

TRẦN MINH TÂM

HOUSE OF NGUYEN II
NHÀ NGUYỄN II

HOUSE OF NGUYEN II
NHÀ NGUYỄN II

Solo exhibition by Tran Minh Tam
28 July – 26 August 2017
Curated by Craig Thomas and Trinh Phuong Trang

Foreword

Craig Thomas Gallery has the great pleasure of presenting the catalog for the exhibition *House of Nguyen II* by Saigon-based artist Tran Minh Tam. The exhibition will take place at our gallery in Ho Chi Minh City from 28 July – 26 August 2017.

The contents of the studio where Tran Minh Tam created the works that comprise the *House of Nguyen II* collection would make a wonderful installation piece. It is exactly the setting you would imagine Tam's portraits of Nguyen Dynasty figures would have been made. There is always music playing on the 70's era hi-fi system and the cozy space is filled with interesting pieces of old furniture all lying somewhere between being functional and being artworks themselves. Taking it all in gives you the sense of being transported back in time in multiple dimensions. It is a very specific milieu that while maybe not a kingdom is a realm in which Tam is truly the monarch. He beams with pride and enthusiasm as he tells the back-stories of his royal subjects' lives and points out the intricacies of their ornate costumes painstakingly reproduced in his paintings. Having watched the works of the collection slowly emerge over the past two years, I am thrilled at the prospect of bringing them in their final glory to be shown at CTG.

I would like to thank Tran Minh Tam for his generous collaboration, and Nguyen Thi Phuoc Khanh, Tran Thi Bay and Ha Thu Huong for their always essential contributions. Special thanks as well to Trinh Phuong Trang for her essay on Tam's *House of Nguyen II* collection that follows this Foreword.

Craig Thomas

10 July 2017

Lời Nói Đầu

Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu catalog triển lãm *Nhà Nguyễn II* của họa sĩ Sài Gòn: Trần Minh Tâm. Triển lãm sẽ diễn ra tại gallery của chúng tôi trên đường Trần Nhật Duật, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 28 tháng 7 đến 26 tháng 8 năm 2017.

Các vật dụng trong xưởng vẽ của họa sĩ Trần Minh Tâm, nơi anh sáng tạo nên các tác phẩm *Nhà Nguyễn II*, nếu được dùng trong triển lãm sẽ trở thành một tác phẩm sắp đặt tuyệt vời. Khung cảnh xưởng vẽ thể hiện chính xác những gì khách tham quan có thể hình dung, là nơi tranh chân dung nhân vật nhà Nguyễn của Tâm ra đời. Luôn luôn có tiếng nhạc phát trên hệ thống loa hi-fi từ thập niên 70, xưởng có không gian ấm áp, đặc biệt có vô số món đồ gỗ cũ lạ lẫm và thú vị, đặt trong xưởng không biết là để dùng hay để nhìn ngắm, chỉ biết là đẹp. Mọi thứ nơi đây cho ta cảm giác quay về thời xa xưa theo không gian đa chiều. Một nơi đặc biệt, dù không phải là kinh đô lộng lẫy, chí ít thì cũng là vương quốc riêng của người họa sĩ, nơi anh là vị lãnh chúa. Tâm say mê và tự hào kể về các câu chuyện xưa, về cuộc đời của các nhân vật lịch sử triều đại Nhà Nguyễn, vừa chỉ ra những hoa văn phức tạp trong bộ trang phục lộng lẫy được anh vẽ tay tỉ mỉ trong các tác phẩm của mình. Đã dõi theo Tâm suốt hai năm qua, từ lúc tranh mới chậm chạp thành hình, tôi rất vui mừng khi được đem ánh vinh quang cuối cùng của triều đại Nhà Nguyễn đến trưng bày tại CTG.

Tôi muốn cảm ơn Trần Minh Tâm vì sự hợp tác hào phóng của họa sĩ, và Trần Thị Bay, Nguyễn Thị Phước Khanh, và Hà Thu Hương cho sự đóng góp thiết yếu của mọi người. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn Trịnh Phương Trang vì đã viết bài luận cho bộ sưu tập *Nhà Nguyễn II*, là phần tiếp theo Lời nói đầu này.

Craig Thomas

10 tháng 7 năm 2017

House of Nguyen II

The first time art lovers and collectors became familiar with Tran Minh Tam's portrayal of royal characters from the past was in 2013, when he introduced his *House of Nguyen I* series at Craig Thomas Gallery. The Nguyen Dynasty has a long line of historical personages who, according to the artist, "are already very famous in Vietnamese history." Even so, during the four years between *House of Nguyen I* and today, Tam never stopped conducting research on Vietnam's final dynasty. He continues to produce art through the medium of wood, oil and lacquer as a means to make tangible his research; thus comes his latest series *House of Nguyen II* in 2017.

In its essence, *House of Nguyen II* is part of the artist's continuing effort to capture a royal past that is now far removed from the memory of most modern Vietnamese. But in all fairness, Tam is not just an artist inspired by history. On the micro level, he seeks to achieve accuracy through attention to minute details such as the anatomy or the clothing of his characters; something he accomplished successfully in the first series. However, he has since experimented much further with story-telling, maneuvering different aspects of a painting from the obvious use of characters to the subtle hints found in decorative devices.

The legacy of the House of Nguyen is felt most strongly today in the city of Hue, its imperial capital from 1802 to 1945. On multiple visits to the ancient city, Tran Minh Tam never ceases to marvel at the magnificently complex royal architecture from the emperors' time. "The relationship between human and landscape is irrefutable. In a way I feel a profound melancholic longing for the now-absent human presence that used to occupy those spaces." Tam instinctively tries to fill the void of those uninhabited spaces, but saying Tam relies solely on mythical narratives from his research to do so would be incomplete.

Instead of generating a visual conceptualization that strictly follows the narrative of popular myths surrounding his subjects, Tran Minh Tam injects his own artistic imagination into different layers of representation in his depictions of these historical characters. Straying away from the political legacies,

a version frequently told in mainstream history textbooks, the artist honors his royal subjects by emphasizing their human experiences, which include the universal emotions of grief, love, and loss, in order to instill an empathetic wonder in the viewer. *King Duy Tan and Madame Ho Thi Chi* exemplifies this method and even shifts the typical focus on the emperors to make central an ostensibly peripheral female character. While King Duy Tan is only portrayed as a shadow over her shoulder, Madame Ho Thi Chi catches the eye in her green gown and in the gentle embrace of a peacock. The peacock has always been a symbol of elegance, grace and virtue, and was believed to be the manifestation on Earth of Feng-huang, the mythological bird that controls all celestial bodies. The painting demands of the viewer sympathy for the tragic life of a dignified woman whose virtue, intelligence and beauty could not save her from being a victim of her time.

Whereas Tam previously painted his portraits of Nguyen Dynasty figures on abandoned pieces of furniture, he has chosen to fashion his own wooden templates for the *House of Nguyen II* collection as it allowed him the freedom to shape them whichever way suited him. "Before, the size of the paintings was restricted by the size of the furniture piece I collected, but now, there's more flexibility when it comes to how big the paintings can be. Or simply, the portraits emit more glory and splendor on newer pieces of wood." Tam's words evince a contemporary mindset that values freedom of artistic interpretation in dealing with subjects from the past.

"Perhaps this series can be understood as a modern reckoning with our history," says the artist reflecting on the *House of Nguyen II* collection. Looking forward, Tran Minh Tam wants to challenge himself with even more ambitious projects, such as painting the earliest emperors of the Nguyen Dynasty, with folk art being the only available source for references, or the wedding of King Bao Dai and Empress Nam Phuong. Before that tantalizing third installment, join us at Craig Thomas Gallery on the *House of Nguyen II* journey back in time, and admire Tam's unique technique of mixing oil and lacquer to portray iconic figures from Vietnamese history.

Trinh Phuong Trang

Nhà Nguyễn II

Lần đầu tiên công chúng yêu nghệ thuật và các nhà sưu tập biết đến những tác phẩm vẽ chân dung vua chúa nhà Nguyễn của họa sĩ Trần Minh Tâm là vào năm 2013, khi anh ra mắt triển lãm cá nhân *Nhà Nguyễn I* tại Craig Thomas Gallery. Rất nhiều nhân vật lịch sử thuộc gia tộc nhà Nguyễn, theo Tâm, “đã quá nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam rồi.” Tuy vậy, trong suốt bốn năm hậu-*Nhà Nguyễn I*, Tâm vẫn miệt mài sưu tập tư liệu về triều đại cuối cùng của Việt Nam. Và kết quả từ những khảo nghiệm, tìm tòi đó là bộ tranh *Nhà Nguyễn II* năm 2017, được sáng tạo trên chất liệu gỗ cùng sự kết hợp giữa sơn dầu và sơn mài truyền thống.

Về bản chất, *Nhà Nguyễn II* là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của họa sĩ để diễn tả một quá khứ vàng son mà nay đã quá xa vời trong tâm thức của người Việt Nam đương đại. Nhưng Tâm không chỉ đơn thuần là vẽ lại lịch sử. Như với bộ sưu tập đầu tiên, anh luôn cố gắng tái hiện chính xác nhất tất cả chi tiết về chủ thể như giải phẫu cơ thể hay họa tiết trang phục hoàng gia thời bấy giờ. Tuy nhiên, điểm sáng ở bộ sưu tập lần này còn có sự nâng cao trong nghệ thuật kể chuyện được Tâm bắt đầu thử nghiệm từ sau *Nhà Nguyễn I*, đặc biệt qua sáng tạo tạo hình có chủ ý, từ những khía cạnh lớn của tranh như quyết định nhân vật đến những gợi ý tinh tế hơn ở bố cục hay những chi tiết nhỏ trong tranh.

Dấu tích của triều đại nhà Nguyễn vẫn còn lưu lại tại thành phố Huế, kinh đô của Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1945. Đã nhiều lần thăm viếng cố đô nhưng lần nào Trần Minh Tâm cũng bị lôi cuốn bởi sự nguy nga tráng lệ của quần thể kiến trúc cung đình đã tồn tại một trăm năm về trước. “Mối quan hệ giữa người và cảnh là rất thật. Tôi luôn cảm nhận một sự nhung nhớ dành cho những con người đã một thời sống trong không gian tráng lệ này.” Tâm theo bản năng lấp đầy sự trống trải trong khoảng không gian không người này, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu kết luận anh chỉ đơn thuần dựa vào những truyền thuyết dân gian mà tái hiện lại lịch sử.

Thay vì chỉ tạo ra một cảnh trực quan mô phỏng theo đúng các câu chuyện dân gian và điển tích lịch sử, Tâm khéo léo vận dụng trí tưởng tượng và tư duy nghệ thuật để lột tả chiều sâu trong tính cách của những nhân vật mà anh chọn vẽ. Tranh của Tâm không nói về chính trị như bao cuốn sách về triều Nguyễn, mà

tập trung kéo độc giả lại gần hơn với những nhân vật hoàng gia, tuy lộng lẫy và quyền thế nhưng cũng không tránh khỏi những trải nghiệm cảm xúc rất “người” như vui, buồn, nhung nhớ, tình yêu và cả sự mất mát. Một ví dụ điển hình là bức *Vua Duy Tân và Bà Hồ Thị Chỉ*, thay vì nhấn mạnh vào vị vua nổi tiếng, bức tranh dồn sự tập trung vào người phụ nữ trước nay vẫn mang vai phụ. Trong khi vua Duy Tân xuất hiện như một chiếc bóng đằng sau vai, Hồ Thị Chỉ được đưa lên làm trọng tâm, bắt mắt người xem trong tà áo dài màu ngọc bích, cùng điểm nhấn là chú công rục rở kể bên, biểu tượng cho đức hạnh, duyên dáng, thanh nhã, cũng như là biểu trưng cho Phượng Hoàng, bậc mẫu nghi thiên hạ. Bức tranh mang đến cho người xem sự cảm thương cho người phụ nữ bạc mệnh, dù nổi tiếng tài sắc và phẩm hạnh, bà vẫn là nạn nhân của sự đau khổ và lụi tàn như định mệnh của rất nhiều người phụ nữ dưới thời đại phong kiến loạn lạc.

Với *Nhà Nguyễn I*, Tâm vẽ chân dung trên các mặt bàn, tủ, cửa ra vào và các tấm bình phong cũ bị bỏ đi. Còn lần này, anh tự chế tác hoàn toàn các mặt gỗ theo ý muốn của mình. “Hồi đó sưu tập đồ cổ rồi vẽ lên thì tranh phải theo cái kích cỡ của đồ cổ, còn bây giờ thì thoải mái về kích thước của tranh hơn. Hay chỉ đơn giản vì gỗ mới làm cho cảnh quan cung đình thêm lộng lẫy.” Tác phẩm và lời nói của Tâm thể hiện quan điểm của một nghệ sĩ đương đại, trong đó sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật là tất yếu, ngay cả khi làm việc với những chủ thể có thật trong lịch sử.

“Loạt tranh này có thể hiểu như là cách người đương thời nhìn về lịch sử,” Tâm phản ánh suy nghĩ của anh về bộ sưu tập *Nhà Nguyễn II*. Trong tương lai, anh muốn thử thách bản thân với những dự án đầy tham vọng như vẽ chân dung của những vị vua đầu của triều Nguyễn, tham khảo hoàn toàn từ nguồn tư liệu dân gian ít ỏi, hoặc tái hiện lại cảnh đám cưới của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu. Trước đó, hãy đến Craig Thomas Gallery và tham gia cuộc hành trình quay ngược thời gian với *Nhà Nguyễn II*, đồng thời chiêm ngưỡng nghệ thuật sơn mài truyền thống thực hiện bởi bàn tay của một họa sĩ đương đại về những chủ đề hiện thực bước ra từ lịch sử Việt Nam.

Trịnh Phương Trang

Vua Thành Thái
King Thanh Thai
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

122 x 122 cm

Tài Nhân Hồ Chí Lạc, Vợ Vua Thành Thái
Ho Chi Lac, Concubine of King Thanh Thai
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

122 x 122 cm

Vua Duy Tân
King Duy Tan
2014

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

200 x 137 cm

Vua Duy Tân và Bà Hồ Thị Chi
King Duy Tan and Madame Ho Thi Chi
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

122 x 91 cm

Vua Khải Định
King Khai Dinh
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

122 x 83 cm

Vua Bảo Đại Ngày Cưới
King Bao Dai on His Wedding Day
2014

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

149 x 43 cm

Nam Phương Hoàng Hậu Ngày Cưới
Empress Nam Phuong on Her Wedding Day
2014

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

149 x 43 cm

Nam Phương Hoàng Hậu
Empress Nam Phuong
2013

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

155 x 47 cm

Collected by Anthony and Sally Cox

Nam Phương Hoàng Hậu
Empress Nam Phuong
2015

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

127 x 75 cm

Nam Phương Hoàng Hậu
Empress Nam Phuong
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

122 x 122 cm

Nam Phương Hoàng Hậu
Empress Nam Phuong
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

155 x 122 cm

Hùng Đông
Breaking Dawn
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

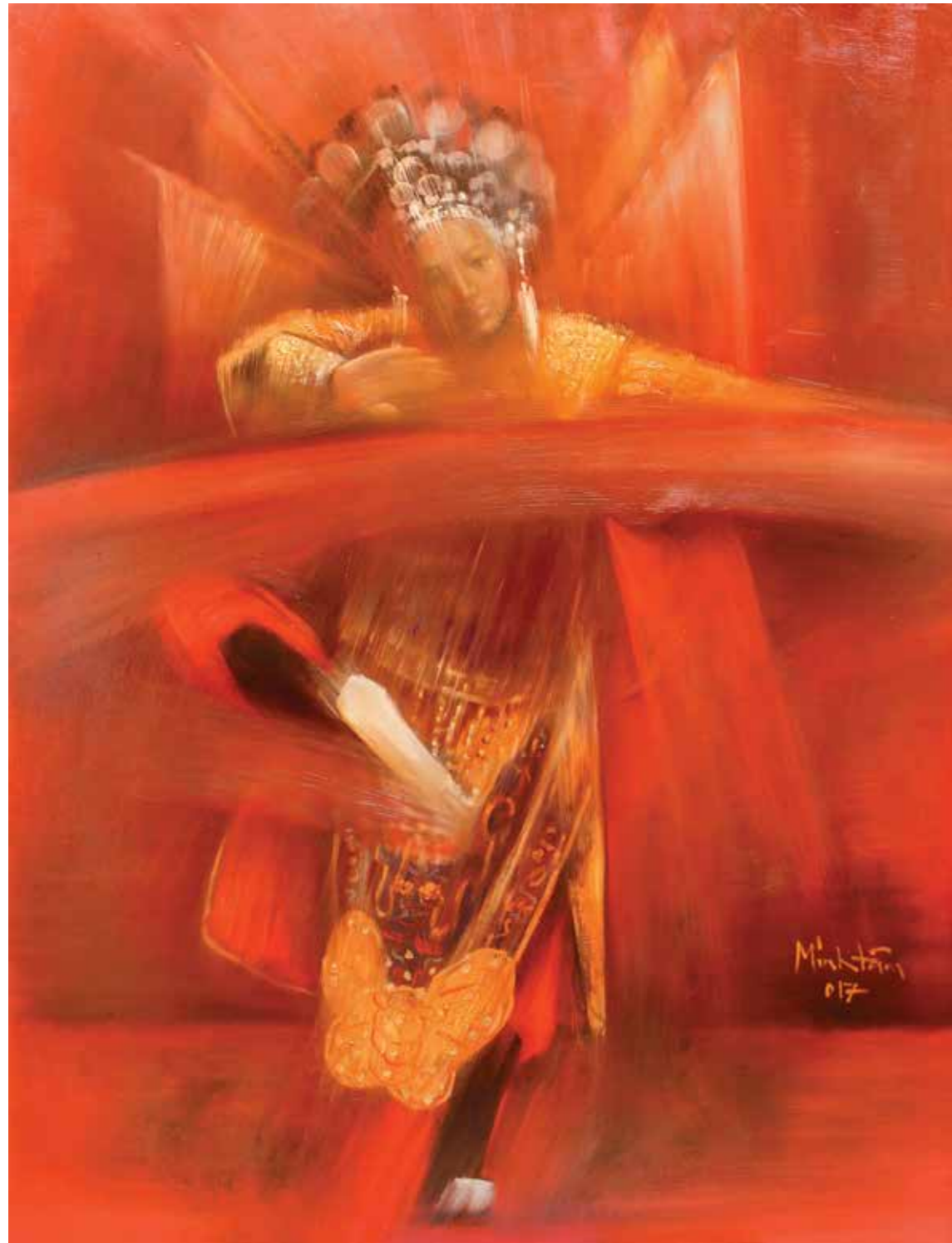
122 x 122 cm

Ông Quan
Mandarin
2013

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

160 x 80 cm

Hát Bội
Vietnamese Opera
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

122 x 94 cm

Đức Vua Gia Long
King Gia Long
2017

Sơn dầu, sơn mài trên gỗ
Oil, lacquer on wood

155 x 122 cm

TRAN MINH TAM

BIOGRAPHY

- 1974** Born in Binh Thuan Province, Vietnam
- 2004** Graduated from Ho Chi Minh City Fine Arts University

Lives and works in Ho Chi Minh City.

TRẦN MINH TÂM

TIỂU SỬ

- 1974** Sinh tại Bình Thuận, Việt Nam
- 2004** Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

SOLO EXHIBITIONS

- 2017** *House of Nguyen II*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
- 2013** *House of Nguyen*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
- 2012** *The Form*, Cactus Contemporary Art Gallery, Ho Chi Minh City
- 2008** *The Untouched Lives of Vietnam II*, Paris
The Untouched Lives of Vietnam, New York
- 2007** *Atelier Gustave*, Paris

GROUP EXHIBITIONS

- 2017** *CTG 8th Anniversary Exhibition: "Octonary Carousal"*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
- 2016** *CTG 7th Anniversary Exhibition: "The Itch"*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
- 2015** *CTG 6th Anniversary: "One Country"*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
- 2014** *CTG 5th Anniversary: "Coming of Age"*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
Affordable Art Fair Hong Kong, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
Hong Kong Bound: AAF Preview, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
- 2013** *CTG 4th Anniversary*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
Stop Before Moving On, Nâu Cafe, Ho Chi Minh City
- 2007** *Vietnam New Art Exhibition*, Cheongju Art Hall, Cheongju City, South Korea
- 2006** *Group Exhibition*, Alliance Francaise, Singapore
Group Exhibition, Galeire Keller, Zurich, Switzerland
Avatar I, Son & Then, Ho Chi Minh City
Avatar II, Lotus Gallery, Ho Chi Minh City
- 2004** *New Art Work Exhibition*, Ho Chi Minh City
- 2002** *Philip Morris Art Exhibition*, Metropolitan Building, Ho Chi Minh City
- 2001** *Cornucopia*, MoCo Gallery, Ho Chi Minh City

AWARDS

- 2002** *Philip Morris Art Exhibition*, Metropolitan Building, Ho Chi Minh City

COLLECTIONS

Private collections in France, England, USA, Singapore, Switzerland, Vietnam

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

- 2017** *Nhà Nguyễn II*, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2013** *Nhà Nguyễn*, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2012** *Hình Thức*, Cactus Contemporary Art Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2008** *The Untouched Lives of Vietnam II*, Paris
The Untouched Lives of Vietnam, New York
- 2007** *Atelier Gustave*, Paris

TRIỂN LÃM NHÓM

- 2017** *Triển lãm Kỷ Niệm 8 năm CTG "Say"*, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2016** *Triển lãm Kỷ Niệm 7 năm CTG "The Itch"*, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2015** *Kỷ Niệm 6 năm CTG: "One Country"*, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2014** *Kỷ Niệm 5 năm CTG: "Coming of Age"*, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
Affordable Art Fair Hong Kong, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hồng Kông
Hong Kong Bound: AAF Preview, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2013** *Dừng Lại*, Nâu Cafe, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2007** *Vietnam New Art Exhibition*, Cheongju Art Hall, Cheongju City, Hàn Quốc
- 2006** *Group Exhibition*, Alliance Francaise, Singapore
Group Exhibition, Galeire Keller, Zurich
Avatar I, Son & Then, Thành phố Hồ Chí Minh
Avatar II, Lotus Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2004** *New Art Work Exhibition*, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2002** *Philip Morris Art Exhibition*, Toà nhà Metropolitan, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2001** *Cornucopia*, MoCo Gallery

GIẢI THƯỞNG

- 2002** *Philip Morris Art Exhibition*, Toà nhà Metropolitan, Thành phố Hồ Chí Minh

SƯU TẬP

Có tranh trong các bộ sưu tập cá nhân ở Pháp, Anh, Mỹ, Singapore, Thụy Sĩ, Việt Nam

Published 2017 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
Web: www.cthomasgallery.com

Graphic design by Pham Kim Hue

Photography by Tran Minh Tam

Translations by Nguyen Thi Phuoc Khanh, Ha Thu Huong and Trinh Phuong Trang

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 written permission from Craig Thomas Gallery.