

5 VERSIONS DE DON JUAN

Compagnie Grenade **CRÉATION 2025**
DOSSIER ARTISTIQUE

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.es et étranger.es.

Ayant créé en Provence un pôle chorégraphique international pour la jeunesse, je me consacrerai d'ici 2025 exclusivement aux enfants et aux adolescent.e.s.

Alors, 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 créerai avec eux CINQ VERSIONS DE DON JUAN : un dernier opus de la Compagnie Grenade en 5 tableaux qui donnera un éclairage spécifique sur les croyances, les désirs et les contradictions de Don Juan.

Une nouvelle ouverture vers d'autres perspectives sur le mythe par nature déjà multiforme de Don Juan, traçant, traquant les évolutions contemporaines, les bouleversements dans les rapports des hommes avec les femmes et vice versa.

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 Baiz

POURQUOI S'INTÉRESSER À DON JUAN ?

Parce que c'est une COMÉDIE, une TRAGÉDIE et un SCANDALE.

Grand séducteur sans scrupules, sans cesse en quête d'aventures amoureuses, 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. 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 INSOU MIS ! Il affirme sa propre loi, n'ayant pour critère que sa propre pensée.

Il se sait mortel et inutile, donc il ne respecte rien : ni les valeurs religieuses, ni la morale de la société, ni la science médicale.

Il traite les femmes de façon égalitaire puisque toutes sont égales à ses yeux : nobles, religieuses, paysannes, pas de hiérarchie, pas de classes sociales, seul persiste son désir de prendre et de laisser. C'est un anticonformiste, qui refuse toutes les limites.

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.

En étant à la fois infidèle, menteur, blasphémateur et impétueux, il attire sur lui un châ timent divin, la mort par le ciel et par le feu. La voilà, la tragédie !

Don Juan est perdu. Molière a raconté le voyage initiatique d'un homme rebelle voulant créer de nouvelles valeurs.

Comment peut-on 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'attaque, qui tiennent 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 PERSONNALITÉS

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 relayeront pour trouver les écritures singulières de la séduction, de l'impétuosité, de la rébellion, voire de la folie.

Chaque acte donnera un éclairage spécifique sur les valeurs, les croyances, les désirs et les contradictions de Don Juan.

En fonction du thème de l'acte, il sera intéressant d'utiliser des techniques qui mettront en évidence la corporéité du personnage sous toutes ses coutures.

5 versions de DON JUAN

- I. Une version plutôt classique inspirée par l'ouverture du Don Giovanni de Mozart et dansée par un trio (Don Giovanni, Elvira, Leporello).
- II. Un Don Juan hip-hop, insoumis, antisocial, emmené par un rap où l'on développera une énergie tendue, puissante et revendicatrice.
- III. Un Don Juan femme qui mette en avant un érotisme intériorisé et puissant à travers un mélange de danses orientale, indienne et krump.
- IV. Un « Don Juan aux enfers » inspiré par Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire ou encore du tableau « Le naufrage de Don Juan » de Delacroix. Agressé tour à tour puis ensemble par toutes ses victimes et puni par le Ciel, mais fidèle à lui-même jusqu'au trépas.
- V. La délivrance de Don Juan, qui évolue dans l'au-delà, transformé, allégé de son passé.

LE DON JUAN

DE MOLIÈRE ET MOZART

L'opéra « Don Giovanni » de Mozart et la pièce « Dom Juan ou le Festin de Pierre », sous-titré « L'athée foudroyé », de Molière s'ouvrent rapidement sur le trio majeur de la pièce : Dom Juan / Leporello / Donna Elvira

Dom Juan / Sganarelle / Elvire

Ce trio présente un chassé-croisé de sentiments, de réflexions, d'aller-retours savoureux, entre cachotteries, déclarations enflammées, hypocrisies en tous genres. Un vrai trésor de propositions, entre les non-dits, les attaques, les refus, les abandons...

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

Grâce à une technique classico-contemporaine déstructurée, on pourra développer 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.

DON JUAN

L'INSOUMIS, L'ANTISOCIAL

RAP, ROCK, HIP-HOP

Don Juan est un insoumis, libre et impétueux. En un mot, scandaleux.

Nous allons nous servir du mouvement hip-hop dans son sens large (break, popping, krump, house, etc) pour développer une énergie tendue, dynamique, puissante et revendicatrice.

En premier lieu, nous allons travailler 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 l'église et 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.

DON JUAN

EST UNE FEMME

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.

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.

DON JUAN AUX ENFERS

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. Certains peuvent envier cette insouciance et hardiesse. 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.

*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.*

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 inspirerons du « Don Juan aux enfers » de Baudelaire ainsi que du célèbre tableau de son contemporain Eugène Delacroix, « Le Naufrage de Don Juan ». Pour la musique, nous chercherons du côté du final de Don Giovanni de Mozart, entrecoupé de morceaux électroacoustiques.

DON JUAN LA RÉDEMPTION

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 entraîne 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, jusqu'à atteindre une transformation salutaire.

Directrice artistique Josette Baiz

Chorégraphies Josette Baiz

Assistante Julie Youssef

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

Régie lumière Erwann Collet

Régie son (en cours)

Création costumes Claudine Ginestet

Musiques originales Don Giovanni Mozart et musiques actuelles (choix en cours)

Scénographie (en cours)

PRODUCTION Groupe et Compagnie Grenade – Josette Baiz

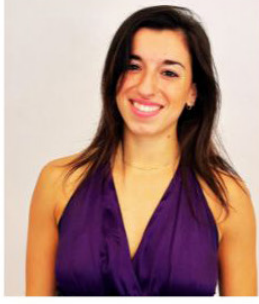
COPRODUCTION Grand Théâtre de Provence

AVEC LE SOUTIEN du Pôle Art de la Scène

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.

Photos du dossier : libres de droit

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 Kélémenis, les frères Benaim.

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
- **Phoenix** 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

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, flamenco, indienne ou africaine l'ont obligée à revoir entièrement ses acquis corporels et mentaux et l'amène à modifier radicalement sa démarche artistique.

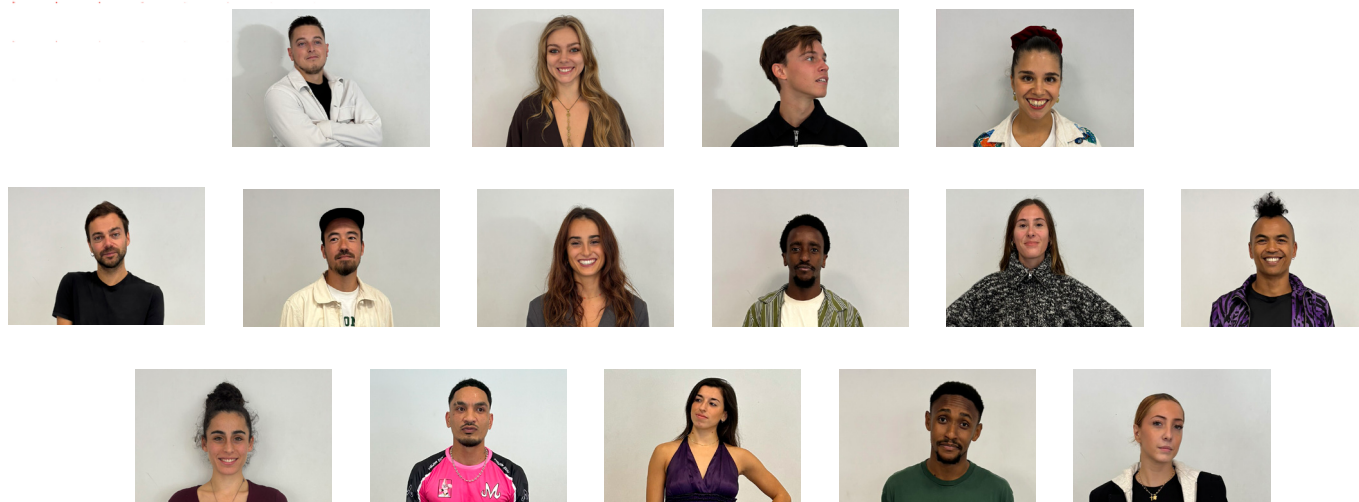
Un processus d'échanges s'est alors mis en place : Josette enseignait le contemporain, l'improvisation et la composition dans des ateliers de recherches; les jeunes danseurs lui apprenaient leur façon d'affirmer leurs origines par le mouvement. Naturellement, Josette Baiz crée en 1992 le GROUPE GRENADE 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 nommée 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.

Aujourd'hui Grenade est un ensemble chorégraphique composé de 90 danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade.
(70 enfants et adolescents de 7 à 18 ans pour le Groupe et une vingtaine d'adultes professionnels pour la Compagnie).

CINQ VERSIONS DE DON JUAN

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

06 22 40 60 81

COMMUNICATION

Justine Hamy

communication@ette-baiz.com

groupe + compagnie

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

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

