



Mourad Merzouki

DE L'ÉCOLE DU CIRQUE À LA DANSE HIP-HOP

Figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, le chorégraphe inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live, ouvrant de nouveaux horizons à la danse.

Sa formation s'enracine dès l'âge de 7 ans dans la pratique des arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest. À 15 ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l'emmène vers le monde de la danse.

Il crée sa première compagnie Accrorap en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et Chaouki Saïd. Il développe cette gestuelle née dans la rue tout en se confrontant à d'autres langages chorégraphiques auprès notamment de Maryse Delente, Jean François Duroure et Josef Nadj.

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. Pour développer son univers artistique, il décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : Käfig. Signifiant « cage » en arabe et en allemand, ce nom indique son parti pris d'ouverture et son refus de s'enfermer dans un style.

De 1996 à ce jour, il crée 40 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 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 juin 2009, le chorégraphe est nommé à la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. Il y développe un projet intitulé «La danse, une fenêtre

sur le monde», dont l'ouverture est le maître-mot. Il poursuit, à côté de la création et de la diffusion de ses spectacles, un travail de formation et de sensibilisation à la danse hip-hop, en créant des rencontres originales favorisant l'accès à l'art chorégraphique et le soutien aux équipes indépendantes. 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, projet mettant en synergie le Centre chorégraphique Pôle Pik et l'Espace Albert Camus autour d'une ambition commune de diffusion, de formation et de création du spectacle vivant.

Il reste fidèle à sa démarche artistique en proposant de créer des passerelles entre les disciplines, d'ouvrir les espaces et de les investir avec un public toujours plus large.

En janvier 2023, après 13 années à la tête du CCN de Créteil et du Val-de-Marne, il réinstalle la compagnie Käfig dans l'Est lyonnais, à Bron et à Saint-Priest, renouant avec le territoire qui l'a vu grandir. En 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, il porte la Flamme Olympique pour la Ville de Créteil et crée la chorégraphie de l'épreuve libre de natation artistique de l'équipe de France. Il chorégraphie également Trokad'héros, réunissant 30 danseurs et acrobates au Parc des Champions, au Trocadéro, pour célébrer les athlètes victorieux, devant plus de 55 000 spectateurs.

--

Mourad Merzouki a été membre de la commission d'aide à la création chorégraphique de la DRAC Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Il participe au comité mécénat danse de la Caisse des Dépôts et figure dans le Who's Who. Il a fait son entrée dans le Petit Larousse Illustré en 2019.



Julien Chauvin

Très tôt attiré par la révolution baroque et le renouveau de l'interprétation sur instruments anciens, Julien Chauvin part se former aux Pays-Bas, au Conservatoire royal de La Haye, avec Vera Beths, fondatrice de l'Archibudelli aux côtés de Anner Bylsma. En 2003, il est lauréat du Concours international de musique ancienne de Bruges et se produit ensuite en soliste avant de former en 2005, Le Cercle de l'Harmonie, qu'il dirige avec Jérémie Rhorer pendant dix ans.

Concrétisant son souhait de redonner vie à une formation célèbre du XVIII^e siècle, Julien Chauvin fonde en 2015 un nouvel orchestre : Le Concert de la Loge. L'ambition de cette re-crédation s'affiche notamment dans l'exploration de pages oubliées du répertoire lyrique et instrumental français, mais également de nouveaux formats de concerts encourageant la spontanéité et l'imagination du public.

Parallèlement, il poursuit sa collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris créé en 2007, avec lequel il joue et enregistre les quatuors de Jadin, David, Gouvy, Mozart, Gounod ou Haydn.

Julien Chauvin explore la direction musicale dans l'esprit de la fin du XVIII^e siècle où l'on observait une grande diversité des pratiques dans la façon dont la musique était « dirigée ». C'est ainsi qu'il adapte sa direction selon les répertoires, les effectifs ou les contraintes de la partition en dirigeant du violon, de l'archet ou de la baguette.

Julien Chauvin assure la direction musicale de productions lyriques telles que le spectacle *Era la notte* mis en scène par Juliette Deschamps avec Anna Caterina Antonacci, *Phèdre de Lemoine* et *Cendrillon d'Isouard* dans des productions du Palazzetto Bru Zane mises en scène par Marc Paquien, *l'Armida* de Haydn mis en scène par Mariame Clément et *Chimène* ou *le Cid* de Sacchini mis en scène par Sandrine Anglade ou encore *L'Enlèvement au sérail* de Mozart mis en scène par Christophe Rulhes.

Il est également chef invité de nombreuses formations

: le Kammerorchester Basel, le Gürzenich-Orchester de Cologne, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre national d'Avignon-Provence, l'Orchestre national de Metz, l'Orchestre national de Cannes, l'Orchestre de l'opéra de Limoges, l'Orchestre Esterházy Hofkapelle, l'Orkiestra Historyczna de Katowice, le Folger Consort à Washington, Les Violons du Roy de Montréal et le Arion Orchestre Baroque de Montréal.

La discographie de Julien Chauvin comprend des œuvres concertantes de Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven et Berlioz pour les labels Alpha, Naïve, Eloquentia et Ambrosie. Il enregistre également régulièrement des récitals lyriques avec de grands solistes, des opéras ou du répertoire sacré.

Parallèlement à ses activités de concertiste, Julien Chauvin se consacre également à la pédagogie dans le cadre de sessions d'orchestre ou de master classes au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ainsi qu'à celui de Lyon, à l'École normale de musique de Paris, à l'Académie de l'Opéra de Paris ou encore avec l'Orchestre Français des Jeunes.

Julien Chauvin est chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres.

Julien Chauvin joue un violon Giuseppe Guaragnini de 1780 prêté dans le cadre du projet « Adopt a Musician ».

Mise à jour septembre 2024



Le concert de la Loge

En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un nouvel ensemble sur instruments anciens avec l'ambition de faire revivre un chaînon essentiel de l'histoire musicale française : Le Concert de la Loge Olympique.

Créé en 1783 par le comte d'Ogny, cet orchestre était alors considéré comme l'un des meilleurs d'Europe et il resta célèbre pour sa commande des *Symphonies parisiennes* à Joseph Haydn, lesquelles furent exécutées dans la salle des Cent-Suisses du palais des Tuileries.

À l'époque, la grande majorité des musiciens étaient francs-maçons et de nombreuses sociétés de concerts étaient liées à des loges maçonniques, à l'instar de celle de l'Olympique de la Parfaite Estime.

De nos jours, formation à géométrie variable, l'ensemble propose des programmes de musiques de chambre, symphonique ou lyrique, dirigés du violon ou de la baguette, et défend un large répertoire, allant de la musique baroque jusqu'à celle du tournant du début du XXe siècle.

Le projet de cette recréation est aussi d'explorer de nouvelles formes de concerts, en renouant avec la spontanéité et les usages de la fin du XVIIIe siècle qui mêlaient différents genres et artistes lors d'une même soirée, ou en concevant des passerelles avec d'autres disciplines artistiques.

Depuis sa refondation, l'ensemble s'est produit en tournée sur de nombreuses scènes lyriques interprétant notamment *Armida* de Haydn dans une mise en scène de Mariame Clément, *Le Cid* de Sacchini dans une mise en scène de Sandrine Anglade, *Phèdre* de Lemoyne et *Cendrillon* d'Isouard dans des productions au Palazzetto Bru Zane dans une mise en scène de Marc Paquien, ou encore *Die Entführung aus dem Serail* de Mozart dans une mise en scène de Christophe Rulhes. L'orchestre travaille également régulièrement avec des solistes de renom tels que Karina Gauvin, Sandrine Piau, Philippe Jaroussky, Marina Viotti, Andreas Staier et Justin Taylor, Marie-Nicole Lemieux...

L'ensemble a enregistré six volumes de l'intégrale des *Symphonies parisiennes* de Haydn (label Aparté), ainsi que

des œuvres de la même période interprétées au Concert de la Loge Olympique. Il redécouvre également d'autres répertoires : les mélodies françaises orchestrées et les concertos pour violon pour 2 albums avec le label Naïve. En 2021, le Concert de la Loge entamera une nouvelle collaboration avec le label Alpha, autour des trois dernières symphonies de Mozart. Tous ces enregistrements ont été salués par la critique : Diapason d'or, BBC Choice, Gramophone award, Diamant d'Opéra Magazine, Choc Classica, Le Monde, ffff Télérama, Grand Prix Charles Cros....

En juin 2016, le Comité national olympique français s'est opposé à l'utilisation de l'adjectif «olympique» par l'ensemble, qui a été contraint de changer son nom historique en «Le Concert de la Loge».

L'ensemble est soutenu par le Ministère de la Culture, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir et Aline Foriel-Destezet (mécènes principaux), Abéo, le Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm et les mécènes membres du Club Olympe. Il est en résidence au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux et au Lycée Jacques Decour de Paris, artiste associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac, ensemble associé à l'Auditorium du Louvre. Il est également ensemble en résidence au Festival de Saint-Denis, soutenu par la DRAC Île-de-France pour deux ans. En 2021, l'ensemble entame une résidence croisée de quatre ans avec l'Association pour le Développement des Activités Musicales dans l'Aisne (ADAMA) et le Centre de Musique Baroque de Versailles.



Créée en 1996 par le chorégraphe Mourad Merzouki, la compagnie Käfig s'impose depuis près de trente ans comme l'un des piliers de la danse hip-hop contemporaine. Dès ses premières créations, Käfig affirme une volonté de croisement des genres, mêlant les codes du hip-hop à ceux de la danse contemporaine, du cirque, des arts martiaux, du théâtre visuel ou encore des cultures du monde. Cette hybridation est devenue la marque de fabrique de la compagnie, qui repousse sans cesse les frontières esthétiques et géographiques de la danse.

À travers des spectacles tels que Récital, Agwa/Correria, Boxe Boxe, Pixel ou Zéphyr, la compagnie Käfig interroge notre rapport au corps, à l'espace et à l'autre, dans une mise en scène toujours inventive et accessible. Nourries par la rencontre avec d'autres cultures et disciplines artistiques, les créations de Käfig trouvent un écho international : la compagnie a été applaudie dans plus de 60 pays sur les cinq continents.

Depuis 2009, Käfig est implantée au Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. En parallèle de la création, la compagnie s'investit fortement dans la transmission, la médiation culturelle et le soutien à l'émergence de jeunes talents. Avec Pôle Pik à Bron, ainsi que les festivals Karavel et Kalypso, Käfig œuvre à faire rayonner la danse hip-hop dans toute sa richesse, des plateaux professionnels aux territoires locaux.

Mourad Merzouki y défend une vision humaniste et ouverte de la danse, à la fois ancrée dans les réalités sociales et tournée vers l'imaginaire. La compagnie Käfig est aujourd'hui un acteur incontournable d'un hip-hop en perpétuelle évolution, profondément inscrit dans le paysage chorégraphique contemporain.