

Press Release

Group Exhibition “Giao biên” - “Traversing Realms”

Location: Wiking Salon, 72 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City

Exhibition date: December 23, 2023 - February 4, 2024

Opening: December 23, 2023, from 18:00 to 21:00, for invited guests

Exhibiting artists: Nguyen Thi Chau Giang, Nguyen Thuy Hang, Duong Thuy Duong, Nguyen Quoc Dung

Visiting Hours: 09:00 - 18:00. The exhibition is free with a pre-registration link according to the time frame to ensure an enjoyable viewing experience for viewers.

About the Exhibition:

The exhibition "Traversing Realms" is an exploration of concepts related to space and boundaries in contemporary social contexts. Boundaries as explored here are not only visible boundaries but also include invisible ideologies. With advanced technology, trade and cultural integration through globalization, tangible limits have been overcome. The norms and values of contemporary society are influenced by many different human-caused factors: economics, politics, environment, modernization, popular culture, technology, etc. In a state of uncertainty with boundaries that seem to constantly diminish and re-establish, between tradition and innovation, between past and present, between center and periphery, between real and virtual worlds, we unconsciously or consciously are caught up in the cycle of "the new reality".

The exhibition starts with Nguyen Thuy Hang's paintings of vast landscapes with small human forms in striking contrast. Here, the landscape becomes a portal to parallel realms that invite the audience into her profound journey - a return to one's self. The sense of insignificance of human existence in the presence of nature is depicted in Hang's paintings, with minimalist forms and a subdued palette that strips away real life's excess.

Nguyen Thi Chau Giang's silk paintings contemplate the rhythm of life cycle embodied in how the female bodies transcend overtime. Shredding layers of clothing to the nude bodies also symbolize openness and freedom, while also demonstrating the inner strength of women in modern society. Her paintings also represent the transition of generations, where values and ideologies are balanced between preserving traditional customs and adapting to change.

Duong Thuy Duong's series of "avatar" paintings is the artist's tackling the subject of transhumanism and at times, simulates the rich choices of individuals in modern life when choosing to identify themselves in virtual realms. Her paintings also demonstrate the penetration of popular culture and technology into modern society, while evoking the question of whether there is a single "truth".

Nguyen Quoc Dung's paintings provide poignant portraits of the everyday lives of marginalized individuals within contemporary society. Through his frames, audiences are presented with a window onlooking to the lives of the immigrants that are often unnoticed. The subjects, often situated on the fringes of society, are positioned at the center of the work, gazing directly at the onlookers. Through this unique perspective, the artwork compels us to consider the experiences of immigrants and those struggling on the margins.

The exhibiting works reflect the intersection between different elements of contemporary society. The works range from realism to abstraction, reflecting the transcendent nature of the times we live in. The works of Nguyen Thuy Hang, Duong Thuy Duong, Nguyen Thi Chau Giang and Nguyen Quoc Dung all raise the complex layers of human experience in a constantly changing and unsettling world, and provide viewers with an insight into the nature of life, helping them reflect on the existence of tangible and intangible aspects.

The exhibition includes 36 paintings with many materials: oil paint on canvas, watercolor and ink on silk, watercolor on paper and charcoal on paper. The works were created in the period from 2016 to 2023. This exhibition is also the publication of the largest silk work by artist Nguyen Thi Chau Giang with a size of up to 2 meters.

About the artists:

Nguyen Thi Chau Giang (b. 1975, Hanoi), graduated from the oil painting department of the Ho Chi Minh City University of Fine Arts in 1998. Her artistic practice encompasses literature, painting, performance, and installation. Giang is proficient in traditional silk painting techniques incorporating contemporary perspectives. Her artwork addresses the traditional roles of gender and the changing place of women in Vietnamese patriarchal society, as well as contemplates on the nature of lives, especially from women's points of view.

Nguyen Thuy hang (b. 1978, Ho Chi Minh City), is a visual artist, poet, and writer, graduated from the Ho Chi Minh City University of Fine Arts in 2002, and is renowned for her

talent in both literature and visual arts. With experiences growing up in post-war Vietnam, as well as training and working in the West and Vietnam, her writings are packed with mystical and chaotic elements, which are also reflected in her paintings and sculptures, evoking a sense of loneliness and isolation within the context of Vietnamese society.

Duong Thuy Duong (b.1979, Hanoi), graduated in 2009 from the Burg Giebichenstein University of Art and Design in Germany. Currently living and working in Berlin, Germany, Duong's art is a visual dialogue between Eastern and Western identities, culturally and artistically. Her multi-layered oil paintings employ various techniques that create optical illusions that raise questions about our beliefs in metaphysical theories on Creation, Evolution, Love, Life and Death.

Nguyen Quoc Dung (b.1983, Dak Lak), currently living and working in Ho Chi Minh City, graduated from the oil painting department of the Ho Chi Minh City University of Fine Arts in 2014. Dung's artworks capture moments in time, offering a glimpse into everyday life and depicting empathetic yet straightforward portraits of immigrants, transgender people, and marginalized groups often ignored or excluded from society. Dung's unconventional depictions of characters go beyond the idealized beauty standards, portraying their slice of life reality.

About Wiking Salon:

Wiking Salon is a space to connect friends and partners who share the same mission and passion for developing the contemporary art ecosystem in Vietnam.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Triển lãm nhóm “Traversing Realms - Giao Biên”

Địa Điểm: Wiking Salon, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Ngày triển lãm: 23.12.2023 đến 04.02.2024 | 09:00 – 19:00

Khai mạc: 23.12.2023, từ 18:00 đến 21:00, dành cho khách được mời

Nghệ sĩ triển lãm: Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thúy Hằng, Dương Thùy Dương, Nguyễn Quốc Dũng

Thời gian thăm quan: 09:00 - 18:00. Triển lãm mở cửa miễn phí với link đăng ký trước theo khung giờ nhằm mục đích đảm bảo trải nghiệm thưởng lãm cho người xem.

Giới thiệu về Triển lãm:

Triển lãm "Giao biên" là một cuộc khám phá về các khái niệm liên quan đến biên trong bối cảnh xã hội đương thời. Biên ở đây không chỉ là các ranh giới hữu hình mà còn bao hàm các hệ tư tưởng vô hình. Với công nghệ tiên tiến, giao thương và hội nhập văn hóa thông qua toàn cầu hóa, các giới hạn hữu hình đã bị vượt qua. Những chuẩn mực và giá trị của xã hội đương đại bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau gây ra bởi con người: kinh tế, chính trị, môi trường, hiện đại hóa, văn hóa đại chúng, sự bùng nổ của công nghệ, v.v. Trong trạng thái bất định với các lần ranh giới dường như liên tục xóa mờ và tái lập, giữa truyền thống và đổi mới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa trọng tâm và ngoại vi, giữa thế giới thực và ảo, con người bị cuốn vào vòng xoay của “thực tại mới” một cách vô thức hay ý thức.

Sử dụng đường chân trời làm điểm xuất phát, Nguyễn Thúy Hằng mời chúng ta tham gia vào một cuộc hành trình sâu sắc, nơi thiên nhiên đối thoại với trải nghiệm của con người và phong cảnh trở thành cửa ngõ dẫn đến các cõi song song. Cảm giác tịch liêu của tồn tại nhỏ bé của con người với thiên nhiên trong tranh cô là sự trở về với cội nguồn bản thể, với tạo hình và pa-lét tối giản như thể gọt đi những chấp niệm khôn kham để nhẹ bước thăng thang.

Nhịp nhàng với mực nhuộm và màu nước theo lớp lang trên nền lụa, Nguyễn Thị Châu Giang chiêm nghiệm về chu kỳ sống của tự nhiên và thế giới quan của phụ nữ. Loại bỏ xiêm y, hình tượng khỏa thân gợi nhớ sự mong manh và thuần khiết của phụ nữ Á Đông, đồng thời tượng trưng cho sự cởi mở, phóng khoáng và tự do nhằm bộc lộ sức mạnh nội tại của họ trong xã hội hiện đại. Đối diện với bánh xe thời gian, sự trùng lặp trong tạo hình tái hiện sự chuyển giao của thế hệ, nơi các giá trị và ý thức hệ được cân bằng giữa việc gìn giữ thuần phong mỹ tục song song với việc cải tiến hội nhập.

Các hình đại diện “avatar” của Dương Thùy Dương mô phỏng sự lựa chọn phong phú của cá nhân mỗi người trong cuộc sống hiện đại khi chọn lọc định danh “cái tôi hoàn hảo” của bản thân trên một chiều không gian mới. Đối diện với viễn cảnh văn hóa đại chúng và công nghệ đã thấm sâu vào cuộc sống, những hình tượng phóng chiếu được thay đổi với nhiều định dạng, nhiều mục đích khác nhau xóa mờ ranh giới giữa thực và ảo; đồng thời gợi lên câu hỏi “liệu có sự tồn tại của sự thật duy nhất”.

Trong khi đó, chủ thể trong tranh của Nguyễn Quốc Dũng lại là lát cắt của cuộc sống đời thường của những người bị gạt ra ngoài lề của xã hội hiện đại. Anh đóng khung các khoảnh khắc cho chúng ta nhìn thấy cuộc sống thường bị ngó lơ của những người nhập cư. Khung tranh của anh là lăng kính trực diện buộc khán giả phải đối mặt, đồng thời lại có sự hoán đổi của chủ thể khi chính những người ở rìa xã hội, trở thành trung tâm của tác phẩm và đang nhìn chằm chằm lại người xem.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm phản ánh sự giao thoa giữa các yếu tố khác nhau của xã hội đương đại. Các tác phẩm trải dài từ hiện thực, ảo ảnh đến trừu tượng, phản ánh trạng thái chênh vênh đặc trưng của thời đại chúng ta đang sống. Những tác phẩm của Nguyễn Thúy Hằng, Dương Thùy Dương, Nguyễn Thị Châu Giang và Nguyễn Quốc Dũng đều làm dấy lên những tầng lớp phức tạp của trải nghiệm con người trong thế giới đang đổi thay liên tục, và cung cấp cho người xem một cái nhìn sâu sắc về bản chất của cuộc sống, giúp họ phản ánh sự tồn tại của những thứ hữu hình và vô hình trong cuộc sống.

Triển lãm bao gồm 36 tác phẩm tranh với nhiều chất liệu: sơn dầu trên toan, màu nước và mực trên lụa, màu nước trên giấy và chì than trên giấy. Các tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn từ 2016 đến 2023. Triển lãm lần này cũng là lần công bố tác phẩm lụa với kích thước lớn nhất của họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang với kích thước lên đến 2 mét.

Về nghệ sĩ triển lãm:

Nguyễn Thị Châu Giang (s.1975) tại Hà Nội và tốt nghiệp chuyên ngành tranh sơn dầu tại Đại học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 1998. Thực hành nghệ thuật của cô bao gồm văn chương, hội họa, biểu diễn và sắp đặt. Châu Giang trung thành với kỹ thuật vẽ lụa truyền thống nhiều lớp của các danh họa, đồng thời thổi làn gió đương đại, mới mẻ và phóng khoáng. Ngôn ngữ nghệ thuật của cô đề cập đến vai trò truyền thống của giới và sự thay đổi của phụ nữ trong bối cảnh xã hội phụ hệ tại Việt Nam.

Nguyễn Thúy Hằng (s.1978) tại Tp. Hồ Chí Minh, là một nghệ sĩ thị giác, nhà thơ và nhà văn, tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2002. Nguyễn Thúy Hằng tinh thông cả về văn chương và nghệ thuật thị giác, với trải nghiệm lớn lên ở Việt Nam thời hậu chiến, và quá trình tu nghiệp và thực hành ở phương Tây và Việt Nam. Tâm tư từ những dòng văn mà cô là tác giả được tô điểm bởi yếu tố huyền bí và hỗn loạn, phản ánh lên cả những bức tranh và tác phẩm điêu khắc của cô một cảm giác cô độc của thân phận con người trong xã hội Việt Nam tiệm cận với thế giới.

Dương Thùy Dương (s.1979) tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và thiết kế Burg Giebichenstein - CHLB Đức năm 2009; hiện sống và làm việc ở Berlin, CHLB Đức. Thụ hưởng nền văn hóa và mỹ thuật của hai quốc gia, nghệ thuật thị giác của Thùy Dương luôn là cuộc đối thoại của của bản sắc, ý niệm Đông phương và Tây phương. Những tác phẩm sơn dầu của cô ẩn nhiều tầng lớp, với nhiều kỹ thuật được xử lý tạo nên hiệu ứng ảo giác đều mang lại cảm giác như đang thắc mắc về niềm tin của con người chúng ta vào những câu chuyện siêu hình như Sáng tạo, Tiến hóa, Tình yêu, Sự sống và Cái chết.

Nguyễn Quốc Dũng (s.1983) tại Đắk Lắk, hiện sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Quốc Dũng tốt nghiệp chuyên ngành tranh sơn dầu tại Đại học Mỹ Thuật Tp. HCM năm 2014. Tác phẩm của Quốc Dũng đóng khung lại những khoảnh khắc, mở ra một cửa sổ nhìn vào cuộc sống hàng ngày, khắc họa chân dung đầy cảm thông nhưng trực diện của những người nhập cư hay chuyển giới, của những nhóm bị gạt sang lề, thường hay bị ngó lơ trong xã hội. Tạo hình nhân vật của anh hoàn toàn không theo chuẩn mực vẻ đẹp lý tưởng, mô tả chân thực và phản ánh cuộc sống thực tế trong những lát cắt thời gian ngưng đọng.

Về Wiking Salon:

Wiking Salon là một không gian trải nghiệm nghệ thuật, là nơi gặp gỡ và kết nối của những người bạn có cùng gu, cùng sở thích và cùng đam mê. Đây là không gian để trưng bày, giao lưu những sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật cũng như trình diễn các chương trình về âm nhạc, thời trang và ẩm thực.

Ngoài ra Wiking Salon Centec còn là “phòng khách” dùng để tiếp đón và chiêu đãi đối tác của các thành viên thuộc Wiking Private Club.