

FRIVOLITY – *PHÙ PHIẾM*

FRIVOLITY – *PHÙ PHIẾM*

Solo exhibition by Bui Tien Tuan

8 – 25 September, 2011

Curated by Craig Thomas and Xuan Mai Ardia

FOREWORD

Craig Thomas Gallery has the great pleasure of presenting the catalog and exhibition *Frivolity – Phu Phiem* by Vietnamese artist Bui Tien Tuan. The exhibition will take place in Ho Chi Minh City on 8 – 25 September, 2011, and is composed of a series of ink and watercolor paintings on silk. Silk painting has a centuries-long history in Vietnam which artists like Bui Tien Tuan are reclaiming as a contemporary medium of fine art.

I came to know of Tuan through the lavish praise of a friend who had seen Tuan's first solo exhibition of silk paintings in 2009. Chalking this reaction up to exuberance, it took several such encounters for me to decide that I had to go and see Tuan's silk paintings for myself. When at last I did walk into Tuan's Saigon studio several months ago I was immediately taken by the beauty and originality of his work. In vivid colors that I had thought not possible for the medium, Tuan brings his beguiling subjects to life through the silk. I hope that the viewer will be as charmed by Tuan's captivating, sensual, *phu phiem* world as I have been.

Xuan Mai Ardia and I are curating the exhibition.

I take this opportunity to thank Bui Tien Tuan for his generous collaboration and Xuan Mai Ardia, Nguyen Thi Phuoc Khanh and Tran Thi Bay for their essential contributions.

Craig Thomas

18 August 2011

LỜI MỞ ĐẦU

Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu quyển catalogue và triển lãm *Frivolity – Phù Phiếm* của họa sỹ Việt Nam Bùi Tiến Tuấn. Triển lãm sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 - 25 tháng 9 năm 2011, bao gồm loạt tranh mực và màu nước trên lụa. Tranh lụa đã tồn tại lâu đời hàng thế kỷ ở Việt Nam mà các họa sỹ như Bùi Tiến Tuấn đang chuyển hóa thành một chất liệu mỹ thuật đương đại.

Tôi biết đến Tuấn thông qua lời khen đầy hào phóng của một người bạn đã xem triển lãm cá nhân tranh lụa đầu tiên của Tuấn vào năm 2009. Tôi đã nghĩ bạn mình quá phần khích, nhưng chính cuộc gặp đó và nhiều lần gặp tiếp theo như thế, đã khiến tôi quyết định rằng mình phải đi xem cho được những bức tranh lụa của Tuấn cho chính mình. Và cuối cùng, khi tôi bước vào studio của Tuấn tại Sài Gòn vài tháng trước, tôi đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tính độc đáo của tranh anh. Bằng những màu sắc rực rỡ mà tôi nghĩ không thể thực hiện được trên chất liệu, Tuấn làm cho các chủ thể đầy mê hoặc của anh trở nên sống động qua chất liệu lụa. Tôi hy vọng người xem cũng sẽ bị cuốn hút bởi thế giới *phù phiếm*, quyến rũ, gợi cảm của Tuấn như tôi.

Triển lãm được giám tuyển bởi Xuân Mai Ardia và tôi.

Nhân cơ hội này, tôi muốn cảm ơn anh Bùi Tiến Tuấn cho sự hợp tác hào phóng của anh, Xuân Mai Ardia, Nguyễn Thị Phước Khanh và Trần Thị Bay cho những đóng góp cần thiết của họ.

Craig Thomas

Ngày 18 tháng 8 năm 2011

FRIVOLITY – PHU PHIEM

One of the negative sides of development is the propensity for a society's treasured cultural traditions and customs to be diluted and even abandoned in the headlong rush to embrace the new, the modern. This phenomenon often manifests in the arts where new ways of thinking often engender a re-evaluation of traditional forms of artistic expression. Contemporary artists in these changing societies encounter potent incentives to embrace the dominant (read Western) contemporary art forms and to eschew traditional mediums that lack obvious mass-market appeal.

With a history that dates back centuries, Vietnamese silk painting enjoyed its "golden age" during the relatively short existence of the colonial *Ecole des Beaux Arts d'Indochine* (1925 – 1945). During this time, artists like Nguyen Phan Chanh (1892 – 1984) transformed what had been regarded as simply an indigenous craft form into an internationally recognized medium of fine art, winning prizes at the Paris Salon of 1946. This heyday was short-lived, however, and in the succeeding decades Vietnamese silk painting has in large part returned to its essentially decorative roots.

After studying silk painting at the Ho Chi Minh City Fine Arts University, Bui Tien Tuan spent ten years after his graduation working primarily with oils on canvas – a medium considered by the prevailing orthodoxy as more modern and commercially viable. Tuan's decision several years ago to return to painting on silk sprang from his love of the medium and his sense that it was starting to fade into a solely decorative form focused on mass-produced pieces. Tuan wished to preserve what he regarded as an important part of Vietnam's cultural heritage and to play a part in its transition into a

form that could once again be regarded on an equal footing with other contemporary art styles.

Portraying mainly idealized rural landscapes, village life, pagodas and historical events, there is an inherently conservative and homogenous character to much of traditional Vietnamese silk painting. In his *Phu Phiem* series, Tuan introduces a more contemporary language of expression to the medium through an evolution of subject matter and the introduction of a vibrant new color palette. In the artist's words: "The way that I am different from other artists is the way that I look at color, the way I dye the silk, and the modern urban quality of Saigon that comes into my paintings."

Tuan's choice to represent women in the paintings of his *Phu Phiem* series has a strict affinity to the medium. Silk has a delicacy that is feminine in essence and in Tuan's view the female form comes to life through silk; it is perceived through the thin veil of silk as mysterious, sensual, transparent. Tuan's women are mostly portrayed nude with the skin not painted or colored but left without tincture, emphasizing Tuan's belief in the intimate and symbiotic relationship between silk and skin.

Tuan professes an admiration for the Japanese artistic sensibility and his work can at times be seen as influenced by the *ukiyo-e* genre of Japanese woodblock prints of the 17th – 20th centuries. Literally translated into English as "floating world," *ukiyo-e* refers to a conception of an evanescent plane, impermanent, of fleeting entertainments divorced from the responsibilities of the mundane, everyday world. Like the courtesans and geishas of the *ukiyo-e*, Tuan's women are placed in what he calls "*noi phu phiem*"

FRIVOLITY – PHÙ PHIẾM

(places of frivolity) where they can proudly flaunt their beauty, their fashion, their naked form. In paintings like *Dreamy* and *Dreamy 2* they live in a land devoid of time and space, existing in a world apart.

Many of the paintings in the *Phu Phiem* series evoke the Art Nouveau poster art of the 1890's, also influenced by *ukiyo-e*, produced by devotees of *Japanisme* such as Henri de Toulouse-Lautrec. Paintings like *Smooth as Silk* call to mind a Toulouse-Lautrec styled world of burlesque dancers in vivacious colors and can can dancers with their legs spilling enticingly out of their multi-layered skirts.

The *Phu Phiem* paintings are in many cases festooned with scattered confetti that confers a festive carnival feel to the boudoir-like depictions, reinforcing the reference to the “*noi phu phiem*” ambience. The monochrome backgrounds set the subjects off as if they were floating in space. Tuan's women are attractive, sensual, mysterious. They could be anyone we want them to be, anywhere we desire them to be. They become a part of our fantasy, a door into Bui Tien Tuan's world.

Tuan was born in the city of Hoi An in Quang Nam Province in 1971, and currently resides in Ho Chi Minh City. Tuan is a 1998 graduate of the Ho Chi Minh City Fine Arts University where he now works as a lecturer. *Phu Phiem* is Tuan's second solo exhibition of silk paintings in Vietnam.

Craig Thomas & Xuan Mai Ardia

Một trong những mặt tiêu cực của sự phát triển là thiên hướng xem nhẹ và thậm chí ruồng bỏ những truyền thống văn hóa xã hội quý báu và các phong tục trong sự vội vàng nắm bắt lấy cái mới, các hiện đại. Hiện tượng này thường xảy ra trong lĩnh vực nghệ thuật, nơi các lối suy nghĩ mới nhiều khi gây ra sự đánh giá lại các hình thức biểu hiện nghệ thuật truyền thống. Các nghệ sĩ đương đại trong các xã hội đang biến đổi này thường gặp phải những sự khuyến khích có sức thuyết phục mạnh mẽ theo đuổi những hình thức nghệ thuật đương đại đang chiếm ưu thế (đọc các hình thức nghệ thuật đương đại phương Tây) và tránh né các chất liệu truyền thống vốn rõ ràng thiếu khả năng tiếp cận thị trường đại trà.

Tồn tại trong nhiều thế kỷ, tranh lụa Việt Nam đã đạt đến “thời kỳ hoàng kim” của mình trong giai đoạn tồn tại tương đối ngắn của *Ecole des Beaux Arts d'Indochine* (1925-1945). Trong thời gian này, các họa sĩ như Nguyễn Phan Chánh (1892 – 1984) đã biến đổi những gì vốn được xem đơn giản như một hình thức thủ công bản địa thành chất liệu mỹ thuật được quốc tế công nhận giành các giải thưởng tại Paris Salon năm 1946. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim này khá ngắn ngủi, và trong nhiều thập niên tiếp theo, đa phần tranh lụa Việt Nam đã quay trở lại cái gốc mang tính trang trí của mình.

Bùi Tiến Tuấn học tranh lụa tại Đại Học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau khi tốt nghiệp anh đã có đến mười năm làm việc chủ yếu với sơn dầu vải bố - một chất liệu thịnh hành được xem là có tính hiện đại hơn và có khả năng thành công hơn về mặt thương mại. Quyết định của Tuấn vài năm trước quay trở lại vẽ lụa xuất phát từ tình cảm dành cho chất liệu lụa và cảm giác tranh lụa đang sa vào hình thức trang trí đơn thuần tập trung ở những tác phẩm sản xuất hàng loạt. Tuấn mong muốn duy trì những gì mà anh xem là một phần

quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam và để đóng góp cho sự chuyển tiếp của lụa sang một hình thức có thể giúp nó giành lại được vị trí ngang hàng với các phong cách nghệ thuật đương đại khác.

Chủ yếu miêu tả cảnh quan nông thôn được lý tưởng hóa, cuộc sống làng quê, chùa chiền và các sự kiện lịch sử, có một sự bảo thủ và giống nhau về cơ bản đối với nhiều tranh lụa truyền thống Việt Nam. Trong loạt tranh *Phù Phiếm* của mình, Tuấn giới thiệu một ngôn ngữ biểu hiện nhiều chất đương đại hơn trên chất liệu lụa thông qua sự phát triển mới đề tài và giới thiệu một bảng màu mới rực rỡ. Nói theo cách của họa sỹ: “Tôi khác các họa sỹ khác ở cách nhìn màu sắc, cách nhuộm lụa, và chất thị thành hiện đại Sài Gòn bước vào tranh”.

Sự lựa chọn của Tuấn miêu tả phụ nữ trong các tranh của *Phù Phiếm* có sự tương đồng chặt chẽ với chất liệu. Sự mỏng manh, duyên dáng của lụa, giống như phụ nữ, là đặc tính quan trọng nhất và theo quan điểm của Tuấn hình thể phụ nữ trở nên sống động hơn qua lụa; phụ nữ được nhìn qua tấm màn mỏng manh vừa bí ẩn, vừa gợi cảm, trong suốt. Những người phụ nữ trong tranh Tuấn hầu hết được họa khỏa thân với làn da không được tô vẽ hay điểm màu mà giữ lại màu nguyên thủy của chất liệu lụa, nhấn mạnh sự tin tưởng của Tuấn trong mối quan hệ thân thiết và cộng sinh giữa lụa và làn da.

Tuấn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tính duy mỹ của người Nhật và tác phẩm của anh đôi khi có thể nhận thấy sự ảnh hưởng của thể loại *ukiyo-e* in khắc gỗ của Nhật Bản vào khoảng thế kỷ 17 - 20. Dịch sang tiếng Việt là “thế giới nổi”, *ukiyo-e* đề cập đến ý niệm về những nơi cao xa không tưởng, sự tiêu khiển ngăn ngừa thoát li khỏi những trách nhiệm của thế giới trần tục hàng ngày. Giống như các nàng *geisha* của *ukiyo-e*, những người phụ nữ của Tuấn

được đặt ở những nơi mà anh gọi là “*nơi phù phiếm*”, nơi họ có thể tự hào khoe vẻ đẹp của mình, thời trang, những hình thể trần trụi. Trong các tranh *Mộng Mơ* và *Mộng Mơ 2* họ sống trong một vùng đất không có thời gian và không gian, tồn tại ở một thế giới tách biệt.

Nhiều tranh trong loạt tranh *Phù Phiếm* gợi nhớ đến các áp phích *Art Nouveau* những năm 1890, cũng chịu ảnh hưởng của *ukiyo-e*, được giới thiệu bởi các tín đồ của *Japanisme* như Henri de Toulouse-Lautrec. Các tranh như bức *Lụa Là* làm người ta nghĩ đến một Toulouse-Lautrec thế giới kiểu cách của các vũ công vui nhộn trong những màu sắc sinh động và các vũ công *can can* với những cú đá chân cao một cách đầy cuốn hút trong những chiếc váy nhiều lớp.

Trong các tranh *Phù Phiếm*, nhiều bức có những sự miêu tả như cảnh phòng the, trang trí bằng các hình vẽ rải rác của hoa giấy, được tung lên trong những lễ hội carnival sôi động, củng cố sự liên quan đến không khí của “*nơi phù phiếm*”. Các hình nền đơn sắc làm cho các chủ thể nổi rõ, tách biệt trên nền tranh như thể họ đang lơ lửng trong không gian. Phụ nữ trong tranh Tuấn hấp dẫn, gợi cảm, bí ẩn. Họ có thể là bất cứ ai mà chúng ta muốn, bất cứ nơi đâu mà chúng ta mong ước. Họ trở thành một phần của trí tưởng tượng của chúng ta, một cánh cửa đi vào thế giới của Bùi Tiến Tuấn.

Tuấn sinh năm 1971 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, hiện tại cũng đang là giảng viên của trường. *Phù Phiếm* là triển lãm cá nhân thứ hai của Tuấn ở thể loại tranh lụa tại Việt Nam.

Craig Thomas & Xuân Mai Ardia

Mộng Mơ
Dreamy
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
83 x 135 cm

Cô Nàng Mộng Mơ
Dreamy Girl
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Mộng Mơ 2
Dreamy 2
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
83 x 135 cm

Khỏa Thân 2
Nude 2
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Một Mình 1
Alone 1
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Một Mình 2
Alone 2
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Ồn Ẽn
Coquette
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Một Mình 3
Alone 3
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Tắm
The Girl Bathing in the Lake
2011
Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Đàn Bà và Mặt Nạ 1
The Woman and The Mask 1
2011
Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
83 x 135 cm

Sự Quyến Rũ Ngọt Ngào
Sweet Charm
2010

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
83 x 135 cm

Lụa Là
Smooth as Silk
2010

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
83 x 135 cm

Cô Gái trong Vớ Hoa
The Girl in the Flowered
Socks
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Cô Gái trong Váy Hoa
The Girl in the Flower Dress
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
83 x 135 cm

Tiểu Thư
Young Lady
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

Cô Gái trong Bộ Bikini Đỏ
The Girl in the Red Bikini
2011

Mực và màu nước trên lụa
Ink and watercolor on silk
135 x 83 cm

BUI TIEN TUAN

Biography

- 1971 Born in Hoi An, Quang Nam Province, Vietnam
- 1998 Graduated from Ho Chi Minh City Fine Arts University, Vietnam
- Present Lecturer of Ho Chi Minh City Fine Arts University, Vietnam
Member of Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Vietnam

Solo exhibitions

- 2011 *Frivolity*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 2009 *Silk*, Tu Do Gallery, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 2007 *The Figure in the Street*, Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Vietnam

Group exhibitions

- 2011 *To be or...*, Cactus Contemporary Arts Gallery, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 2010 *DIESIS*, Ho Chi Minh City Fine Arts University, Vietnam
De Peintures, Centre Culturel de Vietnam en France, Paris, France, hosted by Ho Chi Minh City Fine Arts University
- 2009 *Thai-Viet Contemporary Art Exhibition*, Art Gallery, Silpakorn University, Wang Thaphra, Thailand
Thai-Viet Contemporary Art Exhibition, Ho Chi Minh City Fine Arts University, Vietnam

- 2006 *Ho Chi Minh City Club of Young Artists*, Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Vietnam
- 2003 *Hoi An Artists living in Ho Chi Minh City*, Exhibition House of Hoi An, Quang Nam, Vietnam
- 2000 *Art Exhibition for World Peace*, Gana Gallery, Seoul, Korea
Annual Exhibition Ho Chi Minh City Club of Young Artists, Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Vietnam
Young Artists Group, Blue Gallery, Da Nang, Vietnam
- 1999 *East Meets West*, Coombe Farm Gallery, Dartmouth, Devon, UK
Annual Exhibition Ho Chi Minh City Club of Young Artists, Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Vietnam
Ho va Toi, Blue Space Gallery, Ho Chi Minh City, Vietnam
Young Artists, Vietnam Galerie, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 1998 *Four Young Artists Bui Tien Tuan, Bui Cong Khanh, Nguyen Thi Chau Giang, Ly Hoang Ly*, Vietnam Galerie, Ho Chi Minh City, Vietnam
Annual Exhibition Ho Chi Minh City Club of Young Artists, Ho Chi Minh City Fine Arts Association

Awards

- 2010 Silver Medal at National Exhibition of Vietnam 2010, Hanoi, Vietnam

BÙI TIẾN TUẤN

Tiểu Sử

1971 Sinh ở Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

1998 Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện tại Giảng viên Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Triển Lãm Cá Nhân

2011 *Phù Phiếm*, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2009 *Lựa*, Tự Do Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2007 *Những Hình Nhân trên Đường Phố*, Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Triển Lãm Nhóm

2011 *To be or...*, Gallery Mỹ Thuật Đường Đại Cactus, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2010 *Dấu Thặng*, Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

De Peintures, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tại Pháp, Paris, Pháp, do Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

2009 *Thai-Viet Contemporary Art Exhibition*, Art Gallery, Đại Học Silpakorn, Wang Thaphra, Thái Lan

Viet-Thai Contemporary Art Exhibition, Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2006 *Câu Lạc Bộ Họa Sĩ Trẻ*, Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2003 *Những Họa Sĩ Hội An sống tại Thành phố Hồ Chí Minh*, Nhà Triển Lãm Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

2000 Art Exhibition for World Peace, Gana Gallery, Seoul, Hàn Quốc

Triển Lãm Thường Niên Câu Lạc Bộ Họa Sĩ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhóm Họa Sĩ Trẻ, Blue Gallery, Đà Nẵng, Việt Nam

1999 *East Meets West*, Coombe Farm Gallery, Dartmouth, Devon, Vương Quốc Anh

Triển Lãm Thường Niên Câu Lạc Bộ Họa Sĩ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và Tôi, Gallery Không Gian Xanh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họa Sĩ Trẻ, Vietnam Galerie, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1998 *Bốn Họa Sĩ Trẻ Bùi Tiến Tuấn, Bùi Công Khánh, Nguyễn Thị Châu Giang, Ly Hoàng Ly*, Vietnam Galerie, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Triển Lãm Thường Niên Câu Lạc Bộ Họa Sĩ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giải Thưởng

2010 Huy Chương Bạc Triển Lãm Toàn Quốc, Hà Nội, Việt Nam

Published 2011 by
Craig Thomas Gallery
27i Tran Nhat Duat Street
Tan Dinh Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 (0) 903 888 431
Email: info@cthomasgallery.com
www.cthomasgallery.com

Graphic Design by Smart Design

Photography by **DaG** (andrea da gasso) STUODAG

Translation by Nguyen Thi Phuoc Khanh

Copyright Craig Thomas Gallery

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, without prior permission in writing from the publisher.

