

groupe + compagnie

Ulysse

Groupe Grenade - Josette Baiz

RE-CRÉATION 2025

Chorégraphie originale Jean-Claude Gallotta | Pièce pour 17 danseur.ses [8 à 13 ans]

DOSSIER ARTISTIQUE

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 découvre 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 germa 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

Depuis trente ans, Josette Baïz fait danser enfants et adolescents, issus de milieux très divers, dans des spectacles aussi généreux qu'exigeants, se renouvelant sans cesse au gré de ses créations et de collaborations artistiques avec des chorégraphes de renommée internationale.

Formée par Odile Duboc, Josette Baïz, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, remporte le 1er Prix du 14e Concours International de Chorégraphie de Bagnolet et fonde alors sa première compagnie, La Place Blanche.

En 1989, lorsque le Ministère de la Culture lui propose une résidence dans une école des quartiers nord de Marseille, elle se confronte à de nouvelles propositions telles le break dance, le hip-hop, les danses ethniques, ce qui l'amène à repenser fondamentalement sa démarche artistique. Le Groupe Grenade est alors constitué avec une trentaine de ces jeunes danseurs.

Ensemble ils inventent un langage unique et original, le Style Grenade, mêlant entrechats et phases hip-hop, en passant par de multiples danses issues des cultures du monde.

Le succès des premiers spectacles conforte Josette Baïz dans son envie de développer une technique de plus en plus pointue, élargissant la formation des danseurs à d'autres techniques et en incluant le classique. À leur majorité, certains danseurs rejoignent progressivement la compagnie professionnelle, créée en 1998, tandis que d'autres poursuivent leur formation dans des écoles et conservatoires prestigieux ou intègrent d'autres compagnies de danse.

Au fil des années le Groupe Grenade s'est ouvert à de nouvelles collaborations artistiques et chorégraphiques dans l'interprétation de pièces de Eun-Me Ahn, Jérôme Bel, Dominique Bagouet, Lucinda Childs, Philippe Découflé, Jean-Claude Gallotta, Damien Jalet, Michel Kelembis, Akram Khan, Abou Lagraa, (LA)HORDE, Jean-Christophe Maillot, Barak Marshall, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj, Crystal Pite, Alban Richard, Hofesh Shechter, Wim Vandekeybus...

Grenade est aujourd'hui considéré comme 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).

Dans les studios aixois, Josette Baïz et son équipe de professeur.es, danseur.ses pédagogues proposent des cours ouverts à partir de 4 ans et dispensent de nombreux ateliers et stages à destination de publics divers - locaux et nationaux (scolaires, amateurs et professionnels).

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.

AU SUJET DE LA PIÈCE DE GALLOTTA

« 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

« 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, (2007)

« Ulysse n'a rien perdu de sa charge hypnotique, faite du flux et du reflux des corps. À l'instar du rythme de la marée, les 17 interprètes, certains hauts comme trois pommes, déjà d'un professionnalisme confondant, écument la scène, sillonnent et quittent l'espace en enjambées folles, parfois cassées par des piétinements asymétriques d'une grande complexité. [...] Cet Ulysse est une danse magnifiquement assumée par des juniors surdoués, qui la font renaître avec panache.»

Muriel Steinmetz, L'Humanité (janvier 2025)

« Construction impeccable, enchaînement sans faille des vingt-quatre séquences, aplomb... Ulysse est un jeu.. [...] Avec cette interprétation du Groupe Grenade, Ulysse paraît avoir trouvé sa plénitude et son propos. Cela fuse, grouille, joue et emporte.»

Philippe Verrièle, Danser canal historique (janvier 2025)

LA PRESSE

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.

DISTRIBUTION

ULYSSE de Jean-Claude Gallotta adaptation Josette Baiz

Durée : 1h
A partir de 8 ans

Assistant.es chorégraphiques du Groupe Grenade 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

Re-création costumes Claudine Ginestet

Régie générale, adaptation et régie lumière Erwann Collet

Crédits-photos : Laurent Paillier : couverture, pages 3, 6, 7 / Léo Ballani : 2 et 4e de couverture

PRODUCTION Groupe et Compagnie Grenade - Josette Baiz.

COPRODUCTIONS Carreau du Temple, Micadanses-Paris

Dans le cadre du festival Faits d'hiver et en partenariat avec Le Carreau du Temple – établissement culturel et sportif de la Ville de 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

GROUPE 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 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**, Le Merlan, scène nationale de Marseille
- 2018 **D'EST EN OUEST**, de Melbourne à Vancouver I Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Provence
- 2019 **YAS**, C'est Sud 2019 I Aix-en-Provence
- 2020 **BAOBABS**, Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Provence
- 2022 **DEMAIN, C'EST LOIN !** Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Pce
- 2024 **LA VIE FANTASTIQUE**, Grand Théâtre de Provence I Aix-en-Pce

Groupe + Compagnie Grenade

10-14 allée Claude Forbin
13100 Aix-en-Provence
Tél. +33 (0)4 42 96 37 56
contact@josette-baiz.com
www.josette-baiz.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Josette Baiz

DIRECTION ARTISTIQUE ADJOINTE

Kanto Andrianoely
kanto@josette-baiz.com

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
06 22 40 60 81

COMMUNICATION

Justine Hamy
communication@ette-baiz.com