

CONCERT / DANSE

mercredi **14 janvier 2026** – 20h

jeudi **15 janvier 2026** – 20h

vendredi **16 janvier 2026** – 20h

durée : 1h10

à voir en famille, à partir de 10 ans

4 saisons dansées

Antonio Vivaldi

Le Concert de la Loge,

Julien Chauvin

Compagnie Käfig, Mourad Merzouki

Coproduction : Le Concert de la Loge ; STS Événements La Seine musicale ; Auditorium de Lyon ; Conservatoire Jean-Baptiste-Lully de Puteaux. Avec Le soutien du Centre National de La Musique et de Pôle en Scènes.

L'ensemble est soutenu par le ministère de la Culture, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la Caisse des Dépôts (mécène principal), Abéo, le Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm et les mécènes membres du Club Olympe. L'ensemble est artiste associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac et il est en résidence croisée avec l'Association pour le Développement des Activités Musicales dans l'Aisne (ADAMA) et le Centre de Musique Baroque de Versailles.

ICI Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.

Une programmation de Patrick Foll pour le théâtre de Caen.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sinfonia de L'Olimpiade RV 725

I. Allegro

Le Printemps RV 269

I. Allegro

II. Largo

III. Allegro

Sonate pour violoncelle

en la mineur RV 43

I. Largo

II. Allegro

III. Largo

IV. Allegro

L'Été RV 315

I. Allegro con molto – Allegro

II. Adagio – Presto – Adagio

III. Presto

Concerto en si mineur

pour 4 violons op. 3, n° 10, RV 580

I. Allegro

II. Largo

III. Allegro

L'Automne RV 293

I. Allegro

II. Adagio molto

III. Allegro

Sinfonia en sol majeur RV 151

(alla Rustica)

I. Presto

II. Adagio

III. Allegro

L'Hiver RV 297

I. Allegro non molto

II. Largo

III. Allegro

Le Concert de la Loge

Julien Chauvin violon

et direction musicale

Compagnie Käfig

Mourad Merzouki chorégraphie

et mise en scène

Cécile Treluyer lumières

Sabri Colin assistantat à la chorégraphie

Yaoré Talibart, Saori Furukawa,

Julie Hardelin, Yuna Lee, Lucien Pagnon

violons I

Marieke Bouche, Hélène Decoin,

Murielle Pfister, Rachel Rowntree

violons II

Pierre-Éric Nimylowycz,

Delphine Grimbert, Maria Mosconi altos

Jérôme Huille, Pierre-Augustin Lay,

Jean-Baptiste Valfré violoncelles

François Leyrit contrebasse

Léo Brunet théorbe

Louise Acabo clavecin

Anthony Alves, Andy Andrianasolo,

Maelya Bauge, Camille Letullier,

Lisa Medea, Jeanne Rougeron

danseurs

À PROPOS

Et si Vivaldi avait inventé le hip-hop ? On le croirait presque à voir la performance exaltante imaginée par le chef et violoniste Julien Chauvin et le chorégraphe Mourad Merzouki. *4 saisons dansées* fait dialoguer dix-huit musiciens du Concert de la Loge et sept danseurs de hip-hop, sur la cultissime partition des *Quatre Saisons*.

Un mariage audacieux et inédit qui s'impose pourtant ici comme une évidence tant chaque danseur fait corps avec la musique. Performeurs et musiciens se répondent, chacun prolongeant le geste de l'autre. Les danseurs alternent pirouettes souples et figures alenties, contorsions spiralées et grandes enjambées, conférant forme et mouvement à la musique. Pieds nus et vêtus de coloris chauds, comme les breakers, les musiciens renouvellent et dépoussièrent littéralement l'exercice du concert, voire l'intensifient. Entre exigence et spontanéité, ils révèlent toute la dimension narrative de la partition de Vivaldi, amplifiant sa portée universelle, électrisant le public. Mille fois entendue et jouée depuis sa création, cette œuvre redécouverte ainsi semble appartenir pleinement à notre vingt-et-unième siècle !

Ce n'est pas la première fois que Mourad Merzouki et Julien Chauvin collaborent ensemble. Bien avant que la breakdance ne devienne une discipline olympique, ils ont lancé ensemble « Hip Baroque Choc », des actions éducatives dans les collèges d'Île-de-France. Ces deux-là se sont bien trouvés ! Figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 90, Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour

de nombreuses disciplines (vidéo, cirque, arts martiaux...).

Que ce soit à la tête du Concert de la Loge ou au sein du Quatuor Cambini-Paris, Julien Chauvin cherche sans cesse à créer de nouveaux liens avec le public : concert pédagogique, concert dansé ou commenté, dégustation... Comme en témoigne *l'Intégrale des Quatuors de Haydn* donnée exclusivement au théâtre de Caen ces dernières années ou bien le week-end *Osez Haydn !* qui réunissait petits et grands la saison dernière autour d'ateliers ludiques, de dégustations et de concerts, en mars dernier au théâtre de Caen. Ces *4 saisons dansées* confirment indéniablement cette volonté de faire vivre la musique autrement !

Ce spectacle a été récompensé du *Prix du concert innovant de l'année 2025* par les *Opus Klassik Awards*.

QUELQUES MOTS DU CONCERT DE LA LOGE

Les Quatre Saisons de Vivaldi sont bien plus que quatre concertos pour violon. Sommet de la musique à programme, l'œuvre regorge de nombreux éléments descriptifs qui la rendent toujours aussi vivante, même après de multiples écoutes ! Élargir encore la portée universelle de l'œuvre en lui donnant une dimension à la fois chorégraphique et dramaturgique semble donc aller de soi, intégrant musiciens et danseurs dans une même fête de tous les arts !

MOURAD MERZOUKI

Depuis sa création en 2015, Le Concert de la Loge s'emploie constamment à renouveler l'expérience du concert et à construire un lien original avec le public. L'ensemble s'éloigne ainsi des codes actuels pour renouer avec l'esprit spontané et convivial du public et cherche à créer des ponts avec d'autres arts et disciplines.

Porté par l'envie de redimensionner un « tube » de Vivaldi, Julien Chauvin a souhaité faire redécouvrir *Les Quatre Saisons* en réintégrant tout le propos narratif et théâtral qui structure leur composition dans une création visuelle, scénographique et chorégraphique qui est entièrement au service de l'évocation de cette musique. Il s'agit d'intensifier l'expérience du concert à travers une rencontre avec la danse qui amplifie le champ sensoriel du spectateur tout en conservant la musique au cœur du dispositif dramatique. Cette confrontation de la musique avec la danse est menée avec le célèbre chorégraphe Mourad Merzouki dont les créations sont toujours au carrefour de multiples disciplines.

La musique instrumentale de Vivaldi est extrêmement liée à sa production vocale et lyrique et c'est pourquoi elle est toujours empreinte d'une grande tension dramaturgique et narrative. Ce spectacle met en scène les musiciens comme des acteurs ou des chanteurs d'opéra et il les fait dialoguer avec les danseurs. Sur scène, musiciens et danseurs ne font plus qu'un et ils sont entièrement au service de la vocalité de ces œuvres instrumentales auxquelles ils apportent une forme et un mouvement.

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 sept ans dans la pratique des arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest.

À quinze 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 quarante pièces, dont la diffusion ne cesse de s'élargir. Au total, plus de deux 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 treize 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. 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 trente danseurs et acrobates au Parc des Champions, au Trocadéro, pour célébrer les athlètes victorieux, devant plus de 55 000 spectateurs.

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. Concrétisant son souhait de redonner vie à une formation célèbre du XVIIIe siècle, Julien Chauvin fonde en 2015 Le Concert de la Loge. Parallèlement, il poursuit sa collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris créé en 2007. Il assure la direction musicale de productions lyriques telles que *Phèdre* de Lemoyne et *Cendrillon* d'Isouard, *l'Armida* de Haydn, *L'Enlèvement au Sérail* de Mozart ou *Chimène ou le Cid* de Sacchini.

Il est également chef invité de plusieurs formations : l'orchestre Esterházy Hofkapelle, l'Orchestre régional d'Avignon-Provence, l'orchestre national de Metz, l'orchestre de Chambre de Paris, l'orchestre de l'opéra de Limoges, l'Orkiestra Historyczna de Katowice, le Folger Consort à Washington, Les Violons

du Roy, le Kammerorchester Basel et le Gürzenich-Orchester de Cologne. Il se produit régulièrement avec Alain Planès, Christophe Coin, Andreas Staier, Jean-François Heisser, Justin Taylor ou Olivier Baumont. Sa large discographie comprend des œuvres concertantes de Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven et Berlioz qui ont été saluées par la critique (*Diapason d'or*, *Gramophone*, etc) et gravées pour les labels Alpha, Naïve, Aparté, Eloquentia et Ambrosie.

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.

LE CONCERT DE LA LOGE

En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un nouvel ensemble sur instruments anciens : Le Concert de la Loge Olympique. Restée célèbre pour sa commande des *Symphonies parisiennes* à Joseph Haydn, cette formation propose de nos jours des programmes à géométrie variable 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 début du XXe

siècle. Le projet de cette recreation est aussi d'explorer de nouvelles formes de concerts, en renouant avec la spontanéité et les usages de la fin du XVIIIe siècle.

L'ensemble s'est produit en tournée sur de nombreuses scènes et aux côtés de solistes reconnus comme Karina Gauvin, Sandrine Piau, Philippe Jaroussky ou encore Justin Taylor. Au disque, l'ensemble a enregistré en six volumes l'intégrale des *Symphonies parisiennes* de Haydn (label Aparté) et se consacre à redécouvrir d'autres répertoires : les mélodies françaises orchestrées dans « Si j'ai aimé » avec Sandrine Piau (label Alpha), les « Symphonies de Salons » (label Aparté), des concerti pour violon dans « Vivaldi 'Il Teatro' » (63e volume de l'Edition Vivaldi pour le label Naïve). Tous ces enregistrements ont été salués par la critique (*Diapason d'or*, *BBC Choice*, *Gramophone award*, *Diamant d'Opéra Magazine*, *Choc Classica*, *Le Monde*, *fff Télérama*, *Grand Prix Charles Cros*...). En 2021, le Concert de la Loge commence une nouvelle collaboration avec le label Alpha autour notamment des trois dernières symphonies de Mozart. Le Comité national olympique sportif français s'étant opposé à l'usage de l'adjectif « olympique » par l'ensemble, ce dernier est contraint en juin 2016 d'amputer son nom historique pour devenir « Le Concert de la Loge ».

AUTOUR DU SPECTACLE

Bord de scène

Échangez avec l'équipe artistique à l'issue du spectacle, dans la grande salle.

jeudi 15 janvier

EN MIROIR

« La voie du hip-hop » : *Témoin* de Saïdo Lehlouh, à voir au Théâtre d'Hérouville Saint-Clair, les 21 et 22 janvier.

À VOIR EN JANVIER AU THÉÂTRE DE CAEN !

L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS

**Fernando Fiszbein, Agnès Jaoui
Ensemble Court-circuit, Jean Deroyer
Jacques Osinski**

mercredi 28 et jeudi 29 janvier, à 20h

de 8 € à 28 €

à voir en famille, à partir de 15 ans

Leader déchu, fuyant les sbires de Staline, Trotski se réfugie au Mexique. Jeune idéaliste espagnol enrôlé auprès des communistes, Ramón Mercader fuit la guerre civile pour rejoindre les services secrets russes. Déclin du premier. Métamorphose du second. Un point commun cependant : leur sincérité, leur conviction. Sincérité du premier qui pense que ses idées doivent lui survivre. Sincérité du second qui se sacrifie par idéal. Leur rencontre en 1940, à Mexico, sera fatale : Mercader tue Trotski. Au-delà de ce fascinant chassé-croisé, *L'Homme qui aimait les chiens* dit la mainmise de l'Histoire sur les destins individuels. À moins que ce ne soit l'enchevêtrement de nos tragédies intimes qui fabrique la grande Histoire...

Pour dire ce ricochet entre intime et collectif, passé et présent, Jacques Osinski entrelace images filmées et personnages romancés, matérialité des archives et chair du théâtre. Faisant musique de tout, le compositeur argentin Fernando Fiszbein laisse les langues et les musiques des pays évoqués, et notamment le tango, influencer son écriture. Il cosigne l'adaptation du roman avec l'actrice et cinéaste Agnès Jaoui. Le tandem se connaît bien : Fernando Fiszbein a signé la musique de ses films *Place publique* et *Au bout du conte*. Enthousiasmée par sa lecture du roman de Padura, c'est elle qui lui a soufflé ce titre, convaincue que cela pourrait donner lieu à un opéra d'aujourd'hui, apte à parler au plus grand nombre.

LA PRESSE EN PARLE

« Les créations d'opéras les plus attendues de la saison 2025/26. Au théâtre de Caen les 28 et 29 janvier 2026 et au Théâtre de l'Athénée à Paris du 15 au 21 février 2026, création de *L'Homme qui aimait les chiens* de Fernando Fiszbein, l'adaptation de ce roman de Leonardo Padura est signée Agnès Jaoui. » *France Musique*