INSULA ORCHESTRA
bien dans son époque.

SAISON 2022 | 2023

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

FAURÉ REQUIEM / SKY BURIAL

VERSION SCÉNQUE OU DE CONCERT

PÉRIODES DE DIFFUSION

18 - 24 FÉVRIER 2023
20 - 30 AOÛT 2023
15 - 23 NOVEMBRE 2023

insulaorchestra.fr

FAURÉ REQUIEM

VERSION SCÉNIQUE OU DE CONCERT

Charles Gounod (1818-1893)
Saint François d'Assise

Gabriel Fauré (1845-1924)
Requiem

Amitai Pati, *ténor*
Samuel Hasselhorn, *baryton*
Enfant soliste de la Maîtrise des Hauts-de-Seine
Mat Collishaw, *plasticien*
accentus
Insula orchestra
Laurence Equilbey, direction

1H15 SANS ENTRACTE

Effectif : 50 instrumentistes, 33 chanteurs, 3 solistes, 1 chef

Concerts 2023 : 15 et 16 février à **La Seine Musicale**, 17 février au **Grand Théâtre de Provence**

Période de diffusion : 18 - 24 février 2023 & 20 - 30 août 2023 & 15 - 23 novembre 2023

Quoique distants d'une génération, Charles Gounod et Gabriel Fauré ont beaucoup en commun, à commencer par leur profond sens religieux (Gounod a même envisagé d'entrer dans les ordres !). Mais surtout, tous deux vont grandement contribuer à la création d'une **esthétique typiquement française caractérisée par la limpidité de l'harmonie et de l'orchestration.**

Ainsi, *Saint François d'Assise* porte la marque du dépouillement à l'image de la figure centrale de l'œuvre. Même dans l'extase mystique, Gounod renonce à toute **tension dramatique superflue** au profit d'une progression souple et d'une texture lumineuse. Créée deux ans avant la mort du compositeur par la Société des Concerts, la partition a connu un sommeil de cent ans avant **d'être redécouverte et recréée en 1996 par le chœur accentus, sous la direction de Pascal Escande.**

À la même époque, Fauré signe un *Requiem* dont la douceur devait trancher avec nombre de ses prédécesseurs : **la terreur divine s'efface**, le compositeur lui préférant la perspective rassurante du Paradis. La nomenclature de l'orchestre, très légère à l'origine, s'est enrichie au fil des révisions sans que la partition ne perde rien de son caractère éthéré. Les lignes vocales, familières à accentus, se distinguent par une remarquable simplicité.

Pour ce programme, **Insula orchestra s'adjoint au chœur accentus**. La mise en scène de Mat Collishaw, artiste britannique reconnu pour ses installations, soulignera **l'approche sereine de la mort et de l'au-delà qui caractérise ces deux chefs-d'œuvre**.

MATT COLLISHAW

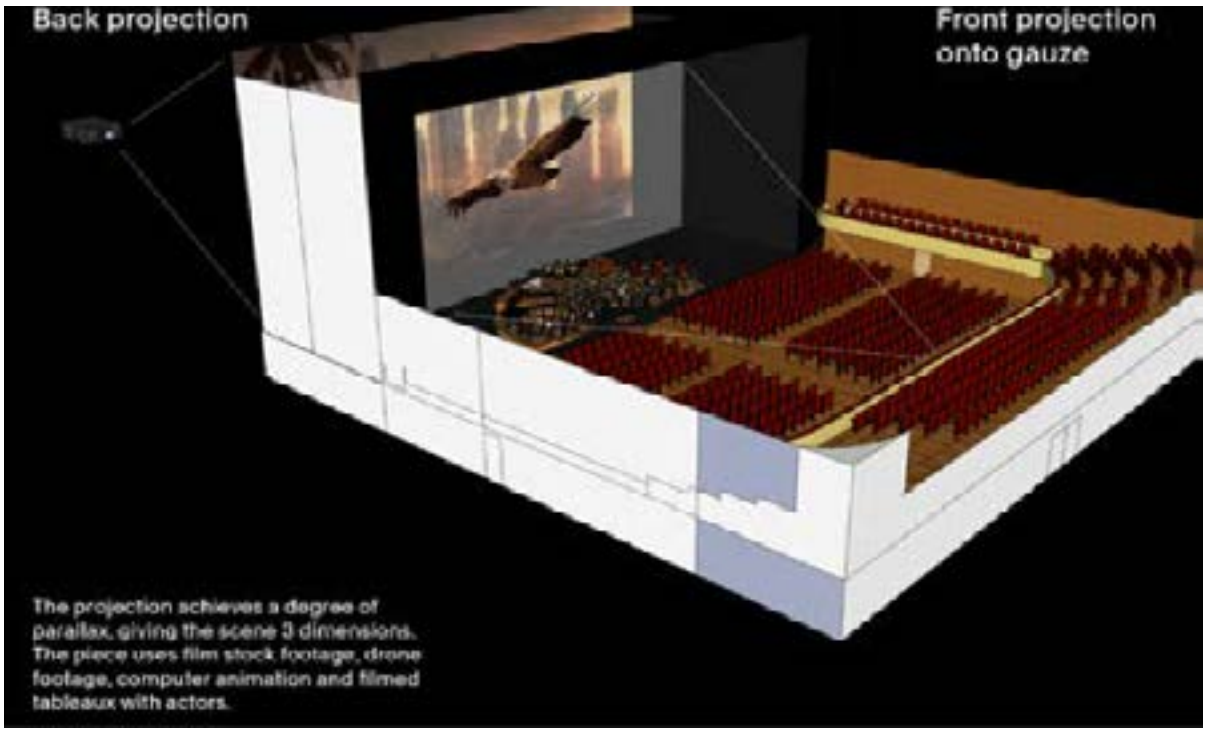

Mat Collishaw makes work that envelops the viewer in a twilight world poised between the alluring and the revolting, the familiar and the shocking, the poetic and the morbid. With a visual language that embraces diverse media, the beauty of Collishaw's work is compelling – seductive, captivating, hypnotic – yet repelling as we perceive the darker fantasies within. A repulsion triggered not by what we see, but by our innate response to it. Something between beautiful and abject.

Pornography, the crucifixion, gleaming fairies, syphilitic child prostitutes, bestiality, bondage, addiction, religion, exaltation and despair, even the final hours of a death-row inmate. There is seemingly no taboo left unbroken, no dark corner Collishaw is unwilling to explore – and yet, the work is utterly romantic, exquisitely beautiful, an expression of Collishaw's wish to "create images that are awe-inspiring". The forbidden has always fascinated Collishaw: "I am fuelled by things in my past which were suppressed or held at a distance, which have generated some form of hunger to make my work." Hardly surprising then, that themes such as stifled sexual desire, brutal and perverse lust, the power of media imagery and the concept of divinity recur throughout his oeuvre.

What is surprising, startling even, is the tenderness and ecstasy – the almost sublime – embodied within the work. "There are mechanisms within us that are primed to respond to all kinds of visual material, leaving us with no real say over what we happen to find stimulating." Collishaw is interested in imagery's effect on the subliminal, and explores this by making the vile desirable, the repulsive inviting, whilst discretely positioning himself within art-history through his reference to old masters and contemporary dialogues, as in his work The End of Innocence (a digital recreation of Francis Bacon's painting of Velasquez's Pope Innocent X) or his questioning of Victorian morals and ideals, executed with 21st century technology.

Collishaw's interest in the Victorians is no coincidence: 19th century Britain viewed itself in the light of scientific progress and empirical sobriety. An age inhabited by educated and prosaic people. In retrospect however, child prostitution, poverty, perversion and a collective blood-lust ran parallel to what was deemed an enlightened age. Collishaw references the Victorian period by simulating its elaborately decorative, romantic style, but he indirectly conjures up that society's dark side, the corrupt underbelly so pertinent to the present day. He drags our darkest urges into the light – illustrating that humans will never overcome their baser instincts, regardless of aesthetic or scientific advancement. Collishaw has evinced a fascination with the early Victorian machinery used to achieve illusions. Through spectral projections, pioneering modes of photography and zoetropes (which were invented early in the Victorian age as a form of pre-film animation), Collishaw's work conjures up an awe-inducing ruse.

THE SKY BURIAL

The Sky Burial is a filmic statement by renowned British artist Mat Collishaw on death, ritual, humankind and nature, set to a live performance of Gabriel Fauré's Requiem

"At the time of conception COVID-19 was unheard of, and it was only in the final stages of producing the film that the parallels between what was happening in the real world and what I was constructing in the editing suite had certain resonances.
However, I don't believe these events diminish the pertinence of the project, contrarily I think the issue of our uneasy relationship with the natural world has been pushed to the forefront by these harrowing developments. The origins of this virus in the wet markets in Wuhan are a stark example of the price paid for vigorous and inhumane exploitation of wildlife. The rapid spread of the disease exacerbated by relentless international travel has emphasized the pitfalls of fast-paced modern life. That one of the prices paid for this accelerated global migration has become a rigorously policed policy of isolation gives us all pause for real reflection.

While the act of vultures feasting on human flesh appears barbaric, it is not unnatural. I would argue that attuning ourselves more sensitively to the natural world and not becoming blinded by the civilised prisons we have built for ourselves is imperative for our psychological and physical survival."

"My intention for Faure's Requiem is to present a large video projection that echoes the themes evoked in the music and resonates with broader issues and concerns in the contemporary world.

I decided to create an ambiguous environment with a dystopian feel in which existing death rites have been placed in uncommon settings.

My starting point was 'sky burials', a practice carried out in countries such as Tibet; where the ground is too hard to dig a grave and the altitude too high for trees to grow and burn on a pyre, leading people to use what resources they have; native vultures, in the 'burial' of their dead.

I located my film in an inner city tower block, suggesting that some form of catastrophe had taken place, preventing normal burial procedures from taking place. My decision to create an ominous atmosphere was an attempt to suggest that human relationships with nature were not altogether harmonious and that sublime meditations on death and dying in the form of a Requiem had become difficult for dealing with the inconvenience of death in a highly mechanical, post industrial landscape."

SYNOPSIS

Introit:
The Requiem film opens ominously with vultures circling in the sky, moving swiftly to a decaying tower block in an indeterminate city. The camera weaves its way up and around the block, occasionally passing through windows and into rooms where groups of mourners sit around the beds of dying friends or relatives.

Offertoire, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei:
The film intermittently dissolves into drone footage from a vulture's eye view, flying down rivulets which become streams then rivers, tracing the evolution of the water from its origins to its eventual dissolution into the sea.

Libera Me:
Friends and relatives are seen carrying dead bodies up the stairs of the tower block, the camera emerging onto the roof and revealing the bodies laid out on the concrete. As the Requiem reaches its climax the vultures swoop onto the bodies.

There is approximately 40 seconds of frenzied feasting before the mourners slowly descend the staircase.

In Paradisum:
The vultures rise and circle once more, flying off into the sunset over the sea and into the unknown. Thus they complete a natural circle of life; the dead ascending heavenward, not in the arms of Angels but in the glutted bellies of winged scavengers.

AMITAI PATI

Samoan tenor Amitai Pati recently made a spectacular European debut as Nadir (Les pêcheurs de perles) at the Philharmonie de Paris. The French critics commented "Amitai Pati performs a moving Nadir, endowed with a superb tenor voice, ideal in the role" (Toute la culture, March 2020) and "The young singer makes a sensational debut in Paris" (Forum Opéra, March 2020).

In the current season Amitai Pati makes several notable international appearances. He makes his British operatic debut with English National Opera as Ferrando in Così fan tutte under Kerem Hasan. As a former Adler Fellow, he returns to San Francisco Opera as Don Ottavio in a new production of Don Giovanni, conducted by Bertrand de Billy, and returns to the role in concert to mark his Tanglewood debut, under Andris Nelsons. Amitai Pati's current season also includes his Seattle Opera debut as Nemorino in L'elisir d'amore, led by Giampaolo Bisanti.

Amitai Pati's commitments with San Francisco Opera in the 2018/19 season included Beppe in I pagliacci conducted by Daniele Callegari, Lord Cecil in Roberto Devereux under Riccardo Frizza, and Angel Quartet in Jake Heggie's It's a Wonderful Life conducted by Patrick Summers. Elsewhere in the same season he recorded La fanciulla del West and Madama Butterfly with the Gulbenkian Orchestra under Lawrence Foster, due for release by Pentatone.

SAMUEL HASSELHORN

Following his First Prize triumph at the 2018 Queen Elisabeth Competition, Samuel Hasselhorn is quickly establishing himself as a multifaceted artist, on the international level, who is at home equally in the genres of opera, Lied, and oratorio. His season 2021/22 includes many important house- and role debuts: Conte Almaviva (Le nozze di Figaro) with Staatsoper Berlin under the direction of Daniel Barenboim, Pelléas (Pelléas et Mélisande) with Staatstheater Nürnberg, where he is an ensemble member, under the direction of Joana Mallwitz, Harlekin (Ariadne auf Naxos) with La Scala Milano, and Guglielmo (Cosí fan tutte) with the Gulbenkian Orchestra in Lisbon.
On recital stage he will appear at Wigmore Hall in London, at Boulez Saal in Berlin, in Sankt Peterburg, Bayreuth, Padova, and Cambridge. Hasselhorn will also make his debut with the Wiener Symphoniker at the Musikverein Wien with Britten's War Requiem under the direction of Ivor Bolton and will tour Bach's Christmas Oratorio with Laurence Equilbey in Paris, Aix en Provence, Budapest, and Antwerp. His second CD „Glaube, Hoffnung, Liebe" with Lieder by Franz Schubert will be released in 2022 with the label Harmonia Mundi.

Highlights of the 2020/21 season for German baritone Samuel Hasselhorn were his role debut as Wolfram von Eschenbach (Tannhäuser) with Opéra de Rouen, the title role in Viktor Ullmann's opera Der Kaiser von Atlantis with the Swedish Radio Orchestra, a tour of St. Matthew Passion with the Orchestra of the Age of Enlightenment, and recitals with Helmut Deutsch, Malcolm Martineau, and Graham Johnson. He released his album „Stille Liebe" with pianist Joseph Middleton under the record label Harmonia Mundi in September 2020.

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.

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.

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).

À VOIR / À ÉCOUTER

accentus, Laurence Equilbey
Fauré - Requiem

orchestre de chambre de Paris, accentus, Laurence Equilbey
Gounod - Saint François d'Assise

REVUE DE PRESSE

Au sujet du Requiem de Fauré :

« *Quelle acoustique de cathédrale ! Laurence Equilbey impose un décorum opulent, au risque de quelques effets surlignés. On est subjugué par la technique et le timbre radieux de Sandrine Piau, mais au-delà de tout, par le baryton noble de Stéphane Degout, dont le Libera Me, pétri d'humanité, est d'une rare hauteur de vue.*»
Sophie Bourdais, Emmanuelle Giuliani et Richard Martet, La tribune des critiques de disque, France musique, février 2019

« *Remercions donc Laurence Equilbey d'avoir su trouver un équilibre quasi parfait entre toutes ces aspirations, et d'avoir d'un bout à l'autre de ces huit moments gardé avec rigueur mais sans raideur son chemin sur cette ligne de crête. Ici, l'austérité de ces pages ne se fait jamais sècheresse, Laurence Equilbey gardant toujours à coeur de laisser vibrer voix et instrumentistes – évitant le pathos romantique (Giulini chez DGG, Celibidache chez EMI par exemple !) comme la tentation du «recto tono» baroquisant (Gardiner, Philips).*»
David Fournier, Forum Opéra, 9 juin 2018

DISCOGRAPHIE

GOUNOD
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Stanislas de Barbeyrac / Florian Sempey / Deborah Nemtanu / Karine Deshayes /Insula orchestra, accentus, Laurence Equilbey,

Naïve
Mars 2018

FAURE
REQUIEM

Sandrine Piau / Stéphane Degout/Membres de l'Orchestre National de France, accentus, Laurence Equilbey

Warner Classics – Erato
Avril 2017

PARTENAIRES

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