

B. TRAVEN

texte et mise en scène **Frédéric Sonntag**
création 2017-2018
cie AsaNIsiMAsa

EN TOURNÉE

SAISON 17/18

Les 12 et 13 mars 2018 › Création à la SN61 – Scène nationale Alençon

Du 20 mars au 14 avril 2018 › Le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN (93)

Les 19 et 20 avril 2018 › Le grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon

SAISON 18/19

Les 10 et 11 janvier 2019 › Nouvelle SN - Cergy-Pontoise / Val d'Oise (95)

Du 29 au 31 janvier 2019 › Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN (21)

Du 4 au 6 juin 2019 › Théâtre du Nord – CDN, Lille (59)

puis reprise de la tournée à partir d'octobre 2019

L'ÉQUIPE

Texte et mise en scène **Frédéric Sonntag**

Avec **Simon Bellouard, Julien Breda, Romain Darrieu, Amandine Dewasmes, Florent Guyot, Sabine Moindrot, Malou Rivoallan, Fleur Sulmont, Paul Levis, Gonzague Octaville**

Création et régie vidéo **Thomas Rathier**

Création musicale **Paul Levis**

Création et régie lumière **Manuel Desfeux**

Scénographie **Marc Lainé**

Accessoiriste **Mathilde Apert**

Costumes **Hanna Sjödin**

Maquilleuse / Coiffeuse **Pauline Bry**

Régie générale et son **Bertrand Faure**

Régie plateau **Romy Deprez**

Assistanat à la mise en scène **Leslie Menahem**

Avec la participation de **Philippe Canales**

Administration, production, diffusion **Emilie Henin (Bureau Formart)**

Assistanat de production **Valentina Viel (Bureau Formart)**

Durée **2h40**

A partir de **15 ans (lycée)**

Production Cie AsaNIsiMAsa (2018)

Coproduction et résidence La SN61 – Scène nationale Alençon / Flers / Mortagne-au-Perche, Le grand R Scène nationale La Roche-sur-Yon, Le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN

Soutien en résidence La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, Le POC - Alfortville, Théâtre Ouvert - centre national des dramaturgies contemporaines
Action financée par la Région Ile-de-France. Avec le soutien de la SPEDIDAM, la participation artistique du Jeune théâtre national, le soutien du FIJAD, Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le soutien du Fonds d'insertion de L'éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine

La compagnie AsaNIsiMAsa est associée au Grand R - Scène nationale La Roche-sur-Yon, au Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN, à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise/Val d'Oise et fait partie du collectif d'artistes «Les Intrépides» de la SN61 – Scène nationale Alençon / Flers / Mortagne-au-Perche. Elle est conventionnée par la DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France au titre de l'aide à la permanence artistique et culturelle.

INTRODUCTION

Poursuivant leur exploration de **l'histoire du XXème siècle et des mythologies de la culture pop**, Frédéric Sonntag et la cie AsaNIsiMAsa nous entraînent, **entre roman d'aventure et polar**, de 1914 à 2014, dans la traversée d'un monde où les écrivains doivent se cacher sous des noms d'emprunts pour continuer à écrire, où les perroquets sont des agents secrets, où Speedy Gonzales croise le sous-commandant Marcos, où le premier champion du monde de boxe noir affronte le poète-boxeur inventeur de la nouvelle « Boxing Dance », où des catcheurs mexicains sont les dignes héritiers de Che Guevara, où Léon Trotsky a participé à un film d'espionnage qui pourrait changer le cours de la Guerre froide . . .

B. Traven est la troisième pièce qui compose, avec *George Kaplan* et *Benjamin Walter*, la « Trilogie fantôme ». Un cycle qui, à travers trois personnages fantomatiques, mène l'enquête sur le concept d'identité et sur la fonction des récits au cours du XXème et du XXIème siècle.

LA TRILOGIE FANTÔME

George Kaplan

Benjamin Walter

B. Traven

Trois personnages fantômes au cœur de trois pièces qui mènent l'enquête sur le concept d'identité et sur la fonction des récits.

Trois enquêtes à la recherche du vrai visage qui se cache derrière un nom.

Trois noms qui nous font traverser le XXème et le XXIème siècle entre fiction et réalité.

Les trois pièces qui constituent la « Trilogie Fantôme » sont indépendantes - elles n'entretiennent pas de liens narratifs, aucune n'est la suite ou le prolongement de l'autre - mais sont reliées par une série d'échos proches ou lointains, de résonances, par des effets de miroir, des réminiscences, des interférences, autant de points de frictions, autant de croisements, qui font que ces trois noms pourraient, in fine, se superposer pour ne former qu'un seul.

Chaque pièce a pour titre le nom d'un personnage qui n'est jamais physiquement présent, mais qui est au centre des préoccupations, et autour duquel toute l'action va se construire. Un centre névralgique, mais invisible, qui aspire chacun d'autant plus qu'il est absent. Chaque pièce se présente comme une enquête menée sur cette identité qui apparaît comme une énigme. Chaque pièce est l'expérience à résoudre le mystère qui se cache derrière ce nom.

NOTE D'INTENTION

Personne n'a jamais su qui était réellement **B. Traven**, l'auteur mystérieux de plusieurs romans devenus cultes (notamment *Le Vaisseau des Morts* ou *le Trésor de la Sierra Madre*, adapté au cinéma par John Huston et récompensé plusieurs fois aux Oscars).

De sa jeunesse anarchiste pendant la première guerre mondiale à son exil au Mexique, il a revêtu de nombreuses identités et a multiplié les fausses pistes sur son existence.

Cette volonté de fuir la médiatisation et de rester dans l'ombre obéit chez Traven à une revendication d'ordre politique : échapper à toute identification, à toute appartenance, à toute récupération.

Son œuvre est parcourue par cette obsession et par la défense des individus et des peuples opprimés et exploités, notamment les Indiens du Chiapas, auxquels il a consacré plusieurs romans.

« Si vous ne voulez pas qu'on vous mente, ne posez pas de questions. Le mensonge est la seule véritable défense de l'homme civilisé face à quiconque l'importune. Il n'y aurait pas de mensonges, s'il n'y avait pas de questions. »

B. Traven est une pièce qui met en scène, de 1914 à 2014, sur plusieurs continents, plusieurs destins qui se croisent autour des multiples identités de ce mystérieux personnage.

Les différentes intrigues s'entrelacent et construisent sur plusieurs générations un kaléidoscope de récits où chaque époque semble hantée par le spectre de la précédente.

Ces dialogues et réminiscences d'une génération à l'autre offrent une réflexion sur les héritages idéologiques, sur la circulation des mythes et des récits à travers l'Histoire, sur la question des luttes oubliées par l'Histoire officielle, et sur ce qui fut au centre de l'œuvre et de la vie de Traven : l'identité comme lieu de résistance à la machine sécuritaire et médiatique.

Les différentes histoires qui composent cette pièce tissent ainsi un réseau de résonances, d'intertextualité, sur la notion d'identité à travers l'histoire du XXème siècle, et interrogent la place des mythes et des récits dans le processus historique, c'est-à-dire la façon dont le présent est hanté par le passé (et travaillé par lui) par l'intermédiaire des récits dont nous héritons (mythologies familiales, héritages idéologiques, imageries véhiculées par les médias ou le cinéma...).

À la croisée entre roman noir et roman d'aventure, *B. Traven* nous entraîne de la première guerre mondiale à la crise des subprimes, de la république de Bavière à la révolte au Chiapas, en passant par les années sombres du maccarthysme à Hollywood et les coups d'état des années 70 en Amérique du Sud, dans le sillage des multiples vies – réelles et fictives – d'un homme pour qui la question de l'identité fut une obsession de nature politique.

RÉSUMÉ

En 1977, une journaliste californienne se rend à Mexico dans l'objectif d'écrire la biographie de B. Traven, écrivain culte et auréolé de mystère, mort dans cette ville sept ans auparavant. Mais comment écrire la biographie d'un homme aux multiples identités, qui s'est toujours acharné à brouiller les pistes autour de sa réelle identité ?

En 1916, Arthur Cravan, poète et « boxeur aux cheveux les plus courts du monde », s'offre un ticket pour les États-Unis en affrontant Jack Johnson, le premier champion du monde de boxe noir. Sur le bateau qui le conduit de l'autre côté de l'Atlantique, il fait la rencontre de Léon Trotski qui vient d'être expulsé d'Europe. Arrivés à New York, ils tentent de gagner leur vie en tant que figurants de cinéma et participent alors au tournage d'un film dont l'existence, quelques années plus tard, pourrait bien changer le cours de la Guerre Froide.

En 1950, en pleine chasse aux sorcières, un scénariste renommé inscrit sur la liste noire d'Hollywood doit fuir les États-Unis avec sa famille pour se rendre au Mexique où il continue d'écrire des scripts sous de multiples noms d'emprunt. Persuadé d'être poursuivi par le F.B.I. et d'être personnellement persécuté par J. Edgar Hoover, il sombre lentement dans la paranoïa. Son imagination lui joue des tours à moins qu'elle ne lui ouvre les yeux sur une importante machination politique.

En 1994, en France, un jeune homme, fraîchement débarqué de sa province, s'installe dans un squat parisien situé dans un vieux cinéma abandonné, dans l'attente de pouvoir se rendre au Chiapas pour rejoindre la lutte armée au côté des guérilleros du sous-commandant Marcos. La rencontre d'une jeune fille remet soudain en question son projet et vient ébranler ses convictions.

En 2014, un réalisateur travaille à un documentaire sur l'histoire d'un squat d'artistes à Paris dans les années 90, il essaie de retrouver les différentes personnes qui ont participé à cette aventure. Son enquête va l'entraîner beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait imaginé.

Ces différents destins tournent chacun autour d'une des différentes identités du mystérieux B. Traven. Ils vont s'entrecroiser, se recouper, pour finir par ne former qu'une seule et même histoire, avec pour destination finale et point d'horizon : le Mexique, terre d'exil de nombreux individus au cours du XXème siècle.

*À la façon d'un jeu de pistes, **B. Traven** est une course-poursuite sur plusieurs générations, où les histoires se télescopent d'une décennie à l'autre, où les destinées personnelles rencontrent la grande Histoire, où le présent n'en finit pas d'être hanté par les fantômes du passé.*

PRESSE

« Une sorte de « **storytelling théâtral** » surgit dans cet infernal B. Traven, pour combler les manques et les curiosités d'aujourd'hui, nourrir les vides qu'ont laissés les idéologies défuntes comme les défailtants idéaux politiques. Allègrement interprété, le spectacle donne le tournis... »

Fabienne Pascaud pour Télérama

«On est totalement embarqué par cette histoire à tiroirs dont l'auteur tire les fils avec une audace folle. B. Traven vient clore la Trilogie fantôme, imaginée par Frédéric Sonntag. Ce dernier opus nous fait traverser un siècle de guerres et de révoltes sociales et politiques. **Un spectacle érudit, rocambolesque et complètement déjanté.**»

Marie-José Sirach pour l'Humanité

«Evoquer le **parcours de B. Traven** ne pouvait se réduire à une soif de vivre se conjuguant au passé. Le prenant comme un modèle **aussi foutraque que fascinant**, le spectacle se devait (...) de réveiller en nous le désir de s'engager comme lui dans les combats du présent.»

Patrick Sourd pour Les Inrocks

«**Les pieces précédentes étaient déjà remarquables, celle-ci est tout bonnement formidable.**»

Gilles Costaz pour Politis

«On joue ici à saute-mouton avec les époques, sans aucune rupture ni trouble dans les genoux, grâce à des fondus enchaînés de décor assez magiques et surtout la musique live, qui contribuent à ce que chaque scène se déroule au présent, sans interruption. **Le bonheur du spectacle tient dans sa manière de styliser une tonalité, un son, une lumière, afin de nous plonger, le plus rapidement possible, dans une décennie.»**

Anne Diatkine pour Libération

«À travers le mystère de cet auteur populaire, Frédéric Sonntag signe un spectacle brassant les grands et petits événements qui ont forgé le monde, des années 1900 aux années 2000. **Décoiffant ! Palpitant ! (...) Un spectacle fou, fou, fou.»**

Didier Méreuze pour La Croix

«**Sacré spectacle que ce B. Traven !** Il arrive à tisser une histoire comme un conteur, il y a vraiment ici une force et une belle énergie.» Philippe Chevilley

«C'est très travaillé, très étayé et très documenté. On rit du début à la fin !»

Marie-José Sirach

«Un foisonnement, une nouvelle manière de raconter des histoires (...) »

Fabienne Pascaud

La Dispute d'Arnaud Laporte pour France Culture

«Huit comédiens se donnent à fond. Les scènes sont courtes, le rythme endiablé, le montage vertigineux. Le décor change en un clin d'oeil. (...) **C'est splendide.»**

Mathieu Perez pour le Canard Enchaîné

«Frédéric Sonntag achève sa Trilogie fantôme avec un spectacle remarquable de maîtrise, de beauté et d'intelligence. **Une passionnante enquête et une indéniable réussite théâtrale, servie par des comédiens éblouissants.»**

Catherine Robert pour La Terrasse

«Le nouveau spectacle foisonnant de Frédéric Sonntag nous fait traverser un siècle de rébellion sur les traces du mystérieux auteur du « Trésor de la Sierra Madre ».

Un va-et-vient vertigineux dans le temps et l'espace, entre réalité et fiction.»

Philippe Chevilley pour Les Echos

FRÉDÉRIC SONNTAG

Né en 1978, Frédéric Sonntag est auteur, metteur en scène et acteur. À sa sortie du Conservatoire national supérieur d'Art dramatique en 2001, il fonde la compagnie AsaNIsiMAsa et travaille à la création de ses propres textes.

Il a écrit une quinzaine de pièces, parmi lesquelles : *Idole*, *Disparu(e)(s)*, *Intrusion*, *Des heures entières avant l'exil*, *Nous étions jeunes alors*, *Toby ou le saut du chien*, *Incantations*, *Dans la zone intérieure*, *Sous contrôle*, *Soudaine timidité des crépuscules*, *George Kaplan*, *The Shaggs*, *Benjamin Walter*, *B. Traven...* pour lesquelles il a été boursier du Centre National du Livre, lauréat de l'Association Beaumarchais et a obtenu plusieurs fois l'aide à la création du Centre National du Théâtre. Ses pièces ont été publiées dans la collection Tapuscrit-Théâtre Ouvert, à l'Avant-Scène Théâtre et aux Éditions Théâtrales.

Il a obtenu, en tant qu'auteur, le Prix Godot des lycéens (2010), le Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public / Bibliothèque Armand Gatti (2010), le Prix ado de théâtre contemporain (2013) et a été lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre (2012).

Depuis 2009, il participe également à de nombreuses manifestations internationales consacrées aux écritures contemporaines (à la Sala Beckett, Santiago du Chili, Buenos Aires, Bulgarie, Lisbonne, Athènes, Sarrebruck, Munich, Berlin, Rome, Copenhague...) et fait partie du comité de lecture de la Mousson d'été.

Frédéric Sonntag a été metteur en scène en compagnonnage avec le Maski-Théâtre, compagnie Serge Tranvouez, ainsi qu'auteur en compagnonnage avec le Panta-Théâtre de Caen. Aujourd'hui sa compagnie est associée à plusieurs théâtres français.

Depuis 2001, il met en scène ses textes avec la compagnie AsaNIsiMAsa dont les spectacles tournent en France et en Europe (Prague, Madrid, Barcelone). En 2018 il termine notamment un cycle avec l'écriture et la mise en scène de *B. Traven* dernier volet de la « Trilogie Fantôme » après *George Kaplan* et *Benjamin Walter*. Il a aussi mis en scène deux formes courtes, commandes de

la Ferme du Buisson pour la Nuit Curieuse du Festival Temps d'Images : *Lichenman* et *The Shaggs*. Ces deux formes ont ensuite été recréées et rassemblées sous la forme d'un diptyque tout public à partir de 13 ans intitulé *Beautiful Losers*. Il travaille également, en collaboration avec les membres de sa compagnie, à la création de performances : *Atomic Alert*, *Je ne sais quoi te dire on devrait s'en sortir...* présentées dans plusieurs théâtres et festivals.

À la Bibliothèque Nationale de France - François Mitterrand, il a mis en scène un marathon de lecture sur le thème de la ville en 2007, et un hommage à l'Unesco en 2009.

En 2017, il met en espace un ensemble de lectures pour la Nuit de la poésie à l'Institut du monde arabe. Il a participé en 2016 à l'écriture du projet européen *Mensonge(s)* mené par Véronique Bellegarde, et en 2018 à l'écriture de *Stage your city* mis en scène par Michel Didym, qui tourne en France, en Allemagne, en Géorgie et en Norvège.

Depuis 2008, il mène un travail de pédagogie sur les écritures théâtrales contemporaines sous la forme d'ateliers, stages, workshops, rencontres, avec différents publics (amateurs, étudiants, lycéens...) dans des établissements scolaires ou sociaux et de nombreux théâtres.

Ses pièces ont été traduites en plusieurs langues : anglais, allemand, espagnol (Chili, Argentine, Mexique), bulgare, catalan, portugais, tchèque, finnois, grec, serbe, danois, russe, italien, slovène, croate et sont jouées dans plusieurs pays en Europe et dans le monde

CIE ASANISIMASA

Créée en 2001 par Frédéric Sonntag à sa sortie du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, la compagnie AsaNsiMAsa s'intéresse plus particulièrement à la place de la fiction dans le monde contemporain. Elle en a fait l'enjeu de la plupart de ses créations. **Quelles fictions pour le théâtre aujourd'hui ? En contrepoint de quelles fictions dominantes ?**

Elle s'empare souvent de genres narratifs mineurs (anticipation, fantastique, film catastrophe) ou de formes de la culture populaire (série télé, films de série B ou Z, bande dessinée, concert) à travers des créations qui en interrogent les motifs et les schémas narratifs, et les détournent pour mieux en saisir les enjeux.

Son travail se caractérise par :

- **la production de formes théâtrales** qui explorent des structures narratives diverses où images et composition sonore participent pleinement à l'élaboration de la dramaturgie, et qui abordent des thématiques telles que : les relations entre réalité et fiction, la construction et la dissolution des identités, les peurs contemporaines, les mécanismes de la mémoire. Notamment la « Trilogie Fantôme » avec *George Kaplan*, *Benjamin Walter* et *B. Traven*, cycle d'enquêtes sur des personnages aux identités multiples et mystérieuses.
- **la production de performances** (souvent des formes plus courtes et plus légères) axées soit sur l'image (ex : *Atomic Alert*, détournement de films américains des années 50) soit sur la forme du concert (*Incantations*, *Rester parmi les vivants*), voire de l'installation in situ et du théâtre d'objets (*Je ne sais quoi te dire, on devrait s'en sortir...*).

Les formes développées par la compagnie AsaNsiMAsa sont autant de fictions crépusculaires qui, dans un monde hanté par la catastrophe, mettent en jeu une humanité qui essaie d'en découdre (ou, du moins de développer des formes de survie) face à une mécanique implacable de déshumanisation, de contrôle des corps, d'appauvrissement de la langue, de dépossession.

Les créations de cie AsaNsiMAsa partent majoritairement des textes écrits par Frédéric Sonntag, font appel à la vidéo et au dessin, réalisés par Thomas Rathier, à la musique enregistrée ou en direct au plateau, composée et jouée par Paul Levis.

Les créations lumières sont réalisées par Manuel Desfeux, et la régie générale et son par Bertrand Faure. Frédéric Sonntag s'est aussi entouré d'un groupe d'acteurs fidèles qui participent régulièrement aux créations de la compagnie AsaNlsiMAsa.

De 2013 à 2014, la compagnie AsaNlsiMAsa était en résidence au Forum du Blanc Mesnil. Cette résidence s'est poursuivie en 2015 à la Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, partenaire de la compagnie depuis 2011 notamment sur des projets de création (*Sous contrôle*) et des commandes de formes courtes (*Lichen-man, The Shaggs*). En 2015 et 2016, la compagnie a été soutenue par Saint-Quentin-en-Yvelines.

Son travail est également activement soutenu depuis 2010 par la Scène nationale 61 d'Alençon, où Frédéric Sonntag fait partie du collectif artistique « Les Intrépides ». La compagnie est associée pour 3 saisons au Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN, au Grand R, scène nationale de la Roche-sur-Yon et à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise/Val D'oise. Elle est conventionnée par la DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France au titre de l'aide à la permanence artistique et culturelle.

La compagnie AsaNlsiMAsa mène depuis plusieurs années, en marge de ses créations, un travail pédagogique autour des écritures contemporaines auprès de différents types de public : amateurs, étudiants, publics scolaires etc... Ce travail prend des formes diverses : rencontres de sensibilisation avant et après les représentations, ateliers d'écriture, ateliers de lectures, ateliers d'interprétation, stages, workshops etc... Ce travail est souvent accompagné d'un travail sur l'utilisation de l'image vidéo et sur la place de la composition musicale au théâtre.

SPECTACLES DISPONIBLES EN TOURNÉE :

Benjamin Walter (2015) • George Kaplan (2013) • *Beautiful Losers* (2016) • *The Shaggs* (2012)
• *Lichen-Man* (2011) • *Atomic Alert* (2008)

CRÉATIONS PASSÉES :

Rester parmi les vivants (2012) • *Sous contrôle* (2011) • *Je ne sais quoi te dire, on devrait s'en sortir...* (2010) • *Toby ou le saut du chien* (2009-2010) • *Dans la zone intérieure* (2008) • *Incantations* (2008) • *Nous étions jeunes alors* (2007-2008) • *Des heures entières avant l'exil* (2005-2006) • *Intrusion* (2004) • *Disparu(e)(s)* (2003-2004) • *Idole* (2002).

CONTACTS

Cie AsaNIsiMAsa

c/o Frédéric Sonntag - 35 rue des petits carreaux 75002 Paris

Administration, production, diffusion

Emilie Henin - Bureau Formart

emilie@bureau-formart.org

www.bureau-formart.org

+33 (0)9 81 91 75 05

+33 (0)6 21 00 39 57

