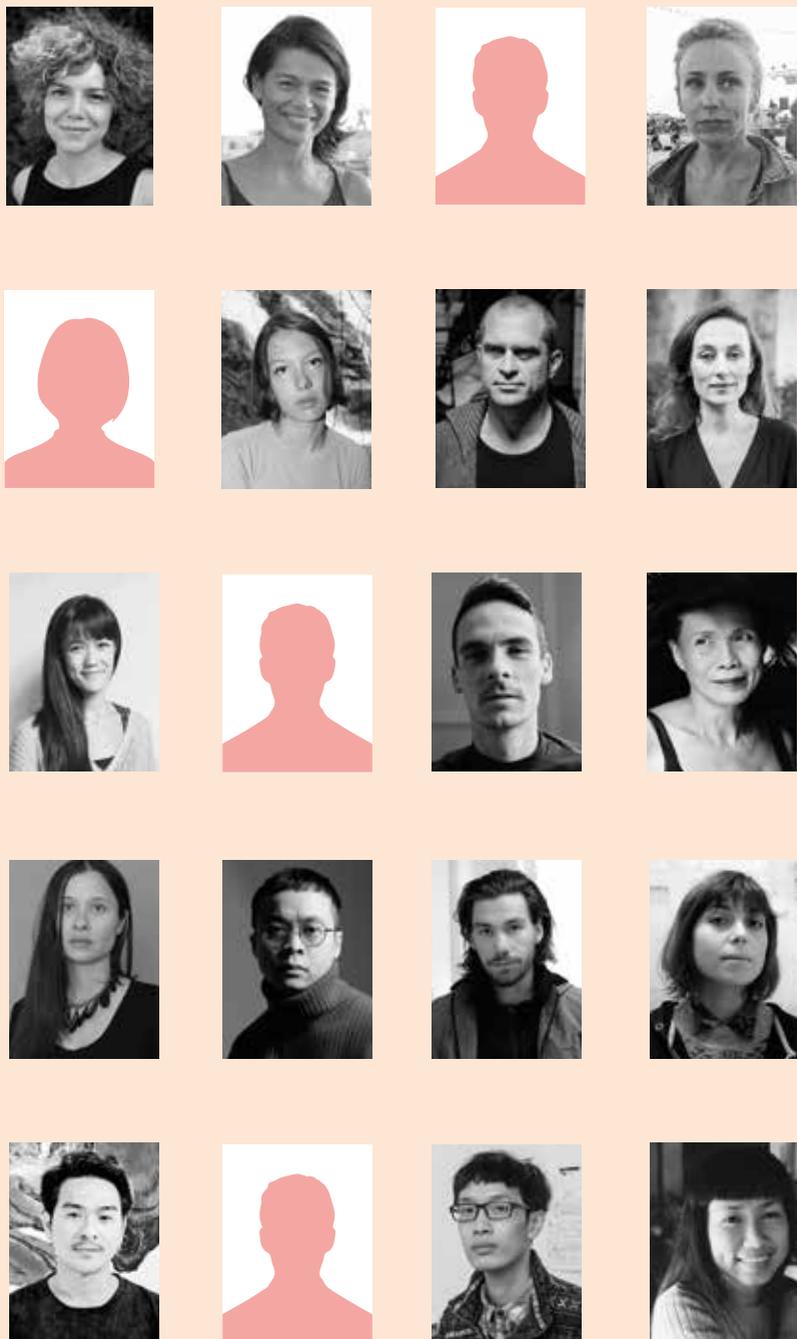

Résidence de création à Ho Chi Minh-Ville
Lưu trú sáng tác tại TP.Hồ Chí Minh

VILLA SAIGON

Institut français du Vietnam
Viện Pháp tại Việt Nam

Sommaire | Mục lục

4 Avant-propos
Lời nói đầu

7 Programme Villa Saigon Chương trình Villa Saigon

8 Keen Souhlal
10 Emmanuelle Huynh
12 Constance Meffre
14 Prune Phi
16 Olivier Crouzel
18 Véronique Caye
20 Kim-Sanh Châu
22 Alexis Jestin
24 Mai-Thu Perret
26 Anna Moï
28 Khoa Lê

31 Programme A. Farm x Villa Saigon Chương trình A. Farm x Villa Saigon

32 Maxence Hamard
34 Julia Dreiski

37 Programme Réciprocité Chương trình Tương hỗ

38 Lê Phi Long
40 Phạm Ngọc Hà Ninh
42 Lương Huệ Trinh

Avant-propos

Je suis particulièrement heureux de vous présenter les artistes de l'édition 2020 de la "Villa Saigon".

Les arts et la littérature ont toujours proposé de magnifiques témoignages de la longue et riche histoire commune de la France et du Vietnam.

Grâce à ce programme de résidence, l'Institut français du Vietnam continue ainsi à renforcer les liens entre la création contemporaine française et la scène culturelle vietnamienne. Cette résidence a déjà permis l'émergence d'œuvres formidables qui ont rencontré un grand succès.

Cette année, treize artistes français seront invités à développer un projet artistique, en partenariat avec un acteur culturel local. De plus, trois artistes vietnamiens partiront en résidence en France, à la Cité internationale des arts à Paris, grâce au programme Réciprocité.

Enfin, grâce à un nouveau partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, nous aurons le plaisir d'accueillir un artiste québécois à la Villa Saigon, avec l'ambition de renforcer les liens entre les artistes français, québécois et vietnamiens.

À travers ces quelques pages, je vous invite donc à découvrir les artistes sélectionnés. Au cœur de la réflexion de notre jury franco-vietnamien, l'échange et le partage de valeurs communes ont joué un rôle primordial. En effet, cette sélection illustre non seulement la qualité des liens étroits tissés entre nos pays et nos cultures, mais également une haute exigence artistique.

Vincent Floreani
Consul général de France à Ho Chi Minh-Ville

Lời nói đầu

Tôi đặc biệt vui mừng giới thiệu đến các bạn những nghệ sĩ sẽ đến lưu trú sáng tác trong khuôn khổ chương trình Villa Saigon năm 2020.

Trong suốt chiều dài lịch sử giữa Pháp và Việt Nam, hai nước đã có những mối liên hệ sâu sắc và tốt đẹp, được thể hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật.

Nhờ vào chương trình lưu trú sáng tác Villa Saigon, Viện Pháp tại Việt Nam tiếp tục góp phần làm giàu thêm mối liên hệ giữa sáng tạo đương đại Pháp và đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Chương trình đã giúp cho không ít những tác phẩm mới đến được với công chúng và gặt hái được thành công rực rỡ.

Năm nay, mười ba nghệ sĩ Pháp sẽ đến sáng tác và phát triển dự án với một đối tác văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, ba nghệ sĩ Việt Nam cũng sẽ tới lưu trú tại Cité internationale des arts ở Paris, trong khuôn khổ chương trình Tương hỗ.

Ngoài ra, với mong muốn tạo nên sự kết nối giữa các nghệ sĩ đến từ Pháp, Québec và Việt Nam, chúng tôi sẽ đón tiếp một nghệ sĩ Québec tại Villa Saigon, với sự hỗ trợ của đối tác mới là Hội đồng Nghệ thuật và Văn chương Québec.

Qua những trang giới thiệu sau đây, các bạn sẽ khám phá các nghệ sĩ được tuyển chọn để tham gia chương trình năm nay. Đối với các thành viên trong ban giám khảo Pháp - Việt, tiêu chí tuyển chọn quan trọng hàng đầu là sự trao đổi và chia sẻ những giá trị chung. Những dự án được tuyển chọn này không chỉ thể hiện mối liên hệ mật thiết giữa hai quốc gia và hai nền văn hóa, mà còn đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chuyên môn nghệ thuật.

Vincent Floreani
Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Résidence de création à Ho Chi Minh-ville

Grâce à son programme de résidence Villa Saigon, l'Institut français du Vietnam (IFV) crée une passerelle entre le Vietnam et la scène artistique contemporaine française, en invitant chaque année une douzaine d'artistes à développer un projet de création sur une durée d'un à trois mois. Ces projets doivent obligatoirement être conçus en lien avec la scène culturelle vietnamienne, et en collaboration avec un partenaire local.

L'IFV leur fournit un appui logistique et financier. Ils sont également accueillis durant leur séjour dans un bel appartement rénové, au cœur d'Ho Chi Minh-Ville, à la fois lieu de vie, d'échanges et de création.

Un appel à candidatures, ouvert à toutes les disciplines artistiques, est publié au premier trimestre pour une résidence l'année suivante. La sélection des lauréats est établie par un jury constitué de professionnels français et vietnamiens du monde de l'art et de la culture. Il est présidé par le Consul Général de France.

Lưu trú sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua chương trình lưu trú sáng tác Villa Saigon, Viện Pháp tại Việt Nam kết nối sáng tạo đương đại của Pháp với đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Mỗi năm, chương trình tiếp đón mười hai nghệ sĩ Pháp đến sáng tác và phát triển dự án cùng với một đối tác văn hóa tại địa phương trong khoảng thời gian từ một đến ba tháng.

Viện Pháp tại Việt Nam hỗ trợ hậu cần và tài chính cho nghệ sĩ. Họ sẽ được đón tiếp trong một căn hộ khang trang ngay trung tâm thành phố. Đây là nơi nghệ sĩ vừa lưu trú vừa giao lưu và sáng tác.

Thông báo mời nộp hồ sơ ứng tuyển cho chương trình lưu trú năm tiếp theo ở tất cả các ngành nghệ thuật thường được công bố vào đầu năm. Ban giám khảo gồm các nhân vật và chuyên gia Pháp - Việt có uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, do Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM chủ trì.

Keen Souhlal

Arts visuels

Nghệ thuật thị giác

En résidence | Thời gian lưu trú :
06/01 - 28/03/2020

© Olivier Coulange

Keen Souhlal est une plasticienne au parcours atypique. Après ses études à l'École des Beaux-Arts à Paris, elle s'expatrie en Islande, au Groenland et enfin au Québec. Par la suite, elle complète sa formation par un CAP en marqueterie (École Boulle, Paris). Ancienne pensionnaire de la Casa de Velázquez (Madrid) en 2017, elle part également en résidence dans le Fujian ("Blanc de Chine") avec l'Institut Français, et en résidence "Terre/Céramique" à l'EAB de Beauvais.

Son travail naît d'une relation sensible et spirituelle à la nature. Ses voyages, ses échanges avec des scientifiques ou des artisans, jalonnent sa quête de nouvelles techniques et ses prospections de nouveaux matériaux. Dans ses créations, rien n'est livré immédiatement au spectateur : celui-ci doit prendre le temps de comprendre ce qui lui est donné à voir, ce qu'il peut découvrir et se questionner sur sa manière de percevoir ce qui l'entoure. La plasticienne efface volontairement son geste pour laisser la matière s'exprimer.

Quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ thị giác Keen Souhlal khá độc đáo. Sau khi học tại Trường Mỹ thuật Paris, cô chuyển đến Iceland, Greenland và cuối cùng đến Quebec. Kế đến, cô học nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ (ở Trường Boulle, Paris). Cô đã từng tham dự trại sáng tác Casa de Velázquez (Madrid). Vào năm 2017, cô cũng tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú ở Phúc Kiến (Trung Quốc) do Viện Pháp tổ chức và chương trình "đất/gốm" tại Trường nghệ thuật Beauvais.

Tác phẩm của cô ra đời từ mối liên hệ tinh tế, gắn liền với thiên nhiên. Các chuyến đi, những cuộc gặp gỡ trao đổi với nhà khoa học và nghệ nhân đã giúp cô trong hành trình tìm kiếm các kỹ thuật và vật liệu mới. Khi thường thức tác phẩm của cô, khán giả sẽ không hiểu ngay lập tức mà cần phải có khoảng thời gian lắng đọng để hiểu những gì mình xem, biết những gì mình có thể khám phá và đặt câu hỏi về những điều mình cảm nhận được ở xung quanh. Nghệ sĩ cố tình xóa bỏ dấu ấn của mình và để cho vật liệu tự thể hiện.

Essai de modélisation 3D pour le projet *Naturae principium*

© Keen Souhlal

— *Naturae principium (penchant naturel)* —

Son projet de création est dédié à la vannerie d'objets en bambou, fabriqués dans les villages métiers au Vietnam. Keen Souhlal se focalisera sur les processus d'émergence de sculptures et leur mise en espace en s'inspirant de techniques artisanales. Ses explorations sur le terrain, auprès des artisans, seront complétées d'études en atelier, afin d'étayer sa pensée plastique basée sur la réappropriation de la vannerie ancestrale. Tout l'enjeu sera de tester la résistance, la souplesse et la maniabilité de différentes matières afin de construire de grandes architectures, qui tiendront en équilibre.

— *Hướng về tự nhiên* —

Dự án sáng tác của cô chú trọng đến các vật dụng bằng tre, được sản xuất tại các làng nghề ở Việt Nam. Keen Souhlal sẽ tập trung vào quá hình hình thành các tác phẩm điêu khắc và việc sắp đặt chúng trong không gian, bằng cách lấy cảm hứng từ các kỹ thuật thủ công. Cô sẽ đi thực tế tại nơi làm việc của các nghệ nhân cũng như nghiên cứu ở xưởng sáng tác để phát triển tư duy về tạo hình, dựa trên cảm thụ nghệ thuật về nghề đan lát truyền thống. Thách thức nằm ở chỗ kiểm tra độ cứng, độ dẻo và khả năng thao tác ở các vật liệu để tạo nên các tác phẩm kiến trúc lớn, có khả năng giữ thăng bằng.

Emmanuelle Huynh

Danse
Múa

En résidence | Thời gian lưu trú :
31/01 - 28/02/2020

© Christian Robert

Emmanuelle Huynh, chorégraphe, a étudié la danse à l’Ecole Mudra à Bruxelles, et la philosophie à Paris. Par la suite, en 1994, elle obtient une bourse de la Villa Médicis pour réaliser une résidence hors-les-murs au Vietnam ; ce travail préparatoire a permis en 1995 la création de son premier solo *Múa*. De 2004 à 2012, elle dirige à Angers le Centre National de Danse Contemporaine. Auteure de nombreuses pièces chorégraphiques et performances, elle est, depuis 2016, cheffe de l’atelier danse - performance aux Beaux-Arts de Paris.

Puisant son inspiration dans la littérature, la musique, la lumière, l’architecture ou l’*ikebana* (art floral japonais), son travail s’ancre dans une vision élargie de la danse, source de savoirs et d’émotions, qui modifient la vision portée sur la société. Elle s’interroge notamment sur la manière dont les gestes peuvent interagir avec l’environnement. Ainsi, dans ses chorégraphies, la ville et ses espaces atypiques jouent les rôles à la fois de scènes et d’acteurs.

Biên đạo múa Emmanuelle Huynh đã theo học ngành múa tại Trường Mudra ở Brussels và ngành triết học ở Paris. Sau đó, vào năm 1994, cô đã nhận học bổng của Villa Médicis để lưu trú sáng tác ở Việt Nam; đợt lưu trú này đã cho phép cô dựng nên vở solo đầu tiên của mình *Múa* vào năm 1995. Từ năm 2004 đến 2012, cô là Giám đốc Trung tâm quốc gia múa đương đại ở Angers. Cô đã sáng tác nhiều tác phẩm và màn trình diễn múa. Từ năm 2016, cô phụ trách workshop múa - trình diễn tại Trường Mỹ thuật Paris.

Lấy cảm hứng từ văn học, âm nhạc, ánh sáng, kiến trúc hoặc *ikebana* (nghệ thuật hoa của Nhật Bản), tác phẩm của cô vượt ra khỏi khuôn khổ của nghệ thuật múa, là nguồn kiến thức và cảm xúc, giúp điều chỉnh cách nhìn về xã hội. Đặc biệt, cô tự vấn làm thế nào để các động tác múa có thể tương tác với môi trường. Do đó, trong các vở múa của cô, thành phố và những không gian không điển hình đóng vai trò vừa là sân khấu vừa là diễn viên.

S’inscrire dans le paysage, la danse du matin....

© Jocelyn Cottencin

— Nuage —

Emmanuelle Huynh travaillera sur son solo *Nuage*. Lié à son père Huynh Thanh Van (“Nuage Bleu” en français), acupuncteur immigré en France en 1950 après une enfance au Vietnam, ce solo sera axé autour du “pas”, considéré à la fois comme un mouvement et une trace. Cette création sera l’occasion pour la danseuse de tenter une “acupuncture du territoire”, de relier les lieux par de nouveaux méridiens et d’activer des trajets énergétiques, du Delta du Mekong à la campagne française, dans les pas de son père. Le pied touchera le sol ; le haut de la tête, lui, s’accrochera dans le mouvement du vent, du ciel et des nuages...

— Mây —

Emmanuelle Huynh sẽ sáng tác vở múa solo *Mây*. Có liên quan đến cha của cô, ông Huỳnh Thanh Vân, nhà châm cứu đã di cư sang Pháp vào năm 1950 sau thời thơ ấu sống ở Việt Nam, vở solo này sẽ tập trung vào "bước chân", là một chuyển động đồng thời cũng là một dấu vết. Sáng tác này sẽ là dịp để nghệ sĩ múa thử “làm châm cứu trên vùng đất”, kết nối các địa điểm bằng các kinh mạch mới và kích hoạt các hành trình năng lượng, từ đồng bằng sông Cửu Long đến miền quê nước Pháp, theo những bước chân của cha mình. Bàn chân sẽ chạm đất; còn đỉnh đầu sẽ gắn với chuyển động của gió, trời và mây...

Constance Meffre

Arts visuels

Nghệ thuật thị giác

En résidence | Thời gian lưu trú :
02/03 - 24/04/2020

© Mélanie Legas

Constance Meffre, commissaire d'exposition, productrice et musicienne, s'investit dans de nombreuses initiatives artistiques depuis la fin des années 1990. En 2012, elle fonde et dirige l'association D.D.A (Diffusing Digital Art) Contemporary Art à Marseille, au sein de laquelle elle expérimente le commissariat collectif. En 2019, elle participe à la fondation du tiers-lieu "Jeanne Barret" à Marseille. De plus, marquée par son premier voyage au Vietnam en 2000, elle organise de multiples projets avec différents pays d'Asie.

Attentive à l'évolution de la société, Constance Meffre propose des temps d'observation et de partage (expositions, concerts, conférences) ainsi que de recherche (résidences, visites d'ateliers) dans différents espaces, en France et à l'étranger. Elle met en lien des thèmes sociétaux (critique des technologies, activismes, écologie...) avec les sciences, la philosophie et la poésie, dans le but de dépasser les frontières artistiques, sociales et géopolitiques.

Constance Meffre là giám tuyển triển lãm đồng thời là nhà sản xuất và nhạc sĩ. Cô đã tham gia vào nhiều sáng kiến nghệ thuật từ cuối những năm 1990. Năm 2012, cô thành lập và chỉ đạo Hội Nghệ thuật đương đại D.D.A (Diffusing Digital Art) ở Marseille, nơi cô thử nghiệm công tác giám tuyển tập thể. Năm 2019, cô tham gia thành lập "Jeanne Barret nơi thứ ba" ở Marseille. Ngoài ra, ấn tượng sau chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam năm 2000, cô đã tổ chức nhiều dự án với các quốc gia ở châu Á.

Chú ý đến những thay đổi trong xã hội, Constance Meffre dành thời gian quan sát và chia sẻ (bằng cách tổ chức các triển lãm, hòa nhạc, hội thảo) cũng như nghiên cứu (lưu trú sáng tác, tham quan xưởng sáng tác) ở các không gian khác nhau, ở Pháp và nước ngoài. Cô liên kết các chủ đề xã hội (phê bình công nghệ, hoạt động đấu tranh, sinh thái...) với khoa học, triết học và thơ ca nhằm xóa nhòa ranh giới giữa nghệ thuật, xã hội và địa chính trị.

© Claudia Baldus

SOUTH

Platform for contemporary in Asia

L'objectif de sa résidence de recherche est l'exploration des frontières de l'art et du genre au Vietnam par la découverte de la scène alternative, de pratiques artisanales, ainsi que par la visite d'ateliers et de lieux d'art pour aller à la rencontre des artistes, commissaires, chercheurs, activistes, collectifs, etc. Ces explorations donneront lieu à la réalisation d'actions curatoriales, d'interviews et à l'écriture de textes.

Khu vực phía Nam Nền tảng đương đại ở châu Á

Mục tiêu của thời gian lưu trú này là để khám phá ranh giới của nghệ thuật ở Việt Nam. Nghệ sĩ sẽ khám phá các hoạt động nghệ thuật, thực hành thủ công, tham quan xưởng sáng tác và các địa điểm nghệ thuật để gặp gỡ các nghệ sĩ, giám tuyển, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động... Những khám phá này sẽ làm nền tảng cho các hoạt động giám tuyển nghệ thuật, các bài phỏng vấn và bài viết.

Prune Phi

Arts visuels

Nghệ thuật thị giác

En résidence | Thời gian lưu trú :
02/03 - 22/05/2020

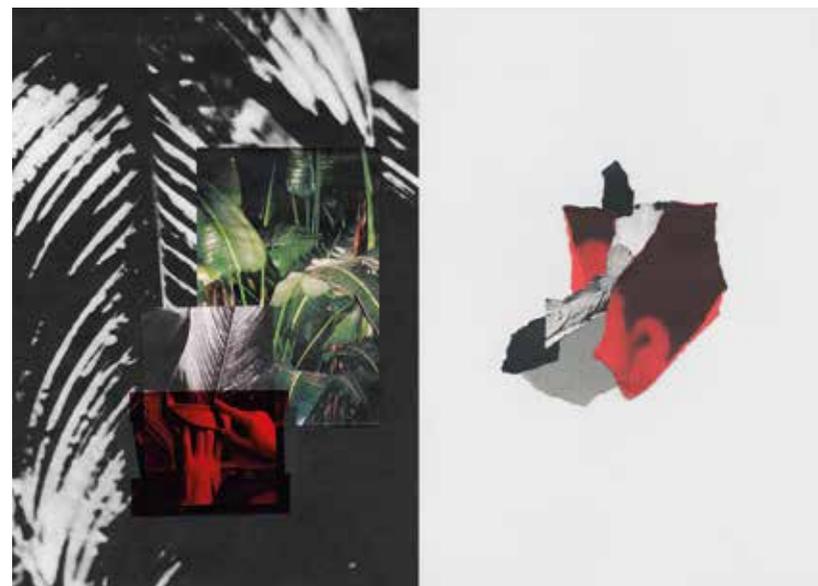
© Tai Yaron

Prune Phi, plasticienne et photographe, réalise en 2012 une résidence d'un an au Birmingham Institute of Art and Design (Angleterre), à la suite de ses études d'arts plastiques. Elle intègre ensuite l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles, dont elle est diplômée en 2018. Son travail a été exposé aux "Rencontres Internationales de la Photographie d'Arles" (2018), au Festival "Circulation(s)" à Paris (2019), ainsi qu'en Italie, en Angleterre et en Roumanie.

Elle réalise un travail d'installation fait de photographies, dessins, collages, volumes, textes et vidéos, à travers lequel elle met en scène et questionne l'identité et les mécanismes de transmission au sein des familles et des communautés. Elle s'intéresse ainsi aux traits physiques qui persistent, ou au contraire, se diluent d'une génération à l'autre. Elle recueille aussi, et croise, les témoignages de plusieurs générations d'immigrés, et constate la mémoire incertaine de leur histoire commune et la dimension fictionnelle qui s'y attache.

Là nghệ sĩ tạo hình và nhiếp ảnh gia, Prune Phi đã tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú trong một năm vào năm 2012 tại Viện Nghệ thuật và Thiết kế Birmingham (Anh), sau khi cô theo học ngành nghệ thuật tạo hình. Sau đó, cô học ở Trường Nhiếp ảnh quốc gia Arles và tốt nghiệp năm 2018. Tác phẩm của cô đã được trưng bày tại triển lãm "Cuộc gặp gỡ quốc tế về nhiếp ảnh ở Arles" vào năm 2018, tại Festival "Circulation(s)" ở Paris (2019), cũng như ở Ý, Anh và Rumani.

Cô thực hiện tác phẩm sắp đặt từ các bức ảnh, hình vẽ, ảnh ghép, văn bản và video, qua đó đặt câu hỏi về bản sắc, các cơ chế lưu truyền trong gia đình và cộng đồng. Do đó, cô quan tâm đến các đặc điểm về hình thể còn lưu lại, hoặc ngược lại, bị phai nhòa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cô cũng thu thập và đối chiếu lời kể của nhiều thế hệ người nhập cư, và ghi nhận ký ức không chắc chắn về lịch sử chung của họ và cũng như chiều kích hư cấu gắn liền với nó.

Appel manqué, 2018, Résidence 1+2, Toulouse.

© Prune Phi

— Hang up ! —

Hang Up ! est la troisième partie d'une recherche débutée il y a trois ans par Prune Phi sur l'histoire de ses origines. Après avoir rencontré sa famille vietnamienne installée aux États-Unis (2017), elle s'intéresse à la compréhension des coutumes locales par de jeunes Vietnamiens installés en France (2018). Elle poursuivra lors de cette résidence ce travail de relevé mémoriel auprès de la jeunesse d'Ho Chi Minh-Ville : comment perpétuent-ils ou s'approprient-ils la culture des ancêtres et les traditions ? Les créations produites se nourriront des gestes, récits et matériaux collectés au fil de ses recherches.

— Cúp máy! —

Cúp máy! là phần thứ ba của một nghiên cứu được bắt đầu từ ba năm trước của Prune Phi về lịch sử nguồn gốc của cô. Sau lần gặp gia đình Việt Nam của mình đang định cư ở Hoa Kỳ (2017), cô bắt đầu quan tâm đến sự hiểu biết về phong tục địa phương của người trẻ Việt Nam định cư ở Pháp (2018). Trong thời gian lưu trú sáng tác ở Việt Nam lần này, cô sẽ tiếp tục công việc khảo sát này ở giới trẻ Sài Gòn: làm thế nào để họ duy trì hoặc tiếp nhận văn hóa và truyền thống của tổ tiên? Các tác phẩm sẽ được tạo ra từ cử chỉ, câu chuyện và tài liệu được thu thập thông qua nghiên cứu của cô.

Olivier Crouzel

Cinéma et vidéo

Điện ảnh và video

En résidence | Thời gian lưu trú :
27/04 - 22/05/2020

© Christophe Pit

Olivier Crouzel, vidéaste, développe depuis les années 1990 un art contextuel, mêlant interventions *in situ*, vidéos et photographies. Son travail a pu être découvert à la “Nuit Blanche” de Paris, au Biomuseo de Panama City... En 2019, il participe au film documentaire *Zero Impunity* des frères Blies, présenté dans de nombreux festivals. La même année, son œuvre vidéo *18 rideaux* lui permet de devenir lauréat “Talents contemporains” de la Fondation Schneider.

Chaque projet de l'artiste se décompose en trois temps : recherche, projection et conservation. Il se saisit d'abord d'un paysage, naturel ou habité, par la vidéo et la photo. Souvent, il s'attache à capter des traces de vie, du temps qui passe, des gestes... Puis, il projette ces images *in situ* ou les déplace dans d'autres contextes. Il cherche ainsi à rendre visibles des détails cachés en les intégrant au nouveau lieu de projection. À ce processus, s'ajoute une dernière sauvegarde : la captation même du moment de la projection.

Olivier Crouzel, nhà làm phim, đã phát triển thể loại nghệ thuật theo ngữ cảnh từ những năm 1990, pha trộn các sáng tác được thực hiện tại chỗ, video và hình ảnh. Tác phẩm của anh được triển lãm tại “Đêm trắng” ở Paris, tại Biomuseo ở thành phố Panama. Năm 2019, anh tham gia thực hiện bộ phim tài liệu *Zero Impunity* của anh em nhà Blies. Phim này sau đó được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim. Cùng năm đó, tác phẩm video *18 tấm màn* của anh đã giành giải thưởng “Tài năng đương đại” của Quỹ Schneider.

Mỗi dự án của anh được chia thành ba giai đoạn: nghiên cứu, trình chiếu và lưu giữ. Đầu tiên anh ghi lại phong cảnh, tự nhiên hoặc có người ở, bằng video và hình ảnh. Thông thường, anh cố gắng ghi lại dấu vết của cuộc sống, thời gian trôi qua, những cử chỉ... Sau đó, anh chiếu những hình ảnh này tại chỗ hoặc chuyển chúng sang các bối cảnh khác. Anh tìm cách làm cho các chi tiết bị ẩn có thể nhìn thấy được bằng cách tích hợp chúng vào nơi trình chiếu mới. Thêm vào quá trình này là việc ghi lại khoảnh khắc khi trình chiếu tác phẩm.

Détection, installation visuelle sonore, 2015, quartier de pêcheurs de Boca la Caja, Panama City

© Olivier Crouzel

— Paysages de pêcheurs —

À l'heure de la disparition des poissons, de la hausse de la pollution et de la montée des eaux, ce projet propose, à travers des images filmées en mer, une lecture poétique et documentaire des paysages et des conditions de travail des pêcheurs dans différentes régions du monde. C'est, en effet, un sujet au long cours, initié en France et poursuivi au Panama et au Cambodge. Olivier Crouzel compte s'immerger dans la région du Sud Vietnam, en filmant les “paysages de pêcheurs” du delta du Mékong et de Can Gio, points de départ de son travail de résidence à la Villa Saigon.

— Phong cảnh của ngư dân —

Trong thời đại cá biển mất, ô nhiễm gia tăng và nước biển dâng cao, thông qua các hình ảnh được quay trên biển, dự án này mang đến một phim tài liệu thơ mộng về phong cảnh và điều kiện làm việc của ngư dân ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Đây thực sự là một chủ đề dài hạn, được khởi xướng ở Pháp và tiếp tục ở Panama và Campuchia. Olivier Crouzel dự định sẽ đắm mình vào khu vực phía Nam của Việt Nam, bằng cách quay “những phong cảnh của ngư dân” ở đồng bằng sông Cửu Long và Cần Giờ, những điểm khởi đầu trong đợt lưu trú sáng tác của anh tại Villa Saigon.

Véronique Caye

Cinéma et video

Điện ảnh và video

En résidence | Thời gian lưu trú :
22/06 - 17/07/2020

© Alex Nollet - La Chartreuse

Véronique Caye, metteuse en scène et vidéaste, a étudié à l'Université Paris VIII, puis s'est formée à la réalisation cinématographique à la FEMIS. Depuis 2002, outre ses multiples créations en France, nombre de ses spectacles ont été montrés au Japon, où elle a été artiste associée au centre culturel Red Brick Warehouse (2003 – 2007). En 2015, elle est sélectionnée pour participer au College teatro de la Biennale de Venise.

Dans ses œuvres, elle réfléchit à la place de l'image dans l'art contemporain en utilisant le support vidéo de multiples façons : mise en scène, scénographies visuelles, documentaires, installations, performances et enseignement. À travers ses créations, elle développe une "dramaturgie de l'image", qui laisse toujours le sensible dominer sur le médium, et qui invite le spectateur à découvrir un autre monde, au-delà du réel. Histoires de révélations, d'apparitions ou de disparitions, elle convoque les sens cachés et les mystères de ce monde.

Véronique Caye là đạo diễn sân khấu và nhà làm phim. Cô đã theo học tại Đại học Paris VIII, sau đó được đào tạo về đạo diễn điện ảnh tại FEMIS. Từ năm 2002, ngoài nhiều tác phẩm cô đã sáng tác ở Pháp, các chương trình biểu diễn của cô đã được tổ chức tại Nhật Bản, nơi cô là nghệ sĩ gắn với Trung tâm văn hóa Red Brick Warehouse (2003 - 2007). Vào năm 2015, cô đã được chọn tham gia vào College teatro de la Biennale ở Venice.

Trong các tác phẩm của mình, cô quan tâm đến vị trí của hình ảnh trong nghệ thuật đương đại bằng cách sử dụng video theo nhiều cách: dàn dựng, phối cảnh trực quan, phim tài liệu, sắp đặt, trình diễn và giảng dạy. Thông qua các tác phẩm của mình, cô phát triển "nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh", cho phép sự nhạy cảm chiếm ưu thế hơn phương tiện và đưa khán giả khám phá một thế giới khác ngoài thế giới thực. Từ những câu chuyện về sự mặc khải, sự xuất hiện hoặc mất tích, cô khơi gợi các ý nghĩa ẩn giấu và những bí ẩn của thế giới này.

Les Immortelles, Véronique Caye - "Qui est mort sans être disparu atteint l'immortalité"

© Véronique Caye

— Les Immortelles —

Cette recherche, mêlant vidéo et dramaturgie, s'inspire des "Immortelles", esprits protecteurs féminins issus des légendes taoïstes populaires au Vietnam. Un rare exemplaire du recueil *Hôi Chân Biên* (1851), qui les compile, est conservé à l'Institut Archéologique d'Ho Chi Minh-Ville. Convoquer ce monde invisible permettra à l'artiste de mettre la lumière sur le visible : les problèmes sociétaux, économiques, politiques... Ainsi, elle dressera un portrait des habitants de la ville à travers leurs croyances : quels sont les interrogations personnelles qui traversent leur quotidien ? Et quelles réponses leur apportent ces esprits?

— Người bất tử —

Tác phẩm này pha trộn video và kịch, được lấy cảm hứng từ Người bất tử, những vị thánh mẫu theo truyền thuyết được nhiều người biết đến trong đạo Lão ở Việt Nam. Một bản hiếm hoi của bộ sách *Hôi Chân Biên* (1851) được lưu giữ tại Viện Khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh. Khi khơi gợi thế giới vô hình này, nghệ sĩ sẽ làm sáng tỏ những điều hữu hình: các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị... Bằng cách đó, cô sẽ vẽ nên chân dung của cư dân thành phố thông qua tín ngưỡng của họ: những điều họ quan tâm, thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày của mình là gì? Và các vị thánh mẫu trả lời những câu hỏi đó như thế nào?

Kim - Sanh Châu

Danse
Múa

En résidence | Thời gian lưu trú :
31/08 - 25/09/2020

© Kinga Michalska

Kim-Sanh Châu s'est formée en danse contemporaine à Paris puis à Montréal, où elle réside. Son travail chorégraphique a été présenté dans différents lieux culturels d'art contemporain et lors de festivals canadiens, ainsi qu'à l'international lors de festivals en Corée, au Vietnam et en Malaisie. Elle est également réalisatrice de vidéos-danses, principalement collaboratives, largement diffusées en Allemagne, au Canada, en Colombie, en France, en Italie et au Vietnam.

Sa pratique artistique inclut la chorégraphie, l'interprétation, la réalisation vidéo et le commissariat artistique. Dans ses projets passés, réalisés entre le Canada et le Vietnam, elle s'intéresse particulièrement à la création de paysages imaginaires à travers le corps, dans des cadres immersifs tels que la vidéo, la scène et l'installation. Son travail questionne également le lieu, l'espace où prend place la création, dans toute sa réalité, son énergie et son histoire.

Kim-Sanh Châu được đào tạo về múa đương đại ở Paris và sau đó tại Montreal, nơi cô sinh sống. Tác phẩm của cô đã được trình diễn tại các trung tâm văn hóa nghệ thuật đương đại và tại các lễ hội ở Canada, Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia. Cô cũng là đạo diễn video-múa, chủ yếu dưới dạng hợp tác. Các video này được trình chiếu rộng rãi ở Đức, Canada, Colombia, Pháp, Ý và Việt Nam.

Hoạt động nghệ thuật của cô bao gồm biên đạo múa, biểu diễn, đạo diễn phim video và giám tuyển nghệ thuật. Trong các dự án trước đây, được thực hiện ở Canada và Việt Nam, cô đặc biệt quan tâm đến việc tạo ra cảnh quan tưởng tượng thông qua cơ thể, trong các khung hình nhập vai như video, sân khấu và sắp đặt. Tác phẩm của cô cũng đặt câu hỏi về nơi chốn, không gian nơi diễn ra hoạt động sáng tạo, năng lượng và lịch sử của nó.

© Sto Len

— Eau noire —

Pour ce projet, Kim-Sanh Châu co-réaliserà avec son collaborateur de longue date, Ray Lavers. Ils travailleront pour la première fois avec Sto Len, artiste vietnamo-américain, pratiquant la gravure, la peinture, l'installation et la performance. Dans sa pratique actuelle, il utilise la technique traditionnelle japonaise *Suminagashi* (encre flottante) pour réaliser des toiles à même les rivières, créant ainsi une collaboration expérimentale avec la nature et un espace de dialogue autour des enjeux environnementaux. Ensemble, ils réaliseront une vidéo entre documentaire et ciné-danse, incluant une chorégraphie ritualisée à même l'eau, ainsi qu'une performance live en fin de résidence.

— Nước đen —

Đối với dự án này, Kim-Sanh Châu sẽ cùng thực hiện với Ray Lavers, nghệ sĩ đã từng cộng tác với cô trong nhiều năm qua. Cả hai sẽ lần đầu tiên hợp tác với Sto Len, nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt chuyên về điêu khắc, hội họa, sắp đặt và trình diễn. Trong tác phẩm của mình, Sto Len sử dụng kỹ thuật truyền thống của Nhật Bản *Suminagashi* (mực nổi) để tạo ra các bức tranh trực tiếp trên sông, từ đó tạo ra sự gắn kết thử nghiệm với thiên nhiên và tạo ra không gian đối thoại về các vấn đề môi trường. Các nghệ sĩ sẽ cùng nhau thực hiện một video vừa mang tính tài liệu vừa thuộc thể loại múa-điện ảnh, trong đó có phần múa trực tiếp trên mặt nước cũng như một tiết mục trình diễn trực tiếp và cuối đợt lưu trú sáng tác.

Alexis Jestin

Danse
Múa

En résidence | Thời gian lưu trú :
31/08 - 20/11/2020

© Florent Vindimian

Alexis Jestin, chorégraphe et interprète, se forme au Conservatoire de Paris avant d'intégrer la formation professionnelle COLINE en 2006. En 2007, il commence à danser pour des chorégraphes de renommée internationale. En 2011, il initie le UNDERDOG Project pour la réalisation de vidéos-danses. En 2015 et 2016, il est directeur des répétitions au Warsaw Dance Department de Varsovie, puis, en 2019, est accueilli en résidence au Residency Eina Danz Arena en Norvège. Enfin, récemment, il co-écrit le film *Aurora Temple*, tourné à Hoi An au Vietnam, dans lequel il interprète le rôle principal.

Son travail s'oriente vers une danse engagée, qui va stimuler les zones d'inconfort et de mises en danger, en révélant des espaces intimes endormis, inconnus ou marginaux. À l'écoute de ses propres intuitions et fantasmes, jouant avec des éléments philosophiques, sociologiques et psycho-géographiques, il nous propose de contempler de nouveaux angles de perception, en déconstruisant les évidences.

Alexis Jestin, vừa là biên đạo vừa là nghệ sĩ múa, được đào tạo tại Nhạc viện Paris trước khi tham gia khóa đào tạo chuyên nghiệp của COLINE năm 2006. Năm 2007, anh bắt đầu biểu diễn cho các biên đạo múa nổi tiếng thế giới. Năm 2011, anh khởi xướng Dự án UNDERDOG để thực hiện video-múa. Từ năm 2015 đến 2016, anh là giám đốc diễn tập tại Cục nghệ thuật múa ở Warsaw. Sau đó, vào năm 2019, anh được chọn tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú tại Eina Danz Arean ở Na Uy. Gần đây, anh là đồng tác giả kịch bản kiêm diễn viên chính của phim *Aurora Temple* được quay tại Hội An, Việt Nam.

Công việc của anh hướng đến nghệ thuật múa dẫn thân, kích hoạt các khu vực không an toàn và nguy hiểm bằng cách phát hiện những không gian sâu kín, chưa được biết đến hoặc chưa được khai phá. Lắng nghe trực giác và trí tưởng tượng của riêng mình, chơi với các yếu tố triết học, xã hội học và tâm lý - địa lý, anh đưa chúng ta chiêm ngưỡng những góc độ mới của nhận thức bằng cách phá bỏ những điều hiển nhiên.

City Observer

© ADN Dialect

— Look What the World Did To Us —

À travers ce projet, Alexis Jestin souhaite étendre sa réflexion sur la problématique de la solitude sociale et de l'errance urbaine. Il questionnera ainsi leur impact sur le comportement des individus qui y sont confrontés avec, comme point de départ, l'idée que l'Être est enfermé au dehors. Appuyées sur des écrits du situationniste Guy Debord portant sur la "Théorie de la dérive", ses recherches seront mises en corps avec des danseurs amateurs, de jeunes artistes de l'École de danse Truong TC Mua, et trois danseurs solistes saïgonnais. Avec eux, il passera du documentaire au spectacle, jusqu'à la performance.

— Hãy nhìn vào những gì thế giới đã làm với chúng ta —

Thông qua dự án này, Alexis Jestin mong muốn mở rộng suy nghĩ của mình về vấn đề cô đơn trong xã hội và sự lang thang trong đô thị. Anh sẽ đặt câu hỏi về tác động của những vấn đề này đối với hành vi của những cá nhân đang đối mặt với chúng. Điểm khởi đầu là ý tưởng cho rằng những người này bị cô lập với thế giới bên ngoài. Dựa trên các bài viết của chuyên gia tình huống Guy Debord về "Lý thuyết trôi dạt", các nghiên cứu của anh sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể bởi các nghệ sĩ múa nghiệp dư, các nghệ sĩ trẻ từ Trường múa Thành phố và ba nghệ sĩ múa solo ở Sài Gòn biểu diễn. Cùng với những nghệ sĩ này, anh sẽ đi từ nghiên cứu tư liệu sang trình diễn.

Mai - Thu Perret

Arts visuels

Nghệ thuật thị giác

En résidence | Thời gian lưu trú :
26/10 - 18/12/2020

© Annik Wetter

Mai-Thu Perret, plasticienne, a étudié les lettres anglaises à Cambridge, puis a été lauréate du Whitney Independent Study Program à New York de 2002 à 2003. Au cours des quinze dernières années, de nombreuses institutions à travers le monde ont présenté son travail, notamment le Nasher Sculpture Center à Dallas, le MAMCO de Genève ou encore le San Francisco Museum Of Modern Art. Elle est également active dans les domaines du commissariat d'exposition et de l'enseignement.

Mai-Thu Perret développe une pratique singulière, qui traverse les disciplines, multiplie les référents et fusionne les méthodologies. Dans son travail, il est toujours question de créer des espaces et des narrations singulières, qui échappent à la culture majoritaire. Ainsi, elle porte un intérêt particulier aux pratiques considérées comme mineures, ou bien féminines, telles que l'artisanat ou les arts décoratifs. De plus, la notion d'utopie, et sa prégnance sur le réel, sont au cœur de sa pratique.

Mai-Thu Perret, nghệ sĩ tạo hình, đã nghiên cứu văn học Anh tại Cambridge, sau đó đoạt giải Chương trình nghiên cứu độc lập Whitney ở New York từ 2002 đến 2003. Trong mười lăm năm qua, nhiều tổ chức trên khắp thế giới đã giới thiệu các tác phẩm của cô, đáng chú ý là Trung tâm Điều khắc Nasher ở Dallas, Trung tâm MAMCO ở Geneva và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco. Cô cũng tham gia tích cực vào lĩnh vực giám tuyển triển lãm và giảng dạy.

Mai-Thu Perret có cách tiếp cận công việc độc đáo, vượt qua các quy tắc, tiếp xúc nhiều mô hình tham khảo và kết hợp nhiều phương pháp. Trong tác phẩm của mình, cô luôn luôn tạo ra không gian và có cách kể chuyện độc đáo, thoát khỏi văn hóa của số đông. Vì vậy, cô quan tâm đặc biệt đến các cách làm được coi là của thiểu số, hoặc nữ tính, chẳng hạn như hàng thủ công hoặc nghệ thuật trang trí. Ngoài ra, khái niệm không tưởng và sự thống trị của nó đối với thực tế luôn là trung tâm trong các tác phẩm của cô.

Vue de l'exposition *Mai-Thu Perret*, MAMCO, Genève, Suisse, 2019

© Annik Wetter

— *An Ideal for Living II* —

Pour ce projet, Mai-Thu Perret souhaite rencontrer des artisans afin de mettre en œuvre des savoir-faire typiquement vietnamiens (céramique, vannerie, peinture sur soie, broderie...), et ainsi explorer des questions ayant trait à l'histoire de la modernité au Vietnam : “tropicalisation” de l'architecture moderniste occidentale, esthétique de la propagande, survivance de motifs constructivistes et abstraits. Cette étude s'accompagnera d'une réflexion plus générale sur la figure de l'héroïsme féminin dans l'imaginaire vietnamien, de la période classique (*Kim-Vân-Kiêu*) aux guerres d'indépendance et leur après.

— *Một lý tưởng cho cuộc sống II* —

Đối với dự án này, Mai-Thu Perret muốn gặp gỡ các nghệ nhân để trải nghiệm các kỹ năng điển hình của người Việt (gốm sứ, đan lát, vẽ trên lụa, thêu...), và khám phá những vấn đề liên quan đến lịch sử hiện đại ở Việt Nam: “nhiệt đới hóa” kiến trúc hiện đại phương Tây, thẩm mỹ tuyên truyền, sự tồn tại của các motif kiến trúc và trừu tượng. Nghiên cứu này sẽ đi kèm với suy nghĩ tổng quát hơn về hình tượng nữ anh hùng trong trí tưởng tượng của người Việt Nam, từ thời kỳ xa xưa (*Kim-Vân-Kiêu*) cho đến các cuộc chiến giành độc lập và sau đó.

Anna Moï

Écriture
Văn học

En résidence | Thời gian lưu trú :
23/11 - 18/12/2020

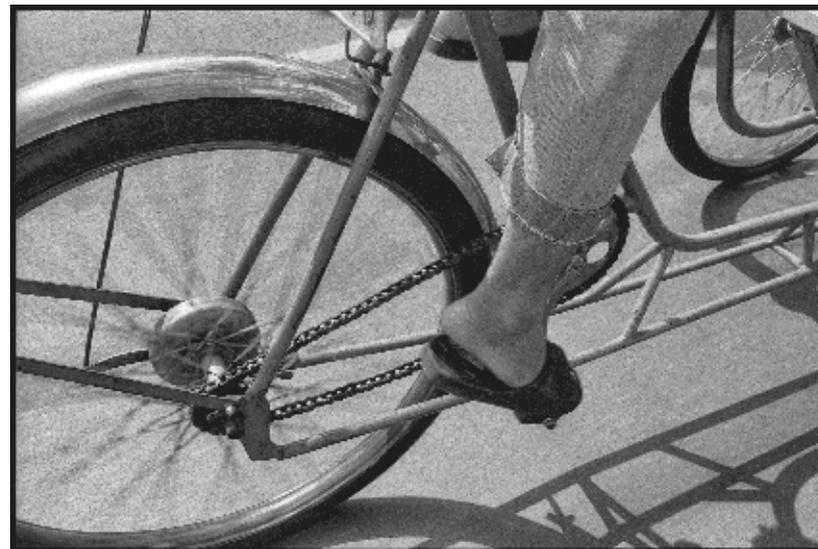
© Léon-Paul Schwab

Anna Moï, écrivaine, a trouvé sa vocation dès l'école primaire, à Saigon. Installée à Paris, elle y poursuit des études d'histoire. En 1992, de retour dans son pays natal, elle commence à écrire des chroniques sur le Vietnam contemporain pour la revue francophone *L'Écho des rizières*. Son premier roman *Riz noir* est publié en 2004 chez Gallimard. Elle a depuis publié une douzaine de livres (nouvelles, romans, essai poétique, livre de voyage, journal), et a été nommée "Chevalier des Arts et des Lettres" en 2006.

Depuis ses premiers écrits, Anna Moï travaille sur la mémoire : soit celle d'un vécu réel dans des essais poétiques et des nouvelles, soit la mémoire d'autrui, celle des Vietnamiens, celle du Vietnam, dont l'histoire la hante. Une partie de son travail, en amont de l'écriture, se base sur de la recherche documentaire et des interviews. Cependant, dans ses œuvres, elle s'attache à brouiller les frontières entre vérité historique et fiction.

Nhà văn Anna Moï đã nhận ra thiên hướng của mình từ khi còn học tiểu học ở Sài Gòn. Sau khi sang định cư tại Paris, cô theo học ngành lịch sử. Năm 1992, khi trở về quê hương, cô bắt đầu viết các bài chuyên đề về Việt Nam đương đại cho tạp chí tiếng Pháp *L'Écho des rizières*. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô, *Gạo đen*, được nhà xuất bản Gallimard ấn hành năm 2004. Kể từ đó, cô đã xuất bản khoảng 12 tựa sách (truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận thơ, sách du lịch, tạp chí), và được trao giải thưởng "Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật" năm 2006.

Kể từ những tác phẩm đầu tiên của mình, Anna Moï đã chọn chủ đề ký ức: hoặc đó là ký ức về trải nghiệm thực sự của chính cô trong các bài tiểu luận và truyện ngắn, hoặc đó là ký ức của người khác, của người Việt Nam, của Việt Nam với câu chuyện ám ảnh cô. Trước khi viết, một phần công việc của cô là nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn. Tuy nhiên, trong các tác phẩm của mình, cô cố gắng làm mờ đi ranh giới giữa sự thật lịch sử và hư cấu.

© Sébastien Laval

— Vélo, pièces détachées —

L'idée d'un roman avec pour titre provisoire *Vélo, pièces détachées* est initiée par un ami vietnamien d'après une anecdote originale de son histoire familiale. De fil en aiguille, le projet évolue car les témoins survivants de l'anecdote en question sont trop peu nombreux et trop âgés. En revanche, les rencontres avec des cousins et cousines révèlent tout un monde inconnu : celui de la période d'économie subventionnée du Vietnam, lorsque l'État prenait en charge toute la vie des gens, de l'alimentation aux transports. Les vélos étaient alors, à peu près, le seul mode de locomotion...

— Xe đạp, phụ tùng —

Ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết với tiêu đề tạm thời *Xe đạp, phụ tùng* được một người bạn Việt Nam khởi xướng dựa trên một giai thoại độc đáo trong câu chuyện của gia đình. Dần dần, dự án có sự thay đổi vì những nhân chứng sống sót trong giai thoại còn quá ít và đã quá lớn tuổi. Mặt khác, các cuộc gặp gỡ với những người anh em họ cho thấy còn cả một thế giới chưa được biết đến: đó là thời kỳ kinh tế bao cấp ở Việt Nam, khi Nhà nước chịu trách nhiệm lo cho toàn bộ cuộc sống của người dân, từ thực phẩm đến giao thông. Xe đạp thời đó gần như là phương thức vận chuyển duy nhất...

Khoa Lê

Cinéma et vidéo

Điện ảnh và video

En résidence | Thời gian lưu trú :
30/03 - 19/06/2020

© Richmond Lam

Khoa Lê, cinéaste et artiste pluridisciplinaire, a étudié le cinéma et les arts à l'Université du Québec, à l'Université Concordia et à l'Institut National de l'Image et du Son à Montréal. Son long métrage *Bà nô* (2014), projeté dans de nombreux festivals, a été salué par la critique. Il dirige le conseil d'administration du centre d'artistes PRIM (Productions Réalisations Indépendants de Montréal).

Issu du cinéma, sa pratique des dernières années l'a mené à un art hybride, à une approche qui tend à se libérer des contraintes de médium et des limitations liées aux contextes de diffusion. Il réalise ainsi des œuvres de fiction, des documentaires, des essais et des installations performatives. Actuellement, il travaille sur une œuvre triptyque composée d'un long métrage documentaire intitulé *Deux*, d'une fiction intitulée *Tam* et de l'installation *Elles*, qui sera produite lors de sa résidence à la Villa Saigon. Sa résidence est soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Là nhà làm phim điện ảnh và nghệ sĩ đa ngành, Khoa Lê đã học điện ảnh và nghệ thuật tại Trường Đại học Quebec, Đại học Concordia và Viện Hình ảnh và Âm thanh Quốc gia ở Montreal. Anh là đạo diễn của phim điện ảnh *Bà nô* (2014), được chiếu tại nhiều liên hoan phim và đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm PRIM (Những nhà sản xuất và đạo diễn độc lập ở Montréal).

Anh quan tâm đến chủ đề bản sắc và ký ức. Xuất thân từ điện ảnh, hoạt động nghệ thuật của anh trong những năm gần đây hướng đến cách tiếp cận nghệ thuật hỗn hợp, cách tiếp cận có xu hướng thoát khỏi những hạn chế của phương tiện và của bối cảnh khi trình chiếu. Do đó, anh đã sản xuất các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu và sắp đặt trình diễn. Hiện tại, anh đang thực hiện một tác phẩm bộ ba bao gồm một phim tài liệu có tên *Two*, một phim truyện có tựa đề *Tam* và một triển lãm sắp đặt có tựa đề *Các cô*. Triển lãm này sẽ được sáng tác trong thời gian anh lưu trú tại Villa Saigon. Đợt lưu trú này có sự hỗ trợ của Hội đồng Nghệ thuật và Văn chương thành phố Québec.

© Khoa Lê

— Elles —

Lors de sa résidence, Khoa Lê souhaite créer une installation audiovisuelle alliant le conte, la vidéo et le documentaire. Cette œuvre offrira les interprétations visuelles et picturales de courts récits, prenant racine dans les contes du Vietnam et élaborés en collaboration avec un groupe de jeunes femmes trans vivant et travaillant ensemble à Ho Chi Minh-Ville. À travers cette création, il entend interroger la société vietnamienne en détournant les codes qui ont participé à construire sa tradition, et en se focalisant justement sur celles et ceux qui s'y rattachent peut-être le moins...

— Các cô —

Trong thời gian lưu trú, Khoa Lê mong muốn tạo ra tác phẩm sắp đặt nghe nhìn kết hợp kể chuyện, video và phim tài liệu. Tác phẩm này sẽ thể hiện bằng hình ảnh những câu chuyện ngắn bắt nguồn từ những câu chuyện cổ tích của Việt Nam và được thực hiện với sự cộng tác của một nhóm phụ nữ trẻ chuyển giới đang sống và làm việc cùng nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua tác phẩm này, anh muốn đặt câu hỏi về xã hội Việt Nam bằng cách phá vỡ các quy tắc góp phần tạo nên truyền thống Việt Nam và tập trung vào những người có lẽ ít gắn bó nhất với những quy tắc đó.

Le programme Villa Saigon s'associe, cette année, au Conseil des arts et des lettres du Québec (C.A.L.Q.) afin d'accueillir un artiste québécois en résidence. Ce partenariat est né d'une ambition commune : favoriser l'établissement de liens durables entre les artistes québécois, français et vietnamiens.

Năm nay, chương trình lưu trú Villa Saigon sẽ phối hợp với Hội đồng Nghệ thuật và Văn chương thành phố Québec (C.A.L.Q) để đón tiếp một nghệ sĩ đến từ Québec. Chương trình hợp tác xuất phát từ một mong muốn chung : tạo nên mối quan hệ bền chặt giữa các nghệ sĩ đến từ Québec, Pháp và Việt Nam.

Programme

A. Farm x Villa Saigon

Situé dans le district 12, A. Farm est un nouvel espace incubateur de talents, installé dans une friche industrielle reconvertie en espace d'exposition, d'échanges et de création. Deux saisons de résidence sont organisées annuellement, ponctuées chacune par une exposition de clôture. Les artistes accueillis sont aussi bien vietnamiens qu'issus d'horizons très différents.

L'Institut français du Vietnam s'est associé à A. Farm, piloté par Nguyen Art Foundation, Mot+++ et Sàn Art, pour permettre à deux artistes français de participer chacun à l'un de ces temps de résidence et, ainsi, de bénéficier d'une expérience de création en totale immersion dans la scène artistique locale.

Ce programme est ouvert aux artistes plasticiens français qui entendent développer un projet au Vietnam. Logés à A. Farm, ils bénéficient par ailleurs de l'appui logistique et financier de l'Institut français du Vietnam.

Chương trình

A.Farm x Villa Saigon

Nằm tại Quận 12, A.Farm trước đây là một nhà máy, được cải tổ thành không gian triển lãm, trao đổi và sáng tạo, là vườn ươm mới cho các tài năng nghệ thuật. Chương trình lưu trú tại A.Farm chia làm hai đợt. Sau mỗi đợt, sẽ có một triển lãm bế mạc giới thiệu thành quả của các nghệ sĩ lưu trú. A. Farm đón tiếp nghệ sĩ đến từ Việt Nam và từ nhiều quốc gia khác.

Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng với A. Farm với sự điều hành của Nguyen Art Foundation, Mot+++ và Sàn Art nhằm hỗ trợ cho hai nghệ sĩ Pháp. Họ sẽ tham dự một trong hai đợt lưu trú tại A. Farm đồng thời được hoàn toàn hội nhập vào môi trường sáng tác nghệ thuật ở địa phương.

Chương trình này dành cho các nghệ sĩ tạo hình Pháp mong muốn phát triển dự án của mình tại Việt Nam. Nghệ sĩ sẽ được lưu trú tại A. Farm và hưởng các hỗ trợ về mặt hậu cần và tài chính từ Viện Pháp tại Việt Nam.

SÀN ART

Julia Dreiski

Arts visuels
Nghệ thuật thị giác

En résidence | Thời gian lưu trú :
23/08 - 22/11/2020

© Maxence Hamard

Julia Dreiski, plasticienne, est diplômée de l'École des Arts Décoratifs de Paris (2013). Elle est ensuite lauréate de résidences d'artistes à Bagnolet et à la galerie The Koppel Project à Londres. Ces deux résidences ont donné lieu à des expositions collectives sur le thème de l'utopie, qui est prédominant dans son travail. En parallèle, depuis 2014, elle réalise des illustrations, notamment pour la revue *VERSUS ART 0* et le fanzine *Maudit Tintin*.

Artiste de la minutie, Julia Dreiski explore, à travers son travail, un imaginaire ambigu, relevant de l'utopie. En effet, l'île utopique, les cités idéales et ce qui les constituent, ainsi que les cultes et les sociétés qui gravitent autour, sont des questions qui fascinent et qui nourrissent sa création, lui permettant ainsi de manipuler différentes strates de ces mythes irréels.

L'imaginaire de l'artiste prend alors vie à travers des univers-modules extrêmement détaillés, mais également des installations.

Julia Dreiski, nghệ sĩ tạo hình, tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Trang trí Paris (2013). Sau đó, cô được chọn tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú ở Bagnolet và Dự án Koppel ở Luân Đôn. Các tác phẩm trong hai đợt lưu trú này đã được giới thiệu tại nhiều triển lãm nhóm về chủ đề không tưởng, đề tài chính trong sáng tác của cô. Song song đó, kể từ năm 2014, cô tham gia làm hình minh họa cho một số tạp chí như *VERSUS ART 0* và *Maudit Tintin*.

Là nghệ sĩ tỉ mỉ, thông qua tác phẩm của mình, Julia Dreiski khám phá trí tưởng tượng mơ hồ, phát sinh từ những điều không tưởng. Thật vậy, hòn đảo không tưởng, những thành phố lý tưởng và những gì tạo nên chúng, cũng như các giá trị và xã hội xoay quanh chúng là những câu hỏi mê hoặc và nuôi dưỡng sự sáng tạo của cô, từ đó cho phép cô điều khiển các tầng nấc của những huyền thoại không có thực này.

Trí tưởng tượng của cô được thể hiện thông qua các mô-đun cực kỳ chi tiết và qua những tác phẩm sắp đặt.

It's an unexpected model of city (after the flood), 2018.

© Julia Dreiski

— Les territoires —

Suite à un récent voyage au Vietnam, Julia Dreiski souhaite réaliser une installation de plusieurs univers-modules (un bac d'eau avec des îlots de riz séché se désagrègeant petit à petit, des constructions sans fenêtre...), qui répondent aux images marquantes qu'elle a enregistrées pendant ce voyage. Ils illustrent son interprétation des moments vécus, et pourront évoluer tout au long de sa résidence, en lien avec les nouvelles recherches menées. Privilégiant les matériaux de récupération trouvés sur place, cette installation deviendra la métaphore de son voyage, mais aussi d'un voyage fantasmé.

— Các vùng đất —

Sau một chuyến đi gần đây đến Việt Nam, Julia Dreiski mong muốn thực hiện triển lãm sắp đặt gồm một số mô-đun (một bể chứa nước với các hạt lúa khô đang tan rã dần, các công trình không có cửa sổ...), phù hợp với những hình ảnh nổi bật mà cô đã ghi lại trong chuyến đi này. Chúng minh họa cách giải thích của cô về những khoảnh khắc mình đã trải qua và có thể thay đổi trong suốt thời gian lưu trú, liên quan đến những tìm tòi mới được thực hiện. Ưu tiên dùng vật liệu có thể tái sử dụng tại chỗ, tác phẩm sắp đặt này sẽ trở thành phép ẩn dụ về chuyến đi của cô cũng như của chuyến đi của trí tưởng tượng.

Programme Réciprocité

Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes du monde entier. C'est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les artistes rencontrent leurs publics et des professionnels.

En partenariat avec l'Institut français de Paris et la Cité internationale des arts, l'Institut français du Vietnam a mis en place le programme Réciprocité, pour appuyer le projet de jeunes artistes vietnamiens qui développent un projet de création en France.

Les artistes sélectionnés par le jury de la Villa Saigon et l'Institut français de Paris sont logés à la Cité internationale des arts au cœur de la capitale, pour une durée de trois mois. L'Institut français du Vietnam finance les billets d'avion et fournit une allocation de vie.

Chương trình Tương hỗ

Thành lập từ năm 1965, Cité internationale des arts đón tiếp các nghệ sĩ trên toàn thế giới tới tham gia chương trình lưu trú. Đây là nơi giao lưu giữa các nền văn hóa, là nơi các nghệ sĩ gặp gỡ công chúng và các chuyên gia.

Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Viện Pháp tại Paris và Cité internationale des arts triển khai chương trình Tương hỗ nhằm giúp các nghệ sĩ trẻ Việt Nam tìm cách phát triển một dự án sáng tạo ở Pháp.

Các nghệ sĩ sẽ được tuyển chọn bởi ban giám khảo của chương trình lưu trú Villa Saigon và của Viện Pháp tại Paris. Họ sẽ được lưu trú tại Cité internationale des arts nằm ngay trung tâm Paris trong vòng 3 tháng. Viện Pháp tại Việt Nam sẽ đài thọ vé máy bay và chi phí sinh hoạt.

Lê Phi Long

Arts visuels

Nghệ thuật thị giác

En résidence | Thời gian lưu trú :
13/01 - 4/04/2020

© Khang Nguyen

Lê Phi Long est un artiste plasticien basé à Ho Chi Minh-Ville. Après l'obtention d'un diplôme en design d'intérieur à l'Université des Beaux-Arts de Hue en 2014, il s'installe à Hanoï et devient un membre clé du eName Art Center. De 2013 à 2018, il est lauréat de nombreux programmes de résidence au Vietnam, en Angleterre, aux États-Unis, à Taiwan, en Thaïlande et en Corée. En 2017, en parallèle, il co-fonde le lieu d'art MOIland à Dalat, qui met à disposition un espace de création et de soutien pour les artistes locaux et internationaux.

Lê Phi Long pratique la peinture, la photographie et la création d'objets conceptuels. *Đông Dương Lãng Du* est un projet à long terme débuté en 2016; il traite de la relation historique entre la France et le Vietnam. Dans ce cadre, l'artiste a créé des installations *in situ* dans de nombreuses régions du Vietnam, dans des zones rurales comme urbaines. Son but est d'étendre son projet en dehors du Vietnam.

Lê Phi Long là nghệ sĩ thị giác sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được bằng thiết kế nội thất tại Đại học Mỹ thuật Huế năm 2014, anh chuyển ra Hà Nội và là thành viên chủ chốt của Trung tâm nghệ thuật eName. Từ năm 2013 đến 2018, anh đã tham gia nhiều chương trình nghệ sĩ lưu trú tại Việt Nam, Anh, Mỹ, Đài Loan, Thái Lan và Hàn Quốc. Năm 2017, anh đồng thành lập trung tâm nghệ thuật MOIland ở Đà Lạt, nơi cung cấp không gian sáng tạo và hỗ trợ cho nghệ sĩ địa phương và quốc tế.

Lê Phi Long chuyên về hội họa, nhiếp ảnh và sáng tạo các đồ vật mang tính khái niệm. *Đông Dương Lãng Du* là dự án dài hạn bắt đầu vào năm 2016; nó liên quan đến mối quan hệ lịch sử giữa Pháp và Việt Nam. Trong bối cảnh này, nghệ sĩ đã tạo ra các tác phẩm sắp đặt tại chỗ ở nhiều vùng của Việt Nam, ở nông thôn cũng như thành thị. Anh mong muốn phát triển dự án ra ngoài phạm vi Việt Nam.

HIC DOMUS EST DEI n°1, Dalat, Vietnam, 2017

© Lê Phi Long

— HIC DOMUS EST DEI n°4 —

À Paris, Lê Phi Long souhaite réaliser une installation *in situ* HIC DOMUS EST DEI n°4, qui viendra enrichir son projet *Đông Dương Lãng Du*. Pour ce faire, il continuera ses recherches entamées au Vietnam sur la diffusion de la religion catholique. À Paris, elles se concentreront plus spécifiquement sur l'histoire des missionnaires catholiques français au Vietnam, notamment grâce à la consultation d'archives. Cette œuvre abordera également la relation entre l'Empire d'Annam et le gouvernement de Paris à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, et comportera une dimension pédagogique.

— HIC DOMUS EST DEI n°4 —

Tại Paris, Lê Phi Long mong muốn tạo ra tác phẩm sắp đặt tại chỗ HIC DOMUS EST DEI n°4 nhằm làm phong phú thêm cho dự án *Đông Dương Lãng Du*. Để làm điều này, anh sẽ tiếp tục những nghiên cứu mà anh đã bắt đầu ở Việt Nam về truyền bá Công giáo. Tại Paris, các nghiên cứu sẽ tập trung cụ thể hơn vào lịch sử của các nhà truyền giáo Pháp tại Việt Nam, đặc biệt là thông qua việc tham khảo các tài liệu lưu trữ. Công trình này cũng sẽ đề cập đến mối quan hệ giữa Vương triều An Nam và chính quyền Paris vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tác phẩm của anh cũng sẽ có tính giáo dục.

Phạm Ngọc Hà Ninh

Arts visuels

Nghệ thuật thị giác

En résidence | Thời gian lưu trú :
09/07 - 4/10/2020

© Jeff Barnett-Winsby

Phạm Ngọc Hà Ninh est un artiste plasticien diplômé de l'École Skowhegan et de l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie aux États-Unis, ainsi que de l'Université des Beaux-Arts à Hanoi. Il a eu l'opportunité d'être accueilli en résidence par Yaddo et Wassaic Project (New York, États-Unis), par Marble House Project (Vermont, États-Unis) et par PLOP (Londres, Angleterre). En dehors du Vietnam, son travail a été exposé à New York, Philadelphie ou Londres.

En utilisant les langages du dessin, de la cartographie et de la sculpture, il crée des territoires fictifs, sortis de son imagination. À travers la construction de ces cadres imaginaires, en lien avec son projet à long terme *My Land*, il explore la manière dont nous construisons notre compréhension d'un territoire étranger, dans une culture différente de la nôtre. La création de ces mondes parallèles est sa manière de conserver une certaine autonomie de pensée face à une mondialisation grandissante.

Phạm Ngọc Hà Ninh là nghệ sĩ tạo hình, tốt nghiệp trường Skowhegan, Học viện Mỹ thuật Pennsylvania ở Hoa Kỳ và Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Anh đã tham gia chương trình lưu trú trong khuôn khổ Yaddo và Wassaic Project (New York, Hoa Kỳ), Marble House Project (Vermont, Hoa Kỳ) và PLOP (Luân Đôn, Anh). Ngoài Việt Nam, các tác phẩm của anh đã được triển lãm tại New York, Philadelphia và Luân Đôn.

Sử dụng các ngôn ngữ ký họa, bản đồ và điêu khắc, anh tạo ra những vùng đất hư cấu từ trí tưởng tượng của mình. Thông qua việc xây dựng khung cảnh tưởng tượng gắn với dự án dài hạn *My Land*, anh khám phá cái cách chúng ta xây dựng sự hiểu biết về một vùng đất xa lạ, trong một nền văn hóa khác với chúng ta. Việc tạo ra những thế giới song song là cách để anh giữ được sự tự chủ nhất định về tư tưởng trước hiện tượng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ.

H 40.4 [flea farm], 2018, graphite, acrylique et masking tape sur papier bristol, 140 x 178 cm

© Hà Ninh Phạm

— Institut de Distance —

Au cours de sa résidence à la Cité internationale des arts à Paris, Hà Ninh Phạm travaillera sur une nouvelle série intitulée *Institut de Distance*, qui viendra enrichir son projet *My Land* de huit cartes et de trois sculptures. Il donnera ainsi vie à un nouveau territoire, qui s'incarnera dans la création d'un centre de recherche imaginaire, situé sur un bateau. Celui-ci aura pour mission de construire une interprétation de la Terre grâce à des relevés scientifiques, mais dans le cadre d'aménagements spatiaux paradoxaux, échappant à notre perception du temps.

— Institut de Distance —

Trong thời gian lưu trú tại Cité internationale des arts ở Paris, Phạm Ngọc Hà Ninh sẽ thực hiện một loạt tác phẩm mới có tên là *Institut de Distance* với tám bản đồ và ba tác phẩm điêu khắc, để làm phong phú thêm dự án *My Land* của anh. Anh sẽ mang lại sự sống cho một vùng đất mới trong trung tâm nghiên cứu tưởng tượng, nằm trên một chiếc thuyền. Nhiệm vụ của nó là giải thích về Trái đất thông qua các chứng cứ khoa học, nhưng trong khuôn khổ của sự sắp xếp không gian nghịch lý, thoát khỏi nhận thức của chúng ta về thời gian.

Lương Huệ Trinh

Musique
Âm nhạc

En résidence | Thời gian lưu trú :
09/10/2020 - 4/01/2021

© Dietrich Klusmann

À l'âge de 18 ans, Lương Huệ Trinh, compositrice, est lauréate de la Yamaha Music Foundation au Japon. Après une spécialisation dans la pratique du clavier à la Viet Nam National Academy of Music en 2010, elle commence à produire de la musique électro-acoustique. De 2015 à 2018, elle obtient une bourse puis un Master en composition multimédia à Hambourg. En parallèle, en 2016, elle sort son premier album *Illusions*, classé parmi les meilleurs albums de l'année selon le magazine américain *Avant Music News*. Sa musique est diffusée à la radio, dans des lieux d'art et lors de concerts en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

À travers ses compositions musicales, elle partage son vécu et ses observations de la société. Pour ce faire, elle combine souvent des éléments de musique traditionnelle vietnamienne avec des enregistrements réalisés sur le terrain et des sons électroniques. De plus, elle porte une grande attention à l'espace, et aux mouvements du son dans ce dernier.

Năm 18 tuổi, nhà soạn nhạc Lương Huệ Trinh đã giành giải thưởng của Quỹ âm nhạc Yamaha tại Nhật Bản. Sau khi học xong chuyên ngành đàn phím tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2010, cô bắt đầu soạn nhạc điện tử. Từ năm 2015 đến 2018, cô đã nhận được học bổng và bằng thạc sĩ về sáng tác đa phương tiện tại Hamburg. Song song đó, năm 2016, cô phát hành album đầu tiên *Illusions*, được xếp hạng trong số những album hay nhất trong năm theo tạp chí *Avant Music News* của Mỹ. Âm nhạc của cô được phát trên đài phát thanh, tại các địa điểm nghệ thuật và tại các buổi hòa nhạc ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Thông qua các tác phẩm âm nhạc, cô chia sẻ những trải nghiệm và quan sát của mình về xã hội. Để làm được điều này, cô thường kết hợp các yếu tố của âm nhạc truyền thống Việt Nam với ghi âm hiện trường và âm thanh điện tử. Ngoài ra, cô rất chú ý đến không gian và sự chuyển động của âm thanh trong không gian.

© Lương Huệ Trinh

— The distant near (Le lointain proche) —

Ce projet multimédia est consacré à l'histoire de la communauté vietnamienne réfugiée en France après la guerre d'Indochine. Lương Huệ Trinh entend aborder les difficultés que les réfugiés vietnamiens ont dû surmonter pour s'adapter à une nouvelle langue et à une nouvelle culture, en traitant également du mépris des habitants de leur propre pays et du pays d'accueil. En miroir, elle s'intéressera au ressenti des Français, contraints de quitter le Vietnam alors qu'ils y vivaient depuis plusieurs générations. Quels souvenirs ces deux catégories de réfugiés ont-ils gardé du Vietnam après ces années passées en France ?

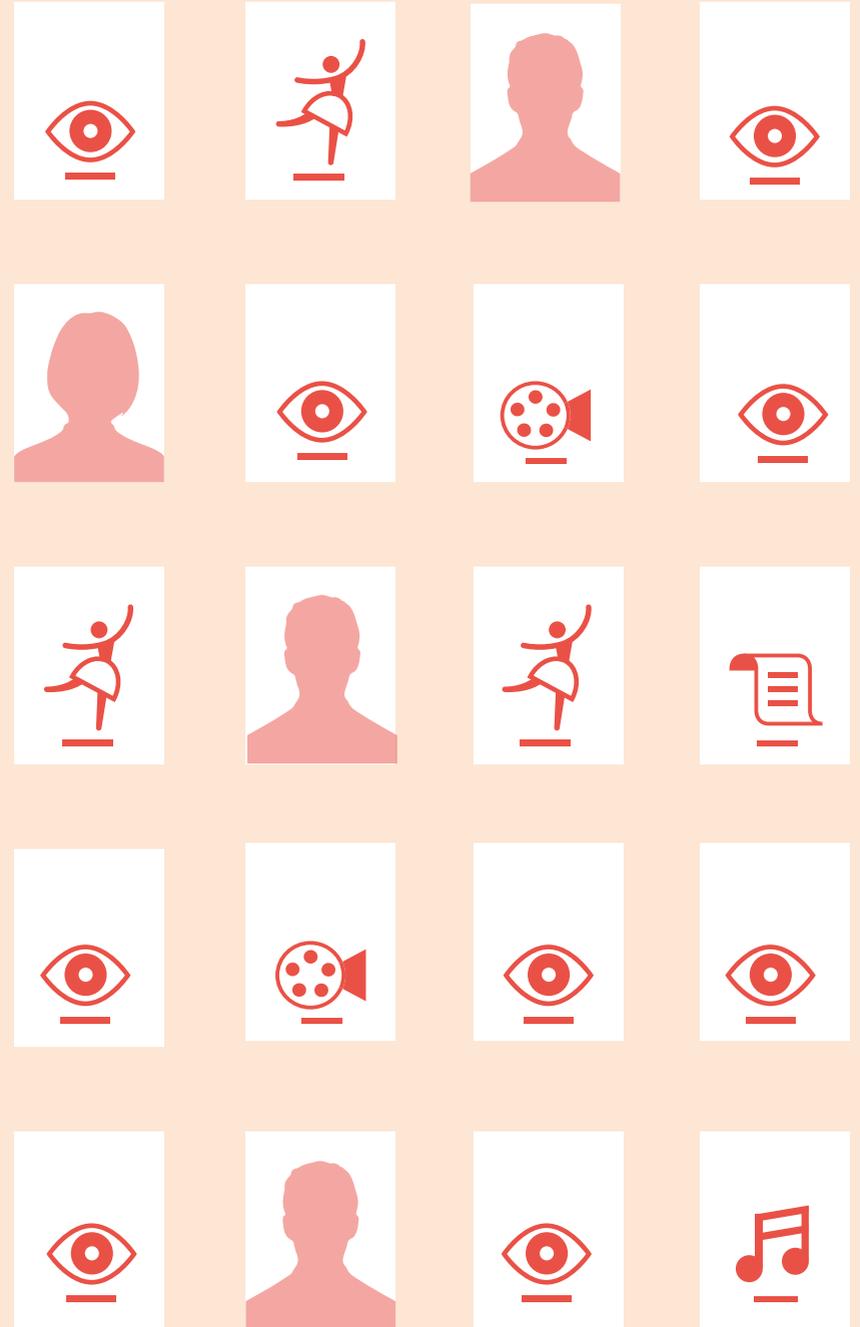
— Xa gần —

Dự án đa phương tiện này dành riêng cho lịch sử của cộng đồng người Việt đã di cư sang Pháp sau Chiến tranh Đông Dương. Lương Huệ Trinh dự định sẽ đề cập đến những khó khăn mà người di cư Việt Nam phải vượt qua để thích nghi với ngôn ngữ và văn hóa mới, đồng thời đương đầu với sự khinh miệt của người dân nước mình và của nước sở tại. Đối lại, cô cũng quan tâm đến cảm giác của người Pháp bị buộc phải rời khỏi Việt Nam khi họ từng sống ở đó vài thế hệ. Những kỷ niệm nào mà hai nhóm người này còn lưu giữ về Việt Nam sau bao nhiêu năm sinh sống ở Pháp?

Le résident Brotha Lok et sa famille, le rappeur BlackA et les membres de son label, dans l'escalier de la Villa Saigon

© Ho Vo Tan Duy

Institut français du Vietnam

Viện Pháp tại Việt Nam

www.ifv.vn

contacthcmv@ifv.vn

+84-28 35 20 68 61

Consulat Général de France

Tổng Lãnh sự quán Pháp

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM

**INSTITUT
FRANÇAIS**

VIỆN PHÁP TẠI VIỆT NAM