



NGUYỄN TRỌNG MINH
HUMAN CHESS – CỜ NGƯỜI

CỜ NGƯỜI HUMAN CHESS

Solo exhibition by Nguyễn Trọng Minh
18 November – 7 December 2022
Curated by Craig Thomas and Nguyễn Thị Phước Khanh

Foreword

Craig Thomas Gallery has the pleasure of presenting the catalog for the exhibition *Human Chess* by Hanoi-based artist Nguyen Trong Minh. This solo exhibition of Minh’s paintings will take place at our gallery in Ho Chi Minh City from 18 November – 7 December 2022.

As a gallerist, there are myriad ways that one comes to learn of “new” artists but perhaps the most compelling is through seeing their work on the walls of the homes of your own collectors. This was how I first became aware of Minh’s paintings back in 2015, and from that moment I have looked forward with great anticipation to hosting a solo exhibition for him here at the gallery. Spanning four years of collaboration and discovery and one long pandemic, the arrival of Nguyen Trong Minh’s Human Chess collection at CTG is a both thrilling and professionally satisfying moment.

As always, sincere thanks to Nguyen Thi Phuoc Khanh and Tran Thi Bay for their generous contributions to the gallery in general, and to this exhibition in particular.

Craig Thomas

26 October 2022

Lời Nói Đầu

Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu catalog cho triển lãm *Cờ Người* của họa sĩ Hà Nội: Nguyễn Trọng Minh. Triển lãm tranh cá nhân của Minh sẽ diễn ra tại phòng tranh của chúng tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 18 tháng 11 – 7 tháng 12 năm 2022.

Là chủ một phòng tranh, có nhiều cách để biết đến các họa sĩ “mới” nhưng có lẽ cách hấp dẫn nhất là thấy tranh của họa sĩ treo trên tường của các nhà sưu tập của chính phòng tranh mình. Đây là cách lần đầu tôi biết đến tranh Minh vào năm 2015, và từ đó đến nay tôi luôn rất mong chờ được tổ chức triển lãm cá nhân cho Minh tại phòng tranh của mình. Trải qua bốn năm hợp tác cùng nhau, biết về nhau, và trận đại dịch covid kéo dài, việc ra mắt bộ sưu tập Cờ Người của Nguyễn Trọng Minh sắp diễn ra tại CTG là khoảnh khắc vừa hồi hộp, vừa thỏa mãn về mặt chuyên môn.

Như thường lệ, tôi chân thành cảm ơn chị Trần Thị Bay và Nguyễn Thị Phước Khanh cho những đóng góp của họ với phòng tranh nói chung, và cho triển lãm này nói riêng.

Craig Thomas

26 tháng 10 năm 2022

Human Chess

The geometry and poetic symmetry of Nguyen Trong Minh's paintings are among the first things that catches one's eye when seeing his work. Rows of identically dressed groups of student-age men and women are frequently depicted sitting or standing in various meditative or seemingly obedient poses that speak to the acceptance or the successful imposition of a certain uniformity of purpose or mind-set. The clothing worn is most often traditional of the northern region of the country while also prominently featuring school uniforms indicating both a sense of submission or pedagogical intent. Minh's color palette is expressed in relatively muted shades of blue, grey, black and purple with the occasional bold slash of red. He has a style and esthetic that is both visually arresting and distinctly his own.

Although his paintings are well known to collectors and the art cognoscenti in Hanoi, Nguyen Trong Minh's Human Chess collection represents the first solo exhibition of his work in the country's southern commercial hub. Born in Hung Yen Province in 1982, the Hanoi-based artist has already had an impressive decade-long career as a visual artist in Vietnam's capital city without having participated in any gallery shows in Saigon; a fact which speaks to the continuing bifurcation of the country's art scene that allows some artists to be widely appreciated in one region and relatively unknown in the other. With his coming solo, Minh will likely join that relatively small group of the country's young painters with a nationwide group of appreciators and collectors.

In his *Human Chess* collection, Minh seems to be evolving into a less austere and didactic style of composition towards something more whimsical and playful. The artist says, "The title of the collection is inspired by the woodcarving art which is found on old Vietnamese communal houses and pagodas in the Red River Delta of northern Vietnam. This art depicts the common leisure activities of Vietnamese people like playing chess, wrestling, buffalo fighting, tiger hunting, drinking and going to sing at the Mandarin's house. Among the many types of chess played is human chess where people are used as pieces on the chessboard." These activities are satirically but affectionately reproduced in many of the paintings of the *Human Chess* collection.

Minh's depictions of rows of Vietnamese youths wearing their traditional school uniforms in his paintings is born of his three-year stint working as a high school teacher in Lao Cai Province where he identified significant flaws in the country's educational system. Minh says, "These include studying and teaching just for grades and certificates rather than for real knowledge. This rigid type of instruction creates individuals with identical ways of thinking almost as if they were clones. I used the concept of cloning in creating many of my paintings." The arrayed youths in his tableaux are thus a comment on the conformity and lack of individuality fostered by Vietnam's institutions.

The paintings of Minh's *Human Chess* collection see the artist continuing to iterate on his core concept and themes but also to substantially evolve and deal with larger issues raised by the rapid opening and development of Vietnamese society which has a tendency to highlight conflicts between native traditions and more modern imported practices. Many of the pieces in the new collection evince a light dusting of sensuality or even sexual playfulness in a nod to the modern Vietnam as opposed to the more staid social mores prevailing in the country of several decades ago. Some works such as *Chess Position II* are indicative of Minh's sensitivity to the unique socio-political position Vietnam inhabits on the world stage. The country's unique history predetermines that it must play its roll on the chess board of international affairs with reference to both its recent and distant past. This tightrope walk is not unlike the one Vietnamese contemporary visual artists like Nguyen Trong Minh must make as they seek to reconcile the influences of the modern international art world and the millennia long cultural history of their native land.

Craig Thomas

18 October 2022

Cờ Người

Sự đối xứng hình học và nhịp điệu trong tranh Minh là một trong những điều đầu tiên thu hút mắt người xem khi nhìn thấy tranh anh. Những hàng thanh niên nam, nữ ở độ tuổi học sinh, ăn mặc giống nhau, thường ngồi hoặc đứng với điệu bộ trầm ngâm, vâng lời, nói lên sự chấp nhận, hoặc áp đặt thành công, sự đồng nhất về mục đích, tư duy. Các nhân vật thường mặc trang phục truyền thống của miền Bắc Việt Nam, đặc biệt đồng phục học sinh gợi lên cảm giác về ý định phục tùng hoặc giáo dục. Bảng màu của Minh được thể hiện bằng các sắc thái khá trầm lắng: xanh da trời, xám, đen và tím, thỉnh thoảng là các vệt chéo màu đỏ. Minh có phong cách và gu thẩm mỹ thu hút và có chất riêng.

Tuy tranh anh được các nhà sưu tập và giới nghệ thuật ở Hà Nội biết đến khá rõ, bộ sưu tập *Cờ Người* của Nguyễn Trọng Minh lại đại diện cho triển lãm cá nhân đầu tiên của anh ở trung tâm thương mại phía Nam của đất nước. Sinh năm 1982 tại Hưng Yên, họa sĩ Hà Nội đã có sự nghiệp nghệ sĩ thị giác ấn tượng hơn một thập niên ở thủ đô của Việt Nam, mà không tham gia triển lãm nào ở các phòng tranh tại Sài Gòn; thực tế nói lên sự phân hoá vẫn đang tiếp diễn của nền mỹ thuật đất nước, một số họa sĩ được đánh giá cao ở một khu vực nhưng được biết đến tương đối ít ở các khu vực khác. Với triển lãm cá nhân sắp đến, Minh có thể sẽ tham gia nhóm tương đối nhỏ các họa sĩ trẻ của đất nước có các nhà sưu tập và người yêu thích tranh rộng khắp cả nước.

Trong bộ sưu tập *Cờ Người*, Minh dường như đang mở ra phong cách ít khắc khổ hơn, hướng đến sự vui tươi, thay đổi. Họa sĩ cho biết: “Tiêu đề bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ mảng tranh chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam, khu vực Sông Hồng của miền Bắc đất nước. Miêu tả đời sống sinh hoạt của người dân như đánh cờ, đấu vật, chọi trâu, bắn hổ, uống rượu, hát nhà quan. Trong đó bộ môn đánh cờ sử dụng người làm quân cờ nên người ta hay gọi là chơi cờ người.” Những hoạt động này được tái hiện một cách hài hước, giàu cảm xúc trong nhiều tranh của bộ sưu tập *Cờ Người*.

Minh vẽ những thanh niên Việt Nam xếp hàng, mặc đồng phục nhà trường. Điều này bắt nguồn từ thực tế anh có ba năm dạy học tại một trường trung học ở tỉnh Lào Cai, nơi anh nhận ra một số bất cập trong hệ thống giáo dục của đất nước. Minh viết: “Vấn đề hình thức, cứng nhắc, bệnh thành tích...nó tạo ra những con người với tư duy, suy nghĩ giống nhau và học sinh thì đều mặc đồng phục giống nhau, nó gợi cho tôi sự nhân bản và từ đó tôi dùng thủ pháp nhân bản thể hiện trong tranh mình.” Những thanh niên trong tranh Minh là bình luận về sự vâng lời, thiếu tính cá nhân được nuôi dưỡng bởi các thể chế của Việt Nam.

Các tranh trong bộ sưu tập *Cờ Người* của Minh cho thấy họa sĩ tiếp tục lặp lại ý tưởng và chủ đề cốt lõi, đồng thời phát triển rộng hơn, giải quyết các vấn đề lớn hơn đặt ra bởi việc mở cửa và phát triển nhanh chóng của xã hội Việt Nam, có xu hướng làm nổi bật mâu thuẫn giữa truyền thống và những sự thực hành hiện đại du nhập từ nước ngoài. Nhiều tranh trong bộ sưu tập mới tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng của sự gợi cảm, thậm chí là sự vui tươi có xen chút dục cảm, hướng đến một Việt Nam hiện đại, đối nghịch với xu hướng nghiêm khắc hơn phổ biến ở đất nước này trong vài thập niên trước. Một số tác phẩm như *Cờ Thế II* cho thấy sự nhạy cảm của Minh đối với vị trí chính trị - xã hội độc đáo của Việt Nam trên trường thế giới. Lịch sử độc đáo của đất nước xác định trước Việt Nam phải đóng vai của mình trên bàn cờ quốc tế, xa xưa hay gần đây. Việc đi bộ trên dây này không có gì không giống với các họa sĩ Việt Nam đương đại khác, việc mà Nguyễn Trọng Minh phải thực hiện, khi tìm cách dung hoà những ảnh hưởng của thế giới nghệ thuật quốc tế hiện đại, với lịch sử văn hoá lâu đời hàng thiên niên kỷ của quê hương mình.

Craig Thomas

18 tháng 10 năm 2022



Bắn Chim
Shooting The Birds
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

185 x 145 cm





Bui Truyen III
Set Up III
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

185 x 145 cm





Bùi Trữn II
Set Up II
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

130 x 200 cm

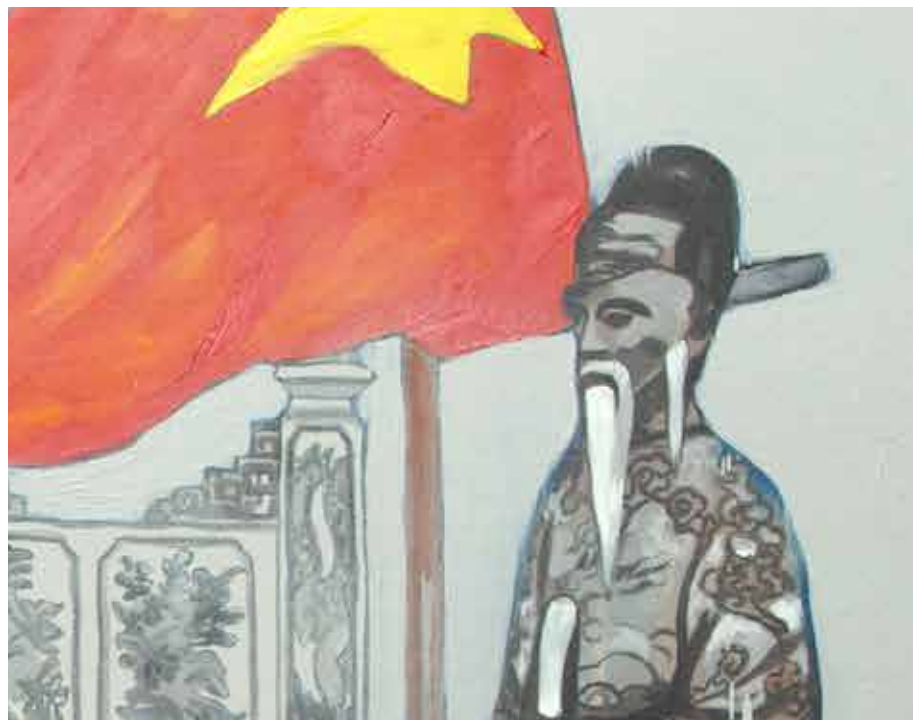


Bà Trận
Set Up
2021

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

130 x 200 cm





Cờ Thế II
Chess Position II
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

145 x 185 cm





Cờ Thế I
Chess Position I
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

145 x 185 cm





Con Đường Hoa
Flower Street
2021

Sơn dầu, acrylic, vải hoa bồi trên toan
Oil, acrylic, and flower fabrics mounted on canvas

200 x 100 cm



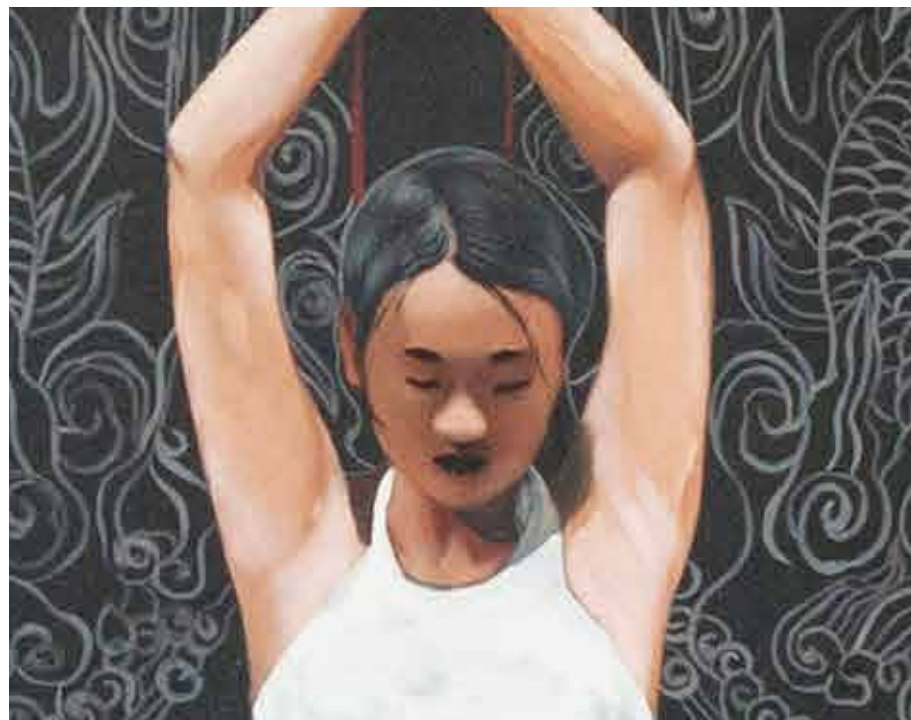


Đến Hát Nhà Quan
Singing At Mandarin's House
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

145 x 185 cm





Điệu Múa Rồng
Dragon Dance
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

200 x 300 cm





Đối Nghịch
Opposite
2021

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

200 x 300 cm

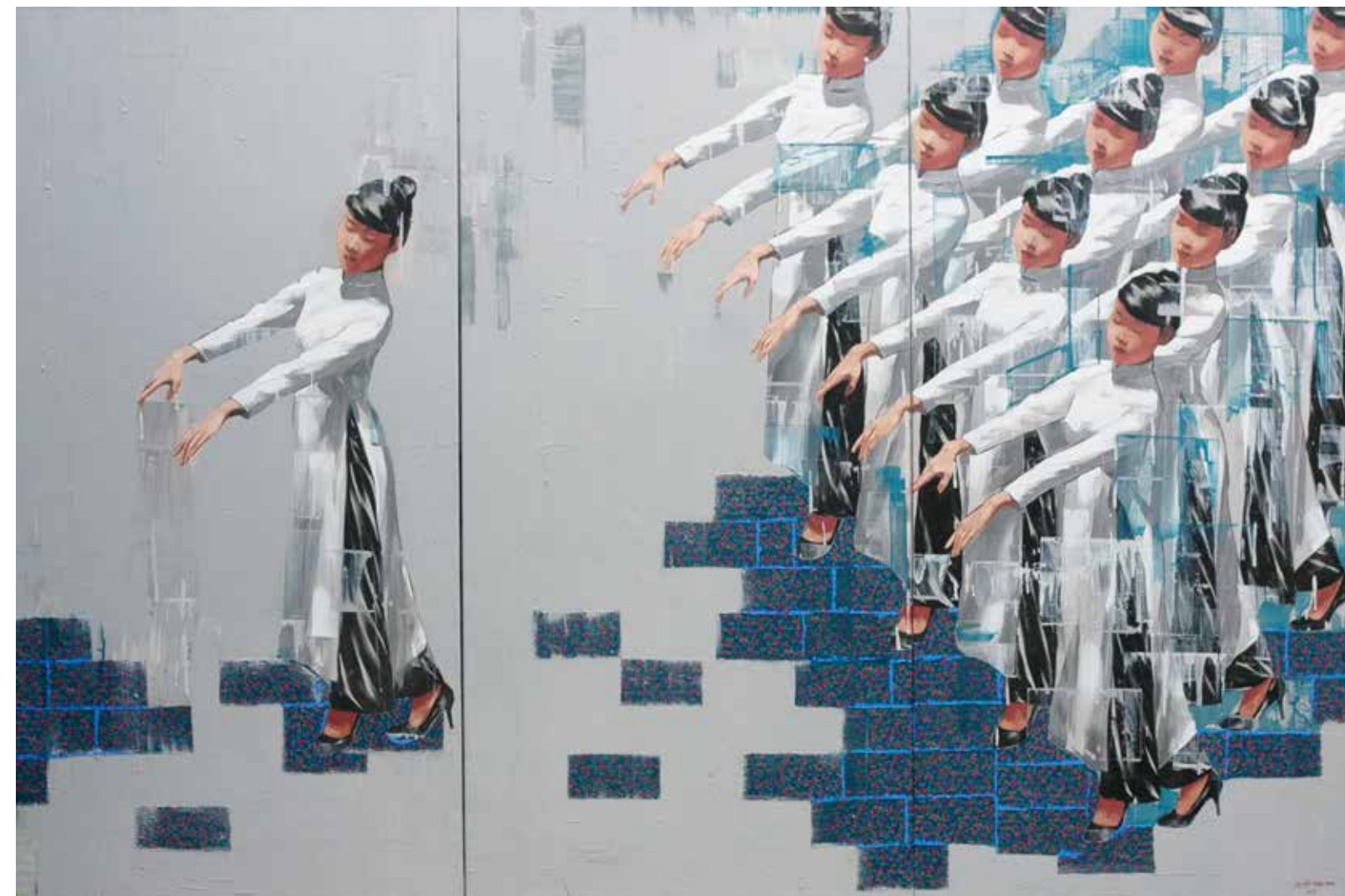




Trương Nhóm
Head Of The Group
2020

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

200 x 300 cm





Cái Bóng
The Shadow
2021

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

130 x 100 cm





Đợi
Waiting
2021

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

130 x 100 cm





Ghế Nóng
Hot Chair
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

100 x 130 cm





Đấu Trí
Mind Competitions
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

100 x 130 cm





Vệ Sĩ
Guardians
2022

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
Oil, acrylic on canvas

185 x 145 cm





5 Độ Bên Trái
45 Degrees To The Left
2021

Sơn dầu, acrylic trên vải bố
 Oil, acrylic on canvas

200 x 300 cm





NGUYỄN TRỌNG MINH

BIOGRAPHY

1982	Born in Hung Yen Province, Vietnam
2001 – 2004	Graduated from Central Arts and Education University, Major in Arts Education
2004 – 2006	Taught at Kim Tân High School, Lào Cai Province
2007 – 2012	Graduated from Vietnam Fine Arts University, Major in Painting
2015	Member of Vietnam Fine Arts Association

Lives and works in Hanoi.

SOLO EXHIBITIONS

2022	<i>Human Chess</i> , Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
2014	<i>At the End of the Line</i> , Hanoi Fine Arts Museum
2013	Solo exhibition at Galerie Forsblom, Helsinki, Finland

GROUP EXHIBITIONS

2019	<i>CTG 10th Anniversary “Ten-acious”</i> , Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
2018	<i>CTG Nomad</i> , Craig Thomas Gallery group exhibition, New York City, USA <i>CTG 9th Anniversary</i> , Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City
2017	<i>Thirst</i> , Hanoi Fine Arts Museum
2011	<i>National Young Artists Exhibition</i> , Van Ho Exhibition Centre, Hanoi
2010	<i>National Fine Arts Exhibition</i> , Van Ho, Hanoi
2007	<i>Red River Fine Arts Award</i> , Korean Culture Centre, and Hanoi Fine Arts University <i>Students’ Fine Arts Exhibition</i> , Vietnam Fine Arts University, Hanoi
2003	<i>Students’ Arts Exhibition</i> , Central Arts and Education University, Hanoi



NGUYỄN TRỌNG MINH

TIỂU SỬ

1982	Sinh tại Hưng Yên, Việt Nam
2001 – 2004	Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật Trung Ương, chuyên ngành Sư phạm Mỹ Thuật
2004 – 2006	Giáo viên trường THCS Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
2007 – 2012	Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam, chuyên ngành Hội họa
2015	Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Sống và làm việc tại Hà Nội.

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2022	<i>Cờ Người</i> , Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
2014	<i>Ở Cuối Hàng</i> , Bảo Tàng Mỹ Thuật Hà Nội
2013	Triển lãm cá nhân tại Galerie Forsblom, Helsinki, Phần Lan

TRIỂN LÃM NHÓM

2019	<i>Kỷ Niệm 10 Năm CTG “Ten-acious”</i> , Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
2018	<i>CTG Nomad</i> , Triển lãm nhóm Craig Thomas Gallery, Thành phố New York , Mỹ <i>Triển lãm Kỷ Niệm 9 Năm CTG</i> , Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh
2017	<i>Khát Vọng</i> , Bảo Tàng Mỹ Thuật Hà Nội
2011	<i>Festival Mỹ Thuật Trẻ Toàn Quốc</i> , Khu Triển lãm Văn Hồ, Hà Nội
2010	<i>Triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc</i> , Khu Triển Lãm Văn Hồ, Hà Nội
2007	<i>Triển lãm Giải Thưởng Mỹ Thuật Sông Hồng – Red River Fine Arts Award</i> , phòng triển lãm của Trung Tâm Văn hoá Hàn Quốc và Đại Học Mỹ thuật Hà Nội <i>Triển lãm Mỹ Thuật Sinh Viên</i> , Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
2003	<i>Triển lãm Mỹ Thuật Sinh Viên</i> , Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội

Published 2022 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 Phạm Kim Huê
Photography by Nguyễn Trọng Minh
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.