CRITIQUE, danse. PARIS, Théâtre du Châtelet, le 5 novembre 2025. GRAHAM 100 (programme A) par la Martha Graham Company

Il y a des soirées qui marquent l'histoire de la danse. Celle du 5 novembre 2025 au Théâtre du Châtelet en était une. Pour célébrer son centenaire, la *Martha Graham Dance Company* offrait une plongée magistrale dans ce qui fait l'essence même de la danse contemporaine : une tension permanente entre héritage et réinvention, entre mémoire et audace. Un pari réussi, une célébration flamboyante, et un public debout et conquis, longtemps avant la fin du spectacle.

La soirée s'ouvre sur la mtythique *Cave of the Heart.* Dans cette relecture saisissante du mythe de Médée, **Martha Graham** explore la passion destructrice avec une modernité confondante pour une œuvre créée… en 1946 ! La danseuse incarne une Médée en proie à une rage viscérale, ses contractions et torsions du buste traduisant l'emprise de la jalousie avec une incroyable force. La scénographie d'**Isamu Noguchi**, cette robe-armure hérissée de pointes, cette corde qui enserre le corps, matérialise l'enfermement psychologique avec une puissance que la lumière de **Beverly Emmons** sublime en un final rougeoyant inoubliable. Tout ici rappelle que Graham avait compris avant tant d'autres que les mythes grecs étaient avant tout des

terrains d’exploration de l’âme humaine, et qu’elle en faisait, surtout, des histoires de femmes.

Errand into the Maze poursuit cette relecture féministe avec une audace qui continue de surprendre. Thésée devient Ariane, et le labyrinthe se transforme en métaphore du combat intérieur contre la peur. Une version du mythe où l’héroïne affronte moins un monstre que ses propres démons, avec une gestuelle hypnotique qui mêle contraction, lâcher-prise et résilience. Les danseurs, portés par la partition inquiétante de Gian Carlo Menotti, livrent un duo d’une tension palpable, presque insoutenable par moments, où la rigidité de la « créature de peur » finit par être apprivoisée par la souplesse déterminée d’Ariane. La scénographie minimaliste de Noguchi, ici réduite à un labyrinthe de cordes, renforce l’idée que l’affrontement est avant tout intérieur.

Puis vint un moment suspendu : *Désir*, le solo créé par **Virginie Mécène** pour l'ancienne étoile **Aurélie Dupont**. Dans sa robe rouge moulante, Dupont apparaît comme une flamme incandescente, habitant chaque geste avec une fluidité et une présence scénique intactes. Inspiré des autoportraits photographiques de Martha Graham, ce solo de courte durée mais d'une captivante intensité réussit l'exploit de faire dialoguer deux époques, deux techniques, deux légendes de la danse. La prestation de Dupont, précise, poétique, habitée, a déclenché une ovation méritée, comme si le temps s'était suspendu pour saluer cette transmission entre deux grandes dames de la danse.

Et puis l'énergie change, le plateau vibre d'une autre intensité. *Cave*, une création signé par **Hofesh Shechter**,pour la ***Graham Dance Company*** conclut le programme en apothéose et fait basculer la soirée dans une dimension contemporaine avec éclat. Ce n'est plus la mythologie grecque, mais un rituel d'un autre genre : la *rave*, la transe collective des clubs *techno*. La musique *pulse*, composée par ***Âme*** et **Shechter** lui-même, les danseurs se jettent dans une transe communiante où se mêlent *clubbing* berlinois, danses folkloriques et gestuelle contemporaine. Shechter, avec son langage si reconnaissable — ces marches de *zombie*, ces bras levés vers le ciel, ces chorégraphies de groupe d'une précision mécanique —, trouve ici un terrain d'expression idéal pour explorer le besoin contemporain de communion et de lâcher-prise. La lumière de **Yi-Chung Chen**, entre brumes et éclats, sculpte des tableaux d'une beauté hypnotique où les corps se fondent et s'individualisent tour à tour.

Ce qui frappe dans cette soirée ***Graham 100 (Programme A)***, c’est la cohérence profonde qui unit ces quatre pièces pourtant si différentes. Car Shechter, en explorant les rites contemporains, ne fait que prolonger l’intuition fondatrice de Graham : la danse comme exploration des pulsions humaines, comme rituel de dépassement de soi. Les danseurs de la compagnie, d’un niveau technique époustouflant, passent avec une aisance confondante de la contraction *grahamienne* à l’énergie brute et libérée de *Cave* de Shechter. Loin d’être un simple spectacle d’anniversaire, cette célébration du centenaire affirme avec force la pérennité d’un langage chorégraphique qui, un siècle plus tard, continue d’inspirer et de bouleverser.

Le public du Châtelet, qui a longtemps applaudi, l’a bien compris : ce n’était pas un hommage nostalgique, mais une démonstration vibrante que la modernité de **Martha Graham** reste plus que jamais une source d’inspiration pour les artistes d’aujourd’hui. Une soirée mémorable, qui restera dans les annales comme l’une des plus belles célébrations de l’histoire de la danse contemporaine.

CRITIQUE, danse. PARIS, Théâtre du Châtelet, le 5 novembre 2025. GRAHAM 100 (programme A) par la Martha Graham Company. Crédit photographique (c) Nicholas McKay