

neverwhere

JUNE 13 - AUGUST 5, 2023

NADÈGE DAVID
CIAN DUGGAN
SANDRINE LLOUQUET
NGÔ ĐÌNH BẢO CHÂU
TRỌNG GIA NGUYỄN
VÕ TRÂN CHÂU

GALERIE QUYNH CONTEMPORARY ART

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

GIỚI THIỆU
INTRODUCTION

HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM
INSTALLATION VIEWS

TÁC PHẨM
ARTWORKS

GIỚI THIỆU

Trong vòm rộng mở của vũ trụ, ta thấy mình trong một phân li nhỏ bé, bao vây bởi vô vàn bí ẩn thách thức giới hạn hiểu biết của con người. Không chỉ với các nhà khoa học, ý tưởng về thực tại song song còn là một chủ đề cuốn hút đối với người nghệ sĩ xuyên suốt lịch sử. Lấy cảm hứng từ cơ học lượng tử, lý thuyết dây, và phong trào nghệ thuật tiên phong, **Neverwhere** dẫn lối vào lãnh thổ mơ hồ của trí tưởng tượng, vượt qua chuẩn mực thông thường và đặt câu hỏi về giới hạn của nhận thức chung. Triển lãm quy tụ sáu nghệ sĩ – Nadège David, Cian Duggan, Sandrine Llouquet, Ngô Đình Bảo Châu, Trọng Gia Nguyễn, và Võ Trân Châu – cùng tham gia hành trình đầy mê hoặc qua giao lộ giữa nghệ thuật, khoa học và tâm linh. Nhan đề triển lãm “Neverwhere” được mượn từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Neil Gaiman, miêu tả một thế giới mới ngay phía dưới lòng đất – London Below – nơi những vận mệnh lạ kỳ đang chờ đợi, gợi lên ý niệm về một không gian vật lý chưa tồn tại trong dòng thời gian. Thách thức khái niệm truyền thống về

một white-cube¹, bất chấp sự kim hãm của trọng lực, triển lãm đẩy ta vào chiều kích siêu thực – nơi các loài sinh vật ngoại giới tồn tại song song với thực tại này. Tại đây, những cánh cửa khép hờ trôi lơ lửng và không ngừng biến động, vén màn để các sinh thể kia được hiện nguyên hình. Thời gian bấy giờ không chỉ đơn thuần là một chiều tuyến tính, mà còn tồn tại đồng hiện với các chuyển động đa chiều. Khi chân lý ẩn mình, sự trung hoà giữa cái hư ảo, cái diện phẳng và các chiều không gian phi thứ bậc, cùng thời gian chất vấn nhận thức, định hình hoài ức thành những phân mảnh trầm tích.

Võ Trân Châu đan kết vài vụn và quần áo cũ thành những hoạ tiết ghép mảnh, tỉ mỉ tái dựng lại từng địa danh lịch sử và ảnh chụp. Thực hành này của Châu làm sáng tỏ bản chất của hoài ức và mê trận quá khứ phức tạp, lưu trữ rung cảm của vài vóc, đồng thời nhìn nhận và hàn gắn nỗi đau thế hệ. Cian Duggan mở cánh cửa tương tự tới một chiều không gian

khác, nơi hình thù ma quái tồn tại trong một sắp đặt thần bí, xoá nhoà ranh giới giữa thực và ảo, mở đường đến những xứ lạ kỳ. Chúng dẫn ta lạc vào trang chuyện cổ tích của Ngô Đình Bảo Châu về một sân khấu hiu quạnh và vòng hoa thanh tao ngụ ý về khao khát được khoa trương; một em học sinh đứng sau bức rào kẽm gai và một tượng đài lơ mơ phía xa xăm; bóng đổ hình người không cân xứng trong khung cảnh thiên nhiên rộng lớn giữa xung đột nội tâm. Đồng thời, ở một chiều không gian song song, Nadège David khám phá kết nối đa diện giữa con người, động vật, và thiên nhiên thông qua những bức tranh trừ phú. Bên cạnh loạt tranh vẽ bằng mực tinh xảo, Nadège còn dùng màu acrylic, màu sáp, sơn thủy tinh, và sơn gốm trên vải, tạo nên khung cảnh siêu thực đầy ấp sinh vật mờ ảo dị hình.

Trong xứ sở này, Sandrine Llouquet sáp nhập các biểu tượng giữa truyền thống và đương đại, tìm kiếm mối liên kết chung thông qua những khám phá về tôn giáo và đức tin, phản ánh bản chất tiến hoá

của xã hội, danh tính và quá khứ, nắm giữ phần thiết yếu trong tâm trí con người. Sandrine giải mã một chiều không gian đa văn hoá mới, bổ sung vào thử nghiệm không-thời gian và tình cảnh nhân sinh khi cá nhân du hành qua nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Việt Nam. Tua về quá khứ thương đau của tàn tích chiến tranh, tác phẩm sắp dầu *Mẹ và Bố*, *Công viên Meadowlake*, *khoảng năm 1980* của Trọng Gia Nguyễn, cùng chuỗi tác phẩm hàng rào dây thép gai lấy cảm hứng từ nhà tù Côn Đảo khét tiếng 1862-1975, đào sâu vào ý niệm của ký ức và sự chuyển dời.

¹ Phòng trưng bày nghệ thuật với tường trắng và nguồn sáng thường tỏa ra từ trần nhà.

INTRODUCTION

In the vast expanse of the universe, we find ourselves in an infinitesimally small space, encountering endless mysteries that defy our understanding. Throughout history, artists and scientists alike have been captivated by the idea of parallel realities. Drawing inspiration from quantum mechanics, string theory, and avant-garde art movements, **Neverwhere** delves into the uncharted territories of the imagination, transcending conventional norms and questioning the limitations of our perception. The exhibition brings together six visionary artists – Nadege David, Cian Duggan, Sandrine Llouquet, Ngo Dinh Bao Chau, Trong Gia Nguyen, and Vo Tran Chau – who invite us on a mesmerizing journey through the intersections of art, science, and spirituality. The title “Neverwhere” borrows from the eponymous novel by Neil Gaiman that depicts an unseen world beneath the sewers – London Below – where strange destinies await, suggesting the idea of a physical space that does not yet exist in time. Challenging the traditional notion

of a white cube space and defying gravitational shackles, the exhibition propels us into a surreal dimension where otherworldly beings exist in parallel to our own reality. Here, half-open doors float weightlessly in a state of flux, as beings seek to reveal their visible form. Time is not linear but coexists with back-forth and up-down movements. As truth eludes us, the blending of the flat, the illusory, and the dimensional intertwines without hierarchy, while time challenges our perceptions, shaping memories into fragments of endurance.

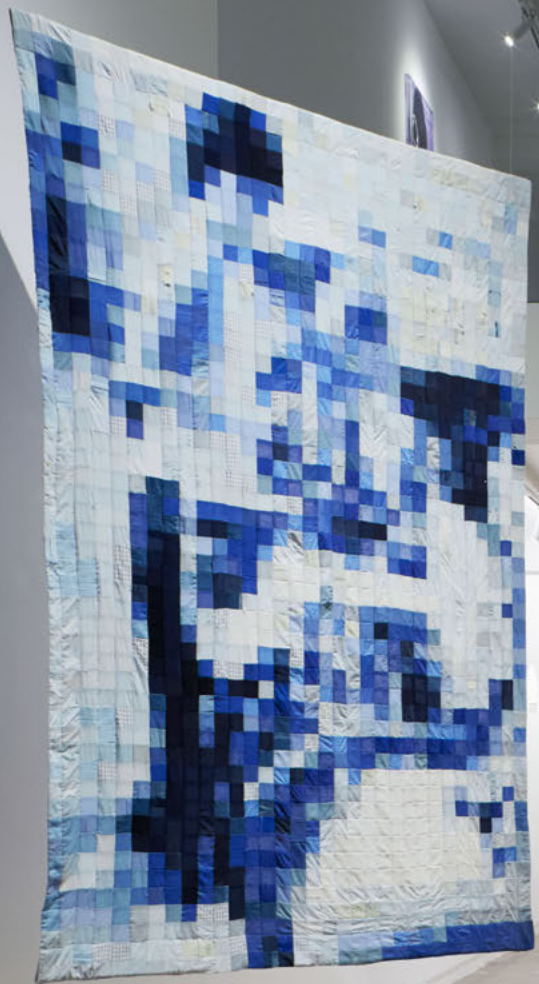
Vo Tran Chau weaves found fabrics and used clothes into mosaic patterns, meticulously reconstructing historical sites and photographic images. Her practice sheds light on the nature of memory and the intricate complexities of the past, capturing the emotional resonance of textiles while recognizing and healing generational wounds. Cian Duggan opens that same door to another dimension where ghostly figures in mysterious, fanciful settings,

blur the line between reality and imagination. These figures act as portals to uncanny realms. They guide us to the enigmatic storytelling pages of Ngo Dinh Bao Chau where faded tales are portrayed through her peculiar imagery: empty stages and ethereal flowers suggest yearning for pageantry; a school child stands behind a barbed wire fence with a looming monument in the distance; silhouettes of human figures are disproportionately situated in vast natural landscapes in some kind of mental struggle. Simultaneously, in a parallel dimension, Nadege David explores the multifaceted connections between humans, animals, and nature through opulent paintings. Alongside intricate ink drawings, she uses acrylic, pastels, glass paint, and ceramic paint on canvas to evoke surreal landscapes teeming with ambiguous and shapeless life forms.

In this realm, Sandrine Llouquet merges traditional symbols with contemporary themes, reflecting the evolving nature of culture, identity, and memory.

Through a powerful exploration of religion and beliefs, she seeks to find common connections that hold enduring significance in the human psyche. Inspired by her experiences in diverse countries, including Vietnam, she adds a cross-cultural dimension to her examination of time, space, and the human condition. Rewinding into the painful history of war ruins, Trong Gia Nguyen's *Mom and Dad, Meadowlake Park, circa 1980* oil pastel painting as well as his series of barbed wire work, inspired by the Con Dao archipelago notorious for its prisons from 1862-1975, delves into memory and displacement.

HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM
INSTALLATION VIEWS

neverwhere

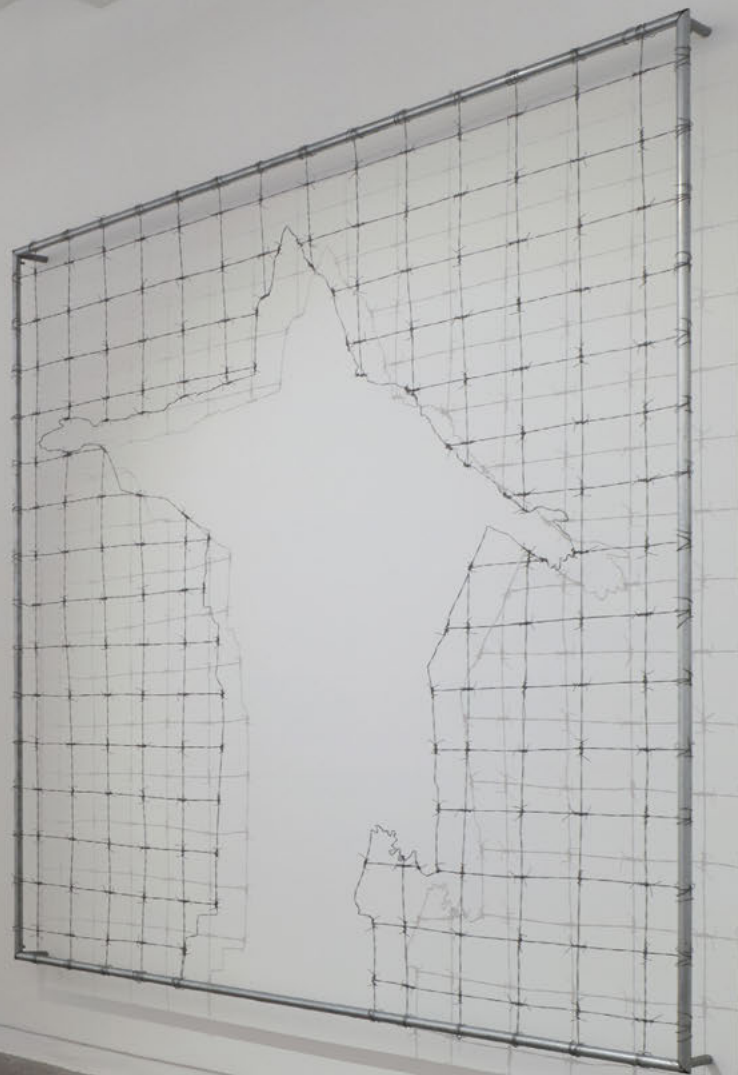

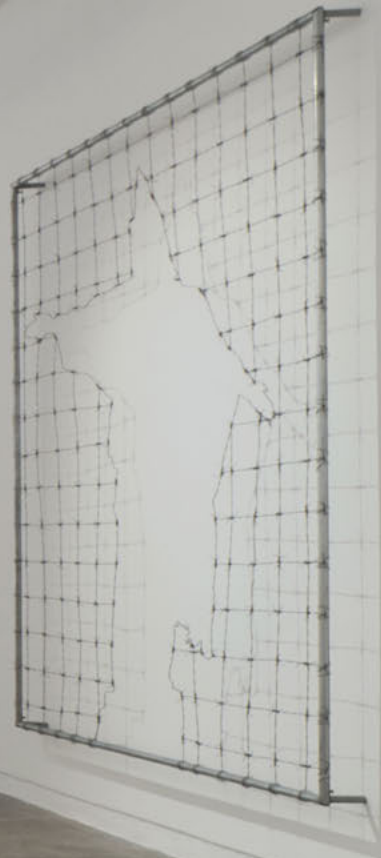

TÁC PHẨM
ARTWORKS

VÕ TRẦN CHÂU

TIỂU SỬ

Đan xen trong thực hành nghệ thuật của Võ Trần Châu là xúc cảm vốn có của những mảnh vải vụn và áo quần đã qua sử dụng, giữ lại trong chúng là lịch sử mơ hồ nhưng không kém phần quan trọng. Việc khâu kết từng mảnh vải cắt vuông giống như cách tái thiết một phần câu chuyện đã thất lạc trong đại tự sự. Các tác phẩm Châu chuyển thể hình ảnh của nhiều địa điểm có tầm quan trọng văn hóa hoặc cá nhân, bằng cách kết xuất chúng thành những điểm ảnh, nhằm giảm độ phân giải để nhấn mạnh những vùng xám của lịch sử. Hình ảnh bị mờ nhoè khỏi tầm nhìn, lảng tránh những nỗ lực nhìn của người xem, tập trung vào bản chất của ký ức: mơ hồ và đôi khi cố tình bị lãng quên. Người nghệ sĩ thực hành hồi tưởng cùng các chủ thể có trong lịch sử chồng chéo với ký ức mơ hồ của bản thân. Qua tạo hình nghệ thuật độc đáo này, Võ Trần Châu nhận thấy chiều sâu của vết thương lịch sử qua nhiều thế hệ, và khâu chúng lại như một cách chữa lành.

Võ Trần Châu (sinh năm 1986, Bình Thuận) tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, và từ đó Châu

đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài khu vực. Các triển lãm tiêu biểu bao gồm **Nhật lá Rừng xưa**, The Factory Contemporary Arts Centre, Thành phố Hồ Chí Minh; **Where The Sea Remembers**, The Mistake Room, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ; **Unfolding: Fabric of Our Life**, Centre for Heritage, Arts and Textile (CHAT), Hồng Kông; **S.E.A. Focus - an STPI initiative**, Gillman Barracks, Singapore; **Neo lại Kỳ lâu**, Manzi Art Space, Hà Nội, sau đó triển lãm tại Salon Saigon, Thành phố Hồ Chí Minh; **Toả**, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội; **Suzhou Documents**, giám tuyển bởi Zhang Qing và Roger M. Buerger, Bảo tàng Nghệ thuật Suzhou, Giang Tô, Trung Quốc; **Still (the) Barbarians**, giám tuyển bởi Koyo Kouoh, **EVA International: Ireland's Biennale of Contemporary Art**, Limerick, Ireland; **Đồ-Ảnh-Ký, Sinh ra từ Đất, và Chị Tôi**, Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh; **Sương Mù Đen**, Nhà Sàn Collective, Hà Nội; **Nhỏ và Mịn**, Nhà Sàn Studio, Hà Nội; và **Bolero**, Ga 0, Thành phố Hồ Chí Minh. Võ Trần Châu hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BIOGRAPHY

Woven into Vo Tran Chau's practice is the intrinsic emotionality of found fabrics and used clothes, retaining within them ambiguous, yet still pertinent histories. The act of threading together cut squares of old textiles is akin to a reconstruction of the stories lost in grand narratives. In her earlier works, Vo Tran Chau navigates various sites with cultural or personal significance, subjecting them to a pixelation that draws attention to the murky waters of history. The images, blurred from view, evade our attempts to see and point to the very nature of memory: hazy, and at times wilfully amnesic. The artist explores the act of remembering with those whose histories overlap her own. Through her method of image making, Vo Tran Chau recognises the depth of historical wounds passed down through generations and stitches them back as a way to heal.

Vo Tran Chau (b. 1986, Binh Thuan) graduated from the Ho Chi Minh University of Fine Arts in 2011 and has

since held numerous exhibitions within the region and abroad. Selected shows include **Leaf picking in the ancient forest**, The Factory Contemporary Arts Centre, Ho Chi Minh City; **Where The Sea Remembers**, The Mistake Room, Los Angeles, CA, USA; **Unfolding: Fabric of Our Life**, Centre for Heritage, Arts and Textile (CHAT), Hong Kong; **S.E.A. Focus - an STPI initiative**, Gillman Barracks, Singapore; **Lingering at the Peculiar Pavilion**, Manzi Art Space, Hanoi, travelled to Salon Saigon, Ho Chi Minh City; **The Foliage**, Vincom Center for Contemporary Art (VCCA), Hanoi; **Suzhou Documents**, curated by Zhang Qing and Roger M. Buerger, Suzhou Art Museum, Suzhou, China; **Still (the) Barbarians**, curated by Koyo Kouoh, EVA International: Ireland's Biennale of Contemporary Art, Limerick, Ireland; **Tracing, Born from the Land**, and **My Sister**, San Art, Ho Chi Minh City; **Black Fog**, Nha San Collective, Hanoi; **Petit and Smooth**, Nha San Studio, Hanoi; and **Bolero**, Zero Station, Ho Chi Minh City. Vo Tran Chau lives and works in Ho Chi Minh City, Vietnam.

GHI CHÚ VỀ TÁC PHẨM

Được cấu thành nên từ hàng nghìn mẫu vải vuông cắt ra từ quần áo cũ vận chuyển trái phép về Việt Nam¹, **Xanh Lá** và **Xanh Lam** nhấn mạnh những vấn đề về lao động, tiêu thụ và rác thải. Miêu tả những công nhân nhà máy dệt may Việt Nam trong những năm 1960, từng tác phẩm khám chân hoạ tiết ghép mảnh phản ánh môi trường văn hoá và chính trị riêng biệt của miền Bắc và miền Nam Việt Nam trong giai đoạn xung đột với Mỹ. Trong **Xanh Lá**, một nữ công nhân trẻ trong quân phục, đội mũ ngụy trang cùng khẩu súng trường, được nhìn thấy tại Nhà máy Dệt Nam Định, miền Bắc Việt Nam. Được thành lập năm 1898 bởi người Pháp, đây từng là nhà máy lớn nhất Đông Dương. Được biết đến như biểu tượng của niềm kiêu hãnh của người dân Nam Định, năm 2016, nhà máy bị phá bỏ để nhường chỗ cho phát triển đô thị mới. Trong **Xanh Lam**, một người phụ nữ trẻ trong trang phục Tây Phương với kiểu tóc thời trang thập niên 60 đang làm việc trước khung cửi dệt tại một nhà máy dệt ở Sài Gòn.

Mặc dù hình tượng người phụ nữ trong **Xanh Lá** và **Xanh Lam** là nghiên cứu về tương phản điều kiện chính trị hai miền trong giai đoạn đầy kịch tính của lịch sử Việt Nam, song cả hai đều làm việc cật lực hướng đến một mục tiêu chung.

Đã Từng Là Nhà Của Ai Đó được tạo nên từ những mảnh cắt li ti của vải vụn, sau đó được khâu vào tủ gỗ và cửa tủ (mà bản thân chúng lưu trữ những kỷ niệm và lịch sử). Loạt tác phẩm đầy tính cá nhân này tái hiện lại hình ảnh những căn nhà dân cư thuộc địa đã không còn tồn tại, và là sự tái tạo giàu trí tưởng tượng về những công trình đã bị phá huỷ mà không phải lúc nào cũng có hồ sơ được lưu giữ và chia sẻ công khai. Mặc dù không dễ dàng thấy được khi nhìn trực tiếp vào tác phẩm, những ngôi nhà ngay lập tức trở nên rõ ràng khi xem thông qua thiết bị kỹ thuật số, ví dụ như điện thoại thông minh. Điều này đặt ra câu hỏi về cách mỗi người nhận thức hình ảnh và cách lịch sử được ghi chép hoặc thuật lại.

¹ Có nguồn gốc từ các quốc gia giàu có, nơi những công ten nơ rác thải được đến Việt Nam sau khi tiêu thụ (Trung Quốc là bãi rác lớn nhất thế giới cho đến khi có lệnh cấm nhập khẩu nhiều loại rác thải vào năm 2018), vải vóc đã qua sử dụng trong **Xanh Lá** và **Xanh Lam** (cotton, polyester, denim, spandex, v.v.) được coi là phế liệu không còn giá trị khai thác của đất nước trước khi nghệ sĩ thu gom về.

ABOUT THE ARTWORKS

Comprising thousands of squares cut from used clothes illegally sent to Vietnam¹, **Green** and **Blue** highlight issues surrounding labour, consumption and waste. Depicting workers in Vietnamese textile factories in the 1960s, each quilted mosaic reflects the distinct cultural and political climates of North and South Vietnam during the conflict with the U.S. In **Green**, a young female worker in military dress with camouflage helmet and rifle is seen in the Nam Dinh Textile Factory in the north of Vietnam. Founded by the French in 1898, the factory was once Indochina's largest. Formerly a symbol of pride for the residents of Nam Dinh, the factory was demolished in 2016 to make way for a new urban development. In **Blue**, a young woman in western style clothes with a fashionable 60s hairdo is working at a weaving loom in a Saigon textile factory. While the women in **Green** and **Blue** are a study in contrasts that speak to their respective political conditions

during a dramatic period in Vietnamese history, both are working tirelessly with a shared focus.

It was someone's home is created with tiny squares of cut, used fabric attached to found wooden cabinet and cupboard doors (which themselves contain memories and histories). Depicting residential houses that are no longer extant, these intimate works are imaginative reconstructions of demolished homes that did not always have a public record of use. While not easily discernible when gazing directly at the works, the houses become immediately visible when viewing the works through a digital device such as a smartphone. Questions arise on how one perceives images, and the way history is recorded and remembered.

¹ Sourced from wealthy nations that send containers of waste to Vietnam (China was the world's largest dumping ground for trash until a 2018 ban on many types of imported waste), the used fabrics in **Green** and **Blue** (cotton, polyester, denim, spandex, etc.) were regarded as valueless refuse destined for the country's landfills before the artist claimed them.

Xanh Lá | Green

2018

quần áo cũ, chỉ may
used clothes, thread

242 x 159 cm

Xanh Lam | Blue

2018

quần áo cũ, chỉ may
used clothes, thread

242 x 160 cm

Đã Từng Là Nhà Của Ai Đó #1 | It Was Someone's Home #1

2019

quần áo cũ, cửa tủ gỗ

used clothes, wooden cabinet door

38 x 40 cm

Đã Từng Là Nhà Của Ai Đó #2 | It Was Someone's Home #2

2019

quần áo cũ, cửa tủ gỗ

used clothes, wooden cabinet door

38 x 40 cm

Đã Từng Là Nhà Của Ai Đó #4 | It Was Someone's Home #4

2019

quần áo cũ, cửa tủ gỗ

used clothes, wooden cabinet door

37 x 57 cm

Đã Từng Là Nhà Của Ai Đó #6 | It Was Someone's Home #6

2019

quần áo cũ, cửa tủ gỗ

used clothes, wooden cabinet door

51 x 57 cm

Đã Từng Là Nhà Của Ai Đó #9 | It Was Someone's Home #9

2019

quần áo cũ, cửa tủ gỗ

used clothes, wooden cabinet door

49 x 67 cm

Đã Từng Là Nhà Của Ai Đó #10 It Was Someone's Home #10

2019

quần áo cũ, cửa tủ gỗ

used clothes, wooden cabinet door

35 x 40 cm

CIAN DUGGAN

TIỂU SỬ

Cian Duggan lấy cảm hứng từ văn hóa trượt ván bootleg và lối sống DIY, kết hợp tất cả với niềm yêu thích vật liệu công nghiệp và cả trong thiết kế. Thực hành của Cian nghiên cứu sự thay đổi và chuyển tiếp, xoá nhòa sự phân biệt giữa hai nửa: sự sống và cái chết, tự nhiên và siêu nhiên, nhân tạo và hữu cơ. Nghệ sĩ thường kết hợp các hình thức hữu cơ với ngôn ngữ kỹ thuật số, dẫn đến sự tương tác giữa thực tế và khoa học viễn tưởng.

Cian Duggan sinh năm 1990 tại Ireland, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các triển lãm tiêu biểu bao gồm **Phòng Đoán**, Galerie Quynh, Thành phố Hồ Chí Minh; **othermother**, **Đông Chí – a rendezvous, love in the time of cholera chapter 1: LOVE “...is not to be disappointed with”**, và **password 0-1**, MoT+++ , Thành phố Hồ Chí Minh; **Phổ Hiếu Kỳ và Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh**, Nguyen Art Foundation, Thành phố Hồ Chí Minh; **Nổ Cái Bùm**, Thành phố Đà Lạt; **One World**, ANCER/LASALLE Singapore; and **All animals are equal** và **All animals are equal 2**, A. Farm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BIOGRAPHY

Cian Duggan draws inspiration from skate culture’s bootleg and DIY lifestyle, mashed up with an interest in industrial materials and design. Duggan’s practice examines change and transition, blurring the distinction between dichotomies: life and death, natural and supernatural, artificial and organic. The artist often combines biomorphic forms with digital language, resulting in an interplay between reality and science fiction.

Duggan was born in 1990 in Ireland and is currently living and working in Ho Chi Minh City, Vietnam. Selected exhibitions include **Dept. of Speculation**, Galerie Quynh, Ho Chi Minh City; **othermother**, **Đông Chí – a rendezvous, love in the time of cholera chapter 1: LOVE “...is not to be disappointed with”**, and **password 0-1**, MoT+++ , Ho Chi Minh City; **Illuminated Curiosities and People, Victory and Life after the War**, Nguyen Art Foundation, Ho Chi Minh City; **Nổ Cái Bùm**, Dalat, Vietnam; **One World**, ANCER/LASALLE Singapore; and **All animals are equal** and **All animals are equal 2**, A. Farm, Ho Chi Minh City, Vietnam.

GHI CHÚ VỀ TÁC PHẨM

Trong bộ tác phẩm **Mediums** (2020 - 2023), nghệ sĩ xếp lớp kỹ thuật số những bức ảnh tìm thấy trên mạng với tranh của anh, vốn là một sự can thiệp có thể vẫn tồn tại hoặc không trong không gian công cộng. Cian giải thích, “Những tác phẩm khám phá văn hóa của chúng ta về quyền sở hữu hình ảnh, nhận thức về trí nhớ và sự hiện hữu trực tuyến/ngoại tuyến. Được in trên các tấm kính Acrylic, những bức ảnh đã qua chỉnh sửa này được vẽ đè lên bằng màu trắng men thủy tinh. Hình vẽ này lại chính là nền tảng cho tác phẩm, cho phép chúng hiện hữu trong thực tại này.”

Niềm đam mê của Cian với các dạng sinh học được ảnh hưởng bởi những câu chuyện của cha anh ấy về trải nghiệm

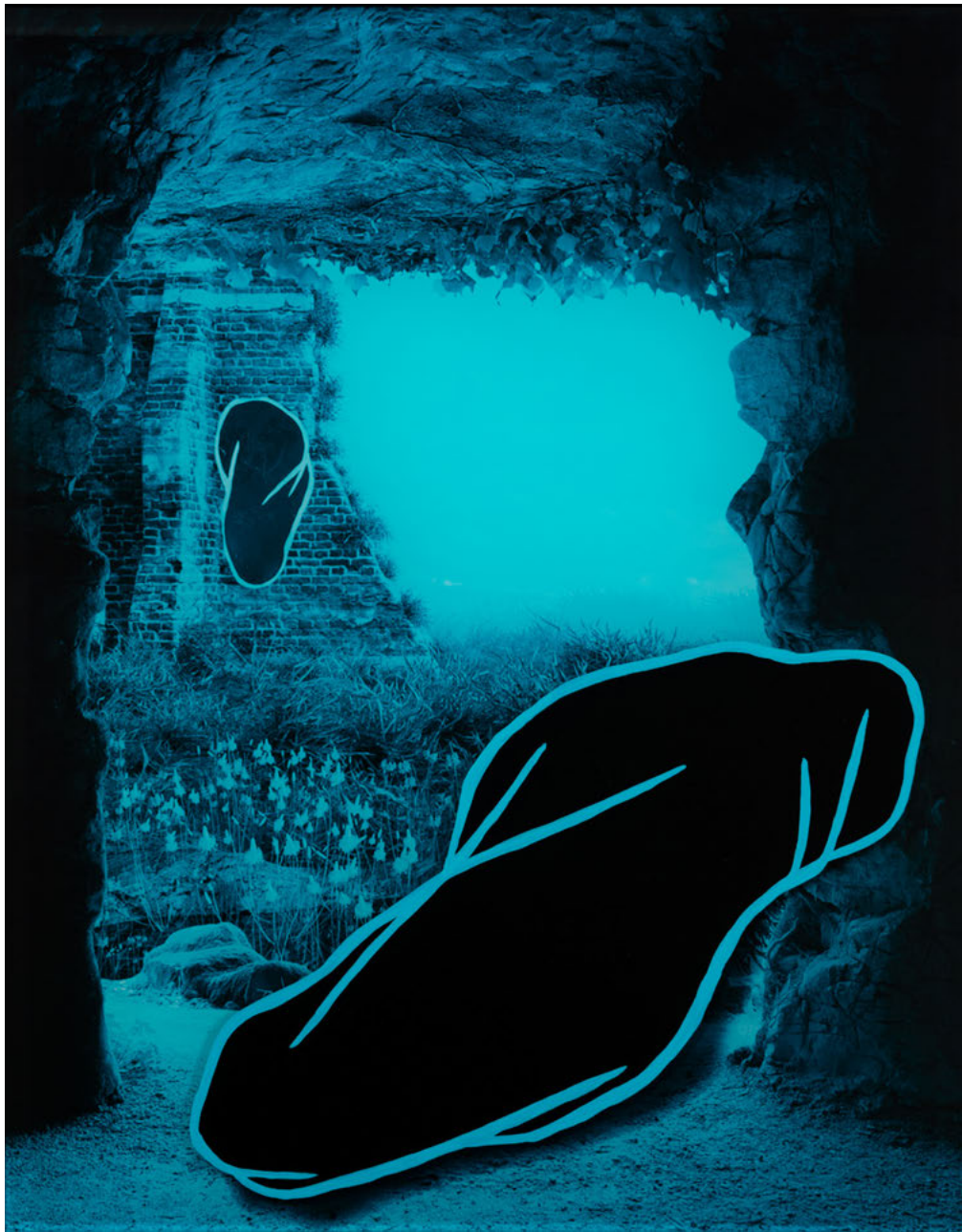
của ông với tư cách là một ‘người bắt ma’. Cian nắm bắt những ‘bóng ma’ này trong không gian tưởng tượng bắt nguồn từ khái niệm về các trạng thái ‘ở giữa’. Tác phẩm của Cian trong **Neverwhere** xuất hiện như những cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác tiết lộ những mối liên hệ vô hình và những thế giới kỳ lạ. Hình ảnh được tìm thấy trực tuyến thêm những nét quen thuộc nhưng bị biến thành lạ lẫm, tạo ra cảm giác về một thế giới khác cho phép các quan điểm xung đột cùng tồn tại. Các tác phẩm khai thác xu hướng chung của giấc mơ được du hành sang một thực tế thay thế. Sự hợp nhất các hình ảnh và lớp hình ảnh trong tác phẩm cho thấy sự đồng hiện của các dòng thời gian phi tuyến tính, gợi lên cảm giác lâng lâng lạ lẫm.

ABOUT THE ARTWORKS

In **Mediums** (2020 - 2023), the artist digitally layers found images online with his own paintings (interventions) in public spaces that may or may not still exist. Duggan states, “The artworks explore our culture of image authorship, memory perception, and online/offline presence. Printed on plexiglass sheets, these modified images are overlaid with enamel paintings that ground the work and give it a presence in our reality.”

Duggan’s fascination with biomorphic forms was influenced by his father’s stories about his experience as a ‘ghostbuster’. Duggan captures these ‘ghosts’ within imaginary spaces rooted in the concept of in-between

states. Duggan’s works in **Neverwhere** appear as portals to another dimension revealing unseen connections and uncanny realms. Found images online add a familiar quality that is rendered unfamiliar and creates a sense of otherworldliness allowing clashing perspectives to coexist. The works tap into the common desire to explore an alternate reality. The merging of imagery in the artworks signifies the coexistence of non-linear timelines and evokes a sense of romanticism associated with the act of escaping to and from these realms.

Một Mùi Đất Mặn Mới | A New Smell of Salty Soil

2023

men thủy tinh trên kính Acrylic in UV

enamel on UV printed plexiglass

125 x 100 cm

Hát cho Người Cá | Singing for the Sirens
2023
men thủy tinh trên kính Acrylic in UV
enamel on UV printed plexiglass
100 x 149 cm

Thi Thầm Tiếng Chim Hót | Birdsong Breath

2023

men thủy tinh trên kính Acrylic in UV

enamel on UV printed plexiglass

40 x 50 cm

Tắm Đắm | Bog Bathing

2022

men thủy tinh trên kính Acrylic in UV

enamel on UV printed plexiglass

40 x 50 cm

Một Hương Động | A Fragrant Cave
2023
men thủy tinh trên kính Acrylic in UV
enamel on UV printed plexiglass
40 x 50 cm

NGÔ ĐÌNH BẢO CHÂU

TIỂU SỬ

Từ lúc bắt đầu sự nghiệp, Ngô Đình Bảo Châu đã làm việc với nhiều chất liệu từ chiếu, thép, bê tông, bìa cứng, thêu dệt, sơn mài, và hộp đèn. Thực hành của Châu xoay quanh các nghiên cứu về cuộc sống đương đại Việt Nam; cô tái định vị nhiều vật phẩm và hình ảnh với mục đích khai thác tính nhị nguyên và căng thẳng tồn tại trong xã hội.

Ngô Đình Bảo Châu (sinh năm 1986, Đồng Tháp) sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, bao gồm **Trông thật khác, nhìn thực giống**, giám tuyển bởi Arlette Quỳnh-Anh Trần, Galerie Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; **Tơ sáng**, Sàn Art Productions x Phương My, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; **Cục Im Lặng**, SECC, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam; **Where The Sea Remembers**, The Mistake Room, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ; **Người (được) Ngắm**, Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; **Nàng**, Sweet 'Art, Luân Đôn, Vương quốc Anh, sau đó triển lãm tại Little Pink Monster Gallery, TX, Hoa Kỳ; **Body Bouquet**, Welch School Galleries, Atlanta, GA, Hoa Kỳ; **Trên trời rơi xuống**, Sao La, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; và **Chị Tôi**, Sàn Art, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Năm 2018, cô được chọn tham gia chương trình lưu trú tại New York, Hoa Kỳ, thuộc New York Fellowship của Apexart và năm 2010, cô là nghệ sĩ lưu trú tại 943 Studio, Côn Minh, Trung Quốc. Năm 2016, cô được trao tặng tài trợ của Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch - Việt Nam cho dự án Open Room - một sự kiện mở xưởng với nghệ sĩ Cam Xanh, Đỗ Nguyễn Lập Xuân, Kim Duy, và Đào Tùng.

BIOGRAPHY

Since the beginning of her career, Ngo Dinh Bao Chau has worked with a range of disparate materials such as sedge mats, steel, concrete, cardboard, embroidery, lacquer, and light boxes. Her practice examines contemporary life in Vietnam where she often repurposes objects and images in order to challenge the dualisms and tensions that exist in society.

Ngô Đình Bảo Châu (b. 1986, Dong Thap), since graduating from the Ho Chi Minh University of Fine Arts, has held numerous exhibitions within the region and abroad, including **Towards Realist Socialization**, curated by Arlette Quỳnh-Anh Tran, Galerie Quỳnh, Ho Chi Minh City, Vietnam; **Silk of light**, San Art Productions x Phuong My, Ho Chi

Minh City, Vietnam; **Block of Silence**, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam; **Where The Sea Remembers**, The Mistake Room, Los Angeles, CA, USA; **Bodies Survey(ed)**, San Art, Ho Chi Minh City, Vietnam; **She**, Sweet 'Art, London, UK, travelled to Little Pink Monster Gallery, TX, USA; **Body Bouquet**, Welch School Galleries, Atlanta, GA, USA; **Out of Nowhere**, Sao La, Ho Chi Minh City; and **My Eldest Sister**, San Art, Ho Chi Minh City. In 2018, she was selected for the apexart Fellowship in New York, USA, and in 2010 undertook the 943 Studio arts residency in Kunming, China. In 2016, she received a grant from the Denmark-Vietnam Cultural Development and Exchange Fund for Open Room - an open studio event with artists Cam Xanh, Lap-Xuan N. Do, Kim Duy, and Dao Tung.

GHI CHÚ VỀ TÁC PHẨM

Trong **Never-never land**, Châu đào sâu vào giao điểm của thực tại và trí tưởng tượng phi lý, xây dựng những phân mảnh ám chỉ một câu chuyện bất tận về trải nghiệm con người. Bằng cách tách rời hình ảnh khỏi bối cảnh ban đầu của chúng, mỗi tác phẩm của **Những Đoạn Trích** (tương tự một nhật ký hình ảnh) pha trộn màu sắc và kết cấu để tạo cảm giác bối rối giống như trong mơ. Mỗi bức tranh truyền tải nỗi lo âu và bất mãn, nhấn mạnh cảm giác trống rỗng đang lan toả. Châu giải thích, “Tôi đã vẽ 12 bức tranh này khá lâu, từ trước đại dịch Covid. Những bức tranh có thể mơ hồ về thời điểm lúc bắt đầu, nhưng đến hôm nay vào năm 2023, có những chuyện

đã khép lại trong khi một số khác vẫn tiếp diễn. Trong lãnh thổ **Những Đoạn Trích**, có những điều hoàn hảo theo cách riêng, và có những điều không chịu thay đổi hoặc lớn lên. Tôi đặt tên tác phẩm **Never-never land** một phần là sự hồi đáp với tên triển lãm **Neverwhere**, nhiều phần là cảm thấy vùng đất thật – “đất nước trọn niềm vui” (nội dung chữ nổi) – như vùng đất tưởng tượng của Peter Pan.”

Những ghi chú sau đây về **Những Đoạn Trích** là mô tả từ Ngô Đình Bảo Châu.

ABOUT THE ARTWORKS

In **Never-never land**, Chau delves into the intersection of reality and absurd imagination, constructing fragments that allude to an endless narrative about the human experience. By removing images from their original contexts, each of **The Extracts** (akin to a visual diary) juxtaposes colours and textures to create a dream-like sense of confusion. Each painting conveys anxiety and unfulfillment, emphasising a pervasive feeling of emptiness. Chau states, “I created these 12 paintings a long time ago, prior to the Covid pandemic. While the works may not explicitly reflect a specific time, as of

today in 2023, some things have ceased while others persist. Within this realm of **The Extracts**, there are elements that are perfect in their own essence and others that refuse to change or grow. I named this body of work **Never-never land** partially in response to the exhibition’s title **Neverwhere**, and also because I perceive the real world, described as “a country full of joy” in Braille, to be akin to the imaginary land of Peter Pan.”

The following texts on **The Extracts** are descriptions from Ngo Dinh Bao Chau.

Never-never land

2019-2023

màu nước, màu acrylic và in độc bản trên giấy và sơn tường
watercolor, acrylic and monoprint on paper and wall paint
kích thước tranh tường | mural dimensions: 284 x 571 cm

The Extracts #1 | Những Đoạn Trích #1

2019

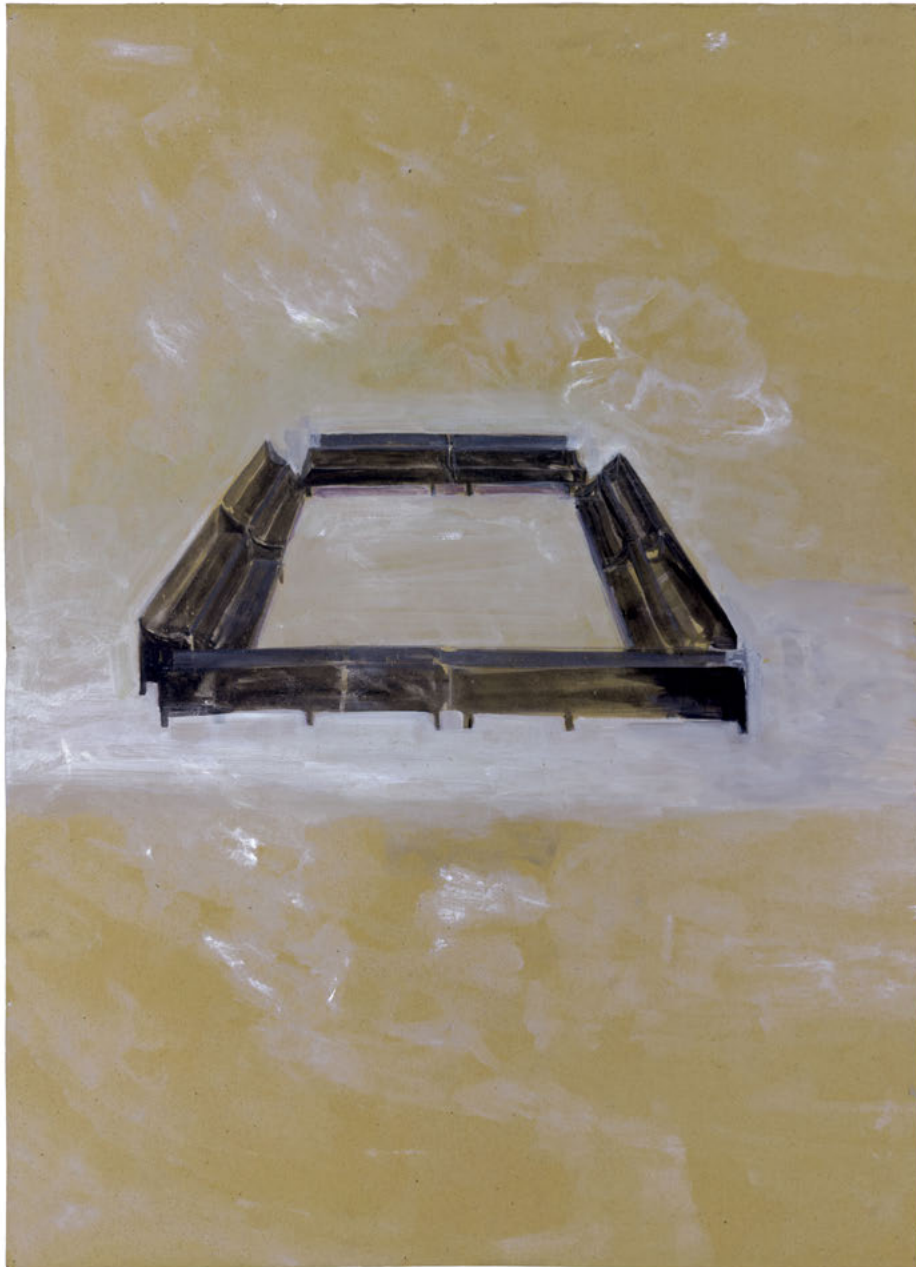
màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

80 x 60 cm

“Bức này miêu tả một khoảnh khắc trong lễ an táng cá voi tại Nghệ An, người ta kéo một tấm vải đỏ to và trùm lên xác cá voi.”

“This work depicts a significant moment from the funeral of a whale in Nghe An where villagers used a large piece of red cloth to cover its body.”

The Extracts #2 | Những Đoạn Trích #2

2019

màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

80 x 60 cm

“Mọi người nên ngồi đối diện, có thể không cần nhìn nhau.”

“Everyone should sit facing one another, direct eye contact might not be necessary.”

The Extracts #3 | Những Đoạn Trích #3

2019

màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

60 x 80 cm

“Một hình vẽ thơ mộng của một đám cháy đốt đồng. Trong nông nghiệp, mọi người còn tranh cãi về mặt lợi và hại của việc đốt đồng, đốt rơm rạ sau mỗi mùa vụ. Với người lớn lên từ nông thôn như tôi, mùi khói đốt đồng còn là mùi quê hương.”

“A poetic depiction of a field fire. In agriculture, there is ongoing debate about the advantages and disadvantages of burning fields and straw after each crop. As someone who grew up in the countryside, the scent of burning fields brings back memories of home.”

The Extracts #4 | Những Đoạn Trích #4
2019
màu nước và màu acrylic trên giấy
watercolor and acrylic on paper
80 x 60 cm

“Backdrop một sân khấu cho sự kiện của
chính quyền tại một xã nọ.”

“The backdrop of a local government event.”

The Extracts #5 | Những Đoạn Trích #5

2019

màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

80 x 60 cm

“Một tượng đài chiến thắng, hoành tráng, nhưng cô đơn và tĩnh lặng, mà tôi tình cờ đi ngang qua trong một chuyến đi.”

“A monument of triumph, grandiose yet lonely and quiet, which I caught by chance during a trip.”

The Extracts #6 | Những Đoạn Trích #6

2019

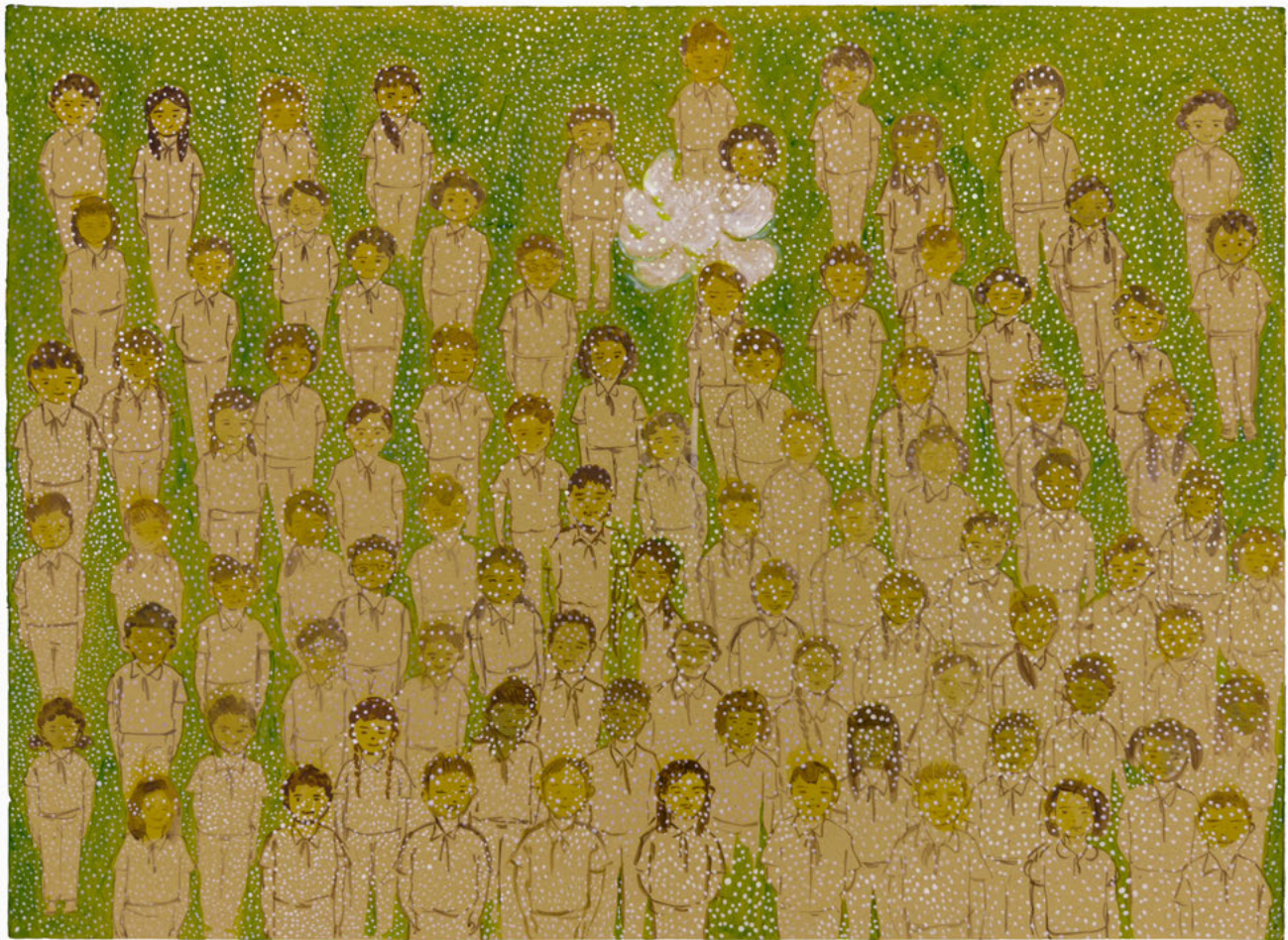
màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

80 x 60 cm

“Người chụp người để làm giấy tờ danh tính cá nhân trong buổi sáng nọ.”

“These people were having their portraits taken for personal identification papers earlier this morning.”

The Extracts #7 | Những Đoạn Trích #7
2019
màu nước và màu acrylic trên giấy
watercolor and acrylic on paper
60 x 80 cm

“Mỗi sáng thứ hai đầu tuần.”

“Every Monday morning.”

The Extracts #8 | Những Đoạn Trích #8

2019

màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

80 x 60 cm

“Cây bông vải tự mình làm nhân vật chính trên một sân khấu - một loại cây lấy sợi quan trọng ở các nước nhiệt đới. Hình ảnh cây bông vải cũng hay xuất hiện trong tranh cổ động cổ vũ ngành chăn nuôi sản xuất - như là một hậu phương vững chắc cho tiền tuyến trong thế kỷ trước.”

“The cotton tree stands as the central figure on the stage - a crucial fibre crop in tropical countries. The image of cotton plants frequently features in posters in the past century that promote the livestock and manufacturing industry, symbolising steadfast support from the rear to the front line.”

The Extracts #9 | Những Đoạn Trích #9
2019
màu nước và màu acrylic trên giấy
watercolor and acrylic on paper
80 x 60 cm

“Người đang trên hành trình vô định, đi tìm
cái anh ta nghĩ là anh ta không có.”

“Embarking on an indefinite journey, in
search of what he believes he lacks.”

The Extracts #10 | Những Đoạn Trích #10

2019

màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

60 x 80 cm

“Dường như, giữa cánh đồng, đám cháy đốt đồng đã được thay thế bằng một sân khấu trang trí đầy hoa.”

“Amidst the field, it seemed as if the fire that had devastated the area had given way to a stage adorned with flowers.”

The Extracts #11 | Những Đoạn Trích #11
2019

màu nước, màu acrylic và in độc bản trên giấy
watercolor, acrylic and monoprint on paper
60 x 80 cm

“Dây kẽm lưới B40 tiên cảnh, nhấn mạnh rằng hành động bảo vệ đồng thời cũng là một hình thức kiểm hãm.”

“The addition of B40 steel wires in the foreground highlights how protection can also act as a form of restriction.”

The Extracts #12

2019

màu nước và màu acrylic trên giấy

watercolor and acrylic on paper

80 x 60 cm

“Một hình ảnh tôi từng thấy trong một bản tin mà tôi đã quên nội dung. Bàn tay là thực tế mà nhành hoa là tưởng tượng.”

“An image I once saw on the news, now faded from my memory. While the hand depicted is real, the flower exists solely within the realm of imagination.”

NADÈGE DAVID

TIỂU SỬ

Nadège David khám phá mối liên hệ nhiều mặt mà con người đã tạo dựng được với động vật và thiên nhiên. Dựa trên các nghiên cứu khoa học và trí tưởng tượng thần thoại, cô tạo ra những sinh vật kỳ ảo và những khu rừng rậm rạp có khả năng phát sáng. Tác phẩm mới nhất của Nadège là những bức tranh phong phú với các hình thức lai tạo và phong cảnh siêu thực, tràn ngập các dạng sống vô định, mơ hồ được tạo ra bằng acrylic, phấn màu, sơn gốm và mực trên vải. Những tác phẩm này phân ánh nghiên cứu của cô về mối quan hệ giữa cá nhân, thân thể và thế giới.

Nadège chia sẻ: “Thông qua cuộc đối thoại sinh động bao gồm các màu sắc và hình thức cũ kỹ, mở ra những tiềm năng về cách kể chuyện phong phú. Những câu chuyện này bám chặt vào nền tảng lý thuyết sinh sản. Triết lý tự nhiên “mới”, huyền thoại cổ xưa về Erysichthon, khu rừng Gastine của Pierre de Ronsard và các bức tranh của Hieronymus Bosch đều đóng vai trò quan trọng trong bộ tác phẩm này. Xuyên suốt cuộc đối thoại, ranh giới ngôn ngữ và các giác quan giữa thực

vật, động vật và con người bắt đầu mờ dần, làm cho các kết nối được hiện rõ, các hệ thống phân cấp bị xóa nhòa và một câu chuyện về tính đặc thù của những sinh thể phức hợp sau đó bắt đầu xuất hiện.

Sinh năm 1975 tại Pháp, Nadège David nhận bằng Thạc sĩ ngành Triết học Chính trị tại Đại học Sorbonne và bằng Thạc sĩ ngành Triết học Chính trị đương đại tại Đại học Paris VIII, Paris, Pháp. Cô từng thỉnh giảng về Xã hội học tại Đại học Marne La Vallée, Pháp từ năm 2001 đến 2005. Các triển lãm nổi bật của David bao gồm **Phòng Đoán, quen quen, Carne Vale, Soil-Less®**, **Onward and Upward, vis-à-vis, Mise-en-Scène**, và **Of Reveries and Obsessions** tại Galerie Quynh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; **Ainda não sabemos ao certo que florestas vamos atravessar**, O Gabinete de Madame Thao, Thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha; **Mơ những giấc mơ ngọt ngào**, Mai's Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và **Esperantopolis**, Tổng Lãnh Sự Quán Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nadège David hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BIOGRAPHY

Nadège David explores the multifaceted connections humans have forged with animals and nature. Drawing on scientific precision and mythological fantasy, she creates fantastical creatures and dense, luminous forests. David's latest body of work are opulent paintings featuring hybrid forms and surreal landscapes, replete with ambiguous, amorphous life-forms created with acrylic, pastels, ceramic paint and ink on canvas. These works reflect her research on the relationship between the individual, the body and the world.

David states, “Through the vibrant dialogue composed of colour and gestural forms, a multiplicity of narrative potential unfolds gradually. These narratives are anchored in a theoretical breeding ground. The “new” philosophy of nature, the ancient myth of Erysichthon, Pierre de Ronsard's Forest of Gastine and the paintings by Hieronymus Bosch all played roles in this series. Throughout this dialogue, the borders between plants, animals and humans instituted by language and the

senses begin to fade. Interconnections are revealed, hierarchies are erased, and a narration of the particularity of complex beings then emerges.”

Born in 1975 in France, Nadège David received an MA in Political Philosophy at University La Sorbonne, Paris, France and an MA in Contemporary Political Philosophy, University Paris VIII, Paris, France. She was a lecturer in Sociology at University Marne La Vallée, France between 2001 and 2005. David's selected exhibitions include **Dept. of Speculation, familiar, Alluvium, Carne Vale, Soil-Less®**, **Onward and Upward, vis-à-vis, Mise-en-Scène**, and **Of Reveries and Obsessions** at Galerie Quynh, Ho Chi Minh City, Vietnam; **Ainda não sabemos ao certo que florestas vamos atravessar**, O Gabinete de Madame Thao, Lisbon, Portugal; **Experience Sweet and Relaxing Dreams**, Mai's Gallery, Ho Chi Minh City, Vietnam; and **Esperantopolis**, Consulate General of France, Ho Chi Minh City, Vietnam. Nadège David lives and works in Ho Chi Minh City, Vietnam.

GHI CHÚ VỀ TÁC PHẨM

Le sang rose des arbres verts I & II
(Cây xanh đổ máu hồng I & II)

Lấy cảm hứng từ bài thơ 'Mặt trời và Xác thối' (Soleil et chair) sáng tác bởi nhà thơ Pháp lừng danh Arthur Rimbaud, tác phẩm của Nadège đào sâu vào mối liên kết sâu sắc giữa bài thơ và thực hành nghệ thuật của mình. Thơ của Rimbaud khéo léo gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ thông qua mô tả sống động và ngôn ngữ đầy liên tưởng. Tương tự, các bức vẽ của Nadège tham gia vào một cuộc đối thoại nơi đan xen ý chí, sự mơ hồ và những điều không thể dự đoán vào nhau. Cả hai đều khám phá cuộc gặp gỡ mãnh liệt giữa thể xác và xúc cảm, làm lu mờ ranh giới giữa thân thể và thế giới tự nhiên, vẽ nên sự hợp nhất siêu việt giữa con người và thần thánh.

La réalité frappant de son aile, le singe alchimiste (Hiện thực lơ lửng với đôi cánh, nhà giả kim linh trường)

"La réalité frappant de son aile, le singe alchimiste," đề cập đến việc hình ảnh những con khỉ trong nghệ thuật Hà Lan thế kỷ XVII. Khỉ thường được miêu tả trong phòng thí nghiệm của các nhà giả kim và xưởng vẽ của các nghệ sĩ, vì cả nhà giả kim và nghệ sĩ đều được gọi vui là "vượn của tự nhiên" do việc cố gắng bắt chước thế giới tự nhiên của cả hai. Trong bức tranh này, David đã minh họa hình ảnh một con khỉ vào vai một nhà giả kim, nhằm đề cập đến mối liên hệ lịch sử trên, đồng thời thể hiện niềm quan tâm của cô đối với sự hội tụ giữa nghệ thuật, thuật giả kim và sự bắt chước tự nhiên. Cô cũng kết hợp các ghi chú bằng tiếng Pháp ngay trong bức tranh, nhấn mạnh các chủ đề hệ sinh thái và các sinh vật cộng sinh lẫn nhau. Thông qua hình ảnh sống động, gần như gây ảo giác và bí ẩn với sắc xanh chủ đạo, David nắm bắt được bản chất của loài linh trường với tư cách là người quan sát và bắt chước, phản ánh vai trò của chúng trong mối liên kết giữa nghệ thuật và thế giới tự nhiên.

ABOUT THE ARTWORKS

Le sang rose des arbres verts I & II
(The rose-coloured blood of the green tree I & II)

Drawing inspiration from the renowned French poet Arthur Rimbaud's poem 'Soleil et chair', David's artistic endeavours delve into the profound connection between the poem and her own creative expressions. Rimbaud's poetry adeptly elicits powerful emotions through vivid descriptions and evocative language. In a similar vein, David's works engage in a captivating dialogue, intertwining will, ambiguity, and the unexpected. Both compositions explore intense encounters between the physical body and emotions, blurring the boundaries that separate humanity from the natural world and ultimately portraying a transcendent union between the human and the divine.

La réalité frappant de son aile, le singe alchimiste (Reality striking with its wing, the alchemist monkey)

"La réalité frappant de son aile, le singe alchimiste," refers to the depiction of monkeys in seventeenth-century Netherlandish art. Monkeys were often depicted in alchemists' laboratories and artists' studios, as both alchemists and artists were playfully referred to as "apes of nature" due to their attempts to imitate the natural world. In her painting, David includes a monkey as an alchemist, referencing this historical association and showcasing her interest in the convergence of art, alchemy, and the imitation of nature. She also incorporates notes in French in the paintings, emphasising ecological themes and the harmonious coexistence of species. Through vibrant, almost psychedelic and mysterious imagery dominated by shades of green, she captures the essence of monkeys as observers and imitators, mirroring their role in the interconnectedness of art and the natural world.

Cây Xanh Đỏ Máu Hồng #1

The Rose-Colored Blood of the Green Tree #1

2023

sơn acrylic và mực trên toan

acrylic and ink on canvas

175 x 85 cm

Cây Xanh Đổ Máu Hồng #2
The Rose-Colored Blood of the Green Tree #2
2023
sơn acrylic và mực trên toan
acrylic and ink on canvas
175 x 85 cm

Hiện thực lơ lửng với đôi cánh, nhà giả kim linh trường
Reality striking with its wing, the alchemist monkey
2023
acrylic, màu phấn, men sứ trên toan
acrylic, pastel, ceramic paint on canvas
175 x 225 cm

không tên (tranh bộ đôi) | untitled (diptych)
2016
mực Tàu trên giấy
Chinese ink on paper
tranh bộ đôi | diptych, 40 x 20 cm mỗi tranh | each

không tên | untitled
2016
mực Tàu trên giấy
Chinese ink on paper
40 x 20 cm

META #1

2013

mực Tàu trên giấy

Chinese ink on paper

41 x 31 cm

SANDRINE LLOUQUET

TIỂU SỬ

Các thực hành tâm linh cổ xưa, các nghi lễ bí truyền và hình ảnh thần thoại tái mô phỏng là trọng tâm trong thực hành của Sandrine Llouquet. Lấy cảm hứng từ các văn bản tâm lý và triết học, Sandrine xây dựng các vương quốc nơi các sinh vật ma thuật sinh sống, không tiếp cận tôn giáo từ quan điểm thần học, mà tập trung vào sự phát triển của các nghi lễ, hình tượng và biểu hiện. Xuất phát từ sự tò mò cá nhân về thần thoại và truyền thuyết, nghệ sĩ thu thập các hình ảnh và văn bản, sau đó, giống như trong thuật giả kim, chuyển hóa chúng thành các thế giới bí truyền nơi ma thuật kỳ quái và thanh tao tồn tại song song.

Là sự kết hợp giữa cái trần tục và cái kỳ ảo, những bức vẽ chi tiết, phi tuyến tính và phi tự nhiên của Sandrine Llouquet giống như của số dẫn vào một bình diện khác có thể được

tim thấy ngay ở rìa thực tại mà chúng ta sinh sống. Mặc dù có vẻ ngoài tĩnh lặng và tinh tế, các tác phẩm là kết quả của niềm đam mê lâu dài và nghiên cứu sâu sắc của Llouquet về tâm trí của những nhà tư tưởng vĩ đại như Nietzsche, Freud, Deleuze hoặc Jung – cũng như những người khác từ một truyền thống bí truyền hơn – thể hiện trí tuệ hiện hữu trong thời kì cổ đại (đôi khi ở dạng mô hình hình học), và niềm an ủi chữa lành ẩn chứa trong đó. Cũng làm việc với video, sắp đặt và các đối tượng (được tìm thấy), Llouquet, giống như một nhà tâm lý học, nhà thôi miên hoặc một người hướng dẫn tâm linh, kích thích những nơi sâu thẳm nhất trong vô thức và trí nhớ của chúng ta.

Sinh năm 1975 tại Montpellier, Pháp, Llouquet tốt nghiệp École Pilote Internationale d'Art et de Recherche - Villa Arson năm 1999. Là

người có đóng góp lớn cho sự phát triển của nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, cô là thành viên sáng lập của Wonderful District (2005-2011), một dự án quảng bá nghệ thuật đương đại thông qua triển lãm, hòa nhạc và tác phẩm sân khấu, đồng thời là thành viên của Mogas Station, một nhóm nghệ sĩ tại Việt Nam. Tác phẩm của Llouquet đã được trưng bày ở nhiều địa điểm nổi tiếng, bao gồm Palais de Tokyo, Paris, Pháp; Tate Modern, Luân Đôn, Vương quốc Anh; Fondation Salomon, Annecy, Pháp; ARKO Art Centre, Seoul, Hàn Quốc; Ke Center for Contemporary Arts, Thượng Hải, Trung Quốc; Yerba Buena Centre for the Arts, San Francisco, CA, Hoa Kỳ; và The Mistake Room, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ. Năm 2016, cô cho ra mắt *The Cabinet of Doctor Komo*, một dự án lớn về văn hóa của Nhật Bản Thời kỳ Edo bao gồm yokai (yêu quái), misemono goya

(triển lãm hội chợ nổi tiếng) và rangaku (Hà Lan học) tại KENPOKU Art tại Ibaraki, Nhật Bản. Cô cũng đã tham gia một số biennale cùng Mogas Station như Shenzhen Biennale, Singapore Biennale và *Migration Addicts* – một sự kiện nhánh của Venice Biennale lần thứ 52. Llouquet hiện đang làm việc tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

BIOGRAPHY

Ancient spiritual practices, esoteric rituals, and reimagined mythological imagery are central to Sandrine Llouquet's practice. Drawing inspiration from psychological and philosophical texts, Llouquet constructs realms inhabited by magical creatures, not approaching religion from a theological standpoint, but rather focusing on the evolution of rituals, iconography, and manifestations. Stemming from a personal curiosity in mythology and legends, the artist collects images, pictures and texts, which then, like in alchemy, are transmuted into esoteric worlds where eeriness and ethereal magic live side by side.

A union of the mundane and the fantastical, Sandrine Llouquet's meticulous, non-linear and preternatural drawings are like windows into another plane of consciousness that

can be found right at the edge of our perceived reality. While quiet and delicate in appearance, the works result from Llouquet's long-time fascination with and keen research into the minds of great thinkers the like of Nietzsche, Freud, Deleuze, or Jung – as well as others from a more esoteric tradition – making manifest wisdoms of ancient times (sometimes in the form of geometric patterns), and the healing solace hidden therein. Working also with video, installation and (found) objects, Llouquet, much in the same guise as a psychologist, hypnotist or guru, stimulates the deepest recesses of our unconscious and memory.

Born in 1975 in Montpellier, France, Llouquet graduated from École Pilote Internationale d'Art et de Recherche – Villa Arson in 1999.

She is a founding member of Wonderful District (2005-2011), a project that promoted contemporary art through exhibitions, concerts and theatre pieces, as well as a member of Mogas Station (2006-2007), a Vietnam-based artist collective. Llouquet's work has been exhibited in numerous venues including the Palais de Tokyo, Paris, France; Tate Modern, London, UK; Fondation Salomon, Annecy, France; ARKO Art Center, Seoul, South Korea; Ke Center for Contemporary Arts, Shanghai, China; Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, CA, USA; and The Mistake Room, Los Angeles, CA, USA. In 2016, she presented *The Cabinet of Doctor Komo*, an ambitious project on Japan's Edo Period incorporating yokai (monsters), misemono goya (popular fair exhibitions) and rangaku (Dutch learning) at KENPOKU Art in Ibaraki, Japan. She has

also participated in a number of biennales with Mogas Station such as the Shenzhen Biennale, the Singapore Biennale and in *Migration Addicts* – a collateral event of the 52nd Venice Biennale. Llouquet is currently based in Lisbon, Portugal.

GHI CHÚ VỀ TÁC PHẨM

Một cơ hội để mặc chiếc đầm công chúa của tôi

Trong khung cảnh mơ mộng kỳ lạ của Sandrine, các yếu tố đa dạng từ các học thuyết triết học và tôn giáo hợp nhất một cách phức tạp. Có những sự đồng tình tinh tế đối với diễn giải đương đại về đám cưới Việt Nam, tổng hợp các yếu tố từ hôn nhân Thiên chúa giáo, hệ tư tưởng Nho giáo và những bộ phim hài lãng mạn của Hollywood. Trong khi kim tự tháp gồm những ly rượu sâm panh và tiêu đề tác phẩm ám chỉ những tường tượng thời thơ ấu về một “hôn nhân long trọng”, tấm vải liệm bằng mực bao trùm lên bàn thờ lại ám chỉ sự hiện diện của các thể lực linh thiêng khác.

Khai Mạc Thế Vận Hội Mithra & Không tên

Sandrine Llouquet đã tạo ra một chủ nghĩa cá nhân đồng nhất, là kết quả từ việc tìm hiểu và nghiên cứu sâu rộng về triết học Hy Lạp cổ đại, Foucault, Nietzsche, Deleuze và Jung, cùng những khám phá về thuật giả kim thông qua tôn giáo và nghi lễ, đặc biệt là thuyết ngoại giáo và thuyết

vật linh. Tác phẩm của Sandrine là “sự kết hợp giữa điều kỳ lạ và điều quen thuộc” – *Das Unheimliche* của Freud – với các hình ảnh dễ nhận biết từ nhiều nguồn khác nhau được kết hợp để tạo ra hoạt cảnh đẹp như mơ.

Sandrine khai thác sự biến đổi của các nghi thức và sự chuyển hoá của thực tại, bao gồm cả những hình ảnh nguyên mẫu. Bằng cách kết hợp các yếu tố dễ nhận biết với khung cảnh xa lạ, kỳ quái, Sandrine, giống như một nhà tâm lý học, nhà thôi miên hoặc một người hướng dẫn tâm linh, kích thích những ký ức sâu thẳm nhất trong vô thức và trí nhớ của chúng ta. Các bức vẽ dưới dạng hình mạn đà la khám phá tiềm thức và biểu hiện dưới dạng hình ảnh hóa các dự đoán và trạng thái nghi lễ. Các nhân vật được lặp lại trong tác phẩm đều vô danh, đeo mặt nạ, hoặc minh họa dưới hình dạng nửa người nửa thú. Để cập đến vô số truyền thống nghi lễ và văn hóa, tác phẩm toát lên một kiến thức cao siêu hão huyền về thế giới và vị trí của chúng ta trong vũ trụ.

Quyển Sách Bàn đề cập đến một cuốn sách của tác giả Victor Hugo, trong đó ông đã ghi lại “các cuộc trò chuyện” giữa mình và các Tinh linh trong các buổi cầu hồn. Ông “nói chuyện” với cô con gái đã qua đời của mình, Jesus, Mahomet, Racine, Napoléon, với Thần chết, và với những linh hồn đã kể cho ông về một tôn giáo mới bao trùm cả Cơ đốc giáo, tương tự như cách Cơ đốc giáo mang ảnh hưởng từ các ngoại giáo trong quá khứ.

Tại thời điểm này, nổi sần tích đọng trong máu anh ấy được lấy cảm hứng từ một câu nói của Hildegard xứ Binden, tu viện trưởng dòng Benedictine người Đức và là một nhà bác học. Còn được gọi là Thánh Hildegard, bà là một nhân vật có ảnh hưởng tâm linh vào đầu thế kỷ 12.

Bandeiraea Simplicifolia Benth & Mitragyna inermis

Tiêu đề lấy cảm hứng từ hai loại thảo mộc châu Phi, được biết đến với các ứng dụng đa dạng trong y học cổ truyền châu Phi. Mặc dù mỗi loại thảo mộc đều có những

đặc tính chữa bệnh riêng biệt, cả hai đều có chung một cách sử dụng trong việc điều trị các bệnh tâm lý - một trọng tâm gây tiếng vang trong nghiên cứu và khám phá của Sandrine Llouquet về mối liên hệ giữa nhân loại và tín ngưỡng tâm linh. Thực hành nghệ thuật và các ghi chép của cô đào sâu vào tương tác này, phản ánh sự gắn bó sâu sắc của cô với cả lý thuyết và thực hành.

ABOUT THE ARTWORKS

An opportunity to wear my princess dress

In Llouquet's uncanny dreamscape, diverse elements from philosophical and religious doctrines intricately merge. There are subtle nods to contemporary interpretations of Vietnamese weddings, which synthesise elements from Christian marriage, Confucian ideology, and Hollywood romantic comedies. While the pyramid of champagne coupes and the title allude to childhood fantasies of "holy matrimony," the foreboding ink shroud enveloping Llouquet's altar suggests the presence of otherworldly forces at play.

Mithra Games Grand Opening & Untitled

Sandrine Llouquet has created a personal syncretism that results from her in-depth reading and research into ancient Greek philosophy, Foucault, Nietzsche, Deleuze and Jung, and the exploration of Alchemy, through to the study of religion and rituals – and especially paganism and animism. Her

work is "a marriage of the uncanny and the familiar" – Freud's *Das Unheimliche* – with recognisable images from a variety of different sources combined to create dream-like tableaux.

Llouquet explores ritual transformation and the transmutation of reality, which is composed of archetypal imagery. By juxtaposing recognizable elements with strange and eerie surroundings, Llouquet, much in the same guise as a psychologist, hypnotist or guru, stimulates the deepest recesses of our unconscious and memory. Drawings in the shape of mandalas explore the unconscious and manifest as visualisations of ceremonial predictions and trances. Recurrent characters populate her scenes, faceless, masked, half-animal. Referencing myriad ritualistic and cultural traditions, the compositions exude an illusory higher knowledge of the world and of our place in the universe.

Le livre des tables refers to a book by Victor Hugo where he transcribed his "conversations" with Spirits during his seances. He "spoke" with his dead daughter, Jesus, Mahomet, Racine, Napoleon, with Death, and with spirits who told him about a new religion encompassing Christianity but in a larger way like Christianity encompassed paganism in the past.

At this very moment melancholy coagulated in his blood is inspired by a quote by Hildegard of Bingen, the German Benedictine abbess and polymath. Also known as St. Hildegard, she was an influential spiritual figure in the early 12th century.

Bandeiraea Simplicifolia Benth & Mitragyna inermis

The titles refer to two African herbs, known for their diverse applications in traditional African medicine. While each herb possesses distinct medicinal

properties, they both share a common usage in addressing psychological ailments – a focus that resonates with Llouquet's research and her exploration of the connection between humanity and spiritual beliefs. Her artistic practice and written works delve into this interplay, reflecting her deep engagement with both theory and practice.

không tên | untitled

2015

chì, mực và màu nước trên giấy

pencil, ink and watercolor on paper

41 x 41 cm

không tên | untitled

2015

chì, mực và màu nước trên giấy

pencil, ink and watercolor on paper

41 x 41 cm

Bandeiraea Simplicifolia Benth

2018

mực Tàu trên giấy thư pháp

Chinese ink on calligraphy paper

16 x 16 cm

Mitragyna inermis

2018

mục Tàu trên giấy thư pháp

Chinese ink on calligraphy paper

16 x 16 cm

At this very moment melancholy
coagulated in his blood!

Hildegard de Bingen in "les causes et les remèdes"
→ Au moment où Adam a desheuré à l'ordre divin, à cet
instant m, la mélancholie s'est coagulée ds son sang!

1158 à 1198 à Bimereim vor der Höhe → 1179 à Rupertsberg (près
de Bingen)
Religieuse benédictrine mystique, compositrice, femme de lettres,
sainte de l'Église catho du XIIe s.
Vieillesse divine 1158 / à 9 ans, intégrée un couvent benédictr. Devenue
abbesse en 1136. En 1170, elle fonde sa propre maison monastique.
Connaissances approfondies en sciences nat., alimentation, hygiène et
médecine. Also cosmologie, théologie, poésie.
À 43 ans, consigne les visions qu'elle a depuis l'enfance dans le "Scivias"
A compo + de 30 chants liturgiques, hymnes et séquences + 1 drame liturgique
("Ordo virtutum").
Connue ds le domaine linguistique par élaborer, sur des principes mystiques
voire apophatiques, une langue artificielle ou langue construite écrite et
parlée par elle seule, la Lingua Ignota.
Considérée comme la 1re naturaliste d'Allemagne. Médecine qui combine des
éléments savants de gds auteurs et des recettes locales de médecine
populaire.
Œuvres: ① "Liber divinorum operum simplicium hominis" néolog
de théologie et de φ naturelle, où elle expose ses idées en visions cosmiques
Principe d'analogie universelle. Homme = 1 petit monde de le gd
(microcosme ds le macrocosme). Ds un de ses manuscrits,
conservé à Lucques, on trouve une miniature rep. 1 homme aux
bras étendus ds 1 cercle, dont le docteur s'va moderniser
par le regard de Vinci ds "H. de Vitruve"
② "Physica". Descript de plants et animaux
③ "Causae et curae". Inspirée de Galien
l'arabique + à travers lui médecine antique.
théorie des 4 humeurs
Telle toute autour du... etc etc
Telle
Catherine Houquet
2018

Tại thời điểm này, nỗi sầu tích đọng trong máu anh ấy

At this very moment melancholy coagulated in his blood

2018

chì trên giấy thư pháp

pencil on calligraphy paper

đường kính | diameter 35 cm

"Le livre des tables"

1853 Victor Hugo en exil à Jersey.
Pour établir contact avec sa fille Léopoldine
disparue tragiquement, il se livre à d'innombrables
séances spiritistes.

Il "parlera" avec sa fille ms aussi avec
Shakespeare, Jésus, Racine, Mahomet, Molière... le 13 sept
1853, il dialogue avec Napoléon Bonaparte, le 29 dec 1853 avec
le père André Cherrier. le 5 sept 1854, il s'entre-tient avec la Mort.

En 1855, il évoque le christianisme & se persuade que les
esprits sont en train de lui dicter une religion nouvelle dont il
est dépositaire. Elle "englobera le christianisme, en l'élargissant, comme
le christianisme avait englobé le paganisme." NH très ébahi par
cette communication ms décide de ne pas communiquer dessus.

CAO DAI: l'objet fondamental du 3e pardon universel de Dieu (CAO DAI)
est de réunir l'unité de toutes les religions.

Vénérables Saints: Victor Hugo, Sun Yat Sen, Trang Tinh Nguyen Binh
Khom + Bouddha, Jésus-Christ, Mahomet, Lao Tseu, Confucius, Moïse,
Jeanne d'Arc, Camille Flammarion, Li Tai Po, Périclès, St Vincent de Paul,
Descartes, Napoléon, Chateaubriand, Churchill, Pasteur, Shakespeare,
Léon

Fondé en 1921 et révisé en 1975 par Ngo Van Chieu: le 24 dec
1975 Cao Dai se révéla comme étant l'Être Suprême & confia
à Ngo Van Chieu de le rep. sous la forme symbolique d'un
œil toujours ouvert (omniprésence de Dieu). Cet esprit
se donna d'abord pour nom "AAA", les 3 premières lettres
de l'alphabet viet, puis Cao Dai Tien Ong.

Ngo Van Chieu était fonctionnaire membre
de l'admn. fr., franc-maçon initié en 1919

Sandrine Houquet
2018

Quyển Sách Bàn
Le Livre des Tables
2018
chì trên giấy thư pháp
pencil on calligraphy paper
đường kính | diameter 35 cm

**Khai Mạc Trò Chơi Mithra
Mithra Games Grand Opening**

2014

chì, mực và màu nước trên giấy
pencil, ink and watercolor on paper
30 x 40 cm

Một cơ hội để mặc chiếc đầm công chúa của tôi

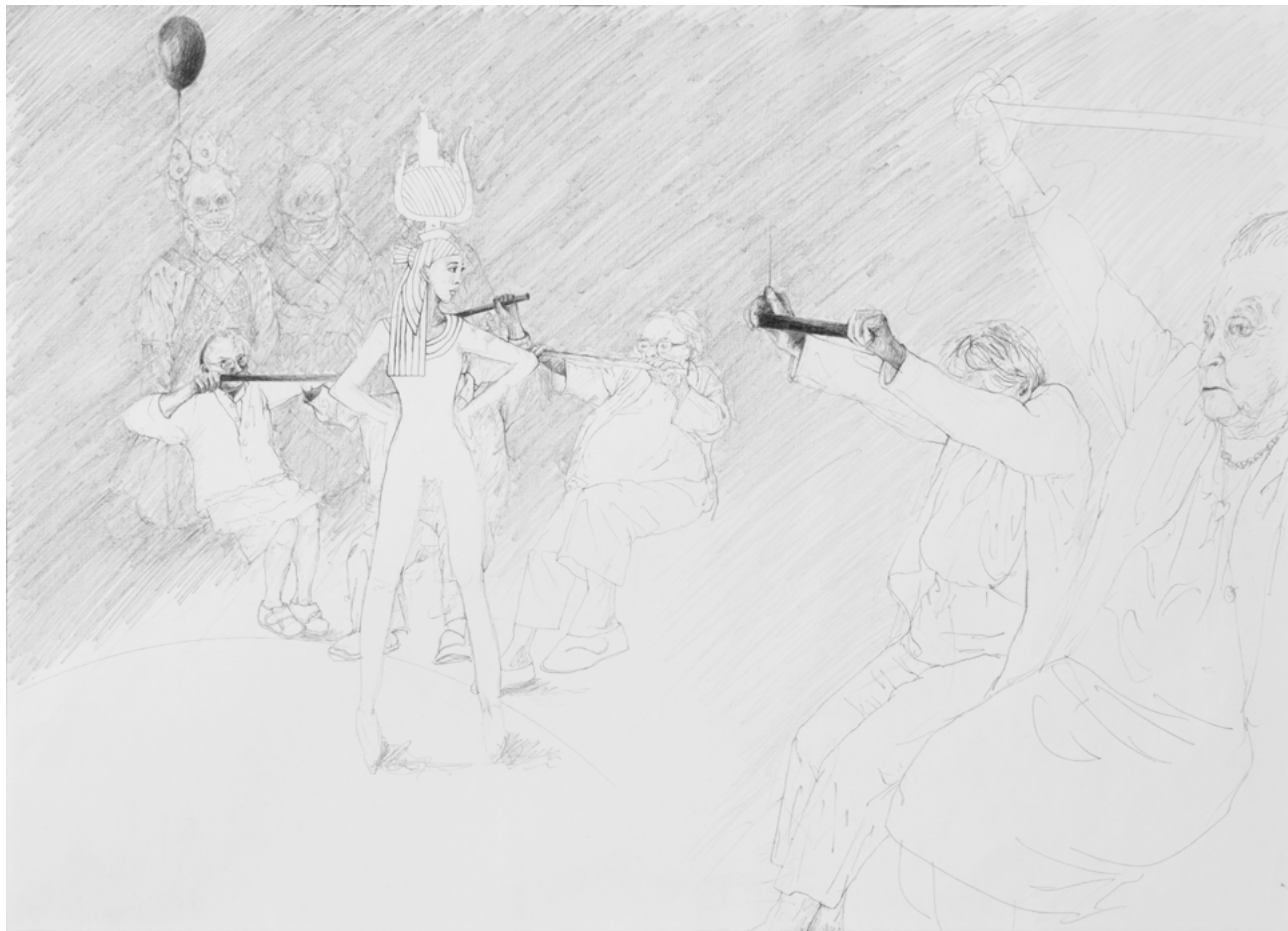
An opportunity to wear my princess dress

2014

pencil and watercolor on paper

chì và màu nước trên giấy

41 x 30 cm

không tên | untitled

2011

pencil on paper

chì trên giấy

30 x 41 cm

TRỌNG GIA NGUYỄN

TIỂU SỬ

Trọng Gia Nguyễn (sinh năm 1971, Sài Gòn, Việt Nam) là một nghệ sĩ liên ngành quốc tế được biết đến bởi những sáng tác đa dạng khám phá kết cấu quyền lực trong muôn hình vạn trạng của chúng, với nỗ lực soi xét kỹ lưỡng lớp nền của cuộc sống đương đại, phía sau sự công bằng, chân thật, truyền thống và văn minh. Thường cài cắm sự hài hước, đồng thời triển khai những phân tử tinh tường, tác phẩm của anh cường điệu hoá trạng thái nghi ngờ khi chúng làm hiển lộ và phá vỡ hạ tầng những không gian tin cậy nhất - gia đình, văn hóa, chính trị, và kinh tế. Tác phẩm của Trọng trải dài từ ứng dụng trên điện thoại iPhone (Metaphysical GPS) tới sắp đặt, phim, điêu khắc, trình diễn, và dự án website.

Trọng nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Hội họa từ Đại học Nam Florida, và đã có rất nhiều triển lãm trải dài từ Hoa Kỳ tới quốc tế trong hai thập kỷ qua. Những triển lãm

cá nhân gần đây của anh bao gồm **Songs of Singularity**, Galerie Quynh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; **In Perpetuity**, La Patinoire Royale/Galerie Valerie Bach, Brussels, Bỉ; **Foibles of a Reconstruction**, NON Berlin, Berlin, Đức; Library, La Patinoire Royale - Galerie Valerie Bach, Brussels, Bỉ; **This House Is Falling Upwards through a Hole in (do) China**, La Patinoire Royale - Galerie Valerie Bach, Brussels, Bỉ; **The Last State**, Richard Koh Projects, Bangkok, Thái Lan; **My Myopia**, Bảo tàng Mỹ thuật Cornell, Orlando, FL, Hoa Kỳ; và **Dogg Days**, Phòng tranh trường Đại học Jacki Headley, Chico, CA, Hoa Kỳ. Anh cũng tham gia trong những triển lãm nhóm nổi tiếng như **Where the Sea Remembers**, The Mistake Room, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ; **There'll Never Be a Door. You are Inside: Works from the Teixeira de Freitas Collection**, giám tuyển bởi Luiza Teixeira de Freitas, Santander Art Gallery, Madrid, Tây Ban

Nha; **Gun Shy**, Artspace1616, Sacramento, CA, Hoa Kỳ; California Pacific Triennial: **Building As Ever**, Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Orange, Newport Beach, CA, Hoa Kỳ; **The Book Lovers**, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Antwerp, Bỉ; **ART STAYS 2012**, Hội chợ Nghệ thuật Đương đại lần thứ 10, Ptuj, Slovenia; **Telefone Sem Fio: Word-Things of Augusto de Campos Revisited**, EFA Project Space, New York, NY, Hoa Kỳ; **The Sixth Borough**, giám tuyển bởi No Longer Empty, Governors Island, New York, NY, Hoa Kỳ; **Satellites in the Night**, Bảo tàng Freies Berlin, Berlin, Đức; **Power to the Brand**, giám tuyển bởi Bosko Boskovic, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Cộng hòa Serbia, Banja Luka, Cộng hòa Serbia; **Once Upon a Time**, giám tuyển bởi Chen Tamir và Jean Barberis, ISE Foundation, New York, NY, Hoa Kỳ; **Sequences Real Time Festival**, Dwarf Gallery, Reykjavik, Iceland; **Havana Biennial lần thứ 9**, Fortress of the Three

Kings, Havana, Cuba; **Float**, Công viên Điều khắc Socrates, Thành phố Long Island, NY, Hoa Kỳ; và **Waterways**, một dự án hợp tác với 2005 Istanbul Biennial, giám tuyển bởi Renee Vara, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trọng hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Brussels, Bỉ

BIOGRAPHY

Trong Gia Nguyen (born 1971, Saigon, Vietnam) is a multi-disciplinary artist known internationally for his diverse body of work that examines structures of power in their myriad forms, making attempt to scrutinise the soft foundation upon which contemporary life plays out often behind the façade of fairness, sincerity, tradition, and civility. Regularly employing humour while at other times engaging sober reflection, Nguyen's work elevates the condition of doubt as it reveals and disrupts the undercarriage of our most trusted spaces – domestic, cultural, political, and economical. His work includes everything from iPhone applications (Metaphysical GPS) to installation, film, painting, sculpture, performances, and web-based projects. Nguyen received his MFA in Painting at the University of South Florida, and has exhibited widely over two decades in the

US and abroad, with recent solo shows including **Songs of Singularity**, Galerie Quynh, Ho Chi Minh City, Vietnam; **In Perpetuity**, La Patinoire Royale/Galerie Valerie Bach, Brussels, Belgium; **Foibles of a Reconstruction**, NON Berlin, Berlin, Germany; **Library**, La Patinoire Royale – Galerie Valerie Bach, Brussels, Belgium; **This House Is Falling Upwards through a Hole in (do) China**, La Patinoire Royale – Galerie Valerie Bach, Brussels, Belgium; **The Last State**, Richard Koh Projects, Bangkok, Thailand; **My Myopia**, Cornell Museum of Fine Arts, Orlando, FL, USA; and **Dogg Days**, Jacki Headley University Art Gallery, Chico, CA, USA. Notable group exhibitions include **Where the Sea Remembers**, The Mistake Room, Los Angeles, CA, USA; **There'll Never Be a Door. You are Inside: Works from the Teixeira de Freitas Collection**, curated by Luiza Teixeira de Freitas, Santander Art Gallery,

Madrid, Spain; **Gun Shy**, Artspace1616, Sacramento, CA, USA; **California Pacific Triennial: Building As Ever**, Orange County Museum of Art, Newport Beach, CA, USA; **The Book Lovers**, Museum of Contemporary Art, Antwerp, Belgium; **ART STAYS 2012**, 10th Festival of Contemporary Art, Ptuj, Slovenia; **Telefone Sem Fio: Word-Things of Augusto de Campos Revisited**, EFA Project Space, New York, NY, USA; **The Sixth Borough**, curated by No Longer Empty, Governors Island, New York, NY, USA; **Satellites in the Night**, Freies Museum Berlin, Berlin, Germany; **Power to the Brand**, curated by Bosko Boskovic, Museum of Contemporary Art of Republic Srpska, Banja Luka, Republic Srpska; **Once Upon a Time**, curated by Chen Tamir and Jean Barberis, ISE Foundation, New York, NY, USA; **Sequences Real Time Festival**, Dwarf Gallery, Reykjavik, Iceland; **9th Havana Biennial**, Fortress of the Three

Kings, Havana, Cuba; **Float**, Socrates Sculpture Park, Long Island City, NY, USA; and **Waterways**, a collateral project of the 2005 Istanbul Biennial, curated by Renee Vara, Istanbul, Turkey.

Nguyen lives and works between Ho Chi Minh City, Vietnam and Brussels, Belgium.

GHI CHÚ VỀ TÁC PHẨM

Mẹ và Bố, Công Viên Meadowlake, Khoảng Năm 1980

Tác phẩm này thuộc loạt tranh *The Leavers* của Trọng Gia Nguyễn, đi sâu khám phá lịch sử văn hóa và hành trình tâm lý của những cá nhân rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn và tái định cư ở những vùng đất xa lạ. Lấy cảm hứng từ những bức ảnh cũ của gia đình, những bức tranh của anh gợi nhớ đến những trang sách tô màu dành cho trẻ em, nhưng cố ý loại bỏ những đường viền đen định dạng hình bóng chủ thể. Sự thiếu sót có chủ đích này mời gọi người xem soi chiếu nội tâm vào bản chất chủ quan và phân mảnh của những hồi ức, nhất là khi ta chủ động định hình và truyền vào quá khứ những sắc màu đã chọn. Bằng cách sử dụng phần màu dầu, một chất liệu có thể bảo tồn tính mềm mại, Trọng nêu bật lên bản chất hữu cơ và không ngừng phát triển của ký ức.

Giêsu Ghi Điểm & Kaepernicking > Tebowing

Những “bức tranh” dây thép gai của Trọng Gia Nguyễn lấy cảm hứng từ chuyến thăm quan quần đảo Côn Đảo của Việt Nam, đặc biệt là Côn Sơn, một hòn đảo từng là nhà tù có ý nghĩa sâu sắc trong lịch sử. Các phòng giam và không gian sinh hoạt chung trên Côn Đảo đều có vách ngăn, trần nhà được xây dựng bằng lưới thép gai đầy nguy hiểm, là biểu tượng cho mức độ an ninh cao nhất. Trọng tỉ mỉ uốn dây thép gai bằng tay, tái hiện lại những hàng rào gai góc này. Những sợi dây đan vào nhau tạo thành hình bóng chân dung của những nhân vật nổi tiếng gây tranh cãi, bao gồm hình tượng Colin Kaepernick quỳ xuống biểu tình và Chúa Cứu thế trong bức tranh tường cao 40 mét *The Word of Life*, dịch là Lời Sự Sống (hay còn gọi là Chúa Giêsu Ghi Điểm) tại Đại học Notre Dame. Những đối chiếu này là hình ảnh thu nhỏ của các xung đột của văn hóa thể thao, nhấn mạnh sự áp đảo của chủ nghĩa thể thao làm lu mờ ý thức về trách nhiệm chính trị-xã hội.

ABOUT THE ARTWORKS

Mom and Dad, Meadowlake Park, circa 1980

This work belongs to Trong Gia Nguyen’s painting series *The Leavers*, which delves into a profound exploration of history, culture, and the psychological journey of individuals uprooted and resettled in unfamiliar territories. Drawing inspiration from old family photographs, Nguyen’s paintings are reminiscent of pages from children’s colouring books, though devoid of their defining black outlines. This deliberate omission invites introspection into the subjective and fragmented nature of our recollections, as we actively shape and infuse the past with our chosen hues. By utilising oil pastels, a medium that retains an ever-fluid quality, Nguyen accentuates the organic and ever-evolving essence of memory.

Touchdown Jesus & Kaepernicking > Tebowing

Trong Gia Nguyen’s barbed wire “paintings” draw inspiration from a visit to Vietnam’s Con Dao archipelago, particularly Con Son, a historically significant former prison island. The prison cells and communal spaces on Con Dao featured menacing partitions and ceilings constructed with barbed wire nets, symbolising the utmost level of security. Nguyen meticulously crafts his artworks using hand-twisted barbed wire, evoking these formidable fences. The intertwined wires form silhouette portraits of Colin Kaepernick’s iconic kneeling protest and Christ the Teacher from the 40-metre tall mural *The Word of Life* (aka Touchdown Jesus) at The University of Notre Dame. These juxtapositions epitomise the conflicting aspects of sports culture, emphasising overwhelming athleticism alongside a relative lack of socio-political responsibility.

Mẹ và Bố, Công viên Meadowlake, Khoảng Năm 1980

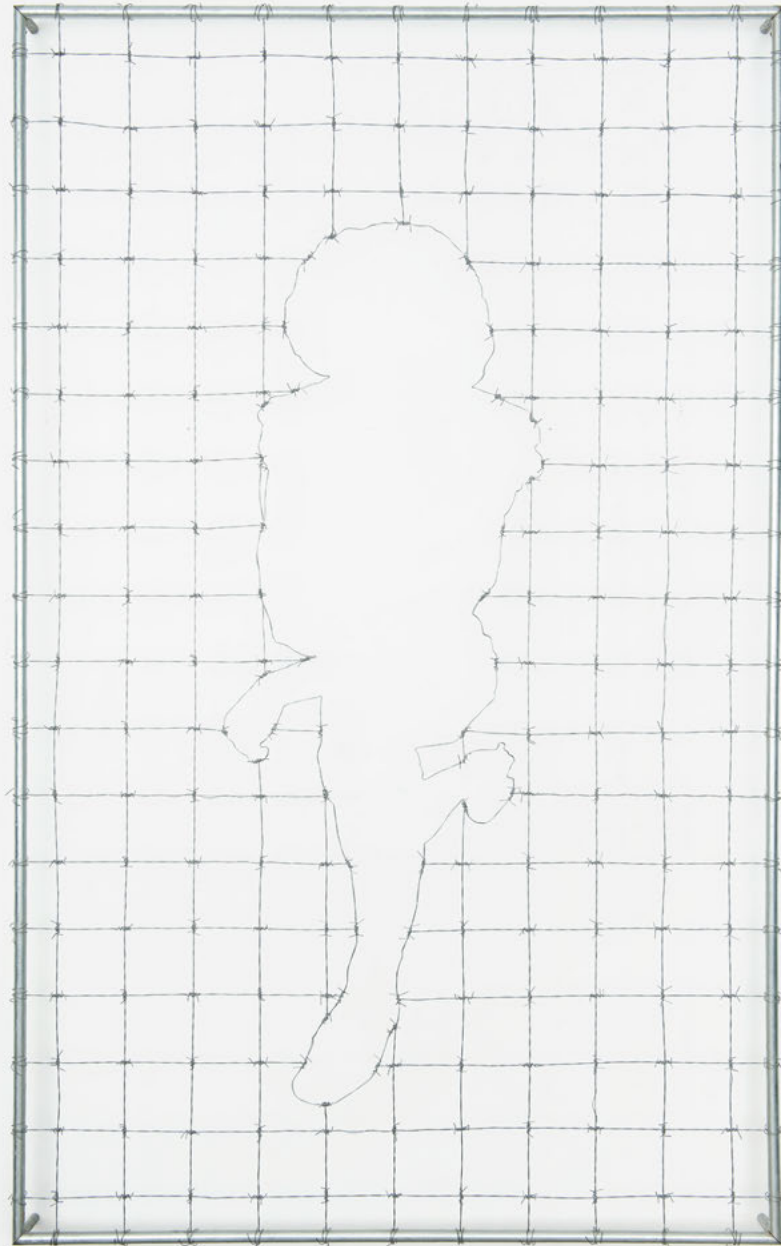
Mom and Dad, Meadowlake Park, circa 1980

2014

sáp dầu trên toan

oil pastel on canvas

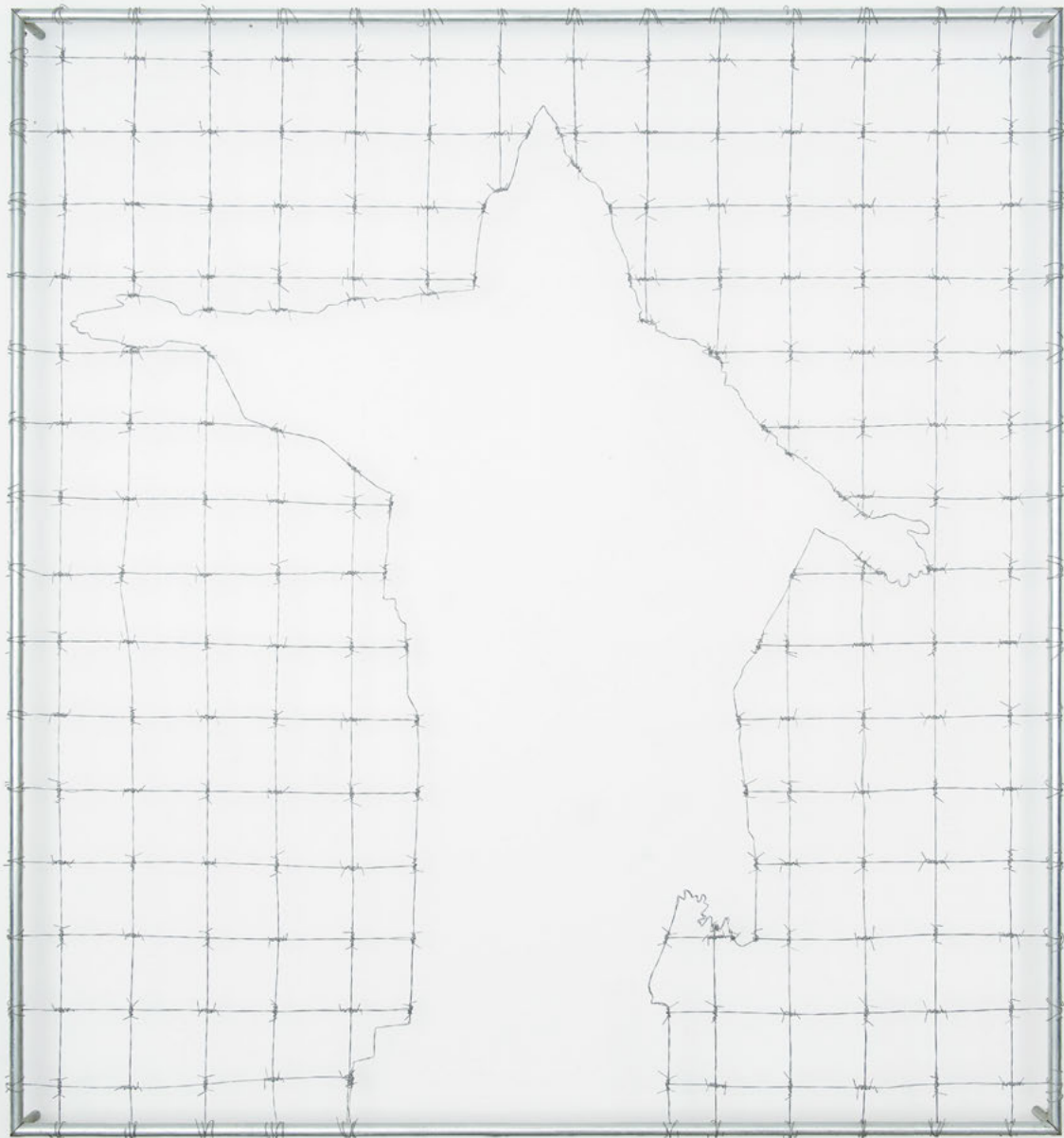
142 x 104 cm

Kaepernicking > Tebowing

2018

khung thép, dây kẽm gai uốn bằng tay
steel frame, hand-twisted barbed wire
267 x 165 x 13 cm

Giêsu Ghi Điểm | Touchdown Jesus

2018

khung thép, dây kẽm gai uốn bằng tay

steel frame, hand-twisted barbed wire

224 x 208 x 13 cm

GALERIE QUYNH CONTEMPORARY ART

118 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 3822 7218

info@galeriequynh.com

www.galeriequynh.com

Bản quyền © 2023 Galerie Quynh Contemporary Art.

Nội dung trong ấn phẩm này không được sao chép khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ Galerie Quynh.