SỰ TRỞ LẠI CỦA NGHỆ THUẬT HÁT BỘI NAM BỘ

DẤU ẤN NĂM 2023

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với sự phát triển của truyền thông và đa dạng các loại hình nghệ thuật hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với những khó khăn, thách thức trong quá trình tồn tại, phát triển. Nghệ thuật Hát bội không nằm ngoài tình cảnh chung đó. Vì vậy, để khẳng định vị trí của mình trước các loại hình, trào lưu nghệ thuật hiện đại ngày nay, các nghệ sĩ đã không ngừng sáng tạo, nỗ lực tìm tòi, xây dựng những tác phẩm thực sự chất lượng phục vụ công chúng; Đồng thời khắc phục khó khăn, tìm ra các giải pháp để đưa loại hình nghệ thuật truyền thống đến với khán giả và công chúng một cách rộng rãi; Tạo nên một không gian văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân thành phố góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội là đơn vị sự nghiệp được Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố giao nhiệm vụ tổ chức biểu diễn, bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát bội trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, Nhà hát có 48 viên chức và người lao động, trong đó biểu diễn trực tiếp có 24 diễn viên, 8 nhạc công, 7 nhân viên bộ phận hỗ trợ, phục vụ sân khấu. Thế nhưng, chất lượng đội ngũ nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn, vừa thiếu vừa không được đào tạo đúng chuyên ngành về nghệ thuật Hát bội.

Thực hiện Kế hoạch số 3442/KH-SVHTT của Sở Văn hóa và Thể thao về Hoạt động biểu diễn phục vụ thiếu nhi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch liên tịch số 5644/KHLT-SVHTT-SDL với Sở Du lịch Thành phố về biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ hoạt động du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tổ chức quảng bá, giới thiệu rộng rãi trong nhân dân và khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế về các địa điểm có hoạt động, tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao về phát huy biểu diễn Hát bội tại các di tích đình làng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội nói riêng và các đơn vị biểu diễn Nghệ thuật nói chung phải đối mặt vô vàn khó khăn. Song, vượt lên trở ngại, thách thức và khát khao cống hiến, từ giữa năm 2022 và đặc biệt trong năm 2023, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội đã hoạt động và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trở lại phục vụ khán giả theo hướng ngày càng đa dạng và tạo những dấu ấn riêng có.

Kết quả hoạt động và thành tích đạt được năm 2023:

1. Về hoạt động sáng tác:

Dàn dựng hai vở diễn mới về đề tài lịch sử Việt Nam: “**Anh Hùng**” và “**Lê Đại Hành hoàng đế**”.

Dàn dựng 4 trích đoạn tham dự Cuộc thi tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2023 tổ chức tại Thanh Hóa: Bà Tư Lành, Hoàng Phi Hổ quy châu, Chung Vô Diệm, Phàn Định Công đề cờ.

Xây dựng dự án nghệ thuật Sắc ấn - Ngọc Nam phương nhằm hướng đến phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

2. Hoạt động tổ chức biểu diễn

Phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật “*Sân khấu học đường*” đến các em học sinh Tiểu học, THCS, THPT, sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thành phố (32 suất/năm)

Phối hợp Thành đoàn TP.HCM tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ Thiếu nhi tại các Trung tâm Văn hóa và các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (11 suất/năm).

Phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn phục vụ ngoại thành vùng sâu, vùng xa tại Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn (8 suất).

Chương trình biểu diễn quảng bá nghệ thuật Hát bội tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Lăng Lê Văn Duyệt (24 suất)

Chương trình biểu diễn quảng bá nghệ thuật Hát bội tại các di tích đình làng (15 suất/năm)

Chương trình biểu diễn hợp đồng doanh thu lễ hội Kỳ Yên tại các đình làng (66 suất)

Ngoài ra, còn tham gia biểu diễn các chương trình lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thành phố và đất nước như: lễ Tết, 30/4, 1/5, 2/9, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ (5 suất).

Trong năm 2023, tổng số suất diễn: 161 suất, trong đó 66 suất biểu diễn doanh thu, phục vụ 61.000 lượt người xem.

3. Hoạt động đối ngoại

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội phối hợp Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị chuyên đề “*Công tác bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể tại TPHCM và tỉnh Bình Định*”. Đây là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn và phát huy các di sản, giá trị nghệ thuật tuồng – hát bội trong thời gian tới. Qua đó góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân văn, bồi đắp nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhà hát phối hợp Hiếu Văn Ngư (Cultural Fish) tổ chức workshop giới thiệu nghệ thuật Hát bội đến bạn bè Quốc tế tại liên hoan sân khấu trẻ châu Á (AYTF) đã thu hút gần 80 bạn trẻ đế từ 14 quốc gia châu Á tham dự và nhận được rất nhiều hưởng ứng tích cực từ các bạn. Với sự hỗ trợ từ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM, Cultural Fish đã đưa nghệ thuật hát bội lên ICHLINKS – Nền tảng thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (dự án lưu trữ các kiểu nhân vật hát bội điển hình).

Đặc biệt trong năm 2023, được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố giao nhiệm vụ cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội tham gia chương trình biểu diễn, giao lưu, giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống tại “*Lễ hội Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thành phố Porto*” (Bồ Đào Nha). Chương trình biểu diễn đặc sắc đậm tính nghệ thuật truyền thống đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu tham dự lễ hội cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Đây có thể xem là sự trở lại sau chuyến “lưu diễn” xuất ngoại lần đầu tiên của đoàn Hát Bội Sài gòn tại Hội chợ Đấu xảo Paris (Pháp) năm 1889 (là dịp đầu tiên Tuồng - Hát Bội Việt Nam được giới thiệu ở nước ngoài).

Các hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội trong năm 2023 cũng đã nhận được sự quan tâm và thu hút của các đơn vị truyền thông, báo chí: “*Nơi gìn giữ và phát huy nghệ thuật hát bội*” (Báo ảnh Việt Nam) “*Lời giải nào cho bài toán bảo tồn nghệ thuật hát bội ở TP.HCM*?” (báo Vietnamplus); “*Giữ hồn hát bội ở TP.HCM: Nối dài giai điệu trăm năm*” (báo Du lịch); “*Thế hệ trẻ góp phần bảo tồn nghệ thuật hát bội tại TP Hồ Chí Minh*” (Trung tâm Báo chí TP.HCM); “*Vở hát bội tri ân những anh hùng chống Pháp*” (báo Phụ nữ)…

4. Công tác đào tạo truyền nghề

Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh không có trường đào tạo về nghệ thuật Hát bội. Vì vậy, để có lực lượng kế thừa, Nhà hát thực hiện phương thức đào tạo truyền nghề. Từ các bạn tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng diễn viên cải lương, múa, kịch hát dân tộc nhà hát tuyển dụng sau đó đào lại với việc mời các nghệ sĩ giỏi nghề truyền dạy trực tiếp từ vũ đạo, ca hát, kỹ thuật biểu diễn đặc trưng của hát bội. Với cách làm đó chỉ trong hai năm 2022, 2023 Nhà hát đã đào tạo truyền nghề 12 em tạo được sự trẻ trung, năng động, đáp ứng được phần nào yêu cầu biểu diễn của Nhà hát hiện nay.

5. **Thành tích các cuộc thi, liên hoan, giải thưởng năm 2023**:

Đạt 01 giải nhất cho Diễn viên Huỳnh Thị Anh Thi trong trích đoạn *“****Bà Tư Lành***” và 01 giải xuất sắc cho NSƯT Thanh Trang - người dàn dựng trích đoạn có sáng tạo, đạt hiệu quả cao với trích đoạn Bà Tư Lành trong cuộc thi tài năng diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2023 tổ chức tại Thanh Hóa. Với thành tích trên, nghệ sĩ Huỳnh Thị Anh Thi được tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Đạt giải nhì lĩnh vực văn học nghệ thuật, giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023 vỡ diễn “***Chiếc áo thiên nga***”.

Đạt giải A giải thưởng Tác phẩm sân khấu năm 2023 vỡ diễn “***Anh hùng***” của Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bằng khen của BCH Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh “*Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới*”.

6. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội cũng gặp một số khó khăn, hạn chế:

Cơ sở vật chất hiện nay, Nhà hát được tạm giao sử dụng rạp hát Thủ Đô thuộc quản lý của Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh Thành phố vì vậy khó khăn trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động của đơn vị.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng như sự hỗ trợ của các phòng chức năng Sở, Nhà hát được cải tạo, sữa chữa một số hạng mục, tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ, chưa đảm bảo công tác tổ chức biểu diễn tại Nhà hát. (Hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, không có hệ thống lạnh…)

Thiết bị âm thanh, ánh sáng cũ kỹ, lạc hậu, không đồng bộ không đảm bảo trong công tác luyện tập, biểu diễn cũng như hạn chế khả năng sáng tạo trong công tác dàn dựng vở mới của Nhà hát.

Nguồn nhân lực lãnh đạo và làm công tác chuyên môn thiếu hụt, chưa qua đào tạo vì vậy khó khăn trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, xây dựng đội ngũ kế thừa.

Các vở diễn của Nhà hát chưa thu hút được đông đảo khán giả đón xem, công tác truyền thông, quảng bá chưa thật sự hiệu quả.

7. Đề xuất, kiến nghị

Cải tạo, sữa chữa rạp hát Thủ đô đáp ứng được yêu cầu luyện tập và biểu diễn phục vụ khán giả, đảm bảo an toàn để viên chức và người lao động an tâm công tác.

Đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, đồng bộ nhằm khai thác và phát huy khả năng sáng tạo của nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả.

Tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí để Nhà hát tiếp tục duy trì các lớp đào tạo truyền nghề, vì loại hình nghệ thuật Hát bội hiện nay không có trường đào tạo và rất ít người chọn học ngành này.

Tăng chỉ tiêu số lượng người làm việc, hiện nay số lượng người làm việc được giao Nhà hát là 48 viên chức, nhà hát đã tuyển đủ vì vậy không thể tuyển các em có năng khiếu về Hát bội vào đào tạo truyền nghề, nguy cơ thiếu hụt lực lượng kế thừa trong những năm tới.

Có chế độ đãi đối với loại hình nghệ thuật truyền thống để thu hút những người giỏi, có tài năng, năng khiếu vào công tác.

8. Giải pháp phát triển nghệ thuật Hát bội trong thời gian tới

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình biểu diễn quảng bá nghệ thuật Hát Bội tại các điểm di tích, lịch sử, Đình làng của Thành phố. Gắn kết biểu diễn nghệ thuật truyền thống với phát triển du lịch, tạo điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn sân khấu học đường. Việc đưa nghệ thuật truyền thống Hát Bội biểu diễn ở trường học giúp các em tìm hiểu và yêu thích loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, thông qua chương trình biểu diễn với các trích đoạn lịch sử đề cao tinh thần yêu nước của thế hệ cha ông sẽ giúp các em hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn Nhà hát cũng sẽ tổ chức các chương trình giao lưu và tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên trải nghiệm về vẽ mặt nạ, tìm hiểu về tính cách nhân vật, tính ước lệ, tượng trưng, các làn điệu, văn chương của nghệ thuật Hát Bội…. Qua các chương trình trải nghiệm thực tế các em sẽ bị lôi cuốn và yêu thích hơn nghệ thuật Hát Bội. Từ đó, hình thành nên một lớp khán giả trẻ yêu thích, tìm hiểu và đam mê gắn bó với nghệ thuật Hát Bội.

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng website để đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, đưa các thông tin liên quan đến chương trình, vở diễn lên các trang mạng xã hội với nội dung sinh động, phong phú, hình ảnh rõ ràng, chỉn chu, thiết kế ấn tượng, bắt mắt.

Đầu tư dàn dựng các vở diễn về đề tài lịch sử, dân gian Việt Nam đáp úng được nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả. Chú trọng bảo tồn các giá trị nghệ thuật đặc sắc của Hát bội nhưng tiếp tục phát huy làm sao các vở diễn mang hơi thở của cuộc sống, phù hợp với thời đại ngày nay, thu hút được khán giả trẻ đến với nghệ thuật truyền thống.

Đầu tư nâng cao dàn dựng chương trình nghệ thuật “Sắc ấn Ngọc nam phương” trở thành sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, điểm đến để khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến thưởng thức chương trình nghệ thuật, qua đó hiểu và yêu hơn tính cách con người, vùng đất Thành phố Hồ Chí Minh “Năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình”.

Trên đây là phần trình bày tham luận của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Chúc quý vị sức khỏa, hạnh phúc và thành công.