

groupe

PRÉ-DOSSIER ARTISTIQUE

JOSETTE BAÏZ - GROUPE GRENADE

“D’Est en Ouest, De Melbourne à Vancouver”

Lucy **Guerin**
Eun-Me **Ahn**
Akram **Khan**
Barak **Marshall**
Wim **Vandekeybus**
Crystal **Pite**

Groupe & Compagnie Grenade
Contacts diffusion
04 42 96 37 56

Cécile R. Martini
cecile@josette-baiz.com
Laurence Larcher
laurence@josette-baiz.com

Création au Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

Date previsionnelle de création : Novembre 2018

Durée : 1H15

Pièce pour 30 danseurs

:: SOMMAIRE

• Note d'intention.....	3
• Programme	4
• « <i>UNTRAINED</i> » et « <i>ATTRACTOR</i> »- Lucy GUERIN	5
• « <i>LOUDER ! CAN YOU HEAR ME</i> » - Eun-me AHN	6
• « <i>KAASH</i> » - Akram KHAN	7
• « <i>MONGER</i> » - Barak MARSHALL	8
• « <i>SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE ...</i> » - Wim VANDEKEYBUS	9
• « <i>GRACE ENGINE</i> » - Crystal PITE	10
• LE GROUPE GRENADE.....	11
• JOSETTE BAIZ	12
• Contacts.....	13

:: NOTE D'INTENTION

© Cécile Martini

Pour la saison 18/19, Josette Baiz créera avec le Groupe Grenade un nouveau programme qui proposera une traversée chorégraphique de l'Orient à l'Occident.

Les chorégraphes accueillis sont : Lucy Guerin , Eun-Me Ahn, Akram Kahn, Barak Marshall, Wim Vandekeybus et Crystal Pite.

Toutes ces propositions chorégraphiques sont modernes, actuelles et pleine d'originalité... Il sera donc intéressant de voir comment des enfants et adolescents peuvent s'approprier ces énergies si particulières.

Josette Baiz

:: PROGRAMME

« UNTRAINED » - Lucy GUERIN <i>extrait</i>	8'
« LOUDER ! CAN YOU HEAR ME » - Eun-me AHN <i>extrait</i>	10'
« KAASH » - Akram KHAN <i>extrait</i>	20'
« MONGER » - Barak MARSHALL <i>extrait</i>	12'50
« SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE... » - Wim VANDEKEYBUS <i>extrait</i>	13'30
« GRACE ENGINE » - Crystal PITE <i>extrait</i>	3'30
« ATTRACTOR » - Lucy GUERIN <i>extrait</i>	8'

:: Lucy GUERIN

« **Untrained** » - 2008

Interprètes : Danseurs du Groupe Grenade d'âge différents

« **Attractor** » - 2017

Interprètes : Adolescents du Groupe Grenade de 15 à 18 ans

Née en Australie, Lucy Guerin est diplômée du Centre des arts de la scène en 1982 avant de rejoindre les entreprises de Russell Dumas (Dance Exchange) et Nanette Hassall (Danceworks).

Elle danse ensuite à New York pendant sept ans avec Tere O'Connor Dance, Bebe Miller Company et Sara

Rudner, et commence à produire ses premières œuvres chorégraphiques.

De retour en Australie en 1996, elle crée de nouvelles chorégraphies, dont *Two Lies* (1996) *Robbery Waitress on Bail* (1997), *Heavy* (1999) et *The Ends of Things* (2000).

Parmi ses œuvres récentes, notons la drôlissime *Untrained* (2009), *Human Interest Story* (2010) sur l'influence du flux perpétuel d'informations dans nos vies, *Conversation Piece* (2012), où elle mêle des acteurs à ses danseurs, et *Weather* dans laquelle elle opère un retour vers le mouvement pur. Les compagnies Chunky Move (Australie), Dance Works Rotterdam (Pays-Bas), Ricochet (Royaume-Uni) et le White Oak Dance Project de Mikhail Baryshnikov (États-Unis), entre autres, lui ont commandé des œuvres et le Ballet de l'Opéra de Lyon l'a invitée à créer sa nouvelle pièce en 2013. Au cours de sa carrière, elle a reçu de nombreux prix, dont le Sidney Myer pour les Arts de la scène, un Bessie (New York), plusieurs Green Room, un Helpmann et un

Australian Dance Award. Dans *Untrained*, quatre hommes prennent la scène. Deux sont des danseurs hautement qualifiés et expérimentés et deux n'ont aucune formation sur le mouvement. Les mouvements complexes et raffinés qu'un homme exécute facilement ne peuvent être approchés que par un autre. Tous ont les mêmes instructions, mais la façon dont ils les exécutent révèle un portrait du personnage de chaque homme. L'évolution de ces actions invite une comparaison inévitable et parfois humoristique entre eux et examine comment leur histoire physique les distingue.

Attractor nous emmène dans une odyssée qui transcende toutes les frontières, un rituel de musique/danse extatique unique pour les non-croyants. Les danseurs sont propulsés dans l'abandon physique sauvage et la libération extatique, qui transmet au public comme une expérience empathique viscérale.

Dans mes recherches permanentes d'inconnu et de déséquilibre, l'œuvre de Lucy Guerin me semble totalement convenir aux jeunes adolescents du Groupe Grenade. « Untrained » est une performance humaine et drôlissime pouvant mettre en scène 4 danseurs d'âge et de niveaux différents et « Attractor » pousse les plus grands dans une folie de mouvements jusqu'au boutistes, dynamiques et survoltés.

Josette Baiz

:: Eun-Me AHN

« **Louder ! Can you hear me** » - 2006

Interprètes : Enfants du Groupe Grenade de 8 à 12 ans

Coréenne et cosmopolite, figure de l'avant-garde, Eun-Me Ahn sait cultiver les beautés du contraste.

« La danseuse au crâne chauve » (surnommée ainsi depuis une performance en 1992 pour laquelle elle s'était rasée la tête), est une artiste rare, émouvante, intrépide et non dénuée d'humour. On l'a ainsi vue s'ensevelir, en costume de clown, sous une pluie de ballons, ou sous des tomates peu à peu réduites en purée. Ou encore enfermée derrière des barreaux en duo avec un poulet, déguisée en champignon, et explorant, seule ou avec sa troupe, les nuances insondables de la mélancolie, de la spiritualité, de l'androgynie...

Son parcours est multiple, riche de l'apprentissage et de l'exploration des traditions chamaniques, de son long séjour à New York ou encore de son amitié

profonde avec Pina Bausch. Figure de l'avant-garde, elle est présente dans la plupart grands des festivals. Elle a aussi, entre autres, été la chorégraphe de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football de 2002 en Corée.

« La danse se doit d'évoquer les souvenirs, de les réveiller de manière inattendue, plutôt que de se circonscrire au présent. Et si l'on en vient un jour à me considérer comme une sorte d'inconnue, voire d'extraterrestre, c'est que cette confrontation du passé et du présent aura atteint son objectif. »

agressivité.

Dans *Louder! Can you hear me*, les corps sont à la fois forts et fragiles, bruyants et silencieux. La chorégraphie, très expressive, gagne peu à peu en vitesse et en

Lors d'un précédent programme, j'ai eu la chance de travailler avec Eun-Me Ahn ; c'est un vrai «feu-follet», une rivière impétueuse qui bouscule les danseurs autant que les idées... Il m'a semblé très intéressant de la confronter à l'énergie turbulente de nos plus petits Grenade (8-12 ans) avec une reprise de «Louder ! Can you hear me», une de ses chorégraphies colorées, rythmées et farfelues.

Josette Baiz

:: Akram KHAN

« Kaash » - 2002

Interprètes : Enfants du Groupe Grenade de 12 à 15 ans

Le chorégraphe Akram Khan, né à Londres de parents bangladaïsi, ne cesse depuis les débuts de sa compagnie en 2000, de garder ses racines à l'œil pour en extraire un récit chorégraphique unique.

Ces dernières années il est devenu un des chefs de file de la danse contemporaine britannique, notamment grâce à une danse excessivement énergique et spectaculaire, fusionnant la tradition du kathak indien et la danse contemporaine occidentale.

En 2008, en collaboration avec le Ballet national de Chine, il crée le spectacle *Bahok*. La même année, il danse un duo avec Juliette Binoche.

En 2012, il se voit confier par Danny Boyle, l'organisation de la partie chorégraphique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012.

Kaash est la première pièce qui fit connaître le chorégraphe en 2002. Elle déploie une dynamique à nulle autre pareille et une gestuelle fulgurante.

Pour cette création, le chorégraphe Akram Khan s'est associé les talents du compositeur Nitin Sawhney et du sculpteur Anish Kapoor. *Kaash* signifie « Et alors ? » en hindou.

« Les dieux hindous, les trous noirs, les cycles de temps indiens, les tables, la création et la destruction » sont les points de départ de ce travail. *Kaash* poursuit la quête d'Akram Khan pour construire des ponts entre les mondes de la danse contemporaine et de la danse classique indienne Kathak.

Depuis toujours, Grenade cultive le métissage des cultures : Hip-hop, oriental, classique, africain, contemporain... La danse indienne est une de celles qui nous a échappé... Dès que j'ai vu « Kaash », j'ai eu immédiatement envie de tester cette énergie toute en fulgurance avec les pré-adolescents ayant de 12 à 15 ans.

Ils sont vifs, nerveux, intelligents et ont pour la plupart interprété les pièces d'Emmanuel Gat, Alban Richard ou Jérôme Bel. Ils sont prêts à affronter ce nouveau défi.

Josette Baiz

:: Barak MARSHALL

« **Monger** » - 2008

Interprètes : Adolescents du Groupe Grenade de 15 à 18 ans

Né et élevé à Los Angeles, Barak Marshall est le fils de la danseuse, comédienne, chorégraphe et musicienne Margalit Oved.

Depuis son entrée accidentelle dans la danse en 1995, Barak Marshall s'impose rapidement comme l'un des principaux chorégraphes israéliens.

En 1998, il reçoit le Premier prix et le Prix d'Auteur du Concours Chorégraphique International de Bagnolet ainsi que le Prix Bonnie Byrd de la Nouvelle Chorégraphie et le Prix national de l'ADAMI.

Barak Marshall a créé plusieurs pièces pour le Batsheva Ensemble, le Philadanco Dance Company, le MDT Dance Company et l'ABCD Dance Company. Il a été chorégraphe résident à l'American Dance Festival en 1998 et 1999 et été mandaté pour créer deux nouvelles pièces pour le Festival d'Israël.

En 1999, Barak Marshall est invité par Ohad Naharin à devenir chorégraphe résident de la Batsheva Dance Company.

Le terme « Monger » signifie marchand ou négociant mais aussi colporter, vendre ou se vendre. Il dépeint ici un groupe de domestiques qui se faufile aux ordres d'une maîtresse invisible et capricieuse, Mrs Margaret. Elle est symbolisée par une impérieuse et inopinée clochette, rythmant déplacements et mouvements au gré de ses désirs.

Les vignettes drôles, tristes ou absurdes alternent avec les séquences de danse.

Sur un montage musical qui associe musique Klezmer, Taraf de Haïdouks, Beat Box des Balkans, chansons yiddish et Verdi, Terry Hall et Haendel - ainsi que la voix de Margalit Oved,

mère du chorégraphe, Barak Marshall offre une critique acerbe et tendre de l'humanité au travail.

Toujours en recherche de nouveaux horizons, « Monger » de Barak Marshall va nous permettre d'aborder avec les adolescents (15 à 18 ans) cette danse israélienne si endiablée et si pleine d'une matière épaisse et ultra vivante.

Josette Baïz

:: Wim VANDEKEYBUS

« **Speak low if you speak love ...** » - 2015

Interprètes : Enfants du Groupe Grenade de 12 à 15 ans

Wim Vandekeybus, est né et a grandi dans la grande banlieue d'Anvers.

Après l'enseignement secondaire, Wim Vandekeybus est parti à Louvain, pour y étudier la psychologie. En 1985, il s'engage dans une voie toute nouvelle et passe une audition pour Jan Fabre qui lui donne un rôle dans *The Power of Theatrical Madness*.

Un an plus tard, il fonde sa compagnie : Ultima Vez.

Le premier spectacle *What the Body Does Not Remember*, d'une énergie brutale et instinctive, restera la marque de fabrique de son langage chorégraphique : « une danse viscérale, hantée par la chute et le jaillissement, un univers mental sous pression de l'irrationnel ». Ce premier spectacle remporte un Bessie Award en 1984.

Presque une trentaine d'années et toute une série d'œuvres filmées et de vidéos plus tard, Wim Vandekeybus poursuit sa quête de la nouveauté et de l'innovation.

Pour Wim Vandekeybus, « l'amour est une force cachée, il est dans toutes les fissures, il est présent partout, mais on ne lui échappe pas si facilement ». Il donne de la force, mais provoque des souffrances destructrices quand il se détourne de vous. L'amour inspire la poésie : il est sublimé et maudit.

Après le merveilleux *NieuwZwart* (2009), Wim Vandekeybus veut retravailler avec Mauro Pawlowski et ses compagnons. Leurs chants, interprétés par la

charismatique chanteuse sud-africaine Tutu Puoane, s'inspirent de récits classiques. Des danseurs d'Ultima Vez et des danseurs de formation plus classique s'influencent mutuellement.

Ici, les corps défient la pesanteur, se télescopent, sont projetés dans les airs ou à terre pour ressurgir avec toujours plus d'énergie. Intense !

Pour le ballet d'Europe, nous avons travaillé dans les studios proches l'un de l'autre Wim et moi, et j'avais été impressionnée par son assurance et sa précision dans ses gestes, ses intentions, ses concepts.

Toutes ses pièces l'ont démontré : modernisme, avant-gardisme et prise de risque n'ont en rien entravé cette volonté chorégraphique très claire.

Les jeunes danseurs de 12 à 16 ans vont pouvoir aborder des territoires jusque là inconnus...

Josette Baiz

:: Crystal PITE

« Grace engine » - 2008

Interprètes : Enfants du Groupe Grenade de 12 à 16 ans

Chorégraphe et danseuse canadienne, Crystal Pite a fait partie de la compagnie du Ballet British Columbia et du Ballet de Francfort dans la compagnie de William Forsythe.

Elle fait ses débuts en tant que chorégraphe en 1990, au Ballet British Columbia. Depuis, elle a créé plus de quarante œuvres pour des compagnies comme le Nederlands Dans Theater I, le Cullberg Ballet, le Ballet de Francfort, le Ballet national du Canada, Les Ballets Jazz de Montréal (à titre de chorégraphe en résidence, de 2001 à 2004), le Cedar Lake Contemporary Ballet, le Ballet British Columbia, et la compagnie Fou Glorieux dirigée par Louise Lecavalier.

Crystal Pite est chorégraphe associée du Nederlands Dans Theater, artiste associée de la Danse au Centre national des Arts du Canada, et artiste associée du Sadler's Wells de Londres.

En 2002, elle crée sa propre compagnie Kidd Pivot à Vancouver : elle présente ses spectacles au cours de tournées nationales et internationales, notamment *Dark Matters* et *Lost Action*.

Plus récemment, la compagnie a interprété pour la première fois *Betroffenheit*, une création en collaboration avec le dramaturge et acteur Jonathon Young de l'Electric Company Theatre. En 2016, Crystal Pite crée pour le Ballet de l'Opéra de Paris *The Seasons' Canon*, qui fait son retour pour la saison 2017-2018 sur la scène du Palais Garnier.

Pour *Grace Engine*, son point de départ était le claquement « dynamique et dangereux » d'un train. La notion de « métal froid enfermant des corps chauds » nourrie avec la préoccupation - évidente dans une grande partie de son travail - de la mémoire et du passage du temps.

La nature cinématographique de la pièce est évidente. Ici, le temps est une locomotive, et dans cet état d'illusion cinétique des corps, les danseurs se transforment en un dispositif cinématographique, capable de s'exprimer par des coupures, des changements de temps, flash-back et des montages.

Quatre ans que je cours après Crystal PITE, qui est de loin une des chorégraphes que je préfère ; sa danse est fluide, organique quoique technique et virtuose. Qui va bien pouvoir interpréter cela au sein du Groupe Grenade? Suspens...

Josette Baiz

:: GROUPE GRENADE

© Yohanne Lamoulère

En 1989, lors d'une résidence dans une école des quartiers nord de Marseille, Josette y découvre des enfants de toutes origines, imprégnés par la culture des cités et qui ont un point commun: la danse, hip hop, smurf, africaine, oriental ou gitane. Suite à cette rencontre bouleversant sa démarche artistique, elle décide de pérenniser ce travail et cette aventure humaine en 1992 par une expérience peu commune, la création d'un groupe de jeunes danseurs issus de ces quartiers : le **GROUPE GRENADE**.

Les jeunes du Groupe ont peu à peu mêlé leurs diverses provenances chorégraphiques pour inventer un langage unique et original. Dès le départ, le "métissage" a été la spécificité du Groupe, dérivant du contemporain au hip hop et en passant par de multiples danses ethniques.

Avec le succès des tournées, ces jeunes danseurs ont été rapidement reconnus comme porteurs d'un style chorégraphique nouveau : le style Grenade, symbole d'énergie, de métissage et d'ouverture sur le monde.

Actuellement, le Groupe Grenade est composé d'une cinquantaine d'enfants et adolescents de 7 à 18 ans. Le travail du Groupe Grenade s'est ouvert à d'autres horizons chorégraphiques interprétant - entre autres - des pièces de Jérôme BEL, Angelin PRELJOCAJ, Lucinda CHILDS, Wayne MCGREGOR ou Hofesh SHECHTER...

C'est dans ce sens d'ouverture, de pratique constante de la technique improvisation-composition et de développement de la qualité que Josette Baiz et le Groupe Grenade travaillent leurs créations.

A leur majorité, certains danseurs alliant technique, qualité et engagement se voient proposer par Josette d'intégrer progressivement la compagnie professionnelle. D'autres, choisissent de parfaire leur formation au sein d'écoles de danse nationales.

Cette expérience est unique en France, le GROUPE GRENADE est accueilli avec succès dans toute la France et à l'étranger et a aujourd'hui pour vocation de devenir un véritable Centre Chorégraphique pour la jeunesse.

Films chorégraphiques

- 1990 MANSOURIA, Bétacam SP, 32 minutes, réalisation Luc RIOLON
- 1991 LA CAVERNE DES NATS, Bétacam SP, 38 minutes, réalisation Vincent BIDAULT
- 1992 SECRETS d'ENFANTS, Bétacam SP, 26', réalisation Vincent Bidault
création commune avec la Compagnie Käfig

Créations de Josette Baiz avec des enfants et adolescents danseurs

- 1982 BOLERO
- 1983 BARBE BLEUE
- 1986 P'TITS LOUPS
- 1990 CARPE DIEM
- 1996 MIROIRS
- 1997 RENDEZ-VOUS, création commune Cie Käfig

Depuis 1992, avec le Groupe Grenade

- 1992 LE SECRET D'ÉMILE, Théâtre Toursky I Marseille
- 1994 GUELWESCH, Théâtre de Fontblanche I Vitrolles
- 1995 UN SOURIRE DANS LA LUNE création commune Opéra Junior de Montpellier (Festival International Montpellier Danse)
- 1996 DALANG, Le Merlan, scène nationale I Marseille
- 1998 IMAGINE, Le Merlan, scène nationale I Marseille
- 1999 TRAFICS, première partie I Festival de Marseille
- 2000 TRAFICS, Le Merlan, scène nationale I Marseille
- 2001 LA VIE EN ROSE, Dôme I Théâtre d'Albertville
- 2002 ZOOM, Théâtre des Salins, scène nationale I Martigues
- 2003 3 GÉNÉRATIONS, création JC Gallotta I Festival d'Avignon
- 2005 ON N'EST PLUS DES ANGES, Festival Danse à Aix
- 2005 BARBE BLEUE, Equinoxe, scène nationale I Châteauroux
- 2007 ULYSSE, MC2 - Maison de la Culture I Grenoble
- 2007 LE SACRE, CC Château Rouge I Annemasse
- 2009 OLIVER TWIST, Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Pce
- 2011 GRENADE, LES 20 ANS, Grand Théâtre de Provence I Aix
- 2013 ROMEO ET JULIETTE, Festival d'Aix - Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Provence
- 2014 GUESTS I, Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Provence
- 2015 GUESTS II, Festival de danse I Cannes
- 2016 ALICE, Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Provence 11

:: BIOGRAPHIE JOSETTE BAIZ

© Cécile Martini

Formée par **Odile Duboc**, Josette Baiz enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence. En 1982, alors danseuse chez **Jean-Claude Gallotta**, Josette Baiz remporte le **1er Prix du 14e Concours International de Chorégraphie de Bagnolet** ainsi que ceux du Public et du Ministère de la Culture.

Elle fonde alors sa première compagnie: LA PLACE BLANCHE, et crée plus de 50 spectacles aussi bien pour ses propres compagnies que pour de nombreux ballets nationaux ou internationaux

En 1989, le **Ministère de la Culture** lui propose une résidence d'une année dans une école des quartiers nord de Marseille. La confrontation avec des propositions aussi diverses que le break dance, le smurf, le hip hop, la danse orientale, gitane, indienne ou africaine l'ont obligée à revoir entièrement ses acquis corporels et mentaux et l'amène à modifier radicalement sa démarche artistique.

Un **processus d'échanges** s'est alors mis en place : Josette enseignait le contemporain, le classique et la composition dans des ateliers de recherches ; les jeunes danseurs lui apprenaient leur façon d'affirmer leurs origines et leurs sentiments.

Naturellement, Josette crée en 1992 le **GROUPE GRENADE** avec une trentaine de jeunes danseurs. Lorsqu'en 1998, certains de ces enfants danseurs atteignent leur majorité et une véritable maturité artistique, Josette décide de les professionnaliser et fonde autour d'eux la **COMPAGNIE GRENADE**.

Aujourd'hui, Grenade est un ensemble chorégraphique composé d'une soixantaine de danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade (une cinquantaine d'enfants et adolescents de 7 à 18 ans pour le Groupe et une douzaine d'adultes professionnels pour la Compagnie).

:: CONTACTS

Groupe + Compagnie Grenade

10-14 allée Claude Forbin
13100 Marseille
Tel : 04 42 96 37 56

ADMINISTRATION

Monique Brin
monique.brin@josette-baiz.com

COORDINATION GROUPE

Eva Journeaux
eva@josette-baiz.com

COORDINATION GÉNÉRALE

Armelle Guillot
armelle@josette-baiz.com

COMMUNICATION, PRESSE, DIFFUSION

Cécile R. Martini
cecile@josette-baiz.com
Port.: 06 23 59 77 55

DIFFUSION

Laurence Larcher
laurence@josette-baiz.com
Port.: 06 81 62 34 44

@grenadejosettebaiz

© Yohanne Lamoulère