

Tiểu Sử 2020 (updated Feb 2025)

Tiểu sử Nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm

English Version: <https://www.uudamstudio.com/bio>

Facebook: facebook.com/UuDamStudio

Instagram: instagram.com/uudam_tran_nguyen

Twitter: x.com/uudam

Tiktok: tiktok.com/@uudam_studio?lang=en

Website: www.UuDamStudio.com

Nguyễn Trần Ưu Đàm là một nghệ sĩ thị giác tiên phong. Anh lớn lên trong nhiều bối cảnh khác nhau tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ưu Đàm học ngành điêu khắc tại trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 1994. Sau đó anh tốt nghiệp 2 đại học danh tiếng về nghệ thuật với bằng cử nhân và thạc sĩ tại University of California Los Angeles (UCLA) và School of Visual Art in New York, Hoa Kỳ. Anh đã từng theo học với các nghệ sĩ lớn của thế giới như Charles Ray, Paul McCarthy, Sarah Sze, và nhà phê bình Jerry Saltz, v.v. Anh hiện đang sống, sáng tác tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Qua nhiều năm thực hành nghệ thuật, nghệ sĩ Ưu Đàm hướng tới các câu hỏi triết học lớn trong cuộc sống. Các tác phẩm của Ưu Đàm phản chiếu những quan tâm đa dạng của anh qua nhiều khía cạnh của các vấn đề xã hội.. Anh thực hành với video, trình diễn nghệ thuật, nhiếp ảnh, robot điều khiển từ xa qua ứng dụng **License 2 Draw** và những chất liệu mới mẻ khác.. Ưu Đàm là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới thực hành các tác phẩm táo bạo xuyên không gian như vẽ qua tác phẩm **app License 2 Draw** và bắn laser đốt (vẽ) tranh cách nơi vẽ hàng chục ngàn cây số khi đặt câu hỏi về vai trò của công nghệ và con người. Anh còn là tác giả của tác phẩm khí thổi sắp đặt hoành tráng kết hợp những câu chuyện về phát triển đô thị và những truyền thuyết nổi tiếng thành lời cảnh báo cho vai trò lẫn ảnh hưởng của tiến trình đi lên của nhân loại và tham vọng không thể kiểm soát của con người trong **Serpents' Tails (Rồng Rắn Lên)**. Các sắp đặt này với hàng trăm xe gắn máy và tác phẩm điêu khắc thổi khí đặt biệt được bơm căng từ khí thải của chúng nhắc đến sự phát triển không ngừng của con người tác động đến môi trường. Tác phẩm **Contemporary Buddha** lấy cảm hứng từ ý niệm Rồng của đạo Phật. Với tác phẩm **TIME BOOMERANG** (Quay Thời Gian) nhiều kỳ xuyên thời gian, anh phát minh ra ý niệm *nghệ-thuật-diêu-khắc-trình-diễn-du-hành* khi phóng năm ngón tay bằng đồng xuống 5 biển ở 5 châu lục để đo Thế Giới... Những thử nghiệm đầy tính tinh nghịch và suy tư của Ưu Đàm được xem như một trong những thực hành nghệ thuật nổi bật nhất của bối cảnh nghệ thuật đương đại Việt Nam và thế giới hiện nay.

Ưu Đàm đã tham dự nhiều triển lãm quốc tế và các diễn thuyết tại: Singapore Biennale lần thứ 4, Bảo Tàng Asia Society (New York), Bảo Tàng RISD (Mỹ), Kadist Art (San Francisco), Không gian triển lãm White Chapel (UK), Bảo Tàng Jewish (New York), Bảo Tàng Bildmuseet (Thụy Điển), Trung Tâm Nghệ Thuật Jim Thompson (Thái Lan), Asia Pacific Triennial lần thứ 8 (Úc), Art Stage Singapore 2016, QGOMA (Úc), Factory Contemporary Art Center (HCM), High Line

Art (NYC), Aichi Triennale 2016 (Japan), San Art (HCM) Yokohama Museum of Art (Japan), Không Gian Lưu Trú Nghệ Sĩ The NTU CCA (Singapore), Viện Goethe (Hà Nội), Bảo Tàng Mỹ Thuật Singapore, SUNSHOWER tại Trung Tâm Mỹ Thuật Quốc Gia ở Tokyo, Trung Tâm Esplanade (Singapore), Bảo Tàng Mỹ Thuật Đương Đại Kuandu (KdMoFA) (Đài Bắc), Shanghai Biennale 12th (Trung Quốc), Bảo Tàng Quận Cam OCMA (California), Kaohsiung Museum, Galerie Quynh (HCM), Te Papa (New Zealand), MoT plus, AFarm, Swab Barcelona, Công trình nghệ thuật công cộng Thánh Gióng tại Phúc Tân (Hà Nội), Rục Rà Rục Dịch, và hiện đang triển lãm tại Trung Tâm Nghệ Thuật Quốc Tế lớn nhất châu Á (Asia Culture Center), Motplus Art Space (HCM), A FARM (HCM), ASIA CULTURE CENTER (Hàn Quốc), VIETNAM DESIGN WEEK 2020, ICISE (Việt Nam), Asia Art Biennale tại National Taiwan Museum of Fine Arts (Đài Loan).

Các tác phẩm của Ưu Đàm đã được đăng trong các tạp chí và báo đài uy tín trong và ngoài nước như: Art Forum, Flash Art, Brooklyn Rail, Hyperallergic, Vietnam News, Blouin Art Info, The New York Times, Singapore Today Top Pick, Saigoneer, Los Angeles Times, Phnom Penh Post, Vietnam National VTV, HTV, Art Radar Journal, LA weekly, Time Out New York, Arttribune.com (Italy), Zing.vn, Orange County Weekly, The Dot Magazine, Art Monthly (London), Japan Times, Degree Critical (NYC), Brooklyn Rail, Cobo Social, Art Radar Journal, Yicai Shanghai, Heritage In-flight Mag, Phu Nu weekend, The Thao Van Hoa, Tuổi Trẻ weekend, & Forbes VN, Vietcetera, Dân Trí, etc.

2017, anh đoạt giải thưởng uy tín của Ban giám khảo tại Liên Hoan Nghệ Thuật Truyền Thông Nhật Bản lần thứ 18 với tác phẩm robot **License 2 Draw**. 2020, anh vinh dự nhận giải thưởng cao quý Bùi Xuân Phái dành cho các nghệ sĩ có đóng góp cho nghệ thuật vào Hà Nội với tác phẩm **Thánh Gióng Đương Đại** tại Phúc Tân (Hà Nội) và tháng 11 cùng năm, giải thưởng BEST Conceptual Design của Ban giám khảo Việt Nam Design Week 2020 cho tác phẩm có tính siêu lan toả bảo vệ môi trường **ECO-ĐI**.

Tác phẩm **ECO-ĐI**, một tác phẩm lần đầu tiên kết hợp 6 tính chất nghệ thuật để đưa thông điệp bảo vệ môi trường ra toàn thế giới. **ECO-ĐI** với sức tái sinh mãnh liệt sẽ giúp chữa lành cho hệ sinh thái hành tinh.

Bên cạnh các hoạt động sáng tác và triển lãm, Ưu Đàm còn là đồng sáng lập tạp chí thể nghiệm nghệ thuật **XEM**. Ngoài ra, anh tích cực chia sẻ và đào tạo cho những người yêu mến nghệ thuật thông qua hoạt động giảng dạy và diễn thuyết tại các đại học và tổ chức nghệ thuật trong và ngoài nước.