CAROLINE GUIELA NGUYEN

SAIGON REVUE DE PRESSE

EXTRAITS

CRITIQUES INTERNATIONALES

CRITIQUES NATIONALES

PORTRAITS

A P

S

口

O M M

Н

S

Щ

 $\Box$

CONTACT PRODUCTION

JULIETTE KRAMER, +33 6 48 03 06 04

ADM.HOMMES.APPROXIMATIFS@GMAIL.COM

LESHOMMESAPPROXIMATIFS.COM

CONTACT PRESSE / COMMUNICATION

COLINE LOGER

COM.HOMMES.APPROXIMATIFSR@GMAIL.COM

CRITIQUES INTERNATIONALES

THE GUARDIAN (ROYAUME-UNI)
NEW YORK TIMES (ÉTATS-UNIS)
LA REPUBLICA (ITALIE)
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG (ALLEMAGNE)
DE VOLKSKANT (PAYS-BAS)
LA LIBRE (BELGIQUE)
VNE EXPRESS (VIETNAM)

CRITIQUES NATIONALES

PARIS MATCH
LE MONDE
LIBÉRATION
TÉLÉRAMA
L'HUMANITÉ
LES INROCKS
AGENCE FRANCE PRESSE
LA TERRASSE

ARTE
FRANCE 2
TV5 MONDE
FRANCE INTER
FRANCE CULTURE

MEDIAPART
INFERNO
TRANSFUGE
ACTUALITÉS DE LA SCÉNOGRAPHIE
LA CROIX
DAUPHINÉ LIBÉRÉ

CAROLINE GUIELA NGUYEN - PORTRAITS

LE MONDE
LIBÉRATION
TÉLÉRAMA
LE FIGARO
PARIS MATCH

SAIGON CRITIQUES INTERNATIONALES

Move over Ivo van Hove: Europe's hottest theatre directors

The Belgian director has blazed his way into the British theatre scene. Who's next? A French marathon man and an Austrian politico among others

Caroline Guiela Nguyen (France)

<u>Saigon</u> set Caroline Giuela Nguyen apart. Since its premiere last year, it has zipped around Europe non-stop, festival to festival. At home, it won its writer-director a second Molière award nomination.

Staged in a replica Vietnamese restaurant, the four-hour piece swung between Saigon in 1956, as French colonialists shipped out post Dien Bien Phu, and Paris 40 years later, as Vietnamese exiles faced the prospect of returning for the first time. Nguyen made that trip at 16, with her mother, but Saigon was not straightforwardly autobiographical. It grew out of two years of research with her cast, and the show swam with ghosts, grief and dreamy nostalgia as it kept various storylines spinning like plates.

FacebookTwitterPinterest

Saigon directed by Caroline Guiela Nguyen. Photograph: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images

That's a mark of her beginnings – not only as a sociology student, but in reshaping literary classics for the stage. Having first worked with novels, including a two-parter that chucked Madame Bovary into today's world, her company, <u>Les Hommes Approximatifs</u>, changed tack, focusing on overlooked stories and underrepresented lives. She began collaborating in prisons with <u>Joël Pommerat</u> and, in her shows, started to focus on the scars left by colonialism. Her shows have a gorgeous, unreal aesthetic, but the language is radical too: by refusing surtitles for multilingual shows, Nguyen pushes against old hierarchies and privileges.

Men Dominate French Theater, but Talented Women Abound

Christiane Cohendy as Galactia in "Tableau d'une exécution" at the Théâtre du Rond-Point, ParisCreditSimon Gosselin

PARIS — A story of a fictional 16th-century female painter. Greek warriors laying siege to the walls of Troy. A couple engaged in an eerily morbid sexual transaction. Families torn apart by France's colonial rule over Vietnam.

All of the above came to the Paris stage this month courtesy of women. In a perfect world, that fact would be unremarkable, but don't be fooled by the <u>claims of Catherine Deneuve and others</u>, who argued recently in the newspaper Le Monde that the #MeToo movement was starting to infringe on artistic freedom: France is a long way from gender equality, and the output of its theater sector remains deeply skewed toward stories written and staged by men.

None of the country's five national theaters is run by a woman; last season, the proportion of female playwrights and directors they presented ranged from 11 percent to 32 percent. The situation is slowly improving in France's network of 38 National or Regional Dramatic Centers, which make up the next tier of publicly funded theater institutions, but 71 percent remain led by men.

If recent productions are any indication, there is no shortage of female talent. The directors Caroline Guiela Nguyen ("Saigon"), Pauline Bayle ("Iliade" and "Odyssée") and Claudia Stavisky ("Tableau d'une exécution"), as well as Britain's Katie Mitchell ("La Maladie de la mort"), all offered absorbing work here in the last month. Their individual styles are no more alike than those of their male counterparts, but their voices add up to a diverse, vital chorus.

Ms. Bayle and Ms. Stavisky made the most overtly progressive statements. <u>"Iliade" and "Odyssée"</u>, inspired by Homer's ancient epic poems, are only the third and fourth productions directed by Ms. Bayle, who is 31. Created in 2015 and 2016, and now presented as a diptych at the Théâtre de la Bastille, they manage to walk a fine line between some of the Western world's oldest verse and modern dramaturgy.

The sweeping scale of "Iliad" and "Odyssey," which recount the Trojan War and Ulysses' subsequent, decade-long journey home, are obvious obstacles for theater directors, and few adaptations have seen the light of day. Boldly, Ms. Bayle uses just five actors, who all take turns playing male and female roles. The charismatic Charlotte van Bervesselès set the tone with a sharply drawn Achilles in "Iliade"; Helen and Andromache, two female archetypes in Greek mythology, are played by men.

Along the way, Ms. Bayle toys with the audience's expectations, and she does so in a straightforward manner, without playing the gender swaps for laughs. Nor do they compromise her adaptation of the text, which juggles between modernized dialogue and precise translations of Homer's lyrical verse. In lieu of props, red paint signals the blood being shed, and glitter the characters' armor. The spare sets proved limiting for some of Ulysses' fantastical encounters, but "Iliade" and "Odyssée" are winning examples of forward-looking storytelling.

While Ms. Stavisky's "Tableau d'une execution," a staging of Howard Barker's 1984 play "Scenes from an Execution," is more conventional in its form, its heroine Galactia, an uncompromising, freethinking painter in Renaissance Venice, remains a startling creation. She responds to a public commission with a savage painting that offends Venice's ruler, the Doge — until local officials find a way to harness its power to their advantage.

Dan Artus and Phu Hau Nguyen in "Saigon." CreditJean-Louis Fernandez

It is a subtle tale of power relations, and Ms. Stavisky, the director of the Théâtre des Célestins in Lyon, channeled it into an elegant production, performed at the Théâtre du Rond-Point here in Paris. Franck Thévenon's painterly lighting enhanced the semirealistic sets. Yards of red fabric draped across the stage stood for Galactia's elusive masterpiece, a wise choice that left the cast free to fill the space.

The role of Galactia was originally written for Glenda Jackson, and requires a rare mix of fearlessness and maturity. In Paris, Christiane Cohendy, an award-winning actress whose career stretches five decades, was brilliantly oblivious to other people's expectations throughout, with a mordant edge. Galactia is punished for her transgression, but only temporarily: The twists and turns paint a compellingly nuanced picture of a conservative society, and Ms. Cohendy's portrayal is attuned to the audacity and cost of a woman's artistic ambitions in it.

Female directors do not necessarily bring feel-good feminism to the stage, however, and other plays explored more unsettling territory. "La Maladie de la mort," Marguerite Duras's 1982 novella, is especially intriguing material in the hands of Ms. Mitchell, an outspoken feminist who once called Shakespeare's gender politics "execrable." Ms. Duras, one of the most distinctive voices in 20th-century French fiction, operated on the essentialist premise that men and women are fundamentally unalike, and some of her works have rapidly acquired a dated feel in that regard.

Theater Update

Every week, stay on top of the top-grossing Broadway shows, recent reviews, Critics' Picks and more.

"La Maladie de la mort" ("The Malady of Death") shows the sort of relationship that fascinates Ms. Duras: A man pays a woman to spend nights with him in order to learn "how to love." Along the way, there is talk of submission and violent penetration, and we are told that her body "calls for strangling, for rape." If you're inclined to follow Ms. Duras's reasoning, the woman's passive assent is a form of mercy: The man is marked by the "malady of death," and therefore doomed.

Ms. Duras left instructions at the end of the novella for a potential theater adaptation, but Ms. Mitchell doesn't follow them in her new production at the Théâtre des Bouffes du Nord (part of the Théâtre de la Ville's season). While the strong stamp she puts on the texts she works with hasn't always been popular in her native Britain, she is right at home in France, where director-dominated theater is the norm.

Ms. Mitchell's is a shrewd reading of "La Maladie de la mort," billed here as a "live cinema performance." In the lead roles, Laetitia Dosch and Nick Fletcher move around the sets — a hotel room, and the corridor outside it — with a crew of cameramen and technicians, while a narrator fills in the blanks. The film, occasionally interspersed with prerecorded footage, is

The New york Times

By LAURA CAPPELLEJAN. 18. 2018

4/4

The overall effect is to radically remove anything erotic from Ms. Duras's text. The sex scenes are obviously faked for the cameras; close-ups linger on Ms. Dosch's expressive face as she reacts to the man's demands with a mixture of disgust and practicality. She clearly plays along

for the money — her life outside the hotel room is hinted at repeatedly, and a son introduced by Ms. Mitchell near the end. In that sense, Ms. Duras's ambiguous heroine gains depth and agency, and the production rejuvenates "La Maladie de la mort" in the process.

Ms. Duras famously grew up in French Indochina, but aside from her, few French artists have grappled with the legacy of France's colonial rule over this region of Vietnam. Enter Ms. Guiela Nguyen, who wrote and directed "Saigon," currently installed at the Odéon-Théâtre de l'Europe, where she is an associate artist.

This poignant saga follows interconnected characters from Vietnam in 1956, as the last French troops prepare to depart, to Paris in 1996. Performed in a mix of French and Vietnamese, it makes plain the intimate pain wrought by colonial arrogance, culture clashes and exile.

As Marie-Antoinette, the cook who runs the Saigon and Paris restaurants in which the story unfolds, the diminutive Anh-Tran Nghia gives an especially mighty performance. "That's how stories are told in Vietnam — with a lot of tears," Ms. Guiela Nguyen concludes wistfully. More of these hidden stories remain to be unearthed, and women may well take the lead.

Iliade and Odyssée. Directed by Pauline Bayle. *Théâtre de la Bastille through Feb. 3.*Tableau d'une execution. Directed by Claudia Stavisky. *Théâtre du Rond-Point though Jan. 28.*La Maladie de le mort. Directed by Kaite Mitchell. *Théâtre des Bouffes du Nord through Feb. 3.*Saigon. Directed by Caroline Guiela Nguyen. *Odéon-Théâtre de l'Europe through Feb. 10.*

da pag. 31 foglio 1 Superficie: 36 %

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Valentina De Salvo Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 2096000: da enti certificatori o autocertificati

Sai cos'è Saigon

TITOLO: SAIGON	DRAMMATURGIA: JÉRÉMIE SCHEIDLER, MANON WORMS	REGIA: CAROLINE GUIELA NGUYEN
RASSEGNA: ROMAEUROPA FESTIVAL	DOVE: ROMA, VARIE LOCATION	QUANDO: FINO AL 25 NOVEMBRE

Vietnam, 1956. La guerra d'Indocina è finita e il paese rivive nella ricostruzione di Caroline Guiela Nguyen. Tra melodramma. E reality

di Rodolfo di Giammarco

«Le mie parole sono le mie lacrime» disse Samuel Beckett, che non permise mai di piangere ai suoi personaggi afflitti da lacrime interiori. Ma nelle tre ore di Saigon della franco-vietnamita Caroline Guiela Nguyen, epica parabola che al Romaeuropa Festival ha alternato reality, melodramma, saga, ciclo di etnie, commedia delle generazioni, traumi di esodi e apologhi di integrazione, francamente quasi tutti gli interpreti in scena, all'Auditorium, hanno esternato un sintomo, una smorfia, un dignitoso cedimento al pianto. Si trattava di un gemito silenzioso, di un lamento colmo di dignità, di un atto di dolore informativo, agli occhi nostri, e mai comunicativo d'un crepacuore spasmodico, di un'enfasi dell'angoscia. Lo spazio occupato da tale macchina del tempo e della civiltà dove aleggiavano le emozioni è un ristorante che bada all'essenziale, è uno scenario d'una ventina di sedie e d'una decina di tavoli in metallo, è un locale a gestione orientale che svolge bene il suo compito indifferentemente nella capitale della Francia e a 11.000 chilometri di distanza, luogo pubblico per cenacoli, solitudini, feste e litigi. Una cucina sulla sinistra, un'enorme sala centrale con più moduli per ospitare la clientela e una pedana per intrattenimenti sulla destra, compongono un paesaggio che avrebbe ispirato il realismo anonimo di Edward Hopper, ma in questo spettacolo la grazia e il senso sono in un manifesto degli affanni di gente della Saigon del 1956 (all'indomani della fine della guerra d'Indocina) e di connazionali transfughi a Parigi, con appendice di fisionomie immigrate che più tardi, nel 1996, convivono con cittadini d'Oltralpe, non senza risguardi all'indietro, tornando alla condizione vietnamita evoluta e depressa dopo quattro decenni. Gli undici naturali e fervidi attori, di origine vietnamita, francese o mista, sono la cuoca di lì che chiede con strazio che fine abbia fatto suo figlio, un'altra sua figlia il cui uomo emigra a Parigi accettando malvolentieri un rapporto con una toccante artista non vedente (lui, più vecchio, tornerà in patria, in una società cambiata che genera poetici fraintendimenti), e nelle storie incrociate un parigino grossier s'accoppierà a una vietnamita di infinita sensibilità che prima d'essere vedova diverrà madre di un ragazzo e noi la riconosceremo anziana e problematica col figlio affezionato e difficile. Gli anni producono malinconie, assenze, fantasmi, e ogni tanto questi splendidi protagonisti alla ricerca della propria anima si rifugiano in ribalta a cantare pezzi di segreta malìa, o una canzone di Sylvie Vartan. Un tempo, un lavoro così intelligente e umano lo avrebbe concepito un genio come Ariane Mnouchkine.

Storie dall'Indocina. Due protagonisti dello spettacolo diretto dalla regista Caroline Guiela Nguyer

23. April 2018

Berliner Schaubühne

Heimat in der Fremde, fremd in der Heimat

Das "Festival Internationaler Neuer Dramatik" nimmt die Krisengebiete ins Visier. Herausragend ist Caroline Guiela Nguyen.

Von Peter Laudenbach

In diesem Ferienhaus aus Glas und Holz und Offenheit und schönstem Siebzigerjahre-Mobiliar sehen Familientragödien doch gleich viel moderner aus als in den Plüsch-Salons des 19. Jahrhunderts. Natürlich beherrschen die Bewohner dieses gebauten Transparenz-Versprechens den verständnisvollen Umgangston, der den Verzicht auf patriarchale Autoritätsgesten so freundlich signalisiert wie die Freischwinger und Hängeregale im großzügigen Wohnzimmer. Der seit einigen Jahren gehypte Simone Stone hat Figuren, Motive und Handlungsstränge aus Ibsen-Dramen für sein "Ibsen Huis" zum Cocktail einer verunglückten Familienaufstellung verrührt und, zumindest an der Deko-Oberfläche, ins 20. Jahrhundert versetzt.

Mit dem "Ibsen Huis"-Gastspiel der Touneelgroup Amsterdam ging am vergangenen Sonntag das "Festival Internationaler Neuer Dramatik" (FIND) an der Berliner Schaubühne zu Ende. Leider verrutschen Stone die Ibsen-Figuren zu effektbewusst arrangierten Klischeelieferanten. Weil er sich, anders als Ibsen (oder Thomas Ostermeier in viel konturschärferen Ibsen-Aktualisierungen), kaum für innerfamiliäre ökonomische Abhängigkeiten und bürgerliche Statuskämpfe interessiert, muss als zuverlässiger Schocklieferant sexueller Missbrauch im scheinbar sozialdemokratisch befriedeten Ambiente einer niederländischen Architektenfamilie herhalten. Dass das Glashaus auf der Drehbühne an Stones Basler Erfolgsinszenierung "Drei Schwestern" mit ihrer Tschechow-Aktualisierung zitiert, verstärkt den Eindruck von handwerklich gekonntem, aber inhaltlich eher leer laufenden Stil-Recycling.

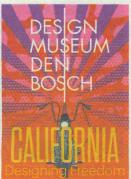
Das Festival hätte einen überzeugenderen Abschluss verdient. Der Einblick ins internationale Gegenwartstheater, den FIND in diesem Jahr mit Künstlern unter anderem aus Japan, Südafrika, England, dem Libanon, Spanien, den Niederlanden, Australien, Chile,

Griechenland, Frankreich, Israel und Vietnam liefert, ist längst einer der wichtigen Termine in Berlins Theaterkalender. Festival bedeutet hier neben den üblichen Funktionen von Kontaktbörse, Party-Zone, Selbstfeier vor allem: Arbeitstreffen. Wer wollte und über die nötige Kondition verfügte, konnte in gut zwei Wochen 14 zum Teil aufwendige Produktionen sehen - ein Kraftakt, für den das Theater jedes Jahr um die Finanzierung aus Drittmitteln kämpfen muss. Wenn die in ihren Themen und Stilmitteln sehr heterogenen Aufführungen dieses Jahres etwas verbindet, ist es ein nervöses Krisenbewusstsein, sei es im Intimbereich wie bei Stones "Ibsen Huis", sei es bei gesellschaftlichen Großkonflikten wie den kulturellen Codierungen des Rassismus in Ntando Celes Solo "Black Off" oder den Mustern politischer Gewalt im brüchigen Frieden nach dem kolumbianischen Guerilla-Krieg in "La Despedida" von Mapa Teatro aus Bogotá.

Wie sich individuelle, künstlerische und gesellschaftliche Krisenzustände kurzschließen lassen, erkundet der libanesische Regisseur und Autor Wajdi Mouawad mit "Inflammation du verbe vivre", einem Versuch, eine antike Tragödie ins Rezessions-Athen der Gegenwart zu versetzen. Wajdi Mouawad baut ein verwirrendes Spiegelkabinett auf: Sein Monolog vor Filmaufnahmen verknüpft ins Stocken geratene Theaterproben, den Tod eines Freundes, Obdachlose und Selbstmörder in der griechischen Wirtschaftskrise, "Philoktet" von Sophokles und eine Reise ins Totenreich. Das ist trotz einiger Passagen von poetischer Kraft vor allem reichlich prätentiös. Angesichts der realen Opfer der verheerenden Austeritätspolitik in Griechenland, die nebenbei herbeizitiert werden, wirkt dieses düstere Raunen etwas zu selbstverliebt.

Die große Entdeckung ist die vietnamesisch-französische Regisseurin Caroline Guiela Nguyen mit dem französisch-vietnamesischem Ensemble ihrer umwerfenden Inszenierung "Saigon" aus Paris. Das hyperrealistische, sich über die Bühnenbreite erstreckende Vietnam-Restaurant steht gleichzeitig in Saigon und Paris, in der Heimat und im Exil. Wir bewegen uns mit Imbiss-Betreibern und -Besuchern im Jahr 1956, als die französischen Besatzer und ihre Kollaborateure Vietnam verlassen mussten; und in den Exiljahrzehnten bis 1996, als die Emigranten erstmals nach Vietnam zurückkehren konnten. Das Restaurant wird zur Zeitschleuse, in dem sich die Biografien mit Liebesgeschichten und Sehnsüchten, dem Überleben im Alltag und der Einsamkeit des Exils begegnen. Es wird eine große Ballade erzählt, mit scheinbar beiläufigem, dabei sehr genauem und darin eindringlichem psychologischen Realismus. Caroline Guiela Nguyen ist eines der großen jüngeren Talente des europäischen Theaters.

BEL VOOR ADVERTENTIE

INTERVIEW CAROLINE GUIELA NGUYEN

Het verzwegen verhaal van ontheemde Vietnamezen in Frankrijk levert onvergetelijk, universeel drama op. Regisseur Caroline Guiela Nguyen kent het zwijgen van nabij.

Door Herien Wensink

Postkoloniale

et is een van de verdrietigste voorstellingen die je ooit hebt gezien. Mooi verdrietig, niet sentimenteel. De ontroering wordt je niet opgedrongen, niet opgewekt door een handig effect – met muziek, of een emotionele uitbarsting van een acteur. Nee, dit is het soort ontroe-ring dat je langzaam bekruipt. Het soort dat zich vasthaakt in je hart,

en daar een tijdje blijft huizen-misschien wel voor altijd. Noem het existentiële ontroe-ring. Melancholie.

De voorstelling is Saigon, van de Franse regisseur Caro-line Guiela Nguyen (36) en haar gezelschap Les Hommes Approximatifs, dat zoiets als 'mensen bij benadering' bete-

Approximatifs, dat zoiets als' mensen bij benadering' betekent. Saigon was vorig jaar de onbetwiste favoriet op het prestigieuze theaterfestival in Avignon, en het moet raar lopen als het niet ook op het Holland Festival een hit wordt. Al is het genre eerder fado dan feest. Saudade. In Saigon krijgen we een pijnlijke migratiegeschiedenis te zien, een waarvan de westerse wereld weinig lijkt te (willen) weten: die van de Viet Kieu - Vietnamezen buiten Vietnam, in dit geval de vluchtelingen die vertrokken na de eerste Indochinese oorlog (1946-1954), en die zich hoofdzakelijk vestigden in Frankrijk. Tot 1980 had voormalig kolonisator Frankrijk wereldwijd de grootste Vietnamese expatpopulatie buiten Azië - tot het na de Vietnamese expatpopulatie buiten Azië - tot het na de Vietnamoorlog (1955-1975) en de daaropvolgende exodus werd overvleugeld door de Verenigde Staten. Regisseur Guiela Nguyen kent de geschiedenis van de Viet Kieu van dichtbij: haar Vietnamese moeder verliet in 1956 haar verscheurde thuisland om in Parijs een nieuw bestaan op te bouwen. Ook haar vader is trouwens een postkoloniaal bouwen. Ook haar vader is trouwens een postkoloniaal migrant, een zogeheten *pied-noir* uit Algerije. Op het terras van de Schaubühne in Berlijn, waar de

voorstelling in april te zien was, licht ze haar ideeën en werkwijze toe - vriendelijk, ernstig, resoluut. In haar ge zicht zie je zowel de Aziatische als de Noord-Afrikaanse trekken terug. En nee, wil ze vooraf meteen maar bena-drukken: de voorstelling gaat niét over haar moeder. Het zijn fictieve levensverhalen, gebaseerd op vele gesprek-ken met andere Viet Kieu. Al zijn er natuurlijk wel raak-vlakken.

Het verdriet van de Viet Kieu is stil en discreet. Vietna mezen worden in Frankrijk beschouwd als modelimmi-granten, zegt Guiela Nguyen. 'Ze zijn vaak hoog opgeleid en economisch zelfstandig, er zijn geen problemen, geen banlieues, geen krantenkoppen.' Maar Guiela Nguyen ob-serveerde de gemeenschap met een vergrootglas. Ze sprak vele Viet Kieu in Parijs en reisde meermaals naar Vietnam. En wat ze aantrof en toont op toneel, schroeft langzaam je

Ik wil de verhalen van mensen vertellen die op het toneel nooit worden verteld

keel dicht. Saigon is een microscopisch secure schildering van postkoloniale pijn.

De setting van Saigon is een hyperrealistische weergave De setting van Saigon is een hyperrealistische weergave van een Vietnamees restaurant. Goedkoop-sfeervol is het er: blauw licht, turkoolzen tegels en aluminium stoelen en tafels, met kleurrijke plastic bloemen erop. Aan de muur een Mariabeeldje naast een foto van de rotsen van Halong Bay. Een gouden gelukskatje met eeuwig wenkend pootje op de bar. In de rechterhoek staat een klein podium met een synthesizer en een roze glittergordijn, links bevindt zich een volledig geoutilleerde keuken, waar een amateuractrice, tevens professioneel kok, gedurende de hele voorstelling daadwerkelijk rijst en noodles staat te koken.

Het decor alleen al is een attractie: een mix van Aziati-Het decor alleen alls een attractie: een mix van Aziat-sche couleur locale en gestilleerde leegte - een kruising van Won Kar-Wai en Edward Hopper. En dan doet Guiela Nguyen ook nog eens een slimme theatrale zet: dit restau-rant bevindt zich wisselend in het Saigon van 1956 en het Parijs van 1996, aan de Rue Faubourg Saint-Antoine. Tijden

Parijs van 1996, aan de Rue Faubourg Saint-Antoine. Tijden en personages variëren en toch wordt op magische wijze de aristotelische eenheid van plaats gerespecteerd.
Rondom het restaurant verstrijkt de tijd, maar binnen lijkt die stil te staan, zoals ook de levens van de bannelingen stilstaan. Navrant historisch detail: pas in 1996 gaf de Vietnamese president Nguyen Van Linh de Viet Kieu toestemming om terug te keren naar hun geboorteland. Voor die tijd resteerden herinneringen en spijt, verzacht door de smaken, geuren en muziek uit het moederland.
De regisseur introducert daarnaast nog een ander ele-

de smaken, geuren en muziek uit het moederland.
De regisseur introduceert daarnaast nog een ander element uit het Griekse klassieke drama: het koor, in de figuur van de Vietnamese serveerster Lam. Zij is verteller, tijdreiziger, gids en tolk. Steeds is zij erbij, in '56 en '96, niet verouderd, onveranderlijk, en altijd aan de zijde van kok Marie Antoinette, die zwoegt, zwijgt, en 's avonds, als niemand het ziet, huilt. Lam neemt ons mee op een reis door de geschiedenis, langs de levens van restaurantklandizie en personeel. In Saigon is het restaurant een bruisende ontmoetingsplek van jonge Vietnamezen (en een paar Fransen), in Parijs een nostalgisch toevluchtsoord voor ontheemde ouderen. ontheemde ouderen.

ontheemde ouderen.

In '56 in 'Salgon ontmoeten we Marie Antoinette (gespeeld door Anh Tran Nghia) – die al tien jaar niets van haar zoon, een soldaat, heeft gehoord. We maken kennis met Hao, die in bars voor de Fransen zingt en zich daarmee de woede van de communisten op de hals haalt. Als de dreiging toeneemt, verlaat hij halsoverkop zijn land.
Ook is er de verliefde Ming, die aan de arm van de Franse soldaat Edouard naar Frankrijk zal emigreren – al wordt al snel duidelijk dat de oorlog Edouard onherstelbaar heeft

Caroline Guiela Nguyen

1981 geboren in Villecroze, vader is Algerijns, moeder Vietnamees.

1996 eerste reis naar Vietnam samen met haar moeder 2000 studie sociologie en podi umkunsten, universiteit Nice.

2006 voltooit regieopleiding

aan het Théâtre national de Strasbourg. 2009 begint toneelgezelschap

Les Hommes approximatifs. Elle brûle, genomineerd voor Molière toneelprijs. Saigon, nominatie Molière. 2017

In 1996 zien we een bejaarde Hao en Ming terug in Parijs. Edouard is uit beeld verdwenen, maar Ming heeft well een zoon, Antoine. Hij probeert het trauma van zijn moeder te begrijpen terwijl zij halsstarrig zwijgt. Hao heeft altijd een haat-liefdeverhouding gehouden met Frankrijk, het land dat hem opving, maar dat ook de oor zaak was van zijn gedwongen vertrek. Als hij veertig jaar later terugkeert naar Ho Chi Minhstad is hij daar een vreemde, een toerist. Zijn maag kan het water uit de kraan niet meer verdragen. Dit overkwam daadwerkelijk een Frans-Vietnamese ac-

teur uit haar cast, op reis in Vietnam, zegt Guiela Nguyen. 'Dan ben je ver van huis, hoor.'

'echte' Viet Kieu, geen geschoolde acteurs. Wanneer de bejaarde Hiep Tran Nghia op toneel met Vietnamese tong-val en bevende stem het Franse jarenzestighitje *Aline* van val en bevende stem het Franse jarenzestignitje Aufre van Christophe ten gehore berngt ('Et'ja jeleuré, pleuré-ét'), is dat gespeeld, maar toch ook niet. Het is afgesproken en gerepeteerd, maar scholing en techniek ontbreken – deze man is op toneel gewoon zichzelf. En het verhaal van Hao is in zekere zin ook zijn verhaal. Zijn aanwezigheid alleen

al is genoeg om die tragjek over te

Guiela Nguyen nam voor deze pro-ductie een castingbureau voor films in de arm, maar in Frankrijk, zegt ze, zijn er geen professionele Frans-Viet-namese acteurs. Uiteindelijk vond ze haar oudere spelers in een database

haar oudere spelers in een database voor figuranten. (De Vietnamezen die de jongere personages spelen rekruteerde ze op de toneelschool in Ho Chi Minhstad.)
Dat de aanwezigheid van ongeschoolde acteurs haar productie zo waarachtig maakt, is bijvangst, zegt ze-geen doel op zich. Wat ik in mijn werk altijd wil, is de verhalen van mensen vertellen die op toneel nooit mensen vertellen die op toneel nooit worden verteld. Die mensen wil ik op het podium laten zien. Met geschoolde acteurs zou dat onmogelijk zijn geweest, omdat ze er simpelweg niet waren.

Veel in Frankrijk levende Vietname zen hebben de voorstelling inmid-dels bezocht. 'Zij waren ontroerd en dankbaar, omdat ze hun eigen verhalen herkenden, en een stukje van hun geschiedenis hebben teruggekregen.' Want hoewel de Fransen steeds meer belangstelling krijgen voor hun koloniale geschiedenis, wordt de Vietnamese tragedie nog altijd een beetje verge ten. Men zwijgt erover. Wordt dat ook gesymboliseerd in de onmachtige stilte

tussen Ming en haar zoon Antoine? Zij weigert, uit trots en overlevingsdrang, om haar zoon haar verdriet te tonen. 'Ja, Vietnamezen zijn gesloten', zegt Guiela Nguyen, 'ze huilen in stilte, zoals Marie Antoinette. Maar stilte creëer je met z'n tweeën. Mijn moeder vertelde weinig over Viet-nam, maar ik vroeg er ook niet naar.'

Ook Franse toeschouwers hebben haar bedankt voor het feit dat ze met Saigon die stilte heeft weten te doorbre-ken. En er was die ene Vietnamese toeschouwer die zei dat hij ook de onmacht en frustratie van Franse zijde nu beter

Ze verbaast zich nog dagelijks over het succes van de productie, en dan vooral over de internationale weerklank van het stuk. 'We wisten dat we in Frankrijk een snaar zouden raken, en we hoopten de voorstelling ooit in Vietnam te kunnen spelen. Maar Duitsland, Zuid-Amerika, China, Nederland – dat had ik echt nooit verwacht.'

Hoewel ze dacht een specifiek Frans-Vietnamees ver-haal te vertellen, bleek de voorstelling dat historische ge-geven algauw te overstijgen: 'Vlucht, ontheemding, spanningen tussen bevolkingsgroepen, intercultureel onbe-grip – dat zijn thema's waarmee veel toeschouwers anno nu worstelen, helaas. Het drama van de koloniale tijd is

toine. De zoon en zijn moeder, toen zij nog een meisje was. Het verleden weerklinkt in het heden, ze bestaan naast el-kaar, ieder ogenblik. Niets is ooit voorbij. Kan theater die pijn verzachten? Voorzichtig: 'Ik hoop

Ant meater die pijn verzachten voorzichtig: ik noop dat we met deze productie in elk geval kennis aanreiken, en empathie creëren. Zodat je, als je na het zien van de voorstelling iets eet bij een Vietnamees - of Chinees of Turks - restaurant, je even afvraagt wie die vrouwis die daar jouw soep bereidt, en wat zij heeft meegemaakt. Dat ze hier is, en niet thuis, zegt eigenlijk al genoeg.

Saigon, door Les Hommes Approximatifs. 13 en 14/6, Stadsschouwburg Amsterdam. Frans en Vietnamees ge sproken, Engels en Nederlands boventiteld.

TANZTHEATER WUPPERTAL

Bijna tien jaar na het overlijden van de legendarische danseres Pina Bausch komt haar gezelschap voor het eerst met een nieuw avondvullend stuk. Neues Stück 1 van Dimitris Papaioannou een Griekse schilder die ook dans is gaan maken - is een liefdesbrief aan Bausch. Met veel stoelen, hoge hakken en chique jurken wemelt het van de verwijzingen naar 'die

Pina'. Tegelijkertijd is Papaioannou's werk totaal anders. Zijn gestileerde beelden zijn prachtig, zijn kijk op het leven is duister en cynisch. In deze voorstelling

gaan heden en verleden een bijzondere ontmoeting aan. 20, 21, 22/6,

Stadsschouwburg

HADRA CHEFCHAOUNIA

Chefchaouen in het Marokkaanse Rifgebergte is bij bui-tenlanders vooral bekend als het 'blauwe stadie', vanwege de kleur van de huizen. Min-der bekend is de lokale traditie van Hadra-liederen die alleen door vrouwen worden gezongen. Hadra, onderdeel van de mystieke soefi-leer, begint langzaam en rustig en stuwt op naar een extatisch

hoogtepunt. Ensemble Rhoum El Bakkali verwierf er internationale bekendheid mee. De vrouwen begeleiden hun zang met percussie. 20/6 in de Meervaart, 23/6 in de Proms, Concertgebouw

TIP TRIO DA KALI & KRONOS QUARTET

De Malinese oermuziek van het Trio Da Kali is al om te janken zo mooi, maar gesteund door de strijkers van het Kronos Quartet stijgt de balafon van meestermuzikant Lassana Diabaté helemaal op, naast de verlos-sing zoekende stem van Hawa Kassé Madv. Dat konden we horen op de meesterlijke plaat *Ladilikan* van vorig jaar, en straks live in het Amsterdamse Bimhuis. Mag onder geen voorwaarde worden gemist.

17/6, Bimhuis

"Saigon", le mélo qui séduit et émeut Avignon

GUY DUPLAT, ENVOYÉ SPÉCIAL À AVIGNON Publié le mardi 11 juillet 2017 à 09h53 - Mis à jour le mardi 11 juillet 2017 à 09h58

∢2

SCÈNES (/CULTURE/SCENES) Trois spectacles très différents autour du politique et du poétique: Saigon, Sarajevo (Birgit Ensemble), Sopro.

Le coup de coeur -justifié- des festivaliers d'Avignon va à Saigon, comme si chacun avait besoin de retrouver un mélodrame, de l'émotion pure et douce, une histoire chargée d'humanité qui vous embarque pour près de 4h sans qu'on sente le temps passer.

C'est la jeune metteuse en scène, 35 ans, Caroline Guiela Nguyen qui a monté ce spectacle. Sur la scène, un décor hyperréaliste, un restaurant vietnamien comme à Saigon ou Paris, avec ses murs verts, ses chromos aux murs, ses odeurs de nouilles.

(...)

Nước mắt người Việt tha hương trong vở kịch 'Sài Gòn'

Tác phẩm kể câu chuyện đa âm sắc về tâm tư của những người Pháp - Việt có cuộc sống bị giằng co giữa quá khứ, thực tại.

Nữ đạo diễn gốc Việt gây tiếng vang ở Pháp với vở kịch 'Sài Gòn'

Sân khấu Nhà hát Bến Thành, TP HCM tối 21-22/9 chật kín với hơn 1.000 khán giả Việt, Pháp thưởng thức tác phẩm *Sài Gòn* lần đầu diễn tại Việt Nam. Vở kịch mở màn với bối cảnh nhà hàng Việt ở Pháp. Những cụ ông, cụ bà từng là người Sài Gòn ngồi trò chuyện rôm rả. Cạnh đó, cậu con trai người Pháp (Antoine) lúng túng vì không hiểu mẹ (bà Linh) và những người xung quanh nói gì. Rồi anh cãi nhau với mẹ bằng tiếng Pháp, còn bà trả lời bằng tiếng Việt. Phân cảnh lột tả sự bất đồng văn hóa, ngôn ngữ diễn ra giữa hai người thân yêu trong gia đình.

Thời gian trong tác phẩm được xây dựng quanh hai mốc chính. Năm 1956 là thời hạn chót người Pháp buộc phải rút khỏi Việt Nam sau thất bại ở trận Điện Biên Phủ. Năm 1996 là thời điểm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, nhiều Việt kiều bắt đầu về nước, nối lại sợi dây liên hệ với quê hương vốn bị gián đoạn do yếu tố lịch sử. Để tô đậm tính thời cuộc, êkíp để kịch diễn ra trong bối cảnh chính, đó là nhà hàng tại Sài Gòn vào năm 1956 và tại quận 12 (Paris) vào năm 1996, nơi có nhiều người Việt tha hương đến sinh sống.

Khán giả lần lượt chứng kiến nhiều câu chuyện thầm kín của những người từng trải qua các giai đoạn quan trọng của lịch sử Việt - Pháp. Đó là hai người Việt yêu nhau mà phải chia ly vì yếu tố chính trị (Mai - Hào), một cô gái Việt yêu anh lính Pháp (Linh - Edouard), một người mẹ đau khổ tột cùng vì con trai mất khi sang Pháp làm viêc...

* Trích đoạn trong vở kịch "Sài Gòn"

Kịch có nhiều phân đoạn rất đời. Sang Pháp, Hào đau đớn khi biết Mai - người yêu mình - đang chết dần chết mòn ở nhà vì nhớ anh. Còn Linh, dù bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu, điều cô nhận lại là những bẽ bàng, chua xót nơi xứ người. Cao trào của tác phẩm là phân cảnh Linh (thời trẻ) và anh lính Pháp cử hành hôn lễ tại nhà hàng người Việt quen thuộc. Nụ cười của cô hòa với nước mắt vì không có ai trong gia đình chồng đến chúc phúc, trừ cô bạn Pháp và hai phụ nữ làm việc tại đây. Linh không lường được sẽ sống trong một căn nhà nhỏ xíu với Edouard - một người lính thực dân hồi hương - ngày càng bê tha vì không nhận được tiền trợ cấp hậu chiến. Với vốn tiếng Pháp hạn chế, cô càng khó diễn đạt trọn vẹn nỗi khổ đau.

Những thân phận ấy cứ sống mãi cuộc đời như thế cho đến khi Hào và những Việt kiều được về thăm quê hương vào năm 1996. Niềm hy vọng, sự kết nối giữa quá khứ và tương lai bắt đầu rộng mở, dù vẫn còn nhiều khó khăn, e ngại. Chẳng hạn, nhân vật Linh ở 40 năm sau kiên quyết không về nước, vì sợ sẽ không được đón tiếp, bị chối bỏ. Qua những đoạn thoại thẳng thắn của nhân vật, đạo diễn Caroline Guiela Nguyen không ngại động chạm đến câu chuyện "ít khi được nhắc đến" của nhiều người Việt di cư sang Pháp sau chiến tranh.

Với *Sài Gòn*, đạo diễn gốc Việt chọn cách cùng các diễn viên sáng tác kịch bản theo phương pháp ứng tác. Không có một kịch bản chi tiết, các diễn viên đã ứng biến trên sân khấu và tự đặt lời thoại cho nhân vật. Nhờ vậy, 11 diễn viên Pháp và Việt đều đủ "đất" để thỏa sức thể hiện nhân vật. Bên cạnh dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm diễn xuất, lớp diễn viên trẻ vào vai Mai, Linh, Lam... thể hiện sinh động hình ảnh những cô gái Việt thời trước. Trong số họ, có người chỉ mới tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, có người mới theo học diễn xuất ba tuần thì được đạo diễn chọn. Vở kịch là thành quả của những tháng ngày đạo diễn gốc Việt Caroline Guiela Nguyen đến Việt Nam (năm 2015 và 2016) để tìm hiểu và cảm nhận về nguồn cội. Họ đã quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn những người từng trải qua chiến tranh Đông Dương. Êkíp cũng nghiên cứu về lối sống của cộng đồng người Việt tại Paris. Chẳng hạn, nhà hàng làm bối cảnh trong vở kịch được trang trí bình dân, nhiều màu sắc, có

một dàn nhạc để khách Việt kiều hát karaoke. Caroline Guiela Nguyen chọn phong cách này nhằm nhấn mạnh sở thích "khẳng định bản sắc quê hương hơi quá" của nhiều người Việt mở quán ăn tại Pháp.

Vở kéo dài hơn ba tiếng, kết thúc trong tràng vỗ tay không dứt của khán giả. Tác phẩm *Sài Gòn* lần đầu công diễn ở TP HCM nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt - Pháp. Trước đó, vở được khán giả và giới phê bình chào đón nồng nhiệt tại Liên hoan sân khấu Avignon lần thứ 71 (mùa hè năm 2017). Đoàn kịch liên tục được mời lưu diễn quốc tế, đã đến nhiều thành phố lớn như: Paris, Lyon (Pháp), Berlin (Đức), Amsterdam (Hà Lan), Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc), Stockholm (Thụy Điển)... Sau TP HCM, đoàn sẽ đến Rome (Italy), Vilnius (Lithuania) và nhiều thành phố châu Âu.

Vân An

SAIGON CRITIQUES NATIONALES

Pays : France Périodicité : Hebdomadaire

OJD: 529227

Date: Du 22 au 28 novembre 2018 Page de l'article: p.9

Journaliste : Philippe Noisette

Page 1/1

près le succès de «Saigon» en juillet 2017 au Festival d'Avignon, le regard sur Caroline Guiela Nguyen, sa jeune metteuse en scène, a changé. On parle d'elle comme d'une nouvelle Ariane Mnouchkine. La comparaison en énervera certains, mais elle peut se comprendre au vu de l'ambition théâtrale affichée par la créatrice, installée à Valence. Surtout, le monde semble s'enticher de cette fresque de trois heures en français et en vietnamien, comme autrefois des spectacles du Théâtre du Soleil, la compagnie de Mnouchkine. «Saigon», véritable saga, raconte les destins croisés de personnages à la veille du départ des derniers Français d'Indochine, en 1956, jusqu'au retour envisagé par certains avec la fin de l'embargo américain, en 1994. Un théâtre à fleur de peau qui semble toucher les publics les plus divers. Les tournées s'enchaînent, de plus en plus lointaines.

AVEC « <mark>SAIGON</mark> » LE THÉÂTRE FRANÇAIS FAIT LE TOUR DU MONDE

La pièce de <u>Caroline</u> Guiela Nguyen est un triomphe dans toutes les villes où elle est jouée.

Par Philippe Noisette

⋙ @philippenoisett

Berlin, Amsterdam, Pékin, Stockholm, Rome, Vilnius ou Hô Chi Minh-Ville... Il y a longtemps qu'un pareil triomphe international n'avait couronné une production française. 2019 s'annonce tout aussi voyageur, de Madrid à Barcelone ou Luxembourg. Sans oublier Paris avec une seconde série de représentations en

juin prochain, succès oblige. Un livre, «Saigon. A l'origine», écrit par Caroline Guiela Nguyen, sort ces jours-ci pour accompagner cette aventure hors norme. Saigon si loin, si proche.

OÙ ET QUAND

Du 5 au 22 juin aux Ateliers Berthier, Paris XVIIe. Réservation à partir du 2 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur VALENCE2 6105155500505

In the mood for «Saïgon»

Poignant mélodrame sur les séquelles de la colonisation française au Vietnam, la première création de Caroline Guiela Nguyen à Avignon a ému aux larmes une large partie du public

THÉÂTRE

aïgon a touché au cœur, samedi 8 juillet, lors de la première de la création de Caroline Guiela création de Caroline Guiela
Nguyen à Avignon. A l'issue de la
représentation, le public s'est
levé comme un seul homme
pour saluer la troupe et cette belle metteuse
en scène qui, à 35 ans, vient au Festival pour
la première fois. Beaucoup de spectateurs
pleuraient, tous ceux, sans doute, qu'habite
le sentiment de l'evil que us soit equi-ci. le sentiment de l'exil, quel que soit celui-ci. Le spectacle a séduit d'emblée, avec son

charme doux et entêtant, son petit côté In the mood for Love. Car pour raconter l'histoire douloureuse des relations entre la France et le Vietnam, Caroline Guiela Nguyen, qui est elle-même une fille de Viet kieu (sa mère a émigré en 1956), n'a choisi ni la voie autobiographique ni la voie didactique.

Ce qu'elle aime, c'est raconter des histoires, et ici, les histoires et l'Histoire se mêlent et voyagent dans le temps, sur le plateau du théâtre. Tout commence en 1996, avec le jeune Antoine, qui ne parle pas la langue de sa mère, émigrée en France depuis 1956. Le Vietnam vient tout juste d'autoriser les Viets kieu français ou américains, à revenir au pays, et la mère d'Antoine fête cet événement avec des amis dans un petit restaurant du 13° arron-dissement de Paris, dénommé Saïgon.

C'est lui, le restaurant, plus vrai que vrai avec ses murs vert pastel et ses petites tables en aluminium, qui est le cœur battant du spectacle, où se multiplient, avec une fluidité entre 1956 et 1996, entre Saïgon et Paris. Il est tenu par une dame qui s'appelle Marie-Antoinette, un prénom qui était couramment donné au Vietnam au début du XXe siècle.

L'histoire des uns et des autres, réunis là pour cette soirée de fête, va se révéler peu à peu, mais pas sur le principe du flash-back ci-nématographique. C'est plutôt que Caroline Guiela Nguyen, forte de ce que permet le théâtre, fait exister le passé au présent.

Marie-Antoinette avait aussi un restaurant à Saïgon, où venaient aussi bien des Français que des Vietnamiens. Y venaient Louise, la femme d'un colon français, chef d'entreprise qui avait travaillé auparavant à la préfecture. Y venait le jeune Hao, qui chantait pour les Français, et Mai, qui aimait Hao, mais r'aimait pas les Français. Y venait Linh, la mère d'Antoine, avec Edouard, son amou-reux, le beau soldat français qui, bientôt, al-lait l'empenç vers ce nays révé où l'atten. lait l'emmener vers ce pays rêvé où l'atten-drait une nouvelle et grande famille. C'est vraiment à travers les personnages,

leurs relations, leurs échanges, que Caroline Guiela Nguyen explore l'inconscient colo-nial et les ravages intimes de cette histoire. Le fils de Marie-Antoinette, comme des milliers d'autres Indochinois, a été réquisitionné, en 1939, pour aller travailler dans une usine d'armement, puis oublié, comme tant d'autres condamnés à cet exil forcé. Le beau mari de Linh est en fait un orphelin, un outsider dans son pays, qui, grâce à la guerre et au prestige de l'uniforme, croit qu'il va pouvoir réécrire sa vie

UNE INFINIE DÉLICATESSE

Tout se tisse ici de manière sensible et on ne peut plus vivante, mais si le spectacle est aussi attachant qu'émouvant, c'est grâce à son atmosphère, qui capte et exhale celle, si particulière, de la capitale du Sud-Vietnam. Caroline Guiela Nguyen et son équipe ont ef-fectué plusieurs voyages à Ho Chi Minh-Ville pour y recruter des traducteurs et des comé-diens, et y recueillir des brassées de souve-nirs, d'histoires, d'images ou de sentiments. Ils y ont vu, entre beaucoup d'autres choses, l'amour des Vietnamiens pour le karaoké et les chansons populaires qui parlent de l'exil et des amours brisées.

Caroline Guiela Nguyen n'a pas peur de ce kitsch-là, qu'elle manie, comme la nostalgie et la douleur, avec une infinie délicatesse. Une chanson de Sylvie Vartan ou l'Aline, de Christophe, en disent autant sur le man que, la perte, le visage de l'être aimé qui s'efface sur le sable du temps que le feraient de grands discours.

Cette atmosphère doit aussi beaucoup à l'espace-temps que réussit à installer la met-teuse en scène, avec son découpage panora-mique, et la dimension romanesque apportée par le séquençage en chapitres et l'utilisa-tion des voix off. Sur la gauche du plateau se

Dan Artus et Phu Hau

Nguyen dans «Saïgon».

SI LE SPECTACLE EST **AUSSI ATTACHANT** QU'ÉMOUVANT, C'EST GRÂCE À SON ATMOSPHÈRE, **OUI EXHALE CELLE DE HO CHI MINH-VILLE**

trouve la cuisine du restaurant, dans laquelle on mitonne en direct, ce qui contribue grandement à la sensation de vivre au présent les cènes racontées. Et dans cette cuisine officie la star du spec-

tacle, Mme Anh Tran Nghia, qui joue Marie-Antoinette. Elle est comédienne amateur, elle a elle-même tenu un restaurant, qui s'ap-pelait Escale à Saïgon, et c'est une vraie diva, qui fédère autour d'elle l'excellente troupe réunie par Caroline Guiela Nguyen, compo-sée de ses fidèles et de jeunes acteurs vietna-miens qu'elle a su fort bien diriger.

Ainsi va-t-il, ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, dans lequel se fait entendre, comme dans celui de Tiago Rodrigues, la

musique des voix et des langues, et qui se termine par ces mots: «C'est ainsi que se ra content les histoires au Vietnam: avec beau-coup de larmes.» On les aime, ces larmes-là, qui nous avaient été si longtemps confisquées dans le théâtre français.

FABIENNE DARGE

Saïgon, de Caroline Guiela Nguyen En français et vietnamien surtitré. Durée : 3 h 45. Gymnase du lycée Aubanel, Avignon. Jusqu'au 14 juillet, à 17 heures. Tél. : 04-90-14-14-14. Puis tournée jusqu'en mai 2018, notamment à Paris, à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, du 12 janvier au 10 février 2018.

FESTULIS AVIGNON

Au bon Souvenir de «Saigon»

Acclamée à Avignon, la pièce de Caroline Guiela Nguyen, interprétée par des Vietnamiens et des Français, se balade dans l'espace-temps, analysant de façon poignante les répercussions et les non-dits de la colonisation française au Vietnam.

Par
ELISABETH FRANCK-DUMAS
Envovée spéciale à Avignon

aigon? C'est le nom d'un restaurant vietnamien du XI'e arrondissement de Paris, et c'est celui d'une métropole débaptisée – Hô Chi Minh-Ville – que tout le monde s'obstine encore à appeler ainsi. Sa simple évocation charrie un moite imaginaire de guerre, en partie colonisé par la pop culture américaine, dont le remâchage des combats des années 70 est venu partiellement recouvrir celui de la colonisation et de la débandade française de 1956. Et c'est à ce brûlant refoulé, dont les conséquences sinuent encore dans le cours des existences qu'il a violemment déviées, que Caroline

Guiela Nguyen s'est attaquée dans un ample mélo du même nom, ac-

cueilli, à sa troisième représentation comme à sa première, par une standing ovation au Festival d'Avignon.

Elle-même fille d'une immigrée vietnamienne, Guiela Nguyen a composé une pièce que l'on pourrait qualifier de deuxième génération, à savoir qu'elle n'est pas tant réquisitoire politique contre la colonisation (quoique l'on parvienne aisément aux mêmes conclusions) qu'examen des non-dits et mythes induits par l'exode et l'exil, avec lesquels les descendants se voient obligés de se débrouiller. La distance, qu'elle soit historique ou géographique, attise les mensonges: c'est l'une des vérités les plus puissamment énoncées de cette création-fleuve, parfois démonstrative, le plus souvent poignante, qui se déroule en français et en vietnamien sur plus de trois heures et demie, incarnée par une troupe d'acteurs et de non-professionnels vietnamiens et français.

GLISSEMENTS VERS 1956

Le rideau s'ouvre sur une scène immense, étirée comme un plan de cinémascope, occupée côté jardin par une cuisine ouverte où s'activent deux femmes, et côté cour par une petite scène de karaoké avec clavier, micro et rideau de loupiotes roses. Des tables de

de loupiotes roses. Des tables de métal, un mur vert d'eau, un frigo rempli de bières et un petit chat en

métal posé sur le bar complètent le tableau: nous sommes dans le restaurant parisien de Marie-Antoinette (la vibrionnante Anh Tran Nghia), qui a émigré à Paris en 1956.

En fond sonore, une balade lancinante, et la voix off de Lam (Thi Thanh Thu Tô) qui pose le contexte: nous sommes en 1996, Bill Clinton a sonné la fin de l'embargo sur le Vietnam, lequel autorise désormais le retour des Viet-kieus (Vietnamiens d'outre-mer) au pays; se pose alors aux émigrés qui ont coutume de se retrouver au restaurant la question du retour.

De ces premiers instants s'exhale une langueur cinématographique – on pense fugacement au *Three Times* de Hou Hsiao-hsien—qui sera à divers moments prise en charge par de magnifiques passages au karaoké (lire l'interview ci-contre), pour des chants en vietnamien et en français venant interrompre ou augmenter l'action (Aline de Christophe, *De vivrai pour deux* de Sylvie Vartan). Le décor ne changera pour ainsi dire pas – il sera simplement recomposé – mais l'espace-temps si, qui nous balade entre ce resto et celui que tenait déjà Marie-Antoinette à Saigon, en 1956, où déboulent hommes en sueur et femmes en robe longue, et où l'on crie, pleure et multiplie les malaises.

Si l'installation de l'intrigue a quelque chose d'un peu contraint, le premier de ces nombreux glissements vers 1956, opéré par le surgissement sur scène de figures d'antan, dégoupille le pouvoir d'évocation de la pièce. Les doubles rajeunis des personnages existent plus immédiatement que leurs versions contemporaines, forcées de garder leur part de mystère, et leur apportent une épaisseur tragique, construite par couches successives, qui donne à l'ensemble une densité romanesque.

Il ya donc Marie-Antoinette, déjà en cuisine, dont le fils a été réquisitionné en 1939 par la France pour aider à l'effort de guerre. Il y a aussi Hao (Hoàng Son Lê), insouciant jeune homme qui chante pour les Français et dont cette «traîtrise» provoque le départ et le désespoir de la fiancée, Mai. Et il ya Linh (la déchirante Phu Hau Nguyen), qui s'apprête à partir pour la France avec un appelé dont elle est tombée amoureuse, et qui, à chaque minute plus bouleversante, s'inquiète d'abandonner les siens: «J'ai peur d'oublier le visage de ma mère quand elle me donne le linge à étendre.»

Chacun croisera sur sa route différentes incarnations de la France – une grande bourgeoise s'affolant des horreurs qu'elle a jusqu'alors choisi d'ignorer (Caroline Arrouas, impériale), un soldat profitant de son prestige de colon pour se réinventer totalement (Dan Artus, désarmant), une jeune fille pétrie de bonne conscience qui peu à peu devient aveugle (l'impeccable Adeline Guillot).

TRAVAIL MINUTIEUX

Ils communiquent parfois à tâtons, par bribes, ou grâce à une traductrice improvisée, le minutieux travail sur la langue déployée au long d'une pièce écrite au plateau, avec les comédiens, permettant d'éviter la réduction des

L'auteure, Caroline Guiela Nguyen, est elle-même fille d'une immigrée vietnamienne.

«Le folklore vietnamien s'est nourri de la musique de l'ennemi»

vieux Hao (le très émouvant Hiep Tran Nghia) qui ne comprend plus la langue parlée par les jeunes Vietnamiens, et qui jamais ne pourra réparer les erreurs du passé. Si la pièce parlera à tous, c'est d'abord qu'elle sonde avec finesse un pan de l'histoire natio-nale. 1996, rappelle *Saigon* en passant, c'est aussi l'expulsion des sans-papiers africains de l'église Saint-Ambroise à Paris et le césai du meilleur film à la Haine: on met au défi le spectateur français de ne pas immédiatement songer qu'ici et là on a foutu un bordel monstre, qu'on est partis comme des voleurs, et qu'on n'en n'a pas fini avec les conséquences. Mais si Saigon tend à l'universel, c'est d'abord

personnages à des archétypes (sauf, peut-être,

le fils franco-vietnamien de Linh, cantonné

de fait en 1996 où il évolue dans un état d'hé-

bétude interloquée un peu répétitif). Cet exercice atteint un sommet lors du voyage du

SAIGON de CAROLINE GUIELA NGUYEN Avec Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Thi Truc Ly Huynh, Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia, Phu Hau Nguyen. En tournée à partir de novembre

et avant tout car les mythologies familiales,

faites de grandiloquence, de culpabilités à ex-

pier et de silence, on en est tous victimes et

dépositaires.

Pour «Saigon», le créateur son Antoine Richard s'est immergé dans plusieurs décennies d'histoire politique et musicale au Vietnam.

haque soir, dans les nombreux karaokés du ✓ Vietnam, une génération entière vient chanter l'amour perdu, la séparation, l'exil, sous le haut patronage de Dalida, de Sylvie Vartan ou de Christophe (une icône locale). On ignore souvent à quel point les tubes de variété française des années 50 à 80 ont accompagné l'histoire

décoloniale du pays et ouvert les vannes d'un pathos national revendiqué, dont on mesure toute la charge sur le plateau de Saigon, de Caroline Guiela Nguyen (lire ci-contre).

La pièce entière est bercée par une poignée de chansons françaises chantées l'œil embué sous une boule à fa-

cettes. Elles ont été soigneuse ment sélectionnées par Antoine Richard, créateur son, qui s'est im-

mergé pour le projet dans plusieurs décennies d'histoire politique et musicale

Connaissiezvous cette pas-sion des Vietnamiens pour les tubes de variété française?

Non, lorsque nous avons voyagé au Vietnam avec l'équipe, nous avons tous été surpris par

INTERVIEW

l'ampleur de ce phénomène. Les gens chantent soit en français, soit en vietnamien. Des producteurs locaux ont en effet réarrangé ces tubes de manière très étonnante pour nous, parce que les instruments numériques choisis véhiculent une grosse charge kitsch. Des dizaines de compiles sont disponibles sur YouTube. Les Vietnamiens ont un rapport extrêmement décomplexé à l'effusion d'émotions que peuvent provoquer les musiques populaires. Contrairement aux Français, bien plus pudiques avec la voix.

Cet amour paraît très étrange au vu du passé colonial du

En effet. Les deux traducteurs qui nous ont guidés dans Saigon ont aussi apporté pour la pièce beaucoup de chansons vietna-miennes des années 70 bercées de sonorités américaines blues, rock. Ce qui prouve encore à quel point le folklore vietnamien s'est nourri de la musique de l'ennemi. Mais de manière générale, histoire politique et histoire musicale sont très étroitement liées au Vietnam: pendant la période communiste, les frontières musicales ont été fermées, certaines chansons interdites, donc une part du patrimoine traditionnel s'est perdu ou a été déformé. Et depuis 1996. date de la réouverture du pays, la culture est marquée par une très forte américanisation et une prédominance de la pop coréenne chez la jeune génération. à qui certains anciens reprochent un prétendu manque de curiosité ou de respect pour l'histoire musicale du pays. Saigon est donc bercé par ces tubes chantés dans l'espace karaoké ou diffusés à la radio. On entend aussi une bande-son originale.

A quel point est-elle inspirée par le cinéma?

Enormément, Comme toujours dans le travail de Caroline Guiela Nguyen d'ailleurs, qui est très cinéphile. La référence à *In the Mood for Love* de Wong Kar-waï, et sa BO, qui mélange musique orchestrale et traces de tango, est venue très vite. Tout l'enjeu était de trouver comment les tubes de variété française, les chansons vietnamiennes et la musique orchestrale pouvaient s'enchâsser sans heurts pour accompagner les glissements de registres et d'époques.

Recueilli par **ÈVE BEAUVALLET**

Onze acteurs sont sur le plateau, des Vietnamiens, des Français, des professionnels, des amateurs. PHOTO JEAN-LOUIS FERNANDEZ

CAROLINE GUIELA NGUYEN «SAIGON» / VIETNAM

Remonter le temps jusqu'à Saigon

Rencontre avec Caroline Guiela Nguyen, qui s'interroge sur l'histoire d'exil laissée en héritage par sa mère vietnamienne.

Recueilli par ANNE DIATKINE

aigon, spectacle bilingue, nous plonge dans un restaurant vietnamien parisien où plusieurs générations ont pris l'habitude de manger chanter, s'affronter, et raconter leurs histoires au-delà des frontières. Rencontre avec la jeune metteure en scène Caroline Guiela Nguyen qui engage, depuis sept ans, avec sa compagnie Les hommes approximatifs, un travail sur les histoires intimes liées aux bouleversements géopolitiques

Une autre ville

«Deux dates et deux territoires bordent Saigon: 1956 et 1996, un restaurant du XIIe arrondissement de Paris et Hô Chi Minh-Ville. En 1956, tous les Français ont dû quitter Saigon. En 1996, les Etats-Unis ont levé leur embargo sur le Vietnam et les res-sortissants vietnamiens qui avaient fui leur pays ont été invités à y remettre les pieds. Mais entre-temps la ville a changé de nom.»

Parler d'un autre temps

«Ma mère parle vietnamien, elle ne me l'a pas appris par souci d'intégration. J'ai grandi sans ressentir de manque. Longtemps, ne pas avoir la

même langue maternelle n'était pas un problème. Il a surgi récemment, lors d'un voyage au Vietnam. J'ai demandé à ma mère de négocier le prix des fruits pour moi sur un marché. Pendant qu'elle parlait, les vendeuses étaient prises d'un fou rire. A force d'insistance, une amie bilingue a fini par m'avouer: "Ta mère parle un vietnamien qui n'existe plus. Sa langue a disparu. Elle parle d'un autre temps." J'ai été très émue que le trajet de l'exil se soit aussi inscrit dans la langue. Qu'elle porte cette terre oubliée. Une des femmes que l'on a inter viewée, mère d'un enfant métis m'a dit: "Mon fils, c'est mon premier étranger." Pour ma génération, ce sentiment d'être l'étranger de ses parents est très actif.»

Construire une bible

«On a écrit des fictions complètement nourries par le temps passé à Hô Chi Minh-Ville, imprégnées des odeurs, des bruits. Toute cette expérience sensible innerve le plateau. Après cette immersion, on a conçu une "bible" avec des bouts de journaux, une correspondance entre deux amants, des images. Cette "bible" ne contient pas un mot de la pièce. Elle s'apparente plus à un paysage dans lequel les acteurs vont puiser pour improviser. Ces fragments ouvrent des pistes, des liens amoureux, des débuts d'histoires.»

Crise amnésique

«En 1996, quand le spectacle com-mence, à Paris, la mère se met brusquement à parler en vietnamien à Antoine, son fils, qui ne la comprend pas. Elle ne sait plus ni dans quel espace, ni dans quelle temporalité elle se trouve. Elle est arrivée en France quarante ans auparavant, elle a passé sa vie à s'intégrer, à porter son enfant, à faire en sorte qu'il fasse de grandes études. Et tout d'un coup, la question du retour se pose. Ce trouble contamine Antoine, qui lui pose cette question auquel sa mère ne sait pas répondre: "Tu aimerais être enterrée où?" Que fait-on de l'héritage invisible de ses parents, de cette mémoire qui nous constitue mais dont on ignore

Des visages différents

«L'une des raisons de *Saigon* est mon besoin d'entendre parler le vietnamien sur scène, de voir des corps vietnamiens. Ca me manque. Il y a onze acteurs sur le plateau, des Vietnamiens, des Français, des professionnels, des amateurs. Je travaille avec des ama-teurs pour diverses raisons dont l'absence de comédiens d'origine vietnamienne en France. J'ai écumé toutes les agences pour en rencontrer, on en a dénombré dix-sept! Cette difficulté pointe tous les récits qui manquent au théâtre. Je ne peux plus concevoir des histoires avec uniquement des acteurs blancs. Même socialement, j'ai be-soin de gens qui proviennent d'espaces différents, de voir quelles histoires se trament, non pas en dépit. mais avec nos différences.»

Ranger sa cuisine

«Je suis allée chez Anh [une des comédiennes, ndlr] à Paris, et dans son appartement, elle a ramené tout le Saigon qu'elle aime: le néon rose fluo, si fréquent là-bas. Anh est cuisinière. Dans notre pièce aussi. Je n'ai pas réussi à la convaincre de ne pas ranger la cuisine après le spectacle. Dans la pièce, il y a un épisode où sa cuisine est mise en l'air. A chaque répétition, je vois qu'elle ne le supporte pas. Elle pleure, "Oui, Caroline, je sais bien que c'est du théâtre. Mais quand même... Edouard m'a cassé ma cuisine."»

Le trajet des larmes

«Au Vietnam, le trajet des larmes n'a rien à voir avec la retenue française. Dans un taxi à Hô Chi Minh-Ville, un chauffeur pleurait en écoutant une chanson de Sylvie Vartan. Au bout de trois minutes d'impro, les acteurs vietnamiens étaient tous en larmes. On a fait deux semaines de répétitions à Hô Chi Minh pour que toute la troupe ait un lien avec le Vietnam. C'était très beau que des acteurs avec lesquels je travaille depuis sept ans puissent être pris par des émotions d'une autre culture que la leur. J'avais écrit dans la «bible»: «N'oublie pas qu'au Vietnam, les histoires se construisent avec beaucoup de larmes.» -

Avignon 2017: "Saïgon" bouleverse le Festival

Fabienne Pascaud Publié le 11/07/2017. Mis à jour le 11/07/2017 à 12h33.

Dans une ambiance hypnotique à la Wong Kar-wai, Caroline Guiela Nguyen déroule une fresque sentimentale sur la guerre d'Indochine. Les fantômes du Saïgon de 1956 y côtoient les exilés du 13e arrondissement parisien et leurs descendants, à qui l'on a désespérément tenté de cacher les blessures et les regrets.

Ça pourrait être un film... Curieux compliment pour un spectacle de théâtre si parfaitement incarné, chorégraphié dans l'espace, abouti jusqu'à ses moindres détails narratifs, scéniques, visuels, sonores... Mais c'est vrai qu'à peine installée au Gymnase Aubanel, à la fin d'une de ces chaudes après-midi avignonnaises – fatiguée de trop de représentations à la chaîne peut-être ? – on pense irrésistiblement devant *Saïgon* à l'ambiance lente et hypnotique, douce et terrible, de

SUR LE MÊME THÈME

On y est

Avignon 2017 : "Princesse Maleine" ou les illusions désenchantées

On y est

Avignon 2017 : "Les Parisiens" vus par l'outrance et l'insolence d'Olivier Py

certains films du hongkongais <u>Wong Kar-wai</u>. A leur mélancolie lancinante, à leurs destins brisés par la séparation, l'absence, à leurs entêtantes mélodies... Le dernier opus de la metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen, 36 ans, est d'une nostalgie poignante, d'une émotion pudique et contenue qui met constamment les larmes au bout du cœur. Depuis qu'elle a fondé, en 2008, sa compagnie Les Hommes Approximatifs, l'artiste aux origines vietnamiennes aime à traquer sur les plateaux des fantômes qu'on n'y convoque pas assez d'ordinaire, des êtres oubliés et leurs histoires perdues. Ces invisibles qui nous constituent depuis des générations dans le silence, le secret, l'inconscient de nos mémoires trouées. Deux ans durant, Caroline Guiela Nguyen et ses complices « approximatifs » (mais très attentifs) sont partis quêter à Hô Chi Minh-Ville comme dans le 13e arrondissement de Paris, des témoignages, des récits de ces existences déchirées par une guerre d'Indochine volontairement négligée en France. Parce qu'elle dissimule trop de remords, de regrets, de blessures...

Une saga nourrie d'êtres délicats et d'émotions fragiles

Sa belle fresque sentimentale et historique tout ensemble, sa saga nourrie d'êtres délicats et d'émotions fragiles se déroule donc à Saïgon en 1956, et à Paris en 1996. Car les époques vont et viennent selon la sensibilité des personnages dans cette chronologie explosée, où se cotoient les vivants et les morts ; toujours installés dans le restaurant vietnamien tenu par la pétulante saïgonnaise Marie-Antoinette. Ses dociles parents indochinois avaient cru bon de lui donner un prénom d'une « impératrice » française...

L'armée française vient de perdre la guerre. Les derniers militaires, les derniers hommes d'affaires français quittent avec regret la ville fiévreuse et mystérieuse qu'ils ont tant aimée. Des Saïgonnais sont obligés de partir aussi, pour avoir trop collaboré avec l'ennemi; ou parce qu'ils rêvent naïvement d'une vie meilleure qu'ils ne trouveront pas forcément dans l'Hexagone. Sur la scène devenue restaurant – cuisine à gauche, salle à manger kitsch au centre, piano-cabaret à droite, dans un espace à paillettes où les clients viennent susurrer leurs chansons d'amour tristes – Caroline Guiela Nguyen raconte des tranches de vie écrasées par l'Histoire. Des êtres brisés et qui se taisent, ne se révoltent pas. De nouvelles générations métissées, aussi, auxquelles on n'a pas voulu dire le passé, les racines, dans l'espoir qu'elles s'intègrent mieux. Comme si la cuisine, les plats vietnamiens étaient le seul lien qu'on s'autorisait à partager encore ensemble. Et à transmettre...

Médusés, bouleversés, les spectateurs redécouvrent sur scène, dans la pudeur, le goût de l'ellipse et une infinie délicatesse, tout un pan trop négligé de notre mémoire coloniale et des sacrifices humains, des vies déchirées qu'a provoquées cette guerre d'Indochine, cette défaite d'Indochine – juste avant celle d'Algérie – dont on parle si peu. Parce qu'elle saigne encore ? Parce qu'elle fait honte ? Caroline Guiela Nguyen réveille les morts, ressuscite les fantômes. Dans le restaurant de Marie-Antoinette, de nombreux comédiens vietnamiens – jeunes ou plus âgés, habiles ou moins – vivent et chantent pour nous avec une infinie tendresse cette histoire de séparation, d'exil, d'abandon, de solitude qui serre l'âme au plus profond. Parce qu'elle est toute simple, sans grands mots, sans violence, sans drame ni passions exacerbées. Juste triste. Désespérement triste. Et magnifique. Caroline Guiela Nguyen a trouvé l'esprit.

THÉÂTRE

Une histoire des larmes entre Paris et Saigon

Le destin d'une famille vietnamienne exilée en France après la guerre d'Indochine. Joué au Festival d'Avignon, le spectacle de Caroline Guiela Nguyen est repris à l'Odéon.

aris, 1996, 18, rue du Faubourg - Saint-Antoine.
L'embargo interdisant aux Vietnamiens exilés de rentrer chez eux vient d'être levé. Au Saigon, le restaurant de Marie-Antoinette (Anh-Tran Nghia), on fête l'anniversaire de Linh (My Chau Nguyen Thi), une femme d'une soixantaine d'années. On parle français et vietnamien, on se dispute pour payer l'addition, on a du mal à se dire qu'on s'aime. Sont présents Antoine, le fils de Linh, Hao, un vieil ami de la famille, et Lam, la nièce de Linh et de Marie-Antoinette. Jeune femme figée dans un éternel présent, elle sera la narratrice discrète de cette histoire des larmes,

entre la France et le Vietnam.

Saigon, 1956. Les Français, qui ont perdu la guerre d'Indochine après la bataille de Diên Biên Phu, tardent à quitter le pays. Édouard, un militaire sanguin, s'apprête à épouser Linh. Louise, une femme d'expatrié, cherche son mari volage. Un jeune homme chante en français pour les femmes de colons et leur cache son amour pour sa fiancée vietnamienne. Ils partiront tous en France. Pour ceux que le gouvernement français appelle « les indigènes », la traversée à fond de cale durera un mois.

Tout se joue dans un décor unique, traversé par quarante ans d'histoire.

Comme dans le Bal, d'Ettore Scola, tout se joue dans un décor unique, traversé par quarante ans d'histoire. Un restaurant au décor kitsch, comme on en trouve des centaines : des murs au carrelage vert jade, de la vaisselle en plastique, un autel bouddhiste. Fragment d'une ville fantôme reconstruite à l'identique dans l'exil, le royaume de Marie-Antoinette

sera le théâtre de mariages et de déchirements, de départs et de retrouvailles. Conçu comme un feuilleton en quatre épisodes, avec des allers et retours entre passé et présent, Saigon mêle réalisme et onirisme. Les souvenirs affleurent et les morts côtoient les vivants dans de très beaux fondus enchaînés. Trait d'union entre les deux cultures, Antoine (Pierric Plathier, parfait), le fils de Linh et d'Édouard, incarne

l'impuissance et la colère de la deuxième génération face au mutisme des parents. « Pourquoi restez-

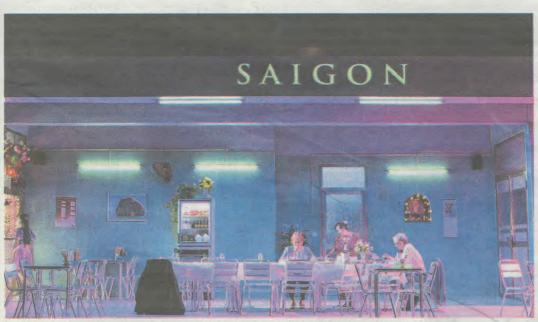
vous toujours dignes?» demande-t-il à sa mère et à sa tante qui refusent d'exprimer la douleur de l'exil et s'abritent derrière une langue qu'il ne parle pas.

Artiste associée à l'Odéon, Caroline Guiela Nguyen est fille de Viet Kieu, les Vietnamiens de l'étranger. À Paris et Hô-Chi-Minh-Ville (Saigon), elle a recueilli des témoignages sur la mémoire de la guerre et rencontré de magnifiques comédiens vietnamiens. On aimerait

les citer tous tant ils sont justes, sans artifice. Avec les acteurs français, ils ont écrit une partition née du plateau et tissé un récit commun qui interroge l'histoire coloniale. À ceux qui trouveront *Saigon* trop larmoyant, on opposera que le mélodrame fait partie intégrante de la vie quotidienne des Vietnamiens. Caroline Guiela Nguyen assume l'émotion d'une chanson de Christophe ou de Sylvie Vartan, reprise au karaoké devant des guirlandes de fleurs artificielles. Son spectacle est tout simplement bouleversant.

SOPHIE JOUBERT

Saigon, de Caroline Guiela Nguyen, à l'Odéon jusqu'au 10 février, puis en tournée à Rouen, Dijon, Lyon, Besançon et à l'étranger jusqu'en octobre 2018.

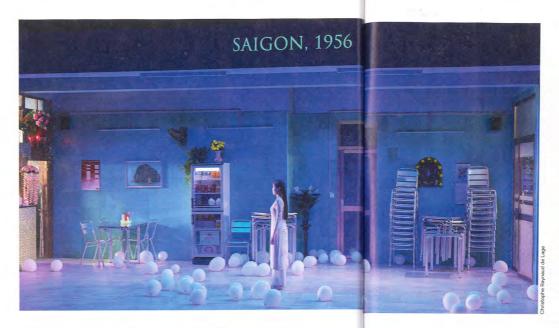

Le restaurant de Marie-Antoinette (Anh-Tran Nghia), fragment d'une ville fantôme. J.-L. Fernandez

inRockuptibles

10 janvier 2018

Scenes

Les phô de l'amour

Dans un décor de restaurant vietnamien et sur fond de chansons populaires, Caroline Guiela Nguyen fait de **SAIGON** un récit d'exils et d'amours contrariées.

C'EST UN ÎLOT DE NOSTALGIE OÙ LA GASTRONOMIE cristallise les bonheurs du passé. Réplique fidèle d'une de ces cantines vietnamiennes qui essaiment à Paris dans le XIII° arrondissement, le décor de Saigon de Caroline Guiela Nguyen se joue du réalisme d'une salle de restaurant pour mieux la transformer en une chambre d'échos dédiée à la mémoire d'un peuple d'immigrés.

De la cuisine ouverte sur la salle à la façade en vitrine sur la rue, la lumière crue de quelques néons transforme la peinture bleue des murs en une mer transparente propice à la pêche aux souvenirs. Depuis 1975, Saigon se nomme Hô-Chi-Minh-Ville, mais pour ceux qui ont quitté leur pays en 1956 et qu'on nomme les Viet-kieu, littéralement "Vietnamiens étrangers", Saigon est une ville intemporelle où demeurent leurs racines. Ce parcours fut celui de la mère de Caroline Guiela Nguyen. La metteure

en scène, à qui sa mère n'a pas transmis sa langue, fait de cette pièce l'occasion d'un très personnel retour aux sources.

Dans le rôle de la patronne du lieu, l'actrice My Chau Nguyen Thi est une formidable diva des fourneaux et une souveraine dans sa salle. Elle partage avec Anh et Hiep Tran Nghia, un couple incarnant de vieux habitués de son restaurant, la responsabilité de témoigner de l'esprit de résistance qui anime depuis toujours les Viet-kieu. Suite à plusieurs résidences de travail au Vietnam, le reste de la distribution se répartit entre les comédiens français de la troupe de Caroline Guiela Nguven et quatre jeunes acteurs vietnamiens rencontrés à Hô-Chi-Minh-Ville. Saigon peut ainsi revenir sur l'histoire des liens entre la France et le Vietnam en réunissant un panel générationnel pouvant témoigner aussi bien de la situation d'aujourd'hui que de celle de l'Indochine après la chute de Dien Bien Phu.

Pour autant, pas question pour Caroline Guiela Nguyen de se livrer à un théâtre documentaire traitant de la violence des ratés du colonialisme à la française. Si l'on interroge la grande histoire à toutes les époques dans Saigon, c'est en utilisant le prisme romantique des amours impossibles réunissant des êtres des deux cultures. "Le mélodrame est omniprésent dans la vie quotidienne des Vietnamiens, précise la metteure en scène. Il y a toujours quelqu'un à pleurer et tout l'enjeu de notre spectacle est de retrouver ce trajet des larmes."

C'est à travers le karaoké, ses chansons populaires marquées par l'exil, l'amour et l'importance des fleurs que Caroline Guiela Nguyen construit son récit. Aline de Christophe et fe vivirai pour deux de Sylvie Vartan sont des hymnes qui s'accordent aux standards des chansons vietnamiennes à l'eau de rose pour tisser la vérité d'une histoire partagée. Rendre hommage à ces unions contrariées passe alors par le trouble d'un regard qui se baigne de nos larmes. Patrick Sourd

Saigon Conception et mise en scène Caroline Guiela Nguyen, en français et vietnamien surtitré, du 12 janvier au 10 février, Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier, Paris XVIII

Page 1/2

Les larmes de "Saïgon" au Festival d'Avignon

Le public du Festival d'Avignon, debout, salue longuement les acteurs français et vietnamiens de "Saïgon". Il vient de passer presque quatre heures dans un restaurant vietnamien, à écouter leurs histoires pleines de larmes.

Le décor embrasse toute la largeur de la scène: à gauche, la cuisine où s'affaire Marie-Antoinette, sympathique gérante au français hésitant, toujours sur pieds pour servir les habitués de la grande salle qui s'étale au centre de la scène. A droite, un espace un peu clinquant sur une petite estrade, où on vient chanter au micro.

Des murs d'un vert délavé, des tables de métal, des bols en plastique, un décor un peu kitsch, avec ses fleurs artificielles et son bouddha doré: un restaurant parmi les milliers de restaurants ouverts en France par les exilés de 1956, date du départ des Français, deux ans après la défaite de Diên Biên Phu.

La pièce oscille entre deux époques: 1956, l'année du départ -un mois en bateau pour Marseille, les "indigènes" dans les soutes, les Français en cabines- et 1996, l'année où le gouvernement vietnamien autorise le retour des exilés, après la levée de l'embargo américain.

Dans ce restaurant s'entrecroisent les destins d'une dizaine de personnages, avec des allersretours constants entre les deux dates.

1956: un soldat français, très nerveux, s'interroge au moment d'embarquer vers la France sa fiancée vietnamienne. Un jeune Vietnamien compromis avec les Français est contraint de partir en laissant derrière lui son grand amour. Dans sa cuisine, Marie-Antoinette pleure: elle a enfin appris ce qu'était devenu son fils disparu, enrôlé en 1939 pour aider l'effort d'armement français.

On les retrouve beaucoup plus tard, en 1996, en France. Des enfants sont nés, qui ne parlent pas le vietnamien, qui posent des questions auxquelles les parents ne veulent pas répondre. La mère d'Antoine est prise d'amnésie lorsqu'il l'interroge. Le vieil Hao a décidé de repartir avec sa fille à Saïgon, et croit voir dans un restaurant le visage de sa jeune fiancée d'il y a 40 ans ...

En écoutant leurs histoires, on s'aperçoit avec stupéfaction combien on sait peu de choses aujourd'hui de l'Indochine française, du déchirement de 1956, du sort de ces expatriés qui, pour certains, ont connu les camps fréquentés plus tard par les harkis d'Algérie.

III -

Page 2/2

Les "Viet kieu", tout à leur volonté farouche d'intégration, n'ont pas partagé leurs histoires, même avec leurs enfants.

L'auteure et metteure en scène de "Saïgon", Caroline Guiela Nguyen, née d'une mère vietnamienne et d'un père pied-noir d'Algérie, ne parle pas le vietnamien, pas plus que ses 17 cousins.

La pièce n'est "pas autobiographique", souligne-t-elle d'emblée. "Ma famille a été un exemple parmi tant d'autres, une porte d'entrée."

Pour construire le spectacle, elle a recueilli des témoignages des deux côtés, en France et au Vietnam. "Ce n'est pas du tout du théâtre documentaire, c'est de la fiction, des histoires qui s'inspirent de la mémoire des gens", souligne-t-elle.

Imprégnée d'ambiances, de souvenirs, la pièce d'une nostalgie poignante prend le temps de dérouler les parcours déchirés des exilés.

Plutôt que d'aborder de front "la grande histoire", Caroline Guiela Nguyen et sa jeune troupe ont voulu sonder les coeurs. "Evidemment la question de la colonisation est toujours posée, mais ce qui m'intéresse c'est de mettre en jeu des gens qui sont traversés par la colonisation, de voir ce que ça a laissé dans leur corps, dans leur coeur."

Une dizaine d'acteurs, dont certains recrutés au Vietnam, réussissent à recréer ce petit monde d'exilés hantés par une ville qui n'existe plus.

On ne regardera plus jamais un restaurant vietnamien de la même façon.

"Saïgon", créée à la Comédie de <u>Valence</u> avant Avignon, sera donnée en tournée à Grenoble, Reims, à Paris, Dijon, Lyon etc.

mpf/pr/kp

Critique

Saigon

ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE / TEXTE ET MES CAROLINE GUIELA NGUYEN

Grand succès du dernier festival d'Avignon, l'histoire du Vietnam et de sa communauté exilée en France trouve enfin une voix – délicate et émouvante – avec Saigon de Caroline Guiela Nguyen.

C'était il y a six mois déjà, sous le soleil avignonnais, mais les images de la superbe scénographie de Saigon restent très nettes dans la mémoire: un restaurant vietnamien, cuisine ouverte sur une vaste salle de restauration plutôt froide et anonyme, avec son podium de karaoké et quelques dîneurs seuls attablés. Une scénographie en format panorama, au réalisme cinématographique somptueux. qui reproduit le paysage urbain ordinaire d'une communauté dont on connaît souvent mal l'histoire. Pour en reconstituer quelques motifs, Caroline Guiela Nguyen, que Stéphane Braunschweig avait fait découvrir à La Colline et qui est désormais artiste associée à l'Odéon, télescope les époques, dans ce restaurant tour à tour situé à Saïgon et à Paris. De 1956 à 1996, des histoires de famille et d'exil s'entrecroisent dans le déroulé de l'Histoire contemporaine: décolonisation, guerre du

D'une ahurissante authenticité

communiste.

Vietnam, migrations, boat people et pouvoir

Guiela Nguyen est allée chercher ses comédiens au Vietnam, mais aussi en France. Comme à son habitude, elle a recueilli leurs histoires, leurs impressions, les a fait travail-ler à partir d'improvisations, pas forcément théâtrales; et elle a mêlé sur scène professionnels et amateurs. Incontestablement, une des forces de ce spectacle est l'ahurissante authenticité véhiculée par son casting, l'aînée tenancière du restaurant en tête. Dans Saïgon, on parle peu. «Pourquoi vous ne dîtes pas quand vous avez mal?» interroge un personnage.

La question est importante car pour dépeindre une culture, c'est avant tout une langue qui se déploie, une langue qui alterne entre le français et le vietnamien, une langue surtout faite de silences, de colères, de nondits et de débordements, qui parvient au final à constituer un art particulier de la narration. «C'est ainsi que se racontent les histoires au Vietnam, avec beaucoup de larmes». Au fil de la représentation -malgré des débuts tout de même un peu laborieu nous tanguons au rythme des drames et des révélations, et nous éprouvons une surprenante pro imité avec les personnages de cette histoire déchirés entre Saïgon, devenue Hô-Chi-Minh-Ville, et Paris. Par la grâce du théâtre, y ont pris naissance histoires individuelles, langues, visages, corps et caractères particuliers, éclairant des êtres qu'on voyait jusque-là comme les membres indistincts d'une communauté discrète, répu-tée très bien intégrée, mais qui demeurait pourtant ô combien étrangère.

Éric Demey

Odéon-Théâtre de l'Europe, place de l'Odéon, 75006 Paris. Du 12 janvier au 10 février Du mardi au samedi à 19h30, le dimanche à 15h. Relâche le dimanche 14 janvier. Tél. 01 44 85 40 40. Durée 3h15 avec entracte. Spectacle vu au Festival d'Avignon.

Saigon 1956, Paris 1996, mais un décor unique : une salle de restaurant tenue par Marie-Antoinette. La metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen fait alterner les époques et évoluer ces vies d'hommes et de femmes, Vietnamiens et Français, brisés par l'exil et déchirés après la décolonisation.

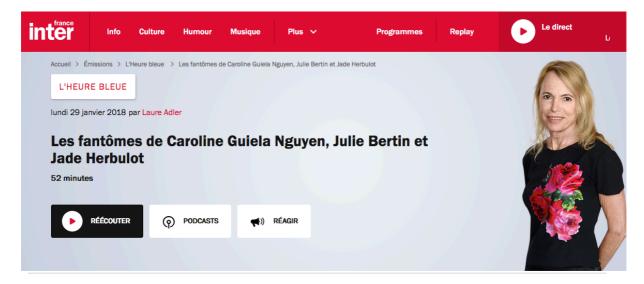
A la fois intime, sentimentale et historique, la pièce joue sur les non-dits, les regrets, et les blessures de cette période coloniale et ses conséquences. Surtout les vies de ceux des Vietnamiens qui ont préféré partir, les "Viet kieu", soit parce qu'ils ont collaboré avec la puissance coloniale ou soit qu'ils ont choisi l'exil en rêvant d'un monde meilleur. Reprenant la veine du mélodrame, "Saigon" nous bouleverse avec ces histoires "remplies de larmes". Comme s'il l'on pouvait tout effacer... Sauf les larmes. Le spectacle est donné au Théâtre national de l'Odéon-ateliers Berthier jusqu'au 10 février avant une grande tournée française et dans le monde (Anvers, Amsterdam, Shanghai, et Pékin...)

La pièce sera donnée à Berlin, à la Schaubühne du 13 au 15 avril 2018.

Français: https://www.arte.tv/fr/videos/080547-000-A/theatre-saigon-un-chemin-de-larmes/

Allemand: https://www.arte.tv/de/videos/080547-000-A/theater-traenen-zwischen-paris-und-saigon/

L'HEURE BLEUE

Les fantômes de Caroline Guiela Nguyen, Julie Bertin et Jade Herbulot

29 janv. 2018

Culture théâtre Vietnam

Lien pour réécouter l'émission

Ce soir dans l'Heure Bleue, trois drôles de dames pour de passionnants voyages!

Celui de Caroline Guiela Nguyen avec "Saigon", la ville de sa mère, une pièce retraçant les répercussions de la colonisation française au Vietnam, pour retrouver l'histoire de ceux, de celles qui en France se sont trop bien intégrés et qu'on a oubliés. Et les voyages de Julie Bertin et Jade Herbulot avec "Memories of Sarajevo" et "Dans les ruines d'Athènes", où les jeunes metteuses en scène proposent deux pièces à haute teneur politique, avec pour sujet l'Europe.

- "Saigon" au Théâtre de l'Odéon, Ateliers Berthier, à Paris, jusqu'au 10 février
- "Memories of Sarajevo" et "Dans les ruines d'Athènes" du 16 au 18 février 2018 au Grand T à Nantes et les 3 et 4 mars à la MC2 de Grenoble

Choix musical de Caroline Guiela Nguyen: Thanh Lan avec "Hát Đừng Bỏ Em Một Mình-Thơ Minh Đức Hoài Trinh-Nhạc Phạm Duy"

• • •

CAROLINE GUIELA NGUYEN - METTEUSE EN SCÈNE

Aller-retour sentimental Saigon-Paris

64° LE MONDE EN FRANÇAIS

GRAND ANGLE

Caroline Guiela Nguyen: Aller-retour sentimental Saigon-Paris

3302 vues • 29 janv. 2018

=+ ENREGISTRER

TV5MONDE ∅ 406 k abonnés

S'ABONNER

Après avoir fait sensation au dernier festival d'Avignon, la pièce de théâtre Saigon, mise en scène par Caroline Guiela Nguyen, est à l'affiche du théâtre de l'Odéon à Paris. Ses personnages, tous liés à l'histoire française du Vietnam et l'histoire vietnamienne de la France, défilent dans la cuisine d'un

PLUS

Émission du vendredi 21 juillet 2017 – VISIONNER L'EMISSION EN LIGNE

diffusé le ven. 21.07.17 à 0h05 disponible jusqu'au 19.01.38

documentaires art & culture - 55 min - 2017 - tous publics

Escale dans la cité des Papes, à Avignon, où s'ouvre la 71e édition du plus célèbre des festivals de théâtre, qui met à l'honneur la création contemporaine.

réalisé par : Laurent Bergers

Par les temps qui courent par Marie Richeux

Réécouter Caroline Guiela Nguyen : "Les larmes de ma mère ont plus à régler avec l'histoire française que sur un divan de psychanalyste"

58 MIN

Caroline Guiela Nguyen : "Les larmes de ma mère ont plus à régler avec l'histoire française que sur un divan de psychanalyste"

Metteur en scène, elle signe "Saigon", au Théâtre de l'Odéon, Ateliers Berthier, à Paris, du 12 janvier au 10 février, un spectacle qui réunit des comédiens français et vietnamiens, tissant des histoires d'exils et d'amour, à partir de centaines d'émotions racontées en France et au Vietnam.

Saigon, de Caroline Guiela N'Guyen• *Crédits : Jean-Louis Fernandez*

"Il y a toujours du passé fiché dans le présent", écrivait Walter Benjamin. De même, il y a toujours des absents, dans l'assemblée des présents. On les entend plus ou moins pleurer dans le silence, ils parlent une langue que l'on comprend plus ou moins bien.

En ce moment, sur la scène des Ateliers Berthier Odéon, à Paris, un restaurant parisien sert de la soupe vietnamienne, mais il suffit que le néon clignote pour que d'une seconde à l'autre, nous soyons à Saigon, deux ans après la fin de la guerre d'Indochine, pour vivre une millième fois le dernier soir. Il suffit aussi d'une chanson, pour que les larmes puissent s'emmêler autour des disparus et créer une communauté de chagrin. Caroline Guiela N'Guyen met en scène *Saigon*, jusqu'au 10 février. Ce spectacle sera en tournée ensuite.

La place de la parole est totalement liée aux gens que j'amène sur le plateau. Je n'écris jamais avant de savoir quels sont les visages et les voix qui vont participer au spectacle. J'ai d'abord besoin que les comédiens me renseignent sur leur façon de parler. Il y a énormément de niveaux de paroles et de langues, même plus que le français d'un côté et le vietnamien de l'autre.

Mon goût, mon moteur d'écriture, d'imaginaire est tiré vers des gens qui à priori ne sont pas faits pour se rencontrer, qui ne parlent pas de la même façon, qui se rencontrent, et tentent de construire une histoire en commun. Je m'amuse à aller chercher des gens qui me parlent du monde tel que j'ai la sensation qu'il existe dans sa pluralité autour de moi.

Saigon est un spectacle documenté mais pas documentaire. C'est une fiction. C'est toujours un aller retour pour moi entre le réel et la fiction.

C'est mystérieux la transmission, ce n'est pas une chose qui va être réglée du jour au lendemain.

Caroline Guiela Nguyen: son chez soi est notre chez nous

13.07.2017

Au Gymnase Aubanel, Saigon, une représentation signée par Caroline Guiela Nguyen, une jeune metteur en scène associé au théâtre de l'Odéon à Paris, est le spectacle qui fait pleurer tout Avignon.

Saigon, pièce mise en scène par Caroline Guiela NGuyen • Crédits : Christophe Raynaud de Lage

Certains spectacles sont faits pour énerver, d'autres pour faire rire, et les derniers pour émouvoir. Caroline Guiela Nguyen s'inscrit dans la troisième option et elle le revendique. Mais au public qui essuie parfois quelques larmes, elle propose aussi une réflexion sur l'héritage de la colonisation. Sa représentation s'intitule Saigon. En 1956, les Français quittent l'Indochine pour regagner la métropole. Dans la soute des bateaux qui les ramènent lentement vers le port de Marseille, il y a des vietnamiens. Eux, ils fuient le régime communiste. On les appellera les Viet Kieu, les vietnamiens de l'étranger. Le thème de l'étranger est l'un des cœurs de cette fresque théâtrale lascive et envoutante qui étire le temps de 56 à 96 en croisant des parcours de vie.

Un va et vient d'une fluidité captivante

Saigon oscille entre passé et présent dans un va et vient d'une fluidité captivante. On découvre Antoine, fils d'un militaire français et d'une vietnamienne. Il ne comprend pas la langue que parle sa mère, il ne comprend pas l'apparente froideur de sa mère. Il ne comprend rien à sa mère. On rencontre Hao, qui en quittant son pays natal, a laissé derrière lui la jeune fille qu'il aimait. On est subjugué par Marie Antoinette qui a ouvert un restaurant dès son arrivée à Paris. C'est chez elle que tout se passe. Dans ce restaurant aux portes battantes où chaque détail du décor enchante le regard : De la dentelle fine aux fenêtres, un ventilateur au plafond, un bouddha posé près du comptoir de cuisine, un karaoké sur une courte estrade. Caroline Guiela Nguyen fait de son chez soi un chez nous. Elle y parvient parce que son chez soi est ouvert, hybride, traversé par l'ailleurs et par l'autre. Elle y parvient parce qu'elle fait du théâtre un récit où tous nous avons notre place.

Une vie d'artiste par Aurélie Charon

Numéro 20. Réconciliation des mondes séparés

Caroline Guiela Nguyen met en scène "SAIGON" au Théâtre de l'Odéon pour renouer les liens entre le Vietnam et la France. Cécile Ladjali publie son roman "Benedict", qui porte le nom d'une figure androgyne entre la Suisse et l'Iran. A la musique, Adrienne Pauly.

N de Caroline Guiela-Nguyen• Crédits : Jean-Louis Fernandez

Il est 23h et l'invisible est scandaleux. Il n'est pas invisible pour rien. Il est invisible et c'est tant mieux, on n'a pas envie ni besoin de le voir, on s'est organisé autrement. Tout ce qu'on ne sait pas des êtres que l'on croise, c'est fait exprès. C'est pour souffler. Pour se reposer. Mais Cécile Ladjali écrit la vie de Benedict qui lui, réveille les regards endormis. Elle écrit : _Cette organisation humaine, celle des corps et de leur répartition dans l'espace et le temps, entre en totale contradiction avec sa façon de respirer._Benedict jusqu'à ses 13 ans vivait à Téhéran et c'était l'époque sublime où il ne fallait pas choisir, où il était / où elle était un être total, fille, garçon, noir, blanc, à la frontière. Et puis les autres l'ont coupé en deux. Le regard des autres. Il a fallu être une femme. Masquer le doute, cacher l'invisible, l'autre genre, la sensation intérieure. La garder pour soi. Alors Benedict Laudes quand il enseigne la moitié

de l'année en Suisse est un homme, le printemps à Téhéran, elle doit retrouver son identité de passeport. Benedict voit en noir et blanc, ses yeux ne perçoivent plus la couleur. Le monde est coupé en deux – il n'y a plus que la littérature pour le réconcilier. Le drame c'est que quand on nous voit, on a beaucoup trop d'information. Pas beaucoup de vérités. Benedict dit: J'ai rien demandé au départ. D'ailleurs au départ tout allait bien. Ce sont les yeux des autres qui ont tout modifié, tout empêché. Les yeux ca voit et ça efface. On ne veut pas que vous ayez deux mondes. A Caroline Guiela Nguyen un jour on a dit : La plus grande tragédie c'est qu'on a voulu s'intégrer, on y est arrivés et on nous a oubliés. C'est un Viet Kieu qui parle. Arrivé du Vietnam en France. Elle met en scène dans SAIGON un monde perdu, évaporé. Une autre possibilité d'être, en réconciliant l'histoire d'ici et celle de là-bas. Elle refait le trajet des larmes, réinvente comment c'était avant l'organisation des hommes qui a décidé que le monde se présenterait comme ça. Vulgairement, en noir et blanc. On a besoin d'unité, on a besoin de ne plus adapter sa façon de respirer, que des yeux ne nous coupent plus en deux, on a besoin de régler nos problèmes avec l'histoire et la géographie, comme dit Benedict à ses élèves : soyez libre d'être autre chose qu'un simple élément du réel.

Cécile Ladjali, romancière.

Son roman_Bénédict_est publié aux éditions Actes Sud.

L'héroïne éponyme présente plusieurs points communs avec son auteure : enfant d'une mère iranienne et d'un pasteur suisse, Bénédict a grandi entre l'Orient et l'Occident, bercé par la poésie soufie et le souffle de l'Apocalypse, debout au milieu des contraires. Plus tard, elle enseigne la littérature comparée à l'université de Lausanne et, un semestre sur deux, à celle de Téhéran. Son enseignement singulier et sa mystérieuse personne inspirent passions et sentiments contradictoires à son public...

Caroline Guiela Nguyen, metteure en scène.

Son spectacle *Saïgon*, crée à Avignon cet été, est repris aux Ateliers Berthier de l'Odéon - Théâtre de l'Europe, du 12 janvier au 10 février 2018, puis en tournée jusqu'en Chine et en Colombie en juin 2018. Bouquet de voix et de visages situé dans un restaurant valant pour tous lieux et tous temps, la pièce tresse des histoires d'exils et d'amour à partir de centaines d'émotions racontées en France et au Vietnam, dont est originaire l'artiste...

Balagan, le blog de Jean-Pierre Thibaudat

Festival d'Avignon : les larmes de « Saïgon » se ramassent à la pelle

- 15 JUIL. 2017
- BLOG : BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT
- photos © Christophe Raynaud de Lage

Il fallait bien que Caroline Guiela Nguyen aille un jour chercher les traces de Saïgon sous Hô Chi Minh-Ville. Avec sa compagnie Les hommes approximatifs, elle en rapporte « Saïgon », un spectacle simple qu'on peut entendre comme une chanson d'amour, lire comme un roman et voir comme un film. Un théâtre qui déplie l'exil au pluriel. Une romance sur l'inoubliable oubli.

Sur le retour, en roulant vers la maison des amis qui m'hébergent pendant le Festival à trente kilomètres d'Avignon, j'ai allumé un Toscano, un de ces cigarillos italiens que fumait Bernard Dort et, comme à chaque fois, j'ai pensé à cet homme disparu qui fit beaucoup pour la mémoire du théâtre, à sa voix voilée, à son rire. Je revenais du gymnase Aubanel où je venais de voir la dernière de *Saïgon*, un spectacle qui fait pleurer les mémoires de l'exil. Je devais assister à la première, je me suis trompé de lieu, c'était encore mieux d'être là pour la dernière avignonnaise car c'est un spectacle qui nous parle des voyages sans retour, de l'absence qui n'en finit pas, de la séparation, bref : des larmes.

Le sable des amants désunis

Ces larmes-là (peu importe qu'elles coulent à flot dans la solitude d'un WC ou restent retenues comme les eaux d'un barrage au bord des yeux), on a beau les éponger, elles ne sèchent jamais complètement, comme ces fleurs oubliées dans un vase se souviennent dans leurs craquelures fanées avoir été pimpantes et fraîches et ne veulent pas voir leurs tiges devenues puantes dans un fond d'eau croupie. Les beaux spectacles, les spectacles inoubliables – et Saïgon en est un – mettent en joie, mais quand ils s'éloignent, quand on rentre chez soi, quand on se retrouve seul, commence cette délicate tristesse de l'oubli. On a tout aimé, on voudrait tout retenir de lui et déjà il est en voie de disparition, il s'émiette. Saïgon parle de cela à sa manière, de la façon dont la séparation avec un être aimé, un pays natal ouvre un gouffre à jamais non comblé, à jamais profond, une blessure non cicatrisable.

L'air ayant été quelque peu rafraîchi par le mistral, je roulais fenêtres ouvertes. J'ai branché France Culture. Une voix que je ne reconnaissais pas chantait « Les Feuilles mortes ». J'ai pensé que certains soirs on devait chanter cette chanson populaire dans le coin karaoké du restaurant vietnamien de Madame Anh Tran Nghia, lieu unique du spectacle Saïgon (scénographie Alice Duchange). C'était la voix de Lambert Wilson, en direct du musée Calvet à Avignon, nous expliqua Blandine Masson qui présentait l'émission. J'avais si souvent entendu cette chanson chantée par Yves Montand dans mon enfance que je m'étais raidi en entendant Wilson et pourtant j'avais toujours trouvé trop maniérée la façon dont Montand chantait les mots de Jacques Prévert sur la musique de Josef Kosma. Et pourtant j'aime ces dérives, comme Depardieu chantant son amie Barbara.

Il y a aussi de cela dans Saïgon. Plus encore, le spectacle ressemble à la chanson composée et chantée par Serge Gainsbourg à propos des « Feuilles mortes » (oh je voudrais tant que tu te souviennes...). Les « pas des amants désunis » de Prévert que le sable (la mémoire) efface, ce sont aussi tous les exils qui traversent le temps et l'espace dans ce lieu unique et parfois onirique – entre Wong Kar-Wai et David Lynch – du spectacle. Madame Anh Tran Nghia est une actrice amatrice d'occasion qui a longtemps fait professionnellement la cuisine dans un restaurant vietnamien et – qui sait? – dans un restaurant peut-être appelé Saïgon comme il en existe des centaines en France (vérification faite il se nomme Escale à Saïgon).

La représentation convoque l'Histoire dans un désordre volontaire, mais tout est là. L'Indochine de la colonisation française ; le Vietnam devenu indépendant après la défaite de Diên Biên Phu en 1956 ; le départ des Français et des Vietnamiens qui ont pu avoir alors leur visa ; l'arrivée en France et ce qui s'ensuivit ; les Vietnamiens enrôlés par la France venus pour travailler dans des usines d'armements en 1940, usines ensuite passées sous le contrôle allemand avant que des bombardements alliés ne viennent les détruire, emportant la vie de ces hommes parlant mal le Français ou plutôt le parlant avec leurs mots ; l'année 1996 où les vieux exilés eurent enfin l'autorisation de revenir dans leur pays natal. De tout cela parle Saïgon, par bribes, par allusions. Dans un temps chaviré. Jamais par le biais de discours, toujours dans des situations concrètes.

Divisé en chapitre comme un roman, Saigon distille dès la voix off intervenant au tout début du spectacle (une voix féminine, jeune, parlant le français avec l'accent vietnamien et comme retenant ses mots au bord de ses lèvres) les fruits d'un théâtre romanesque nouant les exils en un vaste chant. Ceux qui partent de Saïgon et qui reviendront un demi-siècle plus tard à Hô Chi Minh-Ville parlant une langue natale que les jeunes Vietnamiens d'aujourd'hui ne comprennent pas ; Edouard, ce Français fou d'Indochine qui ne connaît que trois mots de vietnamien après dix ans de séjour et qui réussit à partir avec sa fiancée vietnamienne Minh mais sans la famille de cette dernière ; et voici la jeune femme à Ivry-sur-Seine coupée des siens, avec un époux qui l'a littéralement emmenée en bateau tout en l'aimant sincèrement au-delà de son machisme colonial ; ce jeune homme vietnamien, qui chantait pour les Français et dont la fiancée lui demande de partir de son pays sur le

point de devenir indépendant car sa vie est en danger: elle deviendra folle à rester sans nouvelles, il se réfugiera dans une solitude agressive que n'arrivera pas à endiguer la Française qui en tombera amoureuse; Madame Gauthier cette blanche bourgeoise de Saïgon qui, à l'heure de partir, se sentant un peu coupable, propose à Anh, la mère de la jeune Vietnamienne qui gardait ses enfants, de venir se servir en verres de cristal; la dite Anh depuis 1942 n'a plus de nouvelles de son fils, elle trône dans son restaurant à Saïgon puis à Paris, parlant peu et comprenant mal le Français et c'est sa fille qui lui sert d'interprète; ce vieux couple de Vietnamiens qui a su s'adapter en France mais dont le fils, qui ne comprend pas la langue natale de sa mère, est comme en déséquilibre permanent. Etc.

Structuré et ponctué par le retour de la voix off narrative, le spectacle l'est aussi par les chansons d'amour chantées devant le micro dressé sur le podium (c'est là aussi que l'on prononce les discours les jours de mariage). Piaf, Christophe... Ces chansons sont des moments de confession diffractée, c'est saisissant, presque glaçant, là comme souvent dans Saïgon, on pense fort à David Lynch et non à Marguerite Duras comme on aurait pu s'y attendre. Ce spectacle est aussi, *in petto*, un percutant spectacle sur la colonisation (française) sans que ce mot ne soit jamais prononcé.

De Saïgon à Hô Chi Minh-Ville

On imagine bien sûr que <u>Caroline Guiela Nguyen</u> (qui signe la mise en scène et a écrit le spectacle avec les acteurs) a mis beaucoup d'elle dans ce spectacle nullement autobiographique, elle, la fille de « Viet khu », de Vietnamiens de l'étranger. Après plusieurs voyages au Vietnam et dans le XIIIe arrondissement parisien en compagnie d'un noyau d'acteurs fidèles (Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Pierric Plathier), elle a écrit un livre qu'elle a donné le premier jour des répétitions comme base de travail aux trois acteurs professionnels français et huit acteurs occasionnels vietnamiens, vivant en France ou venus de làbas: Tri Truc Ly Huynh, Hoäng Lê, Phü Hau Nguyen, My Chau Nguyen Thi, Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia. Il s'ensuit un étonnant feuilletage de langues et d'accents, de temps à autre complétés par des sous-titres. On ne comprend pas toujours tout, la torsion de la langue française est parfois forte, et c'est bien ainsi, car on comprend d'autant mieux ce qui se joue chez ces êtres entre deux pays, deux langues.

Enfin, outre les mots, nous échappent des questions qui restent non sans réponse mais comme suspendues : tout n'est pas dit, il y a des choses que l'on se saura jamais, nous dit la voix off. Ce dont je me souviens, c'est le dernier mot du spectacle avant que le spectacle ne s'éteigne d'un coup comme lors d'une panne de courant, et ce mot, c'est : « larmes ». Comme l'a montré Georges Didi-Huberman dans un de ses derniers livres, les larmes sont aussi des armes.

Créé à Valence, venu au Festival d'Avignon, *Saïgon* sera en tournée toute la saison prochaine : MC2 de Grenoble du 7 au 11 nov, Comédie de Reims les 6 et 7 déc, Odéon Théâtre de l'Europe du 12 janvier au 10 février 2018, puis CDN de Rouen, de Dijon, de Valence, Théâtre de la Croix Rousse à Lyon, CDN de Besançon, Théâtre national de Bretagne, CDN de Tours. Une tournée internationale est aussi en préparation.

Avec Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Thi Truc Ly Huynh, Hoàng Son Lê, Phú Hau Nguyen, My Chau Nguyen Thi, Pierric Plathier, Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia Mise en scène Caroline Guiela Nguyen Collaboration artistique Claire Calvi Dramaturgie Jérémie Scheidler, Manon Worms Traduction Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô Scénographie Alice Duchange Lumière Jérémie Papin Son Antoine Richard Costumes Benjamin Moreau Production les Hommes Approximatifs Coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe, La Comédie de Valence Centre dramatique national Drôme-Ardèche, MC2: Grenoble, Festival d'Avignon, Centre dramatique national de Normandie-Rouen, Théâtre national de Strasbourg, Théâtre Olympia Centre dramatique national de Tours, Comédie de Reims, Théâtre national de Bretagne, Théâtre du Beauvaisis Scène nationale de l'Oise en préfiguration, Théâtre de La Croix-Rousse (Lyon) Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental de la Drôme, Institut français – programme Théâtre export, Institut français du Vietnam, Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville, et pour la 71e édition du Festival d'Avignon : Adami, Spedidam Avec l'aide de l'Odéon-Théâtre de l'Europe pour la construction des décors, La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon Avec la participation du Jeune théâtre national En partenariat avec France Médias

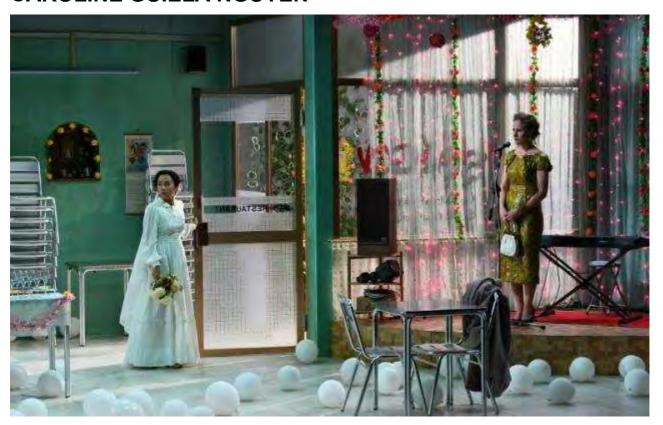
Écrit par Marc Pagnier *Publié le 13 juil. 2017 Rédacteur en Chef des titres en anglais, français et chinois.*

10 juillet 2017

INFERNO

FESTIVAL D'AVIGNON: N'OUBLIEZ PAS « SAÏGON », **CAROLINE GUIELA NGUYEN**

Quand on est née Française d'une mère vietnamienne métissée indienne ayant connu l'exil en 1956 au moment de la partition du pays (suite à la mémorable débâcle française de Dien Bien Phu deux ans auparavant), même si on n'a personnellement jamais vécu dans ce pays éloigné de plus de dix mille kilomètres du nôtre, des liens secrets unissent viscéralement à ce continent comme des rhizomes d'autant plus vivaces qu'ils n'ont pas vocation à être exhibés à l'air libre. Ce mystère fondateur, la jeune metteure en scène Caroline Guiela Nguyen s'en est emparé pour proposer à onze comédiens, issus des deux communautés, la française et la vietnamienne, ne parlant pas la même langue mais inexorablement liés par l'Histoire, d'écrire avec elle le récit de l'existence « minuscule » (écho de La Vide mode d'emploi de Georges Pérec) de ces « oubliés des projecteurs » qui pourtant constituent le sel de la terre.

La scénographie servant de cadre à cette exposition d'existences aux identités flottantes entre deux continents, n'appartenant in fine à aucun puisque étant le fruit de l'héritage des deux, choisit un restaurant vietnamien, Le Saïgon, comme lieu de rencontres de ces vies éclatées. Le personnage central de ce restaurant traversé par les heurts et bonheurs liés à la vie comme elle va est la tenancière des lieux qui règne – elle se prénomme Marie-Antoinette – sur sa cuisine en confectionnant ses sempiternels Cha Gio, Banh chung ou Pho, et entretient avec chacun une relation des plus empathiques. « Son » restaurant elle l'a ouvert à Paris en 1956, après avoir dû laisser celui de Saïgon en emportant avec elle le chagrin des départs.

De même que l'inconscient - qui dit de nous ce que nous ignorons de lui - est intemporel, la construction de l'espace-temps est éclaté : de 1956 à 1996 (soit quarante années encadrées par l'exil forcé et la levée de l'embargo par les Etats-Unis autorisant le retour au Vietnam des exilés), les allers retours entre les époques et les lieux

(XXII ème arrondissement de Paris où les immigrés vietnamiens ont trouvé refuge et Saïgon qui deviendra en 1975 Hô Chi Minh) miment ce temps chaotique qui n'arrête pas de passer en eux.

« Eux », ce sont des êtres des plus ordinaires, pas des « héros » même si ce qu'ils portent en eux (parfois à leur « in-su ») pourrait donner le statut de tragédie intime à leur parcours.

La scène s'ouvre à Paris en 1996 sur ce fils, au prénom bien français d'Antoine, qui demande de manière insistante à sa mère vietnamienne de lui dire ce qu'elle a vécu de différent de lui. On sent dans cette question apparemment saugrenue – liste de dix points à écrire – à laquelle elle a du mal à répondre, combien le fait d'être lui l'enfant d'un passé qu'on lui dérobe, est source d'une angoisse diffuse qui le travaille de l'intérieur. Quant à la mère, venue en France dès 1956, elle se met subitement à reparler vietnamien lorsqu'est évoquée la possibilité devenue légale d'un retour dans son pays d'origine. Le trauma est là, palpable chez les deux, trouble augmenté par la question redoublée du fils qui lui demande où elle voudrait être enterrée : là ou là-bas ?

Ce sont aussi les affres de la jeune Mai, fiancée transie d'amour pour Hao, parti lui en France pour faire ses études, et qui ne lui adresse depuis aucun signe de vie. Sans doute l'a-t-il oubliée, « les Françaises sont belles, riches et grandes », et la souffrance de la jeune fille est telle que des vœux de mort lui échappent.

C'est aussi, Edouard, ce soldat français ayant combattu dix années les Vietcongs - dans ce qui était au début l'Indochine. Il était tombé follement amoureux de Linh, ravissante et aimante, seule capable de le consoler des atrocités vues et commises (Cf. Le musée des Vestiges de guerre d'Hô Chi Minh Ville). Il vivait chez elle, mais le vent de l'Histoire ayant tourné comme on sait pour le pays colonisateur, il ne pouvait plus rester ici, il lui fallut partir. Linh le suivit en France grâce à leur mariage lui ayant permis d'obtenir la nationalité française. Mais quelle que soit la force de l'amour qu'ils se portent, le retour fut compliqué... Lui ayant affaire aux démons qui le torturent, elle sentant bien au travers de certains regards adressés par des Français de souche qu'elle n'est pas des leurs même si son passeport indique le contraire en toutes lettres.

Quant à Marie-Antoinette, son séisme à elle, c'est la disparition de son fils parti du Vietnam pour trouver du travail en France en 1936 et n'ayant plus donné de nouvelles. Elle apprendra qu'il fut tué lors d'un bombardement des alliés sur une usine d'armement. Son chagrin est si fort qu'elle sombre dans le déni de sa disparition et met sa plus belle robe pour fêter chaque année l'anniversaire de son fils.

Portraits vivants issus d'une humanité plurielle qui dans l'ambiance hautement colorée (autel des ancêtres voisinant avec le karaoké et les fleurs kitsch) d'un restaurant vietnamien du XXIIème arrondissement parisien et de sa réplique asiatique, tente d'établir un pont entre deux rives écartelées par l'Histoire. Et comme au Vietnam tout se raconte dans les larmes, de peine et de joie, ce qui ressort de cette immersion grandeur nature dans l'humanité de ces êtres s'adressant à notre sensibilité, c'est le sentiment d'avoir vécu là quelque chose d'assez unique : un théâtre qui élit la réalité vécue comme la matière vivante de son art annihilant autant les frontières entre la grande Histoire et les histoires intimes que celles fixées arbitrairement par les gouvernants.

A en croire les ovations des plus nourries, le message de Caroline Guiela Nguyen a été parfaitement entendu : « Nous sommes faits d'autres histoires que la nôtre, nous sommes faits d'autres blessures que les nôtres ». Ce sont les récits partagés des rires et les larmes qui constituent le chemin vers l'humanité.

Yves Kafka

Photo Festival d'Avignon

franceinfo:

1/3

"Saigon" : les larmes de l'exil vietnamien au théâtre de l'Odéon

Par Christophe Airaud

Saigon sur la scène des atelier Berthier © Jean-Louis Fernandez

L'été dernier, au festival d'Avignon, ce fut l'un des spectacles le plus remarqués. "Saigon émeut, bouleverse et séduit le festival", titrait la presse. C'est cette leçon d'Histoire, ce récit émouvant qui débarque à Paris à l'Odéon. La presse et le public avignonnais ne s'étaient pas trompés : "Saigon", en 3h30 d'instants de vies intimes, raconte toute la douleur de l'exil des Vietnamiens.

Dans le restaurant de Marie-Antoinette

"On se raconte toujours des histoires quand on est loin de chez soi", dit la voix off au début de la représentation. Sur la scène, un restaurant tel que sont les restaurants vietnamiens. Couleurs pétantes, néons blafards et bouddha rougeoyant. A gauche, une vraie cuisine où se préparent nems et bobuns. A droite, une petite scène et un micro pour les karaoke. Au centre, les tables des habitués.

En 1956, à Saigon, c'est encore l'Indochine. Dans le restaurant de Marie-Antoinette, il s'en raconte des histoires. Marie-Antoinette est vietnamienne mais ses parents pensaient qu'une imperatrice française serait un bon présage pour leur fille. Bienfaits ou méfaits de la colonisation, elle se prénomme Marie-Antoinette et son fils en 1939 est parti libérer la France de l'occupant nazi. Mais quand reviendra-t-il ? C'est la lancinante et désespérée question d'une mère.

Autour des tables circulent des colons alcoolisés et éberlués de ne pas comprendre que leur règne est terminé. Louise aux allures de grande bourgeoise dégingandée titube, maltraite le petit personnel du pays avant de lui offrir l'argenterie qu'elle ne peut embarquer pour Marseille.

------ Page 2/3

Saigon hors de ses gonds

L'un des plus beaux spectacles de cet hiver, *Saigon* de **Caroline Guiela Nguyen** artiste associée au théâtre de l'Odéon. A voir à l'Odéon en février, et dans toute la France ensuite. PAR ALICE ARCHIMBAUD.

e rideau s'ouvre sur le rectangle parfait dessinant le petit boui-boui vietnamien qui fournit le décor de Saigon, baigné dans son éclairage pop et fluo, à mi-chemin entre le kitch et le mélancolique. À droite, la scène d'un minuscule karaoké, à gauche, la cuisine, au fond la porte battante des toilettes, au centre la grande table à manger. Pendant trois heures (qui passent à toute vitesse), ce décor ne bougera pas, mais, remodelé par les jeux de l'éclairage, des costumes et de la titraille, il naviguera entre 1956 et 1996, entre Paris, 12e arrondissement, et Saigon, ancienne capitale du Vietnam, désormais Hô-Chi-Minh-Ville. Entre ces deux espaces, entre ces deux dates, Caroline Guiela Nguyen invente un monde : celui des apatrides, des déracinés, de ces Viet kyeû (Vietnamiens désormais étrangers) exilés de Saigon, qui pour suivre un amoureux, qui pour fuir le souvenir d'un fils disparu, qui pour échapper aux représailles après s'être compromis avec les colons.

Pénétrant l'histoire par la porte de l'intime, à mille lieues de l'exposé démonstratif, Saigon cherche avant tout à faire exister au plateau des histoires qui ne s'y sont jamais dites – l'Indochine française et ses émigrés, relativement occultés de la mémoire coloniale -, des corps qu'on n'y voit pas. La distribution mêle professionnels et amateurs, Français, Vietnamiens et Viet kyeû, exigeant des temps de répétition doublés par l'alternance des deux langues et la présence des interprètes. On sent, dans la performance des acteurs, les deux années de production qu'a

Page 3/2

SCÈNF I

exigées le spectacle, et le considérable travail d'écriture au plateau, fondé sur ces va-et-vient entre improvisation et réécriture.

Écrit tout contre le réel, mais à rebours de toute ambition documentaire, Saigon est d'abord une pure jouissance du récit, lumineux et pathétique. Son charme hypnotique relève notamment de l'écriture ultra cinématographique, bien que dénuée de toute installation vidéo - une petite prouesse au théâtre, en 2018. Alliance de mélodrame et de récit à suspense, la pièce s'appuie sur de véritables cliffhangers et joue brillamment de la construction non linéaire de l'intrigue, via ces allers-retours entre les lieux et les époques. Nul flashback ici, mais un « passé qui arrive », dit Caroline Guiela Nguyen, car « qu'est-ce qui est de l'ordre du passé et qu'est-ce qui est de l'ordre du présent, quand Marie-Antoinette pleure la mort de son fils disparu cinquante ans plus tôt? ». C'est là en effet que se loge cette temporalité singulière du déracinement, où le contemporain reste habité par le passé, où les âges se confondent, marqués par la permanence fantastique de deux personnages qui ne vieilliront jamais : la truculente et poignante Marie-Antoinette, patronne du restaurant, ainsi que sa petite-nièce, narratrice et voix off de l'histoire.

Et c'est peut-être par la bande-son que Saigon s'incarne le plus puissamment. Par ce travail extrêmement fin de couture entre toutes les langues : le français natal d'Antoine; celui, troué et bancal, de Marie-Antoinette ; la langue de Linh et Hão, circulant entre un français accentué et le vieux vietnamien de 1956; la voix off enfin, ce français scolaire propre aux interprètes, fourmillant de très beaux vietnamismes. Des voix qui se mêlent à la création musicale, aux chansons populaires vietnamiennes et aux reprises de Christophe et de Sylvie Vartan. Et soudain, au cœur de ce minuscule restaurant du 18 de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, les tripes se serrent et tout déborde, le chant, les larmes, l'infinie mélancolie du souvenir, Saigon disparu à jamais et magnifiquement ressuscité hors les murs. Rare et puissant.

SAIGON Caroline Guiela Nguyen, jusqu'au 10 février à l'Odéon-Théâtre de l'Europe (Ateliers Berthier), du 21 au 23 février au CDN de Normandie-Rouen, du 6 au 9 mars au Théâtre de Dijon Bourgogne-CDN, les 13 et 14 mars 2018 à la Comédie de Valence, du 4 au 7 avril au Théâtre de la Croix-Rousse-Lyon, du 13 au 15 avril à la Schaubühne – Berlin, les 25 et 26 avril au CDN de Besançon, du 15 au 18 mai au Théâtre National Bretagne - Rennes

Saigon au Festival d'Avignon

Mahtab Mazlouman

Toutes les photos sont de © Christophe Raynaud de Lage

Deux dates, 1956 et 1996, deux villes, Paris et Saigon mais toujours un même lieu, le restaurant vietnamien. Quarante ans séparent ces deux dates, une génération. 1956, les Français ont dû quitter Saigon. 1996, les États-Unis ont levé l'embargo sur le Vietnam et de nombreux Vietnamiens y retournent pour la première fois depuis leur exil. Entre-temps, des vies ont été brisées, d'autres se sont métamorphosées. L'oubli ou la nostalgie permanente sont présents. Loin des débats historiques ou politiques, c'est la vie des individus et non des masses inconnues des livres d'Histoire que cette pièce de plus de trois heures a abordé au gymnase Aubanel en Avignon et qui a suscité un réel intérêt de la part des spectateurs.

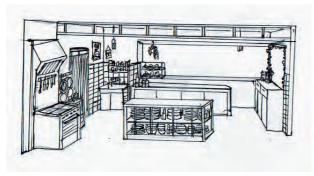
Saigon, mise en scène Caroline Guiela Nguyen, scénographie Alice Duchange

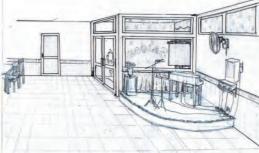
Tous les exilés le disent, leur relation à l'exil ne ressemble jamais à une autre. L'attitude face au nouveau pays qui vous accueille et la nostalgie d'un pays qu'on a laissé ne sont iamais ressenties de la même manière mais, ce qui reste constant, c'est ce vide émotionnel qui se niche à l'intérieur de chaque personne et refait surface devant un spectacle comme Saigon. Oublier sa langue pour s'intégrer ou au contraire s'y attacher parce qu'une langue c'est une racine et une culture, le débat est toujours passionné. Celui qui reste, celui qui part, celui qui s'invente des histoires et une famille, celui qui cherche, celui qui oublie... Saigon nous parle des déchirures des individus face à cette machine qui nous dépasse, celle de la politique et de la guerre. Les histoires sont simples et complexes à la fois, elles nous révèlent l'émotion et la fragilité des personnages face aux drames vécus, entendus ou ressentis.

Écriture au plateau, création collective

Caroline Guiela Nguyen, metteur en scène, a créé en 2009 avec Alice Duchange (scénographe), Benjamin Moreau (costumier), Jérémie Parpin (créateur lumière), Mariette Navarro (auteure et dramaturge), Antoine Richard (créateur sonore), Claire Calvi (collaboratrice artistique) et Juliette Kramer (directrice de production) —tous de la promotion 2008 du TNS—, la compagnie les Hommes Approximatifs. Saigon a été conçue à la Comédie de Valence en juin 2017 avec des comédiens français, des comédiens d'origine vietnamienne et des Vietnamiens. La pièce est en français et en vietnamien. Caroline Guiela Nguyen est aujourd'hui artiste associée au Théâtre de l'Odéon.

La pièce est une création collective qui s'est construite suite à des improvisations sur des bouts d'histoires, des fictions

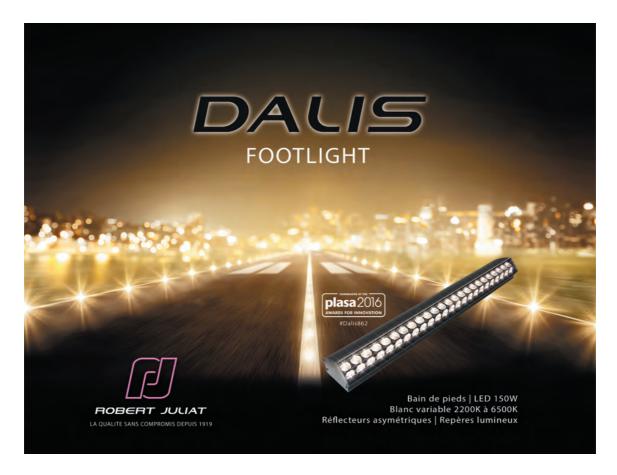
Dessin de la cuisine du restaurant vietnamien - Document © Alice Duchange

Dessin de l'espace karaoké - Document © Alice Duchange

écrites après le voyage de toute la troupe à Hô-Chi-Minh-Ville pendant un mois. Durant deux ans, ils ont récolté les témoignages, à Saigon (Hô-Chi-Minh-Ville) et dans le XIIIe arrondissement de Paris, chez ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. "Ces empreintes m'ont permis l'écriture d'un livre que j'ai remis aux comédiens le premier jour des répétitions", explique Caroline Guiela Nguyen. Cette résidenae a été déterminante : les bruits, les odeurs, le mélodrame omniprésent, le karaoké, les fleurs réelles et artificielles, les objets, tout ceci composait des fragments des vies que la compagnie a voulu comprendre avant de créer une fiction théâtrale. "Ce n'est pas l'Histoire. J'avais besoin de voir les gens, en les convoquant au plateau et découvrir les récits

derrière ces visages." L'immersion a aidé à comprendre la part du mélodrame inscrite dans la Ville. "Des hommes pleurent en chantant des chansons d'amour." Un paysage est ainsi dessiné et des fragments ont constitué petit à petit une narration.

La pièce commence en 1996 à Paris dans un restaurant vietnamien du XII° arrondissement lorsque la mère d'Antoine, une Viet kieu (Vietnamien de l'étranger) a un AVC et commence à parler vietnamien, ne se souvenant plus du français. Ainsi commencent des histoires personnelles sur deux périodes, pas toujours achevées mais présentes. Des drames, histoires d'amour, mariage, exil, ... On traverse le temps et la géographie. La pièce installe avant tout une

•• Maquettes - Photos © Cie les Hommes Approximatifs

atmosphère et le restaurant était le lieu propice pour être le contenant du drame et le témoin des histoires. Unité de lieu mais pas de temps, le restaurant vietnamien est le lieu constant.

L'espace comme lieu d'écriture

Au commencement est la scénographie. "Je dois raconter dans un endroit précis du monde, l'espace me donne toujours des indications pour la fiction et me met en écriture. L'idée du restaurant était le point de départ." Cette idée est aussi développée par Alice Duchange, la scénographe de la pièce : "La première écriture du spectacle est l'espace, nous avons besoin de l'avoir dès le début des répétitions. Je ne sais pas comment la structure va être utilisée, j'essaye de donner le plus de possibilités aux acteurs et je fais des propositions de jeu avec l'espace. Je travaille toujours en maquette, c'est un objet sur lequel tout le monde est d'accord. Dans tous nos spectacles, nous avons gardé un décor fixe et, cette fois-ci, il n'a pas changé depuis le début. Une fois l'espace posé, j'ai réfléchi aux touches de couleur et aux accessoires qui ont évolué avec le jeu. Au cours des répétitions, plusieurs cérémonies sont apparues que je ne pouvais pas prévoir. J'ai alors acheté des tables et des chaises pour une trentaine de couverts afin de les agencer selon les événements et moduler le lieu". Le restaurant vietnamien est le cadre, le personnage, le lieu du drame des deux périodes de l'histoire. Lieu réel, il devient le lieu de fiction. Mais surtout un lieu qui rassemble les deux pays.

Une scénographie réaliste

Pour Caroline Guiela Nguyen : "Un spectacle dans un restaurant vietnamien en France, c'est un lieu dans le monde et non déconnecté de lui. J'ai besoin d'une scénographie concrète pour la fiction et pour les acteurs, des lieux qui se chargent de ce qui se passe et qui en reste une mémoire". La scénographie représente un restaurant vietnamien avec une cuisine visible, celui de Marie-Antoinette, une Vietnamienne qui porte un prénom de reine utilisé couramment au début du XXe siècle. Elle est toujours présente sur scène et en cuisine. Le restaurant est situé à Saigon ainsi qu'à Paris dans le XIIe arrondissement, avec tout ce qui est importé. "C'est la créolisation, nous sommes en France mais il y a des morceaux de Vietnam : un petit temple où plutôt que de mettre un jacquier, on pose une banane et des barres chocolatées!" L'entrecroisement entre la fiction et le réel s'opère, comme l'explique Alice Duchange : "C'était un besoin du réel qui doit devenir un imaginaire. J'ai alors essayé de faire un mix, une hybridation entre un restaurant au Vietnam et en France. Au Vietnam, les restaurants sont plus dépouillés, souvent avec du carrelage. Il n'y a pas beaucoup de décoration alors que la saturation de la décoration est davantage visible en France, comme si on avait besoin de convoquer le pays, alors c'est plus chargé"

La scénographie a une ouverture de 16 m x 3,50 à 4 m sous poutre dans une profondeur de 7 m et elle est composée de trois parties : la salle principale avec son accès vers l'extérieur et la porte des toilettes. La cuisine est située côté jardin : "Au début on avait mis des parois en plexiglas pour faire une cuisine aquarium qu'on a fini par enlever. La

Vue de la cuisine et du restaurant

Vue d'une cuisine de restaurant à Hô-Chi-Minh-Ville Photo © Cie les Hommes Approximatifs

Vue d'un restaurant à Hô-Chi-Minh-Ville Photo © Cie les Hommes Approximatifs

cuisine devait être intégrée à l'ensemble du lieu. Les clients la voient, ils y ont accès et des dialogues se nouent entre les deux espaces de jeu". Et côté cour, une petite estrade pour les chants et le karaoké avec des guirlandes : "J'aurai souhaité que des rideaux s'ouvrent et la faire découvrir comme une boîte magique mais finalement on l'a laissée ouverte". Trois entrées et sorties sont possibles : l'entrée principale du restaurant, celle vers les toilettes et une sortie par la cuisine vers ce qui doit être le lieu d'habitation des restaurateurs. La scénographie est panoramique, peu profonde et basse de plafond. "C'était important de trouver de l'intime, d'être dans une impression du réel et donc de ne pas donner la sensation d'une grande hauteur. C'est le rôle de la poutre." La poutre n'est pas à la face du décor et grâce à ce décalage, la courbe de visibilité de la salle fonctionne et l'espace n'est pas coupé pour le dernier spectateur. "On a changé la couleur des poutres deux fois pour arriver à la couleur que i'avais mise dans la maquette! La vraie couleur béton écrasait trop." Les murs sont en carrelage vert pastel mais avec une trame qu'on retrouve plutôt au Vietnam. Le mobilier est en aluminium. "Deux comédiens vietnamiens avaient dirigé un restaurant pendant une vingtaine d'années et ils nous ont offerts toute la batterie de cuisine. Les acteurs vietnamiens m'ont aidée dans la justesse de l'utilisation des éléments et des couleurs des fleurs avec les symboliques aui existent.'

La scénographie comporte de nombreux détails : le menu du restaurant affiché dans le sas de l'entrée, une affiche de 1996 "que j'ai trouvée, une vrai chasse au trésor. Nous avons ramené beaucoup de choses du Vietnam. La mise en condition de l'acteur s'effectue pour moi par de nombreux petits détails. C'est ainsi que la fiction se construit. Le costumier, en travaillant les coiffures, a apporté la touche finale à la construction du personnage".

Une vue pano, une mise à distance

La scénographie panoramique joue sur la mise à distance "pour qu'on regarde un monde et non qu'on y soit inclus. Dans un lieu panoramique, le regard se promène et embrase l'entièreté du restaurant comme l'entièreté du monde. Pour que le spectacle nous parvienne, il faut que vous oubliiez que nous sommes là, que le spectateur est là. J'apprécie le travail des photographes parce qu'il faut s'extraire. C'est la même demande, s'extraire pour mieux voir", dit Caroline Guiela Nguyen. L'influence du cinéma et le cadre cinémascope sont présents. "Le cinéma m'a sauvée dans mon parcours artistique."

Ces proportions particulières ont nécessité plusieurs ajustements lors de la construction. Alice Duchange précise : "J'ai fabriqué un espace modulable et, sur la maquette, l'ouverture était à 13 m. On avait le choix entre plusieurs salles à Avignon. On voulait un grand espace mais la contrainte était de pouvoir jouer dans différents lieux. Quand le choix s'est arrêté sur le gymnase Aubanel, je devais étendre les dimensions du décor et l'ouvrir à 16 m tout en prévoyant de pouvoir e réduire à 11 m. L'amplitude de cette ouverture vacille donc entre 16 m et 11 m. Nous avons imaginé quatre versions, ce qui a été un casse-tête pour les ateliers de l'Odéon et surtout au niveau des poutres".

Le décor est prêt à partir en tournée. La pièce sera présentée aux ateliers Berthier en janvier.

Saigon est une musique douce qui réveille des sentiments enfouis. Ces larmes qui remontent sans qu'on les arrête, sans savoir pourquoi. Pourtant la pièce est simple et le lieu de l'action efficace, le cadre pour déployer et mettre en exergue les émotions cachées. Simple, claire et efficace.

Générique

- Écriture : Caroline Guiela Nguyen avec l'ensemble de l'équipe artistique
- Mise en scène : Caroline Guiela Nguyen
- Collaboration artistique : Claire Calvi
- Scénographie : Alice DuchangeCréation costumes : Benjamin Moreau
- Création lumière : Jérémie Papin
- Création sonore et musicale : Antoine Richard
- Composition : Teddy Gauliat-Pitois

 Dramaturgie et surtitrage : Jérémie Scheidler et Manon Worms

Distribution:

Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Thi Trùc Ly Huynh, Hoàng Son Lê, Phù Hau Nguyen, My Chau Nguyen thi, Pierric Plathier, Thie Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia

Pays : France

Périodicité : Quotidien

OJD: 91467

Page 1/1

Date: 20 JUIN 18

Spectacle Les critiques décernent leurs Prix

Tous des oiseaux, la pièce de Wajdi Mouawad; Le Domino noir, opéracomique d'Auber; Finding Now du chorégraphe Andrew Skeels, ex aequo avec Crowd de Gisèle Vienne sont les lauréats des « grands prix » décernés par l'Association professionnelle de la critique. Parmi la vingtaine de spectacles honorés, on retient le Pinocchio de Joël Pommerat et Philippe Boesmans (« meilleure création musicale »), Saïgon de Caroline Guiela Nguyen (« meilleur spectacle théâtral en province »). Le chorégraphe Hofesh Shechter a reçu le prix du « meilleur interprète de l'année ». Quant au prix du « meilleur livre sur le théâtre », il a été attribué à un critique: Jean-Pierre Léonardini auteur de Qu'ils crèvent les critiques.

Tous droits réservés à l'éditeur VALENCE2 7648554500503

« Saïgon » nommée 3 fois aux Molières

Créé à la Comédie de Valence en 2017 lors du festival Ambivalence(s), le spectacle « Saïgon », 8e création de Caroline Guiela Nguyen, membre du collectif artistique depuis 2014 et de la Cie valentinoise des Hommes approximatifs à Valence, se distingue avec 3 nominations aux Molières 2018 : Molière du théâtre public, de la création visuelle pour son décor, et celui de l'auteur francophone vivant. En attendant la cérémonie des Molières le 28 mai, le spectacle poursuit sa tournée en France avant de s'envoler en juin pour les Pays-Bas et la Chine.

CAROLINE GUIELA NGUYEN PORTRAITS

«Il est urgent de remettre l'imaginaire en marche»

L'auteure-metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen revient sur le succès international rencontré par son spectacle « Saïgon »

ENTRETIEN

epuis sa création au Festival Festival d'Avignon en 2017, Saïgon, la pièce de Caroline Guiela Nguyen, a connu un succès comme on en voit peu, tournant en France et à l'étranger pendant deux ans. Ce spectacle magnifi-que, qui aborde les blessures de la colonisation et de l'histoire franco-vietnamienne par le biais de l'intime, est repris aux Ateliers Berthier de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, à Paris (17°), avant de repartir en tournée. Caroline Guiela Nguyen présente aussi un specta-cle en appartement, *Mon grand amour*. Entretien avec l'auteuremetteuse en scène qui, à 38 ans fait figure de nouvelle étoile du théâtre français.

Avez-vous été surprise par le succès de « Saïgon »? En quoi est-il révélateur, selon vous?

On ne s'attendait pas à rencon-trer un tel enthousiasme de la part du public, non, avec un spec-tacle joué en partie en vietnamien, avec des acteurs amateurs.. Mais je pense que c'est justement ce qui a fait le succès de *Saïgon*: on y raconte une histoire qui n'avait pas été racontée, avec des êtres humains que l'on n'a pas l'habitude de voir sur les pla-teaux. Apparemment, cette his-toire avait manqué à beaucoup de monde, et pas seulement en France et au Vietnam.

Comment expliquez-vous l'écho que « Saïgon » a eu à l'international?

Jamais je ne me suis dit qu'on allait raconter une histoire universelle. Je n'aime pas ce mot, je trouve qu'il est aujourd'hui tota-lement perverti. Au contraire, on est partis d'une histoire singulière, celle de cette femme qui tient un petit restaurant vietna-mien à Paris. Ce qui a été infiniment émouvant, c'est de voir à quel point cette histoire précise renvoyait des échos que ce soit en Chine, en Suède ou en Hollande: on a vu que l'histoire venait se loger en plein cœur chez beaucoup de spectateurs. En Europe, je pense que la pièce résonne fortement par rapport aux histoires coloniales, mais aussi sur la ques-tion de l'exil. En dehors des frontières européennes, j'ai senti que Saïgon réveillait des interroga-tions sur la manière dont l'histoire de l'Europe s'est construite

Comment se sont passées les représentations à Ho Chi Minh-Ville, ex-Saïgon?

Très bien. Nous avons pu jouer le spectacle dans son intégrité, sans censure. Les représentations ont été chargées en émotions. Pour les comédiens viets kieu [Vietnamiens de la diaspora], qui n'étaient jamais retournés au pays, notam-ment. Les Vietnamiens se posent énormément de questions sur le sort de ces derniers. C'était comme s'ils avaient devant eux la part manquante de leur histoire, en une sorte de négatif des représentations françaises. Le spectacle, qui peut agir comme une forme de réconciliation entre le Vietnam et la France, a eu ici la valeur d'une ré conciliation entre les Vietnamiens et les Viets kieu. On a senti que les enjeux étaient très forts

Pensez-vous faire un théâtre

politique? J'ai été très étonnée du débat qui a eu lieu en France sur la question de savoir si notre théâtre était poli-tique ou non. On l'a soupçonné de ne pas l'être: parce qu'on part d'histoires intimes, que l'on n'apas peur de l'émotion, que l'on passe une chanson de Sylvie Vartan dans le spectacle? Partout, hors de France, la dimension politique est apparue comme évidente. Dans un monde où les mots se vident de leur sens, Saïgon montre que, derrière chaque personnage, il y a une histoire : qu'est-ce qu'être en exil, ne pas se sentir chez soi, perdre sa langue maternelle, vivre dans une autre culture? Le spectacle re-donne un visage aux acteurs de cette histoire.

D'où part votre réflexion sur les «récits manquants », les visages, les corps manquants dans le théâtre français?

De mes années à l'école du Théâ-tre national de Strasbourg. L'exer-cice même de l'école veut que l'on soit avec des jeunes de notre âge, soit avec des jeunes de notre age, de milieu plus ou moins homo-gène. Je sentais que mon imagi-naire était en panne dans ce con-texte. Je suis allée faire une pièce avec des dames en maison de retraite, et tout s'est débloqué chez

Caroline Guiela Nguyen, le 4 juin, à Paris.

POUR «LE MONDE»

moi. Là, j'avais un autre grain de voix, d'autres histoires, d'autres visages, un autre lieu, un autre rythme. Cette expérience m'a ouverte sur ce que je voulais faire: rencontrer des gens qui allaient venir peupler mes récits. Mes spectacles ne partent jamais de «sujets», je ne me dis jamais: «Je vais faire un spectacle sur la coloni-sation ou sur le deuil» – cela, c'est totalement abstrait pour moi. En revanche, je rencontre des personnes, des lieux – un restaurant, un appartement –, et je me dis : «J'ai envie de raconter des histoires avec eux. » C'est très concret : la rencontre m'amène vers un sujet, que je déplie ensuite.

Pourquoi cet attachement au récit, aux personnages, et ne pas aller vers une forme documentaire?

Parce que l'imaginaire est le lieu même du politique, contraire-ment à ce que l'on croit souvent.

«En France, le débat sur la représentation des diversités est capital»

J'aime beaucoup l'expression du langage courant: «Je n'arrive pas à m'imaginer » – par exemple: «Je n'arrive pas à m'imaginer ce que c'est que de prendre un bateau et de quitter son pays. » Eh bien justement, le théâtre – ou le cinéma, en tout ce la myisseme du médit en le control de la misseme de la misseme de la misseme du médit en la misseme du mi ment, je theatre—out e cinema, en tout cas la puissance du récit — nous permet de continuer à ima-giner l'humain. Quand on parle de migrants, d'intégration, d'identité, on a l'impression que derrière ces mots-là, il n'y a per-sonne. L'endroit qui peut être pro-fondément politique. éest de refondément politique, c'est de refaire apparaître des gens, de créer de l'imaginaire: remettre des êtres, des visages, des corps, derrière des mots abstraits. C'est quand on n'arrive plus à imaginer l'humain que l'on tombe dans les pires dérives. L'imaginaire me paraît être l'outil le plus urgent à remettre en marche

Que pensez-vous de la crispation autour des débats sur les ques-tions postcoloniales ou décolo-niales, comme lors de l'affaire de l'interdiction des «Suppliantes», d'Eschyle, à la Sorbonne?

d'Eschyle, à la Sorbonne?
On a fait appel à moi pour signer
la lettre-tribune intitulée « Pour
Eschyle» [publiée dans Le Monde
u 11 avril, et signée notamment
par Ariane Mnouchkine et Wajdi
Mouawad]. Et je n'ai pas signé.
Parce que je pense que cette lettre
est d'une naïveté incroyable. Ce
ujime gêne, c'est un'en e faisant est d une naivere incroyable. Ce qui me gêne, c'est qu'en en faisant uniquement un débat de censure, on annule le débat réel, qui me semble capital pour la France d'aujourd'hui, sur la représenta-tion des diversités. Je suis la première à m'élever contre les interdictions. Il faut que les spectacles se jouent. Mais il faut aussi enten-dre ce qui se joue dans des événements comme celui-ci : ce que cela remue, ce que cela crée comme violence, comme peine, comme incompréhension. Si on étouffe ce dialogue-là, on va dans le mur. Il y a autre chose à faire que d'écrire des lettres pour Eschyle. Il y a à écrire des lettres, des récits pour nous, pour les générations et le théâtre à venir.

PROPOS RECUEILLIS PAR FABIENNE DARGE

Saïgon, de et par Caroline Guiela Nguyen. Les Ateliers Berthier -Odéon-Théâtre de l'Europe, Paris 17°, du 5 au 22 juin. Puis tournée jusqu'en mai 2020. Mon grand amour, dans un appartement du 13° arrondissement de Paris, du 16 juillet au 3 août, dans le cadre du festival Paris l'été.

Réconciliée

Caroline Guiela Nguyen Fille d'une Vietnamienne et d'un pied-noir algérien, cette auteure de théâtre évoque avec succès l'exil à travers la cuisine, la langue et la chanson.

PO

A cet instant, on regrette presque de ne pas l'avoir mise en colère. C'aurait été pour nous la seule occasion, sans doute, d'entendre la façon dont peut sonner un accent vietnamo-pied-noir sauce provençale. A 36 ans, Caroline Guiela Nguyen a perdu toute trace de sa voix d'antan mais, sous le coup de l'émotion, les fantômes peuvent débouler inopinément du placard. Il y a quelque temps, elle est retournée dans le village de l'arrière-pays varois où elle a grandi.

Villecroze, 1400 habitants, et a retrouvé dans sa maison d'enfance des enregistrements sonores de sa voix de jeunesse. «J'avais un accent assez prononcé, en fait.

C'est fou comme, d'un seul coup, ça a été une façon de "mesurer l'écart" avec celle que fai été. Le genre de document que cette auteure-metteure en soène doit conserver précleusement, elle qui commence toujours une création à partir «de choses ludiques et naïves». Par exemple, si elle creuse un jour du côté de l'histoire de son père, celle des pieds-noirs, elle partirait sûrement de l'accent. En revanche, pour visiter l'héritage maternel dans Saigon, grande fresque cinégénique sur l'exil des Vietnamiens en France, elle est partie de la cuisine. Peut-être parce que les noms de plais sont les seuls mots qu'elle connaît dans

la langue d'origine. Aussi parce que «les viet-kieŭ ["la diaspora", ndir] s'engueulent tout le temps sur la "bonne" façon de préparer un pho. Comme s'ils cherchaient la vérité de ce qu'avait été "chez eux" dans une simple soupe».

Cet été, au Festival in d'Avignon, Saigon a rencontré un succès monstre. Sans doute parce que Caroline Guiela Nguyen est effrontée. La preuve, elle a créé un grand mélo. Une pièce fleuve où l'on pleure en écoutant un viet-kieû âgé chanter Aline de

Christophe en karaoké. Où l'on entend l'histoire d'une immigration moins connue, moins narrée que d'autres. Où l'on «mesure l'écart» entre trois générations,

depuis 1956 – année où le corps expéditionnaire français quitte Saigon – jusqu'en 1996 – année de la levée de l'embargo, lorsque des milliers d'exilés, dont la mère de Caroline, ont pu retourner pour la première fois au Vietnam. Aux Ateliers Berthier, à Paris, Théâtre de l'Odéon auquel elle est associée, une partie de la diaspora viendra écouter une frange de son histoire, mais aussi entendre sa langue et voir des corps qu'on ne voit jamais sur les soènes de théâtre. Sa mère assiste toujours à ses pièces «avec beaucoup de pudeur, comme si elle ne se sentait pas légitime à dire quoi que ce soit de la création».

Saigon serait en quelque sorte la pièce de la «réconciliation». Grâce à l'histoire qui y est racontée, peut-être, mais aussi à la nature originale du spectacle, à fort capital empathique, lequel fut fabriqué au gré de voyages dans le Vietnam d'aujourd'hui comme dans le XIIIe arrondissement de Paris, et créé avec une distribution franco-vietnamienne, transgénérationnelle, mixte entre acteurs et non-professionnels. «J'ai un immense plaisir à voir se croiser lors d'une création des gens que rien ne poussait à se rencontrer, comme Anh Tran Nghia, qui est cuisinière dans la vie. les jeunes comédiens vietnamiens et ceux de ma compagnie. C'est pas humaniste, hein, précise-t-elle, comme préoccupée qu'on la décrive angélique. C'est l'écriture qui a amené ça.» Saigon n'a pas été créée pour la communauté vietnamienne, «c'est une histoire de la France». Elle n'a pas travaillé sur la «auête des origines» : «Je travaille sur le présent, sur la mémoire, pas sur l'histoire.» Elle milite plus volontiers pour une diversité sociale qu'ethnique sur les scènes de théâtre, et s'agace de ceux qui dénient le droit à certaines histoires d'être sublimées, «On à reproché, par exemple, au film Bande de filles de Céline Sciamma de trop esthétiser la banlieue. Comme si ces quartiers-là, ces milieux-là, il fallait toujours les filmer caméra à l'épaule. Comme s'ils n'avaient pas droit à l'imaginaire et à la

Justement, en ce moment, quand elle n'est pas à Tours, où elle réside avec son conjoint le metteur en scène Alexis Armengol, nì à Arles, où elle travaille avec des détenus de la maison centrale au côté du metteur en scène Joël Pommerar, elle rencontre pour un prochain projet du personnel hospitalier spécialisé dans les burn-out et surmenages des forces de l'ordre. Une po-

pulation qu'on appréhende trop souvent, selon elle, via des récits grossiers». D'une manière générale, tout ce qui relève du récit manquant et de l'histoire trouée la travaille. Elle a grandi avec une mère vendeuse à domicile, exilée vietnamienne donc, et un père parti d'Algérie qui fut successivement libérateur de Colmar, représentant de littérature érotique, puis restaurateur. De ce village du Var, elle dit qu'elle n'est pas sortie

1981 Naissance à Villecroze (Var). 1996 Premier voyage au Vietnam. 2009 Création de sa compagnie les Hommes approximatifs. Jusqu'au 10 février Saigon, aux Ateliers Berthier (Paris).

avec «un très grand capital culturel» et que la séparation symbolique a eu lieu en entrant dans la section «mise en scène» du Théâtre national de Strasbourg, formation très sélective. Là-bas, elle mesure le «décalage culturel». Elle perd peu à peu son accent. Elle se sépare de ses goûts et en essaie d'autres, comme on essaie un costume de scène. Elle tente de se persuader qu'elle aussi aime les dramaturges Jon Fosse et Claude Régy. Elle joue à la metteure en scène de théâtre contemporain. Jusqu'à ce que ses professeurs aient la judicieuse intuition de l'envoyer en stage chez le metteur en scène Guy Alloucherie, connu pour créer en interaction directe avec ce bassin ch'ti où il a grandi. «Alors là, vraiment, au début je n'ai pas compris, je me retrouvais à travailler avec d'anciens eurs. » C'est lui qui offre à la jeune femme la Place, d'Annie Ernaux, qui deviendra son livre de chevet, et la romancière son auteure boussole. «Guy m'a dit que j'avais quelque chose à réconcilier et que ce serait sûrement là ma force artistique,» Donc, Loos-en-Gohelle, Annie Ernaux, puis la scène du couscous dans la Graine et le Mulet d'Abdellatif Kechiche «oŭ l'on entend ces Marocains parler avec l'accent de Sète» (on y revient toujours : cuisine et sonorités étrangères). Des déclics qui lui font, entre autres, assumer aujourd'hui joyeusement ses goûts musicaux les plus refoulés. Comment on l'appelle, d'ailleurs, cette émotion particulière? Ce mélange d'adhésion et de distance, qui n'a pas la naïveté du regard au premier degré, ni tout à fait le surplomb ironique du second? Cette sensation coincée entre deux étages, qui fait qu'on adore pleurer sur Sylvie Vartan tout en sachant que c'est quand même Sylvie Vartan? Qui fait que Caroline Guiela Nguyen aime sincèrement se balader dans les centres commerciaux, écouter France Gall, et regarder des galas de fin d'année avec des petites filles qui dansent sur la musique de Yann Tiersen? C'est une sorte de tendresse amusée qui n'est pas de la condescendance... Le «premier degré et demi» peut-être? Consciencieuse, elle nous aide à chercher. Jusqu'à retomber toujours sur ce mot: «Réconciliée.» «

Par ÈVE BEAUVALLET Photo MANUEL BRAUN

Page 1/1

THÉÂTRE

L'ALCHIMISTE DE L'EXIL

Algérie, Vietnam... Ses origines hantent l'auteure et metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen. Un théâtre des souffrances qui prend aux tripes.

a cuisine de son enfance avait de multiples saveurs : entre une mère ayant fui le Vietnam en 1956 et une famille paternelle juive pied-noir venue d'Algérie, chacun y mangeait selon ses goûts... « mais tous à la même table!» s'amuse Caroline Guiela Nguyen dans un doux sourire encadré de longs cheveux noirs. A 36 ans, cette metteuse en scène d'un théâtre sensible, désormais artiste associée au Théâtre national de l'Odéon, forge son œuvre comme une alchimiste, y agrégeant toutes les épices que semble contenir son double patronyme. «J'ai eu, dès le début, besoin de voir sur scène la diversité du monde entendue autour de moi.

Par Emmanuelle Bouchez Photo Yann Rabanier pour Télérama La manière la plus simple d'y fabriquer cette altérité, c'était d'y mêler des gens n'appartenant ni aux mêmes âges ni aux mêmes espaces culturels ou spirituels.» Dans Saïgon, son dernier spectacle (coup de cœur du Festival d'Avignon 2017), elle ne trahit pas ce credo. Pour évoquer les pertes et les fracas intimes de l'exil et de la colonisation, elle part à Hô Chi Minh-Ville engager de jeunes acteurs. Ils donnent la réplique à des comédiens professionnels mais aussi à des amateurs viet kieu (Vietnamiens de l'étranger) recrutés à Villejuif. «Ce mélange bouscule nos habitudes de pro, témoigne Pierric Plathier, qui interprète le fils métis questionnant sa mère, quarante ans après sa fuite de Saïgon. Alors, pour que ça passe, il faut être tout entier ici et maintenant, » La méthode de Caroline Guiela Nguyen provoque parfois des décalages entre les interprètes d'une délicieuse étrangeté. Dans Elle brûle (2013), inspiré par le personnage d'Emma Bovary, on assistait au lent glissement d'une femme dans l'endettement sans que le mari sur-

À VOIR

Saïgon,

Jusqu'au 10 février à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, Ateliers Berthier, Paris 17e, tél.: 01 44 85 40 40; du 21 au 23 février au CDN de Normandie (76); du 6 au 9 mars au Théâtre Dijon Bourgogne (21); les 13 et 14 mars à la Comédie de Valence (26)...

aimant y voie goutte. Dans Le Chagrin (2015), un frère et une sœur étaient soudain cruellement séparés par des itinéraires différents.

Caroline Guiela Nguyen pousse à l'extrême les souffrances cachées de vies banales d'habitude peu représentées à la scène. On parle à son propos de « mélodrame ». Référence trop emphatique pour lui convenir. « Théâtre du sentiment » serait plus juste : une émotion à diffusion lente, polie par toute une bande à force d'impros.

C'est à l'école du Théâtre national de Strasbourg, dont elle intègre la section Mise en scène en 2006, qu'elle s'épanouit. Avant de s'apercevoir que la lecture «sociale» des personnages n'est pas l'usage: «Quand je m'interro-

geais sur une femme de ménage en imaginant son niveau d'éducation, cela semblait presque impur. On préférait la psychologie. » La jeune étudiante passée par la fac de sociologie de Nice avait eu le temps de découvrir Bourdieu et sa théorie de la distinction sociale. Elle l'applique aussi à son propre parcours d'enfant d'exilés. «J'ai débarqué dans cette école supérieure de théâtre avec un "capital culturel" très maigre. » Quand elle découvre Tchekhov, à 25 ans, elle veut tout rattraper d'un coup! Jusqu'au jour où, bien plus tard, elle «[s]'autorise » à faire ce qu'elle aime : dévorer la série Les Soprano.

La fameuse école de Strasbourg lui a aussi offert l'occasion de rencontrer ses futurs complices, vite réunis sous le label Les Hommes approximatifs. Alice Duchange a le don de créer pour elle des décors comme des boîtes à illusion hyperréalistes, Jérémie Papin, des lumières très travaillées, et Antoine Richard, des bandes-son saisissantes (elle a d'ailleurs remporté avec lui le prix Italia 2016 – «Palme d'or» de la création radiophonique – pour une version du Chagrin produite par France Culture). Avec de tels atouts, parions qu'elle n'a pas fini d'inventer des histoires pour le théâtre. A moins que le cinéma, après la radio, ne la fasse rêver... •

Pays: FR

Périodicité : Hebdomadaire

OJD: 401493

Date: Du 30 novembre au 1er decembre 2018 Page de l'article: p.77-83 Journaliste: LAETITIA CÉNAC

Page 7/7

Tous droits réservés à l'éditeur

on, ce n'est pas une pièce autobiographique. Non, Caroline Guiela Nguyen ne raconte pas la vie de sa mère dans « Saigon », qui se joue actuellement au théâtre de l'Odéon. « Ce qui m'intéresse, c'est de dire une histoire dont on ne parle pas. Celle de ces Vietnamiens exilés en France qui sont partis en 1956 et qui n'ont pu revenir dans leur pays qu'en 1996. Mais mon spectacle prend entièrement le point de vue des Français. Je ne me mets jamais à la place des Vietnamiens.»

« Saigon » navigue donc entre deux temporalités: 1956, quand, deux ans après la bataille de Diên Biên Phu, les Français doivent quitter Saigon. Certains ont tissé des liens, d'autres ont rencontré l'amour, mais tous sont contraints de partir. Quarante ans plus tard, en 1996, les blessures ne sont pas refermées, les cicatrices sont encore béantes chez ceux qui ont dû tout abandonner. Mais cette année-là, le gouvernement de Hanoï décide d'« inviter au retour » les exilés, « Ces deux dates étaient évidentes pour moi. Je voulais parler du départ, bien sûr, mais aussi évoquer le possible retour. » Caroline a mûri ce projet pendant deux ans avec sa troupe, Les hommes affranchis. Ils ont voyagé à Hô Chi Minh-Ville à la rencontre des gens, pour connaître leur passé, leurs histoires. « Mon point de départ était l'envie de jouer dans un restaurant, souligne Caroline. Mon imaginaire est bousculé par un lieu,

et de là naissent des situations, c'est ce que j'aime dans le théâtre. » C'est là-bas qu'elle découvre le théâtre vietnamien, son jeu très expressionniste, et peut embarquer des comédiens locaux dans son aventure. Puis est venu le temps de l'improvisation entre acteurs français, vietnamiens et amateurs, ne parlant pas tous la même langue. « Dans ces séances d'impro, je lance une idée, je filme tout, pour mieux capturer ces moments de vie. Je ne cherche pas à dire le réel, mais à trouver une vérité. Le soir, j'écris le spectacle à partir de ce qui s'est dénoué sur le plateau, »

Le résultat est splendide. Dans la salle du restaurant recréée sur scène, les onze acteurs portent des destins brisés, veulent garder l'espoir de retrouver un amour perdu, un visage familier. « Saigon » entremêle émotions et joie de vivre avec

élégance, on y chante du Sylvie Vartan ou du Christophe, on y fait la cuisine, on trinque à la santé de son passé perdu... Pendant plus de trois heures, Caroline Nguyen vous plonge au cœur du déracinement.

Un thème terriblement contemporain et clairement politique pour la metteuse en scène. « Où parle-t-on de ces gens-là? Oui, j'ai l'impression de faire un théâtre politique, parce qu'on est loin du répertoire classique. Il faut arrêter de croire qu'on trouve les réponses aux questions que pose notre société dans Shakespeare ou Marivaux.»

Etonnamment, Caroline est venue tard au théâtre. Née à Nice en 1981, elle démarra par des études de sociologie avant de bifurquer vers les arts du spectacle. « Ce qui m'a permis de comprendre que je ne voulais pas être comédienne.» C'est en observant ses amis, en jouant avec eux à « et si on se disait que... » qu'elle prend goût à la mise en scène. Avant de se lancer dans le grand bain en (Suite puige (2)

restaurant située à la fois à Paris, 18, rue du Faubourg-Saint-Antoine, et dans une ruelle de Saigon.