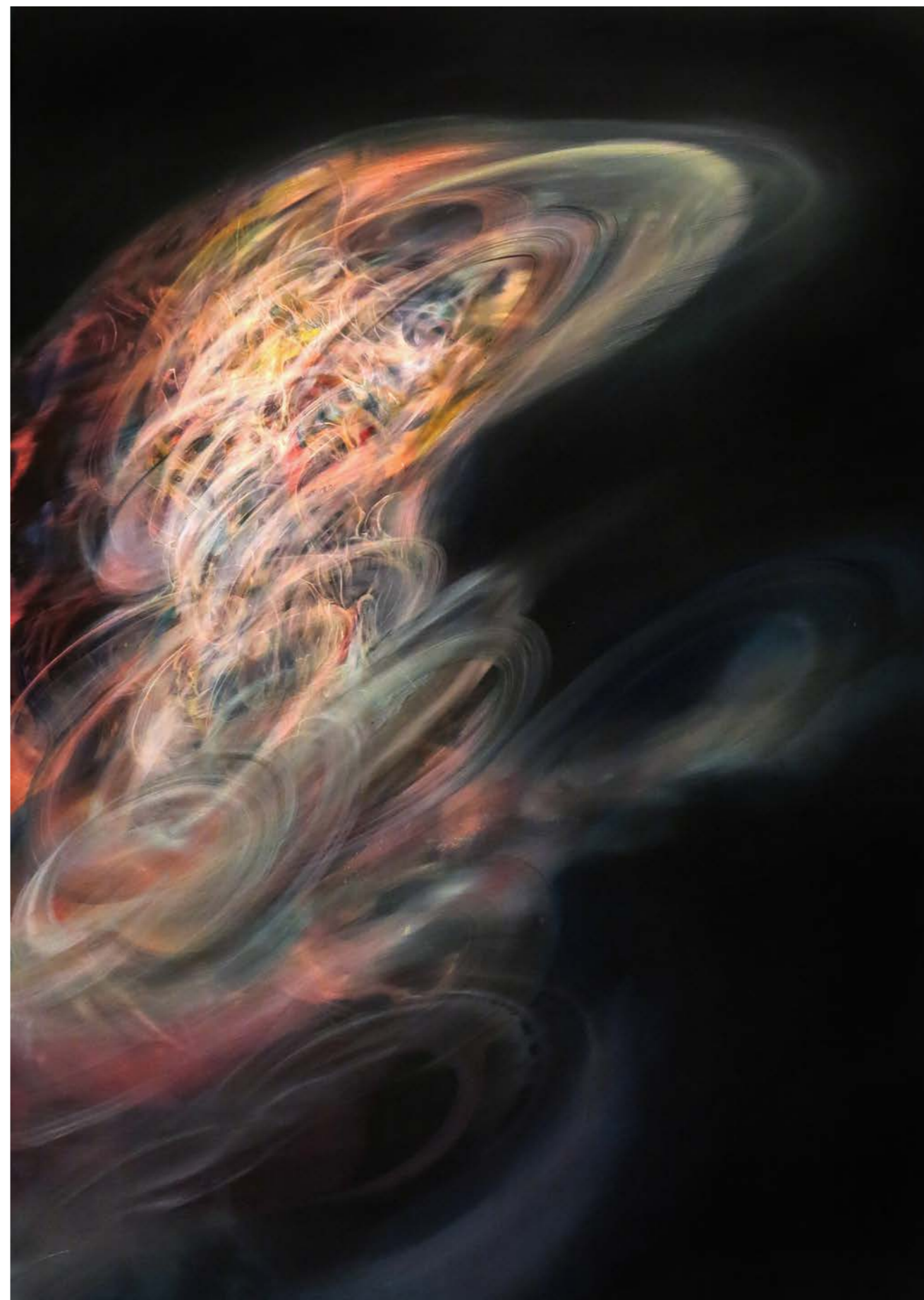
Non ci sono nemmeno punti fissi di partenza, un dipinto può cominciare come un esercizio di stile o come un fermo immagine. Le composizioni sono un flusso e riflusso costante: gli strati vengono applicati e rimossi, attraverso spazzole, lame e abrasioni; cambiare l'orientamento così come possono emergere nuovi volti per poi disintegrarsi, portando l'immagine in diverse direzioni. Una gravità sfuggente pervade questi dipinti, senza occhi per catturare lo sguardo degli spettatori, senza una distinzione per delineare la pelle, il tessuto e l'etere. In questa ricerca, memoria e casualità sono sfruttati a favore di un subconscio "tecnologicamente avanzato".

Invocando i fantasmi della tradizione della pittura e i suoi derivati nel film, l'artista è alla ricerca di aperture spazio-temporali: cerca di prolungare lo sguardo in un'epoca in cui le immagini si consumano come il fuoco e il lavoro dell'intera vita artistica distillato e caricato a 60 fotogrammi al secondo.

La cultura remixata dei musicisti elettronici ha fortemente influenzato questo approccio. Il micro-sampling, il pre-set sounds e il circuit bending rappresentano il percorso con minor resistenza che permette all'artista di spingersi al limite della composizione. Per delineare un parallelo con la produzione musicale: espressionismo, astrazione formale e barocco si fondono come rumore bianco, di sottofondo ed energia potenziale. All'interno di questo alveare della memoria, di sequenze oniriche, di foto di scena e le allucinazioni non differiscono dalla pittura narrativa. Queste impressioni vengono estrapolate dal contesto, congiunte e modellate nei vari strati della composizione. Questa ritrattistica deriva dal bisogno dell'osservatore di avere molteplici vie di fruizione dell'opera. Tutto ciò è, per l'artista cosciente, introspezione: questi personaggi sono frutto della fantasia dell'ironia e di fatti autobiografici. Ogni ritratto cerca di suscitare la stessa quantità d'immaginazione e curiosità come se fosse il volto di uno personaggio inventato all'interno di un incubo o l'oscurità leggendaria di un video musicale ingannevole suonato al contrario. Per ora, il mezzo rimane un messaggero senza messaggio.

"L'abitudine divora lavori, vestiti, mobili, la propria moglie e la paura della guerra. 'Se il complesso della vita di molte persone prosegue inconsciamente, per tali vite è come se esse non fossero mai state vissute.' E l'arte esiste per resuscitare la nostra percezione della vita, per rendere sensibili le cose, per fare della pietra una pietra. Lo scopo dell'arte è quello di diffondere la sensazione delle cose così come sono percepite e non come sono conosciute. La tecnica dell'arte è quella di rendere gli oggetti 'sconosciuti': creare forme difficili per aumentare difficoltà e lunghezza della percezione poiché il processo di percezione è un fine estetico in sé e deve essere prolungato." - Victor Šklovskij, da "L'Arte come Artificio".

Ruben Pang

"Cirrus", 2012-2013,
oil and alkyd on aluminium, 70 x 99 cm

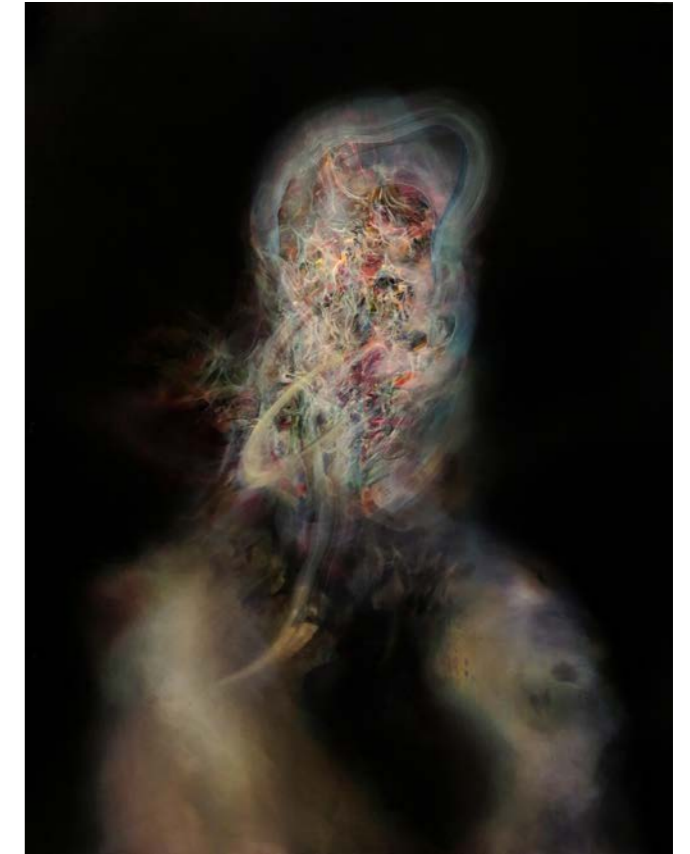
"Life Expectancy", 2012-2013,
oil and alkyd on aluminium, 75 x 60 cm

"The Interloper", 2012-2013,
oil and alkyd on aluminium, 75 x 60 cm

"Death has Nothing to do with Cake", 2012-2013,
oil and alkyd on aluminium, 83 x 67 cm

"Breakfast with Ectoplasm", 2011-2013,
oil and alkyd on aluminium, 121 x 91 cm

Ruben Pang is a passionate, intelligent, charismatic young artist whose work defies the convention of geographically grounding an artist to their birthplace rather than recognizing that young artists are individuals, not simply products of a geographically bounded socio-political location. While Pang is based in cosmopolitan, multi-cultural Singapore, his own conviction and aesthetic language define his work as opposed to geography.

He is a 2010 Fine Art graduate from the LASALLE College of the Arts. Amongst his awards, he received the prominent Georgette Chen Arts Scholarship, the Winston Oh Travelogue Award and earned a place as a finalist for the Sovereign Asian Art Prize 2010 and 2011. The Singapore Art Museum (SAM) featured his works in "The Singapore Show: Future Proof" exhibition, in which he was identified as a rising star of Singapore contemporary art scene.

In post-colonial discourse cultural hybridity is often referred to as the intermingling of an "explorer-culture", usually European, and an "explored-

culture" identified as "the other"; however such academic theoretical rhetoric while attempting to explain modernity has become its own source of hegemony in the discourse of contemporary arts. Pang negotiates diverse elements of mouse-click accessible imagery of artistic tradition, defined by pixels not museum catalogs or cultural exhibitions; and, artistic traditions of technique, materials, media, mentors, music and smart-phone technology. These diverse influences are exemplary of the end of such convenient labels of post-colonial hybridity. Contemporary art practice has moved on - it is no longer trapped by geography. Pang works are a personal language, to which he refers to as deriving from his own psyche.

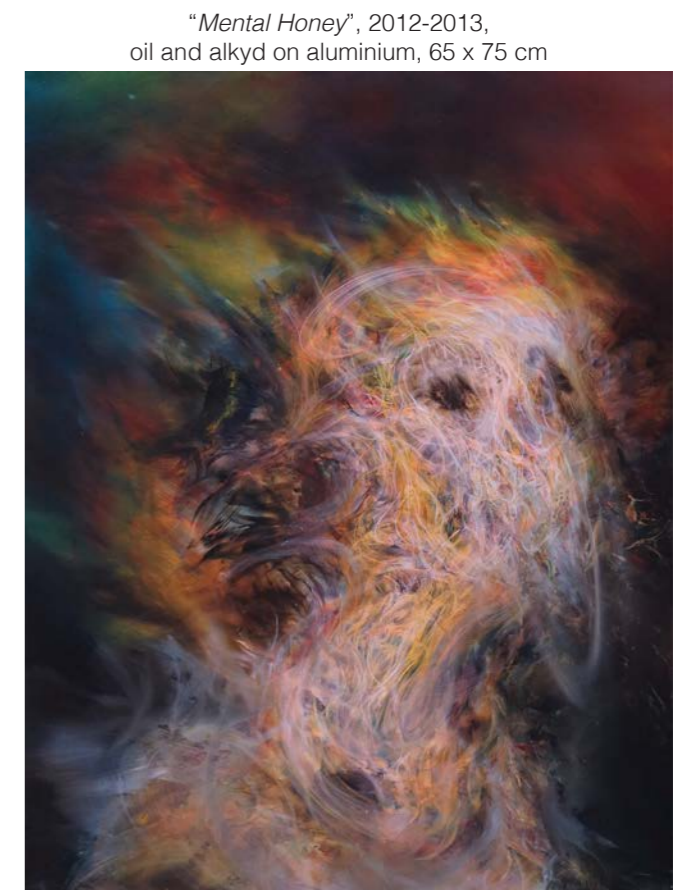
The works illustrated are in Pang's current chosen medium: oil and alkyd on aluminum. He does not approach the metal surface with a preconceived visualization of the finished work reducing painting to a craft manufacturing or executing some predefined image. Using his hands or other diverse devices, he

layers paint and alkyd on aluminum. The layering technique does not seek to build impasto or three-dimensionality instead color and representation that are often binary, are being resolved in the unfolding of the image. Pang's works play with movement and flatness, at times layering them together.

Pang is an articulate artist who describes his works with a youthful enthusiasm devoid of artifice. In deconstructing one work he compared the composition to a hamburger, identifying distinct visual components, each fulfilling an essential purpose in the completion of the work.

He would acknowledge a two-dimensional vibe in the painting with a forceful leveling of the layers in reference to a Gerhard Richter-esque flatness. However, technique is the "salt and pepper" of the work, a condiment, it is ultimately the image that provides an insight into the inner workings of this young artist.

Jim Amberson

"Mental Honey", 2012-2013,
oil and alkyd on aluminium, 65 x 75 cm

"Let the Insect Sin", 2012-2013, stoneware, 43 x 26 x 46 cm

"The Grind", 2012, stoneware, 24 x 19 x 26 cm

"Shallow Feelings", 2012, stoneware, 26 x 19 x 41 cm

Ruben Pang è un giovane artista appassionato, intelligente e carismatico il cui lavoro sfida quella convenzione che circonda geograficamente un artista al suo luogo di nascita, una convenzione che dovrebbe, invece, riconoscere i giovani artisti come individui e non come semplici prodotti di una socio-politica geograficamente delimitata. Pang vive nella città cosmopolita e multiculturale di Singapore, ma sono la sua convinzione e il suo linguaggio estetico a definire il suo lavoro, non la geografia.

Ruben Pang si è laureato nel 2010 in Belle Arti, presso il LASALLE College of the Arts. Tra i suoi riconoscimenti, ha ricevuto l'importantissima borsa di studio Georgette Chen Arts, il Winston Oh Travelogue Award e si è classificato tra i finalisti per il Sovereign Asian Art Prize 2010 e 2011. Il Singapore Art Museum (SAM) ha esposto le sue

opere nella mostra "The Singapore: Future Proof" (2012), in cui è stato additato come astro nascente della scena artistica contemporanea di Singapore.

Nel dibattito post-coloniale, l'ibridismo culturale è spesso stato definito come la mescolanza di una "cultura esplorativa", solitamente europea, ed una "cultura esplorata"; identificata anche come "altra". Ad ogni modo, questa teoria retorica accademica, pretende di spiegare come la modernità sia diventata essa stessa la fonte dell'egemonia nel dibattito sull'arte contemporanea. Pang mette in gioco diversi elementi di un immaginario artistico tradizionale accessibile attraverso un click. Tale immaginario si crea attraverso i pixels, le tecniche tradizionali, i materiali, i mass media, la musica e gli smart-phone; e non grazie a cataloghi museali o di mostre. Queste diverse influenze sono esempi di

quella che si può etichettare come la fine del post-colonialismo ibrido. La pratica dell'arte contemporanea sta cambiando – non è più intrappolata dalla geografia. Le opere di Pang hanno un linguaggio personale, che si riferisce direttamente alla psiche dell'artista.

Le opere presenti in mostra, sono prodotte attraverso il media favorito di Pang, ovvero olio e resina alchilica su alluminio. L'artista non si avvicina alla superficie metallica con una visuale già precisa di come sarà l'opera finale riducendola, in questo caso, alla stregua di un manufatto artigianale o all'esecuzione di un'immagine predefinita. Attraverso l'uso delle mani e di altri strumenti, stende la pittura e la resina alchilica sull'alluminio. La tecnica con cui stende il colore non serve a costruire un impasto o a dare un senso di tridimensionalità, bensì sono il colore e la rappresentazione a dispiegare le immagini. Le

opere di Pang, giocano con il movimento e la liscia della superficie allo stesso tempo.

Pang è un artista che articola e descrive le sue opere con un entusiasmo giovanile senza alcun artificio. Nella decostruzione di un'opera lui compara la composizione ad un hamburger identificando ogni componente visivo come un elemento essenziale per il completamento del lavoro.

Egli vorrebbe far riconoscere un'atmosfera bidimensionale nei suoi dipinti attraverso un livellamento forzato degli strati, riferendosi alla piattezza tipica dell'opera di Gerhard Richter. Tuttavia, la tecnica è il "sale e pepe" del lavoro, un condimento, è in definitiva l'immagine che offre una panoramica del funzionamento interno di questo giovane artista.

Jim Amberson

RUBEN PANG (1990, Singapore)

EDUCATION

2010 Diploma in Fine Art, Lasalle College of the Arts

SOLO EXHIBITIONS

2012 *Ætheric Portraiture*, Primae Nocti Art Gallery

2011 *Angels*, Chan Hampe Galleries, Singapore

GROUP EXHIBITIONS

2012 DEEP S.E.A. - Contemporary Art from South East Asia, Primo Marella Gallery, Milan

The Singapore Show: Future Proof, Singapore Art Museum, Singapore

2011 Artist in Residence, St. Joseph's Institution, Singapore

Sovereign Asian Art Prize Exhibition, Marina Bay Sands, Singapore, The Rotunda, Hong Kong

2010 Take-Aways, Sambanci University, Istanbul, Turkey

Sovereign Asian Art Prize Exhibition, Helutrans Arts Space, Tanjong Pagar Distripark, Singapore

Is that a Temple?, EvilEmpire, Singapore

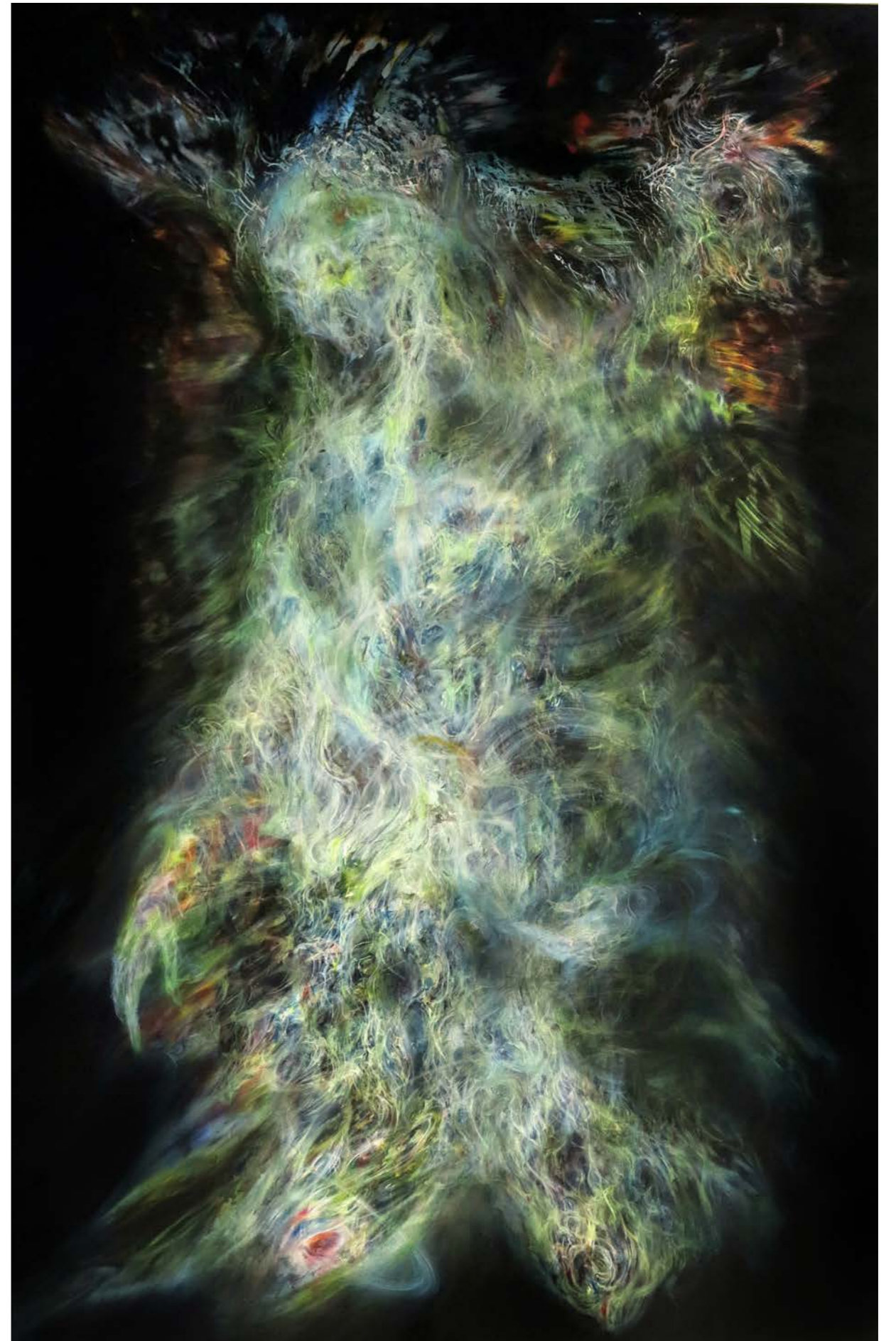
Strobe like a Butterfly, The Substation Theater, Singapore

Winston Oh Travelogue Award Exhibition, Praxis Space, Lasalle College of the Arts, Singapore

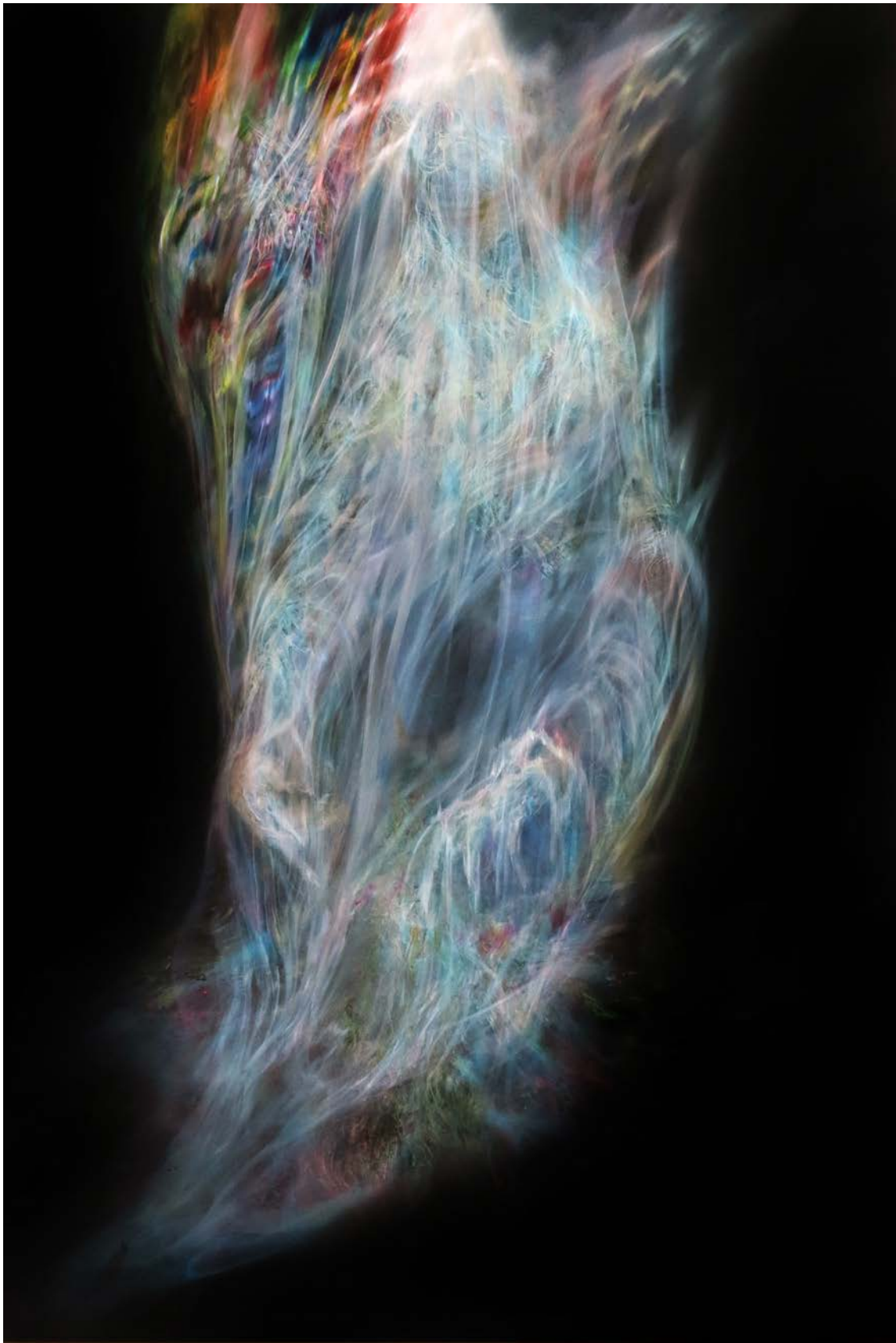
2009 Art Buffet, Singapore Art Show, Singapore Art Museum, Singapore

2008 The Artificial Landscape, Lasalle College of the Arts, Singapore

Such a Lovely Place, Such a Lovely Face, Project Space, Lasalle College of the Arts, Singapore

"You're so Special I Ignore you", 2012, oil and alkyd on aluminium, 180 x 120 cm

"Impossible", 2012, oil and alkyd on aluminium panel, 180 x 120 cm

PRIMAE
NOCTIS

ART • GALLERY

Via Canonica, 7 - 6900 Lugano, CH | +41 091 922 2003
www.primaenocctis.com - info@primaenocctis.com