

ĐC 73

H 4015

à sĩ

Artist

Phạm Mùi

NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LÂM ĐỒNG

THE FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
THE LAM DONG LITERATURE AND FINE ARTS ASSOCIATION

Họa sĩ PHẠM MUI
Chịu trách nhiệm xuất bản
Editors
TRƯƠNG HẠNH-TRẦN THĂNG
Tuyển chọn - Biên tập :
Selection panel
PHẠM MUI
Bình luận - commentary
TRẦN DẰNG - Nhà nghiên cứu
mỹ thuật
Art expert
Vẽ bìa & trình bày
Cover & design :
PHẠM KIM PHƯƠNG
Kỹ thuật vi tính
Computer techniques :
TRẦN THỊ LAN
Chuyển anh ngữ
English translation :
TRẦN DỨC LỘC - NGỌC ANH
Sửa bản in
Proof reading
PHẠM MUI

Giấy trích ngang kế hoạch xuất
bản số : 311/MT-TNKH. Ngày
02/10/2003 của NXB mỹ thuật.
In 1000 cuốn (19cmx20cm) tại Xi
ngiệp Bản đồ Đà Lạt. Nộp lưu
chiếu tháng 11/2003

*Publication license No 311/MT-
TNKH. Dated 02/10/2003 from
the Vietnam Fine Art Publishing
House. Print - Run 1000 (19x20)
at Dalat mapping enterprise.
Copyright registration 11/2003*

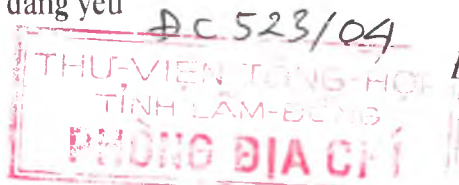
HỌA SĨ
Màu dầu - 60cm x 80cm
ARTIST
Oil on canvas 60cm x 80cm

Họa sĩ Artist *Phạm Mùi*

Một nỗi buồn mơ hồ ẩn sau nét cọ, một hiện thực thăng hoa qua một tâm hồn suốt đời day trở đi tìm cõi vĩnh hằng của nghệ thuật.

Hình như là một cơn mơ đầu đó ảo như sương mà ám ảnh khôn nguôi, thiếu nữ, phong cảnh hay khoảnh khắc vụt hiện của tâm thức...

Tất cả thấm vào tranh của ông âm thầm mà dữ dội, chỉ có thể ví như cảm xúc không thể lý giải của người đang yêu

Dà Lạt, 30.8.2003
PHẠM DUNG

A vague sorrow lingering behind brushstrokes, a face of reality emerging from a soul forever searching its place in the infinity of art

Like a dream somewhere unreal, so misty but so possessed, girls, scenes, or just some moments of insight...

All those elements unite in his paintings, silently screaming, like the inexplicable feelings of a man in love

Dalat 30.0.2003
PHAM DUNG

ĐÊM QUỲNH HƯƠNG

Những thiếu nữ áo dài trắng thanh khiết tựa bao cánh quỳnh hoa thơm thoảng càng huyền ảo mong manh bởi ánh trăng thanh.

Tôi nghe trong hư không nức lên một tiếng đàn bầu của niềm hạnh phúc căng đầy. Tiếng đàn ấy dường như hoài vọng từ một cõi thiên tiên nào.

Nhưng rồi tôi bỗng như giật mình tỉnh mộng. Trời ơi ! Có còn không đêm quỳnh hương ấy giữa cõi nhân gian này.

NIGHT OF THE PHYLLOCACTUS FRAGRANCE

Young girls with pure white traditional áo dài like a multitude of petals of phyllocactus flowers sending out a light fragrance in the moonlight which makes them appear like in a dream.

I hear in the air the sound of a single-string instrument. The melodiously vibrating sound comes from full happiness. It seems to be the remembrance of a distant fairyland.

*Once I suddenly got out of the world of dreams and thought :
Alas ! does the night of the phyllocactus fragrance still exist here in this world ?*

ĐÊM QUỲNH HƯƠNG

Màu dầu - 130cm x 130cm

NIGHT OF THE PHYLLOCACTUS FRAGRANCE

Oil on canvas 130cm x 130cm

NHỮNG CHÚ TIỂU LÊN CHÙA

Những chú tiểu đang sùng kính dâng hoa trái lên bàn Phật. Mấy gương mặt đầy vẻ thánh thiện được tác giả miêu tả với tình cảm vô cùng trìu mến.

Trong tranh ta khó tìm thấy ranh giới giữa hư và thực cũng như từ xa xưa đến giờ đã từng có không ít triết gia suốt đời không tìm nổi đâu là bức tường của sự phân chia ấy. Có lẽ đây cũng là điều tác giả muốn chia sẻ cùng chúng ta.

Qua tác phẩm, người xem sành điệu có thể nhận ra Phạm Mũi có chịu ảnh hưởng lối bố cục theo mô típ và tiết tấu lặp lại thường thấy trong nền mỹ thuật cổ truyền dân tộc cũng như trong một số tác phẩm mỹ thuật đương đại thế giới.

NOVICES AT THE ALTAR

The novices are respectfully placing flowers and fruit on the altar of Buddha. Their saintly - looking faces are affectionately portrayed by the painter.

In the canvas, it is very difficult for us to find out the frontier between the real and the unreal; and moreover, a good many philosophers, in all their life, have also been unsuccessful to find the wall of this separation. Perhaps this is what the painter wanted to share with us.

Through the painting, expert - eyed spectators can realize that Phạm Mũi is influenced by the composition with repeated motif and rhythms in the traditional arts and in some works of international contemporary arts.

NHỮNG CHÚ TIỂU LÊN CHÙA

Màu dầu 60 cm x 80 cm

NOVICES AT THE ALTAR

Oil on canvas 60cm x 80cm

HÓA THẠCH TÀN THU

Màu dầu 60cm x 80 cm

FOSSILIZATION OF AN AUTUMN AT ITS LAST MOMENTS

Oil on canvas - 60cm x 80cm

HÓA THẠCH TÀN THU

Phạm Mùi tin rằng cảm xúc thẩm mỹ tinh tế huyền diệu của thi nhân bởi một “Tàn thu” sẽ có thể đi vào cõi vĩnh hằng. Cảm xúc thẩm mỹ ấy sẽ thanh lọc tâm hồn con người.

Vâng, một tàn thu có thể hóa thạch được để muôn đời nhân thế còn mộng mơ hoài cảm, còn tự tìm thấy cho nơi thẳm sâu của mình những gì cao khiết nhất.

Để đạt được những ý tưởng ấy, ông đã dùng kỹ xảo để thể hiện nên một hóa thạch với những độ chuyển màu và nét vẽ vô cùng tinh tế bất ngờ mà vẽ theo lối thông thường ông không thể nào biểu hiện được.

Tôi hy vọng tác phẩm này sẽ trao cho người xem lòng tin mãnh liệt vào sự tồn tại của những giá trị tinh thần của nhân loại. Những giá trị ấy sẽ cứu rỗi thế giới này.

FOSSILIZATION OF AN AUTUMN

Phạm Mùi believes that wonderful esthetic emotions of poets in “autumn at its last moments” can enter eternity. Those esthetic emotions will purify the soul.

Yes, a fossilized autumn at its last moments enables humans to have dreams and remembrances forever, and helps them find in their depth what is pure and noble.

In order to express these ideas successfully, the painter had recourse to a special technique to represent a fossil with surprisingly delicate tones and lines that the normal way of painting could not realize.

I hope this painting will give spectators firm belief in the existence of moral values of mankind. Those values will save this world.

HÓA THẠCH TÀN THU

Phạm Mùi tin rằng cảm xúc thẩm mỹ tinh tế huyền diệu của thi nhân bởi một “Tàn thu” sẽ có thể đi vào cõi vĩnh hằng. Cảm xúc thẩm mỹ ấy sẽ thanh lọc tâm hồn con người.

Vâng, một tàn thu có thể hóa thạch được để muôn đời nhân thế còn mộng mơ hoài cảm, còn tự tìm thấy cho nơi thẳm sâu của mình những gì cao khiết nhất.

Để đạt được những ý tưởng ấy, ông đã dùng kỹ xảo để thể hiện nên một hóa thạch với những độ chuyển màu và nét vẽ vô cùng tinh tế bất ngờ mà vẽ theo lối thông thường ông không thể nào biểu hiện được.

Tôi hy vọng tác phẩm này sẽ trao cho người xem lòng tin mãnh liệt vào sự tồn tại của những giá trị tinh thần của nhân loại. Những giá trị ấy sẽ cứu rỗi thế giới này.

FOSSILIZATION OF AN AUTUMN

Phạm Mùi believes that wonderful esthetic emotions of poets in “autumn at its last moments” can enter eternity. Those esthetic emotions will purify the soul.

Yes, a fossilized autumn at its last moments enables humans to have dreams and remembrances forever, and helps them find in their depth what is pure and noble.

In order to express these ideas successfully, the painter had recourse to a special technique to represent a fossil with surprisingly delicate tones and lines that the normal way of painting could not realize.

I hope this painting will give spectators firm belief in the existence of moral values of mankind. Those values will save this world.

NHỮNG NGƯỜI BẠN CÙNG CHUNG HẸM PHỐ

Màu dầu - 80cm x 100cm

ALLEY NEIGHBOURS

Oil on canvas 80 cm x 100 cm

NHỮNG NGƯỜI BẠN CÙNG CHUNG HẸM PHỐ

Những ngôi nhà cổ san sát bên nhau. Những ô cửa sổ đơn sơ tượng trưng cho cuộc sống riêng tư của bao người với những may rủi khác nhau. Một khoảng trời chung có vầng trăng không mấy rạng rỡ ngự trên nóc nhà rông. Những người bạn cùng nâng cốc rượu lạt sè chia bao nỗi niềm.

Trong tranh có nhiều yếu tố trừu tượng. Những yếu tố trừu tượng đã giúp cho tác giả biểu đạt phạm trù chung, riêng của những người bạn.

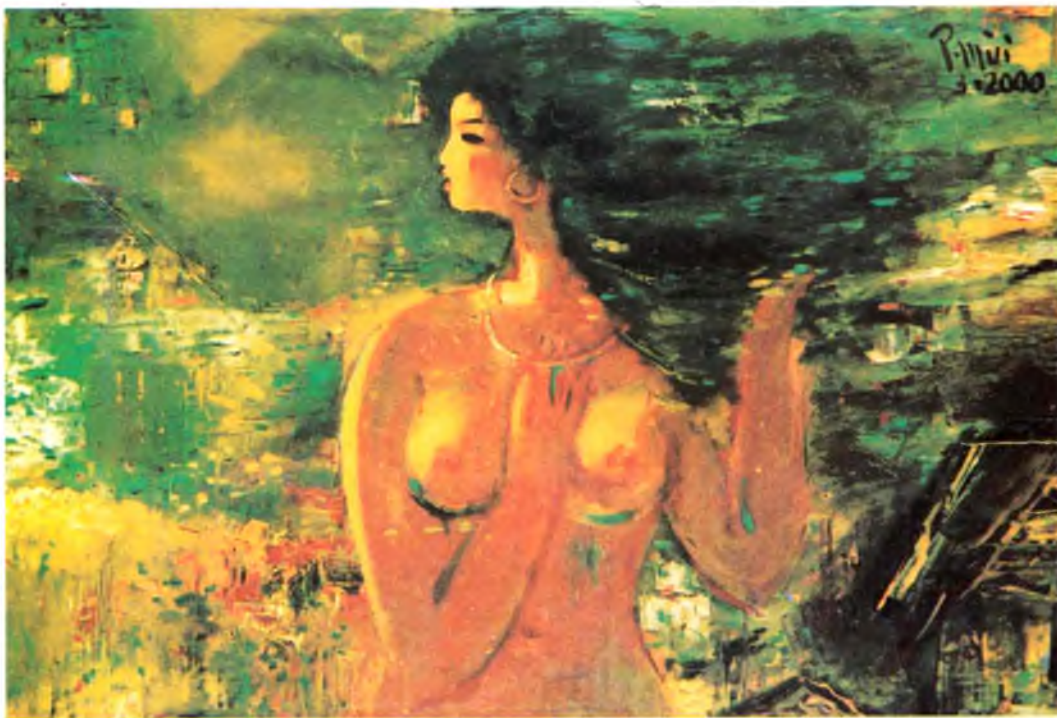
Nỗi sầu đau phảng phất trong tranh. Vâng, chính nỗi sầu đau hiện hữu giữa những người bạn ấy có thể là nỗi sầu đau trong sáng và cao thượng. Mong sao mỗi chúng ta sẽ sẵn lòng sẻ chia cùng với họ.

ALLEY NEIGHBOURS

Old houses are closely side by side. Simple windows symbolize private life of so many people with different fates. A patch of sky with a moon only showing a dim light over a rông house. Friends are raising their glasses of wine, sharing their deep - in - heart feelings.

In the picture, there exist numerous abstract elements. This helps the artist to share the way of thinking of his friends.

The sorrow appears vaguely in the canvas. Yes, this sorrow amongst those friends seem to be a simple and noble one. Hope that we will be ready to share it with them.

MÙA XUÂN

Màu dầu 60cm X 80cm

SPRING

Oil on canvas 60cm x 80 cm

MÙA XUÂN

Một thiếu nữ có mái tóc xanh dài tung bay trong gió. Những mảng nắng Xuân làm bật lên vẻ thanh tân trên cơ thể căng đầy nhựa sống của nàng. Thấp thoáng đây đó quanh nàng có những ngôi nhà sàn, những trại trồng trọt. Một hồ nước lung linh huyền ảo cùng với vô vàn hoa dại đua nở ven bờ.

Dường như Đà Lạt hiện lên trong tâm thức tác giả là một thiếu nữ xinh tươi diễm lệ. Đà Lạt là mùa xuân, một mùa Xuân muôn thuở.

SPRING

A young girl with long hair flowing in the wind. Spots of spring sun enliven youth and freshness in her body full of vitality. House on stilts, farms, are scattered here and there around her. A lake with its glistening water and multitudes of wild flowers on the margin.

Dalat seemingly appears in the mind of the painter as a beautiful charming young girl. Dalat is Spring, an eternal spring.

KÝ ỨC MIỀN QUÊ

Những người nông dân cùng những chiếc nón lá cần mẫn lặn hụp trên ruộng đồng, sông nước và một số hình ảnh đặc trưng của nền văn hóa làng xã đã đi vào ký ức của những ai là người dân tộc Việt .

Tác giả đã phối hợp một cách hài hòa giữa sự giao thoa của những đường cong tương phản với các hình tam giác và các mảng “tút” bật sáng đột ngột để hình thành lên bố cục của tranh. Con cá chép tượng trưng cho niềm mơ ước được vẽ vào phần dưới cùng và tối nhất của tranh đã khiến cho ta cảm nhận phần nào con đường gian truân đi tìm hạnh phúc của những người nông dân. Đây là một bố cục lạ có ấn tượng trong một tác phẩm có lối biểu đạt dung dị hợp với đề tài.

MEMORIES OF THE COUNTRYSIDE

The peasants with conical hats are working on the field, on the river; and a number of images characteristic of the village culture have been deeply engraved in the memory of every Vietnamese.

The painter has combined in a harmonious way curving lines and triangles together with broad and short sweeps of brush of lighter colors for the composition. The carp symbolizing the dream is drawn in the darker area at the bottom of the painting. This enables us to partly feel the difficulty of the peasants on the path to happiness. This in an unusual composition well suited to express the theme.

KÝ ỨC MIỀN QUÊ
Màu dầu 60cm x 80cm

MEMORIES OF THE COUNTRYSIDE
Oil on canvas 60cm x 80cm

CHÚNG TÔI CẦN SỰ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ

Màu dầu 160cm x 220cm

WE NEED HELPING CARE

Oil on canvas 160 cm x 220cm

CHÚNG TÔI CẦN SỰ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ

Một gam màu nâu trầm tối bao trùm bức tranh, chỉ có mảng sáng ít ỏi giành để tả một dòng sông lớn cuộn chảy, ngoài xa phía sau lưng những nhân vật lặng đứng như những dấu than.

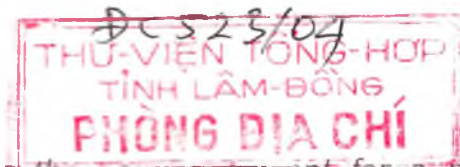
Họ chìm trong màu sẫm tối với le lói đôi chút nắng chiều. Họ lần cùng giải đất cao nguyên hoang sơ và bí ẩn.

Chúng ta nghe thấm thỉ từ họ lời thỉnh cầu xiết bao thống thiết : “Chúng tôi cần sự quan tâm giúp đỡ”.

Tôi được biết Phạm Mùi đã từng trăm trở rất nhiều khi quyết định đặt các nhân vật thành hàng ngang trước tranh. Đây là một hướng bố cục khó giải quyết. Nhưng còn cách gì khác khi tác giả muốn các nhân vật ấy sừng sững hiện lên đối mặt với người xem. Và rồi để phá thế bí của bố cục, ông đã tạo ra những đường lượn ngang bởi độ cao thấp của các nhân vật và mảng sáng của dòng sông.

Phạm Mùi kể lại với tôi rằng mỗi lần về bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, lặng đứng trước bức tranh ấy để quên đi phần nào sự náo nhiệt phồn hoa đô hội, ông thường tự hỏi : “để biểu hiện được đề tài này liệu mình còn có cách xử lý nào hay hơn không?”. Chưa thể trả lời được, ông rời khỏi bảo tàng với tâm trạng buồn bã khôn nguôi, cảm thấy mình bất lực.

WE NEED HELPING CARE

A deep brown tone reigns over the canvas, except for a modest white streak which represents a flowing big river in the distance behind the figures standing still like exclamation - marks.

They are mixed with the dark tone with some sunlight at the end of the day. They become one with the earth of the highlands, both wild and mysterious.

We hear the whispering their earnest requests. “We need helping care”.

I knew that Phạm Mùi had worried when deciding for the figures to stand side by side in the foreground. This is a composition hard to handle. But what else could he do when he wanted those figures to appear right before the eyes of spectators. Then to break a way out of this situation, he developed curving lines at different levels depending on the height of the figures. Together with the white streak of the river.

Phạm Mùi told me that every time he visits the Museum of Fine Arts in Ho Chi Minh city, he usually stands immobile in front of that painting in order to forget some of the busy urban life. He often asks himself : “Is there any better way to express this theme ?” Not yet. He left the museum in sadness and felt powerless.

CHUYỆN TÌNH

Màu dầu 70cm x 80cm

LOVE STORY

Oil on canvas 70cm x 80cm

CHUYỆN TÌNH

Đôi thanh niên nam nữ cường tráng mềm mại quấn quýt với nhau trên một nền sáng rực rỡ của cánh rừng mùa Xuân. Tình yêu của họ vừa hoang dã mạnh mẽ vừa ngọt ngào trong sáng.

Có lẽ với bức tranh này Phạm Mùi không chỉ ngợi ca cuộc sống lứa đôi hồn nhiên của thanh niên dân tộc Tây nguyên mà còn muốn tìm cho chính mình một lời lý giải về sức sống của mỗi một nền văn hóa, mỗi một dân tộc.

Tôi tin rằng sự tinh khôi nguyên thủy tiềm ẩn ấy sẽ vượt mọi không gian, thời gian, xua tan đi sự u trầm, tối tăm bệnh hoạn nơi mặt trái của nền văn minh đô thị thời nay.

LOVE STORY

A young couple, sturdy and slim, closely side by side on a bright background of the spring forest. Their love is wild, strong, simple and sweet.

Maybe with this canvas, Phạm Mùi not only praises the simple life of young Tây Nguyên highlanders but also wants to find for himself an interpretation for the life force of every culture, every people.

I believe that the hidden original purity will, through time and space, drive away the morbid melancholy and obscurity in the other side of the urban civilization today.

TRONG MÀN

Màu nước 60cm x 80cm

IN THE MOSQUITO - NET

Watercolor 60cm x 80cm

TRONG MÀN

Vẻ đẹp vĩnh hằng của người phụ nữ có phần thánh thiện lại có phần nhục cảm.

Vật vải màn làm tiền cảnh cho hình hài nàng hiện ra mềm mại hư ảo hơn. Mỗi khi nhìn ngắm bức tranh, tôi cảm nhận từ tâm thức mình một bản nhạc chiều với những âm giai rất mỏng. Mỏng đến mức ví như hơi thở của nàng.

IN THE MOSQUITO-NET

The beauty of the woman in the canvas is part saintly, part sensual.

The net serves as the foreground for her figure to appear more graceful. Every time I contemplate the canvas, I feel from the bottom of my heart the sound of serenades, very soft tunes, so thin and light as if they were her breath.

MIỀN ĐẤT - MIỀN HOA

Những thiếu nữ dân tộc trẻ đẹp với màu da rám nâu hòa cùng màu đất đỏ bazan, những bầu vú căng tròn chắc khỏe, những phục trang ngày hội với bao hoa văn màu sắc, đường nét tinh tế. Tất cả đều hòa quyện trong một không gian có phần huyền bí, một không gian có cả bề rộng và bề sâu vô tận của sự giàu có về bao giá trị vật chất và tinh thần. Miền đất ấy đã đang và sẽ còn nảy nở bao hoa thơm, trái ngọt.

Trọng tâm bức tranh là người thiếu nữ có vẻ đẹp đậm đà từng trải hơn cả. Nàng nâng một chậu lan rực rỡ hơn cả.

Tác giả đã dùng bút pháp tượng trưng để khái quát cho một cảm nhận về Tây nguyên. Bốn thiếu nữ ngồi bên nhau là một phần cánh rừng đại ngàn vô tận của các loài hoa quý.

Bố cục đặt các nhân vật trong thế lặp lại giống nhau trong tranh này là loại bố cục tôi đã từng gặp trong tranh tượng dân gian truyền thống dân tộc ta cũng như trong một số tác phẩm mỹ thuật đương đại quốc tế, nó có tác dụng giản lược, nhấn mạnh như những điệp khúc nhằm gây ấn tượng đối với người xem. Riêng trong tranh này sự lặp lại giống nhau của 4 nhân vật còn gợi lên một không gian phong phú và vô tận.

SOIL & FLOWERS

Beautiful young ethnic girls with suntanned skin blending with the red basalt, rounded and solid breasts. They are wearing festival costumes with fine colourful patterns. All combine marvelously in a somewhat mysterious space, a space having both infinite width and depth for material and spiritual riches. This land is producing and will produce so many nice flowers and fruits. Centered is a young girl with the most mature beauty. She is holding a splendid pot of orchids.

Phạm Mùi has used a symbolic style to generalize his impression of the Tây Nguyên Highlands. Four young girls sitting side by side are part of the immense forest of precious species of flowers.

The figures are organized in the same pose. This composition I have seen in folk paintings and sculptures as well as in some works of international contemporary arts. It has an effect of simplifying and emphasizing like a refrain with a view to impressing spectators. Particularly in this painting, the similarity between the four figures also suggests a space of abundance and infinity.

Tranh bìa 2

HỌA SĨ

Một gương mặt chân thành, mộc mạc với ánh mắt xanh đau đáu kiếm tìm, gạn lọc trong nỗi niềm tin yêu tha thiết nơi trần thế.

Những đường cong thẳng hoa duy mỹ và những thoáng rừng thu trong hoài nhớ.

Có nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng người họa sĩ trong tranh chính là Phạm Mùi trong tiền kiếp.

ARTIST

A sincere, simple face with earnest looks doing the searching, seeking for what is not visible in a passionate love for the world.

The curves esthetically transcendent and the passing scenes of the autumn woods in remembrance.

I wonder if the painter in the canvas were Phạm Mùi in a previous life.

PHẠM MÙI

Địa chỉ : 74 đường 3 tháng 2, phường 1
Đà Lạt, Lâm Đồng

ĐT : 063. 835958 - 063.816805

PHAM MUI

Address : 74 - 3 tháng 2 street - ward 1
Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel : 063. 835958 - 063.816805

Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, đã từng đoạt những giải thưởng mỹ thuật cấp quốc gia và có nhiều tác phẩm được chọn lưu ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng như một số Bảo tàng Mỹ thuật và bộ sưu tập trong và ngoài nước... Thế nhưng Phạm Mui luôn cảm thấy sự nghiệp mỹ thuật của mình đang còn ở về phía trước.

Artist Pham Mui, a member of the Vietnamese Fine Arts Association, has won several national Fine Arts Prizes. Many of his works are selected and being displayed at the Vietnamese Fine Arts Museum as well as in other museums at home and overseas. Those outstanding works are much sought after by individuals and organizations. However, P.M always feels that his bright career is not blooming yet (is still in the forthcoming time).

