

PHẠM THANH TOÀN

KING - VUA

KING – VUA

Solo exhibition by Phạm Thanh Toàn
20 July – 8 August 2018
Curated by Craig Thomas

Foreword

Craig Thomas Gallery has the pleasure of presenting the catalog for the exhibition *King* by Saigon-based artist Phạm Thanh Toàn. The exhibition will take place at our gallery in Ho Chi Minh City from 20 July – 10 August 2018.

I would first like to thank artist, professor, and friend of the gallery Nguyễn Thuỳ Hương for introducing me to Toàn and his paintings. CTG was founded with the mission to provide a space for young Vietnamese visual artists like Toàn to show their work. It is always a special pleasure to visit a young artist's studio for the first time and be amazed at the unique and expressive work he or she is creating.

I would also like to thank Toàn for the serious and professional way that he has collaborated with Craig Thomas Gallery in putting on this solo exhibition of his outstanding work. Finally, I thank Nguyễn Thị Phước Khanh, Trần Thị Bay and Stu Palmer for their essential and generous contributions to the gallery in general and this exhibition in particular.

Craig Thomas

28 June 2018

Lời Nói Đầu

Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu catalog triển lãm *Vua* của họa sĩ Sài Gòn: Phạm Thanh Toàn. Triển lãm sẽ diễn ra tại phòng tranh của chúng tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 20 tháng 7 – 10 tháng 8 năm 2018.

Đầu tiên tôi muốn cảm ơn họa sĩ, giảng viên, cũng là người bạn của phòng tranh, chị Nguyễn Thuỳ Hương đã giới thiệu Toàn và tranh của Toàn cho tôi. CTG được thành lập với nhiệm vụ cung cấp không gian cho các họa sĩ thị giác trẻ Việt Nam như Toàn thể hiện tác phẩm. Luôn luôn là niềm vui đặc biệt khi đến thăm xưởng vẽ một họa sĩ trẻ lần đầu và bị thu hút bởi các sáng tác biểu cảm, độc đáo mà họa sĩ đang tạo nên.

Tôi cũng muốn cảm ơn Toàn vì cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc mà họa sĩ đã cộng tác với Craig Thomas Gallery khi đưa vào triển lãm cá nhân lần này những tác phẩm nổi bật. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chị Trần Thị Bay, Nguyễn Thị Phước Khanh và Stu Palmer cho những đóng góp thiết yếu và hào phóng đối với phòng tranh nói chung và triển lãm này nói riêng.

Craig Thomas

28 tháng 6 năm 2018.

King

While there is no blueprint for when an artist should achieve what might be called “success,” painting is not typically a medium where history has thrown up a large number of wunderkinder. Of course there are outliers like Jean-Michel Basquiat who burst onto the stage in their early 20’s, but the majority of those we tend to think of as successful artists tend to follow a process of maturation that sees their best work come years, or often decades, after they start pursuing their craft. As with most enterprises, it generally takes time to find one’s feet in the art world.

Although at twenty-six years old Phạm Thanh Toàn (b. 1992) is nearly the age at which the aforementioned Basquiat tragically died, he has long emanated a clear sense of being a prodigy in the making. Even while still a student at the Fine Arts University of Ho Chi Minh City – where he studied traditional lacquer painting during the day while experimenting with oil painting at night – Toàn had already taken on the mantle of a professional artist selling his works to local collectors. Professors and fellow students sensed there was something special in the driven young artist.

With what seems like almost preternatural foresight, Toàn immediately began the vigorous pursuit of his career following his graduation from art school in 2017. He and some colleagues rented out a space in the city’s Fine Arts Museum and put on a compelling exhibition of their works without any financial or curatorial help. Toàn says, “I said to myself that I needed to work diligently at the beginning of my career so that people would get to know my work and I would have opportunities later. I was quite lucky as I had a number of close friends who were willing to lend a helping hand.”

Not surprisingly, Toàn’s parents were not overly enthusiastic about his decision to pursue a career as an artist. Their preference was for Toàn to join the military but after a year of officer training, he decided to follow his dreams and enroll at the Fine Arts University. Toàn says, “It was not an easy path to go down as I had re-located from my home province of Quang Binh and came to Saigon essentially empty-handed. It is always difficult to get financial support as a young artist and I knew from the beginning that I would have to rely primarily on my own hard work.”

Toàn’s *King* collection comprises a bold batch of primarily over-sized canvases with several of the works themselves being quadriptychs and pentptychs. The effect of such large paintings, often done in luxuriantly thick layers of imported oils, is immediate and visceral. The planning and ambition required to execute works of such magnitude is nothing short of miraculous for a young artist having his first gallery curated solo exhibition. There is a confidence and skill on display in his new work – a complete departure from his previous two collections – that belies Toàn’s relatively tender years.

One of the most striking works of the King collection is the 2.4 meter by 7.5 meter pentptych called *A Happy Day For All Species*. In the painting, a small red boy is surrounded by a fantastical collection of mythical animals many of a simian or crocodilian nature who Toàn affirms are there to welcome the arrival of the newly born human. He says, “In the painting, the animals are heading towards the boy showing that they too have human characteristics inside them. The animals are protecting the boy so should humans not protect animals in return?” The painting is a riotously coloured and mystical call for humanity to help prevent the massacre of all species on the planet.

The works of the *King* collection represent a daring and iconoclastic entry onto the Vietnamese art stage for such a young artist. Toàn is aware of the unique nature of his style and that his paintings may spark diverse reactions in his viewers. He says, “I think there will be many different streams of thought. Some of them will not like this style of paintings since the meanings are not obvious and some of the compositions could be frightening to some. Still, I hope that they will be generous with me and not focus only on my faults. Everyone has imperfections but the important thing to see is if the author of a creative work has something special about them.”

Craig Thomas

Vua

Không có lộ trình cụ thể nào cho việc khi nào một họa sĩ nên đạt được cái gọi là “thành công”, lịch sử đã sản sinh ra rất ít các tài năng hội họa cực kì thành công từ lúc còn rất trẻ. Dĩ nhiên có những ngoại lệ như Jean-Michel Basquiat đã bùng nổ trên sân khấu từ những năm đầu tuổi đôi mươi, nhưng phần lớn những người mà chúng ta nghĩ đến như những họa sĩ thành công, thường có xu hướng đi theo một quá trình trưởng thành nhất định và để thấy được những tác phẩm mạnh nhất của họ phải mất hàng năm, hoặc thường là hàng thập niên sau khi họ bắt đầu theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cũng như với hầu hết các nghề nghiệp khác, thường phải cần thời gian để tìm được chỗ đứng trong thế giới nghệ thuật.

Dù mới hai mươi sáu tuổi, Phạm Thanh Toàn (1992), gần bằng tuổi mà Basquiat được đề cập ở trên qua đời trong bi kịch, Toàn đã cho người khác cảm giác em đang trên đường tạo nên những điều khác thường. Thậm chí khi vẫn còn là sinh viên ở trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh – nơi em theo học sơn mài truyền thống vào ban ngày và thử nghiệm với tranh sơn dầu vào ban đêm – Toàn đã khoác lên chiếc áo của một họa sĩ chuyên nghiệp bán tranh cho các nhà sưu tập địa phương. Các giảng viên và các bạn sinh viên đã cảm nhận được có điều gì đó đặc biệt ở cậu họa sĩ giàu nghị lực trẻ tuổi này.

Trước khi có được thành công cụ thể, Toàn đã ngay lập tức bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của mình một cách táo bạo sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật năm 2017. Toàn và một số người bạn thuê không gian ở Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức được một triển lãm mạnh mẽ mà không có sự giúp đỡ về tài chính hay giám tuyển nào. Toàn cho biết : “Em tự nhủ là mình phải quyết tâm, mình phải làm việc mọi người mới biết đến mình, nếu không làm việc thì mình sẽ không có cơ hội, em là một người khá may mắn nên cũng được một vài người bạn thân giúp sức.”

Không có gì ngạc nhiên khi cha mẹ Toàn không mấy ủng hộ quyết định theo đuổi nghề họa sĩ của em. Họ thích Toàn tham gia quân đội hơn nhưng sau một năm theo học đào tạo sĩ quan, em đã quyết định theo đuổi giấc mơ của mình và đăng kí thi vào trường Đại Học Mỹ Thuật. Toàn kể: “Đó không phải là con đường dễ dàng vì em ở quê Quảng Bình vào Sài Gòn với tay trắng. Thường khó để xin được tài trợ với một họa sĩ trẻ và em đã biết ngay từ đầu là sẽ phải tự dựa vào sức mình.”

Bộ sưu tập *Vua* của Toàn là loạt tranh táo bạo, chủ yếu gồm các tranh khổ lớn, trong đó nhiều bức gồm bốn hoặc năm tấm ghép lại. Hiệu ứng từ các tranh kích thước lớn, với lớp sơn dầu nhập khẩu thật dày, xù xì, là ngay lập tức và tạo cảm giác choáng ngợp. Gần như là điều kì diệu khi một họa sĩ trẻ có triển lãm cá nhân đầu tiên do một phòng tranh giám tuyển có đủ khả năng lên kế hoạch và có hoài bão lớn để thực hiện bộ sưu tập nổi bật như thế. Sáng tác mới của Toàn cho thấy sự tự tin và kĩ năng của em – sự khởi đầu mới hoàn toàn so với hai bộ sưu tập trước đó – tuy tuổi đời còn khá trẻ.

Một trong các tranh gây ấn tượng mạnh nhất trong bộ sưu tập *Vua* là một bức tranh có kích thước khổng lồ, dài 7,5m và cao 2,5m, gồm năm tấm ghép có tên *Hạnh Phúc Muôn Loài*. Trong tranh một cậu bé nhỏ xíu màu đỏ được các con thú tưởng tượng trong truyền thuyết bao quanh, nhiều động vật nhìn giống như khỉ hay cá sấu, Toàn khẳng định các con thú đang chào mừng sinh linh mới ra đời này. Toàn viết: “Trong tranh, các con thú đang hướng về cậu bé, điều này cho thấy chúng cũng có tính người bên trong. Các con thú ra sức bảo bọc cho cậu bé, vậy con người có nên bao bọc các con vật hay không?” Bức tranh có gam màu mạnh, thay lời kêu gọi đến con người hãy giúp đỡ ngăn chặn nạn tàn sát các loài vật trên trái đất.

Các tranh của bộ sưu tập *Vua* đại diện con đường táo bạo và có tính biểu tượng dẫn đến sân khấu nghệ thuật Việt Nam đối với một họa sĩ trẻ như thế này. Toàn ý thức được phong cách tranh khác lạ của mình và tranh em có thể gây ra những phản ứng khác nhau nơi người xem. Toàn tâm sự: “Em nghĩ là sẽ có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, một phần họ sẽ không thích dòng tranh này, họ thấy khó hiểu và có cảm giác ghê rợn, hình hài và nội dung làm họ khó cảm nhận được. Tuy nhiên, em rất hy vọng mọi người nhìn thấy sự làm việc chăm chỉ của em, chứ không phải đến để soi lỗi của tác giả. Vì ai cũng có những điều chưa hay, nhưng quan trọng là nhìn thấy được tác giả có những gì đặc biệt.”

Craig Thomas

Vua
King
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
200 x 150 cm

Tôi Không Tin, Tôi Không Nghe
I Don't Believe, I Don't Listen
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

250 x 150 cm

Tiếng Thét
Scream
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
200 x 240 cm

Siêu Nhân
Superman
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
250 x 150 cm

Rơi
Falling
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
250 x 150 cm

Kẻ Mộng Du Gợi Cảm
Sexy Sleepwalker
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

250 x 150 cm

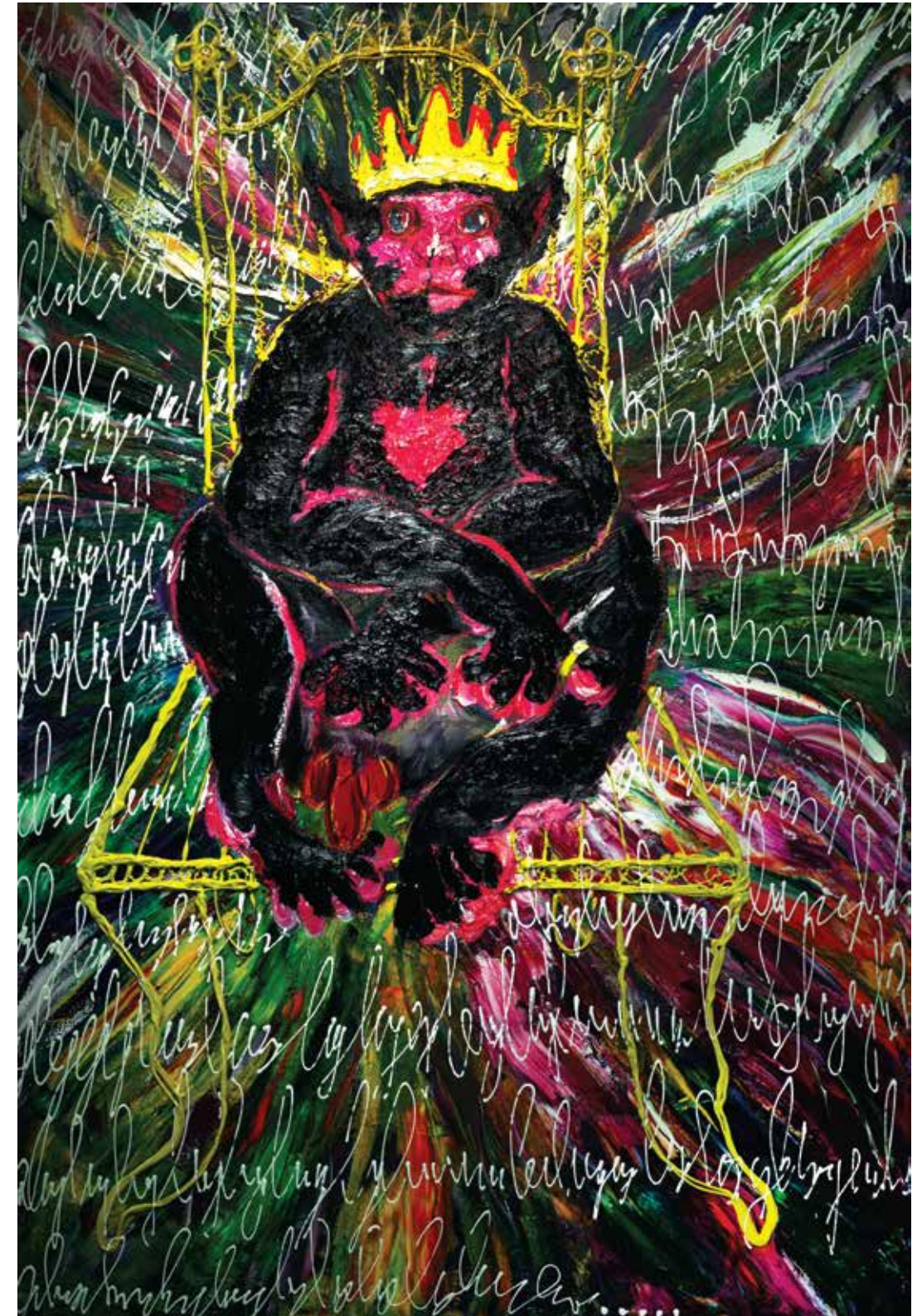
Người Đẹp Và Hoàng Tử
Beauty And The Prince
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
200 x 480 cm

Ông Vua Và Con Khỉ
The King And The Monkey
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

200 x 120 cm

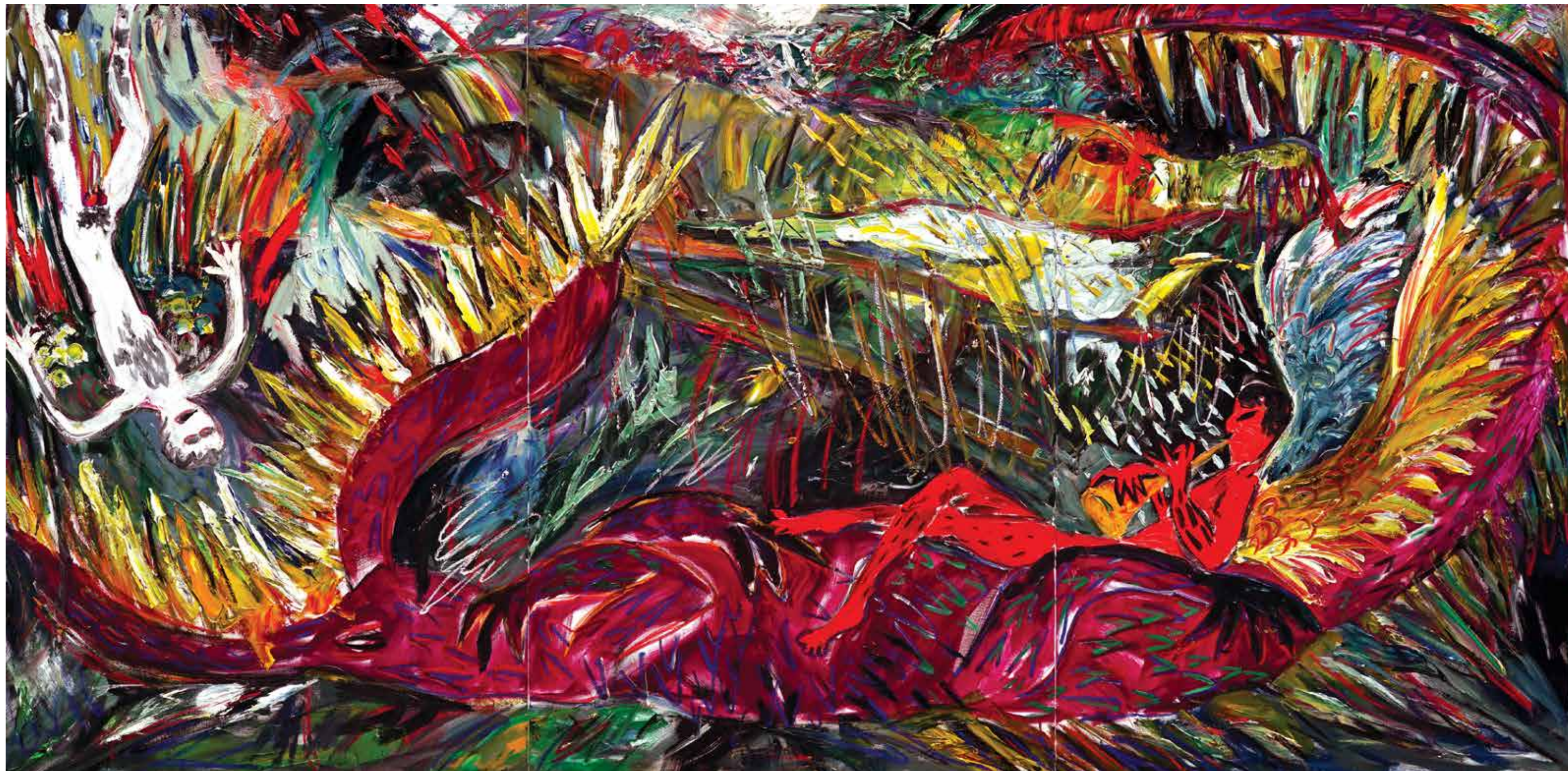

Ngày Ra Đời, Ngày Làm Vua
The Day I Was Born,
The Day I Became The King
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

230 x 600 cm

Nàng Và Tôi
My Lady and I
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
240 x 450 cm

Hạnh Phúc Muôn Loài
A Happy Day For All Species
2018

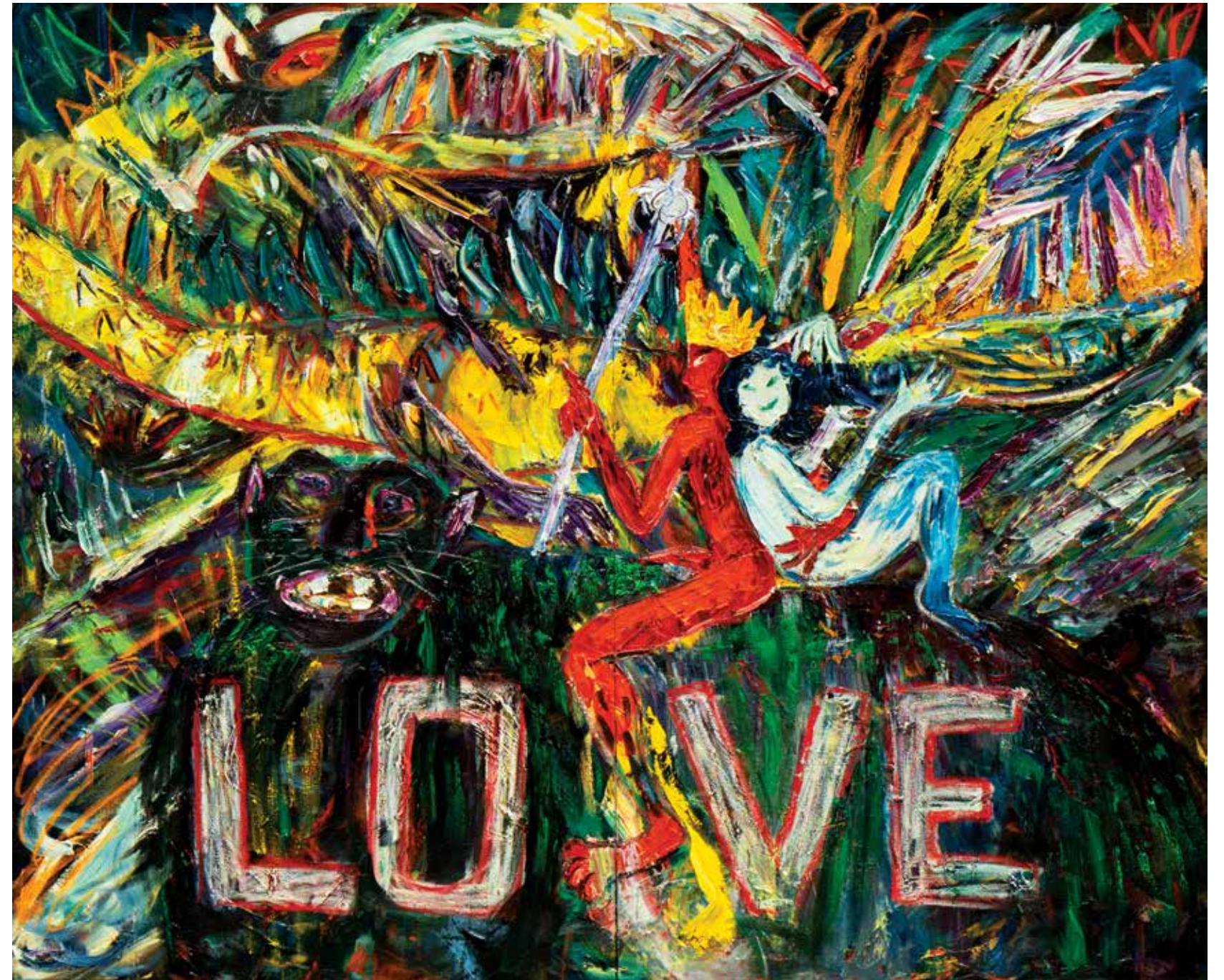
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

250 x 750 cm

Đức Vua Và Ả Hò Ly
The King And The Fox
2018

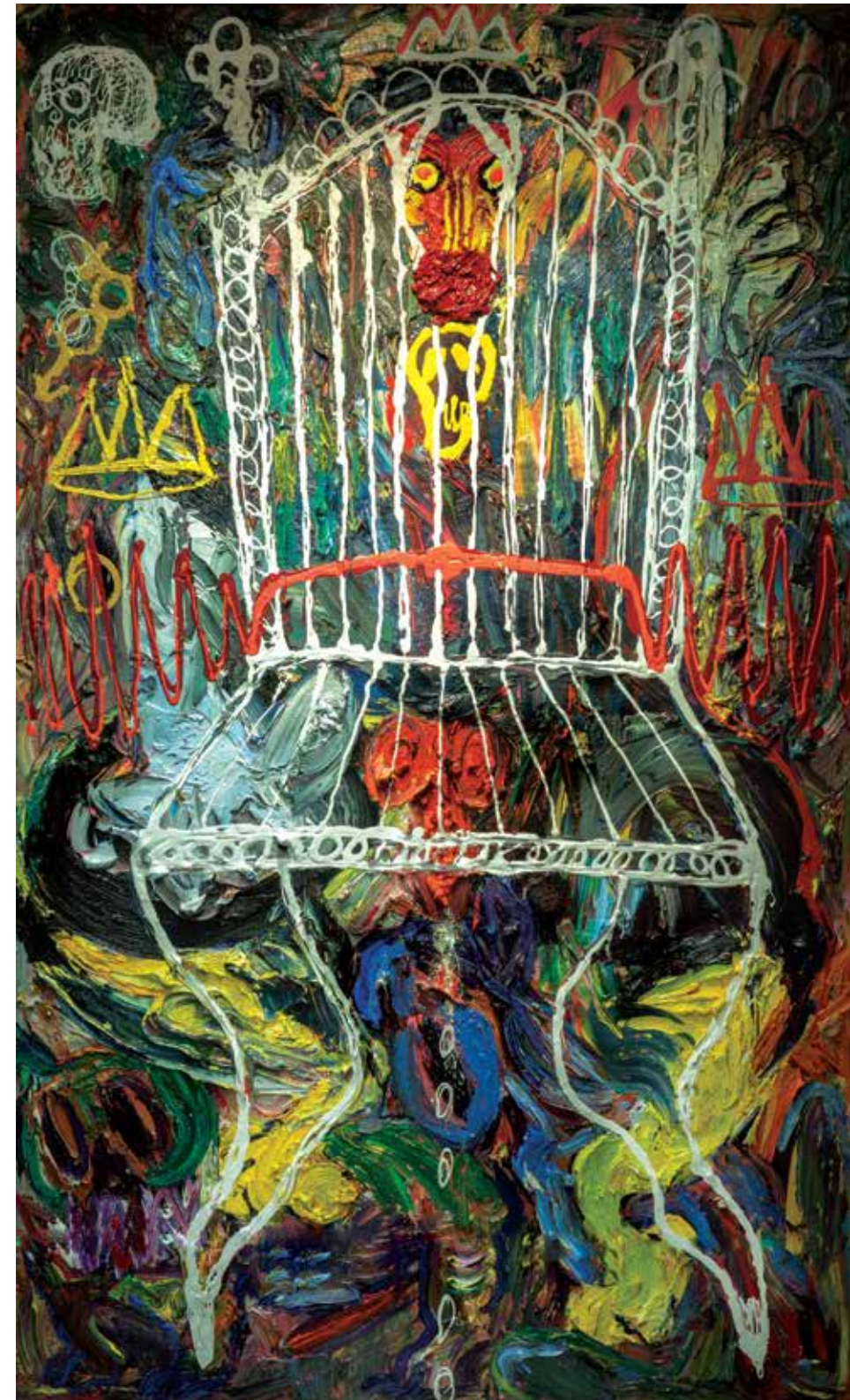
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

230 x 300 cm

Chiếc Ghế Bạc
Silver Chair
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
250 x 150 cm

Bên Trong Đầu
Inner Head
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

150 x 200 cm

Bà Xả Tôi
My Wife
2018

Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas

350 x 140 cm

PHẠM THANH TOÀN

BIOGRAPHY

Full name	Phạm Thanh Toàn
1992	Born in Quang Binh Province, Vietnam
2010 – 1012	Studying at Culture, Arts and Military University, Ho Chi Minh City
2012 – 2017	Studying at Fine Arts Department, Ho Chi Minh City Fine Arts University
2017	Graduated from Ho Chi Minh City Fine Arts University

Lives and works in Ho Chi Minh City.

SOLO EXHIBITIONS

- 2018** *Kính*, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
- 2016** *Phạm Thanh Toàn's Exhibition*, Ho Chi Minh City Fine Arts Association

GROUP EXHIBITIONS

- 2017** *Son*, Ho Chi Minh City Fine Arts Museum
Biennale Young Fine Arts IV Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City Fine Arts Museum
Phạm Thanh Toàn's Fine Arts Exhibition, Gallery Tự Do, Ho Chi Minh City
- 2016** *New Works*, Ho Chi Minh City Fine Arts Museum
- 2015** *Asian Students Camp, Young Art Festival*, Korea
- 2014** *Saigon's Lacquer Paintings*, Applied Arts Gallery, Ho Chi Minh City Fine Arts University
Biennale, Ho Chi Minh City, Applied Arts Gallery, Ho Chi Minh City Fine Arts University
Zone 6 Exhibition, Ho Chi Minh City Fine Arts Museum
Students' Paintings Exhibition, Ho Chi Minh City Fine Arts University

AWARDS

- 2017** C Sharing Prize, Exhibition Region of Ho Chi Minh City
- 2016** Investment Prize by Arts Council of Ho Chi Minh City

PHẠM THANH TOÀN

TIỂU SỬ

Họ tên	Phạm Thanh Toàn
1992	Sinh tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
2010 – 1012	Học Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật – Quân Đội, Thành phố Hồ Chí Minh
2012 – 2017	Học tại Khoa Hội Hoạ, Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2017	Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

- 2018** *Vua*, 20 tháng 7 tại Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2016** *Triển Lãm Phạm Thanh Toàn*, Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TRIỂN LÃM NHÓM

- 2017** *Son*, Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Triển Lãm Biennale Mỹ Thuật Trẻ Lần IV Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Triển Lãm Hội Hoạ Phạm Thanh Toàn, Gallery Tự Do, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2016** *Triển Lãm Sáng Tác Mới*, Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- 2015** *Asian Students Camp, Young Art Festival*, Hàn Quốc
- 2014** *Tranh Sơn Mài Sài Gòn*, Phòng tranh Applied Art, Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Triển Lãm Biennale - Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng tranh Applied Art, Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Triển Lãm Khu Vực 6 – TPHCM, Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Triển Lãm Tranh Sinh Viên, Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

GIẢI THƯỞNG

- 2017** Giải đồng hạng C, Triển lãm Mỹ Thuật Khu Vực Thành phố Hồ Chí Minh
- 2016** Giải Thưởng Được Đầu Tư của Hội Đồng Nghệ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Published 2018 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 Huê Phạm

Photography by Phạm Thanh Toàn

Translations by Nguyễn Thị Phước 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 written permission
from Craig Thomas Gallery.