

VINCOM CENTER
FOR CONTEMPORARY ART

TỎA

THE FOLIAGE

IV

SEASON IV - 2022

TỎA

IV

Triển lãm **TOẢ IV** với chủ đề “**Phương thức đối thoại với thiên nhiên**” mở ra chuỗi ý tưởng của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu trong việc thiết lập lại suy nghĩ về các mối quan hệ giữa đời sống thiên nhiên và thế giới con người.

Triển lãm lấy điểm khởi đầu từ lịch sử hệ sinh thái tự nhiên trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa ra những góc nhìn khác nhau về lịch sử và hiện tại, chuyển trọng tâm giữa trải nghiệm của con người và môi trường, hướng tới mối quan hệ tương hỗ, chăm sóc, bao bọc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên.

Được thực hiện tại Hà Nội, nhưng ý niệm của triển lãm hướng tới các khu vực rộng lớn hơn, đưa khán giả vào một cuộc hành trình đầy suy tư và thơ mộng khi ôn lại lịch sử và chiêm nghiệm về một thế giới thiên nhiên mà chúng ta đang sống ngày nay.

Các tác phẩm nghệ thuật, tài liệu nghiên cứu được trình bày tạo thành một câu chuyện phi tuyến tính, làm sáng tỏ những dấu mốc thường bị bỏ qua, đưa chúng ta đến một không gian của cảm xúc, một không gian tồn tại khác với thế giới của con người. Triển lãm được cấu trúc thành bốn phần, phần đầu tiên nói trực tiếp đến lịch sử và sự phát triển của hệ sinh thái, phần thứ hai giới thiệu các mối quan hệ với thiên nhiên, phần thứ ba đưa ra ý tưởng cho các mối liên kết tiềm năng chưa được khai thác giữa thực vật và cuộc sống con người, trong khi mô hình thứ tư mang đến một thế giới tương lai, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo thành những hình thức hiện hữu mới.

Triển lãm do Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) tổ chức và được giám tuyển bởi **Abhijan Toto** và **Đỗ Tường Linh**.

THE FOLIAGE

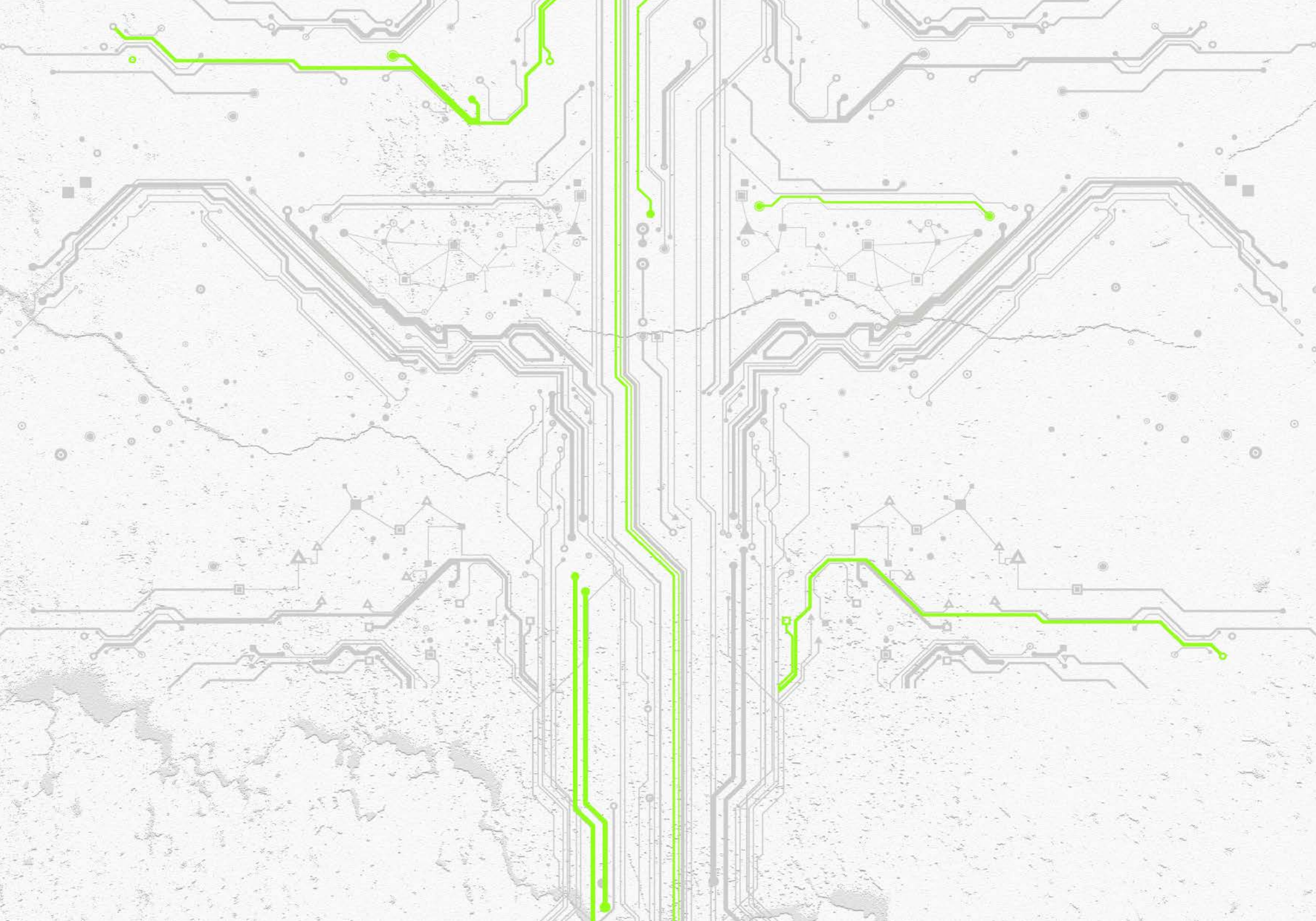
FOLIAGE IV with the theme “**How To Talk To Plants**” unfolds as a series of propositions by artists, researchers, rethinking the relationships between plant life and the human world.

The exhibition takes as its point of departure the history of plantations, both within Southeast Asia, and more broadly, and offers different perspectives on these histories and presents, shifting focus between humans and plants experiences, towards a more caring and non-extractive form of relationship.

Based in Hanoi, the narrative of the show however expanded beyond geographical borders and invited the audience into a reflective and poetic journey revisiting history and contemplating the world we are living in today.

The artworks and research materials presented form a non-linear narrative that elucidates often ignored histories, and move us to a space of feeling and being with more-than-human worlds. The projects are structured in four sections, the first of which speaks directly to histories of plantation and plantation cultures, the second works through affective human-plant relationships, the third offers propositions for non-extractive relations between plant and human life, the fourth reimagines a futuristic dystopian world where human and plant/ nature intertwining into new forms of being.

The show is a collaboration between 2 curators, **Abhijan Toto** and **Đỗ Tường Linh** and realized at Vincom Center for Contemporary Art (VCCA).

Nguyễn Thùy Anh
1993
New York, Mỹ

Đồ cấp dưỡng | The Force Feeder
2022

Đồ cấp dưỡng là tác phẩm điêu khắc ba phần có chứa ống dẫn silicon để chất lỏng xâm nhập. Mỗi ống dẫn được điều chỉnh cho một phần cơ thể được chỉ định để nhận nội dung chất lỏng: mắt (2), tai (1) và miệng (3). Các bộ phận của từng phần bằng thép giống như các thiết bị y tế hoặc tra tấn, cho thấy bản chất vô tình và mạnh mẽ của hành động đổ (chất lỏng): bằng cách đổ vào, bơm vào hoặc kéo dài các bộ phận dễ bị tổn thương của các phần. Hành động “cấp dưỡng” cũng không chỉ dừng lại ở việc chu cấp đồ ăn hay chất dinh dưỡng một cách có quản lý hay cưỡng ép, mà cũng mang nghĩa áp đặt niềm tin của một người lên những người khác. Bằng cách nhấn mạnh các kênh rõ ràng để “đổ tràn” vào các bộ phận cơ thể có nhiệm vụ tiếp nhận và truyền đạt thông tin, các “đồ cấp dưỡng” vừa nói về hành vi bạo lực cưỡng ép thô bạo cũng như việc lấy đi quyền kiểm soát, quyền tự chủ và tiếng nói.

Anh Thuy Nguyen là một nghệ sĩ thị giác từ Hà Nội, Việt Nam. Cô lấy bằng M.F.A về Mỹ thuật liên ngành từ Trường Nghệ thuật Thị giác (2018) và bằng Cử nhân Mỹ thuật Studio và Tiếng Anh (Viết) từ Đại học DePauw (2015). Công việc của cô bao gồm sắp đặt, điêu khắc và biểu diễn phân loại ảnh hưởng giữa các cá nhân giữa các cơ thể giữa khung cảnh của sự thay đổi, vắng mặt và hoài cổ. Anh Thùy đã triển lãm tại Miyako Yoshinaga Gallery, Sotheby's Institute of Art, BOSI Contemporary, Radiator Gallery, Chinatown Soup Gallery, The Border Project Space, Pfizer Factory, Trestle Gallery, Nhà Sàn Collective (Hà Nội, Việt Nam) ... bao gồm The Studios at MASS MoCA (MA), ChaNorth (NY), Vermont Studio Center (VT) .. Triển lãm cá nhân bao gồm Phòng hội (New York).

Anh Thùy Nguyễn là một nghệ sĩ hình ảnh của Hà Nội, Việt Nam. Cô lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật liên ngành tại School of Visual Arts năm 2019, và bằng cử nhân Hội họa và Viết tại Đại học Depauw năm 2015. Tác phẩm của cô gồm sắp đặt, tượng và biểu diễn, là biểu hiện cho những ảnh hưởng giữa các cá nhân giữa những cơ thể và giữa những phong cảnh của sự dịch chuyển, vắng mặt, và hồi ức. Thùy Anh đã triển lãm ở Miyako Yoshinaga Gallery, Sotheby's Institute of Art , BOSI

Contemporary, Radiator Gallery, Chinatown Soup Gallery, The Border Project Space, Pfizer Factory, Trestle Gallery, Nhà Sàn Collective (Hanoi, Viet Nam) ... Cô từng lưu trú ở The Studios at MASS MoCA (MA), ChaNorth (NY), Vermont Studio Center (VT).. và triển lãm cá nhân Assembly Room (New York).

Đồ cấp dưỡng | Force Feeder
2022
Sắt và silicon | Iron and silicon
165 x 22cm (x3)

The Force-Feeder is a three part sculpture that contains silicone conduit for fluid ingress. Each conduit is sculpt for a designated body part to receive liquid content: the eyes (2), the ears (1) and the mouth (3). Steel counter parts resemble medical or torture devices, suggesting the involuntarily and forceful nature the pouring act: through gagging, penetrating or stretching out vulnerable parts of a subject. To force-feed by definition is not only to feed by forcible administration of food, but also to force one's belief onto others. By pressing explicit canals for "spilling" onto body parts that supposed to receive and communicate information, Force Feeder tools are as much about the violence of forcing the unwanted as they are about taking away control, autonomy and voices.*

Anh Thuy Nguyen is a visual artist from Hanoi, Viet Nam. She earned an M.F.A in Interdisciplinary Fine Art from the School of Visual Arts (2018) and a B.A in Studio Art and English (Writing) from DePauw University (2015). Her work consists of installation, sculpture and performance that allegorize the interpersonal affect between bodies amidst the landscape of displacement, absence and nostalgia. Anh Thuy has exhibited at Miyako Yoshinaga Gallery, Sotheby's Institute of Art, BOSI Contemporary, Radiator Gallery, Chinatown Soup Gallery, The Border Project Space, Pfizer Factory, Trestle Gallery, Nha San Collective (Hanoi, Viet Nam) among others...Residencies include The Studios at MASS MoCA (MA), ChaNorth (NY), Vermont Studio Center (VT).. Solo exhibition includes Assembly Room (New York).

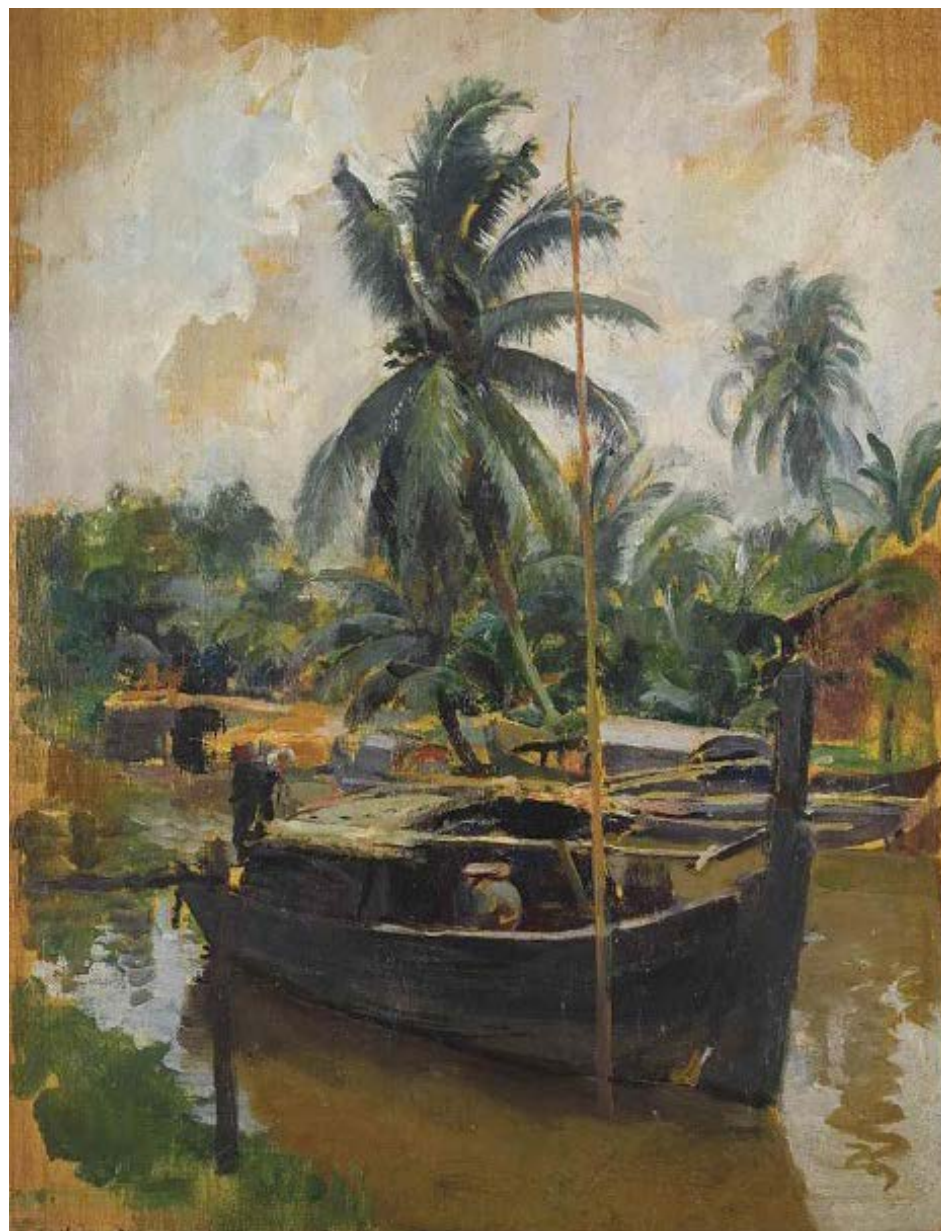

Châu Nguyễn
1994
Philadelphia, Mỹ

Bài học về phong cảnh | Landscape Didacticism
2022

“Bài học về phong cảnh” tái hiện Jonques et cocotiers (Thuyền ghe và cây dừa) - bức tranh của Victor Tardieu (1870-1937), họa sĩ người Pháp và đồng sáng lập École des Beaux-Arts de l’Indochine (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Tác phẩm của Tardieu phản ánh phương pháp sư phạm vẽ tranh phong cảnh thuộc địa trong sứ mệnh khai hóa văn minh của người Pháp, trong đó miêu tả các thuộc địa bản địa như một khung cảnh vượt thời gian, bình dị, vị tha mà không bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa ở châu u. Sự sắp đặt kết hợp khía cạnh lịch sử này với phương tiện là cát, nguyên liệu cơ bản trong xây dựng nhưng đính kèm cảm giác tạm thời trong tính chất vật liệu của nó.

Châu Nguyễn là một họa sĩ người Việt sinh sống tại Philadelphia, Mỹ. Châu vẽ theo ý niệm của sự phiên dịch, hồi ức, biểu tượng văn hoá, định lý ảnh hưởng, tính vật chất, nghiên cứu lịch sử Việt Nam để truyền đạt những va chạm tại giao điểm bản dạng văn hoá, tàn tích thuộc địa và chủ nghĩa xuyên quốc gia. Châu Nguyễn nhận bằng cử nhân Lịch sử và Nghệ thuật của cao đẳng Bryn Mawr và Thạc sĩ chuyên ngành vẽ tại Trường nghệ thuật kiến trúc Tyler, và là họa sĩ lưu trú tại 77 art center (VT) và Học viện nghệ thuật Chautauqua (NY). Tác phẩm của Châu Nguyễn được trưng bày trong triển lãm nhóm và cá nhân tại The Delaware Contemporary (DE), Bảo tàng Monmouth (NJ), Bảo tàng nghệ thuật The Woodmere (PA), Dự án Visionary (NY), Studio Montclair (NJ), Câu lạc bộ ký họa Philadelphia(PA), Collective nghệ thuật Philly (PA), Gallery Steinsland Berliner (Stockholm).

Bài học về phong cảnh | Landscape Didacticism
2022
Tranh cát | Sand painting
300 x 400cm

“Landscape Didacticism” recreates Jonques et cocotiers (Junks and Cocotrees), a painting by Victor Tardieu (1870-1937), a French painter and co-founder of the École des Beaux-Arts de l’Indochine (now the Vietnam University of Fine Arts). Tardieu’s work reflects the colonial pedagogy of landscape painting in the French’s civilizing mission, which portrays indigenous colonies as timeless, idyllic, and altruistic scenery untouched by European urbanization. The installation combines this aspect of history with the medium of sand, a primary component in construction but with a sense of impermanence encoded into its material.

Chau Nguyen is a Vietnamese artist based in Philadelphia. They draw from concepts of translation, memory, cultural symbols, affect theory, materiality, and research on Vietnamese histories to convey frictions at the intersection of cultural identity, colonial fragments, and transnationalism. Nguyen received their BA in Fine Arts and History of Art from Bryn Mawr College and their MFA in Painting from Tyler School of Art and Architecture. They were an artist-in-residence at 77Art Center (VT) and Chautauqua Art Institution (NY). Their work has been in group and solo exhibitions at The Delaware Contemporary (DE), The Monmouth Museum (NJ), The Woodmere Art Museum (PA), Visionary Projects (NY), Studio Montclair (NJ), Philadelphia Sketch Club (PA), Philly Art Collective (PA), Gallery Steinsland Berliner (Stockholm), among others.

Cian Dayrit
1989
Manila, Philippines

Vùng đất | The Land
2020

Tác phẩm của Cian Dayrit bắt nguồn từ sự tham gia của anh với các cộng đồng nông dân ở Philippines. Nghệ sĩ làm việc với những người nông dân và các thủ lĩnh nông nghiệp, những người đã trải qua cuộc chiếm đoạt đất đai và phải chịu đựng chế độ chiếm hữu đất đai phong kiến trong nước.

Ngay cả sau khi chính thức độc lập, Philippines vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi bóng ma của chế độ phong kiến, trong đó một nhóm nhỏ giới tinh hoa sở hữu và kiểm soát phần lớn đất nông nghiệp, còn những nông dân và cộng đồng ở những vùng đất này có ít quyền lợi và sống trong hoàn cảnh của nghèo đói cùng cực.

Bất chấp những hứa hẹn về cải cách ruộng đất, các chính phủ liên tiếp đã không giải quyết được những vấn đề này, dẫn đến điều kiện cuộc sống của người làm nông và cộng đồng bản địa ngày càng tồi tệ. Trong một loạt các tác phẩm dệt, Dayrit nói về lịch sử của cuộc kháng chiến của người nông dân ở Luzon, hòn đảo phía bắc của Philippines, và về các vấn đề lớn hơn của cuộc đấu tranh bản địa ở Đông Nam Á. Cùng với nhau, những mảnh ghép này nói lên mối quan hệ quyền lực xung quanh đồn điền và tiếp tục đấu tranh giành quyền tự quyết.

Cian Dayrit là nghệ sĩ làm việc trong lĩnh vực hội họa, điêu khắc và sắp đặt. Thực hành liên ngành của anh khám phá chủ nghĩa thực dân và dân tộc học, khảo cổ học, lịch sử và thần thoại. Dayrit lật ngược ngôn ngữ và hoạt động của các tổ chức như nhà nước, bảo tàng và quân đội để hiểu và hình dung ra những mâu thuẫn mà các nền tảng và định dạng này được xây dựng dựa trên đó. Các tác phẩm bản đồ nghệ thuật của anh thường được hiện thực hóa thông qua thêu, dệt và cắt dán trên các phương tiện truyền thông hỗn hợp, mô tả mô hình của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến trong các hoạt động như khai thác tài nguyên thiên nhiên, di dời và bóc lột các nhóm dân cư bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Đồng thời, tác phẩm còn gợi mở những hình dung mới ghi nhận những cuộc đấu tranh chống chéo và các giai đoạn kháng chiến. Các tác phẩm đa phương tiện kiểm tra cách để chế ghi ra bản đồ của thế giới hiện đại, cách thức hậu quả của nó duy trì sự phát triển công nghiệp và cách các lãnh thổ thay thế có thể được hình dung ngay từ đầu.

Vùng đất | The land
2020
Thêu tay trên vải | Hand-embroidery on fabric
140 x 160cm

Cian Dayrit's work stems from his involvement with agrarian communities in the Philippines. The artist works with farmers and agrarian leaders who have undergone land dispossession, and suffered from the feudal land-holding system in the country. Even after its formal independence, the Philippines continues to be haunted by the spectre of feudalism, wherein a small group of elites own and control much of the agricultural land, and the farmers and communities who tend to these lands have few rights and live in circumstances of extreme poverty. Despite promises of land reform, successive governments have failed to address these problems, leading to worsening conditions of life for farm workers and indigenous communities. In a series of textile works, Dayrit speaks to the histories of agrarian resistance in Luzon, the northern island of the Philippines, and to the larger issues of indigeneous struggle in Southeast Asia. Together, these pieces speak to the nexus of power relations around the plantation, and the continued fight for self-determination.

Cian Dayrit is an artist working in painting, sculpture, and installation. His interdisciplinary practice explores colonialism and ethnography, archaeology, history, and mythology. Dayrit subverts the language and workings of institutions such as the state, museums, and the military to understand and visualize the contradictions these platforms and formats are built upon. His cartographic artworks, often materialized through embroidery, textile, and mixed media collages, plot the patterns of imperialism and feudalism in activities such as the extraction of natural resources and the displacement and exploitation of marginalized populations. At the same time, the works summon new imaginaries that recognize the overlapping struggles and periods of resistance. His multimedia works examine how empire scored out the maps of the modern world, how its aftermath perpetuates industrial development, and how alternative territories might be imagined from the ground-up.

Duy Hoàng
1989
New York, Mỹ

Quên cơn sóng vỗ | It forgets the tides

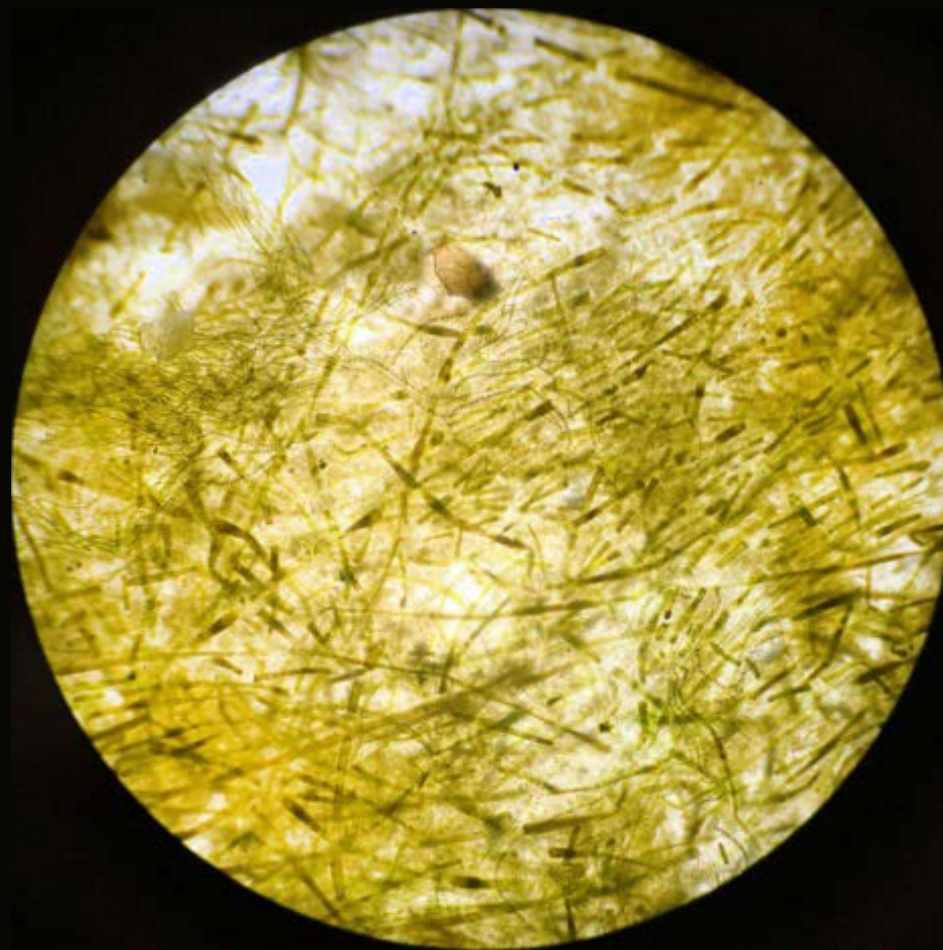
2022

“Ngập ngừng trong những suy nghĩ về việc tro cốt của cha tôi được rải trên một vùng biển xa xôi khiến tôi phải xem xét lại mối quan hệ của mình với nước và ý nghĩa của việc được kết nối với ông ấy một lần nữa. Cơ thể của ông chuyển hóa thành nước, trở về với đất, hòa tan vào bầu khí quyển. Vật chất của ông đã trở thành những cuộc sống mới”.

“Quên cơn sóng vỗ” sử dụng hình ảnh hiển vi của những giọt nước chứa tảo khiến người xem đắm chìm trong một môi trường sống mất phương hướng. Hình ảnh được chiếu sáng bởi ánh sáng tự nhiên truyền qua mái vòm, nhấn chìm không gian với tầm nhìn đang ở dưới nước và phối cảnh ngược với tỷ lệ thực của nó. Có lẽ chúng ta đang đắm dần, hoặc có khi chúng ta đang được chở che. Tác phẩm dường như thể hiện sự cân bằng hòa hợp giữa sự ngọt ngào và vòng tay ấm áp trong cùng một hành vi.

Di cư sang Mỹ khi còn nhỏ, sự chuyển đổi văn hóa và thể chất quá lớn đòi hỏi Duy Hoàng phải quan sát chuyên sâu để hiểu rõ môi trường sống xa lạ ở nước ngoài. Hình ảnh của Duy Hoàng thường mượn từ các quy trình khoa học và các bài thuyết trình về lịch sử tự nhiên để kiểm tra lại sự sống, quá trình suy tàn và sự gắn gũi của con người với nó.

Thông qua lịch sử di cư cá nhân và đối mặt với những mất mát của gia đình, thực hành của Duy trở thành một quan sát về sự phân hủy, quy trình bảo quản, lưu trữ; với hy vọng tiếp thêm sinh lực cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Bản chất khám phá này mong muốn kết nối chúng ta với lịch sử sâu sắc của địa điểm, thời gian và những vấn đề thoáng qua của chúng ta, đồng thời kiểm tra lại cách thức triết học của chúng ta đối với nhau.

Quên cơn sóng vỗ | It forgets the tides

2022

Sắp đặt ảnh in trên vải | Photo prints on fabric

15 x 15m

“Suspending in thoughts of my father’s ash being spread over a distant sea had me reconsidering my relationship to water and what it means to be connected to him again. His matter becomes water, returns to earth, carried by air. His matter becomes new lives.”

“It forgets the tides” uses a microscopic image of droplets of water containing algae that immerses viewers in a disorienting habitat. The image is illuminated by the natural light coming through the skydome, engulfing the space with a vision of being underwater and a reverse perspective of its actual scale. Perhaps we are drowning, or perhaps we are being sheltered. The work looks to present a fine balance between this discomfort and warm embrace in the same gesture.

Migrating from Vietnam to the U.S. at an early age, the overwhelming cultural and physical transitions demanded Duy Hoàng’s intensive observation to comprehend the foreign habitat. Duy Hoàng’s visuals often borrow from scientific processes and natural history presentations to re-examine life, its decaying process, and our proximity to it.

Through personal migratory history and confronting family deaths, Duy’s practice becomes an observation of decay, process of preservation, archives; in hope of invigorating a new cycle of growth. This exploratory nature aspires to connect us to the deep history of our place, time, and fleeting matters, while re-examining our philosophical ways of being with one another.

Gabi Dao
1991
Vancouver, Canada

Vai chính | The protagonists

2018

Tác phẩm của Gabi Dao, mang tên Vai chính, là một luận án về ý tưởng của cô ấy về một “rạp chiếu phim trong nhà” và đưa ra phê bình về quan điểm dân tộc học trong việc làm phim. Bộ phim xoay quanh ngôi nhà của gia đình nghệ sĩ ở Vancouver, Canada, đưa chúng ta đến khu vườn và nhà bếp của bố mẹ cô. Thay vì tập trung vào các nhân vật con người trong các cảnh phim, nghệ sĩ biến các nhân vật không phải con người trở thành nhân vật chính, do đó thay đổi trật tự tương thuật. Những đám mây khói, cây cỏ và thậm chí thực vật trở nên thấm nhuần cảm xúc và ảnh hưởng, như Dao suy nghĩ thông qua cơ quan của các hình thức này để hiểu sự hình thành bản sắc di cư của chính mình.

Gabi Dao là nghệ sĩ sống tại Canada. Cô đã hoàn tất hệ cử nhân nghệ thuật lại đại học nghệ thuật và thiết kế Emily Carr năm 2014. Năm 2016, cô dành giải Portfolio Prize cho nghệ sĩ trẻ. Tác phẩm của cô đặt câu hỏi cho điều kiện của trải nghiệm mỹ thuật thông qua tác phẩm thiên hướng sắp đặt, kết hợp các yếu tố tượng, hình, ánh sáng. Dao đồng tổ chức triển lãm, các buổi đọc, buổi biểu diễn âm nhạc và một vài sự kiện khác tại studio và không gian dự án DUPLEX.

Vai chính | The Protagonist

2018

Đất hữu cơ và video art | Organic soil and video art
08'08"

Gabi Dao's work, entitled The Protagonists, is a thesis on her idea of a "domestic cinema", and offers a critique of the ethnographic gaze in filmmaking. The film revolves around the artist's family home in Vancouver, Canada, taking us through her parents' garden and kitchen. Rather than focusing on the human characters in the scenes, the artist makes non-human agents the protagonists of her film, thereby shifting the narrative order. Clouds of smoke, plants and vegetation become imbued with emotion and affect, as Dao thinks through the agency of these forms to understand the formation of her own diasporic identity.

Gabi Dao is an artist based in Canada. She completed a BFA at Emily Carr University of Art and Design in 2014. In 2016 she was a recipient of the Portfolio Prize award for emerging artists. Her work questions the condition of aesthetic experiences through installation based work, bringing together elements of sculpture, sound and lighting. Dao co-organises exhibitions, readings, musical performances, and other happenings at the studio and project space DUPLEX.

Xuân Hạ
1993
Đà Nẵng, Việt Nam

**Một hình tượng thế tục của Mẹ Thiên nhiên
& Lặp đi lặp lại có trật tự**
A secular figure for nature & Repetitiveness
2022

Một hình tượng thế tục của Mẹ thiên nhiên là một sáng tạo mô phỏng một loạt cuộc sống hàng ngày của cộng đồng Xơ Đăng.

Toàn bộ mô-đun chuyển động hài hòa, bắt chước hoạt động nông nghiệp và quân sự của người Việt Nam. Hệ sinh thái được lấy cảm hứng từ cộng đồng Xơ Đăng, một nỗ lực nhằm đi chệch khỏi Kỳ Nhân sinh, đảo ngược sự kiểm soát của con người trên hành tinh và trả lại sức mạnh cho tự nhiên. Mô-đun được lấy cảm hứng từ âm thanh của Coongtac - một hệ thống tưới nước của cộng đồng Xơ Đăng cũng được sử dụng như một loại thuốc xua đuổi chim. Tốc độ đa dạng của mô-đun bắt chước bản giao hưởng mà hệ thống nước sáng tác. Giống như cấu trúc Rhizomic, mô-đun không có điểm gốc. Thiên nhiên tiếp diễn, và con người chỉ cần trở thành một phần của buổi hòa nhạc lớn này.

Xuân Hạ là một nghệ sĩ liên ngành, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Thực hành của cô tập trung vào những thay đổi của văn hoá xã hội nơi cô sinh sống - miền Trung Việt Nam. Thông qua những thể nghiệm đa dạng với chất liệu, không gian, và những tương tác xã hội, Xuân Hạ muốn tạo ra một hệ thống hình ảnh cho câu chuyện của riêng cô bằng cách sử dụng những hình thức biểu hiện nghệ thuật khác nhau như vẽ, video, tượng, sắp đặt và nghệ thuật ý niệm. Ngoài làm việc như một nghệ sĩ, Xuân Hạ còn đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và nhân rộng cộng đồng nghệ thuật địa phương, bởi đối với cô, cộng đồng chính là cốt lõi trong thực hành nghệ thuật. Cô là nhà đồng sáng lập collective nghệ thuật Chaosdowntown Cháo in Saigon (2015-2019); và Sông Club (2019), mục đích để khám phá bản dạng của Đà Nẵng, Quảng Nam và con người nơi đây.

Một hình tượng thế tục của Mẹ thiên nhiên | A secular figure for nature
2022
Tre | Bamboo
180 x 40 x 40cm

A Secular Figure is a creation that mimics a series of day-in-the-life of the Xơ Đăng community.

The whole module moves in harmony, mimicking the agricultural and military activity of Vietnamese people. The ecosystem is inspired by the Xơ Đăng community, an attempt to deviate away from the Anthropocene, reversing the control of humans over the planet and returning the power back to nature. The module is inspired by the sound of Coongtac - a watering system from the Xơ Đăng community that also serves as a bird repellent. The varied speed of the module imitates the symphony that the water system composes. Like a Rhizomic structure, the module has no point of origin. Nature goes on, and humans just get to be a part of this grand concert.

Xuan Ha is an interdisciplinary artist who currently lives and works in Da Nang; and whose practice focuses on the sociocultural changes in her hometown in the central region of Vietnam. Through various experimentations with materials, space, and social interaction, Xuan Ha interprets the visual structure of her own narratives using a vast array of different artistic representations such as painting, video, sculpture, installation, and conceptual art. Besides working as an artist, Xuan Ha also plays an active role in building and expanding the local art community as she believes that community is at the core of her practice. She co-founded the art collective Chaosdowntown Cháo in Saigon (2015-2019); and a sông club (2019) aiming to explore the identity of Da Nang - Quang Nam and its people.

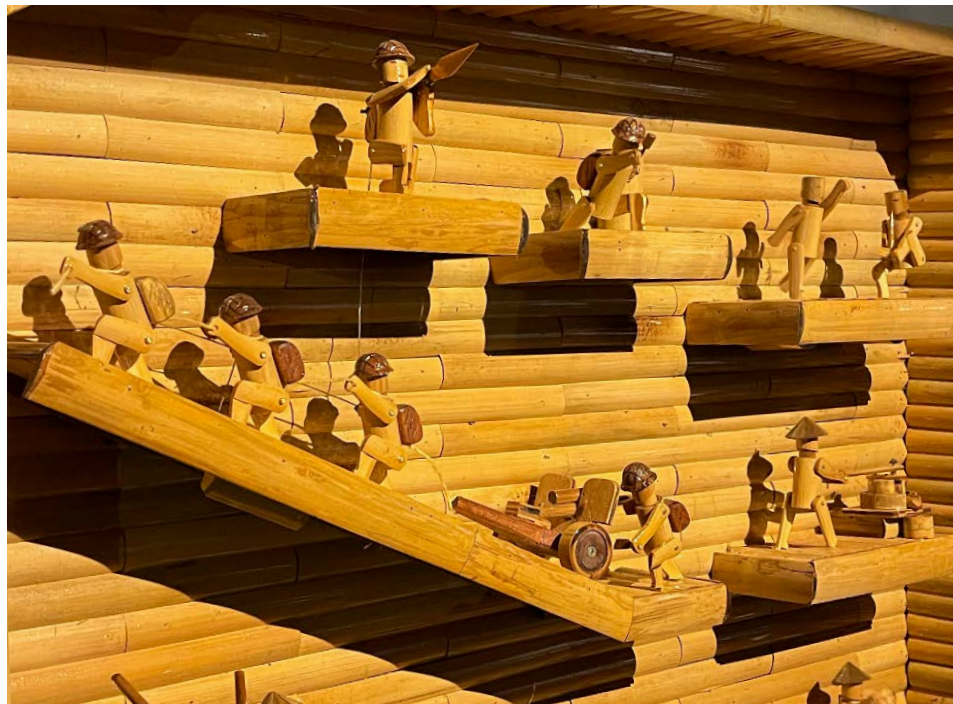

Lặp đi lặp lại có trật tự | Repetitiveness

2022

Sợi mây, sợi giang | Rattan

50 x 25cm

Đào Văn Hoàng
1964
Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Sổ ghi chép ký họa | Illustration notes
2010-2022

Xuyên suốt Đông Nam Á, trung tâm Châu Phi và Nam Mỹ, người nghệ sĩ đi theo những loài cây vươn ra, và trải dài tới tận cùng thế giới. Hoàng phiêu lưu trong những vùng nhiệt đới, nơi mà anh ngủ dưới những vì sao, giữa những loài động vật hoang dã đã làm anh vô cùng hứng thú.

Định nghĩa về “ngoại cảnh” của loài người không gì khác hơn ngoài hằng hà sa số những tổ, hang động lớn, và đời sống động vật. Nghệ sĩ bám chặt với tự nhiên, ăn uống ngủ nghỉ dưới những ánh mắt quan sát vô hình từ chính những loại động vật đang ẩn mình sau những cành những rễ. Chính những cuộc gặp gỡ được mong đợi từ lâu này giữa người nghệ sĩ và con vật được tái hiện trong tranh của anh ấy như hai sinh vật sống trong một môi trường chung. Không có mối quan hệ của vũ lực hay sự thống trị giữa con người và động vật, không có bên nào chiếm ưu thế hơn bên nào. Tùy thuộc vào loài mà nghệ sĩ miêu tả, người nghệ sĩ áp dụng một điểm nhìn phù hợp với đặc điểm của con vật, như có thể thấy trong Chờ đêm xuống nơi con thỏ được miêu tả từ mặt đất, tiếp tục ngủ yên trong hang của nó, dưới cái nhìn dịu dàng của họa sĩ - người phát hiện.

Do đó, không chỉ là một quan sát khoa học - theo chủ đích, theo định nghĩa, hay khách quan - do Đào Văn Hoàng vẽ ra, mà là một câu chuyện thực tế xung quanh mối quan hệ gắn kết giữa loài người và động vật. Trong Camera Trap Minh, con nai đóng băng và đưa một cái nhìn chất vấn nghệ sĩ - kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ. Bằng cách nhìn vào đối tượng của con vật, người xem sẽ có được phần trọn vẹn từ khung cảnh nghệ sĩ mô tả. Bàn tay của Đào Văn Hoàng thể hiện một thực tế rất cá nhân, một tâm nhìn về tự nhiên không phải từ quan điểm của một người phân tích mà là của một người biết giao cảm với những gì anh nhìn thấy.

Đào Văn Hoàng dành những năm đầu cuộc đời cho tin học và quảng cáo. Sau hơn mười lăm năm làm việc trong thế giới quảng cáo hình ảnh, qua lại giữa Pháp và Việt Nam, anh cuối cùng cũng quay về với thiên nhiên bằng cách trở thành họa sĩ và là một nhà quan sát trung thành.

Trong tuổi thơ của mình, anh thường ngắm nghía những con thú ở Sở thú Sài Gòn thật lâu rồi khi trở về nhà, ký họa lại những đặc điểm của chúng qua ghi nhớ của mình. Cuốn nhật ký du lịch chính là nhân chứng cho con mắt sắc bén, gần như đầy tính khoa học của anh. Qua nhiều năm, Đỗ Văn Hoàng đi du lịch nhiều châu lục khác nhau, tỉ mỉ vẽ từng chi tiết nhỏ mà anh tìm thấy.

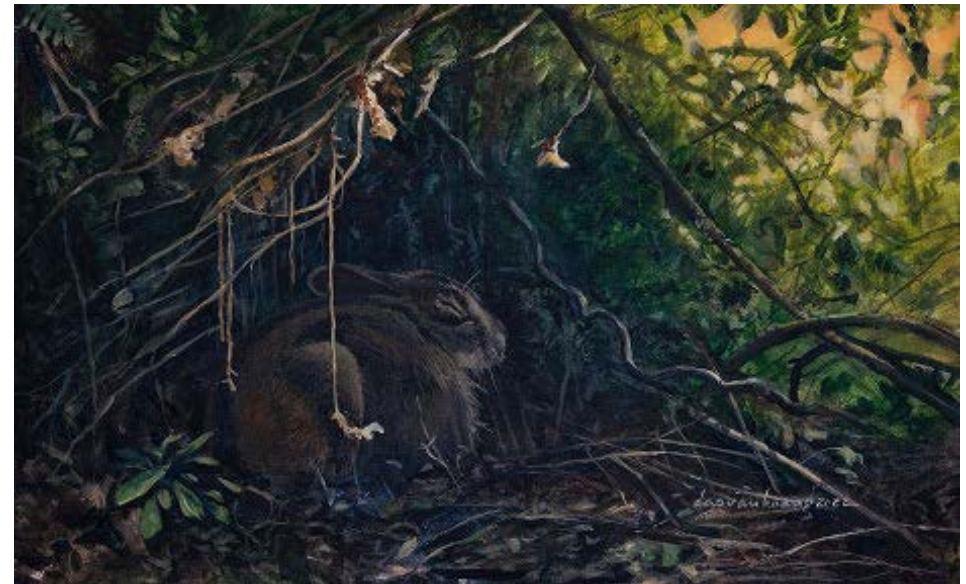
Thế giới của những hương vị | World of flavors
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

Through Southeast Asia, Central Africa and South America, the artist follows the course of the plants that branch out and extend to the ends of the world. Hoang circulates in these tropical zones where he sleeps under the stars among the wild beasts that fascinate him.

*For the exterior as defined by humankind is nothing other than an immense fabric of dens, of nests: of animal dwellings. As the artist takes root, eating and resting under the invisible gaze of the animals, they emerge from the branches and roots from which they observed him. This long-awaited encounter between the artist and the animal is transcribed in his paintings as two living beings in a shared environment. There is no relationship of force or domination between the human and the animal, one does not prevail on the other. Depending on the species he is depicting, the artist adopts a point of view adapted to its characteristics, as can be seen in *Chờ đêm xuống* where the hare depicted from the ground, continues to sleep peacefully in its den, under the tenderized look of the painter who discovers it.*

*It is thus not only a scientific observation – which is intended, by definition, to be objective – that Dao Van Hoang paints, but a real narrative around the bond uniting humankind and animals. In *Camera Trap Minh* the doe freezes and gives an interrogative look to the artist, a newcomer on her territory. By being looked at by its subject, the viewer takes an integral part in the scene he depicts. Dao Van Hoang's hand renders a very personal reality, a vision of nature not from the point of view of someone who analyzes but of someone who makes communion with what he sees.*

Dao Van Hoang dedicated the first part of his life to computing and advertising. After working more than fifteen years in the world of advertising images, between France and Vietnam, he finally returned to nature by becoming its painter and most faithful observer. During his childhood, Do Van Hoang used to observe the animals of the Saigon zoo for a long time, sketching their features that he had memorized, once he returned home. His travel diaries testify his sharp eye, almost scientific. For years, Do Van Hoang traveled several continents and assiduously drew the smallest details he found.

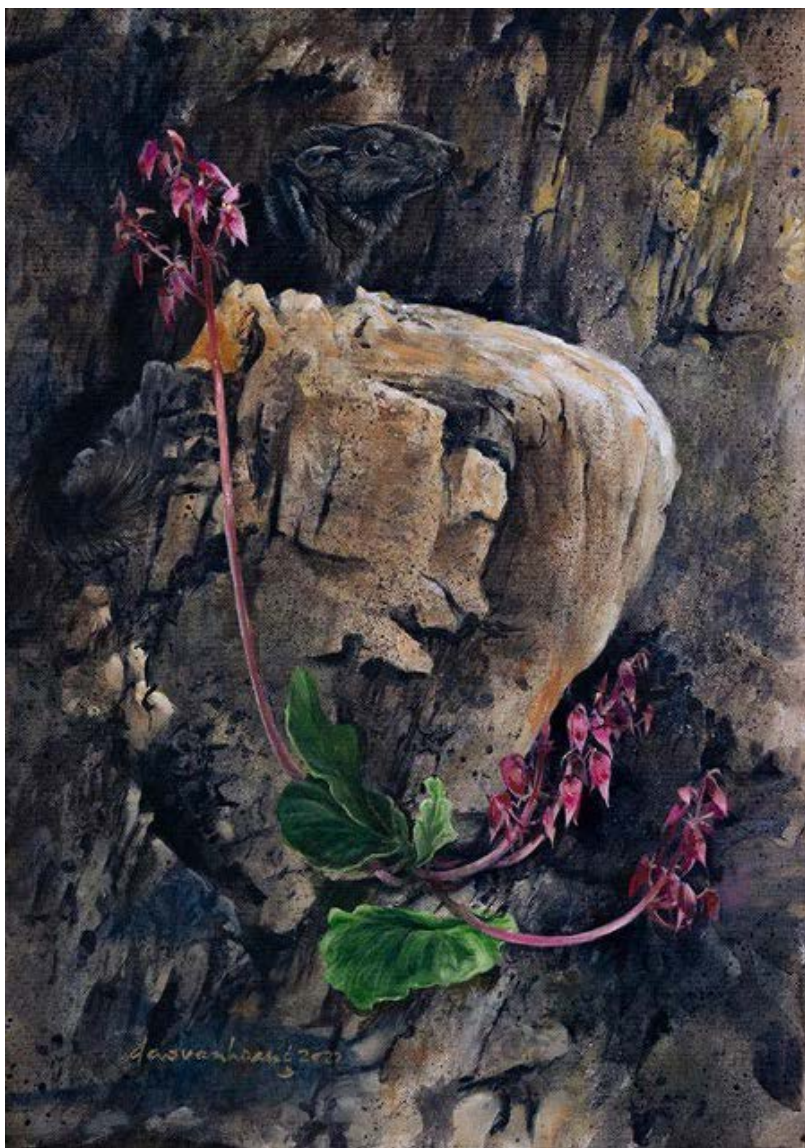
Chờ đêm xuống | Waiting for the nightfall
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

Khe rú | Screaming gully
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 50cm

Bóng ma | Ghost shadows
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
80 x 80cm

Hoàng hôn | Sunset
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

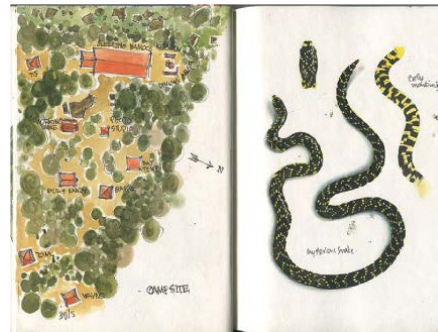
Tranh cãi | Argument
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
80 x 60cm

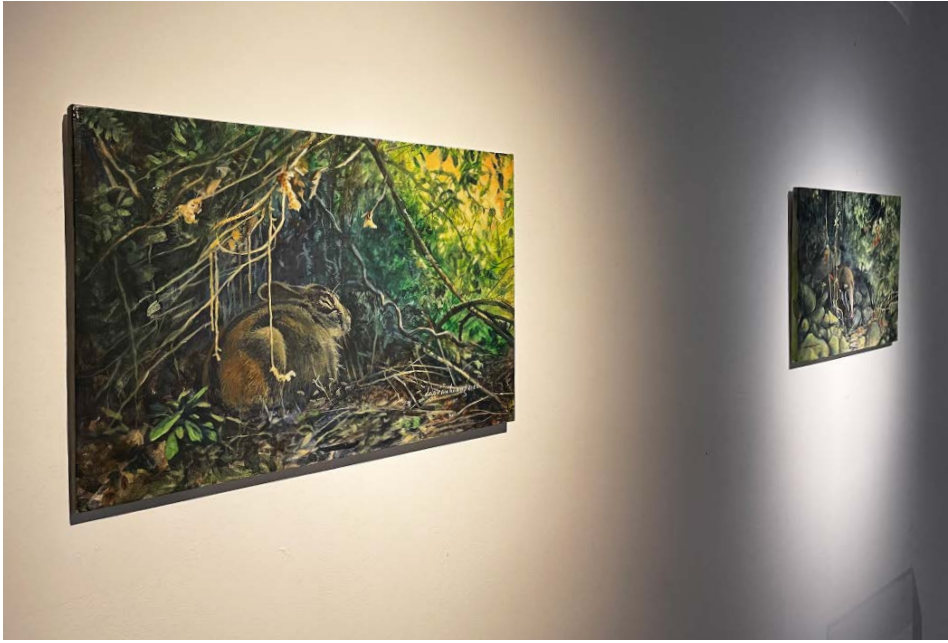
Camera Trap Minh
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

Rừng | Forest
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 50cm

Sổ ghi chép kí họa | Illustration notes
2010-2022
Màu nước trên giấy | Watercolor on paper
30 x 40cm (x9)

James Prosek
1975
Connecticut, Mỹ

Giữa chừng không gian | The Space in Between
2022

James Prosek lựa chọn biểu đạt các giống loài bằng cách chỉ thể hiện đường nét viền của chúng, giấu đi những lớp lang, da thịt và kích thước, gợi lên vẻ đẹp kỳ lạ bí ẩn và lung linh của tự nhiên được vô hình hoá, thay vì những mô tả buồn tẻ về các đặc điểm cụ thể của loài.

Giống như những hình vẽ trong tài liệu hướng dẫn, các sinh vật biển của Prosek đều được đánh số. Tuy nhiên, các con số này đều không dẫn tới bất kì thông tin nào. Việc thiếu thông tin khiến người xem phải tự hỏi có gì ẩn sau sự mờ ảo này. Đây chính là những hình thức tạo nên vẻ đẹp của hệ sinh thái mà James Prosek muốn chúng ta nhận định lại với một góc nhìn mới. Chống lại sự ám ảnh của việc “đặt tên” và chống lại hệ thống phân loại tự nhiên (kế thừa từ thế kỷ 19), nghệ sĩ hướng chúng ta đến trải nghiệm nhìn thấy - đơn giản nhưng gần như đã bị lãng quên.

Nghệ sĩ đề xuất một phương thức quay trở lại chiêm nghiệm, và tự hỏi trước những cuộc sống đa dạng và phức tạp đang làm sinh động thế giới. Bằng cách xóa tên của những thứ chúng ta quan sát, nghệ sĩ xóa bỏ khoảng cách tạo ra giữa con người và động vật. Bởi vì đặt tên cho một sinh vật là tự động cấp cho nó một chức năng, điểm mạnh và điểm yếu, đặt nó trong một thang giá trị. Vị trí mới này cho phép chúng ta (lại) tham gia vào cuộc sống của thiên nhiên mà chúng ta đã tiên quyết mặc định. Khoảng trống ở giữa là một lời nhắc nhở về mối liên hệ sâu sắc của chúng ta với thế giới xung quanh, khiến chúng ta suy nghĩ lại về vị trí của mình trong đó: một vị trí không còn bất kỳ ý tưởng thống trị nào.

James Prosek là một họa sĩ, nhà văn, nhà tự nhiên học người Mỹ. Anh tốt nghiệp đại học Yale năm 1997. Tác phẩm của Prosek được trưng bày tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia London, Anh Quốc. Ngoài ra cũng được trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật Virginia, Richmond, VA, Bảo tàng nghệ thuật North Carolina, NC, Gallery nghệ thuật Đại học Yale, Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia, Bảo tàng lịch sử xã hội New York, Bảo tàng nghệ thuật Smithsonian American và nhiều học viện khác.

Giữa chừng không gian | The Space in Between
2022
Màu vẽ trên tường | Wallpainting
300 x 1706cm

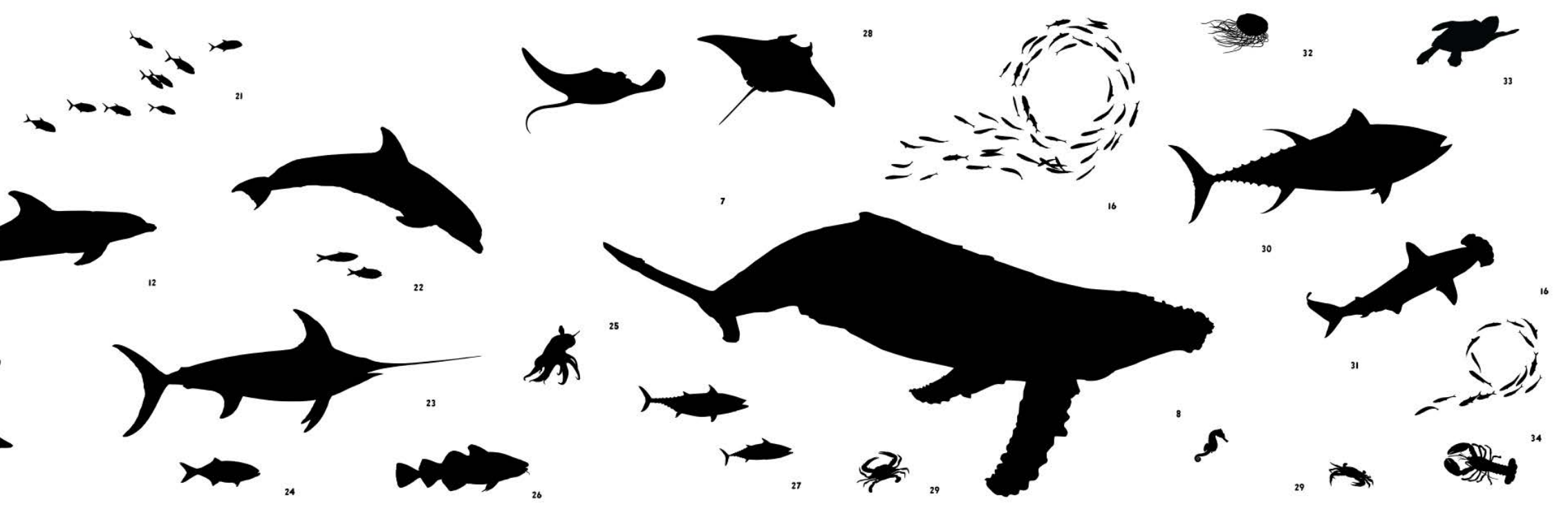
James Prosek's choice to represent species only by their outlines, obscuring to the point of annihilation their leaves, skin and scales, evokes this invisibilization of the curious and shimmering beauty of nature, in favor of the prosaic description of its specific characteristics. Like the figures in the field guides, Prosek's sea creatures all have a number.

However, these numbers do not have any key to match. This lack of information leaves the viewer wondering what is hidden behind this opacity. It is these very forms that compose the beauty of our ecosystem which James Prosek leads us to consider with a new look. Against the obsession of the "name" and against the system of classification of nature (inherited from the 19th century) to which it is related, the artist incites us to the - simple but almost forgotten - experience of seeing.

The artist proposes a return to contemplation, and to wonder in front of the multiple and complex lives that animate the world. By erasing the names of the things we observe, the artist abolishes the distance made between the human and the animal. Because to name a being is automatically to grant it a function, strengths and weaknesses that place it in a scale of value. This new position allows us to (re)take part in the life of nature in which we are resolutely anchored. The space in between is a reminder of our deep connection to the world around us, it makes us rethink our position within it: a position emptied of any idea of domination.

James Prosek is an American artist, writer and naturalist. He is a 1997 graduate of Yale University. Prosek's work has been shown at The Royal Academy of Arts in London, The Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, VA, The North Carolina Museum of Art, NC, The Yale University Art Gallery, The Philadelphia Museum of Art, The New York Historical Society Museum and the Smithsonian American Art Museum, among other institutions.

Josie Rae Turnbull
1991
Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Cú sốc nước muối | Saline Shock!
2022

Ngành công nghiệp y sinh chạy bằng máu của móng ngựa (sam). Trong các kho chiết xuất, cua móng ngựa được xếp thành hàng và được sạch rửa, máu của chúng có màu xanh như bột, được đổ vào các chai sữa thủy tinh và được sử dụng để kiểm tra tất cả các loại vắc xin, thiết bị y tế, cấy ghép phẫu thuật và thuốc tiêm tĩnh mạch về sự hiện diện của nội độc tố.

Sốc nước muối! là đỉnh cao tưởng tượng trong thế giới thực này. Nhớ lại bộ phim khoa học viễn tưởng 'Creature Feature' giữa thế kỷ 20, vốn phê phán sự hoang tưởng về văn hóa và chia sẻ những lo lắng bất an, nghệ sĩ suy đoán một thực tế sắp xảy ra. Những tiên lượng hiện tại về dịch bệnh tấn suất cao - bị kích động bởi những lý tưởng phát xít sinh thái đang trở dậy - dẫn đến những kết luận phi logic.

Cua móng ngựa được nuôi nhốt trong các phòng khám tư nhân, nơi cung cấp cua trực tiếp để truyền máu cho người, được bao quanh bởi các cơ sở y tế công cộng và có các công nhân mặc đồ bảo hộ trùm đầu. Người xem được mời xem xét kỹ những 'hóa thạch sống' này. Đã tồn tại không thay đổi trong hơn 440 triệu năm nhưng hiện nay với sự suy giảm dân số nghiêm trọng, sinh lý học của cua móng ngựa bị tê liệt; một tập hợp các con thoi đồ chơi, vít và đĩa cocktail bằng nhựa nhưng tồn tại đời đời.

Mẫu cua và đồng phục y tế của nhân viên được tổng hợp bằng cách sử dụng các vật dụng tiêu dùng, hàng hải và xây dựng bỏ đi; được sử dụng lại thông qua nhiều quy trình tô màu khác nhau, được trình bày như một bằng chứng giải phẫu về sự vô lý được tìm thấy trong các quy trình công nghiệp và mô hình tiêu dùng của chúng ta. Đối với các mục đích pháp y, Cú sốc nước muối chiếm lĩnh tính thẩm mỹ hình ảnh hiển vi. Các tập hợp đánh lừa các mối quan hệ màu sắc được tạo ra để kiểm tra rõ ràng hơn mẫu vật được đề cập. Cũng giống như các bộ lọc phân cực và vết bẩn được sử dụng để thiết kế màu sắc trong trường xem, bảng màu của tác phẩm thay đổi để hiển thị các khía cạnh tiềm ẩn.

Thông qua sự gián đoạn của các quy mô vĩ mô và vi mô, ngôn ngữ hình ảnh thu gọn các hình ảnh động, vô tri vô giác, nhân tạo và siêu thực, với mong muốn thẩm vấn các hệ thống ngoại vi dư thừa của chúng ta. Chúng ta đang xem xét những tác động hỗn loạn, bất khả chiến bại của chủ nghĩa tư bản chinh phục đối với mọi hệ sinh thái.

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
Nhựa tổng hợp | Plastic
60 x 30cm (x4)

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
In kỹ thuật số trên vải | Digital print on fabric
170 x 192cm

The biomedical industry runs on horseshoe crab blood. Within extraction warehouses, horseshoe crabs are rowed in tourniquets and scoured, their powder-blue blood drained into glass milk bottles and used to test all vaccines, medical devices, surgical implants, and intravenous drugs for the presence of endotoxins.

Saline Shock! is the imagined crescendo of this real-world practice. Recalling the mid 20th Century sci-fi 'Creature Feature' films which allegorised cultural paranoia and shared apocalyptic anxieties, the artist speculates an impending reality. Current prognoses of high-frequency epidemics – agitated by rising eco-fascist ideals – are taken to their illogical conclusions. The horseshoe crab is captive in privatised clinics which proffer direct crab to human blood transfusions, surrounded by public health agitprop and flanked by hooded workers in protective wear. The viewer is invited to examine these 'living fossils' closely. Having existed unchanged for over 440 million years but now in steep population decline, the horseshoe crab's physiology is petrified; an assembly of toy shuttlecocks, rawl plugs, and cocktail forks of prosaic, but immortal plastics.

Crab specimens and staff clinical uniforms are synthesised using deadstock consumer, marine and construction paraphernalia; building site hard hats, saline eye wash pods, pound shop tat, decorative cake toppers. These throwaway items are defamiliarised and reanimated through various processes of bricolage, presented as anatomical evidence of the absurdity to be found in our industrial processes and patterns of consumption. For our forensic purposes, *Saline Shock* appropriates microscopic imaging aesthetics. Deceptive sets of colour relationships are fabricated to more clearly examine the specimen in question. Just as polarising filters and stains are used to engineer colours in the viewing field, the works' colour palettes shift to reveal latent facets.

Through disruptions of macro and micro scales, the visual language collapses the animate, inanimate, artificial and hyperreal, in a desire to interrogate our extractivist systems of excess. We are looking at the chaotic, invincible impacts of conquest capitalism on every ecosystem.

Josie Rae Turnbull is an interdisciplinary artist and art facilitator, who completed her MA in Fine Art and Science at Central Saint Martins in 2022, following a number of years living in Ho Chi Minh City. Her practice across textiles, sculpture, printmaking and lens-based media dissects the chaotic systems which correlate various animate and inanimate ecosystems. Works are often impelled by research into absurd, fabulist 'case studies' of animal protagonists revealing human failings. Throwaway consumer materials - used as emblems of conquest capitalism - are refashioned through bricolage and entropy.

The life cycles of various industries, and their uncanny fall-outs, are reconstituted through a visual language led by artificial colour relationships and material glitches.

Củ sốc nước muối | *Saline Shock*

2022

In kỹ thuật số trên hộp đèn | Digital print on light box
120 x 60 x 10cm (x3)

Củ sốc nước muối | Saline Shock
2022
Vải và giấy tái chế | Fabric and recycled paper
20 x 30cm

Củ sốc nước muối | Saline Shock
2022
Vải và giấy tái chế | Fabric and recycled paper
150 x 30cm (x2)

Củ sốc nước muối | Saline Shock
2022
In kỹ thuật số trên giấy ảnh | Digital print on photopaper
42 x 29.7cm

Củ sốc nước muối | Saline Shock
2022
Ảnh kỹ thuật số và đồ họa in trên vải | Graphic print on fabric
137 x 70cm (x5)

Củ sốc nước muối | Saline Shock
2022
Ảnh kỹ thuật số và đồ họa in trên vải | Graphic print on fabric
138 x 50cm (x4)

Củ sốc nước muối | Saline Shock
2022
Ảnh kỹ thuật số và đồ họa in trên vải | Graphic print on fabric
131 x 137cm

Koa Pham
1993
Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Diễn giải một đạo cụ trong vở kịch Lá Sầu Riêng
Intepreting a prop in Durian Leaves
2022

“Diễn giải một đạo cụ trong vở kịch Lá Sầu Riêng” đề xuất việc đọc lại bốn bức tranh hoa trong vở kịch Lá sầu riêng năm 1963. Những tác phẩm này được gọi là Tranh tứ bình tượng trưng cho bốn loại cây: trúc, lan, mận và cúc. Mỗi cây đều thể hiện một phẩm chất đạo đức, khiến nó trở thành một khuôn mẫu thường xuyên trong hội họa truyền thống Trung Quốc.

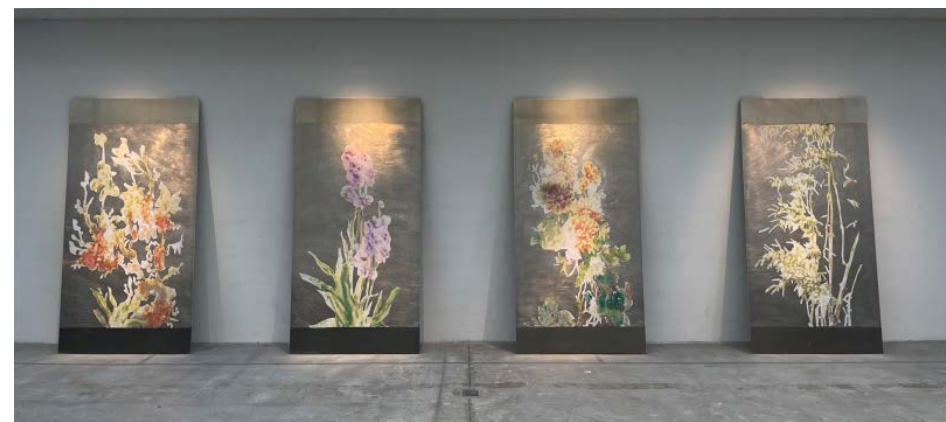
Mô phạm này cuối cùng đã mở rộng và phát triển mạnh mẽ trên các đường phố nơi bán nhiều bản sao chép. Những phiên bản khác nhau của bốn bức tranh này, thay đổi theo kỹ thuật được sử dụng và treo trên tường của các ngôi nhà Việt Nam, đặt câu hỏi cho nghệ sĩ: mối liên hệ nào giữa bối cảnh sân khấu và khung cảnh cuộc sống của chúng ta? Thông qua dòng cuối cùng do nhân vật chính kể lại ‘Ký ức chúng ta từng có xung quanh chiếc lá sầu riêng đã tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn của tôi’, nghệ sĩ xem xét sức mạnh của ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ liên quan đến thiên nhiên và thực vật, như một công cụ ẩn dụ khác nhau giai đoạn của cuộc sống.

Những bức tranh vẽ hoa như một bề mặt để phản ánh những nỗi sợ hãi đang hành hạ các nhân vật đồng thời như một chuỗi hình ảnh truyền cảm hứng cho sự thể hiện của họ. Sự thể hiện nhiều đến mức, giữa thiên nhiên và con người, ranh giới đã bị xóa nhòa và tạo ra một liên kết sâu sắc. Bằng cách lồng ghép những bức tranh này vào trang trí nhà cửa, các gia đình Việt Nam đã vượt xa hơn những câu hỏi mà Kim Cương đặt ra trong Lá sầu riêng.

Mối liên hệ được tạo ra giữa bộ phim truyền hình và cuộc sống thực tạo ra một vòng lặp nơi thực tế và viễn tưởng nuôi sống và truyền cảm hứng cho nhau. Trong khi vở kịch cho thấy một nền văn hóa bị giằng xé giữa tôn trọng truyền thống và cảm dỗ nhượng bộ đồ vật và những nghi thức tiêu dùng mới của thời hiện đại những năm 1960, thì việc Koa Pham diễn giải lại ‘đạo cụ’ này cho thấy những vấn đề và giá trị đó vẫn có thể tìm thấy trong thực tại ngày nay.

Để thể hiện hành lang từ thế giới này sang thế giới khác, nghệ sĩ - cũng giống như những nghệ sĩ đã sửa đổi các bức tranh bằng cách tái tạo chúng để bán - diễn giải lại mô típ của bức tranh bằng cách đồ họa kỹ thuật số, in ra và vẽ lại hình ảnh của nó trên các tấm nhôm. Sự biến dạng bằng công nghệ này từ các tranh truyền thống trong vở kịch tượng trưng cho sự xuyên suốt từ thế giới sân khấu sang xã hội Việt Nam đương đại và sự dao động của các nhân vật chính của họ - cả thực và hư cấu - giữa thế giới hiện đại và truyền thống của tổ tiên.

Koa Pham là một nghệ sĩ thực hành đa phương tiện. Tác phẩm của anh chủ yếu bàn về mối quan hệ giữa đồ vật, con người và nơi chốn, nhấn mạnh vào việc đồ vật mang tầm ảnh hưởng đến những quyết định của con người. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Tạo dáng công nghiệp tại trường Central Saint Martins năm 2019, anh đồng sáng lập ilco. Studio đã nhận được sự tán dương của giới truyền thông quốc tế, điển hình là tạp chí Architectural Digest Ý và Mỹ, Elle decor Spain, Vogue Ấn độ và The Observer.

Interpret a Prop in A Vietnamese Play “The Durian Leaf” proposes a re-reading of the four flower paintings set in the 1963 play The Durian Leaf (Lá sầu riêng). These works, known as the Four gentleman paintings (Tranh tứ bình) represent four types of plants: the bamboo, the orchid, the plum and the chrysanthemum. A moral quality is attributed to each plant, making it a recurring pattern in traditional Chinese painting.

This pattern ended up extending and proliferating in the streets where multiple reproductions are sold. These different versions of the four paintings, changing according to the techniques used and hanged on the walls of Vietnamese homes, question the artist: what are the connections between the theater stage’s set and the scenery of our own lives? Through the last line recited by the main character ‘The memory we had surrounding the durian leaf has vanished, only my sorrow’, the artist examines the power of language, especially the one related to nature and plants, as a tool of metaphorizing the different stages of life.

Paintings of flowers operate both as a surface for reflecting the qualms tormenting the characters and as a serie of images that inspires their expression. So much so that, between nature and the human being, the boundaries are blurred and a deep link is created. By integrating these paintings into their home decor, the Vietnamese families extend beyond the stage the questions arised by Kim Cuong in The Durian Leaf.

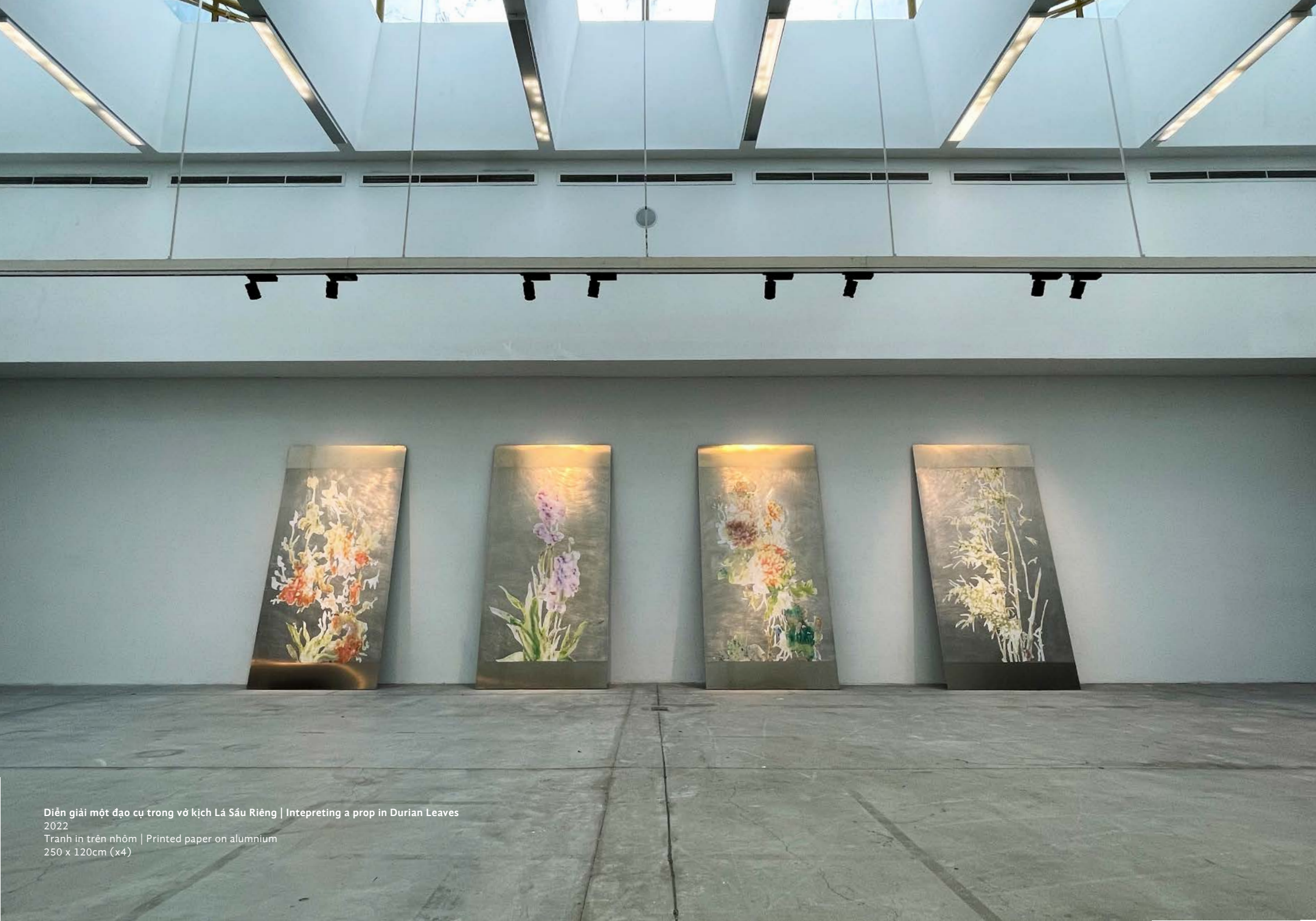
This link made between the drama played out and real life creates a loop where reality and fiction feed and inspire each other. While The Durian Leaf shows a culture torn between respect for tradition and the temptation to give in to the objects and new consumer rites of the 1960s modernity, Koa Pham’s reinterpretation of the prop shows how these issues and the values attached to them can be found in our reality.

To express this passage from one world to another, the artist - just like the artists who modified the paintings by reproducing them for sale - reinterprets the prop’s motif by tracing it digitally then printing it and re-drawing its image on aluminum sheets. This distortion of the play’s traditional paintings by technology symbolizes both its passage from the world of theater to contemporary Vietnamese society and the oscillation

of their protagonists - both real and fictional - between the modern world and the ancestral traditions.

Koa Pham is an artist who is involved in different mediums such as drawing, sculpture, performance and design. His work prominently investigates the relationship between objects, humans and spaces, with an emphasis on how objects could put an agency on humans and influence their decision-making. After having graduated from BA and MA Industrial Design at Central Saint Martins in 2019, he co- founded ilco. The studio quickly received wide international press coverage, namely Architectural Digest Italy and US, Elle decor Spain, Indian Vogue, Design Milk and The Observer.

Diễn giải một đạo cụ trong vở kịch Lá Sầu Riêng | Interpreting a prop in Durian Leaves
2022
Tranh in trên nhôm | Printed paper on aluminium
250 x 120cm (x4)

Trần Thảo Miên
1991
Hà Nội, Việt Nam

8100:1
2022

Cây cối là sinh vật được tạo ra bởi thiên nhiên, cũng như chúng ta. Chúng bắt đầu cuộc sống ở trong rừng, già cỗi và chết đi, chúng giao tiếp thông qua rễ cây, tinh mạch và những phương thức khác mà chúng ta chưa khám phá hết. Cây có thể sống qua nhiều thế kỷ, chứng kiến lịch sử, nắm giữ kiến thức tự nhiên và cùng nhau tạo lập những khu rừng trở thành kho lưu trữ đa dạng sinh học, cả văn hóa bản địa cũng như liệu pháp cho tâm hồn con người trong thế giới hiện đại. Phải có một vũ trụ ngoài tầm hiểu biết của chúng ta về cộng đồng cây phức tạp luôn tiếp diễn này.

Nhận thức của con người về tự nhiên dựa trên kiến thức hiểu biết về môi trường cũng như mối quan hệ của họ với siêu nhiên. Ví thể, thiên nhiên hiển thị đồng thời với cả chức năng thực tế và tinh thần. Cây vừa là nguồn cung cấp sự sống và vừa là khởi nguyên sự sáng tạo của con người. Từ góc độ này, không có sự phân biệt rõ ràng giữa tâm linh và vật chất. Nhưng ngược lại, con người khai thác cây, đốn hạ, xẻ cưa và chia nhiều khúc nhỏ... nhưng liệu chúng ta có chữa lành chúng không? Tại sao một người chặt cây và thay thế bằng cây mới lại có thể được chấp thuận dễ dàng?

Giống như khi tôi cầu nguyện cho tổ tiên trước bàn thờ gia đình hai lần mỗi tháng, cảm ơn cuộc sống mà họ đã ban cho tôi và gia đình, tôi cũng muốn làm điều tương tự cho những sự sống khác, những sinh thể cung cấp cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để tồn tại.

Trần Thảo Miên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế vải tại Đại học Nghệ thuật London năm 2013. Cô làm việc trong lĩnh vực thời trang tại Anh và tại Hà Nội trước khi đồng sáng lập Collective Son Son vào năm 2020, với mục tiêu tạo ra một không gian sống sáng tạo, bền vững.

Trong nghệ thuật, Miên khám phá vai trò của các cá thể sinh vật trên Trái Đất dựa trên niềm tin lâu đời của người Việt “vạn vật hữu linh”. Các tác phẩm nghệ thuật của cô “trong suốt như sự chân thành của tôi dành cho thiên nhiên, mềm mại và êm ái, hướng đến sự mượt mà và không bị gò bó, giống như nước”.

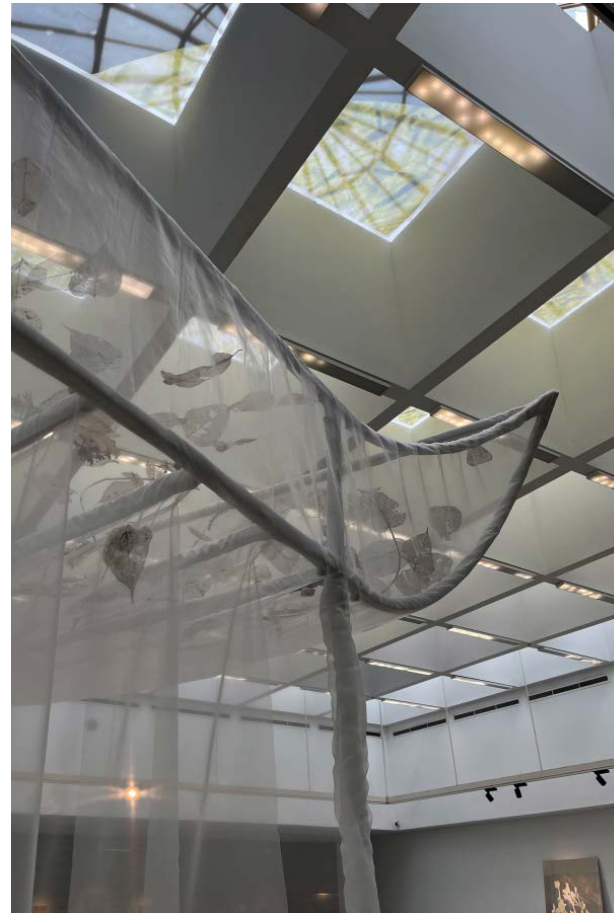
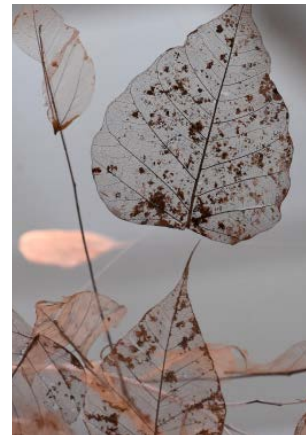
8100:1
2022
Kim loại, vải, xương lá khô | Metal, fabric, leaf skeletons
300 x 270 x 270cm

Trees are living beings created by nature, just as we are. They start their lives in the forest, grow old and die, they communicate through roots, veins and properly something we have not discovered yet. Trees could live for centuries, witness history, hold natural knowledge, and together create forests that become breathing archives of biodiversity, human indigenous cultures as well as solutions for our modern souls. There must be a universe beyond our understanding of this perpetual complex tree community.

People's perceptions of nature are based on both their knowledge of the environment as well as their relationship with the supernatural. Hence, nature serves both a practical, as well as a spiritual function. The trees are at once the source of human subsistence and creation. To this extent, there is no distinction between the sacred and the material. We log trees, felling and skidding them, or girdle them... but do we heal them? Why is it acceptable for a man cut down a tree and replace it with a new one?

As I pray for my ancestors in front of my home altar twice a month, thankful for the lives they give me and my family, I would like to do the same for other beings that give us all necessities to stay alive.

Tran Thao Mien graduated with a degree in Surface Textiles from the University of the Arts London in 2013. She worked in fashion in the UK and in Hanoi before becoming a co-founder of Collective Son Son in 2020, with the goal of creating a sustainable living space. In Art, Mien explores the role of each individual creature on Earth based on the Vietnamese belief "Van vat huu linh". Her artworks are "as transparent as my sincerity, as soft and tender as my materials, smooth and uninhibited, just like water."

Nguyễn Trà My
1992
Berlin, Đức

I'd blush if I could II

Lấy cảm hứng từ “Tuyên ngôn người máy” năm 1985 của Donna Haraway, tác giả đã chỉ ra rằng: “Người-Máy là một hình ảnh cô đọng của cả trí tưởng tượng và thực tế vật chất, hai trung tâm kết hợp với nhau cấu thành nên mọi khả thể biến đổi lịch sử”, Nguyễn Trà My đã tạo ra tác phẩm video điều khắc sắp đặt, khám phá những căng thẳng liên quan đến cyborg nữ tính hóa.

“Thẹn thùng nếu tôi có thể II” đặt câu hỏi về những gì ‘lao động’ tạo ra các công nghệ hậu con người, sự khác biệt nào phát sinh từ suy đoán tương lai của những sinh vật cơ khí hóa. Quá trình sản xuất công nghệ mang dấu ấn lịch sử của phụ nữ và thành phần lao động nhập cư. Hệ thống bóc lột sức lao động này biểu thị sự trớ trêu của xã hội ngày nay: những cơ thể bị bóc lột tạo ra tổ hợp người máy mới là những cơ thể được hiển thị vô hình trong sản phẩm cuối cùng, và cuối cùng chính những cơ thể này trở thành máy móc tự động hóa.

Nguyễn Trà My hiện đang sinh sống và làm việc tại Berlin với các thực hành liên quan đến lĩnh vực điêu khắc, video và dệt may. Thực hành của cô dựa trên quan điểm của người Việt Nam ở nước ngoài để xác định các mối tương quan và sự ngắt kết nối xung quanh văn hóa vật chất trong mối liên hệ rối rắm của siêu toàn cầu hóa. Triển khai những câu chuyện mang tính suy đoán, tác phẩm của cô khám phá những căng thẳng về giới, lao động, di cư và công nghệ trong trật tự tân tự do hiện nay.

Thẹn thùng nếu tôi có thể II | I'd blush if I could II

2022

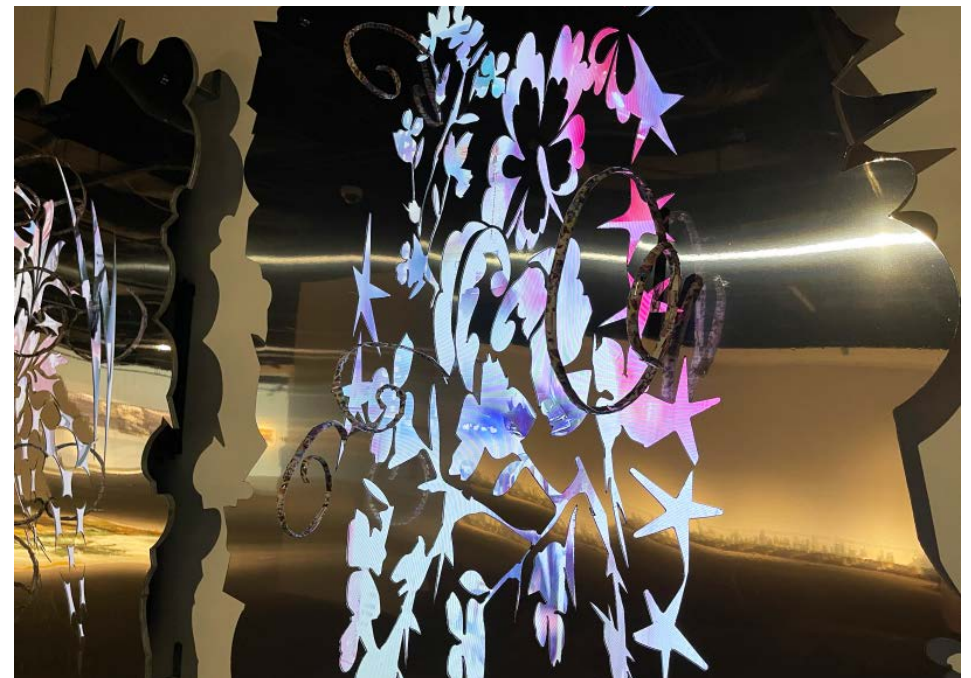
Inox, gương, nhựa, màn hình tivi | Stainless steel, mirror, plastic, tv screen
180 x 119cm (x3)

I'd blush if I could II

Lấy cảm hứng từ “Tuyên ngôn người máy” năm 1985 của Donna Haraway, tác giả đã chỉ ra rằng: “Người-Máy là một hình ảnh cô đọng của cả trí tưởng tượng và thực tế vật chất, hai trung tâm kết hợp với nhau cấu thành nên mọi khả năng biến đổi lịch sử”, Nguyễn Trà My đã tạo ra tác phẩm video điêu khắc sắp đặt, khám phá những căng thẳng liên quan đến cyborg nữ tính hóa.

“Thẹn thùng nếu tôi có thể II” đặt câu hỏi về những gì ‘lao động’ tạo ra các công nghệ hậu con người, sự khác biệt nào phát sinh từ suy đoán tương lai của những sinh vật cơ khí hóa. Quá trình sản xuất công nghệ mang dấu ấn lịch sử của phụ nữ và thành phần lao động nhập cư. Hệ thống bóc lột sức lao động này biểu thị sự trớ trêu của xã hội ngày nay: những cơ thể bị bóc lột tạo ra tổ hợp người máy mới là những cơ thể được hiển thị vô hình trong sản phẩm cuối cùng, và cuối cùng chính những cơ thể này trở thành máy móc tự động hóa.

Nguyễn Trà My hiện đang sinh sống và làm việc tại Berlin với các thực hành liên quan đến lĩnh vực điêu khắc, video và dệt may. Thực hành của cô dựa trên quan điểm của người Việt Nam ở nước ngoài để xác định các mối tương quan và sự ngắt kết nối xung quanh văn hóa vật chất trong mối liên hệ rối rắm của siêu toàn cầu hóa. Triển khai những câu chuyện mang tính suy đoán, tác phẩm của cô khám phá những căng thẳng về giới, lao động, di cư và công nghệ trong trật tự tân tự do hiện nay.

Nghĩa Đặng
1994
Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Chỉ có tận cùng phía trước | It could only be the end ahead
2020

Tựa đề của tác phẩm được mượn từ một đoạn trích từ tập thơ Illuminations của Rimbaud. Rimbaud luôn chọn những tựa đề khéo léo nhất; và Illuminations cũng không phải ngoại lệ. Những bài thơ này mang theo ánh sáng - chiếu rọi lên một "thứ" hoạn lạc đã biến mất từ thuở nào. Thế chỗ cho nó - một hố rỗng và sự ra đời của khát khao. Khát khao được tái kết nối, khát khao hoạn lạc và khát khao vượt qua hố rỗng.

The title of the work is borrowed from a verse in Rimbaud's suite of poems Illuminations. Rimbaud titled his works with aptness; Illuminations is no different. In these poems there is light; a light that illuminates a blissful "thing" that has been deeply lost. In its place, a void is left and desire is birthed. Desire of reconnection, of bliss and of overcoming that void.

Adagio cho người cha #9&10 | Father's Adagio #9&10
2021

Những tác phẩm này thuộc series đang tiếp diễn Adagio cho Người Cha, xoay quanh sự xây dựng và phá hủy của một nhân vật mang tên Người Cha. Với tempo của một bản adagio và trên một sân khấu tựa tựa cánh rừng nguyên thủy, Người Cha bí ẩn được liên tục tái thiết và giải cấu trúc, thông qua những mảnh ghép về sự đối lập của ông: dẫn dắt và kiểm soát, sức mạnh và bạo lực, thờ ơ và cảm thông.

These works belong to Father's Adagio, an ongoing series that imagines and documents the construction and destruction of a character - the Father. At the tempo of an adagio and on the set piece resembling the primordial forest, the mysterious Father is continuously reconstructed and deconstructed through vignettes of his dualities: guidance and authority, strength and violence, apathy and empathy.

Thực hành nghệ thuật của Nghĩa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phân tâm học; anh thường sử dụng các công đoạn khác nhau như vẽ, tạo tác đồ vật và xử lý vải để khám phá những mối quan tâm về ký ức, giấc mơ và ảo mộng. Tác phẩm của Nghĩa Đặng đã được trưng bày tại Chicago (Hoa Kỳ); Singapore; Hà

Nội và TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam). Bên cạnh thực hành nghệ thuật của anh, Nghĩa đang giảng dạy tại khoa Thiết Kế & Nghệ Thuật tại Đại Học Hoa Sen, TP.HCM.

Nghia's practice is rooted in psychoanalysis, in which he explores themes of dreams, memory and fantasies via various processes including drawing, object making and textile. Nghia's work has been exhibited in Chicago (US); Singapore; Hanoi and Ho Chi Minh City. Aside from his artistic practice, Nghia currently teaches at the Faculty of Art & Design at Hoa Sen University, HCMC.

Chỉ có tận cùng phía trước | Only the end ahead
2022

Thêu thủ công trên toan cát tay đính trên khung gỗ chạm khắc | Embroidery on canvas in carved wooden frame
107 x 66 x 6cm

Adagio cho người cha #9 | Adagio for the father #9

2022

Thêu thủ công trên toan cất tay đính trên khung gỗ chạm khắc | Embroidery on canvas in carved wooden frame
40 x 51 x 4 cm

Adagio cho người cha #10 | Adagio for the father #10

2022

Thêu thủ công trên toan cất tay đính trên khung gỗ chạm khắc | Embroidery on canvas in carved wooden frame
49 x 40 x 4.5cm

Pedro Neves Marques
1984
Lisbon, Bồ Đào Nha

YWY, Android
2017

Bộ phim YWY, Android của Pedro Neves Marques xoay quanh cuộc trò chuyện giữa một người máy bản địa và một cây ngô biến đổi gen trong một trang trại ở Brazil. Thực tiễn của Neves Marques thường tập trung vào lịch sử lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và tác động của nó đối với những hiểu biết về ‘tự nhiên’. Nghệ sĩ thách thức sự nhị phân phương Tây giữa thế giới tự nhiên và con người, từ quan điểm bản địa và đồng tính. Bộ phim tiếp tục sự quan tâm của nghệ sĩ đối với những gì “tự nhiên” và vấn đề tái tạo.

Các nhân vật trong phim đều là “con người tạo ra” và do đó không có khả năng tái tạo tự động, nhưng vẫn tự nhiên đến kỳ lạ. Do đó, bộ phim mở ra một không gian suy nghĩ xung quanh cách chúng ta có thể điều chỉnh lại hiểu biết của mình về “tự nhiên” và lịch sử của bạo lực được gắn trong định nghĩa của nó.

Pedro Neves Marques là một nhà làm phim, họa sĩ và nhà văn. Phim và tác phẩm nghệ thuật của Pedro đã được trưng bày tại những bảo tàng lớn trên toàn cầu. Là một nhà văn, Marques đã viết hai quyển truyện ngắn: *Morrer na América* (2017) và *The Integration Process/O processo de integração* (2012). Pedro cũng đồng sáng lập nhà xuất bản văn thơ *pântano books* / *livros do pântano* cùng Alice dos Reis năm 2020. Cùng nhau, họ xuất bản tập thơ đầu tay *Sex as Care and Other Viral Poems* (2020). Cùng với Mariana Silva, họ mở *inhabitants*, một kênh online cho những video có tính khai phá và làm báo cáo về phim tài liệu.

Pedro đã đạo diễn hai phim ngắn *Semente exterminadora/ Exterminator Seed* (2017), *A Mordida* (2019) và một phim tài liệu ngắn *A arte que faz mal à vista* (2018). Còn phim *Tornarse um homem na Idade Média/Becoming Male in the Middle Ages* (tạm dịch: Trở thành đàn ông trung niên) (2022), được ra mắt quốc tế tại IFFR 2022, và được đề cử cho giải *Tiger Short Award*. Bộ phim được lấy cảm hứng từ trải nghiệm của họ và những đoạn hội thoại về những khát khao sinh sản, nội dung thuộc cộng đồng LGBTQIA+.

YWY, Android
2017
Video art
07'40"

Pedro Neves Marques's film YWY, the Android revolves around a conversation between an indigenous android and a genetically engineered corn plant in a plantation in Brazil. Neves Marques's practice often focuses on the long histories of imperialism and its impact on understandings of 'nature'.

They challenge the Western binary between the natural and human worlds, from indigenous and queer perspectives. The film continues the artist's interest in what is "natural" and in the question of reproduction. The characters in the film are both "human made" and thus have been rendered incapable of autonomous reproduction, but remain queerly natural. The film thus opens up a space of speculative thought around how we might reframe our understandings of "nature" and the histories of violence embedded in its definition.

*Pedro Neves MARQUES (Portugal) is a filmmaker, visual artist, and writer. Their films and artworks have been shown in major contemporary art institutions globally. As a writer, Marques has written two books of short stories: *Morrer na América* (2017) and *The Integration Process/O processo de integração* (2012). They also co-founded the poetry and literary publisher *pântano books / livros do pântano* with fellow artist and writer *Alice dos Reis* in 2020, with whom they published a first poetry collection, *Sex as Care and Other Viral Poems* (2020). Together with fellow artist *Mariana Silva*, they run *Inhabitants*, an online channel for exploratory video and documentary reporting.*

*They directed two short fiction films, *Semente exterminadora/ Exterminator Seed* (2017), *A Mordida* (2019) and a short documentary *A arte que faz mal à vista* (2018). Their film *Tornar-se um homem na Idade Média/Becoming Male in the Middle Ages* (2022), world premiere at IFFR 2022 and nominated for a Tiger Short Award, was inspired by their own experiences and conversations about reproductive desires within an LGBTQIA+ context.*

Lập Phương

Lập Phương là một trong những nữ nghệ sĩ điêu khắc trẻ tài năng của miền Bắc Việt Nam. Cô học ngành kiến trúc, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Cô từng tham gia nhiều triển lãm nhóm tại Hà Nội trong suốt hai năm qua. Tác phẩm của cô cũng đã được trưng bày tại International Art Festival Sasaran (Malaysia); và Hanoi Grapevine Selection II (Việt Nam). Các tác phẩm của cô mang tới cảm nhận về sự mong manh của phụ nữ nhưng sự cân bằng trong đó cũng cho thấy được sự tự tin và xúc cảm mạnh mẽ về bản ngã.

Lap Phuong is a talented young sculptor with a background in architecture. She has participated in various group exhibitions in Hanoi over the last two years: her work was also shown at International Art Festival Sasaran (Malaysia) and The Hanoi Grapevine Selection II (Vietnam). Her works show fragile feminism yet their balance indicates confidence and a strong sense of self.

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
33 x 22 x 8cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
65 x 33 x 10cm

Phù Sinh | Life of Ephemeralty
2020
Thủy tinh | Glass
45 x 32 x 6cm

Phù Sinh | Life of Ephemeralty
2020
Thủy tinh | Glass
24 x 33 x 16cm

Phù Sinh | Life of Ephemeralty
2020
Thủy tinh | Glass
33 x 22 x 12cm

Phù Sinh | Life of Ephemeralty
2020
Thủy tinh | Glass
20 x 21 x 12cm

Phù Sinh | Life of Ephemeralty
2020
Thủy tinh | Glass
80 x 27 x 12cm

Phù Sinh | Life of Ephemeralty
2020
Thủy tinh | Glass
48 x 16 x 12cm

Pujita Guha
California, Mỹ

Cánh đồng và rừng | The field and forest
2022

Trong tác phẩm mới lần này, nhà nghiên cứu Pujita Guha thực hiện một đoạn văn hình ảnh vẽ từ những gắn bó của cô với công đồng Akha ở miền Bắc Thái Lan và lịch sử đồn điền trồng cà phê của vùng. Trong nghiên cứu, cô đã định vị cách một vùng biến chuyển từ canh tác hoa anh túc thành cà phê, dưới sáng kiến của vua Rama IX của Thái Lan. Một phần dài của mạng lưới đồn điền này cung cấp á phiện cho vùng 'Tam giác vàng', trải dài qua biên giới Thái, Lào, Myanmar và phần lớn có cộng đồng bản địa cư ngụ, sau nằm dưới sự soi xét của vương triều Thái như một nỗ lực để xây dựng một nhà nước quốc gia hiện đại.

Các tấm hình của Guha 'đổ' lại một sự chuyển đổi từ việc trồng á phiện thành trồng cà phê, tập trung vào việc khai thác bóng râm rừng rậm tạo ra đồn điền cà phê. Hình ảnh được thực hiện theo kiểu giống như một khung hình trong phim, có text ở dưới hình giống phiên dịch, tạo ra một câu chuyện dài tập, cung cấp một cái nhìn khái quát về một phần lịch sử quan trọng, nhưng thường bị bỏ quên.

Pujita Guha là một giám tuyển, nhà hoạt động và học giả. Cô đang theo học Tiến sĩ, và là Thành viên điều hành tại Khoa Nghiên cứu Truyền thông và Điện ảnh, Đại học California, Santa Barbara. Cô cũng điều hành nền tảng nghiên cứu nghệ thuật Forest Curriculum cùng với Abhijan Toto. Các mối quan tâm giám tuyển, nghệ thuật và học thuật của cô bao gồm chủ đề về rừng và biên giới, điện ảnh và truyền thông, cơ sở hạ tầng, khu vực Nam và Đông Nam Á.

Cô đã xuất bản trên tạp chí Cineaste, NANG, IIC Quarterly, Phê bình nghệ thuật Đài Loan, Lịch sử và Văn hóa Nam Á, và các ấn phẩm khác. Công việc của cô đã được hỗ trợ bởi Bikuben Foundation, Sharjah Experimental Publication Grant, Arts Network Asia, và Australian Council cùng nhiều tổ chức khác.

Cánh đồng và rừng | The Field and the Forest
2022
Sắp đặt ảnh trên giấy | Photo prints on paper
20.3 x 25.5cm (x9)

In a newly commissioned work, researcher and curator, Pujita Guha offers a visual essay drawing from her engagement with the Akha community in Northern Thailand and the history of coffee plantations in the region. In her research, she locates how the region transitioned from the cultivation of poppies to coffee during the Cold War, under the initiative of King Rama IX of Thailand. Long a part of a network of plantations that supplied opium to the so-called 'the Golden Triangle', which spans across borders of Thailand, Laos, and Myanmar, and largely inhabited by indigenous communities, the region came under the scrutiny of the Thai Crown as it attempted to build a modern nation-state.

Guha's photographs trace the region's transformation from opium to coffee production, focusing on the use of forest shade in the making of coffee plantations. Her images mimic film stills, with annotative text appearing like subtitles, producing an episodic narrative that provides glimpses onto this significant but oft-ignored history.

Pujita Guha is a curator, activist, and scholar. She is a PhD student in the Film and Media Studies Department, University of California, Santa Barbara. She also runs the interdisciplinary artistic research platform Forest Curriculum along with Abhijan Toto. Her curatorial, artistic, and academic interests include thinking about forests & frontiers, cinema and media, infrastructures, South & Southeast Asia.

She has published in Cineaste, NANG, IIC Quarterly, Art Critique of Taiwan, South Asian History and Culture, among others. Her research has been supported by the Chancellors Fellowship at UCSB, Mellon Sawyer Energy Justice Research, Arts Network Asia, and Australian Council amongst others.

Oanh Phi Phi
1979
Đà Nẵng, Việt Nam

Và rồi chỉ còn sáu... | And then there were six...
2022

“Và rồi chỉ còn sáu...” đưa người xem bước qua lớp kính để quan sát các giai đoạn trong cuộc đời của một chú cá vàng trong bể. Theo những cách nhìn khác nhau - nghệ sĩ luân phiên xem trước, xem sau và xem từ trên xuống - bể chứa cứ đầy rối rỗng bởi bất kỳ sự hiện diện nào. Biểu tượng của thời gian trôi qua, những gì mà series tác phẩm thể hiện, cho dù chúng ta có mong muốn thay đổi thế giới tự nhiên thì nó vẫn cứ tuột khỏi bàn tay chúng ta.

Ngay cả khi ta nuôi một chú cá vàng trong thế giới được điều chỉnh hoàn hảo theo mong muốn của chúng ta, thì những chuyển động của nó trong môi trường này và chính cuộc sống của nó, đều không thuộc về bất kỳ ai. Chúng là thành quả của sự ngẫu nhiên và của cuộc sống không ngừng vận động. Giống như những cuốn sách dành cho trẻ em mà người nghệ sĩ lấy cảm hứng từ đó, And Then Were Six dạy lại chúng ta khái niệm về thời gian và phép trừ.

Ngay cả khi chúng ta sửa đổi môi trường của mình, chúng ta không thể ảnh hưởng đến sự trôi đi của thời gian và những thứ mà nó mất đi theo cách không thể khắc phục được. Do đó, chúng ta phải tập quen với ý nghĩ về sự mất mát bởi vì khi đôi mi của chúng ta khép lại hàng đêm, giống như chú cá vàng trong bể kia, thế giới này vẫn tiếp tục quay.

Phi Phi Oanh nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật tại Trường Thiết kế Parsons (2002) và bằng Thạc sĩ Nghệ thuật và Điều tra tại Đại học Madrid Complutense (2012). Năm 2004, cô nhận được tài trợ Fulbright để nghiên cứu tranh sơn mài truyền thống tại Hà Nội. Kể từ đó, sơn mài Việt Nam đã trở thành trọng tâm trong công việc của cô, tập trung vào tiềm năng của nó như một phương tiện hội họa để truyền tải trí nhớ hoặc sự phản ánh, xem xét các lý thuyết hiện tại về hình ảnh và mở rộng sang các phương pháp thử nghiệm và quy mô hơn.

Và rồi chỉ còn sáu... | And then there were six...
2022
Sơn mài | Lacquer
26 x 40cm (x8)

“And Then There Were Six...” invite us audience to enter through the glass to observe the stages of the life of a goldfish in its aquarium. According to the different points of view - the artist alternates front view, back view and top view - the tank fills and empties of any presence. Symbol of the passage of time, the series expresses how, despite our desire to modify the natural world, it continues to slip through our fingers.

Even if we enclose a goldfish in a world perfectly adjusted to our desires, its movements within this environment and its very life, do not belong to anyone. They are the fruit of the contingency and of life that is constantly moving. Like the children’s books from which the artist draws inspiration, And Then Were Six re-teaches us the notions of time and subtraction.

Even if we modify our environment, we cannot influence the passing of time and the things it irremediably takes with it. We must therefore get used to the idea of loss because when our eyelids close at night, just like the goldfish in its bowl, the whole world keeps turning.

Phi Phi Oanh received her BFA at Parsons School of Design (2002) and a Masters in Art and Investigation at the University of Madrid Complutense (2012). In 2004, she received a Fulbright Grant to research lacquer painting in Hanoi. Since then, Vietnamese lacquer has become central to her work, which focuses on its potential as a painting medium to convey memory or reflection, examine current theories of the image and expand into more experimental methods and scale.

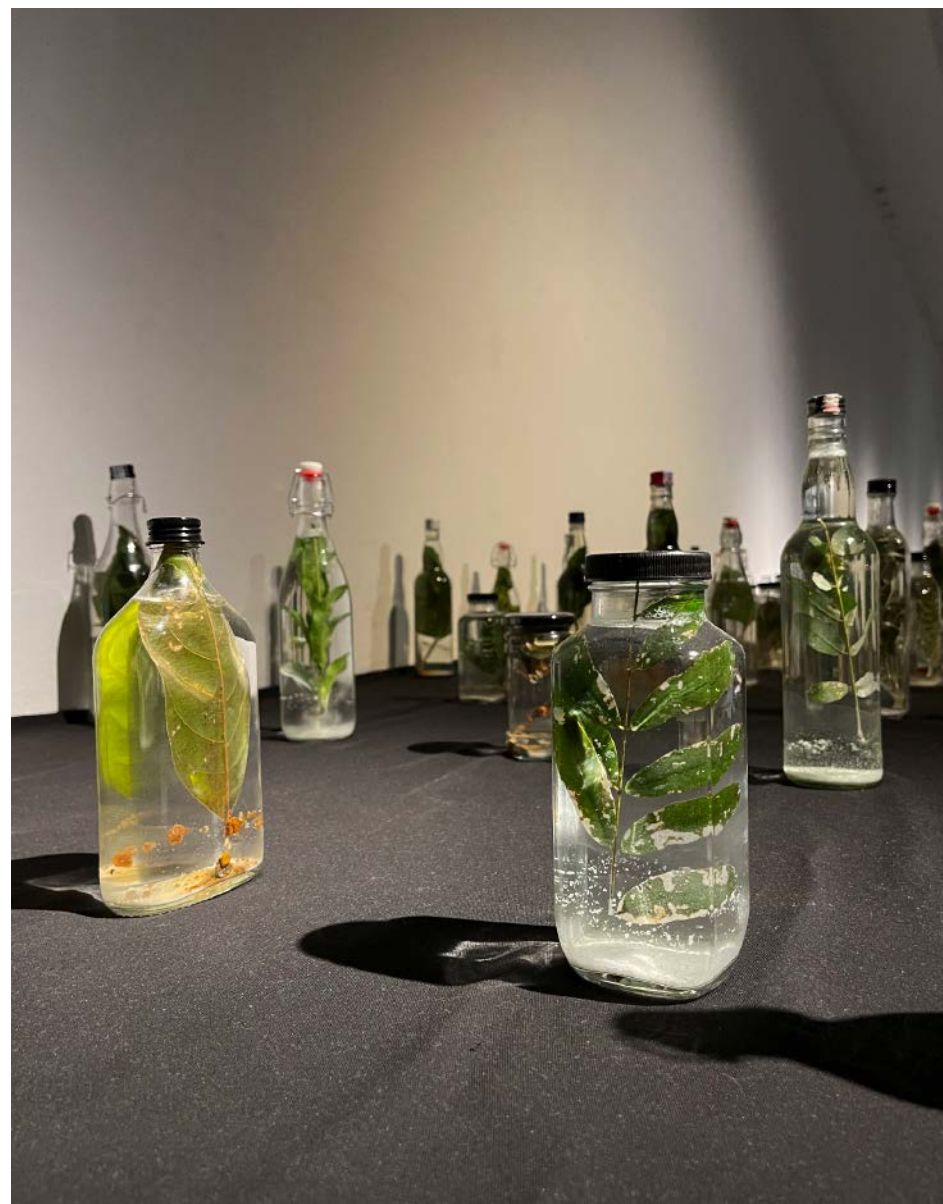
Rune Bosse
1987
Praesto, Đan Mạch

Kỷ niệm loài cây | Plant Memorie
2022

Rune Bosse's Plant Memorie được giới thiệu ở đây như một tác phẩm dành riêng cho từng địa điểm, khám phá mối quan hệ tình cảm giữa con người và thực vật. Công việc của Bosse thường mang hình thức có vẻ khoa học mà nghệ sĩ phá vỡ để đề xuất một cuộc gặp gỡ thân mật. Trong tác phẩm này, người nghệ sĩ đã thẩm nhuần từng loại cây trong tác phẩm sắp đặt, được tìm thấy trên những chuyến đi bộ trong vùng lân cận của không gian triển lãm, với một kỷ ức cụ thể.

Người nghệ sĩ đề xuất một không gian thiên định, nơi chúng ta nói chuyện với thực vật và biến chúng thành một phần trong quá trình thực hành tưởng niệm. Cây khi đó được giữ ngưng đọng trong chai thủy tinh chứa dung dịch axit, bắt đầu biến màu và phân hủy từ từ. Vì thế, nghệ sĩ đảo ngược kỳ vọng bảo tồn, và thay vào đó chúng ta phải đối mặt với một hình thức đang dần biến mất.

Rune Bosse tốt nghiệp Trường nghệ thuật Hoàng gia Đan Mạch năm 2016, kết hợp với sự học tại trường nghệ thuật thử nghiệm Olafur Eliasson, học viện für Raumexperimente, Berlin. Triển lãm của Bosse gồm triển lãm nhóm ' Festival of Future Nows' tại Hamburger Bahnhof, Berlin. Năm 2014, EXTRACT tại địa điểm triển lãm Kunstforeningen GL. Strand, Copenhagen, in 2017, the AROS Triennial The Garden also in 2017, và triển lãm Jordforbindelser (Down to Earth) tại Fuglsang Kunstmuseum in 2018.

Kỷ niệm loài cây | Plant Memorie
2022
Lọ thủy tinh, lá cây | Glass bottle, tree leaves
40 x 1500cm

Rune Bosse's Plant Memorie presented here as a site-specific work explores emotional relationships between humans and plants. Bosse's work often takes on a seemingly scientific form which he subverts to propose an intimate encounter. In this work, the artist imbues each plant in the installation, found on walks in the vicinity of the exhibition space, with a specific memory.

The artist proposes a meditative space, where we speak to plants and make them part of our practice of memorialization. The plant is then kept suspended in a glass bottle filled with an acidic solution, and begins to discolour and slowly disintegrate. Thus, he upturns the expectation of preservation, and instead we are faced with a slowly disappearing form.

Rune Bosse (b.1987) graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2016, combining this with studies at Olafur Eliasson's experimental art school, Institut für Raumexperimente, Berlin. Bosse's shows include the group show Festival of Future Nows at Hamburger Bahnhof, Berlin, in 2014, EXTRACT at the exhibition venue Kunstforeningen GL. Strand, Copenhagen, in 2017, the AROS Triennial The Garden also in 2017, and the exhibition Jordforbindelser (Down to Earth) at Fuglsang Kunstmuseum in 2018.

Tèo Phạm
1996
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các tác phẩm của Tèo được làm từ những vật liệu khiêm tốn, như hộp bìa cứng từ các đơn hàng hoặc đĩa dùng một lần mà anh ấy tích lũy và giữ trong cuộc sống hàng ngày.

Thói quen tái sử dụng các vật liệu được mặc định vứt bỏ này có một số ý nghĩa. Trong khi chúng ta đang sống trong một cuộc khủng hoảng sinh thái lớn, đó là một cách để bảo tồn môi trường xung quanh bằng cách tái chế những gì buộc phải sử dụng một lần.

Ngoài ý tưởng tái chế này, hoạt động nghệ thuật của Tèo Phạm hướng đến sự tự nhiên nhất có thể. Cách làm việc của anh bước ra khỏi bất kỳ dạng vật chất quá nhân tạo hay bất kỳ công nghệ nào. Ngược lại: anh gợi lên một quá trình “bài tiết tinh thần” mà anh định nghĩa là tương tự như quá trình bài tiết sinh lý của trao đổi chất được thực hiện bởi thận và da của chúng ta.

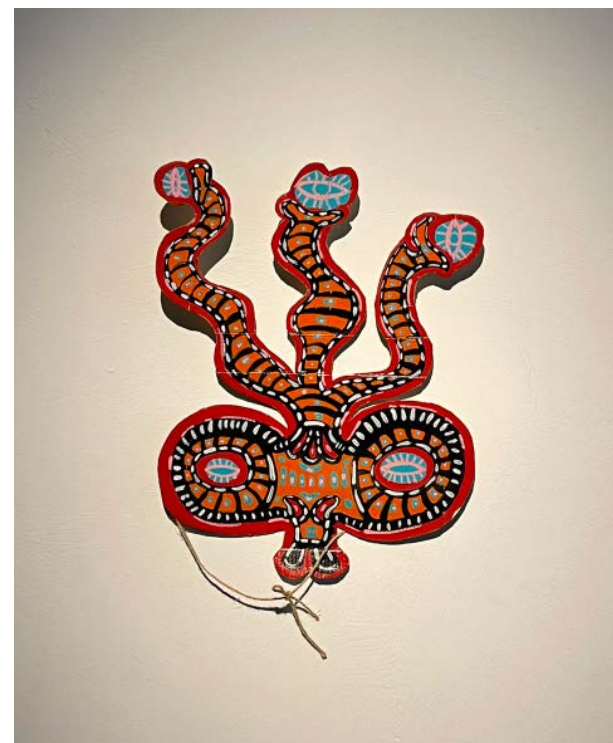
Ý tưởng về chất cặn bã, chất bị sinh vật đào thải này âm vang trong các tác phẩm của anh về sự cứu rỗi. Cũng giống như cơ thể chúng ta từ chối các loại chất thải khác nhau của con người sau khi các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ, chúng ta sẽ tự động vứt bỏ đĩa dùng một lần khi chức năng nuôi dưỡng của chúng đã được thực hiện, chúng ta vứt bỏ hộp bìa cứng khi đồ vật chứa nó đã được mở ra.

Người nghệ sĩ xem xét thứ mà chúng ta thường gọi là “chất thải” và tìm thấy trong số những mảnh vụn của xác bã, những chất tiết của tinh thần. Đối với Tèo Phạm, hành động sáng tạo là hành động thăng hoa: nó xuất phát từ ý nghĩ, từ khát vọng đã hiển hiện lên não bộ rồi được bàn tay nghệ sĩ trực xuất. Đó cũng là một cách thể hiện tầm quan trọng của bất kỳ sinh vật nào - thậm chí là vi mô - tạo nên thế giới của chúng ta.

Đối với bất kỳ điều gì, dù có vẻ không đáng kể, đều có thể bị biến đổi, thay đổi theo dòng thời gian. Theo nghĩa này, các tác phẩm của anh tạo thành một chuỗi các vật thể hữu cơ có màu sắc chuyển động và có nhiều loại hoa gợi nhớ lại khái niệm thân rễ (rhizome) do Gilles Deleuze và Félix Guattari phát triển, chỉ ra một cấu trúc - trong trường hợp này là hữu cơ - phát triển thành vô số dạng thể không ngừng nghỉ.

Tèo Phạm nhận thức được sức mạnh này hiện vật, vì vậy anh chọn làm việc độc quyền với chúng theo cách nói cá nhân: “Nếu bạn có tâm lý coi trọng những điều nhỏ nhặt, những điều lớn lao sẽ đến với bạn”.

Tèo Phạm sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2020. Trong thực hành nghệ thuật, anh hướng tới lối sáng tác hoàn toàn tự nhiên, không có nhiều sự can thiệp về mặt nội dung và gò ép kĩ thuật, anh hay gọi đó là quá trình bài tiết tinh thần. Với anh một vấn đề luôn có nhiều cách tiếp cận và thể hiện, vì thế anh luôn tìm cách chuyển dịch và thay đổi cách thể hiện với các chất liệu mới.

Mặt nạ bé Na | Na baby's mask
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
40 x 30cm

Tèo's works are made of modest materials, such as the cardboard boxes of his orders or disposable chopsticks he accumulates and keeps in his daily life. This habit of reusing materials destined to be directly thrown away have several meanings.

While we are living a major ecological crisis, it is a way to preserve the environment that surrounds us by recycling what was compelled to a single use. Beyond this idea of recycling, the artistic practice of Tèo Pham aims to be as natural as possible. His way of working step away from any form of too artificial material and from any technology. On the opposite: he evokes a process of "mental excretion" which he defines as being similar to the physiological evacuation of metabolic wastes carried out by our kidneys and our skin.

This idea of residue, of substance rejected by the organism, finds its echo in his works made of salvage. Just as our body rejects different kinds of human waste once the nutrients have been absorbed, we automatically throw away our disposable chopsticks once their nourishing function has been exercised and we throw away our cardboard packaging once the object it contained has been unwrapped.

The artist considers what we usually call "waste" and finds, among the detritus of the body, secretions of the spirit. For Tèo Pham, the act of creating is an act of sublimation: it comes from a thought, from a desire that has manifested itself to the brain and that has been expelled by the artist's hand. It is also a way of presenting to our eyes the importance of any organism – even microscopic – composing our world. For any thing, as insignificant as it may seem, can be brought to mutate, to change in the course of time. In this sense, his works form a series of organic objects with moving colors and whose multiple excrescences recall the concept of rhizome developed by Gilles Deleuze and Félix Guattari, designating a structure - in this case organic - developing permanently into a myriad of forms.

Tèo Pham perceives this power of things, so he chooses to work exclusively with them because, in his words: "If you have the mentality of paying respect to small things, great things will come to you".

Teo Pham was born and raised in Lam Dong, graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts in 2020. In artistic practice, he aims for a completely natural way of creating, without much interference in terms of content and technical constraints, he often calls it the process of mental excretion. For him, a problem always has many way to approaches and expressions, so he is always looking for ways to translate and change the way of expression with new materials.

CU-A K-Ì CỤ-C | STRANGE CRAB
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
60 x 60cm

Cửa - Tâm hồn - Minh | Window - Soul - Self
 2022
 Bia cứng, giấy bổi, acrylic, sơn xịt | Cardboard, pasteboard, acrylic, spray paint
 100 x 60 x 20cm

Quái vật kai-zú | Kai-zu monster
 2022
 Bia cứng, giấy bổi, acrylic, sơn xịt | Cardboard, pasteboard, acrylic, spray paint
 60 x 65 x 35cm

Thiên thần phân liệt | Paralyzed angel
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
100 x 60cm

Phi thuyền động cơ dây thi | Puberty engine's spaceship
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
50 x 50cm

Ảo giác của sự cân bằng | Illusion of balance
2022
Bìa cứng, giấy bồi, acrylic, sơn xịt | Cardboard, pasteboard, acrylic, spray paint
175 x 50 x 40 cm

Phạm Đình Tiến

Ngày dài là tác phẩm với khuôn mặt chảy dài lấy cảm hứng từ một tiết học mà tác giả thấy nhàm chán. Thời gian trong đó như kéo dài ra. Đôi khi trong cuộc sống thời gian không đều như cách một con lắc mà nó thay đổi theo cách cảm nhận theo từng người từng thời điểm khác nhau. Chúng ta có thể chấp nhận sự sai số về mặt thời gian của nhau?

Một nửa tâm trí của tôi đang cố gắng bình tĩnh và một nửa khác chìm đắm trong những giấc mơ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi qua chậm như lúc này, nó tan chảy trước mặt tôi.

Con rồng là một linh vật đặc biệt trong văn hóa Việt Nam. Bạn sẽ thấy nó rất nhiều ở Việt Nam cũng như Đông Á. Nó là biểu tượng của quyền lực và sự may mắn. Con rồng trong tác phẩm này trông giống như nó đang lái khuôn mặt bên dưới như một phép ẩn dụ cho những người điều khiển thần thánh. Về mặt ngạc nhiên như đang dò hỏi con rồng từ đâu ra?

Ngày dài | Long day
2016
Composit | Composite
210 x 100 x 100cm

Rồng lượn | Hovering dragon
2022
Composit | Composite
252 x 160 x 105cm

Trevor Yeung
1988
Hong Kong

Ngài Cuddle | Mr Cuddles
2022

Thực hành của Trevor Yeung xoay quanh những tình huống và ký ức thoáng qua, thường được rút ra từ trải nghiệm của chính nghệ sĩ khi là một người đồng tính, và thể hiện trên cây cối như là nhân vật chính. Nghệ sĩ quan tâm đến những tình huống khó xử và khó chịu, trêu ghẹo và cho phép khán giả tiếp cận chúng một cách thơ mộng.

Mr. Cuddles có hình dáng một chậu cây lơ lửng giữa không trung. Tường chừng có một thân nhưng thực chất cây là hai cây kim tiền đan xen nhau được giữ bằng dây đai công nghiệp. Cây dường như bị treo lơ lửng như một cơ thể trong các nút thắt shibari, hoặc trong một bữa tiệc BDSM nào đó. [1] Hai sợi của cây dường như ôm chặt lấy nhau khi chúng bị treo gần như đau đớn trong không gian triển lãm. Tác phẩm nói lên những khao khát về sự gắn gũi, về ước nguyện và về sự quan tâm, được kể thông qua mối quan hệ của nghệ sĩ với sự sống thực vật.

Sinh ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Trevor Yeung tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác tại Đại học Baptist Hong Kong năm 2010. Yeung hiện đang sống và làm việc tại Hong Kong. Thực hành của Trevor Yeung liên tục khai quật logic bên trong của các hệ thống khép kín và cách thức hệ thống đó chứa đựng và tạo ra các điều kiện cảm xúc và hành vi.

Trong các tác phẩm đa phương tiện của Yeung, vật thể, động vật và thực vật được dàn dựng cẩn thận có chức năng như những kỹ xảo thẩm mỹ giúp giải quyết một cách tế nhị và mỉa mai các khái niệm về sự giả tạo và các quá trình quan hệ giữa con người.

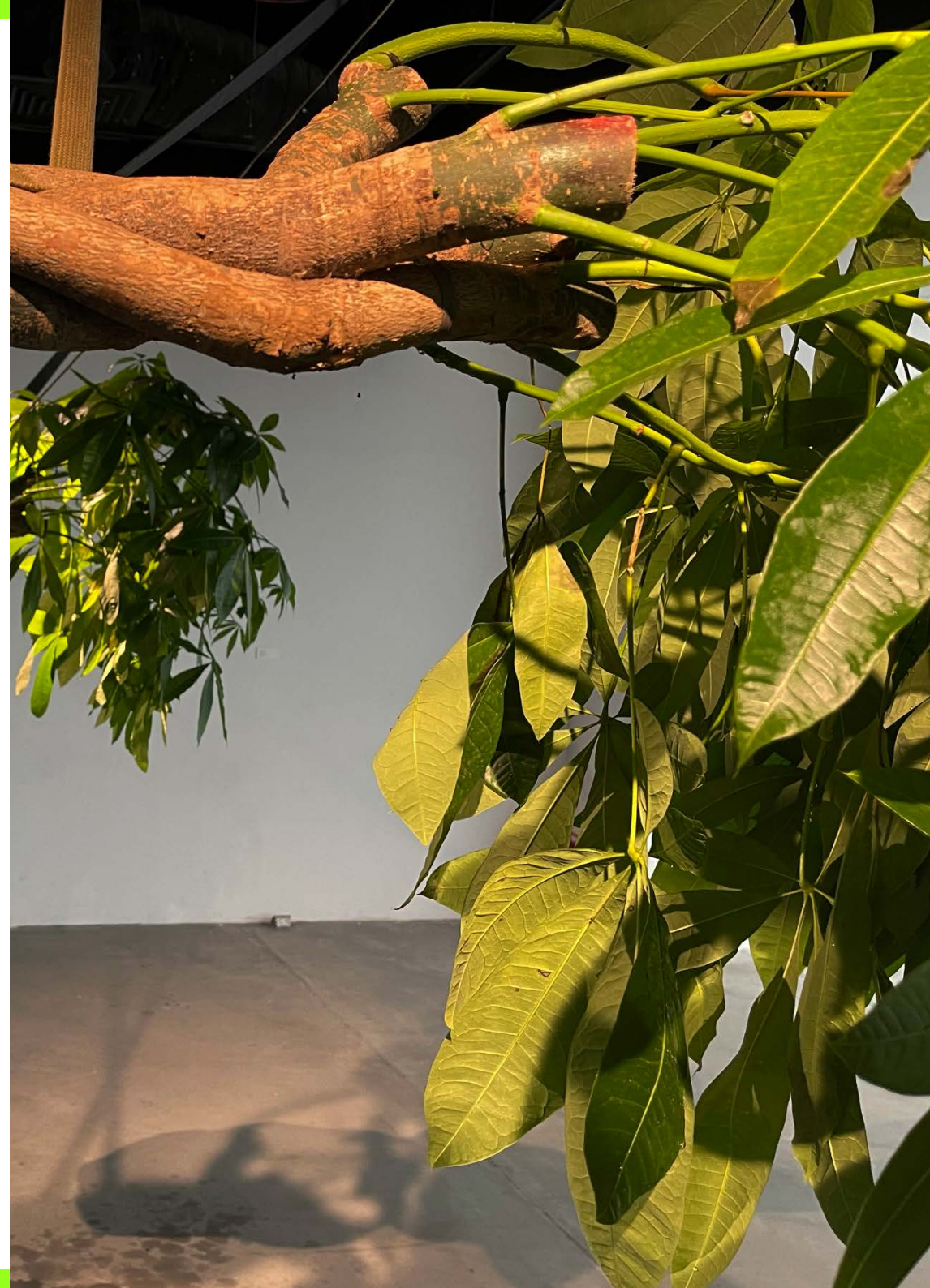
Ngài Cuddle | Mr Cuddles
2022
Cây và băng rôn | Tree and ribbon
40 x 150cm

Trevor Yeung's practice revolves around fleeting situations and memories, often drawn from his own experiences as a queer person, which he then makes plants the protagonist of. The artist has an interest in situations of awkwardness and discomfort, teasing them out, and allowing audiences to access them in a poetic way.

Mr. Cuddles takes the form of a potted plant suspended mid-air. Seemingly having one body, the plant is actually two intertwined money plants held up by industrial straps. The plant seems to be suspended like a body in shibari knots, or in some BDSM party.[i] The two strands of the plant seem to hold each other close as they hang almost painfully in the exhibition space. The work speaks to desires for intimacy, of wish-making, and care, told through his relationship to plant life.

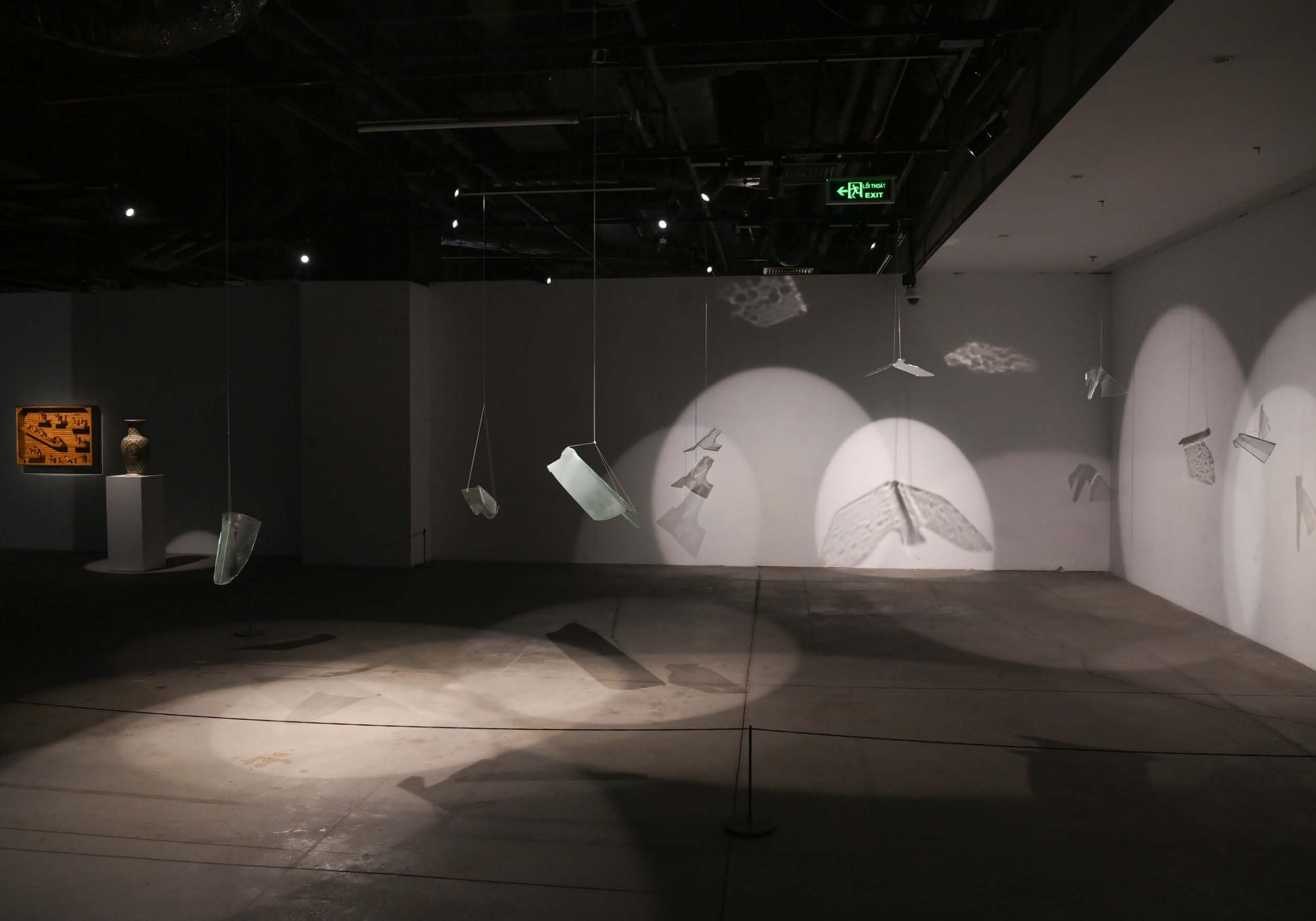
Born in Guangdong Province in China, Trevor Yeung graduated from the Academy of Visual Arts at Hong Kong Baptist University in 2010. Yeung currently lives and works in Hong Kong. The practice of Trevor Yeung consistently excavates the inner logics of closed systems and the way in which such systems contain and create emotional and behavioural conditions.

In his mixed-media works, carefully staged objects, animals, and plants function as aesthetic pretexts which delicately and ironically address notions of artificiality and the processes of human relations.

← LỐI THOÁT
EXIT

**DANH SÁCH
TÁC GIẢ / TÁC PHẨM
TRONG TRIỂN LÃM**

NGUYỄN THUY ANH
1993

Đồ cấp dưỡng | Force Feeder
2022
Sắt và silicon | Iron and silicon
165 x 22cm (x3)

CHÂU NGUYỄN
1994

Đồ cấp dưỡng | Force Feeder
2022
Sắt và silicon | Iron and silicon
165 x 22cm (x3)

CIAN DAYRIT
1989

Vùng đất | The land
2020
Thêu tay trên vải | Hand-embroidery on fabric
140 x 160cm

DUY HOÀNG
1989

Quên cơn sóng vỗ | It forgets the tides
2022
Sắp đặt ảnh in trên vải | Photo prints on fabric
15 x 15m

GABI DAO
1991

Vai chính | The Protagonist
2018
Đất hữu cơ và video art | Organic soil and video art
08'08"

XUÂN HẠ
1993

Một hình tượng thế tục của Mẹ thiên nhiên | A secular figure for nature
2022
Tre | Bamboo
180 x 40 x 40cm

Lặp đi lặp lại có trật tự | Repetitiveness
2022
Sợi mây, sợi giang | Rattan
50 x 25cm

ĐÀO VĂN HOÀNG
1964

Thế giới của những hương vị | World of flavors
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

Chờ đêm xuống | Waiting for the nightfall
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

Khe ru | Lullaby gully
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 50cm

Bóng ma | Ghost shadows
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
80 x 80cm

Hoàng hôn | Sunset
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

Tranh cãi | Argument
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
80 x 60cm

Camera Trap Minh
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 60cm

Rừng | Forest
2022
Acrylic trên toan | Acrylic on canvas
40 x 50cm

Sổ ghi chép kí họa | Illustration notes
2010-2022
Màu nước trên giấy | Watercolor on paper
30 x 40cm (x9)

JAMES PROSEK
1975

Giữa chừng không gian | The Space in Between
2022
Màu vẽ trên tường | Wallpainting
300 x 1706cm

JOSIE RAE TURNBULL
1991

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
Nhựa tổng hợp | Plastic
60 x 30cm (x4)

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
In kỹ thuật số trên vải | Digital print on fabric
170 x 192cm

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
In kỹ thuật số trên hộp đèn | Digital print on light box
120 x 60 x 10cm (x3)

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
In kỹ thuật số trên giấy ảnh | Digital print on photopapier
42 x 29.7cm

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
Ảnh kỹ thuật số và đồ họa in trên vải | Graphic print on fabric
137 x 70cm (x5)

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
Ảnh kỹ thuật số và đồ họa in trên vải | Graphic print on fabric
138 x 50cm (x4)

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
Ảnh kỹ thuật số và đồ họa in trên vải | Graphic print on fabric
131 x 137cm

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
Vải và giấy tái chế | Fabric and recycled paper
150 x 30cm (x2)

Cú sốc nước muối | Saline Shock
2022
Vải và giấy tái chế | Fabric and recycled paper
20 x 30cm

KOA PHẠM
1993

**Diễn giải một đạo cụ trong vở kịch Lá Sầu Riêng
Intepreting a prop in Durian Leaves**
2022
Tranh in trên nhôm | Printed paper on aluminium
250 x 120cm (x4)

TRẦN THẢO MIÊN
1991

8100:1
2022
Kim loại, vải, xương lá khô | Metal, fabric, leaf skeletons
300 x 270 x 270cm

NGUYỄN TRÀ MY
1992

Thẹn thùng nếu tôi có thể II | I'd blush if I could II
2022
Inox, gương, nhựa, màn hình tivi
Stainless steel, mirror, plastic, tv screen
180 x 119cm (x3)

EXHIBITION CHECKLIST

NGHĨA ĐẶNG
1994

Adagio cho người cha #10 | Adagio for the father #10
2022

Thêu thủ công trên toan cắt tay đính trên khung gỗ chạm khắc
Embroidery on canvas in carved wooden frame
49 x 40 x 4.5cm

PEDRO NEVES MARQUES
1984

YWY, Android
2017
Video art
07'40"

LẬP PHƯƠNG

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
33 x 22 x 8cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
65 x 33 x 10cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
20 x 21 x 12cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
80 x 27 x 12cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
45 x 32 x 6cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
24 x 33 x 16cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
33 x 22 x 12cm

Phù Sinh | Life of Ephemerality
2020
Thủy tinh | Glass
48 x 16 x 12cm

PUJITA GUHA

Cánh đồng và rừng | The Field and the Forest
2022
Sắp đặt ảnh trên giấy | Photo prints on paper
20.3 x 25.5cm (x9)

OANH PHI PHI
1979

Và rồi chỉ còn sáu... | And then there were six...
2022
Sơn mài | Lacquer
26 x 40cm (x8)

RUNE BOSSE
1987

Kỷ niệm loài cây | Plant Memorie
2022
Lọ thủy tinh, lá cây | Glass bottle, tree leaves
40 x 150cm

TÈO PHẠM
1996

Mặt nạ bé Na | Na baby's mask
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
40 x 30cm

Thiên thần phân liệt | Paralyzed angel
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
100 x 60cm

Phi thuyền động cơ đẩy thi | Puberty engine's spaceship
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
50 x 50cm

CU-A K-Ì CỤ-C | STRANGE CRAB
2021
Acrylic trên bìa cứng | Acrylic on cardboard
60 x 60cm

Cửa - Tâm hồn - Minh | Window - Soul - Self
2022
Bìa cứng, giấy bồi, acrylic, sơn xịt | Cardboard, pasteboard, acrylic, spray paint
100 x 60 x 20cm

Ảo giác của sự cân bằng | Illusion of balance
2022
Bìa cứng, giấy bồi, acrylic, sơn xịt | Cardboard, pasteboard, acrylic, spray paint
175 x 50 x 40 cm

Quái vật kai-zu | Kai-zu monster
2022
Bìa cứng, giấy bồi, acrylic, sơn xịt
Cardboard, pasteboard, acrylic, spray paint
60 x 65 x 35cm

PHẠM ĐÌNH TIẾN

Ngày dài | Long day
2016
Composit | Composite
210 x 100 x 100cm

Rồng lượn | Hovering dragon
2022
Composit | Composite
252 x 160 x 105cm

TREVOR YEUNG
1988

Ngài Cuddle | Mr Cuddles
2022
Cây và băng rôn | Tree and ribbon
40 x 150cm

TỎA
THE FOLIAGE
IV

VCCA VINCOM CENTER
FOR CONTEMPORARY ART

GIÁM ĐỐC | DIRECTOR
Nguyễn Trà My

GIÁM TUYỂN | CURATOR
Abhijan Toto và Đỗ Tường Linh.

BIÊN TẬP NỘI DUNG | EDITOR
Đỗ Tường Linh, Nguyễn Tú Hằng

BIÊN DỊCH | TRANSLATOR
Nguyễn Tú Hằng

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | GRAPHIC DESIGNER
Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Quang Huy

Ấn phẩm lưu hành nội bộ | For internal circulation only