

Grenade, les 20 ans

Josette Baiz invite 7 chorégraphes

Jérôme Bel, Philippe Decouflé, Jean-Claude Gallotta, Michel Kelemenis, Abou Lagraa, Jean-Christophe Maillot, Angelin Preljocaj

danse • grande salle • durée 1h20

ven 6 jan, programme 1 • 20 :30 • & sam 7 jan, programme 2 • 20h

Programme 1 : Philippe DECOUFLE (Codex Solo et Codex Duo), Jean-Claude GALLOTTA (Mammame), Michel KELEMENIS (Le Faune), Jean-Christophe MAILLOT (Vers un Pays Sage et Miniatures), Angelin PRELJOCAJ (Marché Noir), Jérôme BEL (The show must Go on - 5 extraits)

Programme 2 : Philippe DECOUFLE (Codex Solo et Codex Duo), Jean-Claude GALLOTTA (Mammame), Michel KELEMENIS (Le Faune), Angelin PRELJOCAJ (Marché Noir), Jean-Christophe MAILLOT (Vers un Pays Sage et Miniatures), Josette BAIZ (Hip Hop Duo), Abou LAGRAA (Allegoria Stanza), Josette BAIZ (Hommage à Trisha Brown)

avec 62 danseurs du Groupe Grenade et de la Compagnie Grenade
scénographie Dominique Drillot
création costumes Patrick Murru, Muriel Ferrari, Philippe Combeau
habilleuse Sylvie Le Guyader
musique originale, trame musicale Mathieu Maurice
régie générale et lumières Erwann Collet
régie son Mathieu Maurice
production Compagnie Grenade et Groupe Grenade.

La chorégraphe Josette Baiz fête cette année les 20 ans de *Grenade*, âge de la maturité et de tous les possibles. Âge que la plupart des danseurs est loin d'avoir atteint. Ces enfants et adolescents de 7 à 18 ans, sur scène avec les 12 danseurs professionnels de la compagnie, interprètent les pièces de sept chorégraphes majeurs. Fidèle aux Salins, Josette Baiz nous offre cette mosaïque ambitieuse avec les 62 danseurs de la troupe. Une soirée lumineuse et rare.

Source du dossier : cie Josette Baiz

service éducatif - relations publiques

- responsable Murielle Lluch

04 42 49 00 20
m.lluch@theatre-des-salins.fr

- relations avec les écoles maternelles, élémentaires, visites du théâtre

Roland Rondini 04 42 49 00 21
r.rondini@theatre-des-salins.fr

- relations avec les collèges, lycées, l'enseignement supérieur, les associations

Daphné Tréfeu 04 42 49 00 22
d.trefeu@theatre-des-salins.fr

- relations avec les C.E, les Maisons de quartiers, les associations

Stéphanie de Cambourg 04 42 49 00 27
s.decambourg@theatre-des-salins.fr

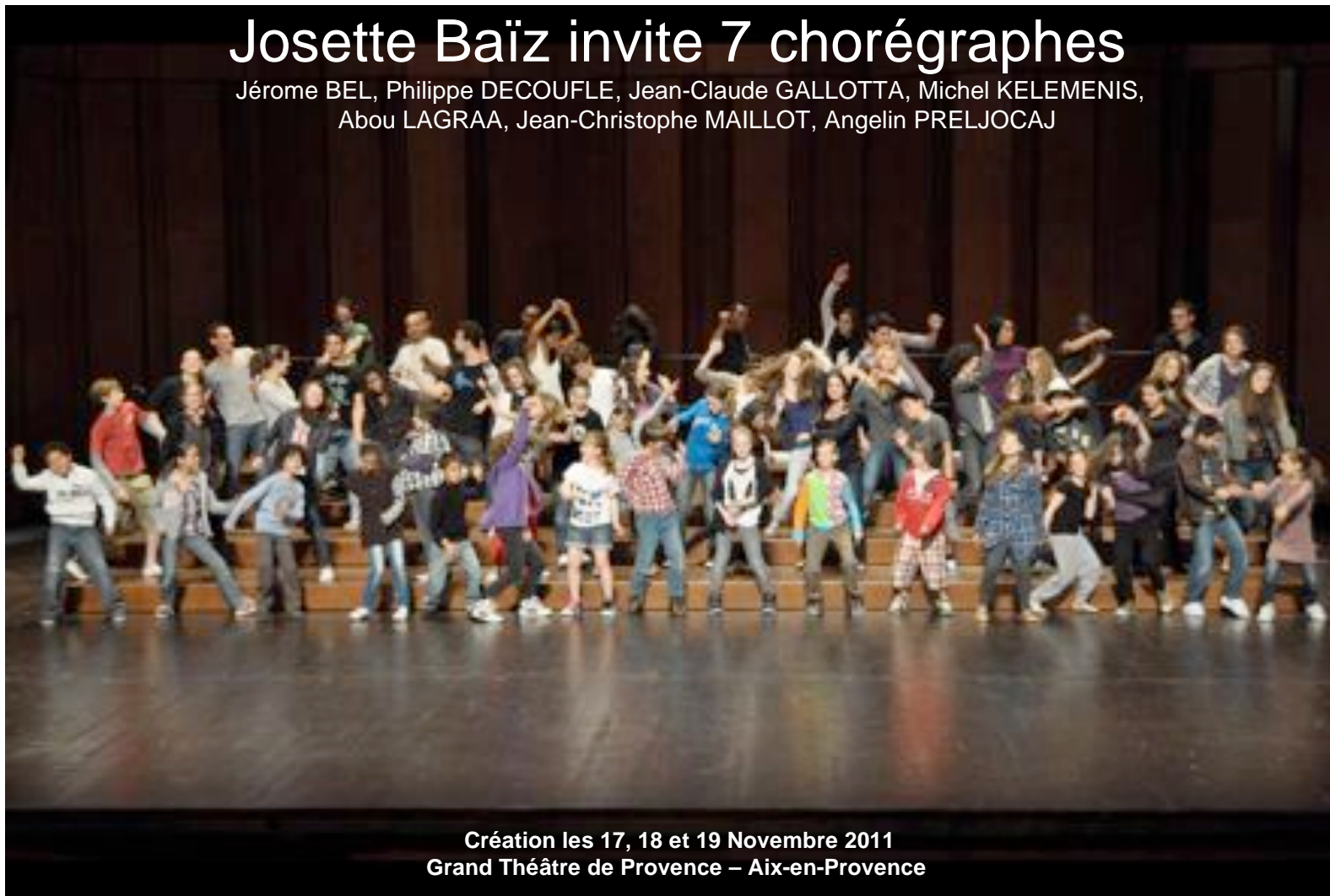

groupe + compagnie

GRENADE, LES 20 ANS

Josette Baiz invite 7 chorégraphes

Jérôme BEL, Philippe DECOUFLE, Jean-Claude GALLOTTA, Michel KELEMENIS,
Abou LAGRAA, Jean-Christophe MAILLOT, Angelin PRELJOCAJ

Création les 17, 18 et 19 Novembre 2011
Grand Théâtre de Provence – Aix-en-Provence

Pièce chorégraphique pour 62 danseurs / pour 25 danseurs
Durée prévisionnelle : 85 minutes

20 ANS

NOTE D'INTENTION DE JOSETTE BAIZ

20 ans de GRENADE, ça se fête !

Comment célébrer les 20 ans passés ensemble d'une manière originale sans proposer une redite de ce que nous avons déjà inventé ?

Après avoir patiemment, pendant des années, mêlé à la danse contemporaine les cultures et les styles des quartiers et créé ainsi une énergie « Grenade », j'ai ressenti un profond besoin d'ouverture.

L'idée a germé alors de proposer tous les danseurs de Grenade, petits et grands, aux chorégraphes souhaitant reprendre ou développer une création de leur répertoire.

Des noms se sont imposés : Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, Jean-Christophe Maillot, Michel Kelemenis, Philippe Découflé, Abou Lagraa, Jérôme Bel.

Et c'est avec une grande simplicité que tous ont dit oui au projet.

L'élaboration de cette soirée pouvait donc commencer : les uns prenant les petits, les autres les ados ou les danseurs de la Compagnie et certains comme Jérôme Bel, les 63 danseurs de Grenade.

Le déroulement de cet événement se met actuellement en place : une création en novembre 2011 au Grand Théâtre de Provence, intégrant tout l'effectif de Grenade (63 danseurs), qui sera ensuite reprise au Théâtre des Salins de Martigues, avant d'entamer une tournée prévue avec une vingtaine de danseurs qui assureront l'ensemble de la pièce.

Je suis, à ce jour, très impatiente de voir les pièces de ce joli puzzle s'assembler.

Josette Baiz, mars 2011

20 ANS

DEROULEMENT (EN COURS)

0° - Préambule JOSETTE BAÏZ	> durée 2'00
1° - SOLO « CODEX » - PHILIPPE DECOUFLÉ	> durée 1'00
2° - DUO « CODEX »- PHILIPPE DECOUFLÉ	> durée 3'30
3° - EXTRAITS « MAMMAME » – JEAN-CLAUDE GALLOTTA	> durée 12'
4° - DUO « MAMMAME » - JEAN-CLAUDE GALLOTTA	> durée 6'30
5° - EXTRAITS « MAMMAME » - JEAN-CLAUDE GALLOTTA	> durée 1'50
6° - SOLO « FAUNE » – MICHEL KELEMENIS	> durée 5'50
7° - MARCHE NOIR – ANGELIN PRELJOCAJ	> durée 10'00
8° - EXTRAIT « THE SHOW MUST GO ON » – JEROME BEL	> durée 4'20
9°- EXTRAIT « THE SHOW MUST GO ON » - JEROME BEL	> durée 4'10
10°- EXTRAIT « THE SHOW MUST GO ON » - JEROME BEL	> durée 3'52
11°- EXTRAIT « THE SHOW MUST GO ON » - JEROME BEL	> durée 3'38
12°- EXTRAITS « VERS UN PAYS SAGE » – JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT	> durée 9'00
13°- DUO « MINIATURES » - JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT	> durée 3'50
14°- EXTRAIT « ALLEGORIA STANZA » – ABOU LAGRAA	> durée 12'00
15°- DUO « HOMMAGE A TRISHA BROWN » - JOSETTE BAÏZ	> durée 4'13

« Mammame » Jean-Claude Gallotta par Grenade
© Jean Barak

20 ANS

JOSETTE BAÏZ, CHOREGRAPHE

© Yianne Lamoulère

Formée par Odile Duboc, Josette Baïz enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence, où elle crée ses premières chorégraphies pour de jeunes danseurs issus de ses cours.

En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz remporte, au 14ème Concours International de Chorégraphie de Bagnolet, le 1er Prix ainsi que ceux du Public et du Ministère de la Culture. Elle fonde alors sa première compagnie : La Place Blanche, et a créé depuis lors, plus de 40 spectacles, aussi bien pour ses propres compagnies, que pour de nombreux ballets nationaux (Toulouse, Jeune Ballet de France du C.N.R de Lyon ...) ou internationaux (Boston, Ballet Royal de Phnom Penh, Allemagne, Venezuela, Pays-Bas...).

En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence d'une année dans une école des quartiers nord de Marseille. Cette rencontre avec ces jeunes d'origines et de cultures diverses l'amène à repenser le sens de son travail et à modifier radicalement sa démarche artistique.

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. Les appuis, la façon d'utiliser le sol, les mouvements de hanches circulaires, les frappés acérés de flamenco et le bassin relâché des africains, rien de tout cela ne lui était familier.

Un processus d'échanges s'est alors mis en place : Josette Baïz 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 Baïz crée en 1992 le Groupe Grenade qui rassemble alors plus de trente jeunes danseurs.

C'est en 1998 que Josette prend le parti de pérenniser le travail de métissage entrepris avec le Groupe Grenade, tout en restant dans une optique profondément contemporaine. Elle crée alors la Compagnie Grenade composé alors de cinq danseuses majeures issues du Groupe Grenade.

Aujourd'hui, Grenade est un ensemble chorégraphique composé d'une soixantaine de danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade. Le Groupe Grenade se compose d'une cinquantaine d'enfants et adolescents de 7 à 18 ans, la Compagnie Grenade quant à elle est composée d'une douzaine de professionnels adultes.

Presque tous ont suivi depuis leur plus jeune âge une formation basée sur la pluralité des disciplines chorégraphiques (contemporain, classique, Hip Hop et danses ethniques) ainsi qu'un apprentissage très précoce de la représentation sur scène.

En effet, dès 7 ans ils parcourent les scènes nationales et internationales avec des créations d'une durée d'une heure environ. Ils abordent toutes ces tournées avec un sérieux et un engagement dignes d'une compagnie professionnelle.

Depuis quelques années, Grenade s'est également ouvert à d'autres formes de danse contemporaine ; les plus jeunes ont dansé «3 générations» et «Ulysse» de Jean-Claude Gallotta ; les professionnels de la Compagnie Grenade ont notamment interprété des pièces chorégraphiées conjointement par Mourad Merzouki / Cie Käfig et Jean-Charles Gil / les Ballets d'Europe.

Par ailleurs, tous suivent régulièrement des cours dispensés par des professeurs invités pour leur spécificité pédagogique.

20 ANS

LE GROUPE GRENADE

En 1989/90, Le Ministère de la Culture propose à Josette Baïz une résidence d'un an dans les quartiers nord de Marseille à l'École de la Bricarde. Elle y crée, avec l'aide du réalisateur Luc Riolon le film « MANSOURIA » qui regroupe une centaine d'enfants dans diverses disciplines telles que la danse, le chant, le théâtre ... Josette y a découvert des enfants de toutes origines, entièrement investis dans ces projets de danse. Le succès de ce premier film et l'enthousiasme des enfants ont permis de poursuivre de cette action.

Une seconde résidence dans une école d'Aix-en-Provence s'effectue. Un 2ème film « LA CAVERNE des NATS » est réalisé par Vincent Bidault, ce film plus axé sur la chorégraphie, rassemble une quarantaine d'enfants aixois et marseillais.

Le travail de Josette Baïz dans les quartiers d'Aix et de Marseille lors de ces deux années de résidence successives s'est concrétisé en **1992** par une expérience peu commune, la création d'un groupe de jeunes danseurs issus de ces quartiers : **le Groupe Grenade**.

Au cours des 10 premières années, les jeunes du Groupe Grenade 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 en passant par de multiples danses ethniques.

Le succès des tournées a conforté Josette Baïz dans son envie de développer une technique de plus en plus pointue en élargissant la formation des danseurs à d'autres techniques et en incluant le classique. 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 vers d'autres horizons chorégraphiques en interprétant deux ballets de Jean-Claude Gallotta : « 3 Générations » en 2003 et « Ulysse » en 2007.

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

Chaque création n'excède pas une quinzaine d'interprètes ce qui permet à Josette d'approfondir la qualité de la danse et de créer ainsi des répertoires professionnels comme « le Sacre » dansé par des adolescents qui a connu un très beau parcours et a permis de développer une technicité très pointue.

Ces mêmes adolescents se chargent de la transmission aux petits danseurs nouvellement arrivés.

A leur majorité Josette propose à certains danseurs alliant technique, qualité et engagement d'intégrer progressivement la Compagnie professionnelle. D'autres choisissent de parfaire leur formation au sein d'écoles de danse nationales (Conservatoire de Lyon, CNDC d'Angers, Epsedanse / Anne-Marie Porras...).

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.

20 ANS

LE GROUPE GRENADE

PARCOURS ARTISTIQUE AVEC LES ENFANTS ET ADOLESCENTS...

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

Créations de Josette Baïz avec enfants et adolescents danseurs

- 1982 BOLERO
- 1983 BARBE BLEUE
- 1986 P'TITS LOUPS

- 1990 CARPE DIEM
- 1996 MIROIRS
- 1997 RENDEZ-VOUS, création commune avec la Compagnie Käfig

Depuis 1992, avec le Groupe Grenade

- 1992 LE SECRET D'ÉMILE, Théâtre Toursky - Marseille
- 1994 GUELWESCH, Théâtre de Fontblanche - Vitrolles
- 1995 UN SOURIRE DANS LA LUNE création commune avec Opéra Junior de Montpellier (Festival International Montpellier Danse)
- 1996 DALANG, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
- 1998 IMAGINE, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
- 1999 TRAFICS, première partie / Festival de Marseille
- 2000 TRAFICS, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
- 2001 LA VIE EN ROSE, Dôme-Théâtre d'Albertville
- 2002 ZOOM, Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues
- 2003 3 GÉNÉRATIONS, création JC Gallotta / Festival d'Avignon
- 2005 ON N'EST PLUS DES ANGES, Festival Danse à Aix, ouverture
- 2005 BARBE BLEUE, Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux
- 2007 ULYSSE, MC2 – Maison de la Culture – Grenoble
- 2007 LE SACRE, Centre Culturel Château Rouge, Annemasse
- 2009 OLIVER TWIST, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence.

© Leo Ballani - Oliver Twist - Groupe Grenade

20 ANS

LA 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.

Actuellement, la Compagnie Grenade est composée d'une douzaine de danseurs professionnels dont la majorité est issue du Groupe Grenade.

Présents pour certains depuis 20 ans (et il ont moins de 30 ans aujourd'hui !), 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.

Leurs créations sont donc une perpétuelle recherche dont le leitmotiv est de ne pas rester enfermé dans son mode d'expression.

Le style de Josette Baïz s'est construit par l'approche d'autres chorégraphes de sa génération et de grands maîtres américains tels que Nikolaï et Merce Cunningham, par l'expérience pédagogique transmise par Odile Duboc et Susan Buirge et par les collaborations artistiques avec Jean-Claude Gallotta.

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 ...) pour découvrir d'autres styles chorégraphiques.

C'est dans cet esprit que Josette et ses danseurs poursuivent leur recherche par l'ouverture permanente à des techniques (contact – improvisation, technique Limon, Graham, Cunningham...) prétexte à l'invitation régulière de professeurs extérieurs et à des collaborations artistiques basées sur la rencontre et l'échange.

Les danseurs de la compagnie, titulaires d'un Diplôme d'Etat de professeur en danse contemporaine, assistent Josette Baïz 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.

Ils parcourent la France pour partager avec des amateurs ou des professionnels leur façon de ressentir la danse. Ces stages sont souvent l'occasion de créer avec eux des pièces courtes pouvant être présentées sur scène.

20 ANS

CREATIONS DE LA COMPAGNIE GRENADE

Turbulences > Théâtre du Merlan > Scène Nationale de Marseille > déc 1998

Capharnaüm > Théâtre des Salins > Scène Nationale de Martigues > janvier 2000

Time/break > Espace Malraux de Chambéry > octobre 2001

Zoom Avant > Théâtre de la Minoterie > Marseille > décembre 2003

Tonight ! > Le Théâtre > Scène Nationale de Narbonne > mars 2004

Duplex > Théâtre de L'Olivier > Istres > février 2006

Les Araignées de Mars > Théâtre du Vellein > Villefontaine > avril 2007

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

Gare Centrale > Théâtre de Bourg-en-Bresse > Scène Conventionnée > Novembre 2010

20 ANS

LES PARTENAIRES DES 20 ANS

PHILIPPE DECOUFLÉ, CHORÉGRAPHE, DIRECTEUR ARTISTIQUE COMPAGNIE DCA > CODEX. 1986

Né le 22 octobre 1961, à Paris.

« *Enfant je rêvais de devenir dessinateur de BD. Le dessin est souvent au départ de mon processus de création. Je jette des idées, croque des images qui me passent par la tête. Ma culture, c'est la BD, la comédie musicale, la danse dans les boîtes de nuit, et... Oskar Schlemmer, chorégraphe du Bauhaus. La découverte des photos des personnages de son Ballet triadique a été une révélation. J'avais envie, depuis longtemps, de travailler avec des formes géométriques simples : un cube, un triangle, cela me plaisait d'observer comment ces lignes, ces volumes, se comportaient entre eux. Alwin Nikolais m'a enseigné l'importance de la lumière et du costume, l'assurance qu'on pouvait tout mélanger. Techniquement c'est Merce Cunningham qui m'a le plus formé à la danse. A New-York, j'ai suivi les stages de vidéo que lui-même donnait : passionnant. J'y ai appris à maîtriser les problèmes de distance et de géométrie, les règles élémentaires de l'optique et du mouvement. Tex Avery m'a beaucoup inspiré dans la recherche de gestes a priori impossibles à réaliser... Il me reste toujours quelque chose de ce désir, une bizarrerie dans le mouvement, quelque chose d'extrême ou de délirant... Je recherche une danse du déséquilibre, toujours à la limite de la chute. Avec des modèles comme les Marx Marx Brothers par exemple, et en particulier Groucho Marx, j'ai cultivé la prise de risque malicieuse, la répétition comique de l'erreur... »*

Philippe Decouflé

> CODEX, 1986

C'est le spectacle de Codex qui met définitivement sur orbite la planète Decouflé avec son armée de microbes à palmes, ses créatures aux excroissances insolites. En 20 ans d'existence, Codex aura donné naissance à un film puis aux relectures *Décodex* (1995) puis *Tricodex* (2004).

« Codex » Philippe Decouflé par Grenade
© Jean Barak

20 ANS

LES PARTENAIRES DES 20 ANS

JEAN CLAUDE GALLOTTA, CHORÉGRAPHE, DIRECTEUR ARTISTIQUE du CCN de GRENOBLE ET DANSEUR

> MAMMAME. 1985

« J'ai accepté l'offre de Josette pour savoir pourquoi elle me l'a faite, et par amitié envers tous ces enfants qui pétillent la bombe, ainsi qu'à toute son équipe que je considère comme une famille. Une famille artistique et humaine de celles qui vous invitent à la passion perpétuelle et à la danse qui vous dessine.... »

Jean-Claude Gallotta, juillet 2010

Jean-Claude Gallotta, né le 7 avril 1950 à Grenoble, est un danseur et chorégraphe français. Après un séjour à New York de 1976 à 1978, où il étudie auprès de Merce Cunningham, il fonde en 1979 avec Mathilde Altaraz, son assistante et compagne, le groupe Émile-Dubois avec lequel il va réaliser dès lors ses plus importantes chorégraphies. Parmi celles-ci peuvent être cités *Ulysse* (revisité à quatre reprises), *Mammame*, *Docteur Labus*, ou plus récemment *Trois générations*. En 1995, *Ulysse* rentre au répertoire du corps de Ballet de l'Opéra de Paris qui lui commande par ailleurs en 2001 un ballet intitulé *Nosferatu* et donné à l'Opéra Bastille. Directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, intégré à la MC2, il est considéré depuis le début des années 1980 comme l'un des plus importants représentants de la nouvelle danse française dont il a largement participé à l'essor et à la reconnaissance publique et institutionnelle.

> MAMMAME, 1985

Mammame a été créée par Jean-Claude Gallotta à Grenoble en 1985.

Depuis, reprise ou adaptée, cette pièce chorégraphique demeure inscrite au répertoire du Groupe Emile Dubois. La version actuelle inspirée de celle dite « *Mammame Montréal* » a pris forme le 22 octobre 2002 à l'Espace Malraux de Chambéry.

Mammame est également une pièce qui se transmet à d'autres compagnies, comme le Ballet du Teatro San Martin de Buenos Aires en juillet 2001 ou encore à des danseurs accueillis en stage, tels Young-Ran Kim et Pan-Sun Kim, deux danseurs coréens qui ont intégré la distribution de *Mammame* aux côtés des danseurs de la compagnie lors d'une tournée en Asie en octobre 2004.

Elle a fait l'objet d'adaptations cinématographiques par Raoul Ruiz (*Mammame*, 1986) et par Claude Mouriéras (*Un chant presque éteint*, 1986).

« Mammame » de Jean-Claude Gallotta par Grenade
© Jean Barak

20 ANS

LES PARTENAIRES DES 20 ANS

MICHEL KELEMENIS, CHORÉGRAPHE, DIRECTEUR ARTISTIQUE de la COMPAGNIE KELEMENIS

> FAUNE. 1988

« Transmettre en matière de danse ne peut se satisfaire d'une passation d'écriture, il faut aussi léguer l'Histoire, celle sur laquelle l'œuvre transmise s'est rêvée puis bâtie. Et ce Faune mêlant une gestuelle contemporaine complexe aux finesses mélodiques de Claude Debussy, relie Thomas* à Vaslav, définitivement, à 1 siècle d'écart ».

Michel Kelemenis, novembre 2010

*danseur du Groupe Grenade, interprète du Faune

Danseur et chorégraphe français né à Toulouse en 1960.

Après une formation de gymnaste, Michel Kelemenis commence la danse à Marseille à l'âge de 17 ans. Dès 1983, il est interprète au sein du Centre Chorégraphique National de Montpellier et écrit ses premières chorégraphies, dont *Aventure coloniale* avec Angelin Preljocaj en 1984. Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en 1987, il fonde la même année Kelemenis & cie (Association Plaisir d'Offrir). En 1991, il est lauréat de la Bourse Léonard de Vinci, et du Fonds japonais Uchida Shogakukan. Ses nombreuses pièces (plus de 50 dont une trentaine pour sa compagnie) sont présentées à travers le monde.

Amoureux du mouvement et des danseurs, de ces instants exceptionnels où le geste bascule dans le rôle, Michel Kelemenis articule ses créations autour de la recherche d'un équilibre entre abstraction et figuration.

Pour son style personnel, qui allie finesse et performance, le chorégraphe est sollicité par les ballets de l'Opéra de Paris, du Rhin, du Nord, de Genève ou le Ballet National de Marseille.

A l'Opéra de Marseille, il met en scène en 2000 le drame lyrique et chorégraphique *L'Atlantide* de Henri Tomasi. Il participe ensuite aux créations du Festival d'Aix-en-Provence : en 2003, il anime les 4 acrobates-animaux du *Renard* de Stravinsky mis en scène par Klaus-Michaël Grüber et dirigé par Pierre Boulez ; en 2004, il assiste Luc Bondy pour le mouvement des chœurs du *Hercules* de Haendel, sous la direction de William Christie.

Des missions régulières, portées par CulturesFrance, au bénéfice des services culturels français à Cracovie, Kyoto, Johannesburg, Los Angeles, en Inde, en Corée et en Chine, naissent des projets de formation, de création et d'échange, de façon toujours bilatérale, avec des artistes d'expressions différentes et des compagnies étrangères.

En 2007, le Conseil municipal de la Ville de Marseille vote en faveur du programme de Centre de danse en résidence initié et conceptualisé par Michel Kelemenis. Le chantier commence en février 2010 pour une livraison prévue au printemps de l'année suivante.

> FAUNE inspiré de FAUNE FOMITCH, 1988

Un animal dans un corps d'homme : c'est la dialectique qui a accompagné Michel Kelemenis dans l'écriture de *Faune Fomitch* en 1988, suivant l'observation, par l'expérimentation, de l'état double et simultané de danseur-chorégraphe. Le solo est élaboré en référence à ce moment historique où *Vaslav Fomitch Nijinski* entre en chorégraphie et bouleverse sa propre image de danseur classique virtuose avec *L'après-midi d'un faune*, atteignant au scandale. Sa transposition vers un être adolescent se nourrit d'une autre force, universelle, celle du passage d'un âge à l'autre, que le solo, par la responsabilisation qu'il implique, reconnaît, accepte et accompagne.

« Le Faune » de Michel Kelemenis par Grenade
© Jean Barak

20 ANS

LES PARTENAIRES DES 20 ANS

JEROME BEL, CHORÉGRAPHE, DIRECTEUR ARTISTIQUE > THE SHOW MUST GO ON. 2001

« *The show must go on* "(2001) a été fait pour que n'importe qui puisse l'interpréter. Cependant je n'avais jamais pensé à des enfants. Quand Josette Baiz m'a proposé de donner des extraits de cette pièce à ses danseurs, j'étais très perplexe. Après quelques essais avec les enfants et les adolescents, j'ai eu l'impression que leur interprétation non seulement était juste mais qu'elle approfondissait certains enjeux du spectacle. »

Jérôme Bel, novembre 2010

Jérôme Bel vit à Paris et travaille internationalement. Sa première pièce, nom donné par l'auteur (1994), est une chorégraphie d'objets. La seconde, *Jérôme Bel* (1995), est basée sur la totale nudité des interprètes. La troisième, *Shirtologie* (1997) met en scène un danseur portant plusieurs dizaines de T-shirts. Le dernier spectacle (1998), en citant un solo de la chorégraphe Susanne Linke, mais aussi *Hamlet* ou *André Agassi*, essaie de définir une ontologie du spectacle vivant. La pièce *Xavier Le Roy* (2000) est signée par Jérôme Bel mais entièrement réalisée par le chorégraphe Xavier Le Roy. *The show must go on* (2001) réunit vingt interprètes, dix-neuf chansons pop et un DJ. En 2004, invité par le ballet de l'Opéra de Paris, il produit *Véronique Doisneau* (2004), sur le travail de la danseuse du corps de ballet, *Véronique Doisneau*. *Isabel Torres* (2005) pour le ballet du Teatro Municipal de Rio de Janeiro est la version brésilienne de la production de l'Opéra de Paris. *Pichet Klunchun and myself* (2005) est conçu à Bangkok avec le danseur traditionnel thaïlandais Pichet Klunchun. En 2009, sont produits *Lutz Förster* (2009) interprète pour Pina Bausch, la *José Limon Dance Company* et *Bob Wilson*, et *Cédric Andrieux* (2009) danseur dans la *Merce Cunningham Dance Company* puis au Ballet de l'Opéra de Lyon. En 2010, il signe avec Anne-Teresa De Keersmaeker *3Abschied* (2010) à partir du *Chant de la Terre* de Gustav Malher. Jérôme Bel a reçu un Bessie Award pour les représentations de *The show must go on* à New York en 2005. En 2008 Jérôme Bel et Pichet Klunchun ont été récompensés par le Prix Routes Princesse Margriet pour la Diversité Culturelle (Fondation Européenne de la Culture).

> THE SHOW MUST GO ON, 2001

« *The Show must go On* » de Jérôme Bel par Grenade
© Leo Ballani

20 ANS

LES PARTENAIRES DES 20 ANS

ANGELIN PRELJOCAJ, CHORÉGRAPHE, DIRECTEUR ARTISTIQUE des BALLETS PRELJOCAJ / CCN d'AIX-en-PCE

> MARCHE NOIR. 1985

Marché Noir est une pièce de concours ; et dès sa conception, l'idée était d'apporter là une sorte de petite mécanique de guerre. Le concours de Bagnolet à cette époque, imposait un certain nombre de règles liées aux conditions très spécifiques de la compétition. Cela m'a incité d'emblée à envisager la pièce comme le lieu d'un compromis, d'un arrangement, d'un "deal", mais aussi comme une forme qui transporte son sens "sous le manteau", en cachette. D'où le titre même de Marché Noir qui désigne à la fois les règles (du marché), mais aussi ses transgressions, induisant ainsi cette idée de clandestinité qui était pour moi la seule façon d'envisager l'acte artistique dans ce contexte.

Angelin Preljocaj, décembre 2010

Né en France, de parents albanais, Angelin Preljocaj débute des études de danse classique avant de se tourner vers la danse contemporaine auprès de Karin Waehner. En 1980, il part pour New York afin de travailler avec Zena Rommett et Merce Cunningham, puis continue ses études en France auprès de la chorégraphe américaine Viola Farber et le français Quentin Rouillier. Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu'à la création de sa propre compagnie en décembre 1984. Il a chorégraphié depuis 45 pièces, du solo aux grandes formes.

Angelin Preljocaj s'associe régulièrement avec d'autres artistes parmi lesquels Enki Bilal (Roméo et Juliette, 1990), Goran Vejevoda (Paysage après la bataille, 1997), Air (Near Life Experience, 2003), Granular Synthesis (« N », 2004), Fabrice Hyber (Les 4 saisons..., 2005), Karlheinz Stockhausen (Eldorado - Sonntags Abschied, 2007), Jean Paul Gaultier (Blanche Neige, 2008), Constance Guisset (Le funambule, 2009)...

Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes. C'est le cas notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet, du Staatsoper de Berlin et du Ballet de l'Opéra national de Paris.

Au cours de sa carrière, Angelin Preljocaj a reçu plusieurs reconnaissances parmi lesquelles le « Grand Prix National de la danse » décerné par le Ministère de la culture en 1992, le « Benoît de la danse » pour Le Parc en 1995, le « Bessie Award » pour Annonciation en 1997, « Les Victoires de la musique » pour Roméo et Juliette en 1997, le « Globe de Cristal » pour Blanche Neige en 2009. Il est Officier des Arts et des Lettres, Chevalier de la Légion d'honneur et a été nommé Officier de l'ordre du Mérite en mai 2006.

Aujourd'hui composé de 26 danseurs permanents, le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse dont Angelin Preljocaj est le directeur artistique.

> MARCHE NOIR, 1985

« Marché Noir » de Angelin Preljocaj par Grenade
© Jean Barak

20 ANS

LES PARTENAIRES DES 20 ANS

JEAN CHRISTOPHE MAILLOT, CHORÉGRAPHE, DIRECTEUR ARTISTIQUE des « BALLET DE MONTE-CARLO »

> VERS UN PAYS SAGE. 1995

> MINIATURES. 2004

« J'ai un profond respect pour le travail accompli par Josette Baïz au sein de sa Compagnie. Conscient de son engagement personnel, il était inconcevable pour moi de lui refuser ma participation à partir du moment où elle m'a fait l'honneur de me solliciter. Je suis aujourd'hui heureux et fier de cette collaboration qui aboutit avec « Vers Un Pays Sage » ».

Jean-Christophe Maillot, le 15 Juillet 2010

Né en 1960, Jean-Christophe Maillot étudie très tôt la danse et le piano au Conservatoire National de Région de Tours, sa ville natale, sous la direction d'Alain Davesne puis il rejoint l'Ecole Internationale de Danse de Rosella Hightower à Cannes. Il poursuit alors ses études jusqu'à l'obtention du Prix de Lausanne en 1977. Dès lors il est engagé par John Neumeier au Ballet de Hambourg où il interprètera pendant cinq ans, en qualité de soliste, des rôles de premier plan. Un accident met fin brutalement à sa carrière de danseur.

En 1983, Jean-Christophe Maillot revient alors dans sa ville natale où il est nommé chorégraphe et directeur du Ballet du Grand Théâtre de Tours qui deviendra par la suite Centre Chorégraphique National. Il créera pour cette compagnie une vingtaine de ballets.

En 1985, il fonde le Festival de danse Le Chorégraphique. En 1986 il est invité à Monaco où il crée d'abord pour les Ballets de Monte-Carlo Les Adieux et surtout en avril 1987, Le Mandarin Merveilleux qui fait événement. La même année, c'est avec L'enfant et les sortilèges qu'il s'affirme auprès de la compagnie monégasque.

Il devient conseiller artistique pour la saison 1992-1993, puis est nommé directeur-chorégraphe par S.A.R la Princesse de Hanovre en septembre 1993.

> VERS UN PAYS SAGE, 1995

Jean-Christophe Maillot exploite, dans cette chorégraphie, l'impertinence stylistique du compositeur américain John Adams, l'énergie propre au minimalisme ainsi que la richesse des harmonies puisée dans la diversité des styles contemporains.

Une vision baroque du monde, comme l'était celle de son père Jean Maillot, artiste peintre, dont la seule exigence était de retrouver sur ses toiles, la sincérité d'un élan, la vérité d'un geste ou d'une couleur.

> MINIATURES, 2004

Miniatures ou la relation intuitive avec la musique.

Vers un Pays Sage » de Jean-Christophe Maillot par Grenade
© Jean Barak

20 ANS

LES PARTENAIRES DES 20 ANS

ABOU LAGRAA, CHORÉGRAPHE ET DIRECTEUR ARTISTIQUE CIE LA BARAKA > ALLEGORIA STANZA. 2001

« Lorsque Josette Baiz m'a proposé de participer aux 20 ans de la compagnie Grenade, j'ai tout de suite répondu présent car j'ai senti que ma démarche artistique allait trouver au sein de cette troupe un écho bien particulier. En effet ces jeunes virtuoses portent en eux des valeurs de travail et d'ouverture d'esprit face aux différents courants et approches que représente la diversité du paysage chorégraphique français.

Mon travail et mon langage chorégraphique se démarquent par un souci d'allier tradition et modernité, danse et autres médias, formation classique et formation contemporaine. Une danse où la construction chorégraphique équilibre l'abstraction et l'émotion, la narration et l'évocation, le formel et l'organique.

En 2002, j'ai créé pour ma compagnie "la Baraka" Allegoria Stanza, où l'enjeu était la fusion de la danse hip-hop et contemporaine. J'ai choisi de transmettre à ces jeunes danseurs les treize premières minutes de cette pièce qui a, depuis 2002, tourné dans le monde entier.

Cette pièce de groupe est un mélange détonant de danse hip-hop et contemporaine. Je suis persuadé que les danseurs de la compagnie Grenade porteront et serviront cette pièce avec brio car ils sont talentueux, passionnés et généreux. Ces trois qualificatifs sont à mon sens

essentiels pour pouvoir danser Allegoria Stanza.»

Abou Lagraa, Décembre 2010

Abou Lagraa en quelques lignes:

En 2009, l'International Movimentos Dance Prize décerne à Abou Lagraa le Prix du Meilleur Danseur International 2009.

Né à Annonay le 22 décembre 1970, Abou Lagraa débute la danse à 16 ans dans sa ville natale avant d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, où il travaille avec de nombreux chorégraphes invités.

Il entame sa carrière d'interprète au S.O.A.P. Dance Theater Frankfurt de 1993 à 1996, auprès de Ruy Horta dont il devient l'assistant sur un projet au Gulbenkian de Lisbonne. En 1997, il travaille avec Robert Poole, Denis Plassard et Lionel Hoche et il obtient l'année suivante le 2ème prix d'interprétation au Concours International de Danse Contemporaine de Paris. C'est en 1997 qu'il fonde sa compagnie La Baraka. Dès sa première création, il est programmé à la Biennale de la Danse de Lyon, pour laquelle il réalise 2 défilés (1998 et 2000). Avec La Baraka, il crée 12 pièces qui ont largement tourné sur les scènes nationales et européennes mais aussi aux Etats-Unis, en Algérie, en Tunisie et en Indonésie.

Régulièrement sollicité pour des commandes de création, Abou Lagraa crée Fly, Fly en 2001 pour le CCN Ballet de Lorraine, qu'il remonte pour l'ABC Dance Company de St Pölten (Autriche). En 2003, il crée une pièce pour les étudiants de 2ème année du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, puis en 2007 pour les élèves de la Hochschule de Francfort et les élèves du Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine de Tunis. Depuis 2008, Abou Lagraa et la compagnie La Baraka travaillent à l'élaboration d'un Pont Culturel Méditerranéen, en collaboration avec le Ministère de la Culture algérien : projet franco-algérien de coopération pour le développement d'échanges artistiques en faveur de la danse. Dans ce cadre, il se voit confier en 2009 la chorégraphie de la Cérémonie de Clôture du 2ème Festival Panafricain d'Alger. Dès 2010, un programme de formation, de création et d'échanges est mis en place, la 1ère année aboutissant à la création de Nya, pièce pour 10 danseurs de la Cellule Contemporaine du Ballet National Algérien.

« Allegoria Stanza » de Abou Lagraa par Grenade
© Jean Barak

20 ANS

DISTRIBUTION (en cours)

Directrice artistique : Josette Baïz

Chorégraphies : Josette Baïz, Jérôme Bel, Philippe Découflé, Jean-Claude Gallotta, Michel Kelemenis, Abou Lagraa, Jean-Christophe Maillot, Angelin Preljocaj.

:: **Interprètes** : 62 danseurs du Groupe Grenade et de la Compagnie Grenade / version tournée 25 danseurs du Groupe et de la Compagnie Grenade
* Groupe Grenade :

Alice Psaila, Ambroise Alasseur, Anaele Mazzieri, Anna Kovaleff, Anna Santiago, Anna Suraniti, Anthony Velay, Arthur Bergogne, Astrid James, Auguste Nganta, Axelle Anglade, Barnabé Faliu, Blanche Dekerguenec, Camille Cortez, Celia Boulakhlas, Charlotte Micheletti, Chloé Payan, Chloé Saffores, Clara Prieur, Clementine Decompoix, Emma Cappato, Fanny Micallef, Jeanne Pegourie, Johana Antonelli, Julien Courtais, Lila Betmale, Lilou Jouret, Lisa Bournelle, Lisa Rapezzi, Lola Moro, Louis Seignobos, Louise Itkin, Manuella Rossi, Margaux Decompoix, Maud Durand, Mickael Palmieri, Nino Baraton, Noemie Domenach, Pauline Rigal, Raphael Sauzet, Romane Poussardin, Salomé Michaud, Samantha Manouelian, Samuel Maarek, Sarah Mugglebee, Sofiane Merabet, Thalie Micallef, Thomas Birzan, Tiago Braam De Carvalho, Tony Ignacimoutou, Victor Patris De Breuil.

* Compagnie Grenade:

Felix Heaulme, Julie Yousef, Kader Mahammed, Kanto Andrianoely, Kim Evin, Lola Cougard, Michael Jaume, Mylène Lamugnière, Nordine Belmekki, Pierre Boileau, Sinath Ouk, Stephanie Vial.

:: **Assistant(e)s transmission de chorégraphies** > Solo Codex : Sinath Ouk ; Duo Codex : Christophe Salengro ; Mammame : Thierry Verger, Mathilde Altaraz, Jean-Claude Gallotta; Faune : Michel Kelemenis ; The Show Must Go On : Frédéric Séguette, Jérôme Bel ; Marché-Noir : Silvia Bidegrain, Léa Lansade, Angelin Preljocaj; Vers Un Pays Sage : Giovanna Lorenzoni, Jean-Christophe Maillot ; Duo Miniatures : Giovanna Lorenzoni, Jean-Christophe Maillot, Allegoria Stanza : Marion Mangin, Bernard Wayack-Pambe, Abou Lagraa ; Hommage à Trisha : Josette Baïz, Stéphanie Vial, Félix Héaulme.

:: **Assistante** > Elodie Ducasse

:: **Répetitrices** > Mammame : Sinath Ouk, Marché Noir : Stéphanie Vial ; Vers Un Pays Sage : Elodie Ducasse ; Duo Miniatures : Elodie Ducasse.

:: **Scénographie** > Dominique Drillot

:: **Création Costumes** > Philippe Combeau

:: **Habilleuse** > Sylvie Le Guyader

:: **Musiques originales** > Duo Codex : Fats Domino « My baby's Gone » ; Mammame : Henry Torgue et Serge Houppin ; Faune : Claude Debussy « L'Après-midi d'un Faune » interprété par le « New Philharmonia Orchestra » dirigé par Pierre Boulez. Montage son : Jérôme Decque / Gmem – Centre National de création musicale Marseille ; Marché Noir : Dear Whoever « Forever and here after » ; The Show Must Go On : -"Let's dance" de David Bowie, produit par EMI ; "I like to move it" de Erik "More" Morillo and M. Quashie, produit par Strictly Rythm Records, "Ballerina girl" de Lionel Richie, produit par Polygram ; Vers Un Pays Sage : John Adams (Editions Boosey & Hawkes) Orchestre St Luke's, direction John Adams « Fearful Symetries » Ref. 979218 2 Elektra Nonesuch 28'03"

Duo Miniatures : Musique de Ivan Fedele 3'25. L'enregistrement de « Suite Française » de Ivan Fedele a été réalisé à Radio-France par l'ingénieur du son : Arnaud MORAL, Allegoria Stanza : Fayrouz.

:: **Musique Originale, trame musicale** > Mathieu Maurice (Préambule, Solo Codex) & ambiances

:: **Re-création lumières** > Erwann Collet

:: **Régie Générale et Lumières** > Erwann Collet

:: **Régie Son** > Mathieu Maurice

Production Compagnie Grenade et Groupe Grenade avec la co-production technique du Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence et du Théâtre des Salins/ Scène Nationale de Martigues.

La Compagnie Grenade est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – Drac Paca ; est subventionnée par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Conseil Régional PACA, la Ville de Marseille, la Ville d'Aix-en-Provence, la Communauté du Pays d'Aix et au titre de la Politique de la Ville, par l'État, la Région PACA et la Ville de Marseille.

Le Groupe Grenade est subventionné par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Communauté du Pays d'Aix, la Ville de Marseille et la Ville d'Aix-en-Provence.

GRENADE, LES 20 ANS

groupe + compagnie
