

TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI ~ MODENA

Compagnie Käfig

FOLIA



GENNAIO - MAGGIO 2025
Rassegna Modena Danza

Mercoledì 5 febbraio 2025 ore 20.30

FOLIA

Compagnie Käfig

Direttore artistico e coreografo **Mourad Merzouki**

assistito da **Marjorie Hannoteaux**

Concezione musicale **Franck-Emmanuel Comte** e **Grégoire Durrande**

Musica dal vivo **Le Concert de l'Hostel Dieu**

Scene **Benjamin Lebreton**

Luci **Yoann Tivoli**

Costumi musicisti **Pascale Robin** assistito da **Pauline Yaoua Zurini**

Costumi danzatori **Nadine Chabannier**

Danzatori **Habid Bardou, Nedeleg Bardouil, Franck Caporale, Mathilde Devoghel, Sofian Kaddaoui, Mélanie Lomoff, Joël Luzolo, Chika Nakayama, Mathilde Rispal, Yui Sugano, Aurélien Vaudey, Titouan Wiener**

Musicisti **Franck-Emmanuel Comte, Reynier Guerrero Alvarez, Nicolas Janot, Aude Walker-Viry, Ulrik Larsen, Florian Verhaegen**
Soprano **Heather Newhouse**

Direzione tecnica **Nicolas Charpail**

Regia luci **Corentin Ragot**

Regia fonica **Perrine Lataste**

Direzione di palco **Alexis Doussaint**

Sartoria **Clémence Roger**

Coproduzione Pôle en Scènes, Encore un Tour, Les Nuits de Fourvière,
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Cie
Käfig, Lling Music

Con il sostegno di Caisse des Dépôts

Programma musicale

Tarantelas, Estratto dal Codice Saldivar - Santiago de Murcia

Yo soy la locura - Henry Le Bailly

Tarantelle napoletane - Anonimo

La Carpinese, tarantella - Anonimo

Adagio, 1° movimento dal Concerto RV 578 - Antonio Vivaldi

Cum dederit, estratto da Nisi Dominus RV 608 - Antonio Vivaldi

La Cicerenella, tarantella napoletana - Anonimo

Sonata in re minore, variazione da La Follia RV 63 - Antonio Vivaldi

Sento in seno, estratto da Tieteberga RV 737 - Antonio Vivaldi

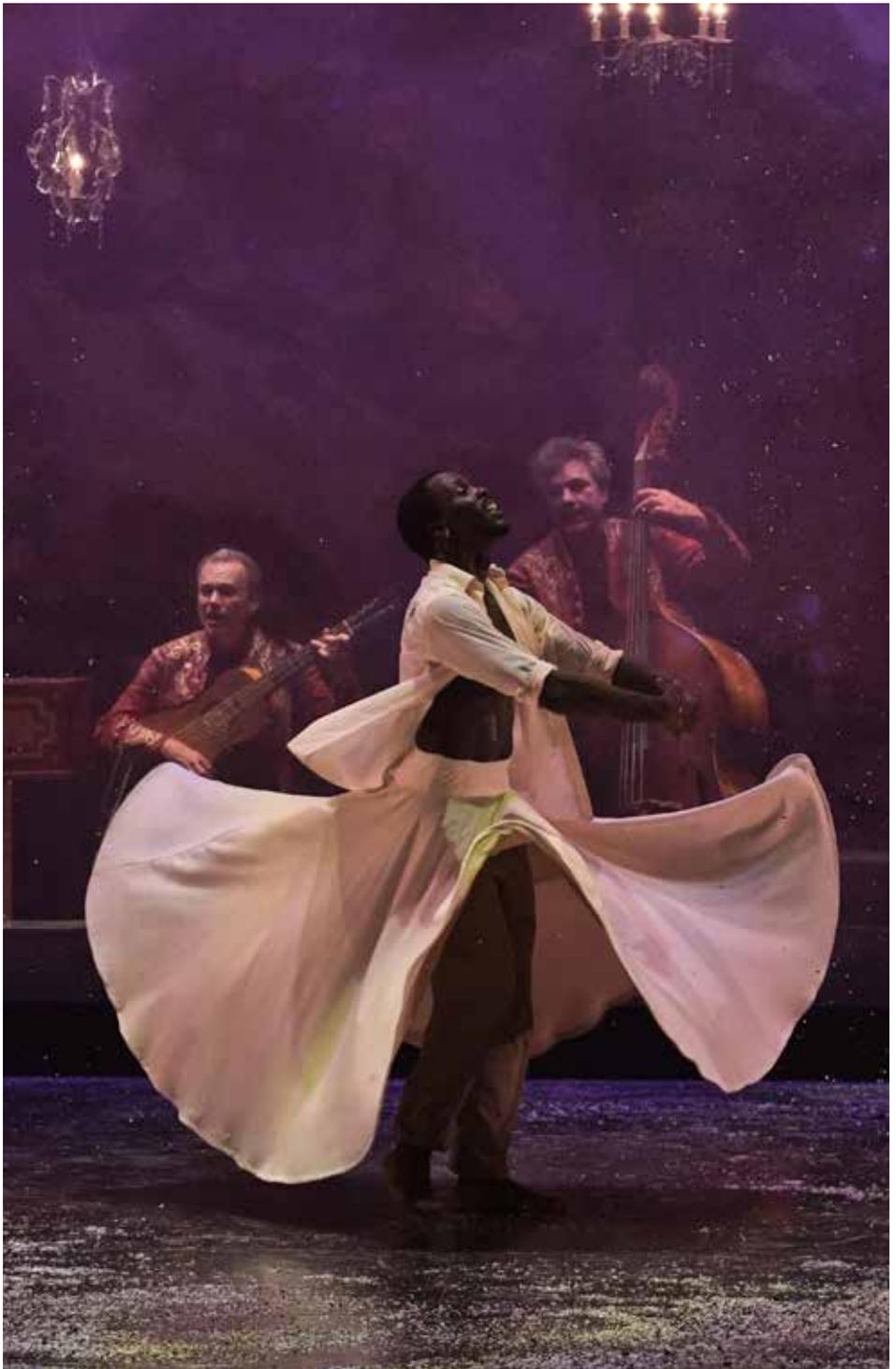
Si fulgida, estratto da Juditha Triumphans RV 644 - Antonio Vivaldi

Cachua serranita, estratto dal Codice Martinez Compañon - Anonimo

Esiste una grande varietà musicale nel repertorio barocco del XVII e XVIII secolo: alcune musiche appartengono ad un genere colto, come ad esempio quelle di Vivaldi, mentre altre provengono dalla danza, come le tarantelle o le ciaccone. Da questa eterogeneità e dall'incontro tra il direttore artistico della Compagnie Käfig, Mourad Merzouki e Franck-Emmanuel Comte, direttore del Concert de l'Hostel Dieu, è nato *Folia*. "Si prende una tarantella, si campionano partiture barocche per riutilizzarle in loop, si aggiungono musiche elettroniche, si fonde il tutto e si danza" – spiega il coreografo – "L'importante è che i mondi si confrontino, si contaminino, si scontrino, che dialoghino tra di loro". È questo dialogo che, in modo insolito e dirimpente, ha rivelato agli inizi Mourad Merzouki con *Récital* e, da allora, il coreografo ha tracciato il percorso esemplare che oggi conosciamo: una linea estetica sottile e fertile che Merzouki continua a seguire in *Folia*, facendo incontrare i suoi danzatori con il repertorio barocco rivisitato. Dopo il progetto *7Steps* del 2014, anche con *Folia* prosegue il suo intento di portare l'hip-hop verso nuovi orizzonti, confrontandolo con diversi ambiti e universi musicali, in un incontro insolito che fa parte da sempre del suo processo artistico e di tutte le sue creazioni. Mourad Merzouki ha svincolato la danza e la cultura hip-hop dal suo ambito sociale di appartenenza per farne un linguaggio artistico 'totale' e adeguato al palcoscenico. È stato il primo in Europa a dare una struttura drammaturgica compiuta ad uno spettacolo costruito sulla danza di strada, sviluppandolo lungo una trama coerente e senza tradire l'effetto virtuosistico di questo genere coreutico. Merzouki è anche riuscito nell'intento di unire l'hip-hop ad altre discipline come il circo, nello spettacolo *Terrain vague*, la realtà digitale in *Pixel* e la musica classica live in *Récital*. In *Folia*, che ha debuttato nel 2018 al Théâtre antique de Fourvière di Lione, la danza hip-hop incontra non solo le musiche barocche de Le Concert de l'Hostel Dieu, ma anche la danza contemporanea, il balletto e i dervisci rotanti, in un crescendo di emozioni che prende vita dall'energia incontenibile della Compagnie Käfig. Questa insolita fusione di generi nasce sotto il segno della condivisione e di un generoso impulso alla comunicazione. "Questo spettacolo è una vera sfida, – racconta Merzouki – ho voluto contaminare

una musica antica poco conosciuta dal grande pubblico con suoni elettronici per offrire un approccio completamente nuovo alla coreografia. Il dialogo è unico e inaspettato e il contributo della musica elettronica dà a *Folia* la dinamica che cerco in ogni mia creazione. Ho voluto anche superare la barriera che spesso separa danzatori e musicisti, integrando questi ultimi nella coreografia. La sfida di questa nuova avventura è quella di sorprendere il pubblico e di abbattere gli stereotipi". Gli spettacoli di Mourad Merzouki ci predispongono alla gioia, sia perché sono in grado di catturare il nostro entusiasmo, sia perché ci invitano ad immergerci nella poesia, ognuno di noi secondo la propria inclinazione.

La 'Folia' è un tema musicale originario della penisola iberica del XV secolo. Inizialmente una danza vivace, si trasformò nel tempo in un basso ostinato utilizzato nella forma della variazione musicale. Compositori come Corelli, Vivaldi e Lully lo reinterpretarono, rendendolo celebre per la sua potenza emotiva e versatilità creativa. Nata come danza popolare, la 'Folia' univa elementi di festa e frenesia. Successivamente, grazie ai compositori barocchi, divenne un ponte tra musica colta e tradizione popolare. Questo dialogo tra ambiti diversi gli ha permesso di evolversi, conservando il suo fascino originario e ispirando creazioni artistiche in ogni epoca. "Il tema musicale della 'Folia' era molto diffuso – commenta Franck-Emmanuel Comte – ed è stato utilizzato da molti compositori dell'epoca, ma è Vivaldi che ne ha fatto una delle composizioni più virtuose. Poi ci sono molte forme di 'follia', la follia creativa, per esempio, è quella che guida gli artisti. La Folia musicale e la follia creativa ci hanno guidato entrambe nel programma musicale per lo spettacolo, in un viaggio tra il sud dell'Italia e un mondo nuovo, tra repertorio barocco e musica elettronica".



Mourad Merzouki

Formatosi inizialmente in arti marziali e circensi, nell'adolescenza Mourad Merzouki si appassiona alla danza, in particolare alla cultura hip-hop, esplorando contemporaneamente altri generi coreutici. All'età di 15 anni crea la sua prima compagnia, Accrorap, con Kader Attou, Eric Mezino e Chaouki Saïd. Nel 1994, la compagnia presenta *Athina* alla Biennale de la Danse di Lione, un vero successo che porta la danza hip-hop dalla strada al palcoscenico. Per sviluppare il suo universo artistico, nel 1996 decide di fondare una propria compagnia, che prende il nome del suo spettacolo inaugurale, Käfig (che in arabo e tedesco significa "gabbia"), così denominata per rappresentare la sua apertura e il rifiuto a rimanere legati ad un unico stile. Dal 1996 ad oggi Merzouki ha creato spettacoli per oltre 2 milioni di spettatori che hanno scoperto le creazioni della compagnia Käfig in Francia e in altri 65 Paesi. Merzouki lavora fondendo discipline diverse: unisce circo, arti marziali, belle arti, video e musica dal vivo alla sua esplorazione della danza hip-hop. Senza perdere di vista le radici del movimento, il suo approccio multidisciplinare apre nuovi orizzonti e rivela prospettive completamente nuove. A capo del Centre chorégraphique national de Créteil et di Val-de-Marne, sviluppa un progetto artistico dal respiro internazionale ma al contempo radicato sul territorio, oltre ogni confine estetico, culturale e sociale. Tramite tour, laboratori, residenze e il Kalypso Festival, Merzouki promuove e celebra la cultura hip-hop, un'arte che in oltre trent'anni è diventata un elemento distintivo del patrimonio culturale e dell'identità francese.

Franck-Emmanuel Comte

Il direttore d'orchestra e clavicembalista Franck-Emmanuel Comte occupa un posto molto speciale sulla scena barocca europea. Artista creativo e versatile, vive la sua passione per il repertorio barocco soprattutto attraverso progetti trasversali, originali o interdisciplinari da lui stesso avviati. Al termine degli studi al CNSMD di Lione, dove ha studiato composizione e direzione orchestrale e corale, ha iniziato la sua carriera nei Teatri d'Opera e parallelamente ha risposto agli inviti di orchestre classiche e barocche. Durante gli studi ha creato Le Concert de l'Hostel Dieu, un ensemble lionese di fama internazionale di cui è tuttora il direttore artistico. Ha diretto l'ensemble in più di 1.500 concerti e ha registrato una ventina di album. *La Francesina*, la sua ultima registrazione pubblicata da Aparté, è stata eletta 'disco vocale barocco dell'anno' dagli International Classical Music Awards 2021. Regolarmente invitato a dirigere in capitali europee e mondiali e in numerosi festival internazionali, Franck-Emmanuel Comte è appassionato del repertorio barocco ma anche di progetti interdisciplinari o atipici, come il balletto *Folia*. Molto impegnato nei temi della trasmissione e dell'integrazione professionale, insegna estetica barocca all'Università Cattolica di Lione e presiede la giuria del Concorso Internazionale di Canto Barocco di Froville, che ogni anno rivela nuovi talenti. Franck-Emmanuel Comte è anche direttore artistico del Centre Musical International J.-S. Bach di Saint-Donat e del Festival barocco del Pays du Mont-Blanc.

Compagnie Käfig

In oltre 20 anni di attività la Compagnie Käfig ha realizzato più di 2800 spettacoli. Käfig, è anche il titolo della pièce che il coreografo Mourad Merzouki ha presentato nel 1996 al concorso “Rencontres urbaines de la Villette” conseguendo un grande riconoscimento da parte di pubblico e critica. Il 1998 è un anno molto significativo per la compagnia che con *Récital*, strabiliante incontro tra l’hip-hop ed un violinista classico, parte per una tournée internazionale di tre anni in oltre 40 paesi, con oltre 400 repliche all’attivo, trasmessa anche nel repertorio di altre compagnie. Käfig è, attualmente, una delle più importanti compagnie di hip-hop in Francia e si impone per uno stile unico, nutrito di uno spirito d’apertura verso altri linguaggi coreografici e artistici. Lontano da tutti gli stereotipi sociali e senza rinnegare le proprie origini, la Compagnia ha permesso all’hip-hop di andare alla conquista di un pubblico eterogeneo, così come eterogenei sono tra loro gli stessi ballerini. In quest’ottica, offre iniziative artistiche e culturali su misura e realizza progetti in diversi ambiti, educativo, culturale, sociale, psichiatrico, carcerario e medico-psicologico, con spettacoli in scena, itineranti, sessioni di pratica della danza, progetti basati sull’immagine e progetti multidisciplinari.

Le Concert de l’Hostel Dieu

L’orchestra, con sede a Lione e fondata nel 1992 da Franck-Emmanuel Comte, si dedica da sempre al repertorio barocco vocale e strumentale e si distingue per l’interpretazione sensibile e dinamica, privilegiando un approccio storico e filologico. È particolarmente attenta a promuovere l’originalità e la specificità dei manoscritti barocchi conservati nelle biblioteche della regione Auvergne-Rhône-Alpes e ha realizzato numerosi restauri, edizioni e registrazioni di opere inedite. Allo stesso tempo, Le Concert de l’Hostel Dieu ha dato vita a numerosi progetti trasversali e interdisciplinari, rendendo l’ensemble lionese una delle orchestre più innovative e creative di Francia. Suonando esclusivamente strumenti d’epoca, si esibisce in oltre 70 concerti ogni anno, in Francia e all’estero. Collabora con solisti, direttori e coreografi di fama internazionale ed è ad oggi uno dei principali protagonisti della scena barocca europea.



Prossimo spettacolo

Sabato 1 marzo 2025 ore 20.30

UNA NOCHE CON SERGIO BERNAL

Il bailar madrilenio Sergio Bernal, fra i più grandi interpreti di flamenco e già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, è il protagonista di uno spettacolo affascinante che porta in scena le più importanti coreografie e musiche del repertorio spagnolo con interventi di musica dal vivo di Daniel Jurado (chitarra), Paz De Manuel (canto), Javier Valdunciel (percussioni), in un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola e l'eleganza della danza classica. Ispirato alla cultura gitana, *Una noche con Sergio Bernal* presenta vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois oltre alle coreografie originali interpretate da Sergio Bernal, come *El ultimo encuentro* (sulle note di Hable con ella di Alberto Iglesias) e l'assolo *El Cisne* (sulle celebri note de La Morte del Cigno di Camille Saint-Saëns), entrambe di Ricardo Cue, in programma anche un'inedita versione del *Boléro* di Maurice Ravel, coreografata da Bernal stesso.

Direttore artistico e coreografo **Sergio Bernal**

Co-direttore e coreografo **Ricardo Cue**

Coreografie **Sergio Bernal, Antonio Ruiz Soler, Ricardo Cue**

Danzatori **Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero**

Musicisti **Daniel Jurado, Paz De Manuel, Javier Valdunciel**

Musiche **Joaquín Turina, Manuel de Falla, Coetus, Raul Dominguez, Alberto Iglesias, Pablo de Sarasate, Daniel Jurado, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel**

Con musica dal vivo





Presidente

Massimo Mezzetti
Sindaco di Modena

Consiglio Direttivo

Tindara Addabbo
Eugenio Candi
Cristina Contri
Ernest Owusu Trevisi

Direttore

Aldo Sisillo

Collegio dei Revisori

Claudio Trenti
Presidente

Angelica Ferri Personali
Alessandro Levoni
Sindaci effettivi

I fondatori



Comune
di Modena



FONDAZIONE
DI MODENA

Si ringraziano

BPER:
Banca

ASSICOOP **UnipolSai**
Modena&Ferrara spa ASSICURAZIONI



I nostri soci, i nostri sostenitori

bsgsp FONDAZIONE
BANCO S.GEMINIANO
E S.PROSPERO

COMMERCIALE FOND s.p.o.
www.commercialefond.it

stc
TIPOGRAFICO

Angelo Amara
Rosalia Barbatelli
Gabriella Benedini Bulgarelli
Simone Busoli
Maria Rosaria Cantoni
Maria Carafoli
Mariarita Catania
Rossella Fogliani
Sarah Lopes-Pegna
Paola Maletti
Pietro Mingarelli
Eva Raguzzoni
Maria Teresa Scapinelli
Sonia Serafini
Amici dei Teatri Modenesi

I nostri sponsor

coop
Alleanza 3.0

SIRECOM
tecnologie per la sicurezza

TOMMASO GRANDI
DENTAL CLINIC

V.F. VANIA
FRANCESCHELLI
Consorzio Nazionale di perfezionamento

ABC **ABCIBALANCE**



Con il contributo



TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI
Via del Teatro, 8, 41121 Modena
059 203 3010 / bigletteria@teatrocomunalemodena.it
www.teatrocomunalemodena.it