

Raphaël Merlin, Chef d'orchestre

Raphaël Merlin affirme dès son plus jeune âge un désir de diversité en musique. Violoncelle, piano, piano-jazz, écriture, composition, analyse, direction d'orchestre, orchestration, musique de chambre, arrangement, enseignement... chacune de ces disciplines générant une intense activité musicale.

Il débute sa formation musicale au CNR de Clermont et développe rapidement un amour de la polyphonie et de l'improvisation, qui l'amèneront tout naturellement au jazz et à ses premières compositions ; il s'évade parfois de ses études accompagnant une chorale à la guitare, écrivant quelques chansons, infiltrant un big-band ou encore fondant un quartet de jazz... Quelques concours de composition plus tard, ses premiers diplômes de conservatoire en poche et âgé de 15 ans, il emménage à Paris et y contracte le virus de la direction d'orchestre. Les enseignements d'Igor Kiritchenko, Xavier Gagnepain et Philippe Müller pour le violoncelle, d'Hortense Cartier-Bresson pour la musique de chambre, de Janos Komives pour la direction d'orchestre le forment à l'interprétation, et il achève brillamment ses études au CNSM de Paris en 2005.

La musique de chambre, d'abord pratiquée en famille, occupe rapidement une part centrale de son activité notamment depuis son entrée, en 2002, dans le remarquable Quatuor Ebène. 1er prix 2004 du concours international de l'ARD de Munich, aujourd'hui invité des plus grandes salles du monde (Philharmonie de Berlin, Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de Vienne, Library of Congress de Washington, Carnegie Hall à New York, Philharmonie et Théâtres du Châtelet et des Champs-Élysées à Paris...), le quatuor a reçu les conseils de Gabor Takacs, Eberhard Feltz, Gyorgy Kurtag et Pierre-Laurent Aimard, et joué avec Mitsuko Uchida, Nicholas Angelich, Menahem Pressler, Natalie Dessay, Renaud Capuçon, Gary Hoffman, Martin Fröst, Michel Portal... Deux disques, consacrés à Haydn et Bartok, sont parus avec succès chez Mirare, avant que le quatuor ne signe en exclusivité chez Virgin Classics (aujourd'hui Erato/Warner) pour des albums Debussy-Fauré-Ravel (Gramophone de l'année), Brahms, Mozart, Mendelssohn et d'arrangements et compositions originales : « Fiction », « Brazil », « Eternal Stories » (2017). En 2016 est sorti un disque Schubert (avec Gautier Capuçon et Matthias Goerne, mélodies arrangées par Raphaël Merlin, Choc Classica et Edison prize 2016).

Fils de professeur de lettres, passionné d'enseignement depuis sa rencontre avec Xavier Gagnepain, il garde un lien pérenne avec ses élèves anciens ou actuels, enseigne le violoncelle au CRR de Boulogne-Billancourt, donne régulièrement des masterclass de musique de chambre au CNSM de Paris, aux Ecoles d'Arts Américaines de Fontainebleau, dans les Universités de Stuttgart, Freiburg, Houston et à la Colburn School de Los Angeles. Raphaël Merlin se produit aussi comme soliste avec l'orchestre du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l'orchestre de Massy, Sostenuto, Ut 5è, Orchestre d'Auvergne... Il a enregistré les trios de Brahms, les sonates et trio de Fauré, le trio d'Hersant, un album de tango « Café 1930 ». Il réalise des arrangements (classique, jazz, tango, musique traditionnelle...). De 1997 à 2002, il est le pianiste du Wildflower Quartet, donne encore parfois des concerts de jazz au piano, assure la direction artistique du festival « Les Chaises Musicales ».

Comme chef d'orchestre, Raphaël Merlin est rapidement amené à diriger l'orchestre du lycée Racine ou encore l'Orchestre des lauréats du Conservatoire, mais c'est en 2014 que sa vocation prend un véritable essor : il fonde cette année-là « Les Forces Majeures », collectif de chambristes, ensemble dynamique et polyvalent (répertoire traditionnel, création, jazz...), qui reçoit immédiatement un succès international, notamment pour son disque consacré à « Rossini » et enregistré avec la mezzo Karine Deshayes (disque paru en 2016 pour le label Aparté). Une production d'opéra (*Il Barbiere di Siviglia* de Rossini) à l'Opéra de Vichy, des concerts, avec Nicholas Angelich, Sayaka Shoji, Edgar Moreau, Sarah Nemtanu, Inva Mula, Florian Sempey, Amel Brahim-Djelloul, Marc Mauillon... attirent l'attention des radios, tel Radio Classique qui diffuse en direct un programme français incluant le *Requiem* de Fauré, à la cathédrale des Invalides. Un second album, toujours avec les Forces Majeures, enregistré aux côtés du violoncelliste Edgar Moreau et comprenant notamment les concertos de Gulda et d'Offenbach, est paru en 2018 chez erato/warner classics. Il a par ailleurs récemment dirigé l'Orchestre de l'Opéra de Rouen pour un projet « Création habitants », mené conjointement avec le chorégraphe Alban Richard, directeur du CCN.

En 2011 il reçoit une première commande comme compositeur, un concerto pour quatuor à cordes et orchestre, pour Cracovie et Munich, avec le Quatuor Ebène et le Klangforum Mitte Europa. Le violoncelliste Nicolas Altstaedt crée son duo pour violon et violoncelle (2014, Concertgebouw Amsterdam) et un concerto pour violoncelle et cordes (Lockenhaus Festival 2016).

Mai 2021 - Ce document est régulièrement mis à jour. Merci de nous demander la dernière version avant toute utilisation. Ne pas modifier sans autorisation.

Contacts

RSB artists

Artists management / Agence artistique

Réda SIDI-BOUMEDINE / Agent artistique / rsb@rsbartists.com / +33 6 747 617 97

Perrine LAURENT / Agent artistique / pl@rsbartists.com / +33 6 83 85 80 07

Nicolas JOUVE / Délégué artistique / nj@rsbartists.com / +33 6 84 84 12 45

Victoire LE BRAS / Responsable de Production / vlb@rsbartists.com / +33 6 30 79 60 88

www.rsbartists.com