

Tỳ Bà Hành

La pièce du *Tỳ bà hành* (« Chant accompagné par le luth *tỳ bà*), réputée la plus difficile car elle comporte les cinq *cung* (soit cinq systèmes pentatoniques de hauteurs) du *Ca trù*, se compose de deux transcriptions en vietnamien de deux poèmes chinois composés sous la dynastie des Đường (en chinois, la dynastie des « Tang », entre les VIIIe et IXe siècles après J.C.). Le premier poème, intitulé « Inspiration d'automne » (*Thu Hứng*) fut composé par Đỗ Phủ et adapté en vietnamien par Ngô Thế Vinh. La version vietnamienne a retenu la forme en huit vers de sept syllabes chacun. Les deux premiers vers sont chantés dans un rythme libre, les cinq suivants dans un rythme mesuré, et le dernier dans un rythme libre.

Le second poème, chanté à la suite du premier, est une adaptation en vietnamien par Phan Huy Vịnh du poème chinois en quatre-vingt-huit vers du mandarin disgracié Bạch Cư Dị. Il se compose de quatrains sur un schéma métrique de « *song thất lục bát* », c'est-à-dire alternant deux vers en heptasyllabes suivis d'un vers en hexasyllabes puis d'un vers en octosyllabes (7-7-6-8). Dans ce poème, une chanteuse raconte sa gloire passée à la Cour, son mariage avec un vieux marchand âpre au gain, sa solitude et sa tristesse. Au récit de la chanteuse, le poète répond par l'évocation de sa propre vie, sa carrière à la Cour et à sa disgrâce vécue dans l'exil, la maladie et la solitude.

a. Version en vietnamien

Cette version est une transcription de Nguyễn Đình Lai (1956 : 56-58). Elle est suivie de ma traduction inspirée de la belle traduction donnée par cet auteur.

1. Lác đặc rừng phong hạt móc sa,
 2. Ngàn Vu hiu hắt gió thu mờ.
 3. Lung trời sóng gợn lòng sông thẳm,
 4. Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
 5. Khóm cúc tuôn thêm hàng lệ cũ,
 6. Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.
 7. Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước,
 8. Thành quạnh đồn châm bóng ác tà.
-
1. Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách,
 2. Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu.
 3. Người xuống ngựa, khách dừng chèo,
 4. Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc tơ.
 5. Say những luống ngại khi chia rẽ,
 6. Nước mênh mông đượm vẻ gương trong.
 7. Tiếng tỳ chọt vắng trên sông,
 8. Chủ khuấy khóa lại, khách dùng đàng xuôi.
 9. Tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá ?
 10. Dừng tiếng đàn nán ná làm thinh.
 11. Rời thuyền lặn lại thăm tình,
 12. Chong đèn thêm rượu còn dành tiệc vui.
 13. Mời mọc mãi thấy người bờ ngõ,
 14. Tay ôm đàn che nửa mặt hoa.
 15. Vặn đàn vài tiếng dạo qua,
 16. Đàn chưa nên khúc, tình đã thoáng hay.

17. Nghe nảo nuốt mấy dây buồn bực,
18. Dường than niềm tảm tức bấy lâu.
19. Mây chau tay gảy khúc sầu,
20. Giải bày hết nỗi trước sau muôn vản.
21. Tiếng (ngón) buông bắt, khoan khoan diu dặt.
22. Trước Nghê thường, sau thoát Lục yêu ;
23. Dây to nhường nổi mưa rào,
24. Nỉ non dây nhỏ như chiều chuyện riêng.
25. Tiếng cao thấp lựa chen lẫn gảy,
26. Mâm ngọc đầu bông nảy hạt châu.
27. Trong hoa oanh ríu rít nhau,
28. Suối tuôn róc rách chảy mau dưới ghềnh.
29. Nước suối lạnh, dây mảnh ngừng đứt,
30. Ngừng đứt nên phút bật tiếng tơ.
31. Âm thâm đau giận ngẩn ngơ,
32. Vẻ đàn lặng lẽ bấy giờ càng hay.
33. Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước,
34. Ngựa sắt giông, sà sạt tiếng đao.
35. Cung đàn trọn điệu thanh cao.
36. Tiếng buông xé lựa lựa vào bốn dây.
37. Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt,
38. Một bóng trắng trong vắt lòng sông.
39. Ngâm ngủi đàn hát đã xong,
40. Áo xiêm sửa soạn, dây mong trả lời.
41. Rằng : "Xưa vốn là người kẻ chợ,
42. Còn Hà Mô, thú ở lân la.
43. Học đàn từ thuở mười ba,
44. Giáo phường độ nhất chín đà liệt tên.
45. Gã Thiện Tài sợ phen dùng khúc ;
46. Ả Thu Nương ghen lúc điềm tô.
47. Ngũ Lãng, tuổi trẻ ganh đua,
48. Biết bao the thắm chuốc mua khúc đàn.
49. Vành lược bạc gãy tan nhịp gõ,
50. Bức quần hồng hoen ó rượu rơi.
51. Năm năm lần lửa vui cười,
52. Mãi gió trăng, chẳng đoái hoài xuân thu.
53. Buồn em trảy, lại sầu đi thác,
54. Làn hôm mai đổi khác hình dung ;
55. Cửa thưa dẫu ngựa quạnh không,
56. Thân già mới kết bạn cùng khách thương.
57. Khách trọng lợi, khinh đường ly cách,
58. Mãi buồn chề sớm tếp dặm khơi.
59. Thuyền không đậu bến mặc ai,
60. Quanh thuyền trăng giải nước trôi lạnh lùng.
61. Đêm khuya chợt nhớ vòng tuổi trẻ,
62. Lệ hồng chan hoen về phần son".
63. -"Nghe đàn ta đã chạnh buồn,
64. Lại rầu nghe nỗi nỉ non mấy lời.
65. Cùng một lựa bên trời lặn đặn.
66. Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau.

67. Từ xa kinh nguyệt bấy lâu,
68. Tầm Dương đất trích gói sầu hôm mai.
69. Chôn cùng tịch biệt ai vui với,
70. Tai chẳng nghe đàn địch cả năm.
71. Sông Bồn gần chôn cát lằm,
72. Lau vàng, trúc võ, âm thầm quanh hiên.
73. Tiếng chi đó, nghe liền sớm tối ?
74. Quyên kêu sầu, vượn hót véo von.
75. Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn,
76. Lăn lăn tay chuốc chén son ngập ngừng.
77. Há chẳng có ca rừng địch nội ?
78. Giọng líu lô buồn nổi khó nghe.
79. Tỳ bà nghe dạo canh khuya,
80. Dường như tiên nhạc gần kê bên tai.
81. Hãy ngồi lại, đàn chơi khúc nữa,
82. Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca".
83. Đứng lâu dường cảm lời ta,
84. Dồn ngồi lựa phím, đàn đã kịp dây.
85. Nghe nã nuốt khác tay đàn trước,
86. Khấp tiệp nghe tuôn nước lệ rơi.
87. Lệ ai chan chứa hơn người ?
88. Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.

b. Traduction

1. Des gouttes de rosée comme de fines perles se détachent lourdement des touffes de joncs,
2. Une vapeur épaisse s'élève des Monts Vu-Son et Vu-Giap.
3. Sur le lit du fleuve, des vagues soulevées se confondent avec le moutonnement du ciel.
4. Au-dessus de la porte de la frontière, des nuages poussés par le vent attirent la brume qui vient de la terre.
5. La vue des touffes de chrysanthèmes fait sourdre de nouveau deux larmes déjà taries.
6. Une barque solitaire rappelle les souvenirs de notre lieu natal.
7. Les maisons pauvres et froides rencontrées çà et là éveillent la nostalgie chez les hommes de l'armée.
8. La forteresse Bach-De devenue déserte s'éteint rapidement.

1. Au port fluvial de Tâmb-Duong, une nuit, je reconduisis mes amis.
2. Les tiges de joncs et les roseaux frémissaient tristement, secoués par le vent d'automne.
3. Je descendis de cheval et mes amis s'arrêtèrent de ramer.
4. En voulant vider nos verres, nous nous aperçûmes qu'il nous manquait de la musique,
5. Car l'alcool seul nous rendait ivres, sans cependant nous soulager pendant ce pénible moment de notre séparation.
6. L'eau du fleuve immense donnait l'impression d'être un miroir transparent.
7. Soudain, le son du luth « *tỳ-bà* » se fit entendre, comme planant sur la surface de l'eau.
8. J'oubliai de rentrer et mes amis de partir.
9. Après avoir cherché d'où venait le son, nous demandâmes à voix basse quel était l'artiste qui avait joué cette musique-là.
10. Aussitôt le luth intimidé se tut et nous attendîmes longtemps une réponse.
11. Alors nous quittâmes notre barque en allant rendre visite au musicien caché.
12. L'alcool fut de nouveau apporté, les lampes furent allumées pour un nouveau festin.

13. Après nos mille invitations, une musicienne enfin se présente timidement.
14. Le luth qu'elle embrassait cachait la moitié de sa figure.
15. Elle en tourna les chevilles et pour en essayer les cordes, elle fit entendre deux ou trois notes.
16. Aucun morceau précis n'était encore formé, mais ce commencement était déjà émouvant.
17. De chaque corde elle tira des sons douloureux,
18. Comme si elle eût révélé toute la déception dont elle avait souffert durant sa vie.
19. Il suffisait de la voir pincer son luth en fronçant les sourcils,
20. Pour comprendre qu'elle avait besoin d'épancher toutes les douleurs cachées depuis longtemps au fond de son âme.
21. Tour à tour ses doigts saisirent, puis lâchèrent les cordes de l'instrument, posément et avec mélancolie.
22. Elle exécuta d'abord l'air du Nghê-thuong, puis celui du Luc-yêu.
23. Les grosses cordes rendaient des sons graves comme le roulement d'une averse,
24. Les petites vibraient de sons aigus comme le murmure d'une conversation intime.
25. Sons graves et aigus s'entremêlaient suivant les pincements des cordes.
26. Celles-ci produisaient le bruit de pierres précieuses projetées sur un plateau de jade,
27. Ou du gazouillement des loriots au milieu des fleurs,
28. Ou du murmure d'un ruisseau qui coule sous le rocher.
29. Soudain, comme l'eau d'un courant brusquement immobilisée, les cordes cessèrent de vibrer,
30. Et la musique fut complètement arrêtée.
31. On sentit que des douleurs cachées, que des regrets étouffés troublaient cette âme souffrante.
32. Le silence devint alors plus expressif que la musique même.
33. Lorsque la mélodie reprit, on eût dit un vase en argent qui se brise et répand l'eau qu'il renferme ;
34. Ou que c'était une sortie de cavalier sous l'armure dont les armes s'entrechoquaient.
35. Dans son ensemble, cette musique peignait tous les nobles sentiments de l'âme de l'artiste,
36. Et les quatre cordes pincées en même temps pouvaient rappeler le froissement de la soie qu'on déchire.
37. De tous côtés, un silence absolu régnait dans les jonques voisines.
38. On ne voyait qu'une blanche clarté de la lune dans le lit du fleuve.
39. La mélodie une fois terminée, la musicienne se recueillit un moment.
40. Puis après avoir remis de l'ordre à sa tenue, elle se leva et nous parla ainsi :
41. « Je suis originaire de la capitale ;
42. Ma demeure se trouvait sur la colline de Hà-Mô.
43. J'avais seulement treize ans, et j'excelsais déjà dans mes études du luth « *tỳ-bà* » ;
44. Mon nom figurait sur la liste du conservatoire, parmi les musiciens célèbres de mon temps.
45. Par le talent que je montrais chaque fois, je décourageais le célèbre Thien-Tai au point qu'il laissait ses morceaux inachevés ;
46. Par ma façon de me parer, je rendais jalouse la belle Thu-Nuong.
47. Pendant ma tendre jeunesse, j'étais déjà sans rivale à Ngu-lang,
48. Et que de pièces de soie rouge, je recevais pour un morceau que je jouais.
49. Les auditeurs, pour marquer frénétiquement la cadence, brisaient les peignes en argent avec lesquels ils battaient la mesure ;
50. Et l'alcool que répandaient mes admirateurs en buvant tachait ma robe rouge.
51. Je passai plusieurs années de suite à vivre au milieu des rires et dans une folle gaieté,

52. Je ne me souciais guère de la fuite silencieuse de ma jeunesse,
53. Lorsque tout à coup je fus affligée par le départ de mon frère pour la guerre et par la mort de ma tante.
54. De ce moment ma beauté s'effaça chaque jour davantage.
55. Ma porte n'était plus fréquentée comme par le passé, on n'y trouvait plus aucune trace de pas des chevaux.
56. Et maintenant, vers le déclin de la vie, me voici alliée à un marchand,
57. Qui, songeant surtout au gain et sans souci de la séparation,
58. Vient de me quitter pour aller faire le commerce du thé.
59. Depuis son départ, je suis seule dans cette jonque,
60. Autour de laquelle il n'y a que la lune qui se mire dans la nappe d'eau froide.
61. Et les souvenirs de ma jeunesse m'ont soudain réveillée dans cette nuit avancée,
62. J'ai tant pleuré que la poudre dont ma figure était fardée est tachée de mes larmes rouges ».
63. « Vos airs du luth « *tỳ bà* » m'ont déjà profondément touché, répliquai-je.
64. Les paroles que vous venez de me faire entendre endolorissent davantage mon cœur meurtri.
65. Subissant un même destin d'exilés, vous et moi, sous ce même coin de ciel malchanceux,
66. Nous n'avons pas besoin de nous connaître, et cette heureuse rencontre suffit pour que nous ayons de la sympathie l'un pour l'autre.
67. Depuis l'année dernière, je suis obligé de vivre loin de la capitale,
68. Et me suis retiré très souffrant dans ce coin reclus et désert du Tâm-Duong.
69. Je n'ai pas de compagne dans cet endroit de solitude,
70. Et pendant toute l'année, aucun air de musique n'est venu jusqu'à mes oreilles.
71. Je me suis installé près du fleuve Bôn, sur un terrain de sable et de poussière.
72. Des roseaux jaunissants et de frêles bambous entourent et obscurcissent ma demeure.
73. Au milieu de cette solitude, c'est à peine si du matin au soir quelques cris d'animaux retentissent à mes oreilles :
74. Ce sont les plaintes des poules d'eau et les hurlements des gibbons.
75. Aux fleurs du printemps succède la lune de l'automne.
76. Durant la fuite des saisons, les seules voix qui m'ont convié à boire,
77. Ce sont les chants des bûcherons et les flûtes des laboureurs.
78. Mais ces notes sauvages n'ont rien d'harmonieux.
79. Aussi les airs que vous venez de jouer cette nuit sur votre luth,
80. M'ont fait l'effet d'une musique féérique.
81. Rasseyez-vous, et jouez encore un morceau.
82. Je m'en inspirerai et composerai pour vous une chanson. »
83. La musicienne resta longuement debout, comme si elle eût été touchée par mon insistance.
84. Elle se rassit enfin et s'empressa d'accorder son instrument dont les cordes frémirent vivement.
85. Cette fois, ses notes semblaient plus plaintives que celles qu'elle nous avait fait entendre un moment plus tôt,
86. Car tout l'auditoire sanglotait secrètement.
87. Mais devinez lequel d'entre les convives avait versé le plus de larmes ?
88. C'était sans doute le Tu-Ma de Giang-Châu¹ dont la tunique verte était toute imprégnée de larmes.

¹. Titre que portait l'auteur lui-même.