

Janine Charrat

L'instinct de la danse

arte

Danseuse d'une popularité extraordinaire après guerre, Janine Charrat fut également une chorégraphe novatrice dont on a beaucoup sous-estimé l'influence sur l'explosion de la danse contemporaine en France.

Première femme chorégraphe avec Martha Graham, à la même époque que Roland Petit et Maurice Béjart, Janine Charrat a créé un nouveau langage chorégraphique, qui s'appuie souvent sur les grands textes littéraires ou des grandes œuvres musicales. (Jean Genet, Marius Constant, Jean Cocteau...).

Son inventivité ainsi que les provocations chorégraphiques la propulsent alors au premier plan de la danse contemporaine, non seulement en France mais aussi dans de nombreux pays. Ses créations les plus emblématiques sont d'ailleurs encore au répertoire de nombreuses compagnies chorégraphiques dans le monde. Star populaire, femme meurtrie rescapée des flammes, la vie de Janine Charrat est un véritable roman où se mêlent passion, gloire et fatalité.

Initiatrice et directrice du Département Danse au Centre Georges Pompidou, elle partage avec un nouveau public ses nombreuses découvertes de nouveaux talents tels que Régine Chopinot, Maguy Marin et de nombreuses autres grandes chorégraphe de la danse d'aujourd'hui... Elle devient l'ambassadrice de cette nouvelle danse qui était en train de s'écrire et de s'inventer.

Luc Riolon et Rachel Seddoh sont allés à la rencontre de cette femme active, pleine de projets chorégraphiques et scéniques, et retracent l'histoire de sa carrière et de sa vie, dans un film poétique ponctué de larges extraits de ses œuvres les plus célèbres. Des documents inédits, retrouvés dans le monde entier donnent à ce documentaire une sincère émotion.

Trois idées directrices, trois montages parallèles

Ce portrait de Janine Charrat est articulé autour de trois idées fortes qui se croisent tout au long du film :

> Janine Charrat est une chorégraphe novatrice et personne ne le sait. Elle est la première à explorer bien des voies qui seront reprises des années plus tard par les grands chorégraphes du vingtième siècle. Elle suspend ses danseurs à des élastiques (**Les liens**) bien avant Nikolais, Chopinot ou encore Decouflé... Elle fait danser sa compagnie sur de la musique concrète bien avant Maurice Béjart. Avec sa chorégraphie **Jeu de cartes** (1945), elle offre à Jean Babilée le rôle qui le rendra célèbre. Elle est une des rares femmes chorégraphes de son époque et la seule à cosigner une création avec Maurice Béjart avec qui elle travaillera deux années durant. Elle collabore avec de grands créateurs tels que Maurice Jarre, Jean Genet, Maurice Sarrazin, Herbert von Karajan...

Bien plus tard, en 1987, nommée directrice de la danse au Centre Georges Pompidou, elle participera dans l'ombre à l'explosion de la danse contemporaine française. Le film présente des extraits de ses plus belles chorégraphies en mettant en évidence ses innovations formelles.

> La vie de Janine Charrat est un vrai roman mêlé de passions et de malchance, « ses petits démons » comme elle dit. Enfant, elle vit un conte de fée et devient une vedette de cinéma à 12 ans dans *La mort du Cygne*. On la surnomme « le petit Mozart de la danse ». Elle fera de Serge Lifar son plus bel amour. Avec leur pas de deux extraordinaires dansés dans le monde entier, Roland Petit et Janine Charrat seront « les enfants chéris de Paris ». A la fin de la guerre, Serge Lifar lui imposera de choisir entre lui et Roland Petit...

> Aujourd'hui, Janine Charrat est une jeune femme dynamique. Nous l'avons suivie, caméra à la main, dans sa vie actuelle, dans les trains, les avions, très occupée à remonter ses chorégraphies avec des danseurs contemporains.

Ce film est donc un montage parallèle de ces trois aspects de la vie de Janine Charrat : la créatrice novatrice, la femme submergée par ses passions et la femme d'aujourd'hui, débordant d'énergie pour son art.

Luc Riolon

« Un rythme obsédant, venu d'Afrique ou de Polynésie... une fille, à peine adolescente, danse...danse... Est-ce déjà une danseuse ? Pas encore, mais elle possède un rythme (ne dirait-on pas qu'elle lui commande) et surtout une âme. C'est cela l'essentiel, car la danse de l'âme est singulièrement plus grave que celle du corps, puisque, tôt ou tard, l'âme s'impose aux muscles et créé le danseur. »

Serge Lifar

« Votre chorégraphie, jeune fille de lumière, est d'une cruauté et d'une violence inouïes. Je suis très fier et très heureux de votre travail. »

Jean Genêt (à propos de *Adam Miroir*)

« J'ai vu Janine Charrat faire ses premiers pas de chorégraphe sur le tapis vert du *Jeu de Cartes* de Stravinsky. Ce n'est ni le hasard, ni la chance des joueurs débutants qui la firent gagner cette partie redoutable, mais la magie de ses dons, grâce auxquels toutes les cartes dans ses mains devenaient soudain des atouts (...). L'admirable message de Charrat est grave et humain. L'émouvante inconnue, victorieuse du jugement de Paris, est le reflet de son image. Et, répétant le geste du pâtre émerveillé, je tends vers elle la pomme d'or. »

Boris Kochno

« J'ai toujours admiré Janine Charrat parce qu'elle est une danseuse d'une technique admirable, parce qu'elle est une chorégraphe d'une grande personnalité et aussi qu'elle a fait preuve dans les dramatiques semaines qu'elle a vécues d'un indomptable courage. »

Darius Milhaud

« Si la danse a un visage, c'est bien celui de Janine Charrat. Elle est l'incarnation d'un art qui, plus que le mouvement, en est comme l'âme. Le corps qui devient musique, ou poésie, ou peinture, ou même architecture. »

Henri Sauguet

Elle est devenue une des rares, sinon la seule chorégraphe femme dont l'inspiration soit aussi féconde que renouvelée et puissante. »

Jacqueline Cartier

« Janine Charrat serait un homme, il y a longtemps que sa place serait celle des plus célèbres parmi ses camarades. »

Antine Goléa

Janine Charrat

C'est à l'âge de dix ans que Janine Charrat commence sa carrière, avec le film de Jean Benoît Levy, **La Mort du Cygne**, avec lequel elle remporte un immense succès en tant que comédienne et danseuse. Elle y rencontre Serge Lifar, qui deviendra son maître, et qui influencera les débuts de sa carrière de danseuse et de chorégraphe.

A quinze ans, elle rencontre Roland Petit, avec qui elle donne de nombreux récitals et devient vite célèbre. Puis, elle suit Serge Lifar comme Etoile des Ballets de Monte Carlo, laissant Roland Petit former seul le Ballet des Champs-Élysées.

A 19 ans, elle réalise sa première chorégraphie **Jeu de Cartes** d'Igor Stravinsky, pour les Ballets des Champs-Élysées.

En 1945, elle devient danseuse Etoile aux Ballets de Monte Carlo dirigés par Serge Lifar.

En 1955, elle forme sa propre compagnie avec laquelle elle va créer ses plus grands succès et tourner à travers le monde : **Le Massacre des Amazones**, **Les Liens**, **Les Algues**, **Concerto de Grieg**, **Electre**...

En 1956, elle crée **Diagramme**, pour le Ballet du Marquis de Cuevas.

En 1957, elle crée **Adam' Miroir**, d'après Jean Genet, avec des décors de Paul Delvaux et une musique de Darius Milhaud. Elle entame la même année une grande tournée avec sa compagnie en Amérique du Nord, puis au Japon et en Corée du Sud. Puis, elle revient comme danseuse Etoile dans les Ballets du Marquis de Cuevas.

Elle collabore avec Maurice Béjart au début du Ballet du XXème siècle.

En 1960, Maurice Béjart crée pour elle **Les Sept péchés capitaux** de Kurt Weill, à Bruxelles et à Paris.

En décembre 1961, lors du tournage des **Algues** qui doit passer en direct sur TF1, sa robe de tulle prend feu à un candélabre. Après des mois d'hôpital, elle reprend miraculeusement sa carrière de danseuse et de chorégraphe.

En 1963, elle devient Directrice de la Danse à l'Opéra de Genève. Elle y crée et danse **Tu auras nom Tristan**.

En 1964, elle fait sa rentrée à Paris, invitée par Jean Robin pour le Festival de la Danse au Théâtre des Champs-Élysées. Elle y crée **Paris** de Boris Kochno et **Alerte Puits 21**.

De 1965 à 1977, elle poursuit sa carrière, invitée dans les opéras du monde entier. A Vienne, elle chorégraphie **La Chauve Souris** de Johann Strauss, sous

la direction musicale de Herbert von Karajan, puis **L'Enfant et les Sortilèges** de Maurice Ravel et **L'Oiseau de feu** de Igor Stravinsky. En Allemagne, elle crée la mise en scène et la chorégraphie de **Perséphone** du même Stravinsky et reprend **Abraxas** à l'Opéra de Hanovre, tandis que l'Opéra de Paris présente son **Jeu de Cartes** avec Patrice Bart.

En 1978, elle est nommée Conseiller pour la Danse au Centre Georges Pompidou. Elle y assurera la programmation et invitera de jeunes chorégraphes contemporains français et étrangers jusqu'en 1988.

En 1982, elle crée **Hécube**, un ballet de P. Rhallys au Festival de Bordeaux.

En 1986, la Cinémathèque de Paris organise une rétrospective en son honneur avec plusieurs de ses films comme **La mort du Cygne, Les Algues, Tu auras nom Tristan...**

En 1987, un hommage lui est rendu au Centre Georges Pompidou.

En 1988, elle participe à un Gala au profit de la recherche contre le Sida au Casino de Paris. Reprise de ses dernières créations dont **Adam' Miroir** et le **Palais des Glaces**.

En 1989, **le Jeu de cartes** est repris à l'Opéra de Turin et à l'Opéra d'Avignon.

En 1994-1995, elle met en scène **La Passion de Jésus Christ** sur la place du Palais des Papes.

1998 Reprise d'**Adam' Miroir** à l'Opéra d'Avignon.

Décorations

1979 Commandeur des Arts et des Lettres

1990 Officier de la Légion d'Honneur - décorée par Jacques Lang, Ministre de la Culture

1995 Commandeur de l'ordre du Mérite - décorée par Philippe Douste Blazy, Ministre de la Culture.

1999 Commandeur de la Légion d'Honneur - nommée par Jacques Chirac, Président de la République

Luc Riolon

Réalisateur

Luc Riolon a réalisé une quarantaine de films, documentaires et reportages, dont de nombreux films de danse.

Filmographie sélective

- 2001 **Janine Charrat, l'instinct de la Danse** (documentaire, 54 mn)
- 2000 **Le vif du sujet** captation au Festival d'Avignon pour Mezzo (120 mn)
Les Trocks (documentaire, 90 mn)
diffusion sur France 3, BBC... et sur **ARTE** en version courte le 23 décembre
- 1999 **Maguy Marin le pari de la rencontre** (documentaire, 90 mn)
diffusion sur France 2
Danse Hip Hop : Suresnes Cités Danse (documentaire, 75 mn)
diffusion sur France 2
- 1997 **Massimo Murru le talent simplement** (documentaire, 26 mn)
Eden (chorégraphie de Maguy Marin, 15 mn)
- 1996 **Patrick Dupont le talent insolent** (documentaire, 70 mn)
diffusion sur France 2
- 1994 **Aunis** (chorégraphie de Jacques Garnier, 13 mn)
Prix Jeunesse au Festival du court Métrage de Clermont Ferrand 1996
- 1993 **Un siècle de danse - La Danse contemporaine : L'explosion**
(documentaire, 52 mn)
Cinquième partie de la série conçue par Sonia Schoonejaans
diffusion sur **ARTE**, RTBF, RAI, Radio Canada...
- 1992 **Cortex** (chorégraphie de Maguy Marin, 32 mn)
- 1988 **Le Globe** (chorégraphie de Josette Baiz, 30 mn)
- 1987 **Maguy Marin : Eden** Reportage sur la création de Eden, des répétitions à la création avec interviews des danseurs et de la chorégraphe (27 mn)
Hallali Romee (chorégraphie de Angelin Preljocaj, 16 mn)
- 1986 **Quai Bourbon** (chorégraphie de Daniel Larrieu, 6 mn)
Prix Canal + au Festival du patrimoine 1989, Mention du Jury au festival de Besançon
Trahison women (chorégraphie de Mark Tomkins, 11 mn)
Stamping Ground (chorégraphie de Mark Tomkins, 11 mn)
- 1985 **Trahison men** (chorégraphie de Mark Tomkins, 11 mn)

Fiche technique

Réalisation..... Luc Riolon & Rachel Seddoh

Directeur photo..... Luc Riolon

Montage..... Luc Riolon & Rachel Seddoh

Coproduction..... ARTE France, Les Films Pénélope, TSR
Avec la participation de Mezzo
Avec le soutien du CNC et de la PROCIREP

Archives TSR, RTBF, Collection Privée, Irène Ludova,
Claire Sombert, Gaumont

Ballets de Janine Charrat

Extraits de..... **Adam' Miroir**, enregistré à l'Opéra Théâtre
d'Avignon

Labyrinthe, enregistré à l'Espace Cardin

Tu auras nom... Tristan

Zone Interdite

Les Algues

Les Liens

Jeu de Cartes, enregistré au Teatro Regio
di Torino

Massacre des Amazones

Rencontres