

# Sketch, sketches



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

## Projet

Sketch-sketches est un spectacle qui met en scène deux clowns dans une sorte d'atelier, de fabrique où circulent des objets : perruques, chaussures, photos imprimées, petites enceintes bluetooth...

Sketch-sketches est conçu comme un système qui donnera à voir un ensemble de relations, de causes à effets entre deux personnages dansants et un environnement artificiel, mécanisé<sup>1</sup>, en mouvement, et sonore.

Ce choix chorégraphique et scénographique découle d'enjeux qui me sont chers :

L'un chorégraphique : écrire une danse virtuose pour des corps assujettis à la permanence des artefacts, ici présents sous forme d'une chaîne de défilement infinie d'objets.

L'autre de nature plus anthropologique : d'où viennent les objets qui sont présents sur ce plateau ? Quels sont leurs composants chimiques ? De quelles techniques sont-ils dépositaires et qui nous sont invisibles ? Quels trajets ont-ils fait et entre quelles mains sont-ils passés ?

Le grotesque, expressif et excessif dans un monde où les corps se mettent en scène aussi facilement qu'un Donald Trump ou qu'une chirurgie esthétique boursouflée : les clowns sont partout et ils contrôlent notre monde artificiel!

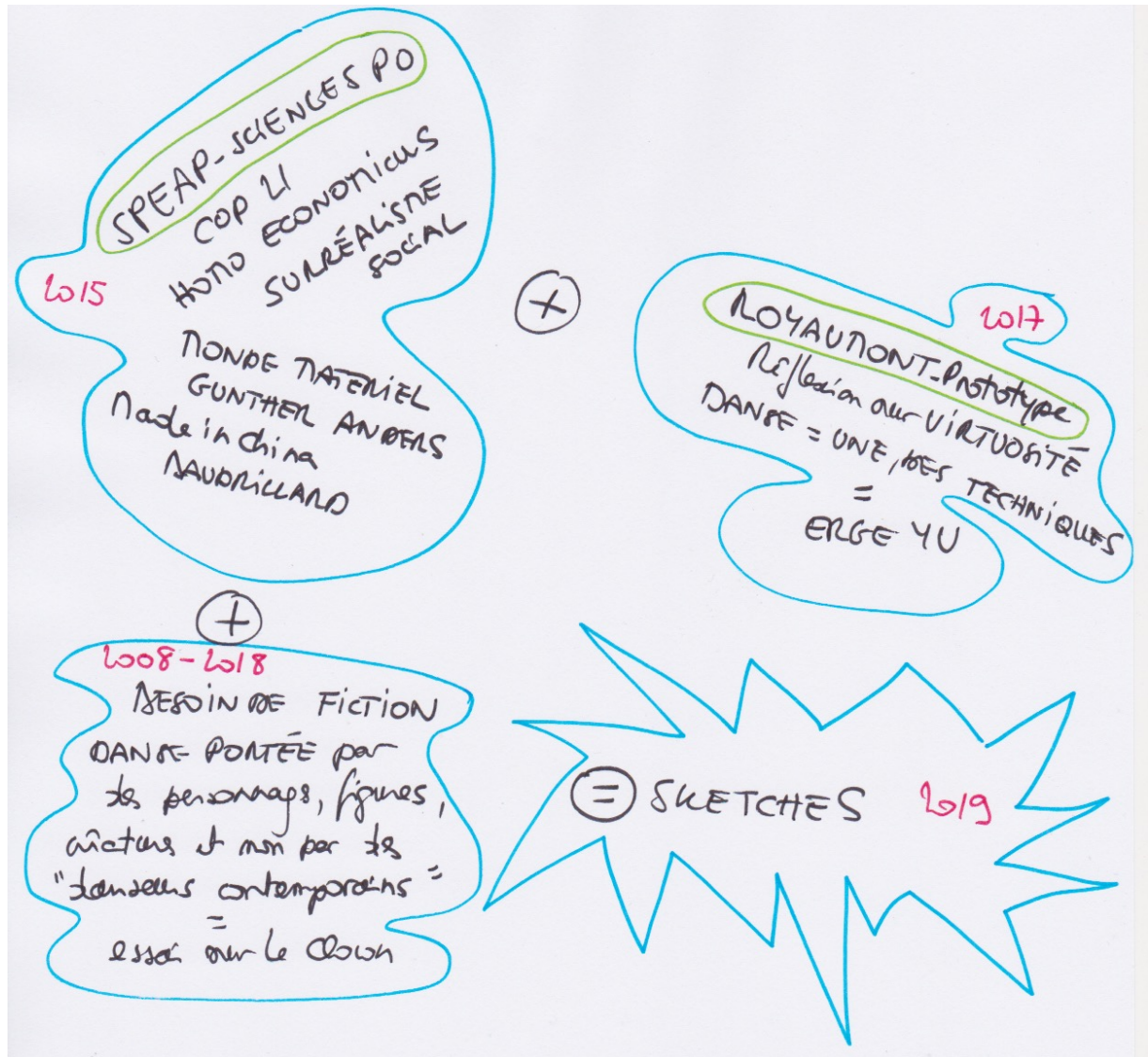
**" Nous sommes clandestin-e-s parce que nous refusons le spectacle de la célébrité et nous sommes n'importe qui. Puisque sans vrais noms, visages ou nez, nous prouvons que nos mots, rêves et désirs sont plus importants que nos biographies. Puisque nous rejetons la société de la surveillance qui observe, 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

---

<sup>1</sup> Je pense à la façon dont Siegfried Giedion le célèbre historien de l'architecture décrivait dans "La mécanisation au pouvoir" les abattoirs de Chicago et leur système mécanisé qui inspira par la suite Henry Ford.

## Projet, sous forme de schéma



**Système**=machine=technique=répétition=accident=  
**burlesque**=danse=écriture=mémoire=**système**=  
virtuosité=technique=ErGeYu=**Corps**=mouvement  
=système=segments=symétrie=**rythme**=musique



## Scénographie

Les spectateurs entrent dans un espace traversé de câbles en mouvement sur lesquels sont suspendus une production semi-industrielle d'objets. Sur scène se meuvent deux personnages qui vont se "démultiplier" pour répondre à ce contexte de production.

## Danse

Deux clowns hyper-toniques manipulent ce corpus d'objets. Danse complexe, rythmes contrastés, élans et accidents : les corps existent tantôt en miroir, tantôt en contradiction avec le rythme de défilement de cette production.

Les corps rebondissent, se tendent, se morcellent et (recherchent leurs fragments !) ...

**"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



## Made in China

La danse reste ma matière principale c'est pour cette raison que j'ai choisi de travailler avec ErGe Yu, une danseuse virtuose, formée en Chine au ballet traditionnel. Danseuse atypique, elle est à la fois très structurée et tonique de par sa formation initiale, mais aussi capable d'improvisations et de compositions les plus libres (elle collabore déjà avec Heddy Maleem et la compagnie du Zerep).

En l'invitant sur Sketch-sketches, je développe un dialogue avec ErGe sur la question de la production de masse qui lie la Chine et la France de façon durable et ambiguë.

**" Tous les objets ont une histoire : celle de toutes les personnes qui les ont touchés. Ils sont une extension de cerveaux et d'actions. Au lieu d'envisager un objet à travers son "travail mort", avec le point de vue de ces théories économiques, je le regarde d'une manière plus abstraite, spirituelle. Je pense que les objets ont une mémoire."**

Mika Rottenberg au sujet de sa vidéo Squeeze



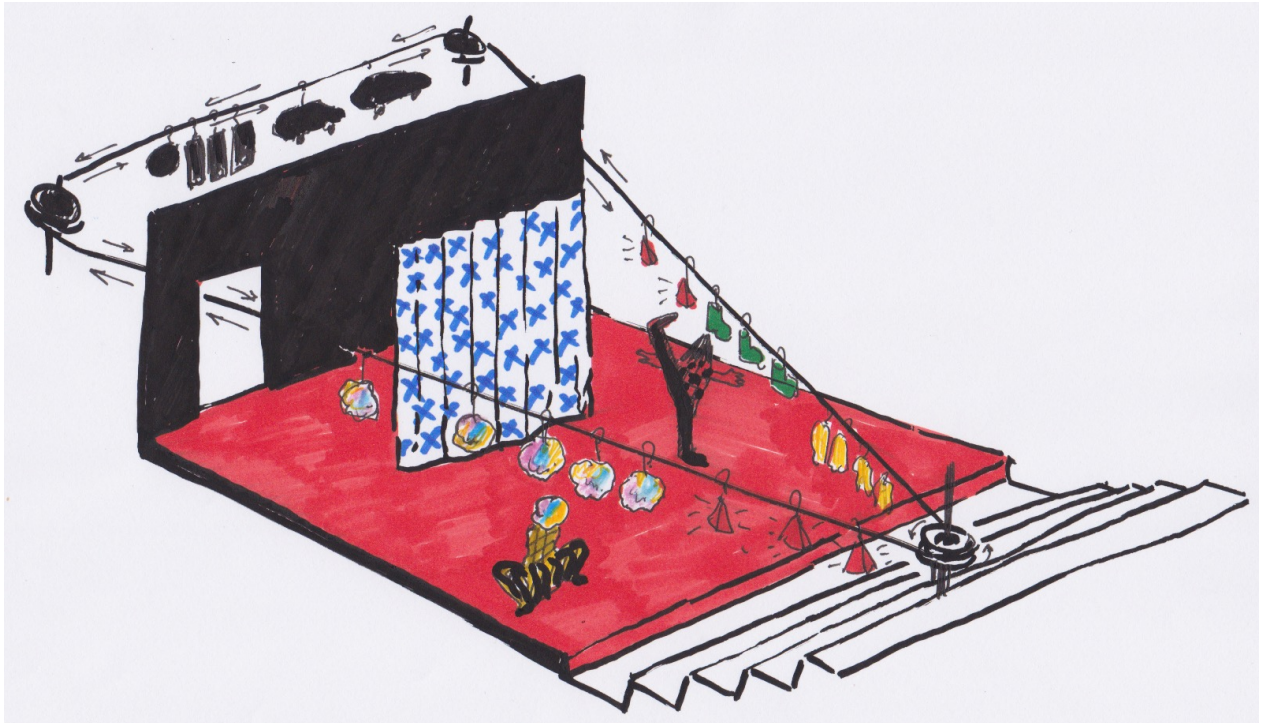


## **De la musique...populaire**

J'ai demandé à Tristan Bera de réfléchir avec moi à une sélection de musiques existantes plus ou moins populaires pour accompagner ce système, structurer le temps et porter les danses.

Nous allons travailler ensemble pour sélectionner des musiques suivant différents axes et thématiques: musique de cirque ( Nino Rota, Black Eye/Burnt Thumb de Metronomy) musique choisies en lien avec une époque( ère industrielle, avènement du plastique, musiques traditionnelles chinoises...)

## Principe de la scénographie :



# 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 2011 elle participe à Crossings workshop international se tenant à Johhanesburg qui permet à de jeunes artistes internationaux de travailler ensemble en vue de créer et présenter sur la scène de la Dance Factory une pièce d'une durée de 12mm au terme d'une résidence de 2 semaines.

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 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 elle participe à la formation Prototype à la fondation Royaumont.

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. Elle joue également dans les performances et films des artistes Pauline Curnier-Jardin et Ulla Von Brandenburg, et de la cinéaste Shalimar Preuss.



## **Rachel Garcia, scénographe, costumière**

Rachel Garcia est titulaire du DNSEP de design d'espace de l'Ecole Supérieure des Beaux Arts de Toulouse (ISDAT).

Elle s'est formée à la danse contemporaine au Conservatoire National de Toulouse, dans la Compagnie Colline à Istres, ainsi qu'au CDC de Toulouse, à New York chez Merce Cunningham et Trisha Brown et auprès de la Compagnie Damaged Goods, Meg Stuart.

Depuis 2001, elle collabore régulièrement avec les chorégraphes David Wampach, Hélène Iratchet, Heddy Maalem, Sylvain Huc et l'artiste Pauline Curnier-jardin en tant que scénographe, créatrice costumes, et assistante à la mise en scène.

Elle a contribué également, par rencontres ponctuelles, aux créations des chorégraphes et metteur en scène Vincent Thomasset, Aude Lachaise, Yuval Rozman, Julie Desprairies, Robyn Orlin, James Carlès...

Elle est co-auteur du "Sucre du Printemps", pièce chorégraphique créée avec Marion Muzac en 2010 et de "Crèche vivante", performance créée avec Pauline-Curnier-Jardin en 2012 à la Fondation Cartier.

## **ErGe Yu**

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 côtés" ainsi que le film "L'etanger". les metteurs en scène Sophie Perez et Xavier Boussiron pour "BIopigs" ainsi que pour le chorégraphe Jean -Marc Matos).

En 2016, elle crée sa première pièce "hasard" en Chine qui est présentée pour le festival Young International artiste pékin, et ACT1 festival contemporain international à ChengDu. Elle remporte également plusieurs prix comme le premier prix de danse classique chinoise du 7<sup>em</sup> concours de Taolin, le premier prix du 6<sup>em</sup> concours national ainsi que le prix de la meilleure interprète pour la chorégraphie Manman Caodi.

## Tristan Bera

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, par exemple à travers des collaborations vécues comme des hybridations ou à partir de combinaisons de références hétérogènes. En France, il a notamment travaillé sur des expositions institutionnelles majeures comme "Dada" (2005) au Centre Pompidou et "Gainsbourg 2008" à la Cité de la Musique, et plus récemment "Warhol Underground" (2015) et "Jardin Infini" (2017) au Centre Pompidou-Metz. Depuis 2015, il est membre fondateur de COYOTE, un collectif à géométrie variable, qui produit des formes sensibles expérimentales et intersectionnelles au croisement de l'écologie, l'anthropologie, l'ethnologie et les sciences politiques. En 2017-2018, il est co-commissaire de l'exposition "Daho l'aime Pop" avec Etienne Daho à la Philharmonie de Paris et œuvre en collaboration avec l'espace Kassandras à Athènes. Ses films ont été montrés dans les festivals de Rotterdam, Londres, Vila do Conde et Lisbonne/Estoril et dans les cinémathèques de Paris, Porto ou Bologne ainsi que dans des expositions personnelles ou collectives à la Haus der Kunst (Munich), au Centre Pompidou, à ICA Winnipeg, au rRemai mModern (Canada), au MAAT (Lisbonne) ou encore Jan Mot (Bruxelles) ou à la Gallery Koyanagi (Tokyo).



---

## Références et liens vidéos pièces antérieures

---



Pictogramme extrait de "La mort vous va si bien"

Quelques sources et influences provenant volontairement des cultures tant savantes que populaires.

- 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 Squeeze qui parle de marxisme surréaliste
- la vidéo "The way things go » the Fishlii and Weiss
- le Clown Krumper Tommy the clown...
- Baudrillard « Le système des objets »

Les vidéos de mes pièces précédentes

<http://heleneiratchet.com/sketches-recherche1>  
<http://heleneiratchet.com/choreographies/des-gestes-choisis>  
<http://heleneiratchet.com/choreographies/rose>  
<http://heleneiratchet.com/choreographies/roi-et-reine>  
<http://heleneiratchet.com/choreographies/hommage>  
<http://heleneiratchet.com/choreographies/jack-in-the-box>

---

## **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 ça! 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 Concordances. 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.

## **Calendrier prévisionnel**

### **Si création pour Étrange cargo, Ménagerie de Verre:**

Résidence technique à Orléans, Hélène et Rachel

Résidence 14 janvier/25 février au CDC de Toulouse ou au CCN de Caen

Résidence du 4 au 13 février au Phare, le Havre

Résidence 25 février/9 mars au CCN d'Orléans

Résidence 18/30 Mars à Falaise ou à Charleroi

Avril: création à la Ménagerie de Verre

**Si Création aux Rencontres Chorégraphiques de Seine Saint-Denis,**  
le calendrier sera décalé.

**Si création pour Fahrenheit calendrier à revoir.**

**Contact:**

**Suzanne Veiga-Gomes**

**06 87 01 18 97**

**Hélène Iratchet**

**06 79 60 34 80**

**assorichard@gmail.com**