Cinq Versions de Don Juan

Josette GRENADE Baïz

groupe + compagnie

DOSSIER ARTISTIQUE

Compagnie Grenade - Josette Baïz

CRÉATION 2025 Pièce pour 15 danseurs

NOTE D'INTENTION

© Cécile Martini

Voilà 40 ans que je développe une recherche chorégraphique particulière.

40 ans de créations, de rencontres, de transmissions, de formations avec les jeunes et les professionnels. J'ai pris énormément de plaisir à diriger ma compagnie pendant toutes ces années, soit dans mes propres projets, soit dans les programmes créés avec la complicité de chorégraphes français et internationaux.

Ayant créé en Provence un Pôle Chorégraphique international pour la Jeunesse, je me consacrerai désormais exclusivement aux enfants et aux adolescents.

Pour clore cette magnifique aventure avec ma compagnie professionnelle, je propose une œuvre chorégraphique singulière réunissant les danseuses et danseurs de classique, de contemporain, de hip-hop qui ont fait les plus belles heures de Grenade. Je crée avec eux **CINQ VERSIONS DE DON JUAN : un dernier opus de la Compagnie Grenade en 5 tableaux.** Cinq perspectives possibles, toutes actuelles, sans en choisir aucune, sur le mythe par nature multiforme de Don Juan, traçant, traquant les évolutions contemporaines, les bouleversements dans les rapports des hommes avec les femmes et vice versa.

Les cartes initiales sont différentes, la logique du jeu n'est pas tout à fait la même, les dénouements sont ouverts … dans une narration globale qui reste, si on le veut, chronologique.
Danseurs classiques, contemporains et hip-hop se relaieront dans la langue métissée de la Compagnie.

Ainsi voulons-nous réunir et sublimer tout le travail mené depuis des années grâce aux fondamentaux de Grenade. Qui là encore, tel le fruit, essaime en mille grenats, par le métissage, l'énergie, l'émotion, la folie et le partage.

Josette Baïz - septembre 2025.

Compagnie Grenade :: 04 42 96 37 56 - www.josette-baiz.com / Contact diffusion :: Stéphanie Soubra - 06 22 40 60 81 - diffusion@josette-baiz.com

POURQUOI S'INTÉRESSER À DON JUAN ?

Molière en 1665, Mozart 100 ans plus tard, firent scandale. Stéréotype apparent et œuvre intrigante, la pièce n'a cessé d'interroger les codes sociaux, moraux comme amoureux.

Grand séducteur sans scrupules, seigneur libertin, menteur, manipulateur, profanateur et hypocrite, se moquant des femmes et ne tenant jamais ses promesses, Don Juan n'est ni moral, ni affectif, ni sentimental, il est seulement avide de pouvoir. Alors pourquoi ce vil séducteur nous fascine-t-il autant ?

Où qu'il aille, il suscite le désir, c'est un objet de convoitise, il plaît aux hommes comme aux femmes et il en abuse. Il consomme la vie et l'épuise avec passion dans la joie et les rires. Il recherche les plaisirs immédiats et le changement perpétuel. Toutes les femmes sont égales à ses yeux : nobles, religieuses, paysannes, pas de hiérarchie, pas de classes sociales. Seul persiste son désir de prendre et de laisser. Rien n'est simple avec lui, il traduit la démesure sous toutes ses formes.

Et pourtant, il est finalement dépositaire d'une certaine éthique. Certes il transgresse les règles mais il est LIBRE et INSOUMIS !
Il affirme sa propre loi, n'ayant pour raison que sa propre pensée. Il se sait mortel et inutile, donc il refuse toute limite et ne respecte rien : ni les valeurs religieuses, ni la morale de la société, ni la science.

N'est-ce pas fascinant de se tenir ainsi à l'écart des systèmes de valeur de la société et de créer une autre « grammaire » de vie ?
Il incarne aussi une forme de décadence, une impossibilité de bonheur et de satisfaction qui l'entraîne dans sa destruction, il attire sur lui un châtiment divin, la mort par le ciel et par le feu.

Comment développer une pièce chorégraphique à partir d'un tel argument ?
Et comment actualiser une œuvre qui date de 1665 ? En proposant 5 perspectives, 5 angles d'approche qui rendent compte de l'époque actuelle, de l'évolution de notre société, des bouleversements dans les comportements humains et notamment, dans le rapport des hommes avec les femmes et vice versa.

CINQ ACTES
CINQ VERSIONS

Chaque acte donnera une interprétation des valeurs, des croyances, des désirs et des contradictions de Don Juan.

Une évidence s'impose : il nous faut, pour expérimenter ces thèmes, des danseurs extrêmement différents qui marqueront par leur discipline et leurs façons de s'exprimer une manière particulière d'aborder le personnage et son entourage.

Danseurs classiques, contemporains et hip-hop se relaieront pour trouver les écritures singulières de la séduction, de l'impétuosité, de la rébellion, voire de la folie. Pour chaque version, on utilisera des techniques qui mettront en évidence la corporéité du personnage sous toutes ses coutures.

CINQ VERSIONS DE DON JUAN

Version I . DÉMESURE
La version est classique. Trois danseurs incarnent Don Juan, seigneur errant, Sganarelle, son serviteur critique et Elvire, récente épousée sitôt délaissée. Fil tenu dans la progression dramatique, ce trio majeur reviendra plus tard pour cerner l'évolution des protagonistes.

Version II . RÉBELLION
Des Don Juan, révoltés, asociaux, insoumis, emmenés par un rap/rock où l'on développera une énergie tendue, puissante et revendicatrice dans un futur aussi violent que sombre.

Version III . LIBÉRATION
Si Don Juan était femme, retournement ou révolution ... ? L'érotisme, intériorisé et puissant, se déploie dans des corps souples et matiérés à travers un mélange de danses orientale, indienne et krump ...

Version IV . MORT
Un Don Juan aux portes de l'enfer. Agressé tour à tour par toutes ses victimes et puni par le Ciel, mais fidèle à lui-même jusqu'au trépas.

Version V . MÉTAMORPHOSE
Si le feu qui consume n'était qu'un seuil, non celui de la fin ou de la repentance, mais celui d'une radicale transformation ? Où l'on tente donc l'impossible. Un Don Juan délivré, évoluant dans l'au-delà, transformé, allégé de son passé ?

VERSION I
DÉMESURE

Comme pour le « Don Juan » de Molière et l'ouverture de l'opéra de Mozart, le spectacle débute rapidement sur le trio de la pièce : **Dom Juan / Sganarelle / Elvire.**

Ce trio majeur sera le fil rouge de la chorégraphie, de version en version, il développera toutes les étapes des émotions vécues par les trois protagonistes.

J'imagine un trio, avec deux danseurs et une danseuse.

Grâce à une technique classico-contemporaine destructurée, on développe une prise d'espace successive pour tenter de ramener le séducteur à la raison.

On alternera : solos, duos masculins, affrontement homme / femme, solo désespéré d'Elvire, détachement de Don Juan, accablement intérieur de Sganarelle.

Dix minutes de corps-à-corps, de portés, de pas rythmés et accélérés, et un condensé d'émotions multiples de trois personnages opposés et discordants.

© Clara Lafuente

VERSION II
RÉBELLION

RAP, ROCK, HIP-HOP

Ces Don Juan sont des révoltés, insoumis, libres et impétueux.

Nous nous servirons du mouvement hip-hop dans son sens large (break, popping, krump, house, etc) pour développer une énergie tendue, dynamique, puissante et revendicatrice. L'issue est incertaine.

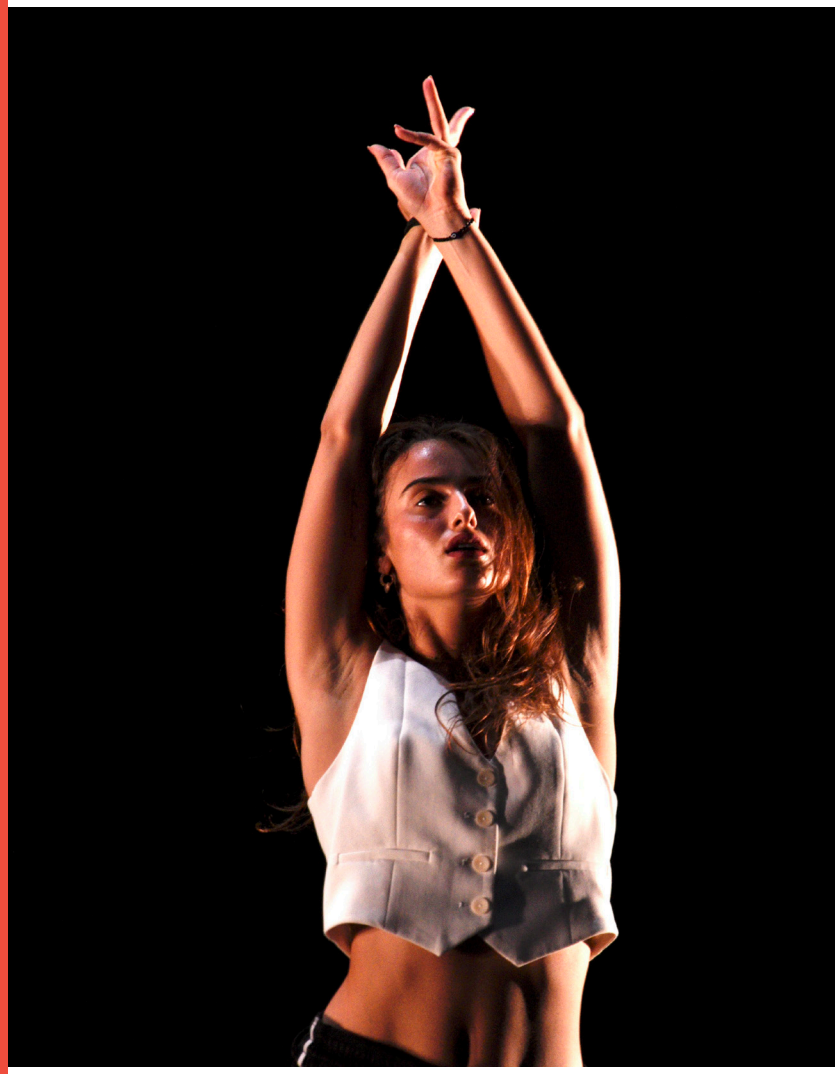
Nous travaillons à partir d'un rap inspiré du texte de Molière.

Nous lancerons une dizaine de danseurs hip-hop, aux cultures multiples, sur les traces d'un Don Juan rebelle et arrogant envers la société.

Des unissons savamment orchestrés, des chorégraphies de groupes, des canons, des solos, des battles, chaque danseur emportera, grâce à sa technique stylisée, le reste du groupe dans une dynamique effrénée, créant ainsi un vocabulaire nouveau pour un Don Juan revisité.

© CLara Lafuente

VERSION III
LIBÉRATION



© Léo Ballani

Notre époque a changé.

Les femmes ne sont plus, comme au temps de Molière, « de purs objets d'échange ».

Elles ont une sexualité libre et refusent d'être des victimes ; elles bafouent l'idée que l'on se fait de leur place dans la société.

© Léo Ballani

Dans ce tableau, il s'agit bien d'inverser les rôles, mettre à l'épreuve la consistance du personnage de Don Juan, car en basculant dans une identité contraire, on opère une «inquiétante inversion » voire une « inquiétante subversion ».

Cette « anti-femme », cette séductrice, défie les préjugés, les normes, liés au sexe féminin. Elle secoue le texte, l'actualise et renouvelle le scandale du temps de Molière.

En fonction de sa personnalité et de son style, chaque danseuse illustrera le thème de la femme séductrice, libre et scandaleuse.
J'imagine une chorégraphie mêlant les techniques de krump, de danse orientale, de sports de combat pour trouver une énergie puissante et très intériorisée.

L'érotisme se développera dans des corps souples, matiérés et très sensuels.

VERSION IV
MORT

© CLara Lafuente

Don Juan est brillant, pétillant, joyeux, enthousiaste et plein de vie. Il n'a peur de rien. Il se projette et se transporte d'une femme à l'autre avec envie, engouement et désir contagieux. Rien ne peut le dissuader. Il veut faire céder les résistances et il veut surtout qu'on lui appartienne corps et âme. Une fois ses appétits satisfaits, il s'enfuit.

Pourtant, tel « un mauvais karma », les blessures qu'il inflige sont marquées au fer rouge dans sa propre chair et dans son âme. Il est tout droit projeté dans le feu qu'il a lui-même attisé depuis si longtemps.

Dans notre mise en scène, ses victimes réapparaîtront et il ne pourra rien contre ses fantômes. Nous les ferons revenir les uns après les autres, duos, face-à-face, trios : ils le harcèleront sans cesse pour lui faire payer sa dette, jusqu'à créer une meute qui l'étouffera sous le poids de leur souffrance.

Nous nous inspirons du « Don Juan aux enfers » de Baudelaire. Pour la musique, nous chercherons du côté de l'oeuvre de Laurent Pernice, entrecoupé de morceaux éléctroacoustiques.

« D'où montent ces vertiges,
Ce feu rempli d'horreur
Qui me lacère l'âme…
Qui m'étreint les entrailles…
Quel mal ! quelle torture…
Quel enfer ! … quel effroi. »

VERSION V
MÉTAMORPHOSE

Don Juan est mort, il entre dans un univers lumineux et parallèle, où l'attendent des êtres mystérieux et masqués.

Propulsés dans une scène aérienne et acrobatique, libérés de leurs errances passées, ils voltigent et se mêlent. Ils entrent dans une transe qui les entraine dans une autre dimension.

Un grand banquet se met en forme et la danse se déploie progressivement, dans un crescendo de plus en plus dynamique, jusquà atteindre une transformation salutaire.

© photos CLara Lafuente

SCÉNOGRAPHIE

Sur un tulle placé en fond de scène, des textes issus du « Dom Juan » de Molière apparaitront à des moments opportuns pour aider à la compréhension des différents tableaux.

Être mort dès ma jeunesse
enfermer mon cœur entre 4 murailles, jamais !

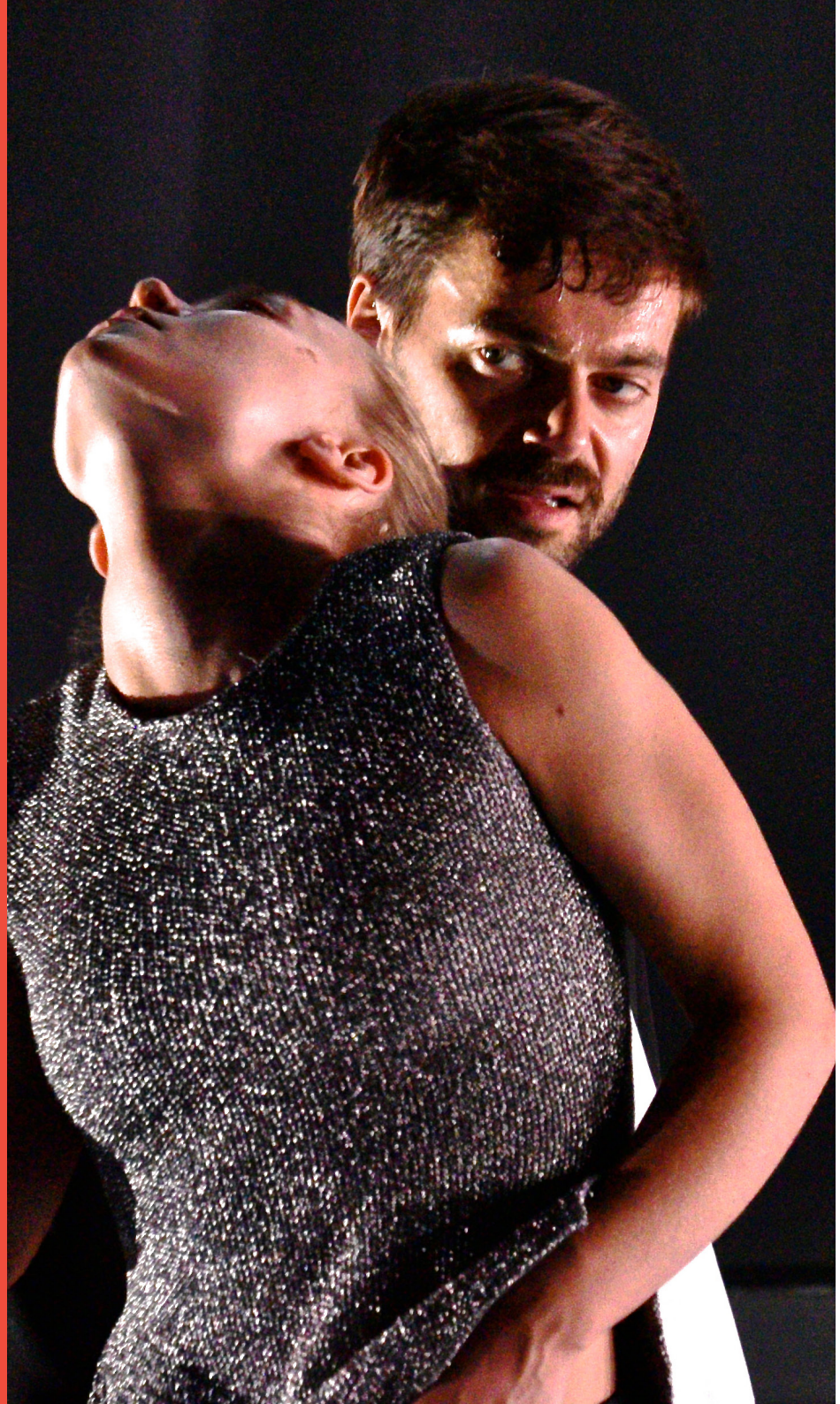
Craindre le courroux du ciel,
me protéger de ses foudres, jamais !

Des obstacles à mes désirs,
que je sois là où l'on m'attend, jamais !

Me repentir, jamais, jamais !

Ma liberté ou la mort !

© CLara Lafuente



© Léo Ballani

Durée : 1h
A partir de 8 ans

Directrice artistique Josette Baïz

Chorégraphies Josette Baïz
Assistante artistique Julie Yousef

Conseillères projet Christine Surdon et Elizabeth Meyrand

Interprètes - 15 danseurs
Elona Arduin, Tom Ballani, Camille Cortez, Kim Evin, Antuf Hassani, Elarif Hassani, Mika Jaume, Sarah Kowalski, Victor Lamard Paget, Aline Lopes, Salomé Michaud, Sarah Mugglebee, Geoffrey Piberne, Candice Pierrot, Michelle Salvatore

Création et régie lumière Erwann Collet
Scénographie Josette Baïz et Erwann Collet
Son et vidéo Lucas Borg
Création costumes Claudine Ginestet
Musiques originales Laurent Pernice, Ho99o9, DLuZion, Mindset, Mnike

Collaborations artistiques Antoine Thirion, Nach, Yam Omer, Ojan Sadat Kyaee et Émilie Roudil

---

PRODUCTION Groupe et Compagnie Grenade – Josette Baïz

COPRODUCTION Grand Théâtre de Provence d'Aix-en-Provence, Château Rouge - Scène conventionnée – Annemasse, la Régie Culturelle Scènes et Cinés à Istres, et Les Salins scène nationale de Martigues.

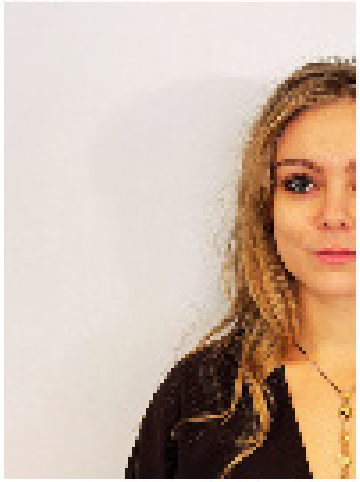
AVEC LE SOUTIEN de l'Adami, du Pôle Art de la Scène et du Département 13.

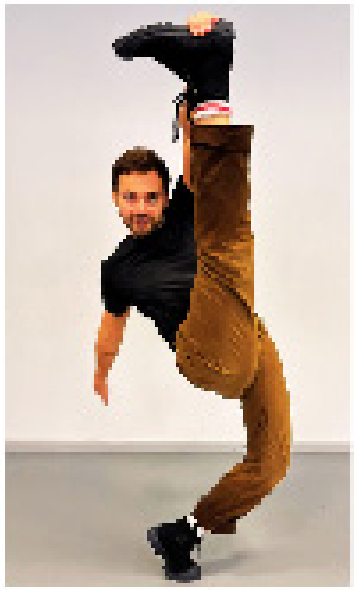
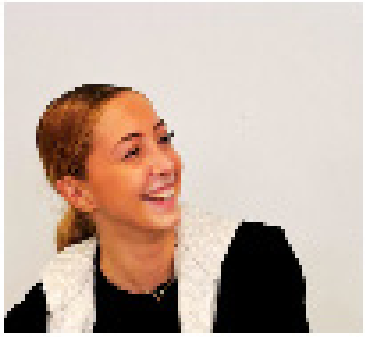
L'association Groupe et Compagnie Grenade – Josette Baïz est subventionnée par

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

Adami

Photo de couverture : Crédit Léo Ballani



COMPAGNIE GRENADE

C'est en 1998 que la COMPAGNIE GRENADE est née. Elle est alors composée de cinq jeunes danseuses issues du Groupe Grenade possédant le mieux le mélange de danses associé à une solide technique contemporaine. Ils ont inventé, avec Josette, le métissage caractéristique de Grenade, chacun ayant apporté sa culture - orientale, asiatique, africaine ou urbaine - tout en intégrant l'univers contemporain de la chorégraphe.

Au fil des ans, la Compagnie a accueilli plusieurs danseurs d'horizons chorégraphiques différents contribuant ainsi à l'enrichissement de Grenade.
Parallèlement, certains danseurs de la Compagnie ont continué leur aventure avec d'autres compagnies : Maguy Marin, Dominique Boivin, Angelin Preljocaj, Compagnie Malka, Abou Lagraa, Carolyn Carlson, Pierre Droulers, Michel Kéléménis, les frères Benaïm.

Le travail de la Compagnie Grenade s'est également ouvert à d'autres horizons chorégraphiques interprétant - entre autres des pièces de Germaine Acogny, Eun-Me Ahn, Joëlle Bouvier et Régis Obadia, Claude Brumachon, Sharon Fridman, Dominique Hervieu, Blanca Li, Angelin Preljocaj, Richard Siegal, Kader Attou, Ivan Peres, Nicolas Chaigneau et Claire Laureau...

C'est dans cet esprit que Josette et ses danseurs poursuivent leur recherche : par l'ouverture permanente à des techniques prétextes à l'invitation régulière de professeurs extérieurs et à des collaborations artistiques basées sur la rencontre et l'échange.

Les anciens danseurs de la compagnie, titulaires d'un Diplôme d'Etat de professeur en danse contemporaine, assistent Josette sur la formation au sein du Groupe Grenade, les ateliers de pratique hebdomadaires dans les écoles des quartiers d'Aix et de Marseille (où ils ont rencontré Josette, il y a vingt ans) et les actions de sensibilisation.

Créations de la Compagnie Grenade

Turbulences décembre 1998
Le Merlan, scène nationale de Marseille

Capharnaüm janvier 2000
Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues

Time/break octobre 2001
Espace Malraux, Chambéry

Zoom Avant décembre 2003
Théâtre de la Minoterie, Marseille

Tonight ! mars 2004
Le Théâtre, scène nationale, Narbonne

Duplex février 2006
Théâtre de L'Olivier, Istres

Les Araignées de Mars avril 2007
Théâtre du Vellein, Villefontaine

Eden Club novembre 2008
Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

Gare Centrale novembre 2010
Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée

Grenade, les 20 ans novembre 2011
Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

Grand Hôtel novembre 2012
Pavillon Noir, CCN d'Aix-en-Provence

Welcome mai 2014
Klap - Maison pour la Danse, Marseille

Spectres juillet 2015
Festival de Marseille danse et arts multiples et Festival d'Aix

Time Break octobre 2016
Festival Question de danse, KLAP - Maison pour la danse, Marseille

Amor octobre 2017
Pavillon Noir, CCN d'Aix-en-Provence

Kamuyot octobre 2019
Chaillot - Théâtre National de la Danse, Paris

Inventaire septembre 2020
Le Cratère, Alès

Phœnix octobre 2021
Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

Antipodes novembre 2023
Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

Tandem octobre 2024
Rousset, Aix-en-Provence

JOSETTE BAÏZ

© Philippe Biolatto

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 Kelemenis, Akram Khan, Abou Lagraa, (LA) HORDE, Jean-Christophe Maillot, Barak Marshall, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj, Crystal Pite, Alban Richard, Hofesh Shechter, Wim Vandekeybus, Ohad Naharin…

Grenade est aujourd'hui considéré comme un Pôle Chorégraphique international pour la Jeunesse basé à Aix-en-Provence.
L'ensemble chorégraphique réunit 70 danseurs répartis entre le Groupe Grenade (50 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).

© CLara Lafuente

DIRECTION ARTISTIQUE
Josette Baïz

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

Josette
GRENADE
Baïz

groupe + compagnie

10-14 allée Claude Forbin
13100 Aix-en-Provence

04 42 96 37 56 . contact@josette-baiz.com