

UNFATHOMABLE, PROVOCATIVE AND FULL OF JOUISSANCE

Ru Xiao-fan's paintings

By Hou Hanru

To continue working with painting is certainly not an easy task today, when contemporary art is generally regarded as conceptual-biased practices related to multimedia languages. What makes it even more complicated and somehow compromised is that everyone's everyday reality is drastically shifting, mutating into a kind of globalized vision, filled with instant and diverse images of events around the world transported by all forms of electrons, which in the case of traditional painting languages one would have immense difficulty to catch up with. In other words, working as a painter is not only a challenge of looking for a relevant place in the contemporary art world but also, ultimately, a struggle to negotiate with rapidly changing realities. It's a question of surviving the rule of "natural evolution" as a relatively ancient "species". Moreover, it's also a question of evolving to adapt to the new environment that is no longer favourable for this 'species'.

To survive and to evolve in such a context, one needs to start with solid resistance. Love, and even obsession with painting is perhaps the basic psychological and physical condition to progress purposely. Ru Xiao-fan, a mid-career, of Chinese origin and Paris-based painter, has proven an ability and intelligence to survive and advance and, within the current reality, persist with his obsessive efforts to continue painting as the most important means of expression.

Ru Xiao-fan's work is a kind of obsession, an obsession with fantasy, enjoyment and dreams. No doubt, it's full of love. Over the last decades, this obsession has been embodied in the fact that he systematically explores and represents some specific figurative motifs, such as balloons, angels and clouds, or, everything related to the world of a one-man imagination and emotion. Together, these motifs are not represented as isolated, separate images, but hybrids, carrying out a fluxus of fascination and fantasy. They overlap one another, becoming quasi-transparent and vitally intertwining to give shape to images of modern-day life. The spectators are invited to jump into the fluxus and cruise around!

In the beginning, Ru Xiao-fan focused mainly on the realm of angels. Later on, his obsession turns to a more 'mundane' world, from culinary ingredients to plants and flowers. Practising a similar strategy of hybridisation, which brings one's imagination beyond the limited world of the 'direct reality' of our vision, the artist invents a 'cocktail' of diverse forms, colours, textures, odours, in addition to cultural implications the 'materials' suggest.

On the one hand, he creates unexpectedly enormous pictures of a world between popular art, fantasy and aesthetic transcendence, full of the pleasure of life and sense of humour. It's a world that navigates the purity of childhood and the excitement of confronting realities. In other words, it's simply a world beyond the real, and truly vivid. On the other hand, the fantastic creation of new genres of 'flowers', by combining flowers and human bodies, reveals a most remarkable aspect opening up a new direction in Ru Xiao-fan's work. The hybrids are sensual and beautiful, and don't miss the chance to startle the viewer. It is in the very tension between sensual beauty and unexpected astonishment that Ru Xiao-fan's work pushes us into a world of lust, anxiety and, finally, the pleasure of stimulation. It is in a world of the unfathomable, like the unconscious realm within ourselves.

The strategy that Ru Xiao-fan uses in his paintings is a fundamental element in creating such an unfathomable world. His particular understanding of the language of painting allows him to choose a kind of transparent, half tone language of grey tones shaded in vague, floating brushstrokes. The transparent effect emphasizes fluidity essential to a living experience of

fantasy, pleasure and *jouissance* the artist intends to share with his audience. In the meantime, the exaggeration of scale in a painting such as the *Kitchen*, and the hybrid *Flowers*, carry out another strategy by placing two different forms of narrative, the vertical and the horizontal, in an exciting contrast. This contrast suggests an invention of new relationship between space and time.

What is particularly fascinating is to observe the latest changes in Ru Xiao-fan's work. As a Chinese origin immigrant living in Paris for nearly two decades, Ru Xiao-fan has obtained some of the most interesting experiences of displacements, confrontations with different cultures, and most importantly, he has developed a highly open-minded sensibility towards the events mutation in the outside world. His latest painting development reveals a significant change of focus: images of people and objects derived from current events, from geopolitical to economic, from mass media to everyday surroundings, are systematically introduced into the work and hence decisively enlarge his *champs d'action*.

On the other hand, Ru Xiao-fan as an artist understands well that the central task of painting the world is not simply to describe what goes into one's retinas. Instead, it's about questioning and negotiating with 'real' and a particular way to engage with the world. To express his deep concern with reality, Ru Xiao-fan has decided to organise his collection of real images into surprisingly 'unreal' fantasies with deeply erotic new structures: they are forest-like, with elastic and transparent pipelines, overtly referring to condoms – a toy-like symbol of an adults' desire, fantasy which that engage each other. The most varied figures selected from mass media are here thrown into an infinite forest of mysterious transformations and hybridisations. They are both arrestingly dramatic and transcendent, tragic and playful, "sexy" and provocative. Obviously, there is a kind of position-taking in this reorganisation, however, it's anything but politically correct. Instead, it pushes us to face a highly challenging world, that is, once again, unfathomable, provocative and full of *jouissance*.

Navigating in such the entangling, mysterious but dynamic ocean created by Ru Xiao-fan's art, one not only grasps painting continues to be relevant and a 100% contemporary 'species' but also, and more importantly, rediscover the very pleasure of developing it...

Paris, January 2004

Insondables, provocatrices et pleines de jouissance

Les peintures de Ru Xiao-fan

Par Hou Hanru

Il n'est certainement pas facile de continuer à travailler avec la peinture aujourd'hui, alors que l'art contemporain est considéré, de manière générale, comme étant une pratique basée sur le conceptuel et est liée aux langages du multimédia. Ce qui rend les choses d'autant plus compliquées et quelque peu compromises, est que la réalité quotidienne de chacun est entrain de dramatiquement changer, et de se transformer en une vision mondialisée, pleine d'images instantanées d'événements ayant lieu dans le monde entier transportées par toutes sortes d'électrons, que l'on aurait du mal à rattraper, en l'occurrence dans le cas des langages de peinture traditionnelle. En d'autres termes, le fait d'être peintre représente non seulement le défi de se chercher une place pertinente dans l'univers de l'art contemporain, mais aussi, finalement, une lutte pour négocier avec des réalités en constante mutation. Il est question, ici, de survivre aux lois de « l'évolution naturelle », tout en étant une 'espèce ancienne'.

Afin de survivre et d'évoluer dans un tel contexte, il est important que l'on démarre avec une résistance solide. L'amour, et même l'obsession de la peinture, sont peut-être les seules conditions psychologiques et physiques nécessaires pour progresser avec détermination. Ru Xiao-fan, un peintre en milieu de carrière, d'origine chinoise et basé à Paris, a prouvé qu'il avait l'habileté and l'intelligence pour survivre et avancer, et, dans la réalité actuelle, persiste à utiliser la peinture comme moyen principal pour s'exprimer, et ce avec résolution.

Le travail de Ru Xiao-fan est une sorte d'obsession, qui comprend des éléments tels que le fantastique, le plaisir et les rêves. C'est sans aucun doute plein d'amour. Durant ces dernières décennies, cette obsession l'a poussé à systématiquement explorer et représenter des motifs figuratifs très particuliers, tels des ballons, des anges et des nuages, ou quoi que ce soit se relatant à l'imagination et aux émotions de chacun. Ensembles, ces motifs ne sont pas représentés comme des images isolées et séparées, mais plutôt comme des éléments hybrides, qui transportent un flux d'imagination et de la rêverie. Ils se chevauchent et deviennent quasi transparents, et s'entremêlent pour enfin donner vie à des images de la vie moderne. Les spectateurs, eux, sont invités à plonger dans ce courant et à se laisser transporter.

Au début, Ru Xiao-fan se concentrait principalement sur le royaume des anges. Plus tard, son obsession se tournait vers un monde plus 'ordinaire', tels des ingrédients culinaires, des plantes ou des fleurs. En pratiquant une stratégie similaire d'hybridation, qui embarque notre imagination au-delà des limites de la 'réalité directe' véhiculée par notre vision, l'artiste invente un cocktail de formes, de couleurs, de textures et d'odeurs, dotant ces 'éléments matériels' d'une implication culturelle.

D'autre part, il crée, de manière inattendue, des images gigantesques d'un monde se situant entre l'art populaire, le fantastique, et l'esthétique transcendant, plein d'humour et de gaieté. C'est un monde qui fait référence à la pureté de l'enfance et à l'engouement que l'on a de se confronter à la réalité. Autrement dit, il s'agit là d'un monde véritablement éclatant, qui se situe au delà du réel. En outre, la superbe invention de nouvelles espèces de fleurs, accomplie grâce à une technique de superposition de fleurs et de corps humains, révèle un aspect tout à fait remarquable de la nouvelle direction que prend le travail de Ru Xiao-fan. Les objets hybrides présents dans ses peintures sont d'une beauté et d'une sensualité rares, et ne

manquent pas d'éblouir le spectateur. C'est toute la tension entre la beauté sensuelle et la stupéfaction inattendue des œuvres de Ru Xiao-fan que nous entraîne dans un monde de stimuli, de luxure, de plaisir et d'anxiété. C'est un monde insondable, similaire au monde de l'inconscient qui est en nous tous.

La technique avec laquelle Ru Xiao-fan réalise ses peintures est cruciale dans la création d'un monde aussi mystérieux. Sa maîtrise méticuleuse du langage de la peinture lui permet de choisir des tons différents de gris, du transparent au demi-ton, qu'il applique un coup de pinceau flottant, telle une vague. L'effet de transparence évoque la fluidité et la légèreté qui émanent de l'imaginaire, du plaisir et de la jouissance, éléments que l'artiste veut partager avec son public. Pendant ce temps, l'échelle exagérée d'une peinture telle que *Kitchen*, et l'hybridité de *Flowers*, évoquent une autre stratégie, qui consiste à placer deux formes de narration différentes, la narration verticale et la narration horizontale, dans un contraste exaltant. Le contraste suggère l'invention d'une relation entre l'espace et le temps.

Ce qui particulièrement fascinant ici, c'est d'observer les changements survenus récemment dans le travail de Ru Xiao-fan. Etant d'origine chinoise et immigré à Paris depuis une vingtaine d'années, Ru Xiao-fan a vécu le déplacement, et a été confronté à de diverses cultures, et à travers cela, il a développé une sensibilité hors du commun envers les mutations que subi le monde extérieur. Ces dernières peintures révèlent un changement de direction tout à fait significatif : des images de personnes et d'objets tirés d'événements récents, que ce soit de l'environnement géopolitique, économique, des médias, ou de la vie de tous les jours, sont systématiquement introduites dans son travail et élargissent, ainsi, et de manière éloquente, son champs d'action.

De plus, l'artiste Ru Xiao-fan est tout à fait conscient que la peinture ne consiste pas seulement à décrire ce que perçoit la rétine. Il s'agit plutôt d'un questionnement et d'une négociation de ce qu'est le 'réel', et d'une façon particulière d'interagir avec le monde. Afin d'exprimer son intérêt pour la réalité, Ru Xiao-fan a décidé d'organiser sa collection d'images réelles en une compilation d'images étonnamment fantastiques avec des structures profondément érotiques : évoquant la forêt, des canalisations élastiques et transparentes ressemblent franchement à des préservatifs – le symbole ludique du désir de l'adulte, un fantasme qui engage tout un chacun. Les figures les plus variées, sélectionnées des médias, sont ici jetées dans une forêt de transformations et de hybridations mystérieuses. Elles sont à la fois étonnamment dramatiques et transcendantes, tragiques et ludiques, 'sexy' et provocatrices. Il est évident qu'il y a une prise de position dans cette réorganisation, sans toutefois jamais atteindre le politiquement correct. L'approche nous encourage plutôt à faire face à un monde hautement stimulant, qui est, encore une fois, insondable, provocateur et plein de jouissance.

En navigant sur un océan aussi envoûtant, mystérieux, mais dynamique que celui créé par Ru Xiao-fan, il devient incontestable que la peinture non seulement reste pertinente et cent pour-cent contemporaine, mais surtout qu'elle mérite d'être redécouverte avec plaisir...

Paris, Janvier 2004.