INSULA ORCHESTRA

bien dans son époque.

SAISON 2023 | 2024

INSULA ORCHESTRA
SUR INSTRUMENTS D'ÉPOQUE
DIRECTION ARTISTIQUE ET MUSICALE LAURENCE EQUILBEY

BACH, DE L'ABÎME À LA LUMIÈRE

1-21 JUILLET & 24-31 AOÛT 2024

insulaorchestra.fr

BACH, DE L'ABÎME À LA LUMIÈRE

Jean-Sébastien Bach
Cantate bwv 131 Aus der Tiefen ruf ich zu Dir
Motet bwv 229 Komm Jesu komm
Motet bwv 227 Jesu meine Freude
Cantate bwv 72 Alles nur nach Gottes willen
Suite n°4 en Ré majeur BWV 1069 (extraits)

Carl Philipp Emmanuel Bach
Heilig, Wq. 217

TBA, soprano
Rose Naggar-Tremblay, alto
Gwilym Bowen, ténor
Victor Sicard, baryton

accentus
Insula orchestra
Laurence Equilbey, direction

1H20 sans entracte

Effectif : 28 musiciens + 20 chanteurs + 1 chef de chœur + 5 staffs + 4 solistes + Laurence Equilbey = 59/60

Période de diffusion : 1-21 juillet & 24-31 août 2024

27 et 28 mars 2024 concerts à La Seine Musicale

Laurence Equilbey a donné en décembre 2021 une série de concerts consacrés à *l'oratorio de Noël* de Jean-Sébastien Bach. À la tête de ses deux ensembles, Insula orchestra et accentus, et quatre solistes, **elle poursuit l'exploration de ce répertoire iconique** avec un nouveau programme, **construit autour de grandes cantates et motets du compositeur.**

Ce programme propose **un chemin spirituel** et explore le contraste entre **le désespoir de l'homme et la confiance envers le Très-Haut.**
La cantate *Aus der Tiefen ruf ich zu Dir* (Des profondeurs je crie vers toi) est considérée comme la première que Bach ait écrite en 1707, mais **elle annonce déjà l'aisance de son créateur à combiner virtuosité d'écriture, profondeur de pensée et richesse de couleur instrumentale.** Le texte déchirant est issu du Pasume 130, auquel lui répond le motet extraordinaire à huit voix, *Komm, Jesu, komm.*

Quelques années plus tard en 1723, Bach est nommé à Leipzig, ville qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Il y compose **sa cantate la plus lumineuse**, *Alles nur nach Gottes Willen* (Qu'il en soit toujours selon la volonté de Dieu), qui sera **le prolongement du motet** confiant à cinq voix **Jesu meine Feude** (Jésus, ma joie). Cette grande fresque est exceptionnelle de **profondeur mystique** et conduit le croyant à comprendre le sens de la résurrection.

La cantate du fils, Carl Philipp Emmanuel Bach, ***Heilig*** (Saint) est une œuvre spectaculaire, spatialisée, avec alto solo, deux chœurs, deux orchestres. Elle clôturera ce programme, dans **une atmosphère céleste et grandiose.**

LAURENCE EQUILBEY

DIRECTION

Chef d'orchestre, directrice musicale d'Insula orchestra et d'accentus qu'elle a créés, Laurence Equilbey allie l'exigence artistique à un projet ouvert et innovant.

Ses activités symphoniques la conduisent à diriger les orchestres de BBC National Orchestra of Wales, Hessischer Rundfunk, Lyon, Liège, Leipzig, Brussels Philharmonic, Copenhague, Gulbenkian, Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, Camerata Salzburg, Mozarteumorchester Salzburg, Scottish Chamber Orchestra, Philharmonia de Londres, Barcelone, Bilbao, H&H Boston, etc.

Avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine, elle fonde en 2012 Insula orchestra. L'orchestre sur instruments d'époque a inauguré en avril 2017 une résidence à La Seine Musicale sur l'île Seguin. Elle y est également en charge d'une partie de la programmation à l'Auditorium.

Sur les scènes lyriques, Laurence Equilbey a notamment dirigé La Nonne sanglante de Gounod (Opéra Comique), Der Freischütz de Weber mis en scène par la compagnie de magie nouvelle 14:20 (Théâtre de Caen, Grand Théâtre de Provence, Bozar de Bruxelles, Theater an der Wien, Barbican center, Festival de Ludwigsbourg, Grand Théâtre de Luxembourg, Théâtre des Champs-Élysées).

À La Seine Musicale, Laurence Equilbey crée chaque saison des concerts scéniques avec des artistes d'univers différents. Ainsi, La Création de Haydn (jouée aussi à Aix, Hambourg, Vienne et New York) puis la Symphonie Pastorale de Beethoven avec La Fura dels Baus, le Requiem de Mozart avec Yoann Bourgeois, Le Jeune homme et la Mort avec Marie-Agnès Gillot, la Messe en ut de Mozart avec Pascale Ferran ou encore les ultimes ballades de Schumann avec Antonin Baudry. En 2021/2022, Laurence Equilbey retrouve David Bobée autour de Fidelio de Beethoven, puis elle monte un projet ambitieux autour de la dernière journée de travail de Mozart avec David Lescot.
Laurence Equilbey est artiste associée au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence et poursuit une relation privilégiée avec la Philharmonie de Paris.

Avec accentus, elle continue d'explorer le grand répertoire de la musique vocale. Elle l'a dirigé récemment à Salzbourg dans un programme Dusapin/Goubaïdoulina. Très investie dans la transmission, elle est directrice artistique et pédagogique du Département supérieur pour jeunes chanteurs | CRR de Paris.

Après deux enregistrements dédiés à Beethoven puis le Freischütz de Weber, très salués par la critique, deux nouveaux enregistrements avec Insula orchestra paraissent cette saison chez Warner Classics – Erato : les Symphonies n° 1 et 3 de Louise Farrenc (juillet 2021) et Lucio Silla de Mozart (mars 2022).

Laurence Equilbey a étudié la musique à Paris, Vienne et Londres, notamment auprès des chefs Nikolaus Harnoncourt, Eric Ericson, Denise Ham, Colin Metters et Jorma Panula.

INSULA ORCHESTRA : INSTRUMENTS D'ALORS, ESPRIT D'AUJOURD'HUI

La mission d'Insula orchestra est claire : servir au mieux, c'est-à-dire de manière historiquement informée, la musique des périodes baroque, classique et pré-romantique. Aux côtés de chefs-d'œuvre du répertoire, il met également à l'honneur des partitions plus rares, notamment celles de compositrices comme Louise Farrenc ou Clara Schumann. L'ensemble joue sur instruments d'époque afin d'être au plus proche du son, du texte et des intentions d'écriture.

Fondé en 2012 par sa directrice artistique et musicale Laurence Equilbey et grâce au soutien du Département des Hauts-de-Seine, Insula orchestra a inauguré en 2017 La Seine Musicale. Il en est l'orchestre résident. L'orchestre est en charge d'une partie de la programmation de l'Auditorium et y invite de nombreux ensembles et artistes. Insula orchestra rayonne également en France et à l'international, dans de grands lieux et festivals prestigieux.

L'orchestre revisite les formats et les codes de la musique classique pour aller à la conquête de tous les publics. Il produit régulièrement des concerts scéniques afin de multiplier les regards sur la musique, notamment avec Yoann Bourgeois, Antonin Baudry, Pascale Ferran, David Bobée… Sa politique dans le domaine numérique est très dynamique, comme son incursion dans le monde à 360° et la réalité virtuelle. Un projet complet et innovant d'actions culturelles et pédagogiques, de transmission et d'inclusion est développé sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-Seine. L'année 2022 verra la création d'un centre de ressources, la Documenta, pour partager avec le plus grand nombre ses recherches musicales et scientifiques, ses ressources pédagogiques et numériques.

ACCENTUS

accentus est un chœur de chambre fondé par Laurence Equilbey il y a 28 ans, très investi dans le répertoire a cappella, la création contemporaine, l'oratorio et l'opéra. Véritable référence dans l'univers de la musique vocale, accentus devient en 2018 le premier Centre national d'art vocal (Paris Île-de-France, Normandie), nommé par le Ministère de la Culture. Il renforce ainsi ses missions artistiques et pédagogiques de manière pérenne et est conforté dans son rôle d'acteur incontournable à l'échelle nationale et internationale, capable non seulement d'initier et d'innover mais aussi de fédérer pour dynamiser tout un secteur.

accentus se produit dans les plus grandes salles de concerts et festivals français et internationaux. Il est un partenaire privilégié de la Philharmonie de Paris et de La Seine Musicale et poursuit une résidence importante à l'Opéra de Rouen Normandie. accentus est le chœur privilégié d'Insula orchestra, l'orchestre résident à La Seine Musicale. Christophe Grapperon est chef associé de l'ensemble depuis 2013.

L'ensemble collabore avec des chefs, solistes et orchestres prestigieux et participe également à de nombreuses productions lyriques, dont récemment La Nonne sanglante de Charles Gounod à l'Opéra Comique et Der Freischütz de Weber en tournée européenne.

En tant que Centre national d'art vocal, accentus s'est fixé trois objectifs principaux : la production, l'éducation et le partage de ses ressources – notamment via son centre de ressources dédié à l'art choral, le Cen (cen-erda.fr).

REVUE DE PRESSE

Au sujet du concert *Oratorio de Noël* à La Seine Musicale, décembre 2021 :

« Pour ce premier concert, l' Insula Orchestra et le Choeur Accentus jouent donc à domicile : sa connaissance intime des lieux et de son acoustique particulièrement intimiste permet à Laurence Equilbey de chercher constamment des nuances et des contrastes, qui attirent l'attention dès l'entame d'un « Jauchzet, frohlocket » moins pétaradant qu'attendu.
Les arêtes et les angles semblent moins intéresser la cheffe que le lyrisme et le déploiement tout en souplesse des lignes mélodiques, un parti pris que l'on n'est guère amené à regretter tout au long de la soirée. Tout au contraire, l'introduction toute en légèreté de « Herrscher des Himmels », le dialogue parfaitement maîtrisé du hautbois et du basson dans « Bereite dich, Zion » ou encore la fraîcheur de la Sinfonia introduisant la cantate des bergers, séduisent et font vite oublier quelques scories du côté des trompettes. En témoignent des récitatifs parfaitement animés, où l'on ne se lasse pas de suivre la conversation entre les instruments et les voix. »

Forum Opéra – 18 décembre 2021 – Clément Taillia

« À la Seine Musicale, Laurence Equilbey est bien «the right woman at the right place», elle qui fut une si jeune cheffe pionnière, et garde à cinquante-neuf ans une silhouette élancée en tailleur pantalon noir sur le podium face à ses troupes, qu'elle dirigeait sans baguette le 9 décembre dernier mais à grand renfort de vastes mouvements des bras.
(…) les quatre solistes ont été choisis par Laurence parmi les grands interprètes actuels de Bach marchant sur les traces de leurs ainés, nous plongeant dans la béatitude d'autrefois. C'est vraiment Noël avant l'heure. »

Les Soirées de Paris – 14 décembre 2021 – Lise Bloch-Morhange

À ÉCOUTER

Oratorio de Noël de J.S Bach
captation du concert à l'Auditorium de La Seine Musicale, décembre 2021

DISCOGRAPHIE

MOZART, REQUIEM
2014

W.A. Mozart, Requiem

Sandrine Piau / Sara Mingardo / Werner Güra / Christopher Purves / accentus / Insula orchestra / Laurence Equilbey, direction

W.A. MOZART, MESSE DU COURONNEMENT
VÊPRES SOLENNELLES
D'UN CONFESSEUR
2017

Sandrine Piau / Renata Pokupić / Benjamin Bruns / Andreas Wolf / accentus / Insula orchestra / Laurence Equilbeyaccentus, Insula orchestra

MAGIC MOZART
2020

W.A. Mozart

Sandrine Piau / Jodie Devos / Loïc Félix / Stanislas de Barbeyrac / Florian Sempey / Laurence Equilbey, direction

PARTENAIRES

hauts-de-seine LE DÉPARTEMENT

LA SEINE MUSICALE

avec le généreux soutien de Madame Aline Foriel-Destezet

CHARGEURS PHILANTHROPIES

Région Ile de France · SNCF · CHAUMET · acc-io

CONTACTS

Samuel Serin, Directeur général délégué
s.serin@insulaorchestra.fr
06 03 21 13 67

David Bodou, Responsable des relations extérieures
d.bodou@insulaorchestra.fr
06 87 88 26 32