

THÔNG TIN TÁC PHẨM, TÁC GIẢ

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy là nữ hoạ sĩ thiết kế tranh gốm thành danh ở Hà Nội, được biết đến với công trình nghệ thuật công cộng *Con đường gốm sứ ven sông Hồng*, được xây dựng trong 4 năm (2007 - 2010) để chào mừng kỉ niệm 1 000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tác phẩm *Con đường gốm sứ ven sông Hồng* dài 4km và đạt kỉ lục Guinness thế giới về tổng diện tích tranh gốm lớn nhất (6 950 mét vuông).

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy có niềm yêu thích và đam mê đặc biệt đối với chất liệu gốm sứ. Cảm hứng đến với nghệ thuật ghép gốm của chị bắt nguồn từ chính những hình điêu khắc, mái ngói, gạch hoa trang trí từ thời Đông Sơn qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn của Việt Nam. Hoạ tiết, hoa văn nghệ thuật dân tộc đã thắp lên tình yêu của hoạ sĩ với chất liệu gốm.

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thủy đã đạt được nhiều giải thưởng về thiết kế, nhiều bằng khen trong và ngoài nước với những đóng góp đối với nghệ thuật và cộng đồng. Với thành công của công trình *Con đường gốm sứ ven sông Hồng*, hoạ sĩ đã nhận được Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội và danh hiệu Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2010. Những tác phẩm nghệ thuật của hoạ sĩ và các cộng sự đều thể hiện một tình yêu sâu sắc

và niềm tự hào về đất nước Việt Nam, về vẻ đẹp của quê hương và nền nghệ thuật nước nhà. Một số tác phẩm ghép gốm nổi bật của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy là công trình tranh tường trang trí tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Thiết kế Quốc tế IDA (International Design Awards) tại Los Angeles (Hoa Kỳ) năm 2017; công trình gắn gốm nghệ thuật Nhà Gương trong công viên Thống Nhất, Hà Nội - đạt giải Bạc Cuộc thi Thiết kế Quốc tế A' Design Awards & Competition năm 2018 tại Italia; công trình tranh Hoa sen trang trí tại Sân bay Quốc tế Nội Bài đạt Huy chương Vàng tại Cuộc thi Thiết kế Quốc tế A' Design Awards & Competition năm 2019 tại Italia; lá cờ bằng gốm rộng 312 mét vuông trên đảo Trường Sa Lớn - lập kỉ lục Lá cờ Tổ quốc gắn gốm lớn nhất Việt Nam; công trình Đài phun nước Bộ ấm trà tri kỉ trên đồi chè Tân Cương (Thái Nguyên) - kỉ lục bộ ấm trà gắn gốm lớn nhất Việt Nam; công trình Đài phun nước Bông sen Vàng tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Hà Nội); công trình điêu khắc gắn gốm Trái tim Tình yêu Hà Nội bên hồ Trúc Bạch.

Trích đoạn tranh ghép gốm trang trí Nhà Gương ở công viên Thống Nhất, Hà Nội được thể hiện trong SGK *Mĩ thuật 2*, trang 13, là một phần trong công trình cải tạo Nhà Gương ở công viên Thống Nhất, Hà Nội vào năm 2017. Công trình này là món quà ý nghĩa mà họa sĩ Thu Thủy và các cộng sự dành tặng cho công viên Thống Nhất nói riêng và cho các bạn thiếu nhi Hà Nội nói chung.

Chân trời sáng tạo

Lá cờ Tổ quốc Việt Nam bằng gốm trên nóc toà nhà hội trường đảo Trường Sa Lớn.

Tranh Hoa sen tại nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Trích đoạn tranh ghép gốm trang trí Nhà gương ở công viên Thống Nhất, Hà Nội của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã thể hiện hình ảnh thế giới đại dương thu nhỏ với màu sắc được kết hợp một cách hài hoà, tươi sáng. Bức tranh ghép gốm trở nên lôi cuốn bởi những mảnh ghép gạch gốm màu với tầng tầng, lớp lớp các hình ảnh sinh động. Những chú cá được tạo nên từ sự hoà sắc rực rỡ của vô số mảnh gốm nhỏ xen lẫn các hoạ tiết, đốm vằn có nét cong uốn lượn cùng sự lặp lại của màu vàng, đỏ, cam và những nét trắng trên thân cá trải dài bức tranh đã tạo nên một sản phẩm mỹ thuật vô cùng hấp dẫn, nổi bật trên màu nền xanh dương của biển khơi.

Bức tranh còn được tô điểm bởi những rặng san hô nhiều hình dáng, các màu đậm và nhạt sắp xếp xen kẽ, tạo nên vẻ sống động của thềm đại dương đa dạng màu sắc. Các sắc độ đậm và nhạt của màu xanh dương được sắp xếp hài hoà, được nhắc lại có nhịp điệu, tạo nên chiều sâu của đáy biển.

Nhờ có bàn tay khéo léo, tài tình của họa sĩ và những nghệ nhân ghép gốm, từng mảnh gốm màu nhiều hình dạng trông xa như những chấm màu rực rỡ đã tạo nên bức tranh có đường nét mềm mại, với những hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động và đáng yêu.

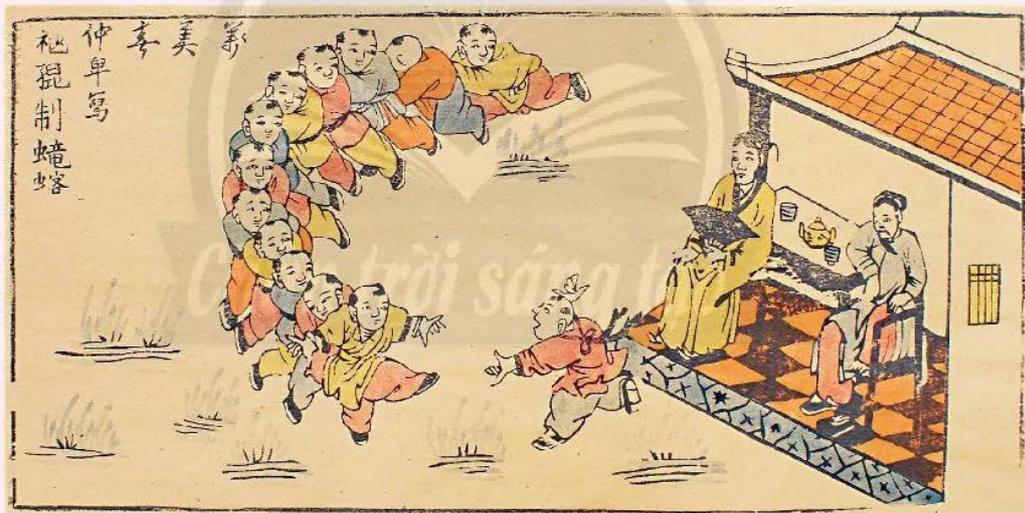
Tài liệu tham khảo

1. Quỳnh An (2017), *Nhà gương trong công viên gây ngỡ ngàng với diện mạo mới*, <https://vietnamnet.vn>, ngày 27/10/2017.
2. Nguyễn Thu Thủy, www.thuthuymosaic.vn (trang web cá nhân của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy).

KHÁI QUÁT VỀ TRANH DÂN GIAN HÀNG TRỐNG

Tranh Hàng Trống là một trong những dòng tranh dân gian Việt Nam được làm chủ yếu tại phố Hàng Nón, Hàng Trống - Hà Nội. Trước đây, Hàng Trống thuộc đất cũ của thôn Tự Tháp, tổng Tiến Túc, huyện Thọ Xương; về sau tổng Tiến Túc được đổi thành tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương - một huyện của thành Thăng Long xưa. Ngày nay, phố Hàng Trống thuộc quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

Tranh Hàng Trống xuất hiện từ khoảng 400 năm về trước và chịu ảnh hưởng rõ rệt của các luồng tư tưởng, văn hoá, tôn giáo của vùng miền. Dòng tranh Hàng Trống thực sự phát triển vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Tuy vậy, do những thăng trầm của lịch sử và sự thay đổi về văn hoá, hiện nay, dòng tranh này gần như đã bị mai một gần hết, chỉ còn được lưu giữ trong các viện bảo tàng.

Tác phẩm Trẻ con chơi rồng rắn - Tranh dân gian Hàng Trống

Đề tài của tranh Hàng Trống rất phong phú, chủ yếu là dòng tranh thờ như: Hương chủ, Ngũ hổ, Độc hổ, Sơn trang, Ông Hoàng Ba, Ông Hoàng Bảy, Phật Bà Quan Âm,... Ngoài ra, dòng tranh thể hiện hoạt động sinh hoạt vui chơi của tranh Hàng Trống cũng rất đa dạng như các bộ tranh Tứ bình (bốn bức) hay Nhị bình (hai bức). Tranh Tứ bình có các loại tiêu biểu như: tranh *Tổ nữ*,

Tứ dân (ngư, tiểu, canh, mục) hoặc *Tứ quý* (bốn mùa). Tranh Nhi bình có các loại tiêu biểu như: *Lý ngư vọng nguyệt* (Cá chép trông trăng) hoặc *Chim công múa* có tính chất cầu phúc, thái bình. Những bức tranh vẽ đề tài dân dã như *Chợ quê*, *Trẻ con chơi rồng rắn* hay *Canh nông chi đỗ*,... cũng được thể hiện trong tranh Hàng Trống.

Tranh Hàng Trống sử dụng kĩ thuật nửa in, nửa vẽ, tô tranh theo kĩ thuật vờn màu. Tranh được tô màu bằng bút lông và phẩm màu nên màu sắc rất đậm đà, tươi sáng, đường nét tạo hình mềm mại, nhuần nhị. Màu sắc chủ yếu là lam, hồng, đôi khi có thêm lục, đỏ, son, da cam, vàng, đen, chàm,...

Tranh được in trên giấy dó bồi dày hay giấy báo khổ rộng. Có những tranh bộ khổ to và dài, phù hợp với kiểu kiến trúc nhà cao, cửa rộng phục vụ nhu cầu trang trí và tín ngưỡng của người dân nơi thành thị.

Bức tranh *Trẻ con chơi rồng rắn* thuộc đề tài sinh hoạt vui chơi của tranh Hàng Trống, diễn tả một trò chơi dân gian vui nhộn: Trẻ con chơi rồng rắn. Bức tranh thể hiện sinh động hoạt động vui chơi nhộn nhịp của những đứa trẻ thông qua nét vẽ mềm mại, có sự chuyển động về đường nét, hình họa; màu sắc tươi vui, hài hoà. Mỗi đứa trẻ có dáng vẻ, khuôn mặt khác nhau, đều toát lên sự vui nhộn và hào hứng khi tham gia trò chơi. Mười hai đứa trẻ tham gia trò chơi nối đuôi nhau tạo thành một đường lượn đã tạo cho bố cục bức tranh trở nên đẹp mắt và mềm mại hơn. Sắc màu truyền thống rực rỡ của tranh dân gian Hàng Trống tạo cho bức tranh *Trẻ con chơi rồng rắn* sự vui tươi, nhộn nhịp và độc đáo.

Tranh dân gian Hàng Trống mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc và giá trị nghệ thuật, thể hiện đời sống tình cảm và ước vọng của người dân, trở thành một phần không thể thiếu trong kho tàng mỹ thuật dân gian Việt Nam. Dòng tranh dân gian Hàng Trống rất cần được quan tâm bảo tồn và gìn giữ.

Tài liệu tham khảo

1. Trang Thanh Hiến (2019), *Tranh Tết, nét tinh hoa truyền thống Việt*, Nhà xuất bản Thế Giới, Hà Nội.
2. Phan Ngọc Khuê (2018), *Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội*, Nhà xuất bản Hà Nội, Hà Nội.
3. Trịnh Thu Trang (2018), *Họa sắc Việt từ tranh Hàng Trống*, Nhà xuất bản Thế Giới, Hà Nội.

HOẠ SĨ HENRI ROUSSEAU (HEN-RI RU-SÔ) VÀ BỨC TRANH

Hổ trong cơn bão nhiệt đới - The tiger in a tropical storm

Tác phẩm Hổ trong cơn bão nhiệt đới – The tiger in a tropical storm là một trong những tác phẩm đầu tiên giúp họa sĩ Henri Rousseau nổi tiếng.

Họa sĩ Hen-ri Ru-sô (Henri Rousseau) (1844 – 1910), được sinh ra tại thị trấn La-van Mây-en (Laval, Mayenne), Pháp.

Ông quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật khi đã ở vào độ tuổi 40 (trước đó, ông làm việc cho Sở thuế Paris (Pa-ri)) để dành toàn tâm, toàn ý cho đam mê hội họa. Henri Rousseau là họa sĩ Hậu Ấn tượng Pháp, theo trường phái Ngây thơ. Ông tự xây dựng cho mình phong cách nghệ thuật riêng.

Lúc đương thời, các nhà phê bình đánh giá tranh của ông thiếu cân đối, không đa chiều và vẽ quá ngây ngô, thật thà. Rất lâu sau khi Rousseau mất (năm 1910), người ta mới nhận ra giá trị nghệ thuật trong những bức tranh của ông và đã công nhận ông là một thiên tài - thiên tài tự học.

Tranh của Rousseau thường cường điệu kích cỡ, màu sắc của cây, lá và hoa, tạo khung cảnh ma mị, phác họa thêm những hình ảnh giống như cảnh thần tiên. Khi xem tranh của Rousseau, người xem dần nhận ra sự tinh tế trong tranh, ẩn dưới một kĩ thuật đặc sắc, không phô trương. Cách sử dụng màu sắc trong các tác phẩm của Henri Rousseau mang phong cách rất riêng.

Bức tranh *Hổ trong cơn bão nhiệt đới* (*The tiger in a tropical storm*) là một trong những tác phẩm đầu tiên giúp họa sĩ Henri Rousseau trở nên nổi tiếng. Bức tranh được vẽ năm 1891 và được trưng bày tại Salon des Indépendants cùng năm. Bức tranh diễn tả hình ảnh một con hổ mở to mắt, nhe hàm răng sắc nhọn đang bước đi trong lùm cây. Phía xa của bức tranh là hình ảnh sấm chớp, cơn mưa lớn tràn quét cây cối và bầu trời tối thăm thẳm do bão tố gây ra. Bức tranh đã bị các nhà phê bình đương thời chế giễu, nhưng ngày nay, nó được tôn vinh là một trong những tác phẩm hay nhất của ông.

Henri Rousseau đã từng có ý thức rằng, mình đã phát minh ra một cách mới để vẽ và có thể coi ông là cha đẻ của “nghệ thuật ngây thơ” nhưng không hề ngây thơ.

Tài liệu tham khảo

1. Michelle Markel (2012), *The fantastic Jungle Paintings: Henri Rousseau*, Eerdmans Books for Young Readers Publishing House, America.
2. Cornelia Stabenow (2018), *Rousseau*, Taschen Publishing House, France.

NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC VIỆT NAM

Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống đặc sắc, một sáng tạo đặc biệt của người Việt ở vùng châu thổ sông Hồng. Nghệ thuật múa rối nước có thể sánh ngang với tuồng, chèo – những bộ môn nghệ thuật có vị trí cao trong nền sân khấu dân tộc.

Múa rối nước ra đời và tồn tại cùng với nền văn minh lúa nước từ thời các Vua Hùng dựng nước, tuy nhiên, vào triều đại nhà Lý (1010 – 1225), môn nghệ thuật này mới thực sự phát triển và để lại dấu ấn cho đến ngày nay.

Múa rối nước là nghệ thuật được truyền từ đời này sang đời khác, dần dần trở thành một thú chơi tao nhã của người dân Việt Nam trong các dịp lễ hội.

Múa rối nước có những đặc điểm khác với múa rối thông thường: dùng mặt nước làm sân khấu biểu diễn (gọi là nhà rối hay thủy đình). Sân khấu múa rối nước thường được dựng lên giữa ao, hồ với kiến trúc cân đối, tượng trưng cho mái đình, chùa của vùng nông thôn Việt Nam. Xung quanh sân khấu được trang trí cờ, quạt, voi, lợn, cổng hàng mã.

Những con rối trên sân khấu được làm bằng gỗ sung, loại gỗ nhẹ nổi được trên mặt nước, được đục, đẽo, gọt giũa, đánh bóng và trang trí với nhiều màu sơn khác nhau để tạo đặc điểm tính cách cho từng nhân vật. Hình thù của con rối thường ngộ nghĩnh, màu sắc tươi vui, có tính hài hước và tượng trưng cao.

Phần thân rối nổi trên mặt nước thể hiện nhân vật, còn phần đế là phần chìm dưới nước, giữ cho thân rối nổi bên trên và là nơi lắp hệ thống điều khiển cử động của con rối.

Mấu chốt của nghệ thuật múa rối nước là bộ phận điều khiển được giấu trong lòng nước, tận dụng sức nước để biểu diễn. Người nghệ nhân múa rối nước đứng trong buồng trò để

điều khiển con rối, thao tác từng cây sào, thừng, vọt, dây. Ngoài một số con rối được điều khiển bằng cách dùng dây giật, cầm trên tay, phần lớn các con rối được điều khiển qua các que tre. Sự thành công của con rối nước chủ yếu nhờ vào cử động của thân hình, hành động làm trò, đóng kịch của nó.

Buổi biểu diễn múa rối nước thường rất nhộn nhịp với lời ca, tiếng trống, mõ, tù và, kèm theo tiếng pháo chuột, pháo thăng thiên, pháo mở cờ từ dưới nước lên, trong ánh sáng lung linh và màn khói huyền ảo, cố gắng hiển cho người xem nhiều điều kì lạ, bất ngờ.

Nội dung các vở diễn là những sinh hoạt đời thường như: công việc nhà nông, câu ếch, cáo bắt vịt; các lễ hội: múa rồng, múa sư tử, rước kiệu, đấu vật, đánh võ, chọi trâu hay trích đoạn một số tích cổ: *Thạch Sanh, Tấm Cám,...*

Nghệ thuật múa rối nước là đặc phẩm văn hoá của dân tộc Việt, phát triển ở hầu hết các làng xã quanh kinh thành Thăng Long như Đào Thục (Đào Xá) - Đông Anh; chùa Nành - Gia Lâm; phường rối nước xã Thanh Hải - Thanh Hà - Hải Dương; Bảo Hà - Vĩnh Bảo - Hải Phòng và nhiều phường rối ở hầu hết các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Hiện nay, Nhà hát Múa rối Thăng Long tại Hà Nội đã phục hồi 17 trò rối nước: *Bật cờ, Chú Tễu, Múa rồng, Em bé chăn trâu, Cày cấy, Câu Ếch, Bắt vịt, Đánh cá, Vinh quy bái tổ, Múa sư tử, Múa phượng, Lê Lợi trả gươm, Nhi đồng vui chơi, Đua thuyền, Múa lân, Múa tiên, Tứ linh.*

Múa rối là môn nghệ thuật có ở nhiều quốc gia, nhưng múa rối nước chỉ có duy nhất ở Việt Nam và đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hoá thế giới.

Nguồn: Shutterstock.com

Tài liệu tham khảo
Phạm Hoàng Hải (2011), *Vietnamese Water Puppetry*, Nhà xuất bản Thông Tấn, Hà Nội.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Thuật ngữ trong các bài, trang liệt kê không giải thích bằng ngôn ngữ khái niệm cho học sinh mà các em chiếm lĩnh thuật ngữ trong quá trình quan sát, phân tích, luyện tập thực hành, vận dụng, sáng tạo sản phẩm.

Biểu cảm: Là biểu hiện cảm xúc của người, con vật ở trạng thái tinh thần nhất định qua gương mặt, hành động.

Đậm, nhạt: Là chỉ số thể hiện mức độ sáng hay tối của màu sắc hoặc sự chuyển biến của ánh sáng và bóng tối trên đối tượng.

Hình cơ bản: Là các hình được tạo bởi đường nét chu vi của các diện được khép kín trong không gian như hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác,...

Hình dáng: Là hình tạo nên dáng vẻ của người, con vật, đồ vật, sự vật,...

Hình khối: Là các khối tạo nên hình thể của người, con vật, đồ vật, sự vật,... chiếm chỗ trong không gian.

Hình thức mỹ thuật: Là hình thức tạo ra sản phẩm mỹ thuật như: vẽ, cắt, dán, gấp, in, nặn, tạo sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng.

In chà xát: Là kĩ thuật in đơn giản để tạo bản sao bằng phương pháp chà xát hay đập màu lên giấy, vải từ những bề mặt có hình nổi.

Khối cơ bản: Là khối được tạo bởi vật thể có các hình cơ bản chiếm một vị trí nhất định trong không gian như khối hộp hình vuông, khối tròn, khối tam giác,...

Khối tam giác: Là khối có 4 mặt đều là các hình tam giác.

Khối tròn: Là cách gọi đơn giản của khối cầu.

Khối trụ: Là dạng khối hình ống có 2 mặt cắt là hình tròn bằng nhau.

Khối trụ dài: Là khối trụ kéo dài dạng dây, thanh, sợi.

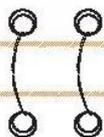
Nhịp điệu: Là sự nhắc lại một cách có chủ đích (đều, dày đặc – thưa thớt,...) các hình dạng, hình khối, màu sắc,... trên đối tượng nghệ thuật.

Sản phẩm mỹ thuật: Là bài vẽ, bức tranh, hình thể, vật thể,... được tạo ra trong quá trình thực hành, sáng tạo mỹ thuật của học sinh hoặc nghệ nhân,...

Tạo hình: Là nghệ thuật sắp xếp các yếu tố chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, không gian,... tạo nên một tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật.

Trang trí: Là nghệ thuật làm ra cái đẹp bằng các yếu tố, nguyên lí mỹ thuật để phục vụ nhu cầu mọi mặt trong đời sống của con người.

Vật liệu: Là vật chất để thể hiện một tác phẩm nghệ thuật.

Tham khảo tài liệu:

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Mỹ thuật (ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2018/ TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).