Sketches

Une pièce d'Hélène Iratchet
interprétée par Hélène Iratchet, Rachel Garcia et ErGe Yu
Costumes, objets et maquillages de Rachel Garcia
Music selector : Tristan Bera

Intention

Sketches nous invite à superposer le monde du divertissement à celui de la production industrielle, par le biais d'un système chorégraphique.

Le sketch vise par nature la satyre sociale ; de près (auto-dérision) ou de loin (moquerie des People). Le Clown, individu masqué et anonyme, trublion en tous contextes, dépositaire de multiples identités troubles en est l'extrême représentant. Il en est l'incarnation. C'est ce masque que nous adoptons. Ce sera ce corps, ses chutes, tics, maladresses que nous chorégraphierons, orchestrerons pour tenter de produire un semblant d'organisation.

Le mot sketch désigne aussi l'esquisse, un premier jet de projet, la projection d'un production. Production industrielle, production de données : aujourd'hui, biens, données et individus circulent 24/24h, 7/7 J à l'échelle planétaire: nos clowns tenterons de rejouer, d'incarner cette hyper-activité en un ballet incessant de gestes, mimiques, marches, courses.

Les deux interprètes feront se succéder ou joueront simultanément ces sketches chorégraphiques, à un rythme intensif, ceux-là renvoyant tantôt à des petits systèmes mécaniques (dissociations des parties du corps), tantôt à des principes d'accumulation (comme dans une chaine de montage ou dans accumulation pièce de Trisha Brown), à de simples imitations, copies de danses populaires et virales, d'expérimentation/ crash-tests sur les notions d'équilibre et de poids. Par sa danse le clown sera tantôt humain, machine, objet lui-même. Producteur de sueur et d'émotion, recycleur, transformateur, metteur en scène de ses propres panoplies, peut-être même connaîtra-t-il lui-même un devenir réifié de clown de synthèse ?

«L'homme est à lui seul un grand nombre d'instruments. Si je m'assois par terre « je suis une chaise», si je marche je suis un moyen de transport, si je chante je suis un instrument de musique Le corps est l'ensemble primaire d'objets à disposition de l'homme tandis que les ustensiles sont des extensions artificielles et des caricatures du corps, de monstrueuses prothèses. Je suis tasse, radio, parapluie, vélo, vêtement, table.»

Alessandro Mendini. «Il corpo, oggetto naturale», Casabella, N° 399, mars 1975, p5

Sketches est une succession d'élans chorégraphiques qui s'organisent autour de réflexions sur les mutations du travail dans notre data-monde industriel.

« Nous sommes clandestin-e-s parce que nous refusons le spectacle de la célébrité et nous sommes n'importe qui.

Puisque sans vrais noms, visages ou nez, nous prouvons que nos mots, rêves et désirs sont plus importants que nos biographies.

Puisque nous rejetons la société de la surveillance qui observe, contrôle, espionne, enregistre et vérifie notre moindre mouvement.

Puisqu'en cachant notre identité nous récupérons la puissance de nos actes.

Puisqu'avec le maquillage nous donnons à la résistance un visage drôle et redevenons visibles.»

Extrait de la traduction du manifeste : The clandestine Insurgent Clown Army années 2009

Costume / Eléments plastiques

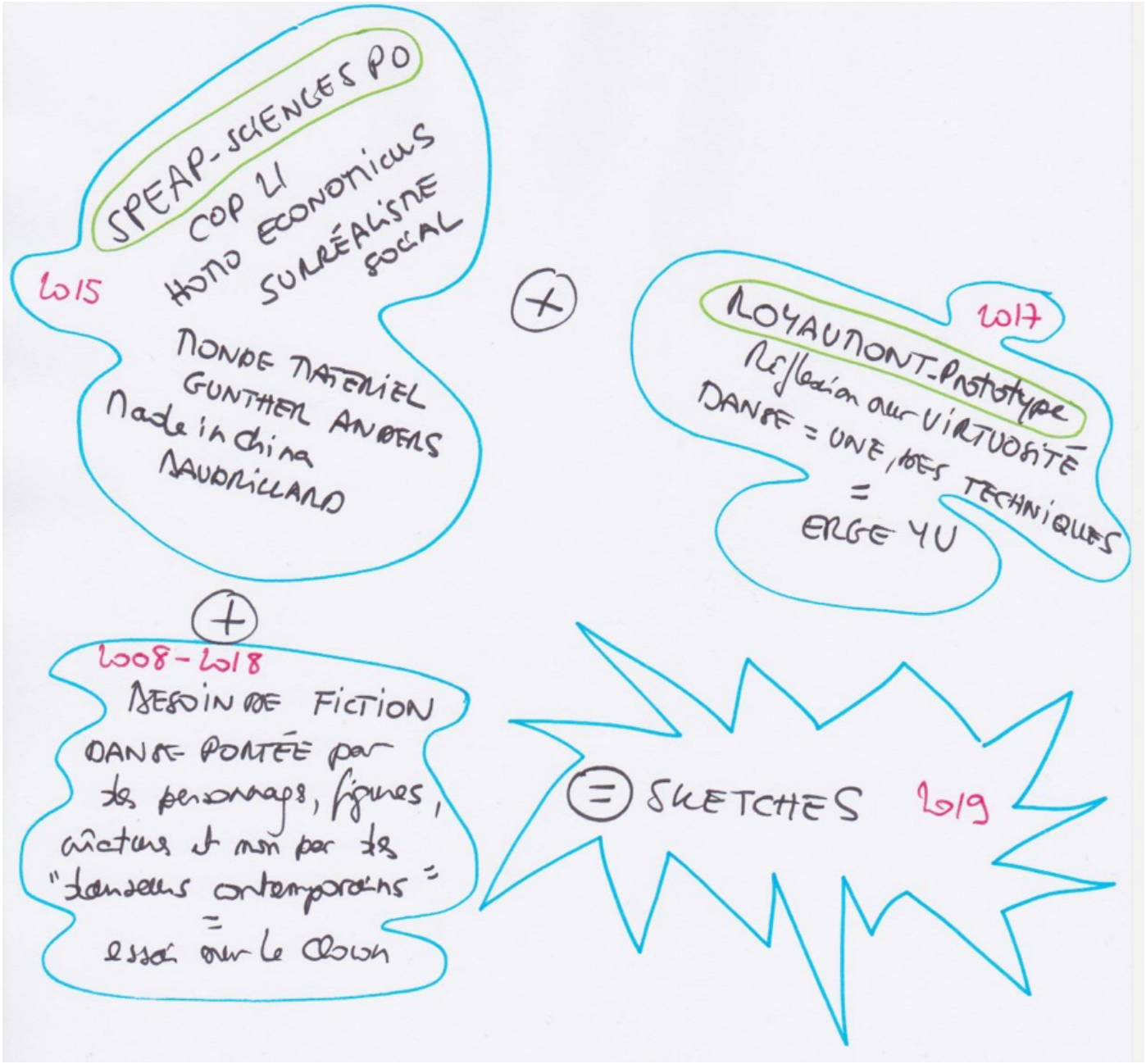
Nos clowns sont des variations autour de la figure de l'Auguste. A la différence de ses cousins les Muppets et les guignols, le clown ne figure pas la caricature d'une personnalité précise. Il est pratiquement asexué, généralement affublé d'un immense sourire et d'un nez démesurément gonflé. Nous pourrons faire varier les parties grotesques, comme Cindy Sherman joue des variations d'échelles dans sa série de Clowns 2003-2004.

Le maquillage est sa base car il accentue l'expressivité du visage et peut présenter une peinture raffinée et permet l'ajout de prothèses qui rendent l'interprète méconnaissable. Le costume traditionnel de l'Auguste offre un grand répertoire de couleurs et de matières et ne craint pas la juxtapositions d'éléments désaccordés, inadaptés, de taille démesurée.

Il sera traité comme un élément plastique à part entière avec sans doute des éléments empruntés au monde de l'objet, (cf. recherche d'Oscar Schlemmer pour son Ballet Triadique et son intérêt pour les matériaux nouveaux) : impression 3D, impression ou découpes numériques, utilisation de matières aux qualités sculpturales : tissu néoprène, Plastazote... Les costumes des clowns très concrets, détaillés et dont les jeux de matières satinées, lamées, opaques, saturées, accentuent la consistance, seront pensés en opposition à l'espace vide, lumineux et coloré par la lumière, uniquement surligné de percées lumineuses de différentes natures.

La création d'un produit clown ou plutôt d'un système clown sera recherché. Avec la possibilité de faire varier ses identités et de le faire évoluer graduellement dans son degré de sophistication et d'adaptation à son milieu naturel et à ses contraintes physiques. Le devenir de son costume reflètera celui de sa figure, de la momification par accumulation d'accessoires : faux-ongles, faux-cils, faux-cheveux, faux pieds au dépouillement extrême d'un retour au vêtement quotidien ou à la nudité.

Projet, sous forme de schéma



Système = machine = technique = répétition = accident = burlesque = danse = écriture = mémoire = virtuel = système = virtuosité = technique = ErGeYu = Corps = mouvement = système = segments = symétrie = rythme = musique = Danse = dépense d'NRJ = partage = spectacle

Équipe

Hélène Iratchet, chorégraphe

Hélène Iratchet est danseuse et chorégraphe. Athlète de formation, elle entame des études de littérature à l'université Toulouse le Mirail avant de se former à la danse au conservatoire puis au CDC, Centre de développement chorégraphique Toulouse-Midi-Pyrénées, à New York au Merce Cunningham Studio, enfin lors de très nombreux stages et workshops.

Depuis 2004 elle crée plusieurs pièces : le solo En privé à Babylone, le duo Jack in the box, le quatuor Hommage d'un demi-dimanche à un Nicolas Poussin entier, les duo Roi et Reine à Montpellier danse, SOCLE avec l'écrivain Pauline Klein dans le cadre du festival Concordanse(s) et le duo ROSE coécrit avec Rachel Garcia pour le festival entre cour et jardins. En octobre 17 pour la nuit blanche elle crée «Des gestes choisis» à l'invitation de l'artiste Delphine Coindet à la collégiale Saint-Martin à Angers, en lien avec le Frac des Pays de la Loire.

En 2011 elle participe à Crossings workshop international se tenant à Johannesburg qui permet à de jeunes artistes internationaux de travailler ensemble en vue de créer et présenter sur la scène de la Dance Factory une série de pièces courtes

En parallèle à ses activités de danseuse et chorégraphe elle est élève au Fresnoy, Studio national des arts contemporains à Tourcoing entre 2005 et 2007 ou elle réalise le court-métrage Let's dance et le trio Badadido dodle di. Elle intègre en 2015 le master SPEAP programme d'expérimentation en arts et politique de Sciences Po Paris, fondé et dirigé par le sociologue Bruno Latour.

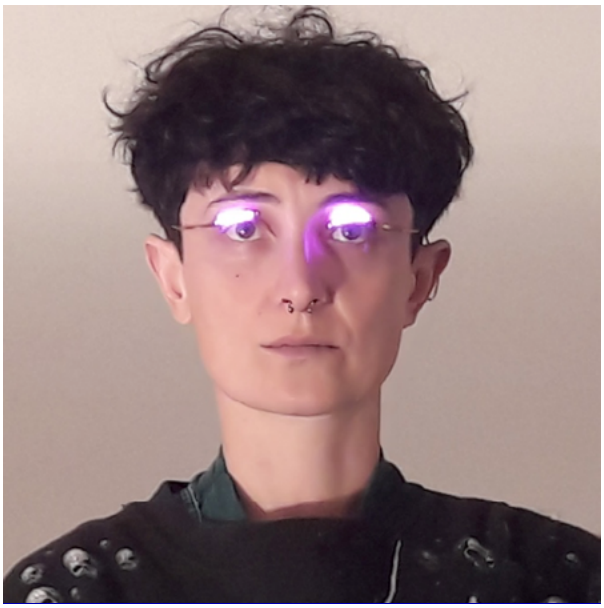
Enfin en 2016/17 elle est lauréate de la fondation Royaumont, pour participer à Prototype, formation dirigée par le chorégraphe Hervé Robbe sur la question du corps virtuose et du corps amateur, elle y crée le prototype HUB.

Depuis 2001 elle travaille comme interprète auprès de Gisèle Vienne et Etienne Bideau-Rey, Thierry Bédard, Christian Rizzo, Herman Diephuis, Thierry Baë, David Wampach, Julie Desprairies, Sylvain Prunenec, Xavier Le Roy, Ivana Muller, Tino Sehgal Elle joue également dans les performances et films des artistes Pauline Curnier-Jardin, Ulla Von Brandenbourg, Alex Cecchetti et de la cinéaste Shalimar Preuss.

Rachel Garcia, scénographe, costumière, performeuse

Rachel Garcia, scénographe, plasticienne et chorégraphe développe son travail dans divers contextes : danse contemporaine, théâtre et arts plastiques.

Elle conçoit des costumes qui questionnent la nudité et les limites du corps avec son environnement matériel. Elle axe principalement son travail sur le choix des matériaux et des formes contrariantes et stylisées, tendant à rapprocher les frontières entre l'objet synthétique et le corps. Elle conçoit également des scénographies en étroite collaboration avec les artistes qu'elle accompagne, creusant la piste d'une dramaturgie de l'espace plastique, particulièrement avec David Wampach – ENDO, VEINE, et le questionnement du maniérisme Italien dans l'art des Grottes au XVI eme siècle avec Pauline Curnier-Jardin (Grotta Profunda-film, Crèche Vivante-performance pour la Fondation Cartier, The Resurrection Plot-performance pour Performa-New-York, Grotta Profunda approfondita -installation interactive-Biennale de Venise 2017. Pour Pauline Curnier-Jardin, elle conçoit et réalise également les costumes du film Blutbad Parade et de Teetotum. Elle accompagne le chorégraphe David Wampach dans ses créations : QUATORZE , BASCULE, CASSETTE, SACRE, RITE, URGE (costume) et AUTO, TOUR, VEINE et ENDO (scénographie et costumes), Le chorégraphe Heddy Maalem – Mais le diable marche à nos côtés, Eloge du puissant royaume, Toujours sur cette mer sauvage, Negra Sum, Pulchra es et Appi, La Tristesse du roi (costume et scénographie).



Depuis 1998 elle collabore étroitement aux œuvres chorégraphiques d'Hélène Iratchet, en tant que danseuse : Prestissimo 1 et 2, puis en tant que scénographe et créatrice costume – En privé à Babylone, Jack in the Box, Hommage d'un demi-dimanche à un Nicolas Poussin entier et Roi et Reine et elle co-signe le spectacle ROSE.

A titre de chorégraphe et plasticienne elle produit avec Marion Muzac le spectacle Le Sucre du Printemps, destiné à être joué par 27 jeunes danseurs de danses actuelles et qui fut réinterprété dans plusieurs villes : Toulouse, Paris, Düsseldorf-Allemagne et Ramallah-Cisjordanie.

Rachel Garcia a également exercé les métiers de danseuse de cabaret pour de nombreuses revues toulousaines, fut interprète pour Marco Beretini / Clo-clopinettes, et la cie Revêtement Mural.

Depuis 13 ans elle anime des ateliers croisés danse-arts plastiques et danse-design au sein de l'Ecole Supérieure des Arts et du Spectacle de Toulouse (ISDAT).

ErGe Yu, danseuse

ErGe Yu est danseuse, elle se forme à la danse à l' Ecole de danse professionnelle et Université de danse classique chinoise de la province du Sichuan en Chine ainsi qu'au centre de développement chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées.
Elle travaille pour les chorégraphes Heddy Maalem: le duo «Toujours sur cette mer sauvage", "Mais le diable marche à nos côté» ainsi que le film "L'etranger". les metteurs en scène Sophie Perez et Xavier Boussiron pour " Biopigs « ainsi que pour le chorégraphe Jean -Marc Matos.
En 2016, elle crée sa premiere piece "hasard" en Chine qui est présentée pour le festival Young International Artist de Pekin, et ACT1 festival contemporain international à ChengDu. Elle remporte également plusieurs prix comme le premier prix de danse classique chinoise du 7em concours de Taolin, le premier prix du 6em concours national ainsi que le prix de la meilleure interprète pour la chorégraphie Manman Caodi.

Tristan Bera, music selector

Tristan Bera est un artiste et cinéaste dont la pratique inclut commissariat d'exposition, écrits critiques et performances. Il a étudié l'esthétique et l'histoire de l'art contemporain et participé en 2015 au programme expérimental en arts et politique dirigé par le philosophe Bruno Latour à SciencesPo. Son travail visuel questionne intertextualité, cinéphilie et mélomanie dans les cultures pop et savantes, par exemple à travers des collaborations vécues comme des hybridations ou à partir de combinaisons de références hétérogènes. En 2012, en collaboration avec l'artiste Dominique Gonzalez-Foerster et le compositeur Ari Benjamin Meyers, il réalise une mise en scène «européenne et dissociée» du drame musical «Peer Gynt» de Henrick Ibsen en associant par collage les utilisations cinématographiques ou publicitaires de la musique d'Edvard Grieg. En France, il a notamment travaillé sur des expositions institutionnelles majeures comme «Gainsbourg 2008» à la Cité de la Musique auprès de l'illustrateur sonore Frédéric Sanchez, ou «Warhol Underground» (2015) auprès d'Emma Lavigne au Centre Pompidou-Metz qui insiste sur la stimulation mutuelle entre l'oeuvre d'Andy Warhol et le nouveau rock de New York durant la décennie 1960. En 2017-2018, il est co-commissaire auprès d'Etienne Daho de l'exposition «Daho l'aime Pop» à la Philharmonie de Paris qui dresse le premier panorama institutionnel de la pop française.

Teasers, liens vidéos pièces antérieures et références

Teasers de Sketches:

http://heleneiratchet.com/sketches-recherche2
http://heleneiratchet.com/sketches-recherche1

Les vidéos des pièces précédentes de Hélène Iratchet :

http://heleneiratchet.com/choregraphies/des-gestes-choisis
http://heleneiratchet.com/choregraphies/roi-et-reine
http://heleneiratchet.com/choregraphies/hommage
http://heleneiratchet.com/choregraphies/jack-in-the-box
http://heleneiratchet.com/choregraphies/rose

Pictogramme extrait de «La mort vous va si bien»

Quelques sources et influences :

- le philosophe Gunther Anders (l'Obsolescence de l'Homme)
- la comédie «La mort vous va si bien «de Robert Zemeckis mettant en scène Bruce Willis, Meryl Streep et Isabella Rossellini.
- l'artiste Mika Rottenberg et sa vidéo Sqeeze qui parle de marxisme surréaliste
- la vidéo «The way things go » the Fishlii and Weiss
- le Clown Krumper Tommy the clown…
- l'ouvrage l'Economie de l'attention, direction Yves CItton.

Création les 6 et 7 décembre 2019

Festival Les Inaccoutumées
Ménagerie de Verre, Paris

Calendrier de création

Résidence la Place de la Danse 7-18 janvier 2019
Résidence le Phare, Centre Chorégraphique du Havre 18-26 mars 2019
Résidence Ménagerie de Verre septembre ou octobre 2019
Recherche en cours : deux semaines en Avril ou Mai 2019
Deux semaines en septembre ou octobre 2019

Dates de tournée

Fin janvier /début février dans le cadre des Festival de La Place e la Danse (Toulouse) et Farenheit, CCN le Phare, le Havre

Contact:

Suzanne Veiga-Gomes
0033 687 011 897
Hélène Iratchet
0033 679 603 480
assorichard@gmail.com

Présentation de l'Association Richard/Hélène Iratchet

Pour ses productions de 2010 et 2013 la compagnie a bénéficié des soutiens de la DRAC Midi-Pyrénées (Nouvelle Occitanie,) au titre de l'aide au projet, de la Région Midi-Pyrénées, de la SACD (Bourse d'écriture et Aide à la production), de l'Arcadi et de l'ONDA.

La compagnie a été accueillie en résidence à l'Échangeur de Fère-en-Tardenois, à la Ménagerie de Verre, au CCN de Grenoble, à KLAP à Marseille, au CDC de Toulouse, à l'Agora de la danse/Montpellier danse.

2004-2017

L'association Richard a été créée en **2004** pour permettre à Hélène Iratchet de créer un premier spectacle, le solo ***En privé à Babylone*** (Hommage à Richard Brautigan), en réponse à l'invitation du CDC de Toulouse où elle a suivi la formation Extension en 2000.

Les années suivantes la chorégraphe s'oriente vers l'interprétation et danse pour de nombreux chorégraphes. En 2005 elle est étudiante au sein du Fresnoy, studio National des arts contemporains.

En **2008** au sortir du Fresnoy et en résidence au Vivat d'Armentières, elle reprend son travail personnel et crée le duo ***Jack in the Box.*** Le duo sera présenté à Marseille au théâtre des Bernardins (Questions de Danse), à la MAC de Créteil dans le cadre des Plateaux 2009, au CDC et dans le cadre du, puis au festival le Printemps de Septembre , au Festival C'est comme çà! de Château-Thierry, à Vivat la Danse.

2010 création du quatuor ***Hommage d'un demi-dimanche à un Nicolas Poussin entier***. La pièce est produite par le réseau des CDC, l'Arcadi, la DRAC Midi-Pyrénées et accueillie en production déléguée par le CDC de Toulouse. La pièce est présentée dans tous les CDC, au festival Hors-Saison de l'Arcadi et au CND de Pantin.

2013*,* création du duo Roi et Reine, créé les 4 et 5 décembre dans la saison du Festival Montpellier Danse. La pièce est présentée à Paris à l'Atelier de Paris dans le cadre du Festival faits d'Hiver.

2014, à l'invitation du festival entre court et jardin, création de la performance ***Rose*** avec Rachel Garcia, avant-première à l'Usine de Tournefeuille, diffusion au Festival des Fabriques au Parc Jean-Jacques Rousseau d'Ermenonville en **2015.**

2014: création de ***SOCLE,*** duo créé avec l'écrivain Pauline Klein dans le cadre du festival Concordanses. Représentations au Théâtre du Colombier, à l'Université Paris 13, à la Briqueterie/CDC du Val-de-Marne et à la Maison de la poésie à Paris.

2015: la pièce ***Hommage d'un demi-dimanche à un Nicolas Poussin entier*** est reprise à l'Auditorium du Louvre dans le cadre d'une exposition consacrée au peintre Nicolas Poussin.

Photo de travail, avril 2019, Beaux-Arts de Toulouse