

Yêu lịch sử qua vở opera Khung cảnh lãng quên

"Tình tế và nên thơ", "muốn về đọc lại lịch sử", "khiến mình bỗng mê cái lương"... It ai nghĩ vở opera *Khung cảnh lãng quên* của một đạo diễn người Pháp gốc Việt kể về quá khứ lại gợi nhiều rung cảm đến thế.

Trước thêm đêm diễn vừa qua tại Nhà hát TP.HCM, đạo diễn Olivier Dhénin Hữu đã định cáo lỗi cùng khán giả vì sức khỏe một vài diễn viên không tốt. Nhưng trước khán phòng đầy áp, tất cả như được tiếp thêm năng lượng để cháy trên sân khấu, mang đến một đêm công diễn opera hòa quyện nghệ thuật, lịch sử đầy cảm xúc. Khi kết thúc, những tràng pháo tay dài không ngừng đã đến dập nỗ lực của cả ê kíp.

Hơn 3 giờ đồng hồ, vở opera nam hồi của biên kịch - đạo diễn Olivier đưa khán giả ngược dòng quá khứ, không chỉ tìm lại ký ức lãng quên dọc theo biên niên sử những gia đình phải ly tán trong thời Pháp thuộc, mà còn sống lại cả lịch sử ngàn năm văn hiến đầy thăng trầm lẫn hào hùng của nước Việt con cháu Rồng Tiên.

Tất cả được chuyển tải đẹp như thơ, như họa trên sân khấu bằng hình thức opera sáng tạo, giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn phương Đông và phương Tây, đan xen hài hòa giữa chuyện kể, lời thơ và âm nhạc.

Nhiều khán giả tự hào khi lần đầu nghe nghệ sĩ Pháp hát opera lời thơ *Nam quốc sơn hà* của Lý Thường Kiệt, rưng rưng trước những phân cảnh opera kết hợp cải lương mượt mà, xúc động trước số phận trớ trêu và lòng yêu nước nồng nàn của gia đình vua Thành Thái, Duy Tân... Màn trình diễn hết mình của các nghệ sĩ hai nước góp thêm cảm xúc lạ mà quen, khác biệt nhưng phù hợp, chạm vào trái tim khán giả.

Những lời thoại, lời ca đậm chất thơ trích dẫn từ những truyền thuyết, thơ ca quen thuộc của Việt Nam. Những tà áo dài, khung ảnh thờ, mũ miện phục trang, tím bối cảnh, đạo cụ trên sân khấu... được chăm chút tỉ mỉ, tối giản nhưng gợi tả. Từng chi tiết về các mốc thời gian lịch sử, cách dàn dựng sân khấu, âm

Phân cảnh họa sĩ Trần Văn Cẩn và Thủy cung bức chân dung nói tiếng Em Thủy trong vở opera *Khung cảnh lãng quên* Ảnh: HUỖNH VY

nhạc, âm thanh ánh sáng... đều khiến người xem bất ngờ: "Sao một đạo diễn Pháp lại hiểu và làm về lịch sử, văn hóa Việt đẹp và thơ như thế?"

Từ những bức ảnh cũ và câu chuyện riêng của gia đình mình, đạo diễn Olivier đã đưa lên sân

khẩu một mảnh nhỏ của lịch sử, một góc nhìn riêng về miền đất huyền thoại ông ngỡ đã lãng quên. Khoảnh khắc hai em nhỏ xoay tưng khung ảnh thờ về phía khán giả, trong đó có cả ảnh thật của gia đình đạo diễn khiến người xem rung động. Những nhân vật

của vở opera đã ở đó và ra đi, tiếp tục "con đường" của họ. Nhưng chúng ta, những người ở lại, cần hiểu về quá khứ, tìm về nguồn cội. Thông điệp đó hẳn sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng mỗi khán giả của *Khung cảnh lãng quên*.

Đặc biệt, mẹ ruột của đạo diễn Olivier hơn 20 năm mới trở lại Việt Nam để xem tác phẩm tâm huyết của con trai mình.

Tác phẩm chứa đựng nhiều chiều sâu lịch sử của đất nước và mang tinh nghệ thuật cao, giao thoa giữa Đông và Tây, giữa Việt Nam và Pháp. Dù vở diễn chủ yếu bằng tiếng Pháp và có phụ đề, nhưng câu chuyện, âm thanh, ánh sáng, diễn xuất... đều rất thuyết phục. Tác giả hẳn đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử, văn hóa Việt, dùng trí tưởng và sáng tạo của mình để mang đến một tác phẩm ý nghĩa như thế này" - ông Trần Phước Anh, giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, tâm đắc.

Sau TP.HCM, vở opera *Khung cảnh lãng quên* sẽ diễn tiếp vào ngày 28-11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). HUỖNH VY

TRADUCTION : AIMER L'HISTOIRE À TRAVERS L'ART – L'OPÉRA PAYSAGE DANS L'OUBLI •
Huỳnh Vy • Tuổi Trẻ News, 26 novembre 2023, Saigon Opera House

« Délicat et poétique », « traversant l'histoire », « imprégné de cái lương »... Peu de gens pensaient que l'opéra PAYSAGE DANS L'OUBLI d'un metteur en scène franco-vietnamien sur le passé susciterait autant d'émotions.

Avant la représentation au Théâtre de Hồ Chi Minh-Ville, le metteur en scène Olivier Dhénin Hữu avait l'intention de présenter ses excuses au public pour la mauvaise santé de certains acteurs. Mais devant une salle pleine, tout le monde semblait avoir plus d'énergie à dépenser sur scène, offrant ainsi une soirée émouvante de représentations d'opéra mêlant art et histoire. À la fin, des applaudissements interminables ont récompensé les efforts de toute l'équipe.

D'une durée de 3 heures, l'opéra en cinq actes du dramaturge - metteur en scène Olivier [Dhénin Huu] ramène les spectateurs dans le passé, non seulement pour retrouver les souvenirs oubliés le long de l'histoire des familles dispersées pendant la période coloniale française, mais aussi pour revivre l'histoire millénaire tourmentée et héroïque du Vietnam, celle des descendants du Dragon et de la Fée.

Tout cela est transmis magnifiquement comme un poème, une peinture sur scène par le biais d'une forme d'opéra créative, fusionnant harmonieusement l'art de la performance orientale et occidentale, entrelaçant narration, poésie et musique.

De nombreux spectateurs ont été fiers d'entendre pour la première fois des artistes français chanter les paroles du poème "Nam Quoc Son Ha" de Ly Thuong Kiet, émus par les scènes d'opéra combinées au cải lương traditionnel et bouleversés par le patriotisme du roi Thanh Thai et le destin tragique de Duy Tân... L'incarnation sincère des artistes des deux pays a provoqué des émotions étranges mais familières, singulières mais appropriées, touchant le cœur du public.

Les dialogues regorgent de citations poétiques tirées de légendes et de poèmes vietnamiens familiers. Les robes áo dài, les cadres votifs pour autel, les costumes historiques, la scénographie et les accessoires de scène... sont méticuleusement soignés – minimalistes mais évocateurs.

Chaque détail sur les chronologies historiques, la mise en scène, la musique, le son et la lumière... surprend le spectateur : "Comment un artiste français peut-il comprendre et rendre l'histoire et la culture vietnamiennes si belles et si poétiques ? »

À partir de photos anciennes et de l'histoire de sa propre famille, le réalisateur Olivier a mis en scène un petit morceau d'histoire, un regard personnel sur cette terre légendaire qu'il croyait avoir oubliée.

Le moment où deux enfants ont tourné chaque cadre de culte vers le public, où figuraient de vraies photos de la famille du dramaturge, a fait trembler les téléspectateurs. Les personnages de l'opéra étaient là et repartis, poursuivant leur « chemin ».

Mais nous, ceux qui restent, avons besoin de comprendre le passé et de retrouver nos origines. Ce message restera sûrement longtemps dans le cœur de tous les spectateurs de PAYSAGE DANS L'OUBLI. En particulier, la mère du dramaturge Olivier Dhénin Huu revenue au Vietnam après plus de 50 ans pour découvrir le travail passionné de son fils.

« L'œuvre contient beaucoup de profondeur historique du pays et est hautement artistique, une intersection entre l'Est et l'Ouest, entre le Vietnam et la France. Bien que la pièce soit principalement en français et sous-titrée, l'histoire, la musique, la lumière, le jeu des acteurs... sont tous très convaincants. L'auteur doit avoir fait des recherches très approfondies sur l'histoire et la culture vietnamiennes, en utilisant son imagination et sa créativité pour réaliser un travail significatif comme celui-ci » avoue M. Tran Phuoc Anh, directeur du Département des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, admiratif.

Après Hô Chi Minh Ville, l'opéra PAYSAGE DANS L'OUBLI se poursuivra le 28 novembre au Théâtre Hô Gưôm (Hà Nội).

Nhà soạn kịch Olivier Dhénin Hữu: 'Khi rời xa quê hương, việc mất đi ngôn ngữ là điều đau đớn'

Tam Anh | 06/12/2023 18:50

Vở nhạc kịch "Khung cảnh lãng quên" (Paysage dans l'oubli) của nhà soạn kịch Olivier Dhénin Hữu kết hợp cùng nhà soạn nhạc Benjamin Attahir đã ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội. Nhân dịp này, nhà soạn kịch người Pháp gốc Việt Olivier Dhénin Hữu đã có những chia sẻ thú vị.

<https://1thegioi.vn/nha-soan-kich-olivier-dhenin-huu-khi-roi-xa-que-huong-viec-mat-di-ngon-ngu-la-dieu-dau-don-210637.html>

*Journaliste Nguyen Huy, collaborateur du journal Sports & Culture.
Entretien à l'occasion de l'opéra "Paysage dans l'oubli"*

Pouvez-vous nous partager la conception de la naissance de l'histoire ? Combien de temps vous a-t-il fallu pour terminer l'écriture de ce scénario ? Qu'est-ce que ça veut transmettre ?

Depuis toujours j'avais des photographies de ma famille à Saigon. Elles me fascinaient. Lors d'une exposition sur mon travail d'écriture à la Fondation des Treilles (Provence) dont j'étais lauréat en 2018, j'ai créé un théâtre d'objets où j'ai mis en scène ces photographies. Cela a provoqué un désir de découvrir le pays natal de ma mère, de retrouver le passé familial dont personne n'avait jamais parlé, que tous avaient enfoui dans sa mémoire. J'ai réfléchi longuement à la pièce. Mon processus d'écriture est toujours très lent, car il implique des lectures, une imprégnation de l'univers que je veux décrire. Ici, je ne connaissais rien du Vietnam si ce n'est les paysages que j'ai découverts lors de mon premier voyage en 2019, les œuvres d'art qui m'ont subjugués dans les musées : les peintures et laques de Nguyen Gia Tri par exemple. J'ai commencé à écrire au printemps, l'acte IV, qui s'inspire de la légende du pêcheur Truong Chi, à laquelle je pensais depuis très longtemps, que j'avais découverte dans un recueil de Pham Duy Kiem. Ensuite l'acte I. J'ai achevé le livret à Saigon, pour les trois derniers actes cet été.

Le livret oscille entre différents fils narratifs et entremêle personnages historiques, héros épiques et figures anonymes. Le jeune Antonin recherche l'histoire de sa famille et s'il n'accède à tous les secrets enfouis ou perdus, il découvrira par ailleurs d'autres histoires, d'autres légendes, qui lui permettront de retrouver le pays natal de ses aïeux. L'ouvrage s'achève sur la sagesse de reconnaître l'incomplétude de la recherche et tend à magnifier l'acte d'écrire : il y aura toujours une part manquante qui nous fera imaginer et rêver.

À travers cet opéra, on comprend enfin qu'on ne doit pas oublier ses origines et son histoire familiale. Chaque instant de vie s'inscrit dans la grande Histoire d'un pays, imprégnée de ses personnages historiques et légendaires.

Parmi les acteurs de la pièce, je vois une artiste de Cai Luong, Tu Quyên. Vous avez utilisé une artiste de "Cai Luong" dans un opéra occidental. Y a-t-il alors un mélange entre l'opéra et Cai Luong ?

Les deux musiques sont convoquées : occidentale et orientale. Le troisième acte se déroule à la Cour d'Annam, et les dignitaires vietnamiens sont incarnés par des chanteurs cai luong. Cela permet de montrer aussi la rencontre des deux cultures, très éloignées. Cependant, Benjamin Attahir utilise les instruments traditionnels dans l'accompagnement de sa musique, occidentale, pour ainsi montrer un lien, une unité.

Plus de 90 % du public vietnamien n'est pas encore familier avec l'opéra, car il semble c'est trop académique et qui vient d'une différente culture. Quelle est votre attente après ces deux présentations à HCM-Ville et Hanoi ?

Cet opéra est différent car il raconte une partie de l'histoire du Vietnam. La plupart des personnages sont des vietnamiens, la moitié des artistes également. C'est une chance unique pour moi aussi de mettre en scène ces légendes, l'histoire de ma famille. Mon histoire est l'histoire de tous les vietnamiens.

Vous avez participé à la résidence Villa Saigon. Cet opéra est-il le résultat de cette activité, ou est-il dans votre projet depuis longtemps ?

J'ai conçu ce projet d'écriture dans le cadre de la résidence de la Villa Saigon. C'est un projet qui devait se faire au Vietnam. Je n'aurais pas écrit la même chose si cela avait été en France. Je ne suis pas sûr que j'aurais d'ailleurs écrit quoi que ce soit. Il a fallu ce premier voyage pour susciter le désir de retrouver le passé de ma famille.

Le personnage d'Antonin dans l'histoire des souvenirs nostalgiques, est-ce qu'il vous présente vous-même dans la vie réelle ?

L'œuvre raconte une quête de mémoire : *Paysage dans l'oubli* relie les deux pays dont je suis originaire et m'oblige à réfléchir au rapport entre l'écriture et la scène pour raconter sa propre histoire. La part du biographique, du mémoriel, sont au cœur de cette démarche artistique pour extraire de l'oubli la vie antérieure à la mienne : celle de mes parents vietnamiens. Ma mère a quitté Saigon en 1958 à l'âge de 3 ans. Son frère aîné en avait 7, leur mère 25. Cet Orient extrême dont ils venaient a souvent hanté ma pensée et nourri un questionnement sur la notion de l'ailleurs et de l'origine. Antonin est comme mon double, sa mère, sa grand-mère sont les miennes. J'ai même gardé le prénom de ma grand-mère, car c'est le prénom français qui lui a été donné à Saigon par l'assistante sociale quand elle avait 8 ans.

D'après ce que j'ai compris, vous êtes d'origine vietnamienne mais vous ne parlez pas vietnamien. Vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de votre famille. Est-ce que le fait de valoriser la culture vietnamienne sans pouvoir parler la langue vous cause une certaine douleur intérieure ?

La langue a été perdue car à son arrivée en France, ma grand-mère est partie en sanatorium. Ma mère et ses frères et sœur ont été placés séparément dans des familles françaises car leur père les avait abandonnés. Après l'éloignement du pays natal, la perte de la langue est sans doute la chose la plus douloureuse. C'est pour cela qu'une part de leur histoire et de leur mémoire a disparu.

Découvrir et m'imprégner de culture vietnamienne a été la chose la plus importante dans ce projet. À défaut de pouvoir encore parler le vietnamien, je raconte l'histoire du pays.

Mais comment convoquer l'Histoire du Vietnam et raconter la mémoire familiale disparue avec les années et l'éloignement ? Plusieurs vers et strophes de grands poètes vietnamiens sont disséminés à travers les paroles des protagonistes pour accompagner cette quête du souvenir et révéler la beauté du Vietnam, tel un chemin poétique.

Combien de fois êtes-vous venu au Vietnam ? Et combien de fois avez-vous présenté vos œuvres artistiques au Vietnam ?

C'est mon troisième voyage au Vietnam. Le plus long puisque je suis arrivé en juillet et partirai fin janvier. C'est la première fois que je présente une œuvre au Vietnam.

Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes dans votre pays d'origine, le Vietnam ?

C'est difficile à dire, car j'ai vécu dans plusieurs grandes villes. Paris bien sûr, mais aussi New York il y a une quinzaine d'années, et Rome quand j'étais étudiant puis à la Villa Médicis. Revenir au Vietnam après mon premier voyage de 2019 a été comme revenir à la maison finalement. Je savais que j'allais passer un long temps ici. Saigon, la ville natale de ma mère, est devenue un peu ma ville des ancêtres. Y retourner y est normal.

Quels sont vos projets futurs au Vietnam ?

Peut-être un nouvel opéra français, du répertoire, ou le film musical de Jacques Demy et Michel Legrand Les Parapluies de Cherbourg que j'aimerais mettre en scène. Une œuvre très accessible mondialement connue qui pourrait plaire au public vietnamien.

Pouvez-vous nous partager votre vie en tant qu'un artiste en France ?

J'ai la chance de diriger ma compagnie et de travailler avec des collaborateurs et artistes talentueux depuis quinze ans. C'est une vraie chance de pouvoir créer les œuvres qui nous bouleversent.

REVUE DE PRESSE COMPLÈTE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SKWBt6wSMQySnfsZ1bzayCoiYzPFVAcc0B5TTNNkndw/edit?fbclid=IwAR3nah0A8cMrdBS21Vu_dlbbl-0xkJtipfZ-o7lPPI8T_vb-J9ZkEQjNkVI#gid=205490360