

Le Concert de l'Hostel Dieu
Franck-Emmanuel Comte

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**, crée en 2018 au festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Immense succès international, le ballet hip hop / baroque 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, tour à tour envoutantes, 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.

Effectif

ÉQUIPE DE 16 PERSONNES

1 soliste soprano
1 chef au clavecin
6 instrumentistes
5 danseurs
2 techniciens
1 production

Durée

1 H 15

“

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

Henry de Bailly

”

Programme

Henry Le Bailly – « *Yo soy la locura* »

(Air de ballet, *Passacalle de la Follie* – Paris, 1614)

Antonio Sartorio – « *Quando voglio* »

(Air extrait de *Cesare in Egitto* – Venise, 1676)

Henry Purcell – *Curtain Tune*

(extrait de *Timon of Athens* – Londres, 1694)

Santiago de Murcia – *Tarentellas*

(extrait du *Codex Saldivar* – Mexico, vers 1730)

Tarquinio Merula – *Canzonetta spirituale sopra alla nanna*

(Venise, 1636)

Antonio Vivaldi – *Sonate La Follia* RV 63

(Op. 1 – Venise, 1703)

Anonyme – *Donna Isabella*

(*Canzone napolitaine* – Naples, vers 1750)

Anonyme – *Suite de tarentelles napolitaines instrumentales*

(collectage, début XIXe siècle)

Barbara Strozzi – « *Che si può fare* »

(Air, Op. 8 – Venise, 1664)

Anonyme – *La Carpinese*

(*Tarentelle napolitaine* – Naples, vers 1750)

Antonio Vivaldi – *Allemande*

(extrait de la *Sonate n°7 pour violoncelle* RV 44 – Venise, vers 1720)

Anonyme – *Cachua Serranita*

(extrait du *Codex Martínez Compañón* – Trujillo (Pérou), vers 1780–90)

Distribution

SOLISTES – Heather Newhouse en alternance avec Adèle Huber (soprano)

INSTRUMENTISTES – Reynier Guerrero (violon), Florian Verhaegen (violon), Nicolas Janot (contrebasse), Aude Walker-Viry (violoncelle), Nicolas Muzy (théorbe & guitare), David Bruley (percussions), Franck-Emmanuel Comte (clavecin)

DANSEURS – Aurélien Vaudrey, Mathilde Devoghel, Joël Luzolo, Chika Nakayama, Titouan Wiener

DIRECTION & CONCEPTION MUSICALE – Franck-Emmanuel Comte

CHORÉGRAPHIE – Mourad Merzouki, assisté de Marjorie Hannoteaux

LUMIÈRES – Esteban Loirat

COSTUMES – Odrée Chaminade

RÉGIE GÉNÉRALE – Nicolas Charpail

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION – Olivia Salique

En co-production avec **Le Radiant-Bellevue** (Caluire-et-Cuire)

En partenariat avec **Le Majestic** (Montereau-Faut-Yonne)

Avec le soutien de l'atelier costume du **TNP – Théâtre National Populaire** (Villeurbanne)

Radiant
B E L L E V U E

le majestic
scène
de montereau

Notes d'intention

Franck-Emmanuel Comte

Par ces quelques vers mis en musique par Henry Le Bailly s'ouvre notre programme. La figure de la Folie, incarnée par la soliste Heather Newhouse, s'y révèle sous un jour singulier, loin des visions baroques habituelles, marquées par l'excès ou l'hystérie. Ici, la folie se fait lumineuse, féconde, source d'élan et d'inspiration.

C'est cette approche volontairement contre-intuitive que nous explorons tout au long de ce concert chorégraphié. Construit comme un thème et variations, le programme traverse les multiples visages d'une folie toujours en mouvement : excentrique, irrévérencieuse, visionnaire, joyeuse ou douloureuse. Elle se déploie tour à tour dans le récit implacable et lucide de la Vierge Marie chez Tarquinio Merula, dans la plainte de l'amoureuse chez Barbara Strozzi, ou encore à travers le message bouleversant de la Reine Isabella, livrant son testament depuis l'au-delà.

Sur le plan musical, les basses obstinées — véritables moteurs rythmiques de ce répertoire — traversent l'ensemble du programme. Elles soutiennent l'émergence d'un second thème, sous-jacent : celui de la métamorphose. Jamais figée et toujours en mouvement, notre approche interprétative se nourrit de l'interaction entre musiciens, chanteurs et danseurs, ainsi que des larges possibilités d'improvisation et d'ornementation propres à ce répertoire, à la croisée du savant et du populaire, de l'écrit et de l'oral.

À la fois supports de variation et porteurs des différents visages de la folie, les ostinatos constituent aussi un lien essentiel avec l'écriture chorégraphique de Mourad Merzouki. Pour ce quatrième spectacle créé ensemble, ces motifs — emblématiques des musiques italiennes et espagnoles du XVIIe siècle — deviennent un terrain d'inspiration privilégié, permettant à une danse contemporaine et hip-hop de s'inscrire pleinement dans l'univers musical du Concert de l'Hostel Dieu, fruit d'un dialogue entre interprétation historiquement informée et esthétique résolument actuelle.

Mourad Merzouki

Locura s'inscrit dans la continuité de *Folia*, pièce emblématique qui a marqué les esprits en mariant avec audace la danse hip-hop contemporaine et la musique baroque.

Cette première rencontre en 2018, saluée pour son énergie, son inventivité et son succès public, a révélé la puissance du dialogue entre nos deux univers.

Avec *Locura*, nous avons souhaité prolonger, valoriser et approfondir ce lien singulier tissé entre musique et danse.

Cette nouvelle création explore plus loin encore la porosité des frontières artistiques, affirmant notre désir de faire dialoguer les esthétiques, de croiser les langages et d'ouvrir un espace où les corps et les sons se répondent dans une même respiration.

Locura explore la folie humaine non comme une dérive, mais comme une force de transgression et d'ouverture.

Cette folie-là, celle qui pousse les Hommes à franchir les frontières – géographiques, culturelles, esthétiques, intérieures – devient le moteur d'un mouvement vers l'universalité.

Dans *Locura*, la folie est un élan vital, un souffle qui défait les limites pour mieux révéler ce qui nous relie.

Nous avons choisi que musique et danse ne cohabitent pas : elles se mêlent, se marient, se contaminent.

Les musiciens deviennent corps. Les danseurs deviennent souffle. Les gestes répondent aux notes, les rythmes traversent les corps, les voix prolongent les mouvements.

Cette fusion efface les frontières entre disciplines, entre esthétiques, entre rôles. Elle crée un espace où chacun – interprète ou spectateur – peut ressentir la puissance d'un langage commun, immédiat, profondément humain.

En célébrant la folie créatrice, *Locura* invite chacun à dépasser ses propres frontières, à accueillir l'autre, à reconnaître en lui un fragment de soi. Le spectacle devient alors un rituel contemporain : un moment où l'on se souvient que l'humanité, malgré ses fractures, tend toujours vers l'unité.

Heather Newhouse

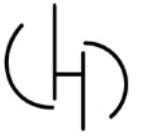
Soprano

Originnaire du Canada, **Heather Newhouse** étudie le chant à l'Université du Western Ontario, (Bachelor of Music, 2005). En 2006, à la Guildhall School de Londres (Master of Music, 2006) puis au CNSMD de Lyon, dont elle sort diplômée en 2010. Elle participe ensuite à l'Académie Européenne de Musique du Festival d'Aix-en-Provence. En 2012, elle remporte le Concours international de chant baroque de 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 se produit dans un répertoire varié : *Der Schauspieldirektor* de Mozart avec l'Orchestre de Chambre de Genève, *The Turn of the Screw* à l'Opéra du Rhin, *L'Europe galante* à Versailles, *Folk Songs* de Berio à Mulhouse, *Quatre Jeunes Filles* de Denisov à Monte-Carlo, ou encore le *Requiem* de Mozart avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. Elle chante également les *Vespro della Beata Vergine* de Monteverdi, les *Litanies de la Vierge* de Charpentier, ainsi que *Peer Gynt* de Grieg à l'Opéra de Lyon.

Elle collabore régulièrement avec deux ensembles baroques : Ausonia et **Le Concert de l'Hostel Dieu**. Avec Le Concert de l'Hostel Dieu, sous la direction de Franck-Emmanuel Comte, elle chante le *Stabat Mater* de Pergolèse ainsi que sur le ballet hip-hop *Folia*, de Mourad Merzouki mêlant musique baroque et danse.

[Découvrez nos musiciens](#)

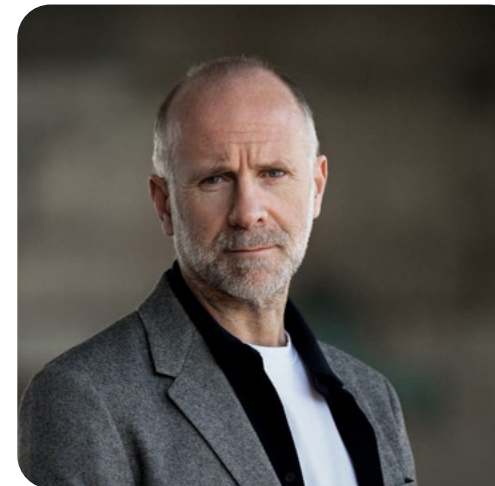
Franck-Emmanuel Comte

Clavecin & Direction

Chef d'orchestre et claveciniste spécialisé dans le répertoire baroque sur instruments anciens, **Franck-Emmanuel Comte** souhaite avant tout partager sa passion avec le plus grand nombre. Ses projets s'accompagnent souvent d'actions de sensibilisation et de médiation. Très engagé dans la transmission et l'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.

Diplômé du CNSMD de Lyon, il s'impose rapidement sur la scène musicale, invité par de nombreuses maisons d'opéra et orchestres en France et à l'international. Chef reconnu, il dirige régulièrement dans les grandes capitales et festivals du monde. Passionné par le répertoire baroque, il explore aussi des projets transversaux, comme le ballet *Folia* créé avec Mourad Merzouki, joué plus de 160 fois devant 200 000 spectateurs. Son dernier enregistrement, *The Ghost of Hamlet* (Arcana/Outthere), a reçu de nombreuses distinctions internationales.

En 2025, il devient directeur artistique de **La Trinité**, saison de concerts dédiée aux musiques anciennes et irrégulières, coorganisée par Le Concert de l'Hostel Dieu et Superspectives. Il est également directeur artistique du **Centre Musical International J.-S. Bach** de Saint-Donat et du **Festival baroque du Pays du Mont-Blanc**.

Mourad Merzouki

Chorégraphe

Le chorégraphe Mourad Merzouki 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.

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 K. Attou, E. Mezino et C. Saïd.

En 1994, la compagnie présente Athina lors de la Biennale de la Danse de Lyon, un véritable succès qui réussit à transposer la danse hip-hop de la rue à la scène. Les premières représentations internationales de la compagnie la mènent vers des terrains inexplorés, comme un camp de réfugiés en Croatie ; Mourad Merzouki y fait l'expérience de la danse comme puissant vecteur de communication. 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.

De 1996 à ce jour, il crée 32 pièces, dont la diffusion ne cesse de s'élargir. Au total, plus de 2 millions de spectateurs ont découvert les créations de sa compagnie lors de 4 000 représentations en France et à l'étranger, soit à travers 65 pays. Afin de soutenir la création hip-hop, il conçoit le Centre chorégraphique Pôle Pik qui ouvre ses portes à Bron en 2009. L'implantation de ce lieu impulse la mise en oeuvre du festival Karavel.

En juin 2009, le chorégraphe est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne. En 2013, il crée le festival Kalypso, offrant un nouvel espace de visibilité aux compagnies de danse hip-hop sur le territoire francilien. En mars 2016, il est nommé conseiller artistique de Pôle en Scènes à Bron. En janvier 2023, après 13 années à la tête du CCN de Créteil et du Val-de-Marne, il ré-installe la compagnie Käfig dans l'Est lyonnais, à Bron et à Saint-Priest, renouant avec le territoire qui l'a vu grandir.

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 et les arts martiaux, ou encore 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.

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 **1700 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**, le **Centre National de la Musique**, la **SPEDIDAM**, l'**ADAMI** et le **CPPF**.*

[**concert-hosteldieu.com**](https://concert-hosteldieu.com)

*Crédits photos : Julie Cherki, David Ruano
Licences PLATESV-R-2020-007356 et PLATESV-R-2020-007357*