Chủ đề 4: Hình dung về Đông Nam Á

Bài 5: Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á

Bản dịch không chính thức. Xin xem bản tiếng Anh nếu cần kiểm chứng.

Giới thiệu

Đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau đòi hỏi rất nhiều thời gian, kinh nghiệm, sự sẵn sàng và nỗ lực. Sự phát triển của cách tiếp cận liên văn hóa thường phụ thuộc vào sự cởi mở của con người và thái độ của giới tinh hoa chính trị, đặc biệt là về cách họ giới thiệu và tạo điều kiện cho những trao đổi liên văn hóa, cả trong xã hội của chính họ và cả ở cấp độ quốc tế. Giáo dục thanh thiếu niên là một trong những công cụ có ảnh hưởng nhất được sử dụng để tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư quan trọng này vào nền hòa bình lâu dài của thế giới. Thông qua các dự án giáo dục, thanh niên từ các nền văn hóa khác nhau được khuyến khích tìm hiểu về nhau, trao đổi quan điểm bằng cách làm các việc cùng nhau và trải nghiệm các nền văn hóa và ý tưởng khác của nhau, từ đó hiểu rõ hơn và trân trọng nhau hơn.

Kế hoạch bài học sau đây được thiết kế để giới thiệu khái niệm cơ bản về những văn hóa chung trong ASEAN. Mục tiêu chính của nó là giới thiệu một cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau trong khu vực và giữa quá khứ và tương lai. Thông qua việc giới thiệu nghệ thuật vượt ra khỏi những ranh giới địa lý và quốc gia, ý thức tập thể về việc chấp nhận những sự đa dạng trong văn hóa được tạo ra, trong khi thúc đẩy tính đồng nhất văn hóa của Đông Nam Á với lịch sử đan xen của nó. Khái niệm ý thức tập thể này sẽ cho phép các thế hệ tương lai xác định họ là ai, hiểu những gì xã hội của họ đã trải qua trong quá khứ và nghĩ về nơi họ sẽ đi tới trong thế kỷ hai mươi mốt và làm thế nào họ có thể tiếp cận những sự đa dạng văn hóa để cùng sống trong hòa bình. Theo nghĩa này, mối quan tâm chính là hỗ trợ các nhà giáo dục trong việc hoàn thành mục tiêu đầy thách thức của việc giáo dục những người trẻ thành những công dân có trách nhiệm của quốc gia họ cũng như những công dân toàn cầu có trách nhiệm trên thế giới, những người tôn trọng sự khác biệt và hiểu các giá trị của chủ nghĩa liên văn hóa.

Kế hoạch bài học 5: Nghệ thuật đương đại của Đông Nam Á bắt đầu với việc đưa học sinh viên vào quá trình suy nghĩ vượt ra khỏi biên giới quốc gia và biên giới địa lý bằng cách giới thiệu cho các em về nghệ thuật đương đại theo cách nó được thực hành ở Đông Nam Á. Thế giới nghệ thuật, đặc biệt là thế giới của nghệ thuật đương đại, có thể rất khó hiểu. Sự nhầm lẫn này bắt đầu ngay cả với định nghĩa của thuật ngữ “nghệ thuật đương đại” (vui lòng xem định nghĩa trong phần Bảng thuật ngữ).

Thách thức chính là làm thế nào để giới thiệu nghệ thuật đương đại của Đông Nam Á cho nhóm tuổi được nhắm đến. Bài học được viết dựa trên giả định rằng học sinh chưa có kiến thức nền tảng về lý thuyết nghệ thuật và chưa quen thuộc với việc phân lịch sử nghệ thuật thành các giai đoạn của các chuyên gia. Vì vậy, mục đích chính của bài học là giới thiệu nghệ thuật Đông Nam Á đương đại theo cách học sinh có thể tham gia nghệ thuật thông qua các hoạt động khác nhau, đồng thời, thu được kiến thức cơ bản về nghệ thuật ở Đông Nam Á. Bài học được lấy cảm hứng từ các tổ chức nghệ thuật có uy tín và các tài liệu giáo dục do các nhà giáo dục và chuyên gia nghệ thuật biên soạn dành riêng cho học sinh ở các nhóm tuổi khác nhau.

Một thách thức khác trong quá trình thiết kế kế hoạch bài học liên quan đến vấn đề nhạy cảm về bản quyền. Phòng trưng bày Quốc gia Singapore với tư cách là cơ quan đã đồng ý chia sẻ tài liệu giáo dục của họ cho chương trình giảng dạy này. Đặc biệt, nghệ sĩ Bùi Công Khánh đã vui lòng đồng ý cho sử dụng hình ảnh trong các tác phẩm nghệ thuật của mình làm tài liệu trực quan cho bài học. Các tác phẩm nghệ thuật được chiếu trong bộ phim tài liệu ngắn do Phòng trưng bày Quốc gia Singapore tạo ra đều là các tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ Đông Nam Á. Tác phẩm nghệ thuật của họ, được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu khác nhau, kể cho chúng ta những câu chuyện rất khác, đồng thời lại cũng rất giống nhau. Giáo viên được khuyến khích giới thiệu các tác phẩm đương đại của đất nước mình, các nghệ sỹ đại diện cho đất nước cũng như của địa phương họ.

Có nhiều phương án/thay đổi trong các chương trình giảng dạy quốc gia khi nói đến giảng dạy nghệ thuật và khoa học xã hội, và đặc biệt là giảng dạy lịch sử. Do đó, kế hoạch bài học này được thiết kế với các hoạt động xen kẽ trong lớp và sau giờ học. Giáo viên có thể quyết định phương án nào sẽ phù hợp hơn và dễ áp dụng hơn trong các kế hoạch và phong cách giảng dạy của riêng họ cũng như trong các bối cảnh văn hóa và xã hội của riêng họ. Bài học có thể được dạy trong các lớp học lịch sử và khoa học xã hội, và cũng có thể được giảng dạy trong một lớp học về nghệ thuật.

Tài liệu bổ sung

Bollansee**,** M. 2012. *Southeast Asian Contemporary Art Now [Nghệ thuật đương đại Đông Nam Châu Á ngày nay].* Straits Times Press

Lewis, R. and Lewis, S. 2014. *Power of Art [Sức mạnh của nghệ thuật]***.** Third Edition [Tái bản lần thứ ba]. USA: Clark Baxter

The J. Paul Getty Museum [Bảo tàng J.Paul Getty]. n.d. *About Contemporary Art [Về nghệ thuật đương đại]*. <http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.html>

Wei Wei, Yeo (ed.). 2013*. Awesome Art: 20 Works from Southeast Asia Everyone Should Know [Nghệ thuật tuyệt vời: 20 tác phẩm từ Đông Nam Á mọi người cần biết]*, National Art Gallery [Phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia Singapore], Singapore, 2013

Chủ đề 4 Hình dung Đông Nam Á

Bài 5: Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á

Môn học	Lịch sử /Khoa học xã hội/Nghệ thuật	
Chủ đề	Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á	
Bậc học	Trung học cơ sở	
Ý tưởng chính	Bản sắc khu vực ở Đông Nam Á có thể và đã được tạo ra từ sự đa dạng và tương đồng của các tổ chức khu vực và thông qua các sự kiện khu vực cũng như các hoạt động hàng ngày như thể thao, nghệ thuật và văn hóa quần chúng. Bản sắc này liên tục phát triển và đóng góp vào việc đưa ra hình dung về Đông Nam Á như một khu vực của tương lai. Thông qua nghệ thuật đương đại, các nghệ sĩ thể hiện bản thân trong các chủ đề có ý nghĩa đối với họ, không chỉ tập trung vào phong cách thẩm mỹ mà quan trọng hơn, họ tập trung vào các vấn đề chính trị, xã hội và môi trường. Khắp Đông Nam Á, nghệ thuật đương đại đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những ý tưởng mới khi các quốc gia mới độc lập đang trong quá trình xác định lại bản sắc của mình.	
Khái niệm chính	Nghệ thuật và chính trị Nghệ thuật đương đại Ý tưởng Sắp đặt	
Số lượng tiết học	1- 2 tiết(1 tiết học khoảng 50 phút)	
Đồ dùng và phương tiện cần thiết	Thiết bị nghe/nhìn và đường truy cập Internet để phát các video clip (hoặc bản pho-to có nội dung tương tự)	
Yêu cầu kiến thức sẵn có	Không cần kiến thức sẵn có đặc biệt nào	
Mục tiêu học tập: *Sau khi học xong bài này, học sinh có thể:*		
KIẾN THỨC	**KỸ NĂNG**	**THÁI ĐỘ**
1. Hiểu nghệ thuật đương đại và thực tiễn khác nhau của nó; 2. Xác định tên, tác phẩm và chủ đề chung của một số nghệ sĩ đương đại được chọn lựa từ Đông Nam Á; 3. Thể hiện nhận thức về các vấn đề chính trị quốc gia, khu vực và toàn cầu [mà nhận thức này] có thể liên quan đến việc hiểu nghệ thuật.	1. Tiến hành phân tích cơ bản về nghệ thuật đương đại; 2. Đưa ra khái niệm về một tác phẩm nghệ thuật dựa trên chủ đề môi trường bền vững cho khu vực Đông Nam Á; 3. Tham gia thảo luận và tranh luận về nghệ thuật đương đại.	1. Biết trân trọng hơn nghệ thuật nói chung và ngôn ngữ phổ quát của nó; 2. Nhận ra tầm quan trọng và sự phù hợp của nghệ thuật đương đại trong bối cảnh chính trị và văn hóa của Đông Nam Á; 3. Quan tâm nhiều hơn tới việc tạo ra và/hoặc nghiên cứu lịch sử nghệ thuật/nghệ thuật.

Phần	**Tiến trình bài học**	**Nguồn tài liệu**	**Yêu cầu**	
	Lưu ý: • Mặc dù kế hoạch bài học này đưa ra đề xuất về các tác phẩm nghệ thuật và nghệ sĩ từ Đông Nam Á, những đề xuất này không phải là bắt buộc. Giáo viên được khuyến khích tự lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật phù hợp với quốc gia và khu vực của họ ở Đông Nam Á, miễn là chúng phù hợp với các mục tiêu chung của Kế hoạch Bài học. • Giáo viên được khuyến khích hợp tác với các đồng nghiệp lànhững giáo viên dạy nghệ thuật trong quá trình giảng bài này. Theo cách khác, bài học này cũng có thể được các giáo viên nghệ thuật dạy một mình vì họ có chuyên môn về các khái niệm, lịch sử và định nghĩa về các phong cách khác nhau trong lịch sử nghệ thuật, ví dụ như nghệ thuật đương đại.			
Giới thiệu	1. Phần dẫn giải của giáo viên 1.1 Giới thiệu nghệ thuật đương đại ở Đông Nam Á làm trọng tâm của bài học. 1.2 Trình bày phạm vi của bài học: giới thiệu một số tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ từ các quốc gia khác nhau ở Đông Nam Á. 1.3 Chia sẻ rằng có những chủ đề khác nhau và có những chủ đề chung trong các tác phẩm nghệ thuật này.			Phần dẫn giải của giáo viên đặt bài học trong bối cảnh – bài học nằm ở đâu trong chương trình giảng dạy mà học sinh đang theo?
Phát triển bài 1	1. **Hoạt động tạo tình huống: học sinh gặp gỡ với các nghệ sĩ** 2.1. Yêu cầu học sinh đọc Tài liệu 1 và chiếu video clip về nghệ sĩ Việt Nam Bùi Công Khánh. 2.2. Đặt các câu hỏi sau: * Tại sao nghệ sĩ thích làm việc với trẻ em? * Người ta có thể cảm nhận nghệ thuật như nghệ sĩ gợi ý không? Nếu có, làm thế nào để cảm nhận được như vậy? * Nếu em được yêu cầu tạo ra một tác phẩm nghệ thuật kể câu chuyện về thành phố của em, em sẽ tạo ra cái gì? 2.3. Học sinh chia sẻ suy nghĩ của mình bằng miệng hoặc viết ra giấy. 2.4. Giới thiệu bức ảnh chụp bức tranh hang động 39.900 năm tuổi được tìm thấy ở Sulawesi, Indonesia (Tài liệu 3). Nói ngắn gọn về sự khởi đầu của nghệ thuật và giới thiệu định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về Nghệ thuật đương đại, chỉ lướt sơ qua những điểm phức tạp đằng sau định nghĩa (xem Bảng Thuật ngữ và Tài liệu 4 hoặc các liên kết sau) * + <http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.html> + and/or <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/beginners-guide-20-21/a/contemporary-art-an-introduction>). 2.5. Học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm để tìm sự tương đồng giữa tác phẩm nghệ thuật của Bùi Công Khanh được giới thiệu trong phim và bức tranh hang động Sulawesi. Các em sẽ được yêu cầu trình bày miệng những phát hiện/suy nghĩ của mình với lớp.	* Tài liệu 1: Bùi Công Khánh - Giới thiệu về nghệ sĩ * Tài liệu 2: Nơi ở của nghệ sĩ Bùi Công Khánh <https://www.youtube.com/watch?v=pZuh1RNe-T8> (7 phút 35 giây) * Tài liệu 3: Bức tranh hang động 39.900 năm tuổi được tìm thấy ở Sulawesi, Indonesia * Bảng thuật ngữ * Tài liệu 4: Nghệ thuật đương đại, dẫn nhập		Hoạt động học tập này đưa học sinh đến với một tác phẩm nghệ thuật đương đại từ Đông Nam Á như một hoạt động tạo tình huống để giới thiệu đến các em bài học. Hoạt động này sẽ khuyến khích học sinh sử dụng trí tưởng tượng của mình, mang lại cho các em cơ hội làm việc theo nhóm hoặc cá nhân và cho phép các em thực hành kỹ năng thuyết trình nói thông qua việc chia sẻ suy nghĩ hoặc kết quả thảo luận với cả lớp.
3. Thảo luận nhóm 3.1. Chia học sinh thành các nhóm. 3.2. Học sinh xem phim tài liệu Redefining Art in Southeast Asia – The 1970s and After [Định nghĩa lại nghệ thuật ở Đông Nam Á - Những năm 1970 và Sau đó] – bộ phim giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Thái Lan. 3.3. Học sinh tranh luận theo nhóm về câu hỏi: * + Lựa chọn 1: Liệu nghệ thuật có thể mang tính khu vực? + Lựa chọn 2: Như các em đã thấy, nghệ thuật luôn thay đổi cả về chủ đề và kỹ thuật. Nhìn về phía trước,theo ý cá em, sau một trăm năm nữa liệu nghệ thuật sẽ thế nào và nó có thể nói gì? 3.4. Các nhóm chia sẻ kết quả của cuộc tranh luận. **4. Giáo viên giảng bài** • Tập trung vào những điểm tương đồng trong các tác phẩm nghệ thuật được giới thiệu trong bộ phim tài liệu. • Nhấn mạnh các chủ đề chung trong nghệ thuật đương đại, cho học sinh thấy các chủ đề chung này phản ánh sự tương đồng trong khu vực như thế nào.	* Tài liệu 5: Bản gỡ băng Video - Định nghĩa lại nghệ thuật ở Đông Nam Á - Những năm 1970 và sau đó, <https://vimeo.com/165111694> (mật khẩu để truy cập phim: redefineart.sea) Thời lượng video: 15m 54s * Lưu ý 1: Một trong những tác phẩm nghệ thuật được chiếu trong video có thể được coi là không phù hợp với lứa tuổi, vì nó chứa cảnh khỏa thân với những hàm ý tình dục. Giáo viên có thể muốn tạm dừng video ở thời điểm 5:06 và bật lại video lúc 6:11. * Lưu ý 2: Phòng trưng bày Quốc gia Singapore hào phóng cho phép truy cập video này với mục đích giáo dục. Chỉ nên chia sẻ mật khẩu cho mục đích này.		Ý tưởng của hoạt động này là để học sinh xác định những điểm tương đồng trong các tác phẩm nghệ thuật thông qua việc rèn luyện các kỹ năng diễn giải và quan sát. Phần dẫn giải của giáo viên trong phần này của bài học sẽ tập trung sự chú ý của học sinh vào những điểm tương đồng trong khu vực trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại. Điều này sẽ giúp chứng minh cho các em thấy rằng các chủ đề và giá trị chung không bị giới hạn trong quá khứ mà cũng liên quan theo một cách tương đương đến cuộc sống của các em, như được chỉ ra qua các tác phẩm nghệ thuật đương đại.
Phát triển bài 2	**5. Tổ chức triển lãm** Sau nhiều lần xem video (có thể được giao như bài tập về nhà), học sinh làm việc theo nhóm để chọn một chủ đề cụ thể và sắp xếp một cuộc triển lãm trên đường phố có ít nhất ba tác phẩm của ba nghệ sĩ khác nhau xuất hiện trong bộ phim tài liệu. 5.1 Học sinh trình bày miệng các tác phẩm nghệ thuật đã được chọn và giải thích lý do về sự lựa chọn của mình.	* Khu vực trưng bày trong lớp hoặc trong trường học của các em (cho nhiều khán giảhơn); * Bảng để hiển thị hình ảnh mà học sinh tạo ra		Để tổ chức triển lãm, học sinh sẽ cần phải hợp tác với nhau, lựa chọn tác phẩm, thảo luận và và đi đến thống nhất về các lựa chọn của mình. Các em cũng sẽ có cơ hội thực hành các kỹ năng thuyết trình bằng miệng trong việc chia sẻ về lựa chọn của mình. Giáo viên có thể lựa chọn đưa ra phản hồi về bài thuyết trình bằng miệng của các em.
	6. Gợi ý hoạt động mở rộng tại nhà 6.1. Học sinh tưởng tượng rằng các em là những nghệ sĩ được mời triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của mình cùng với các nghệ sĩ khác đến từ Đông Nam Á. Chủ đề của triển lãm là “Những lịch sử chung - Môi trường chung.” 6.2. Học sinh chọn một vật dụng từ cuộc sống hàng ngày hoặc từ quá khứ để trưng bày hoặc tưởng tượng về nó như tác phẩm nghệ thuật của mình. Các em cần trả lời các câu hỏi sau: • Các em sẽ chọn vật dụng nào (theo cách được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong quá khứ, ví dụ như một đồ tạo tác lịch sử)? Tại sao? • Làm thế nào để các em có thể tái tạo lại và/hoặc trưng bày nó như một sự sắp đặt nghệ thuật? Các em có thể lựa chọn sử dụng công nghệ để giúp mình. 6.3 Học sinh viết một đoạn văn ngắn và vẽ một bản phác thảo thể hiện tác phẩm nghệ thuật tưởng tượng của mình hoặc tạo poster mà tờ poster đó có thể được sử dụng như một bài trưng bày chung trong lớp học hoặc trong cộng đồng trường rộng hơn. **7 Gợi ý cho các hoạt động tiếp theo** 7.1 Có thể tổ chức các chuyến đi thực địa tham quan một phòng trưng bày hoặc một bảo tàng nơi có bộ sưu tập nghệ thuật đương đại. 7.2 Có thể mời một nghệ sĩ, người được biết đến ở địa phương với các tác phẩm nghệ thuật đương đại, đến lớp học với tư cách là khách mời danh dự cho buổi khai mạc triển lãm.			

Chủ đề 4: Hình dung về Đông Nam Á

Bài 5: Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á

Tài liệu

Thuật ngữ

Nghệ thuật đương đại: Nói một cách chặt chẽ, thuật ngữ **“nghệ thuật đương đại**” đề cập đến những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi các nghệ sĩ sống ở thời đại hiện tại. Các nghệ sĩ ngày nay làm việc trong và phản ánh về một môi trường toàn cầu đa dạng về văn hóa, tiến bộ về công nghệ và có nhiều mặt. Làm việc trong một loạt các hoàn cảnh, các nghệ sĩ đương đại thường phản ánh và nhận xét về xã hội hiện đại. Khi tham gia vào nghệ thuật đương đại, người xem được thử thách bỏ qua các câu hỏi như, “Tác phẩm nghệ thuật có tốt không?” hay “Tác phẩm có mang tính thẩm mỹ không?” Thay vào đó, người xem cân nhắc xem nghệ thuật có mang tính “thách thức” hay “thú vị” không. Các nghệ sĩ đương đại có thể đặt nghi vấn đối với các ý tưởng truyền thống về cách nghệ thuật được định nghĩa như thế nào, những gì tạo nên nghệ thuật và nghệ thuật được tạo ra thế nào, đồng thời tạo ra một cuộc đối thoại với - và trong một số trường hợp chối bỏ - các phong cách và phong trào xuất hiện trước họ.

Nguồn:

Bảo tàng J.Paul Getty. n.d. *Về nghệ thuật đương đại*. <http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/background1.html>

Tài liệu 1: Bùi Công Khánh - Giới thiệu về nghệ sĩ

Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng, Việt Nam, Bùi Công Khánh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các tác phẩm nghệ thuật của Bùi Công Khánh khám phá các vấn đề lịch sử và đương đại ở Việt Nam. Là một trong những nghệ sĩ địa phương đầu tiên được quốc tế công nhận trong những năm 1990, Khánh sử dụng hội họa và điêu khắc để thể hiện niềm đam mê của mình với lịch sử phức tạp của Việt Nam. Gần đây, các tác phẩm của anh phản ánh sự lưỡng phân của quốc gia đang thay đổi nhanh chóng của anh. Mang tính triết lý sâu sắc và nhạy bén với thế giới xung quanh, Khánh là một trong những nghệ sĩ thú vị nhất Việt Nam.

Tác phẩm của Bùi Công Khánh nằm trong nhiều bộ sưu tập quan trọng, bao gồm Phòng trưng bày nghệ thuật Queensland, Brisbane và Quỹ Koc, Istanbul.

Tài liệu 2: Nơi ở của nghệ sĩ BùiCông Khánh

Video clip (7phút 35 giây)

<https://www.youtube.com/watch?v=pZuh1RNe-T8>

Nguồn: Playhouse Square

Tài liệu 3: Bức tranh hang động 39.900 năm tuổi được tìm thấy ở Sulawesi, Indonesia

Một bàn tay được vẽ trong hang động của Indonesia có niên đại ít nhất 39.900 năm tuổi, khiến nó trở thành một trong những hình ảnh như vậy lâu đời nhất trên thế giới, các nhà khảo cổ học báo cáo hôm thứ tư trong một nghiên cứu đang viết lại lịch sử nghệ thuật.

Phát hiện trên đảo Sulawesi mở rộng đáng kể khu vực địa lý của những nghệ sĩ hang động đầu tiên, những người từ lâu được cho là xuất hiện ở châu Âu thời tiền sử vào khoảng thời gian đó. Được viết trên tạp chí *Nature*, bức vẽ trong hang động đó bao gồm những khuôn hình các bàn tay và một bức tranh về *babirusa*, hay "heo-hươu ", có thể là nghệ thuật biểu hình lâu đời nhất thế giới.

"Được mô tả rất nhiều ở châu Âu và Sulawesi là những loài động vật có vú lớn và thường nguy hiểm, những loài có lẽ đã đóng vai trò lớn trong hệ thống niềm tin của những dân tộc này", nhà khảo cổ học và trưởng nhóm nghiên cứu Maxime Aubert của Đại học Griffith ở Queensland, Australia cho biết.

Những phát hiện từ các hang động Maros trên đảo Sulawesi cho thấy khả năng nghệ thuật như vậy đã có trước cuộc di cư của người hiện đại từ châu Phi 60.000 năm trước hay còn sớm hơn nữa.

"Tôi dự đoán rằng người ta sẽ phát hiện ra những ví dụ về nghệ thuật hang động thậm chí còn nhiều năm tuổi hơn nữa ở Sulawesi, và ở lục địa châu Á, và cuối cùng là ở quê hương châu Phi của chúng ta", chuyên gia về nguồn gốc con người của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, người không thuộc nhóm nghiên cứu, nói.

Nguồn ảnh: Aubert, M., Đại học Griffith

Nguồn ảnh: NGM ART. M. Aubert và các cộng sự., 2014, Tạp chí Nature.

Khuôn hình bàn tay lâu đời nhất trên thế giới (phía trên, bên phải) và có lẽ bản vẽ biểu hình lâu đời nhất trong nghệ thuật hang động - một con babirusa cái (một loài thú giống lợn/heo, còn được gọi là heo-hươu), được tìm thấy trong hang Leang Timpuseng trên đảo Sulawesi, một hòn đảo nằm về phía đông của Borneo.

Nghệ thuật lâu đời nhất

Kể từ những năm 1950, các học giả đã báo cáo về hàng trăm nét vẽ khuôn hình bàn tay và hình ảnh động vật trong các hang động trên đảo Sulawesi, được cho là của thời kỳ tiền sử nhưng không quá 12.000 năm tuổi, thuộc về thời gian người săn bắn hái lượm di cư đến đảo.

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã điều tra các lớp khoáng chất dày chưa tới 0,4 inch (10 mm) phủ kín hình ảnh trong bảy hang động, và trong một số trường hợp kẹp các hình ảnh giữa các lớp khoáng chất. Một lượng rất nhỏ uranium phóng xạ trong các lớp khoáng chất này lộ ra khi nước mang các khoáng chất qua thành hang. Việc tìm kiếm tuổi của các chất lắng này thu hẹp khoảng thời gian các hình ảnh được vẽ khi nào.

Niên đại được phát hiện cho nét vẽ hình bàn tay lâu đời nhất trong hang động – 39.900 năm tuổi - do đó chỉ đơn thuần là tuổi tối thiểu của các khoáng chất che phủ hình ảnh, điều đó có nghĩa là những bức tranh kia có thể có niên đại lớn hơn hàng ngàn năm tuổi.

Một chiếc đĩa màu đỏ được vẽ trong hang El Castillo của Tây Ban Nha có niên đại ít nhất 40.800 năm theo cùng một phương pháp xác định niên đại, khiến nó trở thành bức tranh hang động lâu đời nhất được biết đến, và một bản vẽ bàn tay ở đó có niên đại 37.300 năm tuổi. Những bức tranh có khoáng sản trong hang động Sulawesi được tìm thấy và dường như thuộc về một phong tục của thời đại mà vẫn tồn tại ở đó, cách đây 17.000 năm

"Chúng tôi đã được chỉ ra ở đây rằng quan điểm của chúng tôi đã quá "tập trung vào châu Âu” liên quan đến nguồn gốc của tranh hang động," nhà khảo cổ học Alistair Pike thuộc trường Đại học Southampton, Vương quốc Anh nói. "Điều này hoàn toàn làm thay đổi quan điểm của chúng tôi, và buộc chúng tôi phải đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân thay vì nguồn gốc của nghệ thuật hang động."

 Nguồn ảnh: Riza, Kinez. Maxime Aubert, phải, và một thành viên trong nhóm làm việc bên trong một trong những hang động đá vôi trên đảo Sulawesi nơi nghệ thuật hang động cổ xưa được tìm thấy.

Nguồn: Vergano, Dan. 2014. Cave Painting in Indonesia Redraw Picture of Earliest Art [Tranh hang động ở Indonesia vẽ lại bức tranh về nghệ thuật thời kỳ đầu]. *National Geographic.* <http://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141008-cave-art-sulawesi-hand-science/>

Từ vựng:

Mô tả: hình ảnh

Tiền gửi: tích lũy

Euro-centric: tập trung vào văn hóa hoặc lịch sử châu Âu để loại trừ một cái nhìn rộng hơn về thế giới

Xuất hành: di cư

Hoglike: trông giống như một con lợn

Đá vôi: đá trầm tích

Chỉ: Chỉ là (phó từ)

Khoáng sản: từ đá

Choáng ngợp: với đại đa số

Đối thủ: để cạnh tranh với

Khuôn hình:

một thiết bị để đưa một bản vẽ lên một bề mặt bằng sơn hoặc mực. Thông thường, nó gồm một tấm kim loại, bìa cứng hoặc nhựa có lỗ. Ở đây nó đề cập đến hình của một bàn tay.	

Tài liệu 4: Nghệ thuật đương đại, lời giới thiệu

"Cảm" Nghệ thuật Đương đại

Thật trớ trêu khi nhiều người nói rằng họ không "cảm” được nghệ thuật đương đại bởi vì không giống như những bức tranh trong lăng mộ Ai Cập hay những bức điêu khắc Hy Lạp, nghệ thuật được tạo ra từ những năm 1960 phản ánh quá khứ gần đây của chúng ta. Nó nói lên những thay đổi mạnh mẽ về mặt xã hội, chính trị và công nghệ của 50 năm qua, và nó đặt ra câu hỏi về nhiều giá trị và giả định của xã hội, một xu hướng của chủ nghĩa hậu hiện đại, một khái niệm đôi khi được sử dụng để mô tả nghệ thuật đương đại. Điều làm cho nghệ thuật ngày nay đặc biệt thách thức là, giống như thế giới xung quanh ta, nó trở nên đa dạng hơn và không thể dễ dàng xác định thông qua một danh sách các đặc điểm thị giác, chủ đề nghệ thuật hoặc mối quan tâm văn hóa.

Chủ nghĩa tối giản và Nghệ thuật quần chúng-Pop Art, hai phong trào nghệ thuật chính của đầu những năm 1960, đưa ra manh mối về các xu hướng nghệ thuật khác nhau vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Cả hai đều chối bỏ những kỳ vọng đã được thiết lập về đặc tính thẩm mỹ của nghệ thuật và nhu cầu về tính độc đáo. Các vật dụng theo phong cách tối giản là các dạng hình học đơn giản, thường được sản xuất công nghiệp và làm từ những vật liệu không cócác chi tiết bề mặt, các dấu hiệu biểu đạt và bất kỳ ý nghĩa rõ ràng nào. Pop Art lấy chủ đề từ các nguồn không quá cao sang – *lowbrow -* như truyện tranh và quảng cáo. Giống như phong cách tối giản, việc sử dụng các kỹ thuật thương mại đã loại bỏ nội hàm cảm xúc gắn với cách tiếp cận cá nhân của người nghệ sĩ, một điều quan trọng đối với thế hệ trước đây của các họa sĩ hiện đại. Kết quả là cả hai phong trào đã làm lu mờ đi một cách đầy hiệu quả đường ranh phân biệt mỹ thuật với các khía cạnh thường ngày của cuộc sống, và buộc chúng ta phải xem xét lại vị trí và mục đích của nghệ thuật trên thế giới.

Chiến lược thay đổi

Chủ nghĩa tối giản và Pop Art đã mở đường cho các nghệ sĩ sau này khám phá các câu hỏi về bản chất về mặt khái niệm của nghệ thuật, hình thức, việc sản xuất và khả năng của nó trong việc giao tiếp theo những cách khác nhau. Vào cuối những năm 1960 và 1970, những ý tưởng này đã dẫn đến việc "phi vật chất hóa nghệ thuật", khi các nghệ sĩ từ bỏ hội họa và điêu khắc để thử nghiệm các hình thức mới bao gồm nhiếp ảnh, phim và video, nghệ thuật trình diễn, sắp đặt quy mô lớn và các tác phẩm trái đất. Mặc dù một số nhà phê bình thời đó đã báo trước "cái chết của hội họa", nghệ thuật ngày nay bao trùm cả một loạt các phương tiện truyền thống và thử nghiệm, bao gồm các tác phẩm dựa trên công nghệ Internet và các phát minh khoa học khác.

Các nghệ sĩ đương đại tiếp tục sử dụng vốn từ vựng khác nhau của các hình thức tượng trưng và trừu tượng để truyền đạt ý tưởng của họ. Điều quan trọng cần nhớ là nghệ thuật của thời đại chúng ta không phát triển trong môi trường chân không; thay vào đó, , nó phản ánh mối quan tâm chính trị và xã hội trong bối cảnh văn hóa của nó. Ví dụ, các nghệ sĩ như Judy Chicago, người được truyền cảm hứng từ phong trào nữ quyền đầu những năm 1970, nắm lấy hình ảnh và các hình thức nghệ thuật có mối liên hệ lịch sử với phụ nữ. Trong những năm 1980, các nghệ sĩ đã nắm lấy phong cách và phương pháp của việc quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng để nghiên cứu các vấn đề về thẩm quyền văn hóa và chính trị bản sắc. Gần đây hơn, các nghệ sĩ như Maya Lin, người đã thiết kế Bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam tại Washington DC và Richard Serra, người gắn liền với phong trào tối giản vào những năm 1960, đã điều chỉnh các đặc điểm của nghệ thuật tối giản để tạo ra các tác phẩm điêu khắc trừu tượng mới khuyến khích tương tác cá nhân và phản ứng cảm xúc giữa những người xem nhiều hơn.

Những chiến lược thay đổi này để thu hút người xem cho thấy nghệ thuật đương đại có tầm quan trọng vượt ra khỏi chính đối tượng như thế nào. Ý nghĩa của nó phát triển từ diễn ngôn văn hóa, sự diễn giải và một loạt các hiểu biết cá nhân, bên cạnh các vấn đề chính thức và mang tính khái niệm ban đầu đã thúc đẩy nghệ sĩ. Theo cách này, nghệ thuật của thời đại chúng ta có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho một quá trình thảo luận mở và tìm hiểu trí tuệ về thế giới ngày nay.

Nguồn: Spivey, B. n.d. Contemporary Art, an introduction [Nghệ thuật đương đại, lời giới thiệu.] Khan Academy. <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/beginners-guide-20-21/a/contemporary-art-an-introduction>

Tài liệu 5: Redefing Art in Southeast – The 1970s and After [Định nghĩa lại nghệ thuật ở Đông Nam Á - Những năm 1970 và sau đó]

Phim tài liệu video (15 phút 54 giây)

Nguồn: Phòng trưng bày Quốc gia, Singapore

<https://vimeo.com/165111694>

Mật khẩu: redefineart.sea

Lưu ý đặc biệt:

* Một trong những tác phẩm nghệ thuật được giới thiệu trong video có thể được coi là không phù hợp với lứa tuổi vì nó chứa cảnh khỏa thân với hàm ý tình dục. Giáo viên có thể muốn tạm dừng video vào thời điểm 5:06 và tiếp tục bật lại video lúc 6:11. Phần tương ứng được nhấn mạnh trong bản gỡ băng dưới đây.
* Phòng trưng bày Quốc gia Singapore hào phóng cung cấp quyền truy cập vào video này cho mục đích giáo dục. Chỉ nên chia sẻ mật khẩu cho mục đích này.

Bản gỡ băng Video

ADELE TAN

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Có một tấm bạt trống mà biết bao bóng đã đổ xuống.

Có một chiếc ghế trống mà biết bao người đã ngồi.

Cây hương vòng đuổi muỗi đã cháy hết.

Chiếc lồng chim trống rỗng, sau khi chú chim được thả

Một lọn tóc được lấy từ hiệu cắt tóc.

Hai chai Coca-Cola nửa say.

Đây là những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Malaysia Redza Piyadasa và Sulaiman Esa. Đó là năm 1974 và triển lãm được gọi là *Hướng tới một thực tại huyền bí*.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Làm thế nào mà tấtcả *những thứ đó* đã trở thành nghệ thuật?

ADELE TAN

Thập niên 1960 và thập niên 70 là thời kỳ bất ổn về chính trị và các nghệ sĩ đã phản ứng với những gì đang xảy ra sau đó. Hãy nghĩ về Kuala Lumpur, năm 1969.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Các cuộc xung đột chủng tộc và Đại hội văn hóa quốc gia năm 1971. Nó ủng hộ việc văn hóa Malay và Hồi giáo trở thành chủ đề thể hiện nghệ thuật ở Malaysia và ủng hộ việc nghệ thuật mang chức năng dân tộc chủ nghĩa.

ADELE TAN

Piyadasa và Esa chối bỏ những ý tưởng này và họ tìm những cách mới để thể hiện nghệ thuật đương đại của Malaysia. Vậy là họ quay sang triết học phương Đông như Thiền và Đạo giáo và họ thậm chí còn tạo ra một tuyên ngôn cho triển lãm. Đối với họ, những vật thể này, chai Coke này không chỉ tồn tại tại một thời điểm duy nhất. Chúng mang theo toàn bộ lịch sử những trải nghiệm qua thời gian.

T.K. SABAPATHY

Việc thực hành nghệ thuật và mô tả nghệ thuật chắc chắn đã rời xa các quy ước và nguyên tắc thực hành trong studio nơi hội họa là phương tiện thống trị. Địa điểm thông thường, vật dụng trông tầm thường mà có thể không đủ điều kiện là đối tượng thẩm mỹ trong thế giới nghệ thuật hiện đang được giao dịch và thỏa thuận trong các không gian nghệ thuật.

Đây là một dịp dường như được đưa ra để biến toàn bộ các thiết chế nghệ thuật lên hàng đầu ở Malaysia.

Một cử chỉ, vâng, tôi đoán được đó là gì, một cử chỉ thô lỗ, một cử chỉ thô thiển do Salleh Ben Joned đưa vào.

Anh đặt một bản tuyên ngôn xuống sàn, cởi khóa quần và đi tiểu lên đó.

Và cử chỉ của anh ta, theo anh ta, được thúc đẩy bởi chính tinh thần của “Hướng tới một thực tại thần bí.” Anh ta nghĩ rằng đây là điều gần gũi, đúng đắn, bản năng nhất để làm nếu người ta hiểu được tinh thần của cuộc triển lãm *Hướng tới một thực tại huyền bí* theo ý nghĩa đích thực của nó.

ADELE TAN

Một triển lãm gây tiếng vang tương tự được tổ chức ở Indonesia vào năm 1975. Triển lãm được tổ chức bởi Gerakan Seni Rupa Baru – viết tắt là GSRB, hay trong tiếng Anh là New Art Movement – Phong trào Nghệ thuật Mới.

Nhóm này làm nghệ thuật để phản đối chính phủ Trật tự Mới của Suharto.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Suharto cố gắng, một cách có hệ thống, loại bỏ chính trị khỏi nghệ thuật và thậm chí bắt giữ các nghệ sĩ có xu hướng tả khuynh trong thập niên 60.

ADELE TAN

GSRB đưa chính trị trở lại vào nghệ thuật.

JIM SUPANGKAT

Tất nhiên, sự đóng góp của GSRB là nhận thức về tầm quan trọng của ý tưởng.

FX HARSONO

Một ngày trước khi khai mạc, vào ban đêm, tất cả các tác phẩm sắp đặt vẫn chưa hoàn thành. Nhưng chúng tôi chỉ ngồi và pha trò, đại để vậy. Đôi khi chúng ta cảm thấy rất nản lòng, hoặc rất tuyệt vọng. Tôi không biết, có thể đây là nghệ thuật, có thể không.

JIM SUPANGKAT

Trong triển lãm đầu tiên, chúng tôi đã đưa ra một tuyên bố: nguyện vọng được giao tiếp. Vậy nên người xem đóng vai trò khá quan trọng.

FX HARSONO

Tôi nghe nói rằng rất nhiều người đã rất tức giận. Họ nói rằng đây không phải là nghệ thuật. Đây là phá hoại. Nhưng cũng có một số nhà phê bình nghệ thuật trẻ rất vui mừng vì có lẽ chương trình này có thể …, có thể đây là nghệ thuật mới, loại hình nghệ thuật có thể đưa ra một ý tưởng mới về nghệ thuật ở Indonesia.

Giáo viên có thể cần thận trọng trước khi đưa phần dưới đây vào tài liệu phát cho học sinh.

ADELE TAN

Ken Dedes.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Ken Dedes là một nữ hoàng huyền thoại người Java, nổi tiếng với vẻ đẹp của mình.

ADELE TAN

Trong tác phẩm *Ken Dedes* của Jim Supangkat, phần đầu và phần trên của cơ thể cô được khắc theo phong cách Majapahit cổ điển.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Nhưng nửa dưới của thân hình được thay thế bằng một hộp hình chữ nhật.

ADELE TAN

Trên đó người nghệ sỹ vẽ, theo phong cách truyện tranh, thân hình một người phụ nữ trong chiếc quần jean bó sát khóa được mở ra, để lộ đám lông.

FX HARSONO

Điều này khiến các nhà phê bình nghệ thuật cũ rất tức giận. Đây là một kẻ phá hoại. Đây là nội dung khiêu dâm

JIM SUPANGKAT

Có những câu chuyện về sự hấp dẫn tình dục của bà - Ken Dedes. Vị nữ hoàng không chỉ thông minh, mà còn xinh đẹp và gợi cảm. Và tôi nghĩ rằng sự hấp dẫn giới tính cũng rất quan trọng đối với sức mạnh của phụ nữ.

FX HARSONO

Tôi đã cố gắng tìm những đồ vật làm sẵn có thể làm một phép ẩn dụ cho một vấn đề xã hội và chính trị vào thời điểm đó, giống như một khẩu súng nhựa hoặc súng đồ chơi có thể là một phép ẩn dụ về quân đội. Và sau đó đặt khẩu súng nhựa vào trong một chiếc hộp. Rồi che hộp bằng lưới. Súng lục là quân đội. Quân đội phải trở lại doanh trại, không phải trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Đó là cách tôi tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Đó là một khoảng thời gian đầy thách thức và bất định ở Đông Nam Á. Tôi có thể hiểu tại sao các nghệ sĩ lựa chọn làm việc tập thể.

ADELE TAN

Bên cạnh Phong trào Nghệ thuật Mới ở Indonesia, Làng nghệ sĩ ở Singapore trong thập niên 80, ở Philippines còn có Cửa hàng số 6 do nghệ sĩ Roberto Chabet khởi xướng.

RINGO BUNOAN

Tôi có thể mô tả và đặt cách thực hành của Chabet vào ba từ, đó là “không đúng chỗ.”

BOOTS HERRERA

Roberto Chabet với tư cách là một nghệ sĩ khái niệm đã giới thiệu những cách thức, quy trình và vật liệu khác nhau trong thực hành nghệ thuật.

Trên thực tế, anh ấy sẽ đùa bằng cách nói rằng, tôi có thể đưa bạn một danh sách những vật liệu mà bạn có thể mua ở cửa hàng để thực hiện một trong các tác phẩm sắp đặt của tôi.

RINGO BUNOAN

Từ cuối thập niên 70 cho đến tận cuối, ông luôn sử dụng gỗ dán. Là một kiến trúc sư, gỗ dán rất gần gũi với ông. Gỗ dán là một vật liệu xây dựng rất phổ biến và bạn có thể nhìn thấy nó ở bất cứ đâu. Ở Philippines, ván ép cũng được sử dụng cho rất nhiều công trình kiến trúc tạm thời.

BOOTS HERRERA,

Nghệ thuật sắp đặt, tôi nghĩ đó là một hình thức mà Roberto Chabet đã khá có công trong việc giới thiệu. Nhưng đồng thời, ý tưởng của ông dựa rất nhiều vào cuộc sống hàng ngày của những người Philippines.

ADELE TAN

Năm mươi sáu miếng *bakawan* thô và chưa được sơn lơ lửng từ trần nhà.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Những bức tường và móc được sơn màu trắng để có độ tương phản tối đa giữa các vật thể và nền.

ADELE TAN

Tác phẩm sắp đặt là một cảnh quan được dàn dựng mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài, qua cửa kính.

BOOTS HERRERA

Bakawan là nguồn than mà các gia đình sử dụng để nấu ăn hàng ngày.

RINGO BUNOAN

Các vật liệu thật là hiện hữu, không chỉ về mặt khái niệm mà còn về thể chất, vậy nên tác phẩm của ông mang tính trừu tượng nhưng lại rất duy cảm.

BOOTS HERRERA

Điều anh ấy muốn là thực sự nói lên rằng một nhánh *bakawan* tầm thường có thể là một vật liệu nghệ thuật.

ADELE TAN

Năm 1976, nghệ sĩ người Singapore Cheo Chai-Hiang cũng đặt một gốc cây tầm thường trong phòng trưng bày.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Gốc cây đó có một tấm bảng hỗ trợ giặt gắn với nó.

ADELE TAN

Và tấm bảng mở ra, cho thấy những dòng trong một bài thơ của Robert Frost.

T.K. SABAPATHY

Miles to go before I sleep [Hàng dặm còn phải đi trước khi tôi đi ngủ], đó là khúc gỗ đến từ sân nhà ông của anh, nơi gỗ được cất trữ và bổ ra làm củi và để nấu nướng. Anh nhìn thấy một trong những khúc gỗ này và nói, tôi sẽ sử dụng nó cho việc khác ngoài nấu nướng.

Bạn muốn các vật có một tiểu sử như thế nào? Ý tôi là, có một con suối tuyệt vời và tất nhiên, tôi nghĩ rằng việc trích dẫn bài thơ của Robert Frost mang tính biểu hiện cho cuộc đời ông lúc đó.

Mãi mãi trên đường, lang thang, đâu là điểm nghỉ ngơi, đâu là giây phút nghỉ ngơi. Không tự thương hại, không hề. Nhưng gần như theo một cách thực tế.

APINAN POSHYANANDA

Tôi nghĩ rằng chúng ta phải xem Montien là một trong những nghệ sĩ quan trọng, người cố gắng cân nhắc hành động cũng như nhận thức của người xem. Đối vớianh, người xem và các tác phẩm nghệ thuật phải có mối quan hệ tương hỗ. Đó là lý do tại sao anhmời người xem chạm, ngửi và có thể tham gia, giống như việc đi loanh quanh, thiền hành và chánh niệm.

Anh đã giới thiệu những cách thức mới về thẩm mỹ và ngôn ngữ từ vựng không chỉ trong nghệ thuật Thái Lan mà còn ở Đông Nam Á, qua đó anh thách thức và định nghĩa lại các khái niệm như nghệ thuật bản địa, chủ nghĩa khái niệm, cũng như nhìn nghệ thuật thông qua triết học Phật giáo.

Anh thực sự nói với tôi rằng anh không phải là một nghệ sĩ Phật giáo. Anh được truyền cảm hứng từ triết học Phật giáo và cách triết học Phật giáo hun đúc ý tưởng của anh và chiếm lĩnh anh, theo đó định nghĩa của anh về ngôn ngữ phổ quát hoặc diễn giảivề nghệ thuật là tự ngã hay vô ngã. Đây là cách định nghĩa lại mà anh đang nhìn vào.

ADELE TAN

The Pleasure of Being, Crying, Dying and Eating [Niềm vui của việc sống, khóc, chết và ăn] là một tác phẩm điêu khắc được tạo thành từ hàng trăm bát gốm xếp chồng lên nhau để tạo thành một chiếc tháp.

Bát có nhiều ý nghĩa đối với Montien Boonma. Các nhà sư sử dụng bát để đựng đồ bố thí, sử dụng làm đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày và cả trong các nghi lễ sinh tử.

Sau khi tác phẩm được sắp đặt tại một phòng trưng bày, một số mảnh vô tình bị rơi vỡ xuống nền. Montien Boonma coi đó là sự tình cờ, sự vô thường của cuộc sống.

Đó là một phần của công việc.

NOOR EFFENDY IBRAHIM

Nói về sự gián đoạn, có phần trình diễn của nghệ sĩ người Singapore Tang Da Wu.

ADELE TAN

Anh ta mặc áo khoác.

RAY LANGENBACH

Khi nghệ sỹ Da Wu thực hiện tác phẩm *Don’t Give Money to the Arts [Đừng trao tiền cho nghệ thuật]*, điều anh ấy phản ứng không phải là chính phủ không được trao tiền cho nghệ thuật. Anh phản ứng với việc chính phủ trao tiền cho các sự kiện nghệ thuật tương đối an toàn. Và họ đưa các nghệ sĩ ra bên ngoài nhưng họ không hỗ trợ những tài năng địa phương.

Rồi sau đó anh tuột chiếc áo khoác ra khỏi cánh tay mình và nói,

"Thưa ngài Tổng thống, tôi có thể mặc áo khoác vào không ạ?

Tất nhiên, bạn định nói gì - Không, anh không thể mặc áo khoác của anh?

Và sau đó anh ta mặc áo khoác vào và chiếc áo có dòng chữ,

“Đừng trao tiền cho nghệ thuật”, và anh quay lại, chìa cho Tổng thống và khán giả xung quanh xem.

Vậy là Tổng thống bị kẹt vào thế khó, bạn sẽ làm gì trong tình huống như vậy? Và tôi tin rằng Da Wu nói: “Tôi là một nghệ sĩ” và “Tôi là một người quan trọng.”

ADELE TAN

Làm thế nào mà tất cả *những thứ này* đã trở thành nghệ thuật?

Bởi vì thời đại chúng ta đang sống và cách thức nghệ thuật được tạo ra, nghệ thuật không thể giữ chức năng như một đối tượng thẩm mỹ được xác định bởi các nguyên tắc cứng nhắc.

Nghệ thuật phải được cải tổ. Nó phải trở thành một cái gì đó khác đi.

Các đối tượng hàng ngày bây giờ là chính trị.

Hành động của người nghệ sĩ kích thích tư tưởng, phản ứng.

Người xem, các bạn, được đưa vào trong các tác phẩm nghệ thuật.

Bằng cách phá vỡ các quy tắc, một sự tự do mới trong làm nghệ thuật đã xuất hiện.

Thay vì sự chắc chắn, chúng ta có số đông.

Người được phỏng vấn:

Tên	**Chức danh**
Noor Effendy Ibrahim	Người trình bày
Adele Tan	Người trình bày/Giám tuyển
T.K. Sabapathy	Nhà sử học nghệ thuật
Jim Supangkat	Nghệ sĩ
FX Harsono	Nghệ sĩ
Ringo Bunoan	Nghệ sĩ
Boots Herrera	Nhà sử học nghệ thuật & Giám tuyển
Apinan Poshyananda	Nhà sử học nghệ thuật & Giám tuyển
Ray Langenbach	Nghệ sĩ & Nhà văn

Từ vựng:

Thẩm mỹ: đẹp, nghệ thuật

Doanh trại: trại quân đội

Tiểu sử: liên quan đến cuộc sống của một người

Hoàn lưu : hành động di chuyển xung quanh một vật linh thiêng

Tập thể: như một nhóm

Nghệ thuật khái niệm: nghệ thuật trong đó nhấn mạnh vào ý tưởng hoặc khái niệm của tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là đối tượng nghệ thuật hữu hình đã hoàn thành. Trong một số trường hợp, tầm quan trọng của ý tưởng dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn đối tượng.

Thô lỗ: thô tục

(ở trong một) Khắc phục: trong tình huống khó khăn

Vô thường: chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn

Cài đặt: một tác phẩm nghệ thuật trong đó nghệ sĩ biến đổi không gian, tạo ra một môi trường mới có ý định trực tiếp liên quan đến người xem

Công cụ: có ảnh hưởng

Trực giác: bản năng, không tính toán

Thấp kém: khiêm tốn, thấp kém, thuộc tầng lớp thấp

Tuyên ngôn: tuyên bố công khai về ý định, ý kiến ​​hoặc mục tiêu do một nhóm ban hành (ở đây là một nhóm nghệ sĩ nhưng cũng có thể là bởi chính phủ hoặc một tổ chức)

Makeshift: tạm thời

Trung bình: vật liệu hoặc kỹ thuật mà một nghệ sĩ làm việc

Ẩn dụ: hình ảnh

Khuôn: để định hình

Rõ ràng: hiển nhiên

Đa số: trạng thái có nhiều yếu tố đa dạng

Ván ép: ván gỗ mỏng mạnh mẽ làm bằng nhiều lớp dán và ép lại với nhau

Đối ứng: bổ sung

Cai trị: chính

Sensual: dễ chịu cho các giác quan

Dàn dựng: sắp xếp trước

Stump: thân cây

Triệu chứng: đại diện, đặc trưng

Giao dịch: trao đổi thông qua giao dịch kinh doanh

Kẻ phá hoại: kẻ hủy diệt

Dễ bay hơi: không ổn định

Giếng con: nguồn

Dây: cáp kim loại