

Raphaël Merlin

Né en 1982, Raphaël Merlin a toujours exploré la musique sous différents angles et par différents prismes : de sa gourmandise pour tous les styles et toutes les pratiques résulte une remarquable vision d'ensemble et en fait un musicien original, vif et polyvalent.

Il débute à six ans au CNR de Clermont-Ferrand : violoncelle, musique de chambre, piano, composition, piano-jazz. Il intègre en 1997 le CNR de Boulogne-Billancourt où il étudie le violoncelle avec Xavier Gagnepain, la musique de chambre avec Hortense Cartier-Bresson et la direction d'orchestre avec Janos Komives. Fort d'un 1er prix dans chacune de ces disciplines, il est reçu en 2001 1er nommé dans la classe de Philippe Muller au CNSM de Paris dont il sort quatre ans plus tard avec un diplôme de formation supérieure, mention TB à l'unanimité.

La musique de chambre, d'abord pratiquée en famille, occupe la part centrale de son activité depuis son entrée, en 2002, dans le Quatuor Ebène (composé de Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure et Marie Chilemme.), 1er prix 2004 du concours international de l'ARD de Munich, Victoire de la Musique 2010 et 2020. Riche d'une discographie foisonnante et reconnue pour Erato/Warner, invité sur les plus prestigieuses scènes du globe, (Philharmonie de Berlin, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw d'Amsterdam, Tonhalle de Zürich, Library of Congress de Washington, Carnegie Hall à New York, Suntory Hall Tokyo, Sala San Paolo, Théâtre des Champs-Élysées et Philharmonie de Paris), le Quatuor qui a pour partenaires réguliers Nicholas Angelich, Elisabeth Leonskaïa, Menahem Pressler, Mitsuko Ushida, Matthias Goerne, Renaud et Gautier Capuçon, Michel Portal... sort d'un d'un tour du monde enregistré et filmé avec l'intégrale des quatuors de Beethoven en 2019, et donne en concert le cycle complet pour les célébrations des 250 ans du compositeur.

Raphaël Merlin s'est produit comme soliste avec les orchestres de Massy, du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, d'Auvergne, de Paris-Sorbonne, Sostenuuto, Ut5, des Dômes. De 1997 à 2002, il est le pianiste du Wildflower Quartet (jazz); il enregistre le trio op. 114 de Brahms (Accord-Universal), le trio de Philippe Hersant (Triton), et un album de tango, « Café 1930 » (Zig-Zag Territoires). L'album "Horizons", paru en 2018 chez Aparté aux côtés de Simon Zaoui, Pierre Fouchenneret et David Lefort, propose une immersion dans le langage tardif de Fauré (2nd volume à paraître en 2022).

Raphaël a dirigé successivement l'orchestre du lycée Racine, le Sérénade Orchestra, l'Orchestre des lauréats du Conservatoire et l'orchestre Opus 93, a cofondé « Le Petit Lion », dont il assure la direction musicale de 2008 à 2012, l'orchestre-école Ostinato, l'orchestre de l'opéra de Rouen. Il fonde en 2014 les "Forces Majeures" collectif de chambristes, réunissant des ensembles de musique de chambre pour des projets d'orchestre. Le disque Rossini paru chez Aparté avec la mezzo Karine Deshayes a rencontré un vif succès, suivi par un album avec le violoncelliste Edgar Moreau (Offenbach-Gulda, Erato/Warner, 2019). En résidence à l'opéra de Vichy en 2018, Raphaël dirige en version scénique Le Barbier de Séville, ainsi que divers programmes symphoniques. Depuis, les Forces Majeures, sous son impulsion, développent des tournées à vélo, incitant artistes, partenaires et public à remettre en cause notre mode de vie carbonné, décloisonnant les usages habituels de la musique dite-classique.

Fils de professeur de lettres, passionné d'enseignement depuis sa rencontre avec Xavier Gagnepain, titulaire du CA, il a enseigné 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, à la Colburn School de Los Angeles. En 2020 Raphaël Merlin est nommé professeur de musique de chambre à la Hochschule de Munich.

En 2008, le Klangforum Mitte Europa et la Fondation Forberg-Schneider passent à Raphaël Merlin sa première commande de compositeur : une pièce pour quatuor à cordes et orchestre, “Eléa” créée en mars 2011 à Cracovie puis Munich, par le Quatuor Ebène. Son duo pour violon ‘et violoncelle “Pas de Deux”, (commande du Borletti-Buitoni Trust) a été créé en 2012 au Concertgebouw d’Amsterdam. “ See : Sea and Seeds, Si !”, concerto pour violoncelle et cordes, créé au Lockenhaus festival par Nicolas Altstaedt en 2016, et l’octuor “Passage-Éclair” (2018, commande de La Belle Saison) ont été enregistrés et publiés en 2020 (Alpha).

Raphaël Merlin joue un violoncelle de Carlo Tononi (Venise, 1710 env.), prêté par la Beare International Violin Society.