

LỜI MỞ ĐẦU

Đề án này được thực hiện với mục đích tôn vinh nghệ thuật của chủ nghĩa siêu thực – một dòng chảy sáng tạo luôn khơi gợi trí tưởng tượng, giải phóng cảm xúc và mở ra cánh cửa bước vào thế giới nội tâm. Lấy cảm hứng từ Paysage Totémique của Wolfgang Paalen, nơi những cấu trúc totem uốn khúc, cô độc và đậm tính biểu tượng hiện lên như những mảnh ghép của tiềm thức, tôi bắt đầu hành trình nghiên cứu và chuyển hóa hình ảnh cảm xúc thành chất liệu sáng tạo.

Mỗi trang sổ là một phần của hành trình ấy: từ phân tích tác phẩm, khám phá các tầng nghĩa siêu thực, đến việc tìm thấy sự đồng điệu giữa nghệ thuật và chính mình. Tôi mong rằng thông qua quá trình này, vẻ đẹp của chủ nghĩa siêu thực – với sự huyền bí, phi lý nhưng đầy sức gợi – sẽ được lan tỏa và được tái hiện theo cách cá nhân nhất trong bộ sưu tập của tôi.

Đề án này không chỉ ghi lại ý tưởng và nghiên cứu, mà còn là lời tri ân đối với một dòng nghệ thuật đã mở ra vô số khả năng biểu đạt cho người nghệ sĩ: tự do, nội tâm, và không giới hạn.

1. Lý do chọn đề tài

Tôi chọn đề tài này vì các cấu trúc tô-tem trong Paysage Totémique – uốn khúc, tối màu, gần như sinh vật sống nhưng lại đứng lẻ loi trong môi trường căn cỗi và lạnh lẽo – gợi lên cảm giác xa lánh và cô đơn của con người. Hình ảnh này khơi gợi trong tôi sự tò mò về cách thể hiện tâm trạng nội tâm và cảm xúc cá nhân qua hình tượng trừu tượng, đồng thời mở ra hướng sáng tạo về bố cục, màu sắc và biểu tượng để truyền tải trải nghiệm cảm xúc riêng trong tác phẩm nghệ thuật.

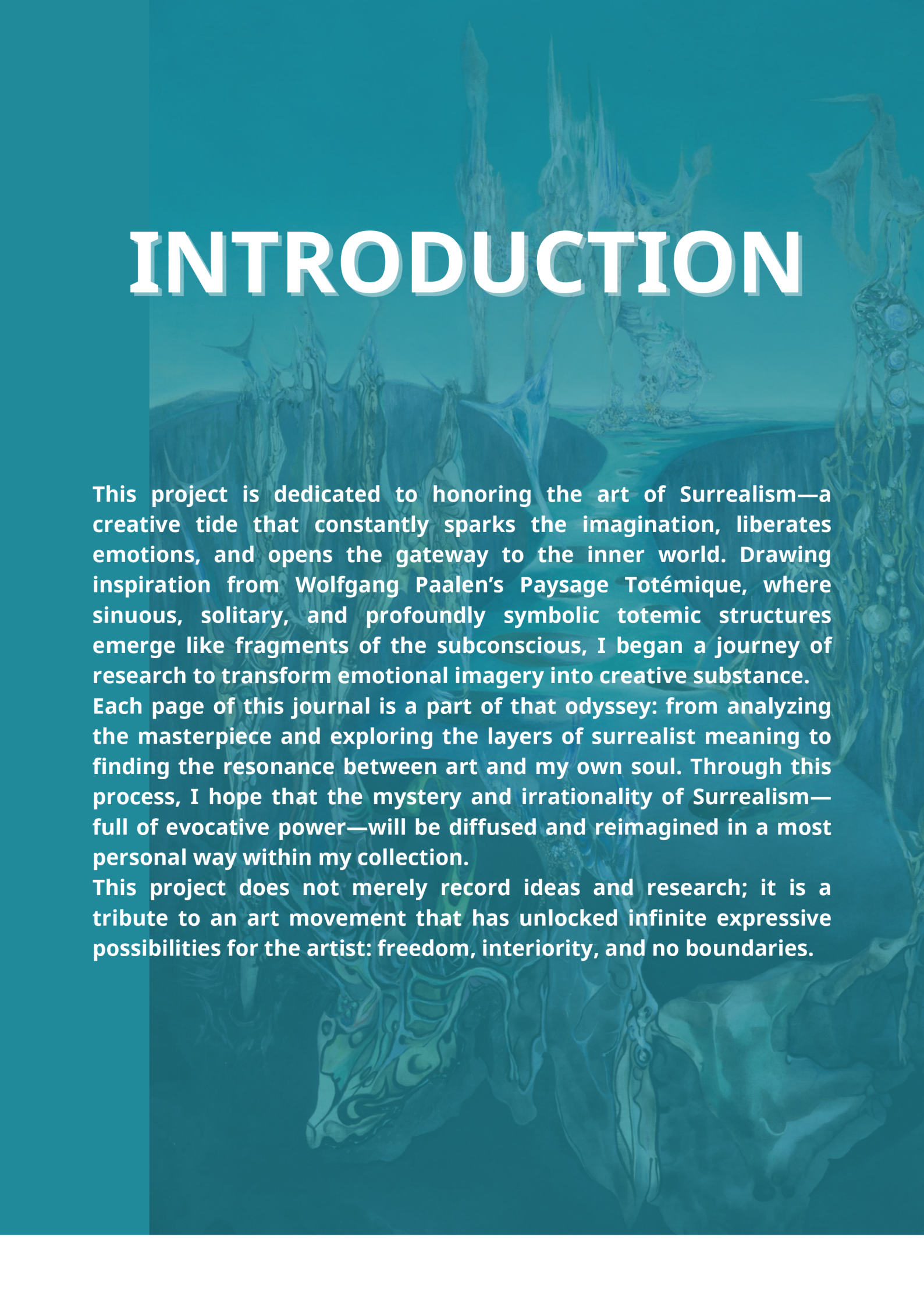
1.1. Cảm hứng cá nhân

Khi tiếp cận Paysage Totémique của Wolfgang Paalen, tôi bị cuốn hút bởi cách ông kết hợp các yếu tố siêu thực với hình thức gợi nhắc tới tự nhiên và linh vật. Những hình khối tưởng tượng, những đường nét uốn lượn vừa thực vừa ảo, khiến tôi cảm nhận được một thế giới vừa gần gũi vừa xa lạ, nơi ký ức và tiềm thức cùng tồn tại.

Điều đặc biệt khiến tôi ấn tượng là cảm giác tính linh thiêng và biểu tượng mà Paalen tạo ra qua những hình tượng “totem”. Không chỉ là hình ảnh, chúng như mang theo năng lượng, câu chuyện của các sinh vật và cảnh quan tưởng tượng. Đây là yếu tố thúc đẩy tôi trong việc tìm kiếm sự kết nối giữa cảm xúc cá nhân và biểu tượng hình ảnh trong tác phẩm của chính mình.

Ngoài ra, sự pha trộn giữa trừu tượng và chi tiết cụ thể trong tranh của Paalen đã mở ra hướng sáng tạo cho tôi trong việc thử nghiệm vật liệu, màu sắc và bố cục. Tôi muốn tạo ra những không gian hình ảnh có thể vừa mơ hồ vừa gợi liên tưởng, để người xem cảm nhận được sự huyền bí của thế giới nội tâm – điều mà Paalen đã thể hiện một cách tinh tế trong Paysage Totémique.

Tác phẩm này cũng truyền cảm hứng cho tôi về việc khám phá bản sắc riêng qua ký hiệu và hình ảnh, không chỉ là tái hiện thực tại mà là xây dựng một thế giới cá nhân hóa, nơi mỗi chi tiết đều chứa đựng ý nghĩa riêng. Đây chính là kim chỉ nam cho dự án đồ án của tôi, hướng tới một trải nghiệm thị giác vừa ấn tượng, vừa giàu cảm xúc và mang tính gợi mở.

The background of the page is a surrealist artwork by Wolfgang Paalen titled 'Paysage Totémique'. It features a dark, moody landscape with a body of water in the foreground. In the background, there are tall, thin, totem-like structures rising from the water, some with faces or masks. The overall color palette is dark and muted, with shades of brown, black, and grey, creating a mysterious and dreamlike atmosphere.

INTRODUCTION

This project is dedicated to honoring the art of Surrealism—a creative tide that constantly sparks the imagination, liberates emotions, and opens the gateway to the inner world. Drawing inspiration from Wolfgang Paalen’s *Paysage Totémique*, where sinuous, solitary, and profoundly symbolic totemic structures emerge like fragments of the subconscious, I began a journey of research to transform emotional imagery into creative substance.

Each page of this journal is a part of that odyssey: from analyzing the masterpiece and exploring the layers of surrealist meaning to finding the resonance between art and my own soul. Through this process, I hope that the mystery and irrationality of Surrealism—full of evocative power—will be diffused and reimaged in a most personal way within my collection.

This project does not merely record ideas and research; it is a tribute to an art movement that has unlocked infinite expressive possibilities for the artist: freedom, interiority, and no boundaries.

PROJECT RATIONALE

I chose this theme because the totemic structures in *Paysage Totémique*—sinuous, dark, almost bio-morphic yet standing lonely in a barren and cold environment—evoked in me a profound curiosity. These images inspired me to explore how to express internal states and personal emotions through abstract imagery, while simultaneously opening new creative directions for composition, color, and symbolism to convey my own emotional experiences.

1.1 Personal Inspiration

When encountering Paalen's work, I was captivated by his fusion of surrealist elements with forms reminiscent of nature and animism. The imaginary masses and curves—half-real, half-ethereal—create a world that feels both intimate and alien, where memory and the subconscious coexist.

What particularly struck me was the sense of sacredness and symbolism Paalen created through these 'totems'. Beyond mere shapes, they seem to carry energy, stories of creatures, and imaginary landscapes. This became the driving force for my search for a connection between personal emotion and the symbolic imagery in my own work.

Furthermore, the blend of abstraction and intricate detail in Paalen's painting has opened creative horizons for me in experimenting with materials, color, and layout. I aim to create visual spaces that are both ambiguous and evocative, allowing viewers to feel the mystery of the inner world—a feat Paalen achieved so exquisitely. His work inspires me to discover my own identity through symbols and imagery, not just recreating reality but building a personalized world where every detail holds its own significance. This is the compass for my graduation project, aiming for a visual experience that is striking, emotionally rich, and open-ended.

1

MÔ TẢ (Description)

MÔ TẢ THIẾT KẾ (DESIGN DESCRIPTION)

Tiếng Việt:

Thiết kế được xây dựng từ hành trình nghiên cứu sâu sắc về chủ nghĩa siêu thực, cụ thể là tác phẩm "Paysage Totémique" (1938) của Wolfgang Paalen. Lấy cảm hứng từ những cấu trúc tô-tem uốn khúc và đầy tính linh vật, bộ trang phục chuyển hóa những cảm xúc nội tâm đơn độc thành một thực thể hữu hình. Bằng việc sử dụng 50% chất liệu da bò thật, tôi khai thác sự tương phản giữa bề mặt đánh cứng, quyền năng của da với những khoảng cắt khoét và chi tiết đan dây mảnh dẻ. Những vết khói ma mị trong kỹ thuật Fumage được tái hiện qua hệ thống dây đan dọc cơ thể, tạo nên một "cấu trúc sinh vật" vừa lạ lẫm, vừa gợi cảm, tôn vinh sự tự do và bản sắc cá nhân không giới hạn.

English:

The design is developed from a profound exploration of Surrealism, specifically inspired by Wolfgang Paalen's "Paysage Totémique" (1938). Drawing from sinuous, animistic totemic structures, the garment transforms solitary inner emotions into a tangible entity. By utilizing 50% genuine bovine leather, I explore the contrast between the powerful, firm texture of leather and delicate cut-outs with intricate lacing. The ethereal smoke trails from the Fumage technique are reimaged through a system of lacing along the silhouette, creating a "biomorphic structure" that is both alien and sensual, celebrating freedom and an unbounded personal identity.

2 Ý TƯỞNG (Concept/Moodboard)

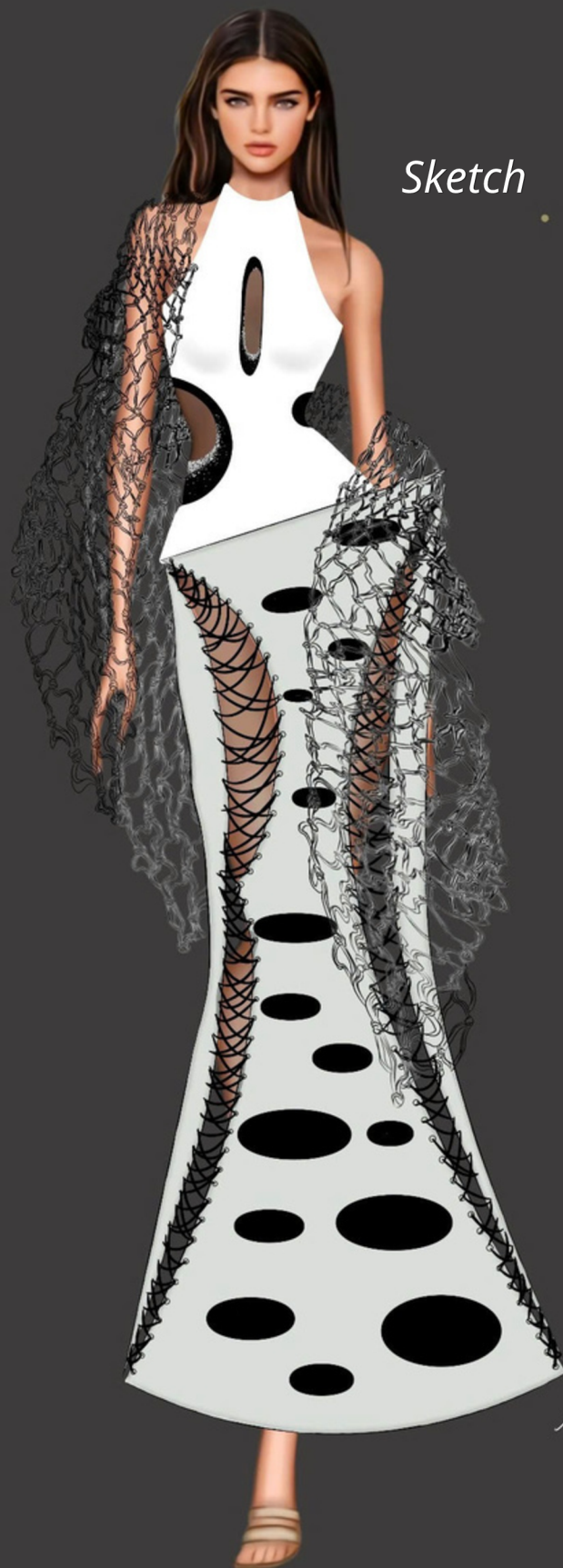

wolfgang paalen, paysage totémique, 1938 privatsammlung paris,

3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Technical Details)

Phom dáng: Maxi Dress (Váy dài), cổ yếm (Halter neck), ôm sát cơ thể với các khoảng cắt khoét (cut-out)

Chi tiết đặc biệt: * Hệ thống lỗ đục (Eyelets) dọc hai bên sườn và đùi để luồn dây da.

Họa tiết chấm tròn (Polka dots) đa kích thước được đắp nổi (Appliqué) trên nền da trắng.

Kỹ thuật may:

May lộn giấu chỉ ở các đường viền chính.

Sơn cạnh (Edge Painting) thủ công cho toàn bộ các mảng cắt.

4

CHẤT LIỆU (Material List)

Chi tiết Loại vật liệu, đặc điểm kỹ thuật

1 Thân váy & Áo Da bò Nappa (Trắng, đen, xám) Độ dày 0.9mm, mềm mại, bề mặt lì (matte).

2 Họa tiết & Dây đan Da bò Box Calf (Đen) Độ dày 1.1mm, có độ bóng nhẹ, chịu lực kéo tốt.

3 Phối lớp trong Lưới Power Mesh Màu da hoặc đen, tạo độ xuyên thấu và định hình.

4 Lót trong Vải lụa Habotai Mềm mại, thấm hút mồ hôi, thân thiện với da người mặc.

5 Phụ liệu kim loại Khoen (Eyelets) Màu niken đen hoặc đen mờ (Matte Black).

6 Chỉ may Chỉ sáp (Waxed Thread) Loại