

Centro **#Dramático** Nacional

FRATERNITÉ, Conte fantastique

escrita por **Caroline Guiela Nguyen** y el equipo artístico de la compañía
dirigida por **Caroline Guiela Nguyen**

reparto **Dan Artus Saadi Bahri Boutaina El Fekkak Hoonaz Ghojallu
Maimouna Keita Elios Noël Naniï Alix Petris Saaphyra Vasanth Selvam Anh Tran
Nghia Hiep Tran Nghia Mahia Zrouki**

¿Dónde están los que no están?

producción **Les Hommes Approximatifs** producción ejecutiva **Les Hommes Approximatifs** Festival d'Avignon
coproducción Centro Dramático Nacional Odeón-Théâtre de l'Europe ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d'Azur Comédie CDN de Reims Théâtre National de Bretagne Théâtre National
de Strasbourg PROSPERO - Extended Theatre Théâtre National Wallonie-Bruxelles Théâtre de Liège Théâtres de la Ville de Luxembourg Châteauvallon Scène Nationale Théâtre
de l'Union CDN du Limousin Théâtre Olympia CDN de Tours Crieë Théâtre National de Marseille MC2: Grenoble Dramaten Stockholm Schaubühne Berlin Grand T Théâtre de
Loire-Atlantique Célestins Théâtre de Lyon Comédie de Colmar CDN Grand Est Alsace La Rose des vents Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq Le Parvis Scène
Nationale Tarbes Pyrénées Théâtre National de Nice Teatro Nacional D. Maria II Thalia Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale y RomaEuropa Festival

Teatro Valle-Inclán | 28 - 31 OCT 2021

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

CDN

Centro Dramático Nacional

entradas en dramatico.es

FRATERNITÉ, Conte fantastique

Escrita por **Caroline Guiela Nguyen** y el equipo artístico de la compañía

Dirigida por **Caroline Guiela Nguyen**

Teatro Valle-Inclán

Plazuela de Ana Diosdado, s/n.
28012 Madrid

Funciones

Del 28 al 31 de octubre de 2021

De jueves a sábado a las 19:00 h.

Domingo a las 12:00 h.

Duración del espectáculo

3 h 30 min aprox.

Idioma

Espectáculo en francés con sobretítulos en castellano

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | COMUNICACIÓN

Teléfonos 913109429 – 913109413 - 609 052 508

prensa.cdn@inaem.cultura.gob.es

dramático.es

EQUIPO ARTÍSTICO

Reparto (por orden alfabético)

Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, Maïmouna Keita, Nanii, Elios Noël, Alix Petris, Saaphyra, Vasanth Selvam, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia y Mahia Zrouki

Equipo artístico

Colaboración artística	Claire Calvi
Escenografía	Alice Duchange
Iluminación	Jérémie Papin
Vestuario	Benjamin Moreau
Música original	Teddy Gauliat-Pitois y Antoine Richard
Música y espacio sonoro	Antoine Richard
Video	Jérémie Scheidler
Fotos	Christophe Raynaud de Lage y Jean-Louis Fernandez
Diseño de cartel	Equipo SOPA

Producción

Les Hommes Approximatifs

Producción ejecutiva

Les Hommes Approximatifs y Festival d'Avignon

Coproducción

Centro Dramático Nacional, Odéon-Théâtre de l'Europe, ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d'Azur (plataforma de producción apoyada por la región SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur), Comédie CDN de Reims, Théâtre National de Bretagne, Théâtre National de Strasbourg, PROSPERO – Extended Theatre (proyecto cofinanciado por el programa Creative Europe de la Unión Europea), Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Liège, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Châteauvallon Scène Nationale, Théâtre de l'Union CDN du Limousin, Théâtre Olympia CDN de Tours, Crieé Théâtre National de Marseille, MC2: Grenoble, Dramaten Stockholm, Schaubühne Berlin, Grand T Théâtre de Loire-Atlantique, Célestins Théâtre de Lyon, Comédie de Colmar CDN Grand Est Alsace, La Rose des vents Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq, Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre National de Nice, Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa), Thalia (Hamburgo), Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale y RomaEuropa Festival

Con la colaboración de
DGCA

Con el apoyo de
Jeune Théâtre National, Institut Français de Paris y Ensatt

Agradecimientos

A Christophe Floderer, Cathy Bouvard, Juliette Alexandre, Juliette Kramer, Béatriz Coutrot, Fabrice Di Falco, Avril Temboret, Malone Artus, Farah Beguin El Fekkak, Adeline Guillot, Charlesse Tekabanza Diampova, Judith Leimann, Ossem, Shaina Bensalah, Maream El Araishy, Salvador Noël, Mathilde Rochais - Gensac, Badr Boukikaz, Boney Fields, Maria Rosa Yvon, Charles Berling, Alfredo Canavaten, Youssouf Gueye, Claire Rolland y Carl Holland

A La Chartreuse (Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve lez Avignon), Les Ateliers Médicis, Fundación Minkowska, Fundación Teresa Pontès, y a la Oficina de Cruz Roja para el Restablecimiento del contacto entre familiares por su acogida en inmersión

A los equipos de la Comédie – CDN de Reims, Théâtre National de Bretagne, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Liège, Festival de Avignon y a sus equipos por su acogida en la residencia de creación

Y a la Voix des Outre-Mer, La Comédie-Française, el Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux, el Théâtre Nouvelle Génération, Lyon, La Comédie de Valence y las asociaciones Filigrane y Trace Migrations

NOTAS DE LA AUTORA Y DIRECTORA

Érase una vez un mundo en el que desaparecían aquéllos que más amamos.

Se desvanecían sin razón aparente.

Los que quedaban lo hacían heridos, amputados de sus seres queridos.

Se establecieron centros de cuidados para tratar a las personas cuyo dolor no parecía tener fin. Estos centros, que llevaban el nombre de Centros de Atención y Consuelo, se convirtieron en lugares de suma importancia, donde esta comunidad de amputados emocionales se congregaba para reflexionar y reparar el mundo. Y donde, también, en ocasiones, encontraban alegría.

Y pasaron los años.

Y la misma pregunta seguía presente: ¿dónde están los desaparecidos?

Y un día, un joven llamado Saïd dijo:

«Está dentro de mí. Llevo a mi madre dentro de mí».

Caroline Guiela Nguyen

(Extractos de *Fraternity, A fantastical tale*)

FRATERNITÉ, Conte fantastique

En 2019 iniciamos un ciclo de nuevas obras en torno a una sola palabra: FRATERNIDAD. Nos pusimos en marcha con el objetivo de conocer personas, asociaciones, instituciones para ver cómo se encarnaba esta palabra en el mundo actual. Al sumergirnos en diferentes escenarios pudimos observar qué se transpiraba en la decisión de un forense italiano que alertó al mundo de la necesidad moral de identificar los cadáveres de los inmigrantes ahogados en el mar o en el trabajo de la Cruz Roja para la búsqueda de familiares desaparecidos. Poco a poco, pues, la fraternidad se nos apareció como un movimiento apremiante que desde un momento del presente se vuelve y mira hacia el pasado y hacia el futuro.

En este espectáculo, la fraternidad es lo que se desarrolla a lo largo de los caminos que recorren los personajes cuando buscan construir un futuro común con sus difuntos. Juntos dan cuerpo al sentido simbólico y material de la palabra fraternidad: reconocer sin vacilar a un extraño como propio y actuar con él y en su nombre, porque todos formamos parte de la misma comunidad humana.

Caroline Guiela Nguyen

(Mayo de 2021)

Caroline Guiela Nguyen (Autora y directora)

Caroline Guiela Nguyen es escritora y directora de teatro y cine. Tras comenzar como estudiante de sociología, se incorporó a la escuela de teatro TNS. En 2009 creó su propia compañía de teatro, Les Hommes Approximatifs.

Su trabajo, basado en historias de vida, da protagonismo a cuerpos e historias a los que el teatro ha prestado poca atención. Entre sus espectáculos destacan: *Se souvenir de Violetta* (2011), *Ses Mains*, *Le bal d'Emma* (2012), *Elle brûle* (2013), *Le chagrin* (2015), *Mon grand amour* (2016), *SAIGON* (2017). *SAIGON* fue nominado en los premios Molière en tres categorías diferentes y se hizo con el Premio Georges Lherminier otorgado por la Association Professionnelle de la Critique de Théâtre, Musique et Danse (Mejor producción creada fuera de París).

En 2019, la compañía de teatro Les Hommes Approximatifs se embarcó en un nuevo ciclo de investigación en torno a la cuestión de la FRATERNIDAD que dará lugar a varias nuevas producciones: *Les Engloutis*, una película rodada con internos de la prisión Maison Centrale d'Arles, *FRATERNITÉ*, *Conte fantastique* y *L'Enfance, la Nuit* que se creará en 2022 en la Schaubühne de Berlín.

CURAR LAS HERIDAS PARA EL AYER Y EL MAÑANA

(Entrevista con Caroline Guiela Nguyen realizada por François Cossu, traducida por Gaël Schmidt-Cleach para el 75º Festival de Avignon)

Tras el éxito de SAIGON, vuelve a los escenarios y a la pantalla con un ciclo de creaciones titulado FRATERNIDAD. La primera parte es un cortometraje realizado con los reclusos de la prisión de Arle. ¿Por qué? ¿Y cuál es su relación con la segunda parte, un espectáculo que presenta en La Fabrica?

Quería poder explorar a fondo el tema de la fraternidad con diferentes equipos, para trabajar en varios países europeos. La primera parte del ciclo, *Les Engloutis*, es una película que rodé en 2020 en la cárcel de Arles, donde trabajo desde hace casi 8 años con personas que cumplen largas condenas. Siempre he querido llevar una cámara a ese lugar cerrado, casi prohibido, oculto a la vista. Con ellos, quería crear un cuento fantástico. La idea de la película surgió de algo que me dijo un preso después de ver a su hija, a la que había dejado cuando era una niña y con la que se reencontró, cuatro años después, como una mujer joven. Me confesó que no había podido reconocerla completamente. Su cerebro se resistía a ese reconocimiento porque no podía lidiar con esta visión de una época de la que había sido excluido. De lo que podemos hablar con estos hombres es la cuestión del tiempo. Es su área de especialización, en cierto modo. Quería que fueran capaces de contarnos sobre este tiempo tan específico que están atravesando, y cómo lo experimentan. La historia de la película es sencilla: una serie de personas desaparecidas durante cuarenta años vuelven a casa. Reciben los mensajes que les dejaron sus seres queridos mientras estaban fuera y se encuentran con un archivo de sus vidas del que fueron excluidos.

FRATERNITÉ, Conte fantastique, el espectáculo que presentamos en el Festival de Avignon, plantea la cuestión del tiempo desde el punto de vista de los que esperan, y no desde el de los que regresan. Los personajes del espectáculo son los supervivientes de una catástrofe que se llevó a sus seres queridos. Vemos cómo a lo largo de los años y décadas siguientes se reúnen en un "centro de curación y consuelo", tratando de llenar el vacío que ahora se encuentra en el corazón de sus vidas.

¿Puede hablarnos de sus fuentes de inspiración, de su equipo único, pero también de la idea de lugar, que es muy importante en su trabajo? ¿Cómo se han combinado todos estos elementos para crear lo fantástico de su espectáculo?

Para crear *FRATERNITÉ, Conte fantastique*, di a mi equipo un texto sin diálogos, en el que hablaba del espectáculo desde un punto de vista literario y estético. A continuación, trabajamos sobre esta historia original con los actores, el escenógrafo y los diseñadores de vestuario y sonido a través de momentos de improvisación e investigación. A través de esos intercambios pudimos escribir la obra. En un principio, sólo teníamos la arquitectura narrativa básica: la duración del espectáculo, la época y, sobre todo, el tiempo. En realidad, es este lugar, este centro de curación y consuelo, lo que dio al proyecto su estructura, lo que guió su construcción. Se inspira en los centros sociales que visitamos, en su funcionamiento, en sus objetivos, las actividades concretas que se desarrollan en ellos y los hombres y mujeres que se reúnen allí porque necesitan encontrar respuestas a las cosas que están viviendo. También me permite mostrar a las personas que trabajan allí, que se preguntan cómo ayudar y curar a hombres y mujeres que no comparten un sistema referencial y cognitivo común. Encontrar herramientas de curación sin imponer un marco dominante significa ante todo ser capaz de confirmar la realidad de otra persona.

El otro aspecto fundamental era encontrar los rostros adecuados para llevar la historia al escenario. Desde el principio, quise que el protagonista de *FRATERNITÉ, Conte fantastique* fuera el grupo, por lo que pasamos dos años reuniendo a este equipo de actores profesionales y no profesionales, de orígenes muy diferentes y con edades comprendidas entre los 21 y los 82 años, y que hablan diferentes idiomas durante el espectáculo. Los conocimos viajando y todos ellos aportan al escenario su propia manera única de encarnar la historia. Los personajes de la obra son tan diversos como las personas que conocí, en edad, lengua y cultura. Lo fantástico es que hayamos sido capaces de reunir todos esos cuerpos en un escenario para una ficción que es en sí misma fantástica. Mientras que un actor, a través de su cuerpo, pero también a través del papel que se le asigna, suele estar relegado a una determinada realidad, aquí quería que la ficción habitara plenamente esos cuerpos, tanto individual como colectivamente. Tiene que ver con el hecho de que, para nosotros, imaginar el futuro no es sinónimo de distopía. Todo lo contrario. Queremos mostrar la idea del futuro como un espacio y un tiempo en el que la curación, la reparación y la aceptación del otro en toda su alteridad nos permita mantener viva una sociedad profundamente herida, amputada y cambiada.

Tras varios meses inmersa en su trabajo, ¿cómo definiría hoy la fraternidad?

Veo la fraternidad como una forma de mirar desde el presente hacia el pasado y el futuro. Significa reconocer al otro como hermano, sin dudarlo, y actuar con él, para él, porque somos parte de la misma comunidad humana. En la obra, se expresa a través de la historia de personajes que intentan construir un futuro compartido con los invisibles que llevan dentro en su interior. Encarnan toda la gama de significados, tanto simbólicos como concretos, de la palabra fraternidad. Pero la fraternidad también se manifiesta en la vida, que es lo que aprendí de las personas que conocí durante mis diversos periodos de inmersión antes de empezar a escribir: de Cristina Cattaneo una forense italiana que ha luchado por identificar los cuerpos de los migrantes que ahogados al cruzar el Mediterráneo, hasta el personal del programa de la Cruz Roja "Restablecimiento del de la Cruz Roja, que ayuda a quienes han perdido a un ser querido a encontrarlo, en nombre del derecho de todo ser humano a estar cerca de sus seres queridos. Es el mismo derecho que permite a los reclusos recibir visitas de sus familiares, por ejemplo. El vínculo emocional es un elemento central y necesario en cualquier vida humana. Me recuerda a esas dos hermanas que fueron separadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sesenta años después, cuando ambas tenían más de 80 años, recibieron una llamada del programa de restablecimiento del contacto entre familiares. A lo largo de las décadas, su expediente nunca se había cerrado, sólo se suspendió con la esperanza de que surgieran nuevas informaciones. La fraternidad siempre puede surgir, incluso después de cien años... Por eso hoy, Cristina Cattaneo está tan empeñada en averiguar la identidad de un hombre que acaba de llegar a la costa como la de alguien que murió en el siglo XVIII...

El tiempo no cura las heridas, pero hace que algún día podamos repararlas. Creo que eso es lo que la fraternidad significa para mí, este impulso que nos lleva a reparar las heridas tanto de ayer como de mañana.

LA COMPAÑÍA LES HOMMES APPROXIMATIFS

La compañía de teatro Les Hommes Approximatifs se fundó en 2009, reuniendo a Caroline Guiela Nguyen (directora), Alice Duchange (escenografía), Benjamin Moreau (vestuario) Jérémie Papin (diseño de luces), Antoine Richard (diseño de sonido), Claire Calvi (artista asociada), Manon Worms (dramaturgia) y Jérémie Scheidler (vídeo, dramaturgia).

En cada producción, la compañía afirma una doble pasión por la ficción y lo real, vertientes que se exploran conjuntamente reuniendo a actores aficionados y profesionales procedentes de diferentes horizontes sociales, geográficos, culturales y espirituales, para que "mundos diferentes se encuentren y juntos intentemos inventar un espacio común". La filosofía de la compañía es tener los dos pies firmemente en el suelo, pero afirmando que la herramienta más poderosa que poseemos hoy en día es nuestra imaginación: ¿qué sería de nosotros, los humanos, si ya no pudiéramos imaginar lo que significa ser humano?

La última producción de la compañía, *SAIGON*, fue muy bien recibida tanto en el Festival Ambivalence(s) organizado por el Teatro de la Comédie de Valence donde se estrenó como en la 71ª edición del Festival de Avignon, donde se trasladó. En gira por Francia y por todo el mundo (China, Vietnam, Lituania, Bielorrusia, Alemania o España en el Centro Dramático Nacional), alcanzó su 180 representaciones. *SAIGON* fue nominado en los Molières, la principal ceremonia de premios teatrales franceses en tres categorías diferentes y ganó el premio Georges Lherminier, concedido por la Association Professionnelle de la Critique de Théâtre, Musique et Danse.

En 2018, la compañía Les Hommes Approximatifs inició un nuevo ciclo de creaciones en torno a la cuestión de la fraternidad, que hasta la fecha incluye cuatro obras: *Les Engloutis*, una película realizada con los reclusos de la prisión central de Arles y coproducida por Les Films du Worso, *FRATERNITÉ, Conte fantastique*, creado este verano, *L'Enfance, la Nuit* creada en la Schaubühne en 2022 y un cuarto espectáculo que se creará en 2023.

Caroline Guiela Nguyen está asociada al Odéon-Théâtre de l'Europe de París, al Schaubühne de Berlín y el Théâtre national de Bretagne de Rennes. La compañía Les Hommes Approximatifs está asociada a la Comédie - CDN de Reims.

Desde 2009, tiene su sede en Valence, en la región de Auvergne-Rhône-Alpes, está registrada y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura francés (DRAC Auvergne Rhône-Alpes), la región administrativa francesa de Auvergne-Rhône-Alpes y la Ciudad de Valence. La empresa está financiada por el Consejo Departamental de la Drôme y recibe apoyo financiero del Instituto Francés de París para sus actividades internacionales.

CENTRO #DRAMÁTICO NACIONAL

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

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

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

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza (1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011), Ernesto Caballero (2012-2019) y el actual director Alfredo Sanzol, desde enero de 2020.