

Arca Noa /con thuyền Noa/

Phi Phi Oanh

Mở cửa: 18.00 tối thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022

Trung bày: 11.00 - 19.00 (Thứ Ba - Chủ Nhật) từ 24.12.2022 đến hết 05.02.2023

Manzi Exhibition Space, 2 ngõ Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội

Vào cửa tự do

Trở lại manzi sau tròn sáu năm - kể từ triển lãm cá nhân 'Thấu/Scry' vào tháng 12 năm 2016 - tại lần trưng bày này, Phi Phi Oanh tiếp tục khảo nghiệm và trình hiện những khả thể của sơn mài với loạt tác phẩm mới, đa dạng về kích thước, quy mô, thủ pháp. 'Arca Noa' gồm 10 tranh sơn mài thuộc các series khác nhau cùng một sắp đặt với hai 'Thấu kính sơn mài' (Lacquerscopes). Tên gọi của trưng bày lần này gồm hai thành tố có nguồn gốc Latin: 'Arca' chỉ đồ vật có đặc tính chứa đựng, lưu giữ, hình dáng như cái rương / hòm; vốn là gốc từ của 'Ark' (nghĩa: con thuyền trong tiếng Anh) - gọi nhắc con tàu huyền thoại của Noah và trận đại hồng thủy được kể trong Sáng thế kỷ. Còn 'Noa' vốn là tên con gái của nghệ sĩ, ở đây đại diện cho kẻ kẻ tục, người sẽ được truyền thừa di sản trần thế này với tất cả những tôn tạo và phá hủy, chinh phục và chiếm đoạt mà thế hệ trước để lại.

" 'Arca Noa' là nỗ lực nắm giữ và lưu trữ, trong hình hài sơn mài, mối quan hệ của chúng ta - loài người với trái đất, là bằng cứ cho sự chấp nhất và ý chí chiếm hữu của con người với tự nhiên, khao khát thuần hóa và vật hóa mọi thực thể và sự sống xung quanh. Các tác phẩm được trưng bày vừa như một sự thu lưu ngẫu nhiên những tàn tích của kỷ nguyên này - một thời đại lơ lửng trong trạng thái cân bằng mong manh, lại vừa như một sự biểu tượng hóa cái nhìn luôn đặt con người làm trọng tâm."

Các tác phẩm cũng là khám phá của Phi Phi Oanh về một dạng chủ nghĩa hiện thực trong sơn mài; dựa trên sự quan sát trực tiếp lặp đi lặp lại kéo dài nhiều ngày của người nghệ sĩ, trong từng bước phủ lớp nọ lớp kia lên bề mặt rồi lại mài nhẵn đi, như thể xói mòn, một hành trình tự thân đã lưu dấu bước đi của thời gian, cũng như ẩn ký của các điều kiện vật lý thuộc về không gian tương tác với xáo động trong nội tâm người nghệ sĩ. Với Phi Phi Oanh, quy trình kiến tạo rồi phá hủy liên tục để tiến tới một hình ảnh gói gọn cuối cùng khiến cho vật thể được quan sát và khắc họa dường như hiện diện trong những khoảnh khắc và thời điểm khác nhau. Không phải là cái kiểu bắt chộp được một trạng thái đúng nhất và duy nhất về màu / tông sắc như trong một bức ảnh, hiện thực sơn mài của Phi Phi Oanh lại tồn tại bởi độ trượt/ sự vượt ra của trải nghiệm liên tục biến đổi trong việc nhìn và thậm chí cả công nghệ để nhìn. Với Oanh, chính tính chất khó kiểm soát của sơn ta là tiềm năng nổi bật nhất của chất liệu này trong lĩnh vực hội họa.

Những dạng thức và hình thái mới của sơn ta được thăm dò ở cả khía cạnh vật lý (thông qua thử nghiệm trên các bề mặt và chất nền sáng tác khác nhau) lẫn khía cạnh biểu tượng (thông qua nói rộng phạm vi diễn giải cũng như đào sâu lý thuyết về vật liệu). Với Phi Phi Oanh, sơn mài, hay chính xác hơn là sơn ta, không đơn thuần là một chất liệu tạo hình bất hoạt, thay vào đó là một vật liệu ứng biến có khả năng đại diện cho một loạt các quan hệ địa phương, văn hóa, môi trường và thiên nhiên liên tục vận động và biến đổi.

Tính vật thể đối chiếu với phi vật chất hóa, Thuận hóa với chiếm hữu; Cố gắng hữu hình hóa ký ức bằng hiện thân vật lý, Mối tương quan giữa vi mô và vĩ mô, giữa vô về ký ức riêng tư với chất vấn sự vĩ đại của quy mô loài người, 'Arca Noa' nhắc nhở ta về tính hữu hạn của tồn tại, dấu rằng hủy diệt và tái sinh luôn có vòng tuần hoàn tự thân của nó, vẫn có những biến mất khó mà tránh thoát cũng như không thể văn hồi.

...

Thông tin về Nghệ sĩ

Sinh năm 1979 tại Houston (Mỹ), Phi Phi Oanh tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật, trường Parsons School of Design (2002) và thạc sĩ Mỹ thuật và Nghiên cứu, Đại học Madrid Complutense (2012). Năm 2004, cô nhận học bổng Fulbright tới Hà Nội nghiên cứu và học về sơn mài. Từ đó tới nay, sơn mài trở thành trọng tâm thực hành nghệ thuật của Phi Phi. Đối với cô, sơn mài được sử dụng như chất liệu của hội họa, để truyền tải ký ức hay tư duy, để trải nghiệm các lý thuyết hiện hành về hình ảnh, và mở rộng tới các phương thức thử nghiệm và qui mô mới.

Phi Phi Oanh đã thực hiện nhiều triển lãm lớn trong và ngoài nước, tiêu biểu gần đây là: 'Scry - Thấu' - Manzi Art Space, Hà Nội - 2017; 'Pro Se' - National Gallery Singapore - 2017; 'Make Shift' và 'Palimpsest' - FOST Gallery, Gillman Barracks, Singapore - 2017 & 2014; 'Specula' - Singapore Biennale - 2013; 'Black Box' - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 2007... Tác phẩm sắp đặt ảo 'Từ dưới nhìn lên' của cô tham gia dự án nghệ thuật cộng đồng 'Into Thin Air 2' - Manzi Art Space - 2018.

MANZI
Art Space

Arca Noa

Phi Phi Oanh

Opening: 06.00 pm Friday 23 December 2022

On display: 11.00 am - 07.00 pm (Tuesday - Sunday) from 24 Dec 2022 until 05 Feb 2023

Manzi Exhibition Space, no.2 Ngõ Hàng Bún, Ba Đình

Free entrance

Coming back to manzi after six years (since her solo exhibition 'Scry' in December 2016), Phi Phi Oanh displays new results of her ongoing exploration in expanding the abilities and unfolding possibilities of the Vietnamese lacquer medium. 'Arca Noa', features a series of 10 small and medium sized paintings from different series and two Lacquerscopes. The title consists of two components of Latin origins: 'Arca' in Latin means a chest or a strong box used in ancient times as a receptacle for valuables and also by early Christians for reserving the consecrated bread of the Eucharist; it is also the root of the English word 'ark' which inevitably related to 'Noah's ark' and the Flood of the Book of Genesis. 'Noa', on the other's hand, does not refer to any Bible figures; as Oanh explained: "Noa is the name of my progeny—the inheritors of this earthly estate".

"'Arca Noa' attempts to hold still and record, in lacquer form, our relationship to the earth and our will towards the domestication and objectification of nature around us. The works are conceived as vestiges of this epoch currently hanging in delicate balance and as iconography of its human centered gaze."

The works here also explore a type of realism in lacquer based on repeated direct observation over many days and layers then sanding away like erosion - a journey simply reflects the passage of time, as well as fossilizes and preserves all the mental & visceral states of the artist along with the outer conditions of space. This whole process of continuous accumulation and subtraction, for Phi Phi Oanh, "leads to an image of the observed that seems to exist at different moments and times. While not tonally realistic like a photograph, this lacquer realism is more involved with the slippery ever changing experience of sight and of memory which I consider to be son ta's major potential contribution to the field of painting"

The paintings in 'Arca Noa' explore new representational models of son ta lacquer painting in both the physical (through experimentations on different materials and substrates) and in the symbolic (through what can be interpreted and a broadening of its theory). For Phi Phi Oanh, son ta lacquer is not an inert image - making medium rather it assembles a wide range of relationships in locality, culture, environment and nature.

Objecthood versus dematerialization, domestication and possession, the physical embodiment of memory built to last, the correlations between the micro and the macro, between cherishing one's own personal memories and questioning the position and scale of the human being, are some themes that run through Arca Noa.

Born in Houston in 1979, 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 study 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.

Oanh Phi Phi's notable exhibitions include: SCRY - Manzi Art Space, Hanoi - 2017; 'Pro Se' - National Gallery Singapore - 2017; 'Make Shift' and 'Palimpsest' - FOST Gallery, Gillman Barracks, Singapore - 2017 & 2014; 'Specula' - Singapore Biennale - 2013; 'Black Box' - Vietnam National Arts Museum, Hanoi - 2007. In 2018, Oanh participated in the public art project 'INTO THIN AIR 2' (Manzi Art Space) with a virtual installation 'From Below, Upward'.