

Josette
GRENADE
Baiz
groupe + compagnie

DOSSIER ARTISTIQUE

JOSETTE BAÏZ GROUPE GRENADE

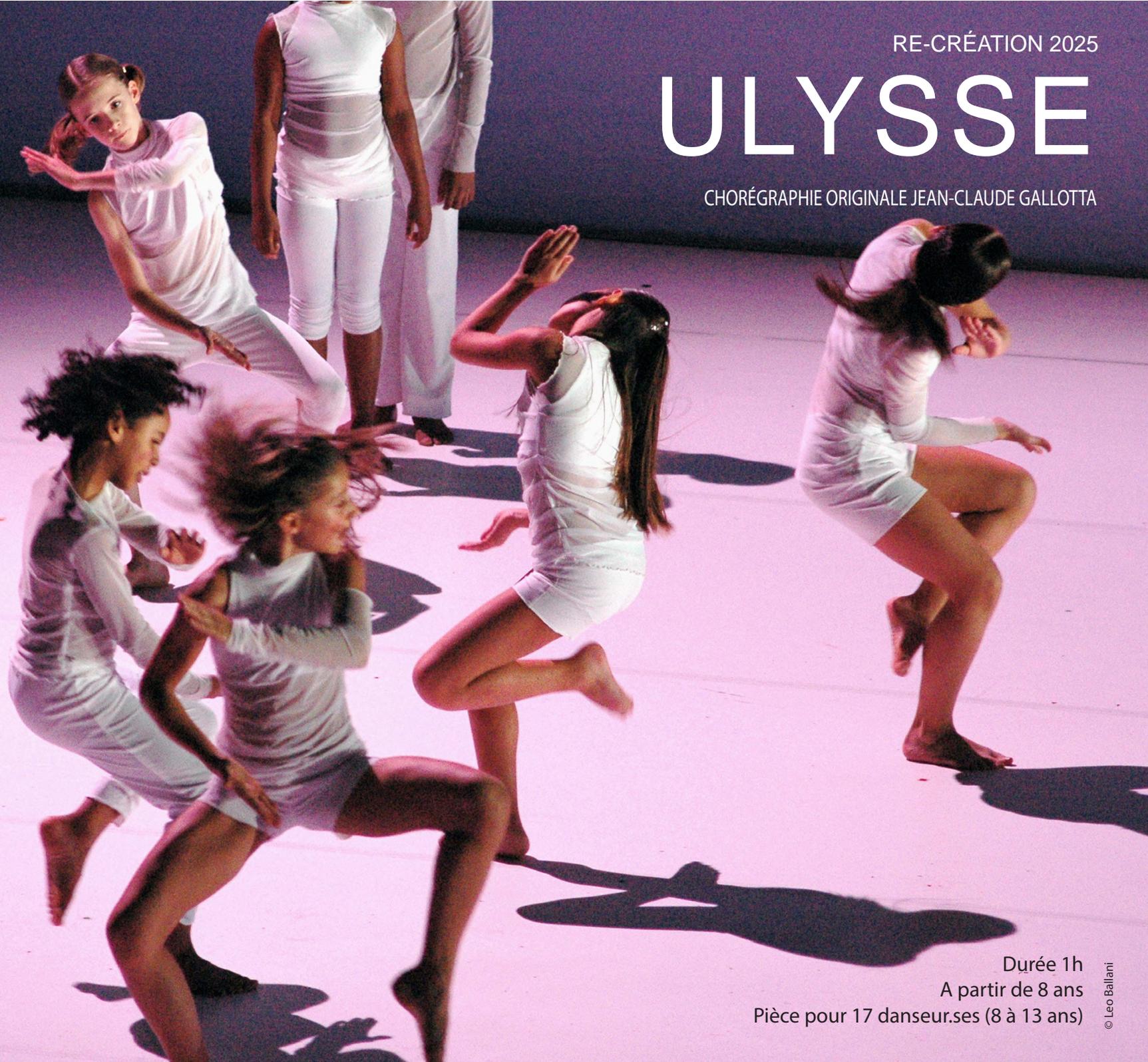
PREMIÈRES

Le Carreau du Temple - Paris
Festival Faits d'Hiver
24 et 25 janvier 2025

RE-CRÉATION 2025

ULYSSE

CHORÉGRAPHIE ORIGINALE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Durée 1h
A partir de 8 ans
Pièce pour 17 danseur.ses (8 à 13 ans)

AVANT PROPOS

Un des chefs-d'œuvre de la nouvelle danse française, par l'un de ses chorégraphes fondateurs : Ulysse de Jean-Claude Gallotta, revu dans la fraîcheur des jeunes danseurs du Groupe Grenade. Une aventure où l'avenir retrouve ses origines...

La célébrité d'Ulysse dépasse de loin le cadre hellénique de l'Odyssée. En danse aussi, Ulysse fait légende. Cette pièce envolée, fluide et pleine d'énergie, créée par Jean-Claude Gallotta en 1982, puis recréée à l'Opéra de Paris en 1995, représente à elle seule l'élan de la nouvelle danse française. C'est par ailleurs lors de cette création qu'on découvrit une interprète remarquable : Josette Baiz.

Devenue chorégraphe, elle fonda en 1989 une école de danse pour les enfants des quartiers nord de Marseille : Grenade. Depuis, la qualité de l'enseignement confère à chaque promotion un étonnant professionnalisme et ces jeunes ont eux-mêmes acquis, d'année en année, un statut de légende dans le paysage chorégraphique. Aussi ils se produisent à Chaillot comme au Théâtre de la Ville ou à la Maison de la Danse, interprétant les chorégraphes majeurs de notre époque – Lucinda Childs, Akram Khan, Crystal Pite, Hofesh Shechter... – auxquels ils apportent à chaque fois une lecture pertinente.

En remontant Ulysse en 2007, et avec une toute nouvelle génération en 2025, Jean-Claude Gallotta et Josette Baiz nous invitent à redécouvrir cette référence majeure, à travers la fraîcheur, l'intelligence et l'expressivité des jeunes, dont beaucoup visent une carrière professionnelle.

Thomas Hahn
pour le Carreau du Temple

NOTE D'INTENTION

© Groupe Dubois - 1982

En 1982, je dansais Ulysse, pièce majeure de Jean-Claude Gallotta, reprise ultérieurement par plusieurs équipes de danseurs. Cette expérience magnifique a généré chez moi l'envie de chorégrapier. Vingt ans plus tard, Jean-Claude m'a sollicité pour participer à la création de 3 Générations, chorégraphie identique interprétée par 3 Générations de danseurs différentes.

J'ai adapté avec un grand plaisir cette pièce pour les plus jeunes danseurs du Groupe Grenade. Quatre distributions de 8 danseurs ont ainsi alterné les représentations pendant trois ans, interprétant la danse impulsive et découpée de Gallotta avec beaucoup d'énergie et de sobriété.

Une idée germe progressivement :

Pourquoi ne pas recréer cette pièce avec de jeunes danseurs du Groupe Grenade et nous mettre au défi d'en apporter une nouvelle interprétation ?

Comment s'approprier une des danses les plus rapides, les plus envolées du répertoire de Jean-Claude Gallotta ?

En 2007, nous nous engageons sur ce pari audacieux, et la version d'Ulysse par le Groupe Grenade a ainsi vu le jour.

2024...

17 ans plus tard, c'est avec un grand enthousiasme que je reprends les chemins des studios pour retrouver l'énergie tranchante et acérée de cet Ulysse si cher à Gallotta.

De la poésie à l'état pur.

Josette Baiz

Directrice artistique et chorégraphe

JOSETTE BAÏZ

© 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, l'improvisation et la composition dans des ateliers de recherches; les jeunes danseurs lui apprenaient leur façon d'affirmer leurs origines par le mouvement.

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.

En 2014, Josette Baiz est nommée Officier des Arts et des Lettres. En janvier 2024 elle est nommé Chevalier de la Légion d'honneur. En cette année olympique, elle est choisie par le COJO pour porter la flamme lors de son passage à Aix-en-Provence.

JEAN-CLAUDE GALLOTTA

© Giovanni Cittadini

Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il rencontre Merce Cunningham et découvre l'univers de la post-modern Dance, Jean-Claude Gallotta fonde en 1979 à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui devient en 1984 l'un des premiers Centres chorégraphiques nationaux, inséré dans la Maison de la culture de Grenoble, dont il sera également le directeur de 1986 à 1988.

Ulysse, 1981, lui ouvre les portes de la reconnaissance internationale. Suivront Daphnis é Chloé (1982), Hommage à Yves P. (1983), Mammame (1985), Docteur Labus (1988), Presque Don Quichotte (1999), Nosferatu (à l'Opéra de Paris, 2001). Attaché à ouvrir grand les portes de la danse contemporaine, il propose une série de pièces sur et avec « les Gens », dont Trois Générations (2004), et Racheter la mort des gestes (Théâtre de la Ville, 2012), où il mêle danseurs professionnels et personnes de tous âges, de toutes corpulences, de toutes histoires.

Puis son répertoire de plus de quatre-vingts chorégraphies s'enrichit au fil des années par le croisement de la danse avec les autres arts : le cinéma (il a lui-même réalisé deux longs-métrages), la vidéo, la littérature, la musique classique. Son Sacre et ses révolutions, en 2015, est présenté à la Philharmonie de Paris ; en 2016, il crée « Volver » avec la chanteuse Olivia Ruiz, et travaille également autour des figures du rock avec le triptyque « My Rock, My Ladies Rock » et la recréation de « l'Homme à tête de chou » en 2019 au Printemps de Bourges.

En 2021, il recrée, à la demande du Volcan, Scène nationale du Havre, « Ulysse », 40 ans après sa création. À la rentrée 2022, il crée « Pénélope » versant féminin et contemporain de son « Ulysse » originel.

Jean- Claude Gallotta est hébergé avec sa compagnie à la MC2 : Grenoble.

MUSIQUE ORIGINALE

De la fondation du Groupe Emile Dubois en 1979 jusqu'en 1994, Henry Torgue et Serge Houppin ont été les compositeurs-interprètes de toutes les musiques des créations danse, cinéma et vidéo du chorégraphe Jean-Claude Gallotta, dont "Ulysse" demeure l'une des pièces fondatrices.

Seuls ou en duo, ils composent ensuite pour le théâtre d'images de Philippe Genty et pour de nombreux chorégraphes (Carolyn Carlson, Lina do Carmo, François Veyrunes, Mirjam Berns, Landrille Bouba Tchouda...), ainsi que pour l'audio-visuel (cinéma et télévision).

Une quinzaine d'albums, dont la musique originale d'Ulysse, parus chez Hopi Mesa et distribués internationalement, témoignent de leur exceptionnelle collaboration.

COMPAGNIE GRENADE

© Olga Putz

En 1989, lors d'une résidence dans une école des quartiers nord de Marseille, Josette découvre des enfants de toutes origines, imprégnés par la culture des cités et qui ont un point commun : la danse (hip hop, smurf, africaine, orientale 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.

Le travail du Groupe Grenade s'est ouvert à d'autres horizons chorégraphiques interprétant - entre autres - des pièces de de Eun-Me Ahn, Jérôme Bel, Dominique Bagouet, Lucinda Childs, Philippe Découflé, Jean-Claude Gallotta, Damien Jalet, Michel Kelemenis, Akram Khan, Abou Lagraa, (LA)HORDE, Jean-Christophe Maillot, Barak Marshall, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj, Crystal Pite, Alban Richard, Hofesh Shechter, Wim Vandekeybus. 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.

Cette expérience est unique en France, et Grenade est aujourd'hui un Pôle Chorégraphique international pour la Jeunesse basé à Aix-en-Provence.

L'ensemble chorégraphique réunit 90 danseurs répartis entre le Groupe Grenade (70 enfants et adolescents de 7 à 18 ans) et la Compagnie Grenade (une vingtaine de professionnels adultes).

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
- 2022 **LA TÊTE À L'ENVERS**, 40 minutes, réalisation Luc RIOLON

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

Groupe Grenade

- 1992 **LE SECRET D'ÉMILE**, Théâtre Toursky | Marseille
- 1994 **GUELWESCH**, Théâtre de Fontblanche | Vitrolles
- 1995 **UN SOURIRE DANS LA LUNE** création commune Opéra Junior de Montpellier (Festival International Montpellier Danse)
- 1996 **DALANG**, Le Merlan, scène nationale | Marseille
- 1998 **IMAGINE**, Le Merlan, scène nationale | Marseille
- 1999 **TRAFICS**, première partie | Festival de Marseille
- 2000 **TRAFICS**, Le Merlan, scène nationale | Marseille
- 2001 **LA VIE EN ROSE**, Dôme | Théâtre d'Alberville
- 2002 **ZOOM**, Théâtre des Salins, scène nationale | Martigues
- 2003 **3 GÉNÉRATIONS**, création JC Gallotta | Festival d'Avignon
- 2005 **ON N'EST PLUS DES ANGES**, Festival Danse à Aix
- 2005 **BARBE BLEUE**, Equinoxe, scène nationale | Châteauroux
- 2007 **ULYSSE**, MC2 - Maison de la Culture | Grenoble
- 2007 **LE SACRE**, CC Château Rouge | Annemasse
- 2009 **OLIVER TWIST**, Grand Théâtre de Provence | Aix-en-Pce
- 2011 **GRENADE, LES 20 ANS**, Grand Théâtre de Provence | Aix
- 2013 **ROMEO ET JULIETTE**, Festival d'Aix - Grand Théâtre de Provence | Aix-en-Provence
- 2014 **GUESTS I**, Grand Théâtre de Provence | Aix-en-Provence
- 2015 **GUESTS II**, Festival de danse | Cannes
- 2016 **ALICE**, Le Merlan, scène nationale de Marseille
- 2018 **D'EST EN OUEST**, de Melbourne à Vancouver | Grand Théâtre de Provence | Aix-en-Provence
- 2019 **YAS**, C'est Sud 2019 | Aix-en-Provence
- 2020 **BAOBABS**, Grand Théâtre de Provence | Aix-en-Provence
- 2022 **DEMAIN, C'EST LOIN !** Grand Théâtre de Provence | Aix-en-Pce
- 2024 **LA VIE FANTASTIQUE**, Grand Théâtre de Provence | Aix-en-Pce

DISTRIBUTION

Adaptation chorégraphique Josette Baiz

assistée par Stéphanie Vial, Jeanne Vallauri, Sinath Ouk et Camille Cortez

17 interprètes du Groupe Grenade (8 à 13 ans)

Nour Belmekki, Jules Bertolo, Margaux Bourrel, Elena Chevereau, Ella Christophers, Manon Collins, Anatole Derieux, Marius Duseaux-Olive, Lilas Lautrey, Chiara Menard, Issam Ousseini, Antoine Palazzo, Olivia Rothschild, Salomé Rudloff, Maxence Siol, Lise-Marie Sumian, Sandro Villena

Musique Originale Henry Torgue & Serge Houppin

Création costumes Claudine Ginestet

Régie Générale, Adaptation et Régie Lumière Erwann Collet

Crédits-photo Groupe Grenade Léo Ballani

PRODUCTION Groupe et Compagnie Grenade - Josette Baiz.

COPRODUCTION Le Carreau du Temple - Paris

SOUTIEN L'association Groupe et Compagnie Grenade – Josette Baiz est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC PACA. Elle est subventionnée par le Conseil Régional Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Sous-Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville d'Aix-en-Provence et la Ville de Marseille.

Elle est membre-fondateur de Provence Culture, réseau d'excellence.

LES INTERPRÈTES

BELMEKKI Nour
05/11/2013
10 ans

BERTOLO Jules
07/04/2014
10 ans

BOURREL Margaux
21/03/2013
11 ans

CHEVEREAU Elena
19/09/2015
8 ans

CHRISTOPHERS Ella
03/02/2015
9 ans

COLLINS Manon
26/09/2012
11 ans

DERIEUX Anatole
30/01/2014
10 ans

**DUSEAUX-OLIVE
Marius**
20/07/2015
8 ans

LAUTREY Lilas
20/04/2012
12 ans

MENARD Chiara
06/10/2013
10 ans

OUSSEINI Issam
27/02/2012
12 ans

PALAZZO Antoine
07/03/2014
10 ans

ROTHSCHILD Olivia
21/06/2012
12 ans

RUDLOFF Salomé
27/08/2012
11 ans

SIOL Maxence
29/01/2012
12 ans

SUMIAN Lise-Marie
15/01/2011
13 ans

VILLENA Sandro
13/12/2013
10 ans

LA PRESSE

AU SUJET DE LA PIÈCE DE GALLOTTA

« Pièce culte, référence d'une génération (...). Ulysse est d'une redoutable précision d'écriture, utilisant les principes de la danse répétitive. Le chorégraphe a tiré le meilleur parti de la scénographie tout de blanc et de l'architecture très rigoureuse des lignes de construction. La danse de micro-gestes comme à peine osés, les portés, la multiplication des actions, désamorcent ce que la forme aurait pu avoir de froid. (...) C'est une pièce d'ironie, désinvolte et, pour toujours, adolescente. »

Philippe Verrière, Danser Canal historique, mai 2020

« Ulysse, hommage à Homère et à l'écrivain irlandais James Joyce, se veut « ballet blanc » dans tous les sens du terme. Les interprètes, sont emportés par des tourbillons de gestes tous plus excités et gourmands les uns que les autres.

Ils se jettent à l'assaut de l'espace comme pour bouffer le monde et encore davantage. Appétit, fougue, amour de la danse, cet Ulysse solaire possède le panache de l'aventurier amoureux de la vie. Gallotta signe une chorégraphie savante, réseau de diagonales qui se croisent et se décroisent au gré de contrepoints vifs comme des changements d'humeur. »

Rosita Boisseau Ina.fr, 2016

AU SUJET D'ULYSSE PAR LE GROUPE GRENADE EN 2007

« On n'oublie jamais que ce sont des enfants et des adolescents qui s'activent avec cette grâce transparente qui nous rend captifs. Mais, dans le même mouvement, on oublie aussi ces gamins pour ne voir qu'une pièce de danse solide, impeccablement construite et menée tambour battant. »

Le Monde

groupe + compagnie

DIRECTION ARTISTIQUE
Josette Baiz

Assistée par
Kanto Andrianoely

ADMINISTRATION
Fanette Escallier
fanette.escallier@josette-baiz.com

COORDINATION GÉNÉRALE
Eva Journeaux
eva@josette-baiz.com

COORDINATION GROUPE
Stéphanie Vial
stephanie@josette-baiz.com

DIFFUSION
Stéphanie Soubra
diffusion@josette-baiz.com
Tél. 06 22 40 60 81

COMMUNICATION
Justine Hamy
communication@josette-baiz.com