

Locura

Une folie baroque hip-hop, concertante et dansée

Locura (folie en espagnol) est né de la collaboration entre Mourad Merzouki et Franck-Emmanuel Comte autour de *Folia*, créée en 2018 au festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Immense succès international, le ballet hip hop baroque co-créé par les deux artistes lyonnais, enchante plus de 200 000 spectateurs sur toutes les scènes d'Europe. Avec le projet de prolonger l'aventure en imaginant une forme plus légère sur le plan scénographique, habillée seulement des lumières d'Esteban Loirat, *Locura* s'inspire des atouts majeurs de *Folia* : une poésie visuelle et sonore singulière, une palette d'émotions fortes, une belle complicité artistique et humaine des danseurs de la compagnie Käfig avec les musiciens du Concert de l'Hostel Dieu.

Loin d'être une version « réduite » de l'œuvre initiale, *Locura* se présente comme un « concert augmenté » et se nourrit en premier lieu de la « playlist » remarquable du ballet : un métissage d'airs baroques et de musiques populaires méditerranéennes, tout à tour envoûtantes, bondissantes, expressives. Tarentelles et folias virtuoses sont autant de variations autour du thème de la folie, non pas dans l'acceptation psychiatrique du terme, mais en tant que ferment disruptif qui vient bousculer et colorer nos vies. S'appropriant ce matériel musical original, chaque interprète – chanteuse lyrique, instrumentiste et danseur – se joue avec fluidité et malice des contrastes et des richesses de ces musiques intemporelles et universelles.

“

« Je suis la Folie
Celle qui seule inspire
Le plaisir, la douceur
Et la joie au monde. »

Henry de Bailly

”

Programme

Henry de Bailly, « Yo soy la locura » (Air de cour)

Tarquino Merula, « Su la cetra amorosa » (Ciaccona)

Antonio Sartorio, « Quando voglio » (Air extrait de Cesare in Egitto)

Santiago de Murcia, Tarentellas

Antonio Vivaldi, Sonate en ré mineur, variations sur « La Follia »
RV 63

Antonio Vivaldi, « Sento in seno » (Air extrait de Tieteberga, RV
737)

Anonymc, Tarentelles napolitaines instrumentales

Barbara Strozzi, « L'Eraclito amoroso » (Lamento)

Anonymc, « La Carpinese » (Tarentelle)

Anonymc, « Donna Isabella » (Canzone napolitane)

Antonio Vivaldi, Sonata RV 44 n°7 pour violoncelle (Allemande)

Anonymc, « Cachua Serranita », extrait du Codex Martines
Compañon (Trujillo, Pérou)

Distribution

Heather Newhouse, soprano
Franck-Emmanuel Comte, clavecin,
arrangements et direction

Instrumentistes : **Reynier Guerrero Alvarez**
(violon), **Florian Verhaegen** (violon), **Nicolas
Janot** (contrebasse), **Aude Walker-Viry**
(violoncelle), **Nicolas Muzy** (théorbe et
guitare), **David Brulcy** (percussions)

Danseurs : **Aurélien Vaudey**, **Mathilde
Devoghel**, **Joël Luzolo**, **Chika Nakayama**,
Titouan Wicner

Chorégraphie : **Mourad Merzouki** assisté
de **Marjoric Hannotcaux**

Lumières : **Esteban Loirat**

Durée

1h15

Note d'intention

Locura — « folie » en espagnol — est le point de départ de cette création en forme de concert chorégraphié. Une folie créatrice, joyeuse et féconde, qui bouscule les frontières, embrase les corps et les sons, et invite à l'abandon. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité imaginer, aux côtés de Mourad Merzouki, un spectacle où la musique et la danse fusionnent en une expérience commune.

Notre complicité artistique et humaine est au cœur de cette aventure. Elle repose sur une confiance réciproque et sur le désir partagé d'explorer les porosités entre nos univers : le baroque et les musiques populaires du bassin méditerranéen d'un côté, la danse hip-hop et ses résonances urbaines de l'autre. Chacun conserve sa singularité, mais accepte de se laisser transformer par la rencontre.

Sur scène, danseurs et musiciens occupent le même espace. La frontière entre eux s'efface pour laisser place à un jeu de proximité, à une interactivité constante : les gestes musicaux deviennent chorégraphiques, les mouvements des danseurs s'accordent aux pulsations sonores. Les instrumentistes ne sont pas en retrait, mais partenaires de jeu, créant une dynamique collective et vivante.

Au centre de ce dispositif, la soprano Heather Newhouse incarne la voix de l'humanité, dans toute sa puissance expressive et ses failles psychologiques, dans sa fragilité lumineuse et sa part d'ombre. Elle agit comme un fil conducteur, reliant le répertoire baroque aux traditions populaires, dialoguant aussi bien avec les danseurs qu'avec les musiciens et portant l'émotion au cœur du spectacle.

Avec *Locura*, nous avons voulu inventer un langage scénique nouveau, un espace sensible et universel où mémoire et modernité s'embrassent, et où la folie devient source de poésie, d'énergie et de partage.

Franck-Emmanuel Comte

Heather Newhouse, soprano

Originnaire du Canada, Heather Newhouse étudie le chant à l'Université du Western Ontario, où elle obtient son Bachelor of Music en 2005. En 2006, elle passe son Master of Music à la Guildhall School de Londres. Elle intègre l'année suivante le CNSMD de Lyon où elle sortira diplômée en 2010. La même année, elle participe à l'Académie européenne du Festival d'Aix-en-Provence. En 2012, elle remporte coup sur coup le Concours international de chant baroque à Froville et le Deuxième Prix du Concours international de Mâcon. De 2011 à 2013, Heather Newhouse est membre du Studio de l'Opéra national de Lyon. Elle s'y produit dans de nombreuses productions dont *La Flûte enchantée* de Mozart (dir. Stefano Montanari) et *The Turn of the Screw* de Britten (dir. Kazushi Ono). En 2015/16, elle chante dans *Der Schauspieldirektor* de Mozart avec l'Orchestre de chambre de Genève (dir. Léonardo Garcia Alarcón) et reprend le rôle de La Gouvernante dans *The Turn of the Screw* à l'Opéra du Rhin (dir. Patrick Davin). La saison suivante, elle chante Céphise dans *L'Europe galante* de Campra à l'Opéra de Versailles avec l'ensemble Les Nouveaux Caractères (dir. Sébastien d'Hérin), *Folk Songs* de Berio avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse et *Quatre jeunes filles* d'Edison Denisov (dir. Daniel Kawka) dans le cadre du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Complice de longue date avec Le Concert de l'Hostel Dieu (dir. Franck-Emmanuel Comte), elle chante dans *Folia* en 2018 pour l'ouverture des Nuits de Fourvière dans la création.

Franck-Emmanuel Comte, clavecin & direction

Chef d'orchestre et claveciniste spécialisé dans l'interprétation du répertoire baroque et classique sur instruments anciens, Franck Emmanuel Comte souhaite avant tout faire partager sa passion au plus grand nombre. Aussi ses projets artistiques sont-ils souvent accompagnés d'actions de sensibilisation et de médiation. Très engagé sur les sujets de transmission et d'insertion professionnelle, il enseigne l'esthétique baroque à l'Université Catholique de Lyon et préside le jury du Concours international de chant baroque de Froville qui révèle chaque année de nouveaux talents. Lors de la prochaine saison, il se produira avec Le Concert de l'Hostel Dieu dans de nombreux pays d'Europe et en Asie. En qualité de chef invité, il dirigera des ensembles tels que le Collegium Musicum à Riga et Arion à Montréal. Il porte également sa vision de la musique baroque à travers ses fonctions de directeur artistique du festival Musicales en Auxois (21) et du Centre musical international J.-S. Bach de Saint-Donat (26), du Festival baroque du Pays du Mont-Blanc.

Mourad Merzouki, chorégraphe & La Compagnie Käfig

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines du mouvement, ses origines sociales et géographiques, cette confrontation permet d'ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des points de vue inédits.

Sa formation s'enracine dès l'âge de 7 ans dans la pratique des arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest, dans l'est lyonnais. À 15 ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l'emmène vers le monde de la danse. Il s'attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première compagnie Accrorap en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et Chaouki Saïd.

Pour développer son propre univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, Mourad Merzouki décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand. Ce nom indique son parti pris d'ouverture et son refus de s'enfermer dans un style.

Afin de soutenir la création hip-hop, il conçoit un lieu de création et de développement chorégraphique : le Centre chorégraphique Pôle Pik ouvre ses portes à Bron en 2009. L'implantation de ce lieu impulse la mise en œuvre du festival Karavel, qui devient un rendez-vous incontournable pour la danse hip-hop sur la scène nationale.

En 2018, Mourad Merzouki crée 3 spectacles, dont 2 commandes extérieures. Folia, porté par Pôle en Scènes, fait l'ouverture du festival Les Nuits de Fourvière à Lyon, tandis que Danser Casa, porté par État d'esprit productions et co-signé avec Kader Attou, fait sa première française quelques semaines plus tard au festival Montpellier Danse 2018.

Depuis 1996, 31 créations ont été présentées dans 700 villes et 65 pays. La compagnie Käfig a donné plus de 4.000 représentations devant 2 millions de spectateurs.

Le Concert de l'Hostel Dieu

Le Concert de l'Hostel Dieu est un acteur majeur de la scène baroque française. L'ensemble se singularise par une interprétation sensible et dynamique du répertoire vocal et instrumental du XVIIIe siècle en privilégiant systématiquement une approche historique et philologique.

Sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, il défend tout particulièrement l'originalité et la spécificité des manuscrits baroques conservés dans les bibliothèques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et réalise ainsi diverses restitutions et éditions d'œuvres inédites, riches des liens privilégiés que Lyon entretenait avec l'Italie.

Transposer la richesse et la diversité des musiques baroques dans notre époque est également l'un des axes artistiques majeurs du Concert de l'Hostel Dieu. Se nourrissant de collaborations stimulantes, l'ensemble provoque la rencontre des esthétiques baroques avec des cultures et des artistes d'horizons divers.

La transmission et le partage sont au centre du travail de création de l'ensemble qui accompagne l'expérience du concert par de nombreuses actions de sensibilisation auprès des publics les plus variés.

Sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, l'ensemble a donné plus de 1500 concerts dans les capitales européennes et mondiales et lors de nombreux festivals internationaux.

Leurs enregistrements sont largement salués par la presse internationale.

Les projets du Concert de l'Hostel Dieu sont soutenus par la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l'Institut Français, le Centre National de la Musique, la SPEDIDAM et la Maison de la Musique Contemporaine.

concert-hosteldieu.com

