

SAIGON

CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

De Caroline Guiela Nguyen
y equipo artístico

10–12 enero 2019
Teatro Valle-Inclán

[Una mirada al mundo]

Producción Les Hommes Approximatifs, La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCENICAS
Y DE LA MÚSICA

LA COMÉDIE
DE VALENCE

THEATRE
DRAMATIQUE
NATIONAL
DRÔME-ARDÈCHE

LES HOMMES
APPROXIMATIFS

INSTITUT
FRANÇAIS

cdn.mcu.es
@centrodramatico

entradasinaem.es
902 22 49 49

Dirección CDN
Ernesto Caballero

[UNA MIRADA AL MUNDO]

SAIGON

Texto **Caroline Guiela Nguyen** y equipo artístico

Dirección **Caroline Guiela Nguyen**

Funciones

Del 10 al 12 de enero de 2019

Jueves y viernes a las 19:00 h y sábado a las 16:00 h

Duración del espectáculo

3 horas y 15 minutos (con intermedio)

Idioma

Francés y vietnamita con sobretítulos en castellano

Teatro Valle-Inclán

Plazuela de Ana Diosdado s/n

28012 Madrid

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | COMUNICACIÓN

Teléfonos 913109429 – 913109425 - 609 052 508

prensa.cdn@inaem.cultura.gob.es

<http://cdn.mcu.es/>

CDN

Centro Dramático Nacional

Texto **Caroline Guiela Nguyen** y equipo artístico
Dirección **Caroline Guiela Nguyen**

Reparto (por orden alfabético)

Caroline Arrouas

Dan Artus

Adeline Guillot

Thi Trúc Ly Huynh

Hoàng Sơn Lê

Phú Hậu Nguyễn

My Châu Nguyễn Thị

Pierric Plathier

Thi Thanh Thu Tô

Anh Trần Nghĩa

Hiep Trần Nghĩa

Equipo artístico

Traducción

Duc Duy Nguyễn y Thi Thanh Thu Tô

Dramaturgia y sobretítulos

Jérémie Scheidler y Manon Worms

Escenografía

Alice Duchange

Iluminación

Jérémie Papin

Vestuario

Benjamin Moreau

Espacio sonoro y música

Antoine Richard

Composición musical

Teddy Gauliat-Pitois

Ayudante artístico

Claire Calvi

Diseño cartel

Javier Jaén

Fotografías

Jean-Louis Fernández

Producción

Les Hommes Approximatifs y La comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche

Coproducción

Odéon théâtre de l'Europe, MC2: Grenoble, Festival d'Avignon, CDN de Normandie-Rouen, Théâtre national de Strasbourg, Centre dramatique national de Tours – Théâtre, Olympia, Comédie de Reims-CDN, Théâtre National Bretagne - Centre européen théâtral et chorégraphique, Théâtre du Beauvaisis, - Scène nationale de l'Oise en préfiguration, Théâtre de La Croix Rousse-Lyon

Con la colaboración de
Institut Français de Madrid

El restaurante de Marie-Antoinette.

Marie-Antoinette es una vietnamita que llegó a Francia en 1956.

En el cartel ha escrito SAIGON, como otros 979 restaurantes que llevan este mismo nombre en toda Francia. Está en el número 176 de la Avenida de Choisy, 75013.

Tiene una sala para 40 comensales.

Marie-Antoinette es la gerente. El local no le pertenece.

Vamos a este restaurante para hablar vietnamita.

Vamos allí también para cantar canciones de amor. Canciones de amor que lloran los amores rotos, olvidados en el país. Marie-Antoinette misma se acerca al micrófono algunas noches entre semana para cantar.

Se quita su traje de cocinera, su gran delantal, y se pone su vestido más bonito.

Ella canta en vietnamita. De vez en cuando en francés con un sintetizador como acompañamiento.

La cocina ha sido renovada conforme a la normativa de higiene en 2002.

El inspector había observado que las baldosas y la mesa de trabajo no correspondían a la normativa europea.

Marie-Antoinette tuvo que pedir un préstamo a 15 años para restituir todo a la "legalidad", como ella dice.

Las paredes fueron cubiertas con un papel pintado de flores.

A Marie-Antoinette le parecieron muy bonitas.

Añadió algunas flores artificiales y neones.

Instaló al lado de la puerta de entrada el altar de los ancestros.

Ella cambia regularmente las frutas.

Al no encontrar jackfruit las reemplazó por mandarinas.

Había una foto de matrimonio de sus abuelos. Estaba la de su tía también.

Un día, había puesto un Twix en las ofrendas.

Sobre el mostrador, vemos un pequeño gato de plástico con el brazo articulado para decir hola. Marie-Antoinette lo había comprado para ponerlo en su restaurante. Sabía que venía de Japón. Pero aquí, Vietnam o Japón es lo mismo para algunos franceses.

Había una virgen María colgada de la pared. Con lucecitas que alumbraban alternativamente en verde y en rojo. La mayor parte de los vietnamitas eran budistas. Marie formaba parte del 10% de católicos que iban los fines de semana a la catedral de Notre-Dame en el centro de SAIGON.

Marie está convencida de que es parte de la familia de Thierry Ardisson.

Más que nunca, la gran preocupación de nuestra compañía es saber cuáles son los relatos que aportamos como respuesta a nuestro mundo. Deseamos considerar el teatro, amar el teatro, en su capacidad de ser permeable a aquello que nos traumatiza, nos inquieta, nos quita el sueño o al contrario, nos consuela. Hoy más que nunca, pensamos que tenemos esta responsabilidad, la de liberar nuestros imaginarios para representar el mundo tal como nos llega, en su misterio y su realidad.

Nuestra gran pesadumbre sería dejar tras nosotros terrenos abandonados, temas incalificables, lo impensable, el silencio y levantar muros entre nosotros y los otros.

Por esto, hemos decidido observar con una mirada más cercana nuestros territorios, los rostros y entender los relatos de esta Francia que se deben contar dentro de sus propias fronteras. Estamos hechos de más historias que la nuestra, estamos hechos de otras heridas que las nuestras. Por ello, una de las grandes necesidades que hoy en día sentimos y que motiva de forma visceral nuestro proyecto SAIGON, es esta voluntad de reunir a actores que vienen de horizontes lejanos, para que tengamos, juntos, el proyecto de ofrecer un relato común.

Les Hommes Approximatifs

¿Cómo ha trabajado los elementos ficticios de SAIGON?

Es un proceso largo. En 2008, después de haber montado varios textos clásicos, me di cuenta de que echaba de menos sobre los escenarios de teatro los cuentos y los seres. Quería dejar oír en nuestros espectáculos el ruido del mundo y las voces que estaban ausentes para mí. Así que fundé en 2009 la compañía *Les Hommes Approximatifs* con Alice Duchange (escenógrafa), Benjamin Moreau (diseñador de vestuario), Jérémie Papin (diseñador de iluminación), Mariette Navarro (autora y dramaturga), Antoine Richard (diseñador de sonido) y Claire Calvi (colaboradora artística). Desde entonces, nuestra preocupación es saber cuáles son las historias que contamos hoy y sobretodo quiénes son los personajes que deben poblar nuestro escenario. Para SAIGON, debíamos de salir de nuestras fronteras, ir a buscar caras hasta Vietnam.

Durante estos últimos dos años, hemos cosechado testimonios. Las inmersiones en Hô Chi Minh y en el 13º distrito de París nos han permitido entender de nuevo historias, palabras, idiomas que se me habían vuelto inaccesibles, como por ejemplo el francés limitado como lo hablaba mi abuela o el diferente que hablaba mi tío, criollo. Estas huellas me han permitido la escritura de un texto que entregué a los actores el primer día de ensayos. No son las palabras de la obra, porque fueron los actores los que me informaron sobre su propio idioma, su propia forma de hablar. Por ejemplo, My Chau habla un francés que no es su lengua materna. La forma que ella tiene de manejar el idioma es diferente de la de Pierric para quien el francés está ahí desde siempre. Es por ésta razón por la que quiero mantener la escritura con los actores. No puedo adelantarlos, ir antes que ellos. Este texto es, por lo tanto, un paisaje sensible que ha sido la base de la escritura en escena con los actores durante los ensayos. Es de alguna manera en subtítulo de SAIGON. Es el principio de un sueño que se intensificó y enriqueció durante los ensayos.

Por otra parte, usted dice que la ciudad también influyó sobre su proyecto.

Cuando me iba de Vietnam después de un tiempo de residencia, me decía: no te olvides de SAIGON. Hasta ahora en mi trabajo, eran los actores los que me daban indicaciones para la historia. Trabajando un espectáculo en una ciudad extranjera, he descubierto que la ciudad también me puede dar indicaciones para la ficción. Hô Chi Minh está repleto de historias de partida, de exilio, está poblada de gente que falta en las familias y es esta ausencia la que engendra la ficción. Paradójicamente, mientras más pelagra la memoria que tenemos del otro, más necesidad tenemos de recordar. Es así como creamos la mentira, el mito. Siempre

hay alguien a quien llorar y el reto de nuestra obra es encontrar el trayecto de las lágrimas. El melodrama es omnipresente en la vida cotidiana de los vietnamitas. El karaoke y sus canciones populares marcadas por el exilio, el amor, la importancia de las flores... hay en Hô Chi Minh una permanencia de la nostalgia y del dolor, sin duda porque es una ciudad herida que tiene su propio fantasma, SAIGON. Pero SAIGON es una ciudad muerta, repleta de historias y de mitos.

Cuando hablamos de SAIGON, ¿de qué hablamos? ¿De Francia? ¿De Vietnam? ¿De Martin Sheen al principio de Apocalypse Now? ¿De los 235 restaurantes registrados en Francia que tienen ese nombre? Además, no concierne sólo a los vietnamitas o a los franceses que fueron a Indochina, concierne a nuestra memoria colectiva. SAIGON nos pertenece a todos.

SAIGON, es una ciudad, una huella colonial, una historia francesa y extranjera. ¿Cómo situaría usted la obra respecto a un título que nos habla tanto?

La colonización nos preocupa, trabajamos sobre su historia, sus pequeños y grandes acontecimientos, el contexto de su desarrollo, pero hacemos esto entre otras cosas, porque ¿entonces Vietnam jamás será otra cosa que una antigua colonia? Yo soy hija de Viet Kieu pero SAIGON no es un espectáculo con el que vaya a ajustar cuentas con Francia. Sería muy simple y general a la vez. Diría, en última instancia, que la cuestión colonial, tratada como "tema" sobre el que el espectáculo se tuviera que posicionar, se vuelve una cuestión muy inofensiva. No quiero un discurso sobre la gente, quiero a la gente misma, su cara, sus paisajes, su cuerpo, sus idiomas. Son ellos quienes me introducen en la escritura, como la primera vez que descubrí que mi madre habla un vietnamita que ya no existe porque fue obligada a dejar su país a los 11 años y habla una lengua apátrida. O incluso como aquel hombre de Indochina que insulta a su mujer vietnamita porque la época, a pesar del gran amor que siente por ella, le autoriza a pensar que están por un lado los seres superiores y por el otro los indígenas. He aquí donde está la colonización, en el corazón mismo de los seres humanos. Así pues, si esto significa hurgar en el pasado colonial de Francia a través de los destinos individuales, a veces dañados, a veces rotos, a veces desplazados y para siempre exiliados, es esto, y solamente esto, el rumor insistente de los olvidados, de los invisibles, lo que hay que dejar oír. Es así como quiero responder como artista a este tema: invitar a los vietnamitas, a los franceses, a los franceses de origen vietnamita a escribir con nosotros nuestro espectáculo para que les veamos, les escuchemos y que nuestro imaginario se enriquezca con su presencia.

¿Cómo se juntaron los actores, que no compartían el mismo idioma ni la misma cultura?

El equipo de SAIGON está compuesto por actores franceses (Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Pierric Plathier), una actriz Viet Kieu* (My Chau

Nguyen thi), un par de actores amateurs Viet Kieu* (Anh Tran Nghia y Hiep Tran Nghia) y por cuatro jóvenes actores vietnamitas que encontramos en nuestros talleres en Hô Chi Minh (Hoàng Sơn Lê, Thi Truc Ly Huynh, Thi Thanh Thu To y Phu Hau Nguyen).

Nuestro proceso de escritura, que consiste en generar lo imaginario directamente desde el estudio, es potente justamente porque pone en contacto a gente que lleva dentro realidades diferentes. La ficción salida de Phu Hau, una chica joven de 24 años que ha crecido en Hô Chi Minh, no era la misma que la de Caroline Arrouas que ha crecido en Vienne.

Sabíamos que la reunión de estas actrices iba a ser la riqueza del proyecto. Es sobretudo la belleza de reunirse, de tratar de contar una historia juntos, lo que ha sido el motor de nuestro trabajo.

El idioma que compartimos o no con el compañero se ha vuelto un verdadero centro de investigación. Cuando comenzamos a trabajar con Dan Artus y Ly, que no entendían el idioma del otro, era necesario construir una historia de pareja sin palabras, sólo con el deseo de inventar como punto en común. Los ensayos por otra parte son a menudo emocionantes. Esto puede deberse al hecho de que intentamos acercar mundos que se quisieron, se desearon, se olvidaron desde hace 60 años. Saliendo de los ensayos, le dije al traductor que tenía la sensación por primera vez de crear las posibilidades de este reencuentro, a través de las historias halladas y encarnadas por los actores. SAIGON es también un lenguaje, una forma de hacer circular los afectos, las emociones.

Entrevista realizada por Francis Cossu para el 71º Festival d'Avignon

**Viet Kieu: literalmente "vietnamita del extranjero", término sin definición jurídica oficial pero utilizado por el régimen comunista para designar a los vietnamitas residentes fuera de Vietnam, los nacionales extranjeros de origen vietnamita o los vietnamitas refugiados en el extranjero que aún no son ciudadanos del país de acogida.*

Caroline Guiela Nguyen es autora, directora y realizadora. En sus creaciones aúna su amor por la ficción y lo real, y para ello convoca a intérpretes aficionados o profesionales con orígenes sociales, geográficos o espirituales diversos de modo que los «mundos se encuentren e inventemos, colectivamente, algo común». Desarrolla con los actores un proceso de trabajo singular, inspirado en su presencia y participación para crear la ficción. Afirma que nuestra mayor arma es hoy lo imaginario: ¿qué será de la humanidad si ya ni es capaz de imaginarse a sí misma?

Mientras estudiaba Sociología se incorporó, en 2006, a la escuela del Teatro nacional de Estrasburgo. En 2009, fundó la compañía Les Hommes Approximatifs, de la que forman parte Claire Calvi, Alice Duchange, Juliette Kramer, Benjamin Moreau, Jérémie Papin, Antoine Richard, Jérémie Scheidler y Manon Worms. Juntos, se atrevieron con sus propios textos, con historias y cuerpos que ausentes de los escenarios de teatro del mundo que les rodeaba: *Se souvenir de Violetta* (2011), *Ses Mains*, *Le bal d'Emma* (2012), *Elle brûle* (2013), *Le chagrin* (2015), *Mon grand amour* (2016) y *SAIGON* (2017).

Desde 2015, colabora con Joël Pommerat, la compañía de Louis Brouillard y Jean Ruimi en la creación de espectáculos en el Centro penitenciario de Arles, entre ellos *Désordre d'un futur passé* y *Marius*.

En 2016, creó con Alexandre Plank y Antoine Richard una pieza para radio, *Le chagrin (Julie et Vincent)* dentro del programa Radiodrama de France Culture. Dicha pieza recibió ese mismo año el premio Italia a la creación radiofónica y el gran premio de la Société des gens de lettres.

La última creación de la compañía, *SAIGON*, cosechó un gran éxito en el Festival Ambivalence(s) de La Comédie de Valence y en el 71e Festival d'Avignon. La producción se encuentra actualmente de gira por Francia y otros países (China, Vietnam, Lituania, Bielorusia, Alemania...) y tiene más de ciento cincuenta fechas cerradas para su representación. Ha sido nominada a los Premios Molière en tres categorías (Mejor espectáculo de teatro público, creación visual y autor francófono vivo) y se le ha concedido el Premio Georges Lherminier de la Asociación Profesional de la Crítica de Teatro, Música y Danza (mejor espectáculo). Caroline Guiela Nguyen recibió asimismo el Premio al nuevo talento teatral de la SACD en 2018. Previamente, había sido nominada para los Premios Molière por la puesta en escena de *Elle brûle*.

En la actualidad trabaja con la compañía Les Hommes Approximatifs en un nuevo ciclo en torno a la cuestión de la fraternidad compuesto por tres creaciones: una película que cuenta con la participación de los reclusos del centro penitenciario de Arles y dos proyectos de teatro, creados en estrecha colaboración con socios franceses, europeos e internacionales.

Caroline Guiela Nguyen ha sido artista asociada durante dos temporadas en el Théâtre Olympia, el Centro dramático regional de Tours y Théâtre national de la Colline. En la actualidad es artista asociada del Odéon-Théâtre de l'Europe, de la sala MC2 de Grenoble y miembro del colectivo artístico de La Comédie de Valence, Centro dramático nacional de Drôme-Ardèche. Se le concedió en 2016 el grado de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

La compañía Les Hommes Approximatifs fue creada en 2009. Reúne a Caroline Guiela Nguyen (directora de escena), Alice Duchange (escenógrafa), Benjamin Moreau (diseñador de vestuario), Jérémie Papin (diseñador de iluminación), Antoine Richard (diseñador de sonido), Claire Calvi (colaboradora artística) y Juliette Kramer (directora de producción).

Desde 2009, la compañía está instalada en Valence, en la región Rhône-Alpes. Caroline Guiela Nguyen es artista asociada al Odéon, Théâtre de l'Europe, al MC2: Grenoble y miembro del colectivo artístico de La Comédie de Valence – Centre dramatique national Drôme-Ardèche.

Durante dos temporadas, ha sido artista asociada al Théâtre Olympia, centro dramático regional de Tours y a La Colline, théâtre national.

Los espectáculos y espacios de investigación

Andromaque (Ruines), de Racine, fue creado en 2007 en el École du Théâtre national de Strasbourg, y después presentado en el festival Art du Flex, Bordeaux, Festival International de Rabat en Marruecos, Festival croisé de Moscú, CDR de la Réunion y en el Théâtre National de Luxembourg.

Mémoire d'elles, pieza radiofónica, fue realizado en la casa de retiro de Strasbourg.

Se souvenir de Violetta fue creado en La Comédie de Valence en 2011 y después presentado en el Théâtre National de Luxembourg. La voluntad de la compañía de trabajar con actores profesionales y con actores amateurs se confirma con este espectáculo que asienta la identidad de la misma.

Se souvenir de Violetta será presentado igualmente en 2013 en el Théâtre Dijon Bourgogne así como en el Théâtre de Vanves. Este espectáculo reúne al colectivo de creación como existe hasta hoy.

La compañía presenta en enero de 2012 *Ses mains*, cuatro micro-ficciones sobre el infanticidio, en la Comédie de Valence.

Invitada en 2010 por el Nouveau Théâtre d'Angers a impartir un taller de formación e investigación, Caroline Guiela Nguyen dirige un curso sobre *Madame Bovary*.

Le Bal d'Emma, creado en Montélier en mayo de 2012 para el festival Ambivalence(s) de La Comédie de Valence, es el comienzo de un ciclo que gira al rededor del personaje de Emma.

La aventura continúa en 2013-2014 con *Elle brûle* en la Comédie de Valence. El espectáculo, presentado en La Colline, théâtre national, en el Théâtre Dijon Bourgogne y en la Comédie de Saint-Étienne, está de gira durante la temporada 2014-2015 y es representado más de 93 veces.

Una primera etapa de trabajo de *Le Chagrin* fue presentada en 2013 en el marco del Festival 360 de Nuevo Teatro de Montreuil.

Le Chagrin fue estrenada en la Comédie de Valence el 31 de marzo de 2015, después en el Théâtre Olympia de Tours y en La Colline, théâtre national del 6 de mayo al 6 de junio de 2015. El espectáculo estuvo de gira durante la temporada 2015-2016.

Una pieza radiofónica, *Le Chagrin (Julie et Vincent)*, fue creada en junio de 2015 para France Culture en el marco de « Radiodrama ». (Grand Prix 2016 de la Société des gens de lettres – SGDL – de la Ficción radiofónica; Grand Prix Italia 2016 de la creación radiofónica.)

Durante la temporada 2015-2016, la compañía crea *Mon grand Amour*, para el festival Ambivalence(s), el 23 de mayo de 2016 en la Comédie de Valence.

La presentación de SAIGÓN tuvo lugar el 1, 2 y 3 de junio de 2017 en la Comédie de Valence para el festival Ambivalence(s) y el 08, 09, 10, 12, 13, 14 de julio de 2017 en el 71º Festival d'Avignon / Gymnase du Lycée Aubanel. Este espectáculo reúne a actores franceses, franceses de origen vietnamita y vietnamitas.

“Cada uno de nosotros necesita de la memoria del otro porque no se trata sólo de compasión o de caridad, se trata de una lucidez nueva en un proceso de relación. Y si queremos compartir la belleza del mundo, si queremos ser solidarios con sus sufrimientos, debemos aprender a recordar juntos.”

Edouard Glissant, *Poétique de la relation*

NOTRE INNOCENCE

Texto y dirección **Wajdi Mouawad**
Teatro Valle-Inclán
21 a 23 de septiembre de 2018

HORROR

Concepto y dirección **Jakop Ahlbom**
Dramaturgia **Judith Wendel**
Teatro Valle-Inclán
3 al 6 de enero de 2019

SAIGON

Texto y dirección **Caroline Guiela Nguyen**
Teatro Valle-Inclán
10 a 12 de enero de 2019

THE KNIGHT OF THE BURNING PESTLE

Texto **Francis Beaumont**
Dirección **Declan Donellan**
Teatro María Guerrero
24 a 28 de abril de 2019

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría española actual.

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas figuras de la escena internacional.

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y producción de la institución le permite programar simultáneamente estos espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España como en escenarios internacionales.

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza (1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) y el actual director Ernesto Caballero, desde enero de 2012.