

Mu Pan

The Other Mountain and The Other Sea

Mu Pan

The Other Mountain and The Other Sea Der andere Berg und das andere Meer

Paintings and Drawings

April 7 - May 19, 2011

Jürgen Kisters, Ridiculous Creatures at War
Review, Kölner Stadt-Anzeiger (German)

Malerei und Zeichnung

07. April - 19. Mai 2011

Jürgen Kisters, Lächerliche Kreaturen im Krieg
Ausstellungsbesprechung, Kölner Stadt-Anzeiger

Mu Pan, geboren 1976 in Taichung City, Taiwan, immigrierte 1997 in die USA, wo er in New York an der School of Visual Arts *Illustration als Essayistische Visualisierung (Illustration as Visual Essay)* studierte und mit dem Master of Fine Arts abschloss. Er lebt und arbeitet heute im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Insgesamt werden 21 Arbeiten aus den Jahren 2005 bis 2011 zum ersten Mal in Deutschland vorgestellt. Es handelt sich dabei um Ölmalerei auf Leinwand sowie Papierarbeiten kleinerer, mittlerer und größerer Formate in Mischtechnik (Tinte, Schreibstift, Aquarell).

Seine Themen bezieht Mu Pan aus der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schicksal als Immigrant, wobei er immer wieder auf die Bilder, Mythen und Symbole der wechselvollen auch von Gewalt und Machtkämpfen geprägten Geschichte Chinas zurückgreift. Es entstehen phantastische, bizarre Bildgeschichten, die er teils plakativ, teils filigran mit hohem Detailgrad in Szene setzt. Die apokalyptischen Schreckensszenarien erinnern zuweilen an die Dämonen- und Teufelsdarstellungen mittelalterlicher Meister. Mu Pan bedient sich zu ihrer Darstellung einer üppigen, ästhetischen Bildsprache, die er mit sicherem Pinsel- oder Federstrich realisiert. Wir begegnen in seinen Werken dem Phantastischen nicht als gezähmte Fantasy, sondern als wilde Gegenwelten mythischen Ursprungs. Zur Kraft, die im Phantastischen liegt, bemerkt Hans Jakob Meier in seiner Rezension des Werks *Phantasiestücke von Werner Hofmann**: „*das Phantastische (ist), einmal von der Kette gelassen nur schwer zu bändigen...*“ Die Kraft des Sinnlichen in Mu Pans Bilderzählungen ist faszinierend, jedoch müssen wir es dem Betrachter überlassen, wie er mit der Unberechenbarkeit umgeht, die dieser Kraft innewohnt.

Der Künstler, der sich als Erzähler begreift, ist sich dessen wohl bewusst:

"Meine Arbeiten sind Geschichten - Geschichten, die durch mündliche Überlieferung verbreitet werden. Einige werden zur Lobpreisung der Mächtigen erzählt, andere werden uns als Wahrheiten aufgezwungen, und wieder andere werden erzählt, bevor sie sich überhaupt ereignet haben. Für mich gibt es weder wahre Geschichten noch reine Fiktion. Ist eine Geschichte erst einmal entstanden, hängt alles weitere vom Geschichtenerzähler und den Zuhörern ab. Der wichtigste Teil des Geschichtenerzählens hat weder etwas mit dem Erzählen selbst noch mit der Darstellung des Geschehens zu tun. Es geht vielmehr darum selbst zu einer Geschichte zu werden, um dann immer weiter in diese Geschichte einzudringen bis sie schließlich ein Teil von uns wird. Geschichtenerzählen ist nicht bloße Unterhaltung. ... Solange Mythen noch lebendig sind, wird die erzählende Bildersprache auch in der heutigen Welt weiterhin benötigt, und Mythen wird es geben solange Menschen Kunst machen und Geschichten erzählen. ..."

Um den Menschen meine Sichtweise der Dinge zu zeigen, arbeite ich als Maler in einer traditionellen erzählenden Form. Doch genau genommen werde ich selber zu den Bildern meiner Phantasie, in dem Moment, in dem ich sie erzeuge. Ich möchte Geschichten erzählen ungeachtet ob sie angenommen oder abgelehnt werden. Sie werden die Geschichte meiner selbst."

*Hans Jakob Meier, Illusionen müssen sabotiert werden, in: FAZ vom 9.3.2011, S. 30

Mu Pan, born 1976 in Taichung City, Taiwan, migrated in 1997 to the USA, where he studied in New York at the School of Visual Arts *Illustration as Visual Essay* and finished his studies with the Master of Fine Arts. He presently lives and works in Brooklyn, New York.

A total of 21 artworks (2005 to 2011) will be presented for the first time in Germany. Oil paintings and mixed media on paper (watercolor, ink, pen) will be shown.

Mu Pan generates his subject matters from the involvement with his own fate as an immigrant, whereby he repeatedly falls back on the images, myths and symbols of the changeful history of China often characterized by violence and the struggle for power. Fantastic and bizarre narrative imagery is created in a partly striking partly filigreed manner with a high degree of detail. The apocalyptic doomsday scenario is at times reminiscent of the depiction of demons and devils of medieval masters. For their presentation Mu Pan uses an opulent and esthetic visual language that he accomplishes with a firm brushstroke as well as stroke of a pen. We encounter in his works what is really fantastic not as tamed fantasy but as a savage counter world of mythical origin. About the power that is inherent in the fantastic Hans Jakob Meier mentions in his review of Werner Hofmann's book "*Phantasiestücke*" *: ... "*the fantastic (is), once loosened from its chain, untamable...*" The sensuous strength in Mu Pan's narrative imagery is fascinating, but we have to leave it to the observer how to deal with the unpredictability being immanent in this power.

The artist, who understands himself as a visual narrator is fully aware of that:

"My work is about being the story - stories that had been passed down by our oral tradition. Some of them are passed down to praise the people who have the power over us, some of them are forced to be the truth, and some of them are told much earlier than it happened.

To me, there is no true story or fiction. Once a story is told, it all depends on the story teller and the audience. The most important part of storytelling is neither about narrating nor illustrating what happened, but becoming the story itself so we can go further into it until the story becomes a part of ourselves. Storytelling is not a mere entertainment.

As long as mythology is still alive narrative imagery is still needed in the contemporary world, and mythology will exist as long as humans continue to make art and tell stories..."

As a painter, I work with a traditional narrative way to present people my vision. I actually become the images of my imagination in the moment when I create them. I want to tell stories regardless whether they will be accepted or denied. This is going to be the story of myself."

* Hans Jakob Meier, Illusions have to be sabotaged, in: FAZ , 9.3.2011, P. 30

Exponate

Exhibits

Mu Pan, Deer Hunters; Big Deer (Die Jäger; Großer Hirsch), 2010/2011, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper), 76 x 113 cm (29% x 44% in)

Mu Pan, Deer Hunters; Tales of 8 Dogs (Die Jäger; Geschichten von 8 Hunden), 2010/2011, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper),
76 x 56.5 cm (29½ x 22½ in)

Mu Pan, Deer Hunters (Die Jäger), 2010/2011, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper)

Mu Pan, Lucy; Lucy in the Sky with Diamond (Lucy; Lucy am Himmel mit Diamant), 2005, Aquarell, Schreibstift / Papier (Watercolor, Pen / Paper), 29 x 25 cm (11¾ x 9¾ in)

Mu Pan, Mountain and Sea 5 (Berg und Meer 5), 2010, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper), 56.5 x 75.5 cm (22½ x 29¾ in)

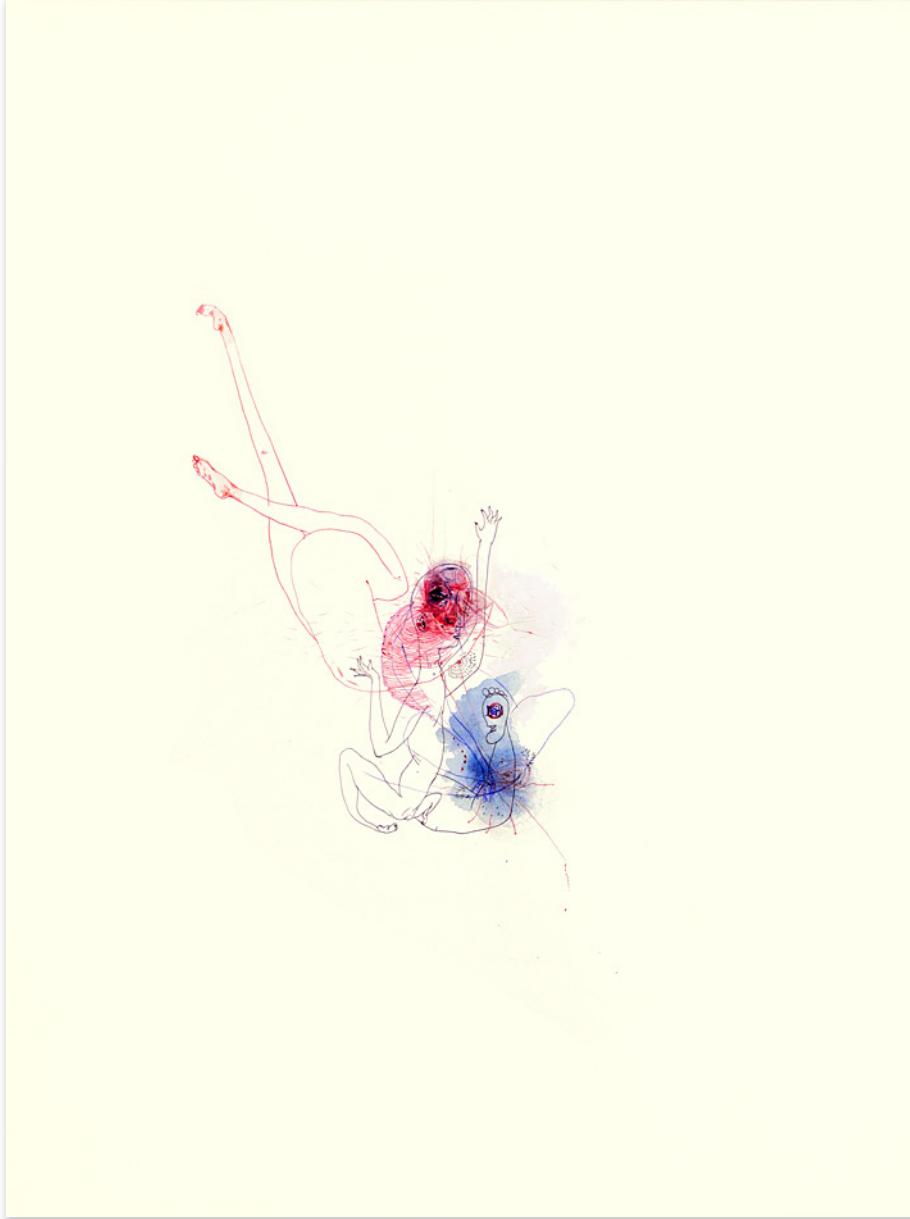
Mu Pan, Naked Monks; Fruits (Nackte Mönche; Früchte), 2006, Aquarell (Watercolor), 60.5 x 45.5 cm (23¾ x 17⅝ in)

潘慕文繪三任零九年於布魯克林

Mu Pan, Turtles Lunch (Schildkröten Mittagsmahl), 2010, Öl / LeinWand (Oil / Canvas), 132.5 x 119.5 cm (52½ x 47 in)

Mu Pan, Naked Monks; Foot (Nackte Mönche; Fuß), 2006, Aquarell (Watercolor), 45.5 x 60.5 cm (17½ x 23¾ in)

Mu Pan, Lucy, 2005, Aquarell, Schreibstift / Papier (Watercolor, Pen / Paper), 27.5 x 17.5 cm (10¾ x 6½ in)

Mu Pan, Pig Milk and Dog Piss (Schweinemilch und Hundepisse), 2010, Öl / LeinWand (Oil / Canvas), 152 x 204 cm (59¾ x 80¼ in)

Mu Pan, Mountain and Sea - South East Ocean 1 (Berg und Meer - Chinesisches Meer 1), 2010, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper),
56 x 75 cm (22 x 29½ in)

Mu Pan, Heavenly Book of China; Chapter Eight (Das himmlische Buch von China; Kapitel Acht), 2009, Aquarell, Schreibstift, Tinte / Papier (Watercolor, Pen, Ink / Paper), 102 x 76 cm (40½ x 29¾ in)

Mu Pan, Mountain and Sea - South East Ocean 3 (Berg und Meer - Chinesisches Meer 3), 2010, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper),
56 x 75 cm (22 x 29½ in)

Mu Pan, Mountain and Sea 2 (Berg und Meer 2), 2010, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper), 56.5 x 75.5 cm (22½ x 29½ in)

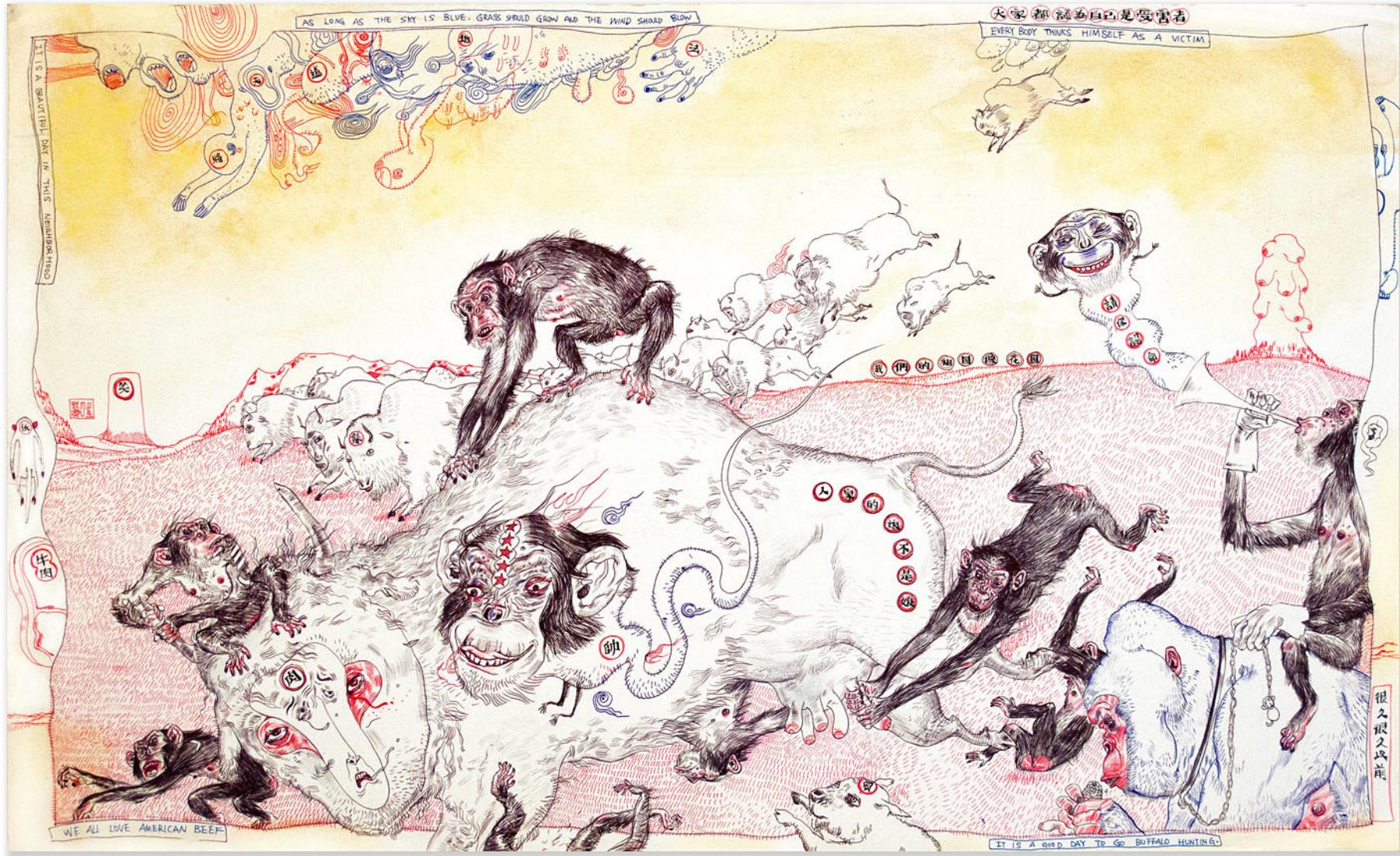

Mu Pan, Lucy; Ambushed from Ten Sides (Lucy; Von zehn Seiten aus dem Hinterhalt überfallen), 2005, Aquarell, Schreibstift / Papier (Watercolor, Pen / Paper), 29 x 48 cm (11 $\frac{5}{8}$ x 18 $\frac{5}{8}$ in)

Mu Pan, Hungry Ghosts Are Attacked by Hungry Starlings (Hungre Geister werden von hungrigen Staren angegriffen), 2007, Öl / LeinWand (Oil / Canvas),
119.5 x 100 cm (47 x 39½ in)

Mu Pan, Lucy; American Beef (Lucy; Amerikanisches Rind), 2005, Aquarell, Schreibstift / Papier (Watercolor, Pen / Paper), 29 x 48 cm (11¾ x 18¾ in)

Mu Pan, Heavenly Book of China; Chapter One (Das himmlische Buch von China; Kapitel Eins), 2009, Aquarell, Schreibstift, Tinte / Papier (Watercolor, Pen, Ink / Paper), 102 x 76 cm (40½ x 29¾ in)

Mu Pan, Mountain and Sea 1 (Berg und Meer 1), 2010, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper), 56.5 x 75.5 cm (22½ x 29½ in)

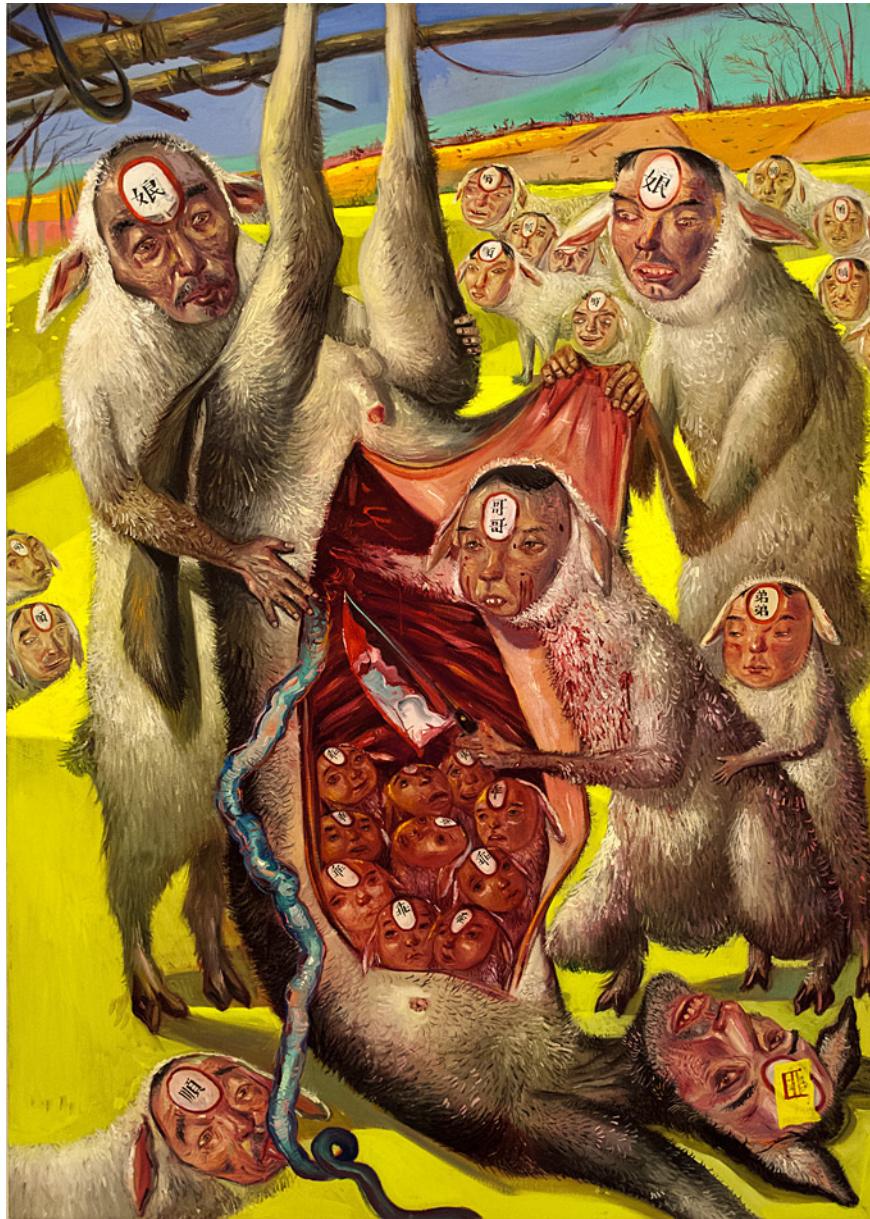
Mu Pan, Cute Little Lambs; Big Middle and most Rightous (Niedliche kleine Lämmer; Die breite Mitte und die Rechtschaffensten), 2010, Öl / LeinWand (Oil / Canvas), 127 x 127 cm (50 x 50 in)

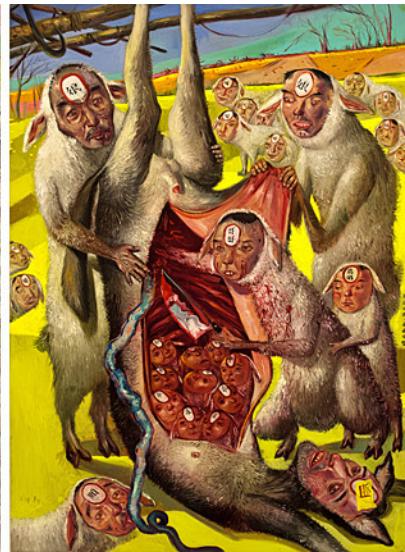
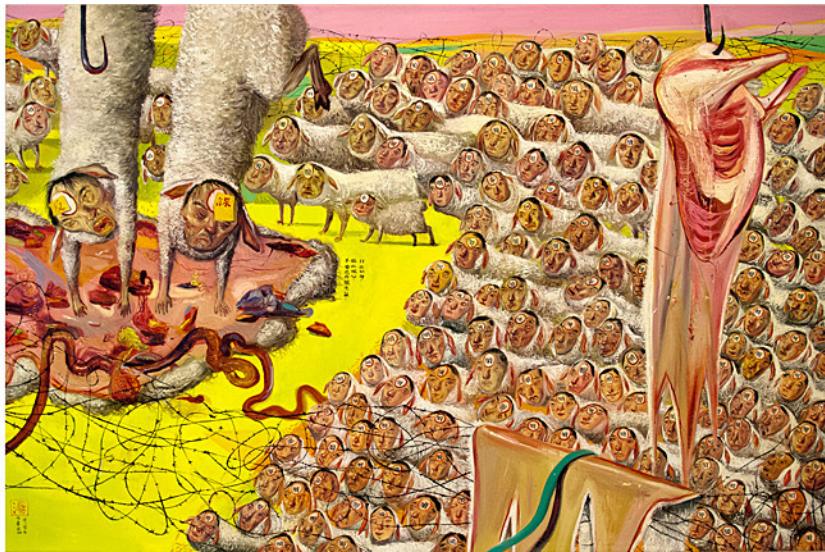

Mu Pan, Cute Little Lambs; Dear Citizens and Service Men of the Nation (Niedliche kleine Lämmer; Liebe Mitbürger und Staatsbeamte), 2010,
Öl / Leinwand (Oil / Canvas), 127 x 191 cm (50 x 75½ in)

Mu Pan, Cute Little Lambs; Brothers (Niedliche kleine Lämmer; Brüder), 2010, Öl / LeinWand (Oil / Canvas), 127 x 92 cm (50 x 36½ in)

Mu Pan, Cute Little Lambs; 2010, Öl / Leinwand (Oil / Canvas)

Mu Pan, Mountain and Sea - South East Ocean 2 (Berg und Meer - Chinesisches Meer 2), 2010, Aquarell, Tinte / Papier (Watercolor, Ink / Paper),
56 x 75 cm (22 x 29½ in)

Mu Pan, Heavenly Book of China; Chapter Five (Das himmlische Buch von China; Kapitel Fünf), 2009, Aquarell, Schreibstift, Tinte / Papier (Watercolor, Pen, Ink / Paper), 102 x 76 cm (40½ x 29¾ in)

Ausstellungsansichten

Exhibition Views

**Mu Pan
CV**

Mu Pan

Lebt und arbeitet **(Lives and works)** in Brooklyn, NY, USA

Geboren / Born ▶ 1976
Ort / Place ▶ Taichung
Land / Country ▶ Taiwan
SchwerPunkte: ▶ Malerei ▶ Zeichnung ▶ Objekt
Main Fields: ▶ Painting ▶ Drawing ▶ Object

Ausgewählte Ausstellungen / Selected Shows

2011

- *Art Tapei 2011*, Taipei, Taiwan; *Artists Wanted*, New York, NY, USA (Einzelausstellung > Solo Show)
- *La Luz de Jesus 25th Anniversary Group Show*, Los Angeles, CA, USA
- *SommerLoch 2011 (Silly Season 2011)*, KunstRaum H&H, Köln (Cologne), Deutschland
- *The Other Mountain and The Other Sea (Der andere Berg und Das andere Meer)*, KunstRaum H&H, Köln (Cologne), Deutschland (Germany) (Einzelausstellung > Solo Show)
- *Giant Robot, UNICEF's Tap Project*, Los Angeles, CA, USA
- *Verge: Art Brooklyn*, New York, NY, USA

2010

- *SommerLoch 2010 (Silly Season 2010)*, KunstRaum H&H, Köln (Cologne), Deutschland (Germany)

2009

- *GEISAI Taiwan*, Taipei, Taiwan
- *Kerpoef!*, Dr. M. T. Geoffrey Yeh Art Gallery, St. John's University, Queens, NY, USA
- *Windows Brooklyn*, at the Green Onion, Brooklyn, NY, USA
- April 2009 *Papershapers*, Scion Installation LA, Los Angeles, CA, USA

2008

- *Friends*, Cheryl Pelavin Fine Arts LLC, New York, NY, USA

2007

- *Senior Thesis Show*, Visual Arts Gallery, New York, NY, USA
- *To All My Relations*, La Luz De Jesus Gallery, Los Angeles, CA, USA (Two Person Show with Esther Pearl Watson / [Zwei-Personen-Ausstellung mit Esther Pearl Watson](#))

2006

- October 2006 *The Book Show*, Visual Arts Gallery, New York, NY, USA
- *The Typewriter Show*, Red Letter Gallery, FL, USA
- *The Unforgiving Drawing Show*, Changing Room Gallery, New York, NY, USA

2005

- *The Superhero Group Show*, Compound Gallery, Portland, OR, USA
- *The Ghost and Specters*, Compound Gallery, Portland, OR, USA (Two Person Show with Kenichi Hoshine / [Zwei-Personen-Ausstellung mit Kenichi Hoshine](#))
- *Winter Group Show*, Fuse Gallery, New York, NY, USA

2004

- *Meathaus @ Meltdown Group Show*, Meltdown Gallery, Los Angeles, CA, USA

2003

- *The Social Affair Group Show*, Memphis University, Memphis, TN, USA

Auszeichnungen und Stipendien / Awards and Scholarships

2011

- Winner of the 3rd Ward Open Call, Summer 2011, New York, NY, USA

2007

- Catherine Rhodes Scholarship

2006 (Spring / Fall)

- MFA Illustration Department Merit Scholarship, School of Visual Arts, New York, NY, USA
- MFA Illustration Department Merit Scholarship, School of Visual Arts, New York, NY, USA

2001

- Alumni Scholarship Award, School of Visual Arts, New York, NY, USA

Ausbildung / Education

2007

- Master of Fine Arts with honors ([mit Auszeichnung](#)), Illustration as Visual Essay ([Illustration als Essayistische Visualisierung](#)), School of Visual Arts, New York, NY, USA

2001

- B.F.A. (Illustration), School of Visual Arts, New York, NY, USA

Berufliche Tätigkeit / Professional Experience

2010

- Instructor for drawing and painting; New York Arts Studio, New York, NY, USA (current)
- Studio assistant for Piotr Uklanski; Polski Western, Brooklyn, NY, USA

2009

- Instructor for Beginner Level Painting and Arts and Crafts; University Settlement, New York, NY, USA

Ausstellungsbesprechung

Review

Dienstag, 17. Mai 2011 Kölner Stadt-Anzeiger

Mittelpunkt der Ausstellung im KunstRaum H&H ist Wu Pans „Himmelisches Buch von China“.

BILD: RAKOCZY

Lächerliche Kreaturen im Krieg

AUSSTELLUNG Wu Pan aus Taiwan malt dramatisch die Geschichte des Unfriedens

von JÜRGEN KISTERS

Der Künstler Wu Pan, 1976 in Taiwan als Kind einer Soldatenfamilie geboren, leistete dort seinen Militärdienst. Seine bevorzugten künstlerischen Themen sind militärische Motive, speziell die japanische Besetzung der vor der Küste Chinas liegenden Insel von 1895 bis 1945. Dabei ist Wu Pan mit einer Japanerin verheiratet, deren Vater den US-Atombombenabwurf von Hiroshima überlebte. Er und seine Frau leben seit 15 Jahren im New Yorker Stadtteil Brooklyn in einem multikulturellen Bevölkerungsgemisch.

Gerade hat der fleißige Künstler seine weltweit erste Einzelausstel-

lung erstaunlicherweise in einer kleinen Galerie in der Kölner Altstadt. Das liegt auch daran, dass die Galeristen Petra Hewel-Herrmann und Jens Herrmann lange an verschiedenen Orten gelebt und nach ihrer Rückkehr nach Köln ihr Augenmerk auf ferne Kulturen gerichtet haben. Schon beim ersten Blick auf Wu Pans Arbeiten haben sich das künstlerische Potenzial des souveränen Zeichners und kraftvollen Malers erkannt. Zum enorm sicheren figürlichen Gespür Wu Pans kommt eine handwerkliche Sorgfalt, die meisterlich die erzählerische Dimension der chinesischen Kunstradition mit

der radikalen Klarheit des deutschen Expressionismus verbindet.

Geschichte und Geschichten stehen im Zentrum von Wu Pans dramatisch-gewitzten Kompositionen. Bilder, Mythen und Symbole aus der Historie Chinas sind mit fantastischen Schreckensszenarien durchmischt. Da werden Krieger in der Begegnung mit Hunden und Fröschen zu lächerlichen Kreaturen. Da stolpern monströse Tier-Mensch-Mutatio-

nen wie in Bildern eines Hieronymus Bosch durch eine aus den Fugen geratene Welt. Und in menschlichen Lammgestalten, die gleichzeitig Schlächter und Geschlachter sind, kommt das ganze Drama zum Ausdruck.

„Himmelisches Buch von China“. Der Künstler zeigt darin die Figuren, die in seinen Augen China ruinieren haben: aufgeblasene Generäle, die letzte Kaiserin, die den Boxer-Aufstand niederschlug, oder die in der Viererbande berüchtigte gewordene Witwe Mao Tse-tungs. Zugleich schlägt er eine Brücke zur Geschichte der USA: zu Cowboys, der Gewalt von Stieren und Indianermord. Der verbindende Faden ist die alle Kulturen und Generationen umspannende Einsicht, dass der Bedarf an menschlichen Opfern grenzenlos ist.

KunstRaum H&H, Buttermarkt 17, Mo.-Fr. 13-19 Uhr, Sa. 12-16 Uhr, bis 19. Mai

Impressum

Imprint

Herausgeber (Editor):

Petra Hewel-Herrmann

Buttermarkt 17 - 19

50667 Köln (Cologne)

Tel.: +49(0)221-5898 0681

Fax: +49(0)221-5898 0682

e-mail: jhp@jponline.com

website: www.KunstRaumHH.com

Fotos und Reproduktionen: Jens J. Herrmann, Petra Hewel-Herrmann
Copyright © Petra Hewel-Herrmann, Jens J. Herrmann, Mu Pan, 2011