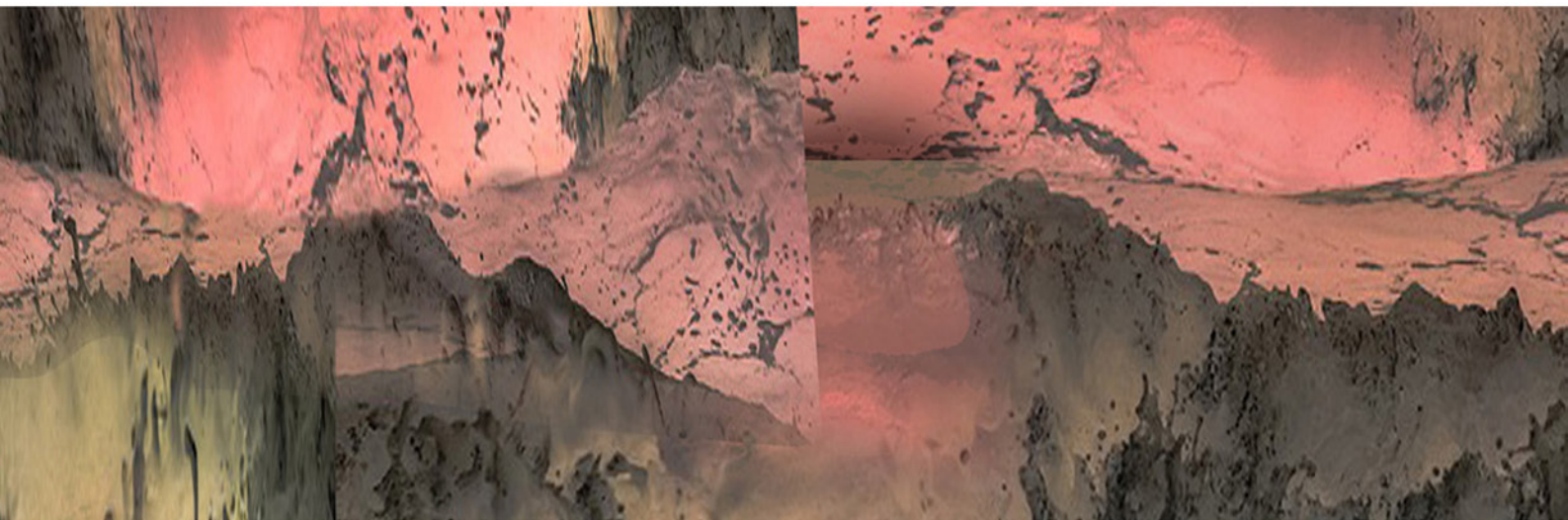

RUBEN BOEREN

PORTFOLIO 2020

ABOUT THE WORK

By placing aspects out of their original context, Antwerp based visual artist Ruben Boeren investigates the balance between medium and image.

As such he creates a manipulated presentation through a crossover between analog and digital editing. Its result often generates new layers of meaning, associations and interactions.

Although he started as a painter, an overlap between several aspects of his practice now occurs. Elements start connecting differently to one another which triggers new interventions and translations and open up the possibilities to the more three-dimensional and in-situ work. His exhibitions are more and more becoming 'total experiences' in which he combines different aspects of his work to a whole. Nevertheless 'the object' itself stays very important for the artist.

Both medium and image are constantly reinterpreted -causing a shift in the viewing process- which is characteristic for his visual language and work.

BIO

Ruben Boeren (°1988) lives and works in Antwerp, Belgium.

He studied Painting at the Royal Academy of Fine Arts, followed by a postgraduate degree in Artistic Research at the Sint Lucas School of Arts, both in Antwerp.

His work has been exhibited in venues in and outside of Belgium such as: De Warande, Turnhout (BE), Extra - City Kunsthall, Antwerp (BE), Gallery - 55, Amsterdam (NL), Cdb Art Space, Brussels (BE), Verbeke Foundation, Kemzeke (BE), Warp Contemporary Art Platform, Sint - Niklaas (BE), De Bijl, Zoersel (BE), ...

CONTACT

contact@rubenboeren.be
www.rubenboeren.be
instagram: ruben_boeren

Due to its many layers, this complex presentation beats its own exposure; the fluent *innerscape* of a seaside atmosphere is in tight contrast with a correct to the millimeter framing.

The seaside atmosphere is truly fragmented by its framework, despite the possibility of it being received as a single image.

A strain of different proceedings take place beside of this activity; a *degraded* plate of plexiglass (right side) displays an abstract translation of what is already present in the main work. This painterly virtue hereby becomes autonomous. The aluminium plate (left side) serves as an echo for its frames; it creates a remarkable shift in the viewing process.

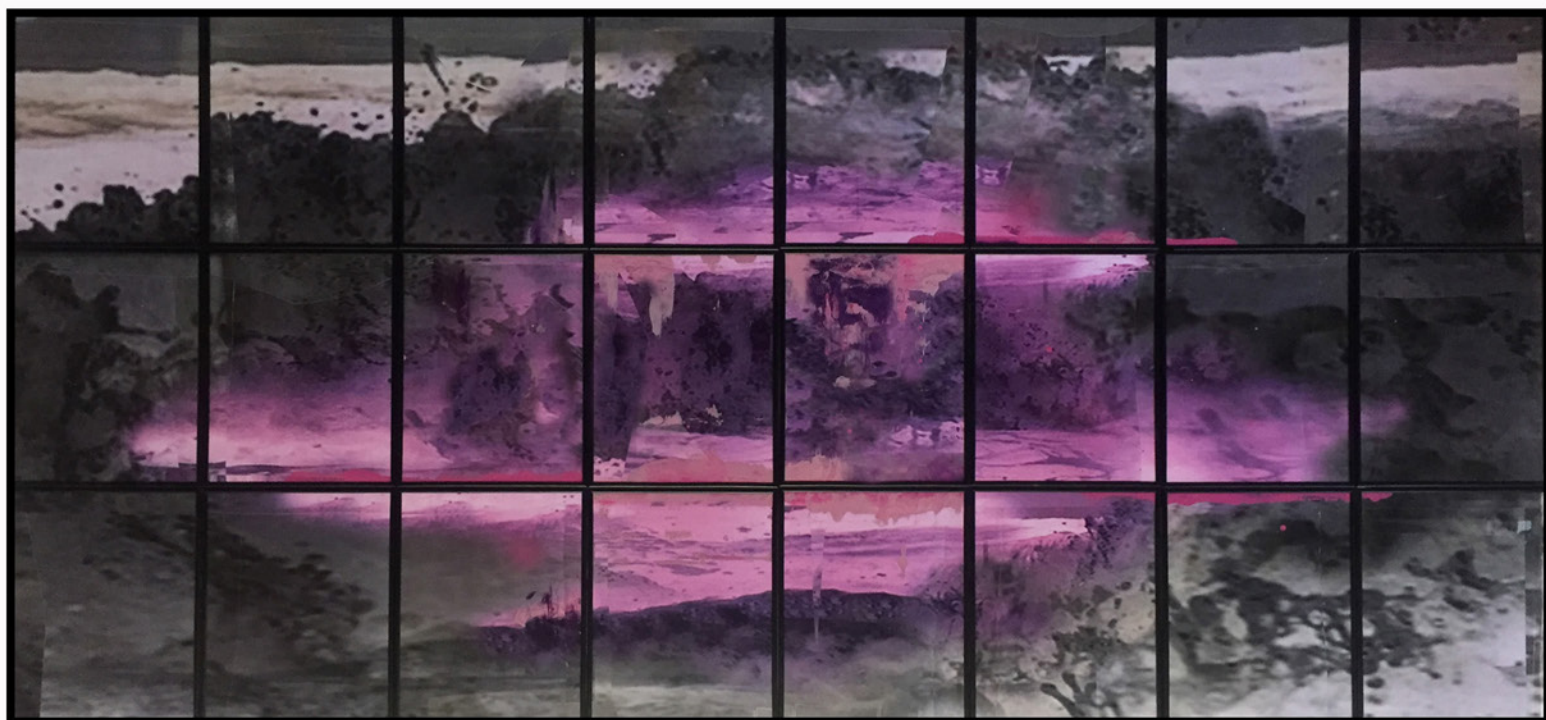

Silver Shift 2019

Collage in iron frames, glass, plexiglass, spraypaint, aluminium plate, wooden shelf
125 x 100 cm

Morning Broke 2019

Mixed media, collage in iron frames, paint, spraypaint
248 x 124 cm

Portrait (red) 2019

Mixed Media, collage in iron frames, spraypaint, paint, iron plate, wooden shelf
62 x 100 cm

For their first shared presentation **Arcane Rumble**, visual artist Ruben Boeren collaborates with sound designer Olivier Wouters; an autodidact, influenced by early digitalization and *Musique Concrète*. His work leans towards the more abstract and macabre of soundscapes.

Darkened rooms led the visitor throughout to exposition to finally meet the *altarpiece*; an apotheosis of image and sound which silenced the visitor and allowed him to submerge.

This audiovisual collaboration generates a total experience due to its scenography of dark rooms, curtains, light and sound.

Arcane Rumble 2019
Installation view with visitors

Arcane Rumble (left) 2019

Mixed media, collage in iron frames, spraypaint, paint
160 x 120 cm

Arcane Rumble (right) 2019
Mixed media, collage in iron frames, spraypaint, paint
160 x 120 cm

Arcane Rumble 2019
Mixed media, collage in iron frames, plexi-glass, spraypaint, paint, wooden shelf
206 x 102 cm

Gate 2019
Painted iron plates, spraypaint, iron structure, wooden shelf
46 x 66 cm

Saint (silver + black) 2019

Mixed Media, collage in iron frames, aluminium paper, spraypaint
150 x 144 cm

Saint (black) 2019

Mixed media, collage in iron frames, spraypaint
150 x 144 cm

Innerscape - V 2019

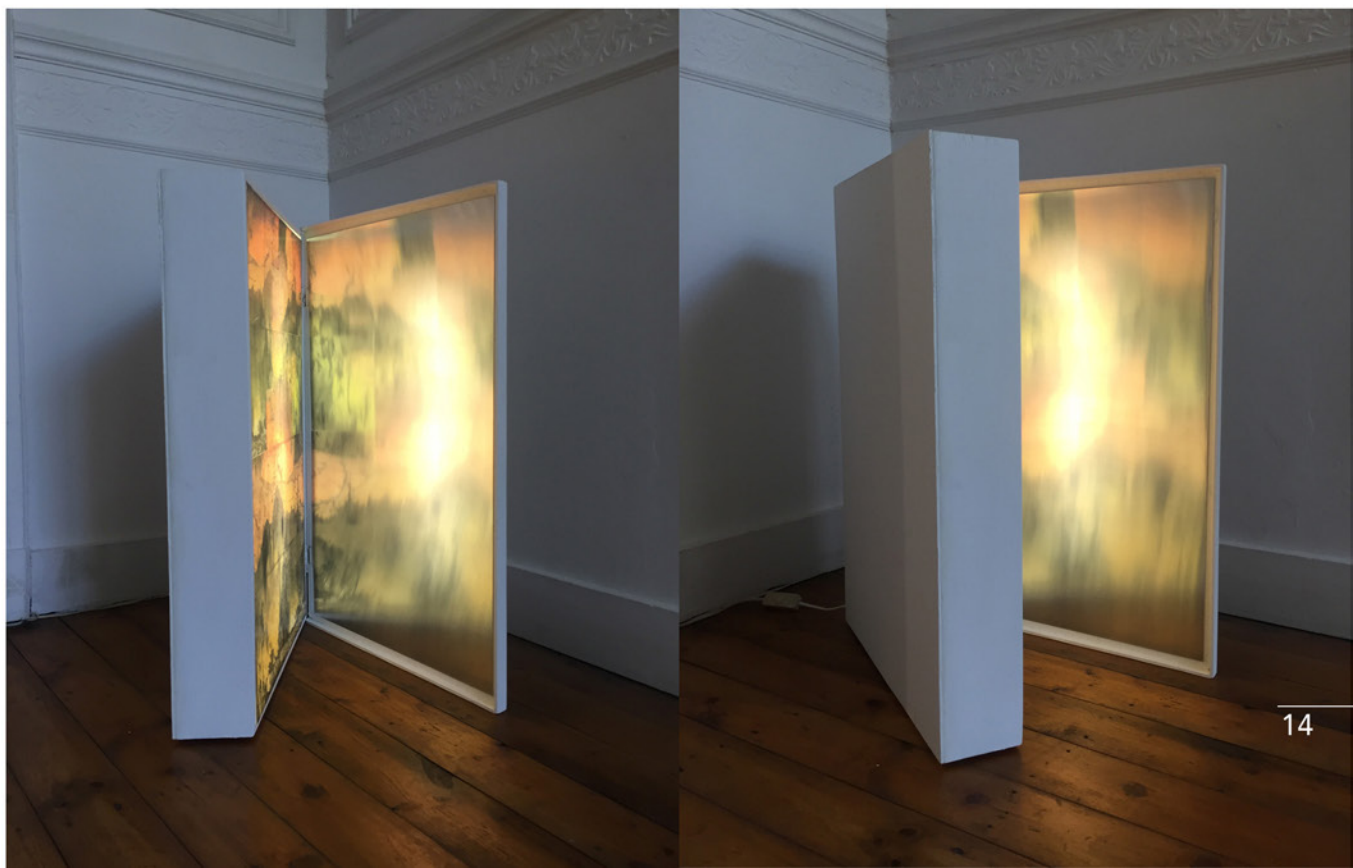
Digital collage on transparent plexi-glass, wooden structure, tube-lights,
aluminium plate
73 x 51 x 17 cm (when closed)

As it is the more lyric and subjective element, the *innerscape* re-occurs multiple times in Boeren's work.

"I consider it a counterpart of the soundscape, as it has the same ability to carry anyone along with it.

Off course this is why it's interesting to combine them so that they reinforce each other. Or to search new ways of presenting itself..."

Before engaging with its audience, the work is being reflected through a lustreless mirror leached on the inside of the sculpture. It seems it rather starts a dialogue with itself first, before inviting the viewer to dig deeper into its content, making it a voyeuristic piece of art.

L - Silver 2019

Paintings and iron structures in frames, aluminium paper, spraypaint, paint
81 x 70 cm

Z - Black 2019

Paintings and iron structures in frames, aluminium paper, spraypaint, paint
81 x 70 cm

Portrait 2019

Mixed media, collage in iron frames, spraypaint
64 x 46 cm

DE PUZZEL VAN RUBEN BOEREN

Kunst maken heeft soms iets weg van een grote puzzel. Gwendolina Willems ging op bezoek bij Ruben Boeren, een kunstenaar die al een woelig parcours aflegde maar volop op de toekomst is gericht.

Op een warme zomeravond ontvangt Ruben Boeren (°1988) mij in zijn Antwerps atelier. De verzengende hitte van een paar dagen geleden heeft zijn weg naar buiten gevonden langs de open ramen van het atelier. De bovenste verdieping is vaak de favoriete locatie van kunstenaars omwille van het daglicht dat langs hoge ramen naar binnen valt. Ook bij Ruben is het atelier een aangename werkplaats inclusief kamerplanten. Met zijn artistieke cv uitgeprint en de laptop opengeklapt beginnen we aan het interview. Zodra Ruben de voorbereiding loslaat, komen de mooiste verhalen boven en vertelt hij vanuit zijn kunstenaarsziel.

Zijn recent werk *Arcane Rumble* is een perfecte synergie van alles wat hij op zijn uitgeprinte parcours tegenkwam en hem vormde tot de kunstenaar die hij vandaag is.

Haat-liefde op weg naar het licht

Als jonge snaak ervaarde hij al vrij snel dat hij zijn leven aan het creëren zou wijden, al wist hij nog niet welke vorm dit zou krijgen. Zijn zoektocht ving hij aan met een opleiding schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Toch voelde hij al snel dat schilderen niet echt zijn ding was. Ruben worstelde met de last van de geschiedenis van de schilderkunst, met de lat die hoog werd gelegd door zijn voorgangers. Wat kon hij nog toevoegen aan deze rijke geschiedenis? Hij begon te experimenteren met andere mogelijkheden om een schilderij te benaderen. Hij begon het doek te beschouwen als bouwsteen, minder als drager, en creëerde hierbij sculpturen. Hij nagelde bijvoorbeeld verschillende doeken op elkaar, die hij dichttimmerde met een houten plaat, als statement tegen de academische benadering van de schilderkunst.

De zoektocht ging verder. Hij gebruikte nieuwe materialen om nieuwe objecten te maken. MDF platen, isolatiemateriaal, zelfs TL-lampen, wat uitmondde in verschillende multiple-reeksen. Ruben vertelt enthousiast het merkwaardige verhaal achter *Bringing the light*: *“Op het einde van de masteropleiding mochten studenten 2 weken masterclass volgen in de Verbeke Foundation te Kemzeke. Bivakkerend in een caravan, met 1 kachel om zich te warmen tijdens een ijskoude winter, kregen we de vrijheid om een kunstwerk te maken die inspeelde op deze locatie. Ik ging aan de slag met TL-lampen en visdraad om een grote constructie te bouwen. Het was echter de kruiwagen waarmee ik de TL-lampen vervoerde, die de show stal. Het lijkt wel een matras van lampen. Stevig en toch breekbaar, een krachtige uitbeelding van een contradictie. Met een zelfrelativerende knipoog: de kunstenaar brengt het licht!”* Hij beschouwt *Bringing the light* als een scharnierwerk in zijn oeuvre, gezien hij ontdekte dat het onverwachte zich kan aandienen in de periferie van wat controleerbaar is.

Bringing The Light 2012 *Kruiwagen, TL-lampen, 200 x 220 x 100cm*

Toch werd hij naast zijn installaties en conceptueel werk opnieuw aangetrokken door de schilderkunst. Nog steeds op zoek naar een eigen beeldende taal, los van 'insluipers', zoals hij de grote kunstenaars uit de kunstgeschiedenis noemt. Hij had het ene nodig om het andere te doen. De schilderkunst heeft Ruben een confronterende spiegel voorgehouden. Uiteindelijk studeerde hij af met schilderijen als *Private Thought* en *Private Abstracts*. In *Private Thought* zitten eveneens contradicties verwerkt. Enerzijds schreeuwt het werk, vanuit zijn epicentrum: kijk naar mij. Anderzijds blijft de diepere boodschap privé.

Private Thought 2012 Acryl + olieverf op doek 150 x 180cm

Traagheid en soberheid om eigen stem te vinden

Na de academie volgde het gevreesde zwarte gat. Toch had Ruben hier weinig last van. Een jaartje werken bood hem de mogelijkheid om te bezinnen. "Ik voelde dat ik die traagheid nodig had om mijn werk te laten rijpen." Hij was klaar om een master na master te volgen op Sint Lucas in Antwerpen, waar hij nog verder uit zijn artistieke comfortzone werd getrokken. Audio kwam op zijn pad. Er volgden experimenten met speakers, vastgebonden aan schilderijen, maar ook de ontwikkeling van autonome soundscapes in een kerk (Kunst in Baarle, kerk Baarle-Hertog, 2015). Uit deze periode is zijn werk *PPA-02* ontstaan, een werk waarin hij verschillende elementen zoals een herwerking van een 17^e eeuwse portret verwerkt en deze combineert met zijn materiaalfetisj, zijn ruimtelijk denken, en deze gebruikt om het medium in vraag te stellen.

PPA_02 2014 TL-lamp, spraypaint, schilderij 200 x 200 x 10cm

In zijn zoektocht naar een eigen stem schraapt Ruben radicaal kleur en textuur. Hij voelt zich betere tekenaar dan schilder, en hij legt zich toe op houtskooltekeningen van monumentale gebouwen. Ruben trekt regelmatig naar Berlijn, waar de vele leegstaande gebouwen hem onbewust inspireren tot het maken van grote werken. Hij speelt met ambiguïteit in zijn beelden. De toeschouwer op een dwaalspoor brengen, hem triggeren het werk zelf verder aan te vullen. Meerdere betekenislagen toevoegen. Het samenbrengen van medium, beeld en een -voor het medium- niet vanzelfsprekende presentatie zorgt voor de totaalbeleving van het werk **18'33"**. Deze monumentale tekening werd gepresenteerd in een volledig verduisterde ruimte (de Bijl in Zoersel, 2016 en Extra City Kunsthal in Antwerpen, 2017). Nadat de ogen van de toeschouwer gewend raakten aan de duisternis, doemde het beeld op en deed het nadenken over wat men ziet, of wat men denkt te zien.

18'33" 2016 *Houtskool op papier, statieven 420 x 275 x 200cm*

Een symbolische zonsopgang

Ruben wil niet enkel een pretty picture meegeven. Hij vertelt openhartig over zijn worstelingen met het kunstenaarsbestaan. De periode na de reeks houtskooltekeningen was best wel pittig. Even afstand nemen en kijken wie hij was, zonder kunst. Terug vertragen en de geest voeden. Opnieuw zoeken naar wat hem oprecht interesseert. Wat geeft er vonken?

Door open te blijven staan voor de toevalligheden van het leven, en door enkele vriendschappen aan te scherpen, kreeg hij terug zin om kunst te beoefenen. De kaap van 30 jaar bereiken voelde ook al als een nieuw begin, maar de echte aha-erlebnis kwam tijdens een vakantie met bevriende kunstenaars. Na een nachtje stappen genoten ze 's morgens op het strand van een mooie zonsopgang. Dat symbolische moment vormde een nieuwe start. Het was de aanleiding om samen te werken met andere kunstenaars.

Feestelijke lava in Arcane Rumble

Samen met geluidskunstenaar Olivier Wouters werden plannen gesmeed voor een gezamenlijk project, wat een half jaar later resulteerde in de totaalinstallatie Arcane Rumble bij Verbeeck Van Dijk Gallery tijdens Antwerp Art Weekend, mei 2019. Door een parcours van verduisterde ruimtes en zwarte doeken kwam de bezoeker uiteindelijk terecht bij het 'altaarstuk' van de expositie. Een apotheose van beeld en geluid dat de bezoeker verstilde en de mogelijkheid gaf af te dalen in de audiovisuele bubbel. *“Een week na de opening moest ik langs de galerie om iets op te halen. Ik liep door de tentoonstelling en kwam terecht in een mini-biotoop waar verschillende mensen rondwaalden. Op de grond zat iemand te mediteren. Een andere man liep traag luisterend rond en een moeder met kinderwagen wiegde haar kind rustig verder in slaap op de soundscape. Een fantastisch moment.”*

Arcane Rumble 2019 *Visitors*

In zijn nieuwste werken, zoals *Arcane Rumble*, merken we duidelijk dat alle elementen waarmee hij reeds bezig was, samenkomen. Ruben noemt het één grote kruisbestuiving van alle kiemen die in het verleden gezaaid werden. Hij brengt ze in relatie en laat ze met elkaar reageren. Hij verwerkt digitale beelden, maakt er analoge collages, van die hij daarna beschildert. Bij het inkaderen worden de doeken deze keer niet aan elkaar genageld, maar naast elkaar geplaatst, als één grote puzzel van dragers. Het kader vormt de bouwsteen voor het werk waardoor de presentatie ervan gebeurt op een contradictorische manier, net als in zijn houtskooltekening. Arcane Rumble is vurig als een vulkaan en vertaalt het plezier waarmee Ruben terug aan het werk is gegaan.

Toekomst in Parijs.

In het najaar biedt hij een solo show in **Galerie Charraudeau** in Parijs. Door een toevallige ontmoeting kwam hij in contact met de jonge galeriehouders, en ook hier volgde Ruben zijn intuïtie. *“Het klinkte meteen!”* Hij heeft nog talrijke ideeën rond een nieuwe installatie, maar uiteraard kan hij nog niet teveel verklappen. Staat er dit najaar nog een tripje naar Parijs op je programma? Ga dan eens langs bij Ruben in de Rue Bonaparte 3-4 of bezoek nu alvast zijn site www.rubenboeren.be

Tekst door Gwendolina Willems
The Art Couch, 14 augustus 2019

