

NGUYỄN KHẮC CHINH

Manequin • Life | Cuộc sống của Ma Nô Canh

NGUYỄN KHẮC CHINH

Manequin • Life
Cuộc sống của Ma Nô Canh

NGUYỄN KHẮC CHINH

Manequin's Life
Cuộc sống của Ma Nơ Canh

Những quá trình học tập, làm việc, triển lãm nghệ thuật với nhiều hình thức khác nhau, các chất liệu khác nhau như sắp đặt, trình diễn, video art, sơn dầu, sơn mài ... đã cho tôi nhiều kinh nghiệm về nghệ thuật và là con đường để tôi khám phá bản thân và dẫn dắt tôi vào thế giới hội họa rộng lớn, lòng bụng bí ẩn nhưng vô cùng hấp dẫn bởi vẻ đẹp chất liệu, màu sắc và những cảm xúc được thăng hoa.

Qua hội họa tôi muốn được bày tỏ cảm xúc, lí tính hay những góc cạnh của tâm hồn lên bề mặt tranh. Từ hình ảnh hiện thực phong cảnh, chân dung, con người, những hoạt động thường ngày trong xã hội, ý tưởng chất lọc hay cảm giác mơ hồ ... tất cả đều bộc lộ ra qua lăng kính cá nhân với khát vọng bày tỏ mọi sự vật trong các sắc thái cá nhân nhất, tinh khiết nhất.

My educational and working background, with exhibitions in different forms and working with different media including, among others, installations, performances, video art, lacquer, has given me extensive experience with arts and a way to discover myself into a larger world of paintings, with its misty misery yet attractive beauty made of materials, colors and sublime emotions.

Through my paintings, I want to express my feelings, my thoughts and angles of my soul onto the canvas. From natural landscapes to portraits, from people and their daily activities to refined ideas and vague feelings... I want to express each and every thing through the most personal lens and purest shades.

Câu chuyện của nỗi cô đơn hoặc Tìm mình

Nghệ thuật là phương tiện hay là cứu cánh? Câu hỏi này chắc chẳng bao giờ có sự trả lời chính xác. Nhưng người nghệ sĩ có thể lựa chọn một trong hai cách đó để sáng tác. Nguyễn Khắc Chính chọn cách một. Với anh, nghệ thuật là phương tiện để biểu hiện tư duy tinh cảm, những chiêm nghiệm của mình về cuộc sống.

Bộ tranh "Cuộc sống của Ma- nơ- canh" có một số chủ đề khác nhau ("tìm kiếm gương mặt thật", "chuyện nhỏ chuyện to"...), nhưng xuyên suốt là có thể thấy cái ẩn ý muốn thể hiện đằng sau mỗi bức tranh, đó là sự cô đơn trong cuộc sống hiện đại. Phải chăng việc bon chen nhieệt nã để mưu cầu vật chất hay danh lợi đã khiến người ta phải đối phó với từng khoảnh khắc, phải sống với nhiều gương mặt khác nhau. Những thiết bị kết nối như internet, facebook, món quà của công nghệ, thực sự lại làm người ta mất kết nối với những con người thực đang sống ngay cạnh. Ai cũng thấy người khác không hiểu mình, nhưng mình có hiểu chính mình không? Người ta cô đơn ngay trong cuộc sống ngày càng đông đúc này. Không phê phán, điều nhại, đơn giản Chính muốn phản ánh chân thực cái bản chất tâm lý của con người bằng hội họa.

Trong tranh ảnh, hình tượng các cô gái vẫn đó truyền thống cùng những hoạt động đơn điệu như ru người ta vào không gian xưa huyền bí, nhưng vẫn có ở đâu đó các tín hiệu của cuộc sống hiện đại nhắc gọi người ta về thực tại (iphone, laptop, ly rượu tây...). Chúng cùng tồn tại hay xung đột với nhau? Không biết. Để rồi khi xem lâu mới thấy cái sự cô đơn hề lộ sau những tâm trạng lo âu, mệt mỏi. Cái cô đơn như là tác dụng phụ tất yếu của các trạng thái đó. Phương tiện ảnh thể hiện là sơn dầu với hòa sắc nóng trầm, bề mặt phẳng mịn, vài yếu tố trang trí được sử dụng hợp lý vốn là thế mạnh của chất liệu lụa. Với kỹ thuật nhuần nhuyễn, việc sử dụng sai hiệu quả của chất liệu lại là cái hay để hấp dẫn người xem, và đó chính là sự độc đáo của bộ tranh này.

Tuy nhiên, nếu dừng lại tại đây, Chính sẽ không bứt phá ra khỏi lối phản ánh cuộc sống thông qua nghệ thuật như nhiều nghệ sĩ đã làm. Để ý kỹ, ta sẽ thấy trong tranh có cái an ủi, có cái tha nhân phẳng phai, không quá lộ nhưng cũng không hề nhẹ chùn nào. Có thể lấy ví dụ ở các bức "ngắm hoa", "thiền", hay "để thời gian trôi", "luyện tập". Những tác phẩm này nhắc gọi cho người ta hãy trở về cái tu tại vốn có trong mỗi người, hãy quán chiếu các hiện tượng một cách thấu đáo với sự thông thả, đừng để ý đến các thù khác, ta sẽ có sự bình an. "Phẩm đá là hình tượng thì đều là hư ảo" (Kinh kim cương), khi đã thấu hiểu vật chất chỉ là sự kết hợp giả tạm rồi thì tâm sẽ an, mà tâm an thì sẽ có hạnh phúc. Lúc đó cái nỗi cô đơn kia sẽ biến mất lúc nào. Manequyn cũng chỉ là con người giả, hãy bỏ nó đi để trở về với chính mình.

Một bộ tranh độc đáo, đầy chất văn hóa phương Đông nhưng cũng rất hiện đại, và thấm đượm tình người. Con đường nghệ thuật còn dài. Chúc anh tiếp tục sáng tác với những chiêm nghiệm mới mẻ hơn!

Hà Nội 3/9/2014
Phạm Bình Chương

The story of loneliness or Finding one's self

Are arts a means or an end? There is unlikely an absolute answer to this question. But there is a choice artists can make. For Nguyen Khac Chinh, it is the former. For him, arts are a means to express his thoughts, feelings and reflections of life.

The series "Life of Mannequins" consists of several different topics (e.g. "Looking for the real face", "Gossips"...), but throughout there is a consistent hidden underlying idea behind each painting: that is the being of loneliness in this modern life. Is it because of the human race towards wealth or fame that people have to be reactive in every moment in life and thus have to wear different faces? The internet, facebook, and other connection devices born as gifts of high technology, are in fact disconnecting people from other real human beings living right next to them. Everybody claims that no one understands him, but does he really understand himself? People are lonely in this very crowded life. Not with sarcasm or criticism, Chinh simply wants to reflect genuinely the nature of human psychology through his paintings.

Figures of girls in traditional outfits and with monotonic actions lure viewers into mysterious ancient space, but here and there signals of a modern life can still be found as reminders of reality (e.g. an iPhone, a laptop, or a glass of wine). Do they co-exist, or conflict with each other? It's not to be known. But as you look at the paintings long enough, you will see loneliness hidden from all those tiredness and anxiety. Loneliness emerges as a co-product of all those statuses. Chinh uses oil paint with hot and deep colors and smooth surfaces, together with some reasonable decorative details, which are typical strengths of silk painting. With his proficient technical skills, such intentional mis-use of materials is in fact quite exciting and compelling, making this series unique.

However, Chinh would not have made a breakthrough and differentiated himself from many other artists who reflect life through arts in a typical, normal way if that were all about his paintings. Actually, with a close look, we will find consolation and humanism, subtle but by no means insignificant. Examples include "Contemplating flowers", "Zen", "Let time pass by", and "Practicing". They bring us back to our personal selves and urge us to look into things deliberately and slowly and not to be distracted. Peace in mind will then come. Like Diamond Sutra teaches us, "All composed things are like a dream", an understanding that all physical things are just temporary and fake combinations will bring peace of mind, which in turn will bring you happiness. Loneliness will disappear before you notice it. Mannequins are fake human beings. Leave them and get back to who you are.

In short, this is a very unique, oriental series of painting, yet very modern and full of compassions. Arts are a long journey. Keep up the good work with even more refreshing contemplations!

Hanoi 3 September 2014
Pham Binh Chuong

- "Tìm kiếm gương mặt thật" là những bức tranh tu hoa được vẽ bằng chất liệu sơn dầu gọi cảm giác hiện thực pha lẫn siêu thực. Nội dung của bức tranh thể hiện sự tìm kiếm bên trong tìm về với bản chất thật hay chân giá trị. Cuộc sống xã hội giống như một vở kịch lớn mà mỗi con người giống như một diễn viên trong vở kịch đó, họ sống với nhiều khuôn mặt khác nhau, họ thường thay đổi bản chất để phù hợp với những mục đích, những lợi ích mà họ đặt ra... Để đạt được mục đích này đôi khi họ đánh mất đi chính bản thân mình và khi nhìn lại bản thân họ không còn nhận ra chính mình. Tìm lại con người thật của mình đó là một cuộc tìm kiếm khó khăn đối với mỗi người chúng ta!

Tìm kiếm gương mặt thật 1
Seeking the real face 1

211 X 125cm/ oil on canvas/ 2011

"Seeking the real face" are series of self-portraits painted with oil in a combination of realism and surrealism. The paintings are about seeking the real nature or value. Life is like a big drama where each individual is like an actor. They wear different faces, and they change their colors to fit purposes and benefits that they've set for. To achieve their goals, sometimes they lose their selves, and they even can't recognise themselves when they look back. Finding the real you back is a difficult search for every one of us!

10

Tìm kiếm gương mặt thật 2
Seeking the real face 2

160 X 120cm/ Oil and Acrylic on canvas/ 2012

Tìm kiếm gương mặt thật 3
Seeking the real face 3
165 X 150cm/ Oil on canvas/ 2013

Đàn ông và hoa sen
Men and Lotus
165 X 150cm/ Oil on canvas/ 2013

Tâm Vương

Sinh năm 1984, họa sĩ xuất thân từ một người làng thực sự ở miền đất trăm nghề, vùng Cát Quế, Hoài Đức, nơi có vài nghề tiểu thủ công nổi tiếng, vô số đền chùa và truyền thống đấu vật. Đối với người làm nghề thuật, thì một tấm phông nền văn hóa làng như vậy, quả là một niềm tự hào.

Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật năm 2006, họa sĩ sở hữu một tay nghề sơn dầu thuần thục, được rèn luyện ngay từ trong những triển lãm nhóm thời sinh viên, và việc tham gia triển lãm được duy trì liên tục và đều đặn, suốt từ khi họa sĩ bắt đầu theo nghiệp vẽ cho đến giờ. Người nghệ sĩ trẻ đặt mình vào nghề thuật thật nghiêm túc, kiên quyết thủ tiến, nhẫn nại và chắc chắn như một...đồ vật. Chính bảo, “anh làm việc đúng giờ như công chức nhà nước”. Sự nghiêm túc trong công việc nghệ thuật – điều mà thế hệ trẻ của mỹ thuật nên trang bị cho mình nếu muốn ra khỏi ngưỡng cửa biên giới - để lại dấu hiệu dễ nhận thấy trên tác phẩm của họa sĩ. Nhất là trong loạt tranh được bày trong triển lãm cá nhân “Cuộc sống của Mannequin” lần này.

Loạt tranh bày tỏ nhiều tính tự sự cá nhân. Nhìn kỹ, cảm nhận được sự tham vọng và khao khát của tác giả từ những biểu tượng mà họa sĩ muốn xây dựng thành phong cách. Tham vọng là tham vọng bao quát được những gương mặt phổ quát của đời sống họa sĩ đang sống, nhất là lớp trẻ. Họa sĩ vẽ những điều mình cảm nhận thông qua việc tạo ra rất nhiều khuôn mặt phi thực... giống nhau ở cái vỏ vô hồn vô cảm. Sự tiết chế và kiểm soát liên tục diễn ra trên một hình thể hay nhóm hình thể mà tác giả mô tả với trạng thái hoài nghi gây cho người xem cảm giác bức bối khó tả, có lẽ là đạt được dụng ý. Còn khao khát, khát khao về thông điệp rõ ràng nhắc nhở người xem rằng, hãy nhìn lại cuộc sống của từng cá nhân, xem mình đã sống phần nhiều với cảm xúc thực của mình chưa hay là sống phần nhiều như là ma nô canh trong “thời nhòm nhua” này. Tiến tới một thông điệp rộng mở hơn, con người bị ma-nô-canh hóa, chất người biến đổi thành chất công nghệ người, công nghệ người này còn đi cả vào trong những ứng xử với truyền thống... Điều này hoàn toàn có thể mạnh mẽ và ám ảnh hơn nữa, nếu như sự nghi hoặc mơ hồ trong những cử chỉ của hình tượng, cũng như không gian của tranh được đẩy sâu vào cảm thức trừu tượng hơn nữa ...

Vũ Lâm

Entanglement of souls

Nguyen Khac Chinh was born in 1984 originally to Cat Que, Hoai Duc - one of the villages in the 'land of a hundred crafts' with some well-known handicrafts and countless temples and pagodas besides famous traditional wrestling. For an artist, such a villager's cultural foundation is a real pride to take in.

A graduate from University of Fine Arts in 2006, Chinh possesses proficiency in oil painting skill, which he has been practicing through several group exhibitions from his student time to regular exhibitions ever since he became a professional in painting. The young artist puts himself into arts in such a serious, determined and aggressive yet very patient and robust manner like a...wrestler. Chinh sees himself "work as punctually as a civil servant." This earnest attitude, which is something young artists should equip themselves with if they are to step out of their comfort zone and beyond domestic borders, can be found easily in many of Chinh's works. This is especially true with the series in his upcoming solo exhibition "Life of Mannequins".

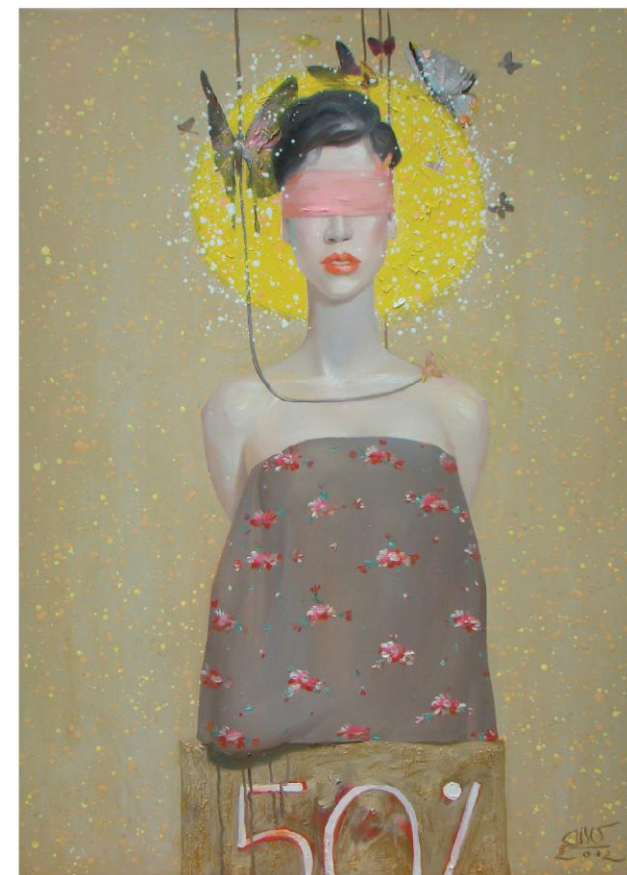
The series are a manifestation of personal narratives. If you look at them thoroughly enough, you will feel the artist's ambition and desire expressed through the symbols that he wants to develop into some kind of styles. He is ambitious to embrace all of those universal faces out there in the life that he's living in, especially those of the young generation's. He paints what he feels by creating multiple unreal faces, all of them alike as empty shells with no sensitivity or emotions. Abstinence and control happening continuously on a figure or a group of figures depicted with skepticism frustrate viewers in a hard to describe way. And it works! On the other hand, there is a clear desire to get his message across and remind individual viewers to stop and look back at their own life, to see whether they have been living it mostly with their true feelings and emotions or mostly like mannequins in this "plastic" era. This even opens up a broader message, that men are being 'mannequin-ized' and human qualities are being transformed in human technologies, which in turn are penetrating deeply into how behaviors towards traditions are evolving... And it can be even more powerful and haunting if the ambiguity and skepticism demonstrated through the figures' gestures and the overall space and ambience of the paintings get deeper into abstract sense and consciousness ...

Vu Lam

Cuộc sống của Ma-No-Canh 1
Manequins's Life 1
168 X 130cm/ Acrylic on canvas/ 2011

Ma-No-Canh/ Manequins
110X80cm/ oil and acrylic on canvas/ 2012

Cuộc sống của Ma-No-Canh 2
Manequins's Life 2
150X110cm/ oil on canvas/ 2012

Lời cầu nguyện của người bán rong
Prayer of a street vendor
128X108,5cm/ Oil on canvas/ 2013

Những ý nghĩ nảy sinh trong đầu xuất hiện từ hư không rồi biến mất đi trong hư không nhưng chúng có sức mạnh làm con người vui vẻ hạnh phúc cũng như buồn chán đau đớn tuyệt vọng ... Sức mạnh của chúng nhiều khi không tưởng tượng được như những đám mây trên bầu trời; cũng có khi chúng là những đám mây ngũ sắc thật đẹp lơ lửng trong không trung nhưng cũng có khi chúng cuộn cuộn thành những cơn bão giận dữ, những cơn cuồng phong phá hủy mọi thứ !!!

Ideas come up in your mind like from nowhere and also vanish into nowhere. But they are so powerful in bringing joy, happiness and also sadness and desperation. Sometimes the power is beyond imagination, like clouds appearing in the sky with continuously changing shapes before disappearing again. Sometimes they are very beautiful and colorful clouds hang up in the sky, but some other times they are torrents of angry destructive storms!!!

Nguyễn Khắc Chinh

Ngắm Hoa
Watching flowers

155X135cm/ Oil on canvas/ 2014

"Người ơi mua đây hay sênh phách Tay yếu reo lòng xuống chiếu hoa"

Ca Nương
Singing lady Ca Tru
155x155cm/ Oil on canvas/ 2014

Để Thời Gian Trôi
Let time pass by
176x215cm/ Oil on canvas/ 2014

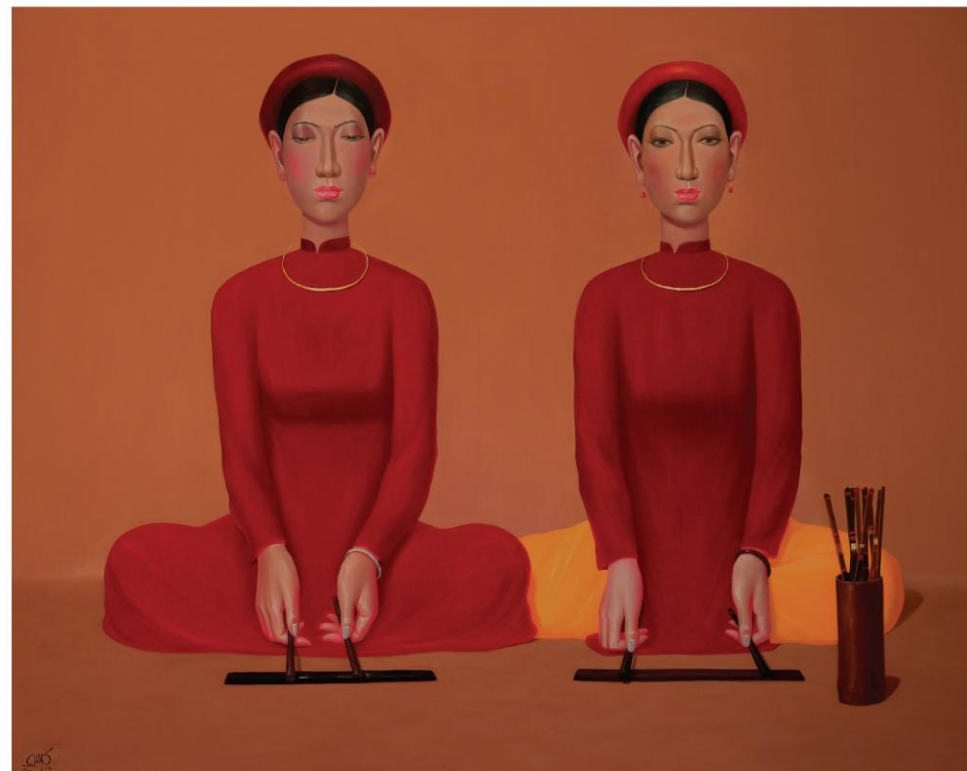
Độc báo buổi sáng
Reading newspaper in the morning
176x215cm/ Oil on canvas/ 2014

Chuyện nhỏ chuyện to 2
gossips 2
155x155cm/ Oil on canvas/ 2014

Song ca/ Duo
176x215cm/ Oil on canvas/ 2014

Chuyện nhỏ chuyện to 3
gossips 3
155X135cm/ Oil on canvas/ 2014

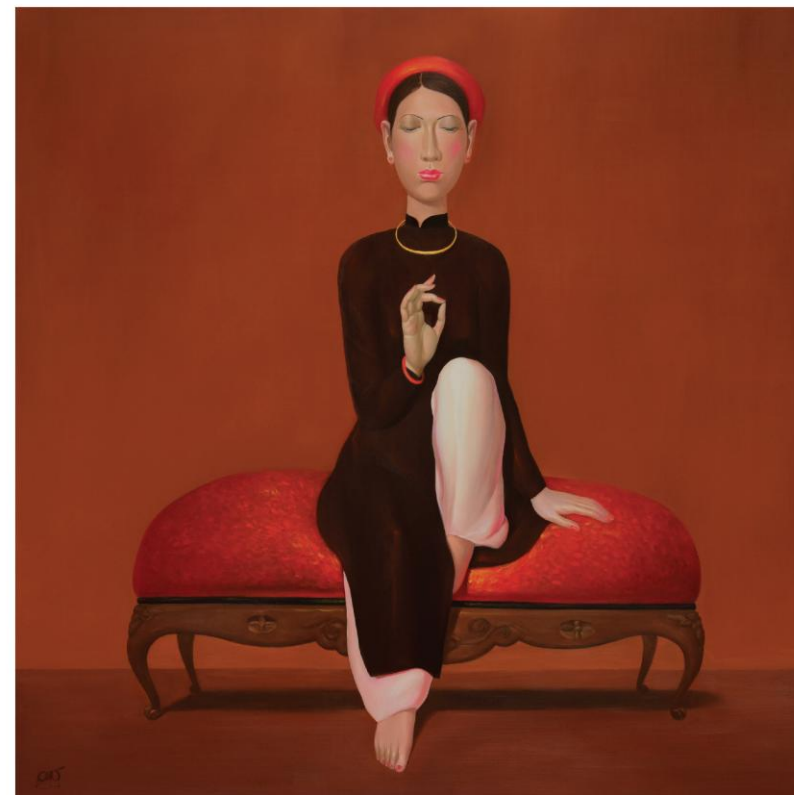

Ngày Vui/ Day of joy
155x155cm/ Oil on canvas/ 2014

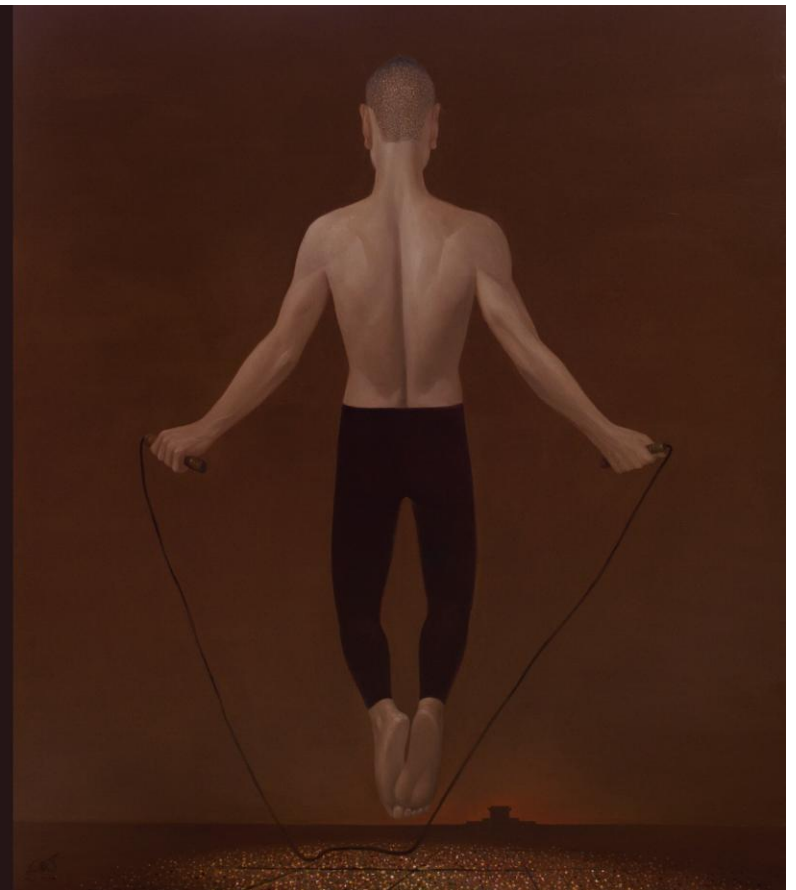

All mental activities are nothing more than clouds in the sky. They come from nowhere and disappear into nowhere ...!

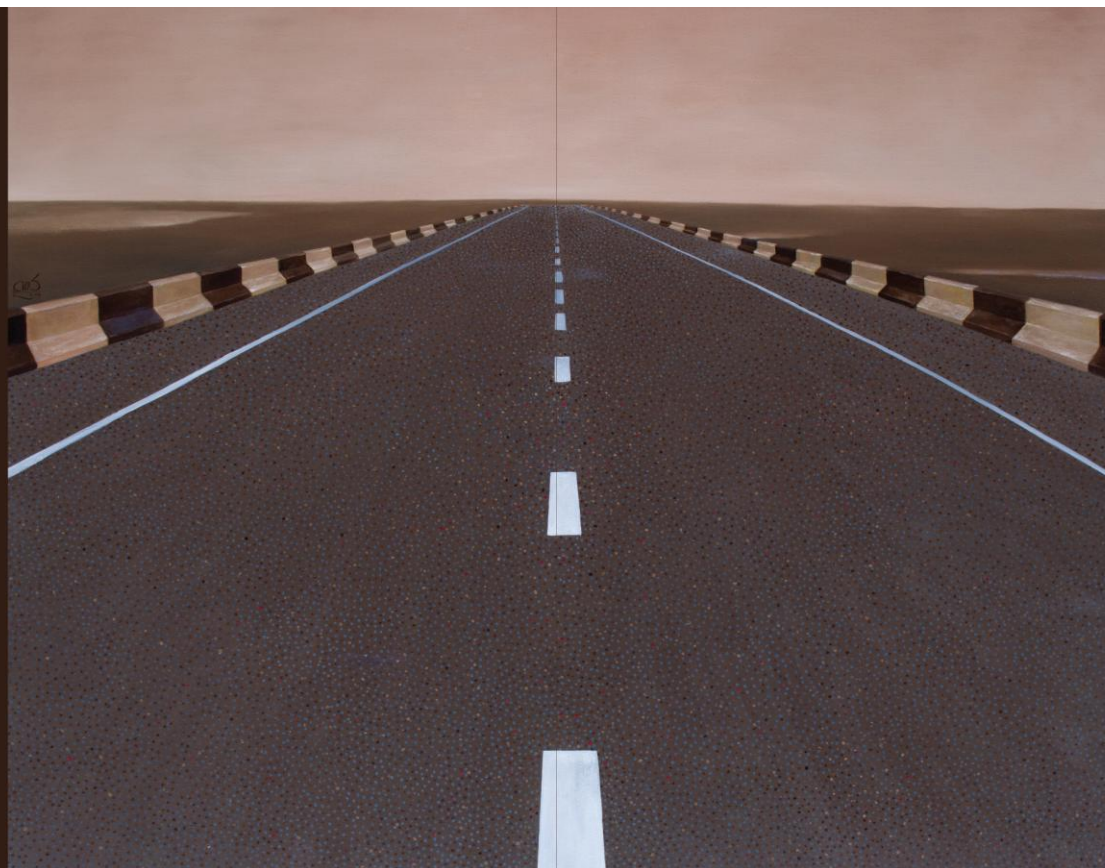
Thiền/ Meditation
155x155cm/ Oil on canvas/ 2014

Luyện Tập/ Practicing
135x155cm/ Oil on canvas/ 2014

Cao Tốc/ Highway
176x215cm/ Oil on canvas/ 2014

Nguyễn Khắc Chính

Born in 1984 in Hanoi, Vietnam

Graduate from Hanoi University of Fine Art in 2006

Solo Exhibition

2014 Solo Exhibition: “ Cuộc Sống Của Ma-Nô-Canh – Manequin’s Life” on 9th September to 14th September 2014 at Vietnam Fine Art Museum at 66 Nguyen Thai Hoc Str – Ba Dinh – Hanoi, Vietnam

2012 Solo exhibition: " Looking for Happiness" from: 31 Aug to 9 september at John Ardoss Gallery, 6 Dempsey Rd, Singapore

Group Exhibition

2014 Young Artist Festival on 20th Aug to 5th September 2014 at 42 Yet Kieu – Hanoi – Vietnam

2013 Exhibition “ Young Artist” on 14th December at Mai Gallery 12 Quan Su, Hoan Kiem, Hanoi

2013 Dogmaprize on 16th October to 25th October Exhibition at Art Museum Ho Chi Minh at 19 Pho Duc Chinh – Q1 TP Ho Chi Minh

2013 Group exhibition “ Đồ Họa Trẻ 2013 ‘ on 23rd to 30th on June at 16 Ngo Quyen st, Hoan Kiem, Hanoi, Viet Nam

2013 Group exhibition “ Họa sĩ trẻ đang nghĩ gì” on 11th to 22th on March at 16 Ngo Quyen st, Hoan Kiem, Hanoi, Viet Nam

2012 5th Beijing International Art Biennale, China 2012: "Feuture and Reality" at National Art Museum of China, Beijing, Time: 28 September - 22 October 2012.

2012 " Đời nay" from: June 29 until July 14 at Art Talk, 12 Quan Su, Hanoi, Vietnam

2012 " Face to Face" Art Talk, 12 Quan Su str, Hanoi, Vietnam

2011 " Symphony ' colour" 61 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

2011 Young Artist Vietnam Festival' Exhibition on November 28, Van Ho Center, No 2 Hoa Lu, Hanoi, Vietnam

2011 "Four Perspectives One Emerging Vision" Exhibition , John Erdos Art Gallery, 6B Dempsey Rd, Singapore

2011 Capital Hanoi' Exhibition on October 10, 19 Hang Buom, Hanoi Vietnam

2011 ' Energy' young artist Vietnam club, 16 Ngo Quyen, Hanoi, Vietnam

2010 National Exhibition, Hanoi, Vietnam

2010 Exhibition Young Artist Club, 16 Ngo Quyen, Hanoi, Vietnam

2009 “Chân Dung – Portrait” Exhibition, Young Artist Club, 16 Ngo Quyen, Hanoi, Vietnam

2009 “ Dong tong – Tone on tone” Exhibition, Young Artist Club, 16 Ngo Quyen, Hanoi, Vietnam

2009 “Tien man teen- Ending of the Teen” exhibition with Hanoilink group , Hanoi, Vietnam

2008 “Tiep Noi – The Continuous ” Exhibition, Young Artist Club, 16 Ngo Quyen, Hanoi, Vietnam

2008 “ Con Chuot- The Mouse” exhibition at Goethe, Hanoi, Vietnam

2008 “New Breath”, Ngo Kim Nhat art gallery , Hanoi, Vietnam

2007 “Hoi hoa tren nhung canh dieu – Drawings on the kites ”, Maison Des arts , Hanoi, Vietnam

2007 “Smelling life” contemporary exhibition with Hanoilink group, Hanoi, Vietnam

2007 “Len San - ” Exhibition, Young Artist Club, 16 Ngo Quyen, Hanoi, Vietnam

2007 Arts party “The Pig & an individual vision” on Tet New Year’s Eve , Ha Noi, Vietnam

2006 Yearly student group exhibitions, Hanoi, Vietnam

Artist

Nguyễn Khắc Chính

Contact

Phone Number: (+84) 987 987 579

Email: chinhartist@gmail.com

Web: www.nguyenkhacchinh.com

Address: No 24-61, Giang Van Minh str – Doi Can – Ba Dinh – Hanoi, Vietnam