



“Trong Tôi, Của Tôi”

Triển lãm nhóm của Trần Kim Hoa, Đỗ Nguyễn Lập Xuân, Hoàng Nam Việt, Xuân Hạ (Grandmadeadxh), và Yatender
Giám tuyển: Shyevin S'ng và Lê Thiên Bảo

Mở cửa triển: 9 tháng 6, 2017, lúc 18:00

Thời gian triển lãm: 10 tháng 6 – 23 tháng 7, 2017

Tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory, 15 Nguyễn U' Dĩ, Quận 2

Khái niệm về 'bản ngã' cấu thành nên một dòng chảy tái diễn trong lịch sử. Quay ngược lại hàng vạn năm của lịch sử nhân loại, các bức vẽ trong hang động và các điêu khắc đá cổ xưa (như ở Hang Chauvet, thung lũng Ardèche, Pháp), cho thấy khao khát tự nhiên muốn thấu hiểu bản thân của chúng ta. Tự họa (self-portraiture), vì thế, là một phương thức phổ biến để các nghệ sĩ phản chiếu và thể hiện họ là ai. Với phát minh của nhiếp ảnh vào những năm 1800, công nghệ đã ảnh hưởng và thách thức cách các nghệ sĩ nghĩ về bản ngã, như chuyện kể và căn tính. Ý niệm về 'bản ngã' không còn chỉ là một sao chép nhiếp ảnh. Từ chối những hình dung thực tế của cơ thể người, các nghệ sĩ đã ngày càng chuyển hướng về phía trừu tượng, với một điểm nhìn mang tính khái niệm.

Ở Việt Nam, câu chuyện của trừu tượng và nghệ thuật khái niệm là một hiện tượng khá mới mẻ. Sự phát triển của thể hiện nghệ thuật trong nước đã chịu ảnh hưởng lớn của chủ nghĩa thực dân của Pháp và biến động chính trị của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong hầu hết nửa sau của thế kỷ 20, nghệ thuật thị giác ở Việt Nam mang đậm tính chất hiện thực xã hội chủ nghĩa trong thể hiện, và nghệ sĩ bị giới hạn trong các chủ đề và phong cách nhất định. Sau thời kỳ Đổi Mới năm 1986, Việt Nam đón nhận một cách ào ạt những luồng thông tin mới, trao đổi kinh tế và ảnh hưởng văn hoá, khiến cho các nghệ sĩ có cơ hội để học hỏi và so sánh các quan điểm và phong cách thực hành nghệ thuật khác nhau. Các không gian nghệ thuật tiêu biểu, như Không Gian Xanh (Blue Space) ở miền Nam và Nhà Sàn ở miền Bắc (thành lập trong những năm 1990), đã tiên phong trong một thời kỳ mới của nghệ thuật thử nghiệm, khuyến khích các cơ hội mới cho nghệ sĩ địa phương chơi đùa với các cách thức khác nhau để diễn đạt rõ ràng căn tính của họ, phản hồi tới một môi trường toàn cầu đa dạng về văn hoá, tân tiến về công nghệ, và đa phương diện trong khái niệm.

Từ năm 1986, nghệ sĩ ở Việt Nam đã tích cực tìm kiếm các cách thức sáng tạo đa ngành để thể hiện con người của họ. Trong triển lãm “I, Me, Mine – Trong Tôi, Của Tôi”, 5 nghệ sĩ trẻ - Trần Kim Hoa, Đỗ Nguyễn Lập Xuân, Hoàng Nam Việt, Xuân Hạ (Grandmadeadxh), và Yatender – là tâm điểm của ấn bản mới nhất của chuỗi Saigon Artbook (SGAB), đồng tổ chức bởi Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory và inpages. Các nghệ sĩ này đưa chúng ta trên một hành trình khám phá các cột mốc của ‘cái tôi’ – nơi chốn, kết nối, về bề ngoài, và nhận thức – nhằm xem xét cách các yếu tố không ngừng đan xen này định hình các thể hiện nghệ thuật và cảm xúc đã trở thành nền tảng cho tính cách con người. Khán giả sẽ bị cuốn hút bởi các cách tiếp cận phong phú với chủ đề ‘tự-thể hiện’: từ sê-ri tranh “Bonsai” và tác phẩm sắp đặt

“Đàn Bà” của Kim Hoa nhằm nắm bắt sự phức tạp của tính nữ thông qua hình ảnh phản chiếu của chính cô trong gương; tới tác phẩm “Vô:” của Lập Xuân, một tác phẩm sắp đặt khái niệm và biểu diễn, được đặt ở giữa một điểm nhìn tâm lý cá nhân trong thực tại hoàn toàn và một truy vấn tinh thần, nơi sự chiếm hữu được đối mặt và diễn dịch lại thông qua việc chiêm nghiệm những gì nằm dưới tầng nhận thức. Trong khi tác phẩm sắp đặt hộp đèn bùng sáng cả không gian triển lãm của Hoàng Nam Việt cho thấy ba thể hiện của sự sinh tồn và bảo toàn cá nhân, xem xét các dạng hình của một nhân vật như thói quen, tính cách, và nhìn nhận, thì “Cõi Lầy” của Xuân Hạ, một tổng hợp tranh lụa treo vuông góc với mặt tường và tác phẩm sắp đặt animation “Đắm” thăm thẳm về những cảm xúc nội tâm của cô. Tác phẩm sắp đặt ảnh ‘2-1’ của Yatender được trưng bày kín ở một khu vực riêng biệt của The Factory, được kể qua phim và nhiếp ảnh với ứng dụng hẹn hò ‘Tinder’, đã lưu giữ lại những khoảnh khắc ngẫu nhiên của mong muốn được thoát ra khỏi thế giới quan nhỏ hẹp của hoàn cảnh của cô và vượt qua những khoảng cách rộng lớn để chạm tay vào điều gì đó chân thực.

“*I, Me, Mine – Trong Tôi, Của Tôi*” là một bộ sưu tập của các ‘tác phẩm tự hoạ’, thông qua các chất liệu khác biệt, tuyên bố rằng ‘Tôi tồn tại’. Đồng hành với triển lãm này ở The Factory, ấn phẩm thứ 7 của Saigon Artbook tiếp nối cam kết xuất bản của họ với một cuốn ca-ta-lô triển lãm được thiết kế tận tụy và công phu với kỹ thuật in ấn thể nghiệm. Cuốn sách này sẽ được mở bán vào ngày 17 tháng 6, trong buổi nói chuyện với nghệ sĩ đầu tiên, mở màn cho một chuỗi các chương trình cho công chúng đi kèm trong hai tháng, được thiết kế để bóc tách các ưu tư suy ngẫm nghệ thuật đằng sau ‘Trong tôi, của tôi’.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ

The Factory: art@factoryartscentre.com | +84 (0)8 3744 2589

inpages: long@inpages.org | +84 (0) 126 550 2088

Tất cả các tác phẩm trưng bày đều có thể được mua.

Chú thích cho người biên tập:

TRẦN KIM HOA

sn.1980, TP.HCM, Việt Nam

Có đầu óc chiêm nghiệm và thường hướng nội, Kim Hoa dành phần lớn thời gian của mình để vật lộn với những câu hỏi về căn tính. Cô cố gắng phóng chiếu những phản ánh của mình lên hình ảnh của người khác cũng như khắc hoạ những cái bóng của họ lên cái bóng của chính cô. Những hình thể thô mộc hàm chứa những hừng khởi vô tận cho người nghệ sĩ. Kim Hoa đặc biệt thích thưởng thức những góc thô, những u bướu của cơ thể người. Các bản phác nhanh của cô lưu giữ lại ký ức và trải nghiệm của việc tương tác. Các tác phẩm của cô tập trung vào ảnh hưởng của môi trường, giáo dục, và lối sống lên tính cách và diện mạo của một người. Với Hoa, những ‘biến dạng’ hiển hiện là minh chứng của một cuộc đời trên đà tiếp diễn; mỗi dáng hình kể một câu chuyện riêng. Mặc dù được đào tạo trong ngành sơn mài, Hoa thường sáng tạo nghệ thuật với sơn dầu trên vải bố, phác thảo than chì, màu nước, và màu pastel trên giấy, vì sự tự do mà cô cảm thấy các chất liệu này mang đến cho mình.

ĐỖ NGUYỄN LẬP XUÂN

sn.1986, TP.HCM, Việt Nam

Lập-Xuân sống và làm việc ở TP.HCM. Nền tảng cho đạo đức nghệ thuật cũng như cá nhân của cô là một niềm tin vào những kết nối mơ hồ và chân thành giữa con người. Thế giới thực tại của Lập-Xuân không khách quan hay bất động, mà là một nơi của sự biến động, tính phức tạp, và sự tri cảm luôn biến chuyển. Mối quan tâm chủ đạo của nghệ thuật của cô là ngưỡng trôi (liminality) – sự mơ hồ ngầm ẩn của trải nghiệm về bản tính cá nhân, trong cách nó vận hành ở cả tâm trí và môi trường. Tác phẩm của cô thách thức các ranh giới của ghi chép nghệ thuật và có thể được hiểu khác đi như một thí nghiệm xã hội, tung hứng các biến số của những tiếng nói cá nhân. Mỗi tác phẩm của cô mời gọi người xem tham gia vào một trải nghiệm cảm giác, để viết nên phần của riêng mình và tiếp đó mở ra những đối thoại mới và thân mật. Tập hợp tác phẩm hiện tại của cô bao gồm điêu khắc, tranh vẽ, sắp đặt, trình diễn, và nghệ thuật media dựa trên thời gian.

HOÀNG NAM VIỆT

sn.1985, TP.HCM, Việt Nam

Một nghệ sĩ tự học sống ở TP.HCM, Hoàng Nam Việt đã thử nghiệm với nhiều phương thức và các trường phái khác nhau. Nghệ thuật của anh gây ra những cảm xúc mạnh, đầy tính thân thể và luôn tiến hoá. Cảm hứng của anh đến từ những cảnh đời thường, được thể hiện qua tri cảm chủ quan và đạo đức triết lý của chính anh. Một nhà khởi nghiệp, một kẻ mộng mơ, và một nghệ sĩ, Nam Việt chiết rút những chất liệu thô mộc để làm nghệ thuật từ nhiều khía cạnh của cuộc sống và vô vàn các trải nghiệm. Hoàng đã tham gia vào rất nhiều triển lãm nhóm ở TP.HCM, bao gồm Chung (Pongdang Gallery, 2014), Out of Nowhere (Sao La, 2014), Art Walk (nhiều địa điểm, 2015), và The Primacy of Drawing (Địa Projects, 2015).

XUÂN HẠ (GRANDMADEADXH)

sn.1993, Đà Nẵng, Việt Nam

Xuân Hạ là một nhà làm phim, nghệ sĩ, và giám tuyển trẻ hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Từ năm 2015, cô đã tích cực hoạt động với các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giám tuyển và tạo dựng các triển lãm tập trung vào nghệ thuật tương tác và sắp đặt. Tác phẩm của cô lấy nguồn cảm hứng từ vô vàn các phẩm chất, các thực tại, các cơ thể, và các căn tính cùng lúc tồn tại bên trong và xung quanh cô, cũng như với tất cả những người phụ nữ trong cuộc đời cô, từ người thân trong gia đình tới bạn gái cô. Những tính chất đa diện này và các nền tảng của cái tôi đối với người nghệ sĩ thật kỳ diệu và không thể cưỡng lại được.

AO KIM NGÂN (YATENDER)

sn.1988, TP.HCM, Việt Nam

Yatender chuyển thực hành qua nhiếp ảnh sau một sự nghiệp trong ngành thiết kế đồ họa, để đối mặt trực tiếp với những hỗn loạn cảm xúc không ngừng và âm ỉ bên dưới bề mặt. Đặc trưng nghệ thuật, động lực, và tác phẩm của cô đều vô cùng cá nhân trong bản chất. Cô đang theo đuổi một cách tiếp cận thể nghiệm để truy vấn và hoà mình, cả bên trong và bên ngoài, thông qua nghệ thuật nắm bắt các hình ảnh sau ống kính. Nhiếp ảnh phim của Yatender mang phong cách tài liệu, lưu giữ các khoảnh khắc thoáng qua để nhấm nháp chúng lần nữa vào một ngày sau đó. Điều này cho phép cô tự do sống hết mình trong hiện tại, với tri giác rằng không điều gì xinh đẹp sẽ bị mất đi, có lẽ chỉ được chuyển hoá, thông qua khuynh hướng khó nắm bắt của cả phim và ký ức.

Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory ('The Factory') là không gian đầu tiên được xây dựng với mục đích phục vụ nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, thành lập tháng Tư 2016. Là một khởi xướng tư nhân độc lập, trung tâm xây dựng và tổ chức các hoạt động liên ngành nhằm giới thiệu và lan toả tri thức về nghệ thuật đương đại và các xu hướng văn hoá, trong quá khứ và hiện tại, ở Việt Nam. Là một doanh nghiệp xã hội, The Factory cũng cung cấp một phòng đọc mở cửa cho đại chúng với các tư liệu về nghệ thuật – giáo dục; workshop và không gian làm việc nhóm (co-working space); đi kèm với quán cà phê, bar, và nhà hàng. Tất cả các lợi nhuận từ việc bán tranh và kinh doanh tại chỗ là nguồn hỗ trợ cho các chi phí vận hành của Trung tâm Nghệ thuật này.

www.factoryartscentre.com

Saigon Artbook (SGAB) trước nhất là một dự án cộng đồng của *inpages – independent publisher & art bookstore* (nhà xuất bản độc lập & hiệu sách nghệ thuật, tạm dịch), phát triển và trưng bày các tác phẩm không cắt xén của các họa sĩ trẻ ở TP. HCM (Sài Gòn), Việt Nam trên một 'sân khấu' được hỗ trợ bởi một đối ngũ tài năng gồm các thiết kế viên, các cây viết, và các giám tuyển. Từ năm 2013, SGAB đã độc lập xuất bản hơn 3000 cuốn sách nghệ thuật (artbook) với bảy ấn phẩm và tổ chức vô số các buổi triển lãm, workshop, và nói chuyện nghệ thuật với mục đích làm cho nghệ thuật dễ tiếp cận hơn và lời cuốn hơn.

www.saigonartbook.org

Trong ấn phẩm thứ 7 của SGAB:

Thành lập dự án: Đặng Thành Long

Giám tuyển: Shyevin S'ng & Lê Thiên Bảo

Cây viết: Lê Thiên Bảo and Tan Yun Ning

Trợ lý dự án: Trần Phùng Gia Nam

Thiết kế sách: Giang Nguyễn

Được thành lập từ năm 2016, **inpages** là một tiệm sách tại Sài Gòn chuyên về sách nghệ thuật, đồng thời cũng hoạt động như một đơn vị xuất bản độc lập. Với mục tiêu hỗ trợ, tạo nền tảng cho các nghệ sĩ tiềm năng giới thiệu các tác phẩm của mình thông qua phương tiện sách, nhằm khuyến khích sự sáng tạo đồng thời phát triển số lượng sách nghệ thuật trong nước. inpages còn tổ chức chuỗi sự kiện ra mắt sách, triển lãm, giao lưu và các lớp học tương tác ngắn hạn để thúc đẩy mối quan hệ giữa công chúng với nghệ thuật và văn hóa xuất bản độc lập.

www.inpages.org

