INSULA ORCHESTRA

bien dans son époque.

SAISON 2023 I 2024

INSULA ORCHESTRA
SUR INSTRUMENTS D'ÉPOQUE
DIRECTION ARTISTIQUE ET MUSICALE LAURENCE EQUILBEY
YOANN BOURGEOIS METTEUR EN SCÈNE

MOZART - REQUIEM [FRAGMENTS]
LAURENCE EQUILBEY / YOANN BOURGEOIS

MISE EN SCÈNE OU VERSION DE CONCERT
12 - 21 JANVIER 2024

MOZART - REQUIEM [FRAGMENTS]

LAURENCE EQUILBEY / YOANN BOURGEOIS

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Requiem [fragments]

Hélène Carpentier, soprano
Eva Zaïcik, alto
Jonathan Abernethy, ténor
Christian Immler, basse

accentus
Insula orchestra
Laurence Equilbey, direction
Yoann Bourgeois, mise en scène

VERSION SCÉNIQUE OU DE CONCERT*

*la version de concert donne le requiem intégral

1H10 sans entracte

Effectif : 8 danseurs, 4 solistes, 22 chanteurs, 27 instrumentistes, 1 chef d'orchestre

Période de diffusion : 12 - 21 janvier 2024

Concerts à La Seine Musicale les 12, 13 et 14 janvier, au Grand Théâtre de Provence le 20 janvier

À VOIR : MOZART - REQUIEM [FRAGMENTS], captation du spectacle à l'Auditorium de La Seine Musicale, juin 2019

PROJET ARTISTIQUE

On a tellement entendu le Requiem de Mozart qu'on croit ne plus rien avoir à en apprendre. C'est sans compter sur le pari audacieux de Laurence Equilbey : donner de la partition inachevée uniquement les parties écrites par Mozart luimême.

Oubliées ici les versions complétées par son élève Süssmayr ou d'autres. Soit, selon les sections, l'intégralité, les parties vocales avec la basse chiffrée, ou encore des fragments.

Pour la première fois, le circassien et metteur en scène Yoann Bourgeois se confronte à un dispositif scénique alliant un orchestre dans la fosse, un choeur sur le plateau et huit danseurs acrobates. L'occasion pour cet ancien élève du Cirque Plume et de Maguy Marin de travailler sur la foule, les silhouettes et les flux, de rendre visible la profondeur et la richesse de la musique de Mozart jusque dans ses suspensions et ses silences.

Avec un tel homme de théâtre, qui sait construire des images fascinantes et en faire surgir de la poésie, et la musique tour à tour terrienne, spirituelle, grandiose et et humble de Mozart, ce Requiem sera un grand moment suspendu dans le temps...

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

Taille du décor complet : 14m de profondeur, 11m d'ouverture, 6m de haut.
Temps de montage en trois services : J-1.
L'orchestre se trouve en fosse. Les solistes, le choeur et les danseurs acrobates évoluent sur le plateau.
Sur le plateau, une rampe amovible, munie de trappes, permet aux danseurs acrobates de glisser, d'apparaître, de disparaître. Un dispositif de tournette, semblable à celui utilisé pour Celui qui tombe, est intégré à la rampe.

NOTE D'INTENTION

« Le Requiem de Mozart est un mythe, son histoire une légende. Après l'avoir beaucoup exploré et enregistré avec Insula orchestra et accentus, je suis très heureuse de proposer une lecture de ses fragments. La matière existante de cette oeuvre inachevée est fascinante. On se souvient des huit mesures du Lacrimosa, en principe les dernières mesures qu'aurait écrites Mozart avant de disparaître.

Ce sont ces fragments qu'a choisi Yoann Bourgeois de chorégraphier. Son travail, notamment son clip Cavale, et plus récemment Celui qui tombe, interroge la place de l'homme dans l'univers, physiquement, philosophiquement. L'oeuvre mythique, profonde et juvénile, possédée et spirituelle de Mozart, devrait entrer en parfaite résonnance avec notre questionnement. »

Laurence Equilbey

« Mon travail porte sur la conception d'espaces, de dispositifs, qui amplifient des phénomènes physiques élémentaires. Ces dispositifs rendent perceptibles les forces qui interagissent en permanence dans l'univers. Écrire des spectacles au sein de ces espaces me permet d'y présenter une humanité « traversée » par ces forces mises en jeu. Les hommes et les femmes pris dans ces dispositifs sont alors des vecteurs plutôt que des acteurs. Ils doivent faire avec ce qui les dépasse. Plus cette disproportion est grande, plus notre humanité me bouleverse.

La puissance du choeur dans l'atmosphère grave et intense du Requiem me dit encore cela. Et le vide laissé par la mort de Mozart, dans ce Requiem inachevé, génère une tension existentielle hors du commun. Ce vide, nous le laisserons résonner. »

Yoann Bourgeois

YOANN BOURGEOIS

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, il collabore avec Kitsou Dubois avant de devenir artiste permanent de la compagnie Maguy Marin.

Il approfondit la dramaturgie dans son sens étymologique : un tissage des actions. Par une écriture singulière du cirque s'affirme en lui un intérêt tout particulier pour la relation corps/force comme source inépuisable de drame. Cette recherche fait naître Celui qui tombe, pièce pour 6 interprètes, créée en septembre 2014 à l'Opéra de Lyon pour la Biennale de la danse.

La question de la scénographie circulaire, en référence au chapiteau comme lieu traditionnel du cirque, traverse ses réflexions au moment d'imaginer de nouveaux projets. Poser le cercle comme un espace accueillant tous les points de vue, dans un rapport non-hiérarchique entre les participants, lui permet de réaffirmer la dimension populaire de son travail. La musique est également un personnage fort de ses productions.

Depuis janvier 2016, il codirige le Centre Chorégraphique National de Grenoble avec Rachid Ouramdame.

HÉLÈNE CARPENTIER

First Prize and Prize for the best interpretation of the French repertoire at the Voix Nouvelles Competition in Paris, she was awarded Révélation Classique 2018 by ADAMI. Winner of several competitions in 2017, including the First Prize « Femme Opéra », the Second Prize « Mélodie Française », the Prize « Jeune Espoir », the « Audience Award » and the « Special Jury » Prize at the Marmande International Competition. She was also finalist in 2019 at the International Neue Stimmen Competition in Gütersloh (Germany).

After studies in piano and flute, she discovered singing in Amiens, her hometown. Admitted in 2015 to the Choir of the Maîtrise Notre-Dame de Paris, and, the following year, to the entrance examination of the National Superior Conservatory of Music and Dance of Paris, she performs in various productions under the direction of conductors such as as Laurence Equilbey, Paul Agnew or David Reiland.

During the 2019/2020 season we could hear her in the role of Madeleine (Le Postillon de Lonjumeau) in Rouen, as well as Despina in Così fan tutte in Nice. Very recently, she was Electre in Le Retour d'Idoménée d'après Campra at the Opéra de Lille, Le Marchand de sable/ La Fée rosée (Hänsel and Gretel) at the Opéra du Rhin, Mélisande (Ariane et Barbe-bleue) by Dukas at the Opéra de Lyon.

Among her projects, we can mention Inès (L'Africaine) by Meyerbeer in Marseille, Électre (Idoménée) by Campra at the Opéra Lille and at the Berlin Staatsoper, Marzelline (Fidelio) with Insula Orchestra, Pamina (Die Zauberflöte) at the Opéra national du Rhin, the title role of Cendrillon by Massenet at the Opéra de Limoges. In concert, she will perform Missa solemnis at the Opéra de Rouen, Eolie (Circé) by Desmarest at the Opéra royal de Versailles, Ariane and Bacchus by Marin Marais, Iphigénie en Tauride by Campra at the Théâtre des Champs-Elysées, Werther (Sophie) in Budapest...

EVA ZAÏCIK

Après des études de chant à la Maîtrise de Notre Dame de Paris, Eva Zaïcik intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe d'Elène Golgevit. Parallèlement, elle se perfectionne avec de grands maitres tels qu'Anne Le Bozec, Margreet Hönig, Janina Baechle, Kenneth Weiss ou encore René Jacobs...

En 2008, elle co-fonde l'Ensemble Lunaris avec lequel elle explore un large répertoire du médiéval au contemporain, pour leur formation atypique de trois voix et une viole de gambe. Elles publient leur 1er CD en 2014.

Remarquée pour la richesse de son timbre et son aisance scénique, elle interprète plusieurs rôles à l'Opéra: Melibea (Il Viaggio a Reims), Farnace (Mitridate), 2nd Sorceress (Dido and Aeneas), Diane à la Houppe (les Aventures du Roi Pausole) et avec l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris celui d'Ernesto (Il Mondo della Luna).

Elle est invitée à chanter dans de nombreux Festivals en France et à l'étranger (Aix en Provence, Avignon, Oude Muziek d'Utrecht, Festival Messiaen...), sous la direction de grands chefs tels que : Raphaël Pichon, Leonardo Garcia Alarcòn, Vincent Dumestre, Marco Guidarini, Hervé Niquet, David Reiland, ...

JONATHAN ABERNETHY

As an HSBC Laureate with the Festival D'Aix-en-Provence, member of the Opernhaus Zürich International Opera Studio and winner of the Australian Opera Awards, New Zealand Tenor Jonathan Abernethy has established himself as a vibrant and upcoming operatic artist.
For the 2018/19 season Jonathan will perform on opera and concert stages throughout Australia and Europe. He performs with West Australian Opera as Don Ottavio (Don Giovanni), with Canberra Choral Society (Mozart Requiem and Haydn Nelson Mass) and as tenor soloist for performances of Handel's Messiah in both Sydney and Melbourne Town Hall. In 2019, Jonathan returns to Europe with Theatre Champs Elysees (Brighella, Ariadne auf Naxos), followed by performances of St. John Passion and a tour of Mozart's Requiem throughout France with Insula Orchestra, conducted by renowned Laurence Equilbey.

Past opera performances include: with Opernhaus Zürich, Trin (Fancuilla), First Prisoner (Fidelio), 4th Jew (Salome), 4th Knappe (Parsifal), Toby Higgins (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny); Festival D'aix-en-Provence, Brighella (Ariadne auf Naxos), Diarte (Erismena); Opera Australia, Ferrando (Così fan tutte), Tamino (The Magic Flute), Don Ottavio (Don Giovanni), Fenton (Falstaff), Nadir (Les Pêcheurs de Perles), Ruiz (Il Trovatore), Normanno (Lucia di Lammermoor), Count Lerma (Don Carlos), Remendado (Carmen); West Australian Opera, Nadir (Les Pêcheurs de Perles); New Zealand Opera, Nanki-poo (The Mikado).

Concert highlights include: in recital, Chants du Voyageur (HSBC Recital, Festival D'Aix-en-Provence); a concert performance of Carmen and the Gilbert and Sullivan Spectacular (Tasmanian Symphony Orchestra); Great Opera Hits at the Sydney Opera House and Salon Recital Series Liederabend (Opera Australia); tenor soloist in Bach's St. Matthew Passion, Handel's Messiah and Mozart's Requiem at the Sydney Opera House (Sydney Philharmonia Choirs); Beethoven 9th Symphony (Dunedin Symphony Orchestra).

Jonathan is a past member of the Opera Australia Young Artist Program, International Meistersinger Akademie, Festival D'Aix-en-Provence Mozart Residency, Solti Accademia and Ravinia's Steans Music Institute Chicago. During this training, he had the opportunity to work with distinguished artists Richard Bonynge, James Conlon and Leo Nucci.

CHRISTIAN IMMLER

From the Tölzer Knabenchor as a boy alto soloist to singing at major concert halls, festivals and opera houses, German bass-baritone Christian Immler is an unusually versatile artist with the rare ability to switch enthusiastically between the worlds of oratorio and opera. He studied with Rudolf Piernay at the Guildhall School of Music in London and won the International Nadia et Lili Boulanger Competition in Paris, launching his career.

In concert, he has immersed himself in the works of Handel, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Mahler and, particularly, Bach, appearing all over world. Christian has worked with such conductors as Nikolaus Harnoncourt, Marc Minkowski, Christophe Rousset, Philippe Herreweghe, Ivor Bolton, Daniel Harding, Kent Nagano, James Conlon, Andrew Parrott, Michel Corboz, Masaaki Suzuki, Raphaël Pichon, Ottavio Dantone, Giovanni Antonini, Thomas Hengelbrock, Frieder Bernius, Rubén Dubrovsky, William Christie and Leonardo García Alarcón performing at places such as the Amsterdam Concertgebouw, the Sydney Opera House, the Salzburg, Aix-en-Provence and Lucerne Festivals and the BBC Proms. Recent highlights include a performance of Mendelssohn's Elijah at the Gewandhaus Leipzig, a series of televised broadcasts of all of Bach's major sacred works and a staged version of Mozart's Requiem.

Alongside his concert work, Christian's operatic career is flourishing. He starred as both Commendatore and Masetto in Don Giovanni with René Jacobs, Speaker in The Magic Flute with Christophe Rousset at Dijon Opera and with Raphaël Pichon at the Festival d'Aix-en-Provence (directed by Simon McBurney), Eremit with Laurence Equilbey and the Insula Orchestra in Freischütz in Brussels and the Theater an der Wien, Docteur Itard/Vicaire in the world premiere of Fénelon's JJR (directed by Robert Carsen) and Dodo/Frog Footman/Mock Turtle in Unsuk Chin's Alice in Wonderland at the Grand Théâtre de Genève. He has also sung Seneca in Poppea and the title role in Graupner's Antiochus und Stratonica at the Boston Early Music Festival BEMF, Achis in David & Jonathas conducted by William Christie, Jupiter in Castor et Pollux with Raphaël Pichon at the Opéra Comique and Pharnaces in Zemlinsky's Der König Kandaules at the Amsterdam Concertgebouw. In 2015 Christian recorded Steffani's Niobe whose recording received a Grammy Nomination.

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

À propos de *Requiem / Yoann Bourgeois* :

« Yoann Bourgeois met le Requiem de Mozart en suspension. L'acrobate a conçu avec la chef d'orchestre Laurence Equilbey un spectacle à la frontière du cirque et du concert classique. »

Rosita Boisseau, Le monde, 27 mai 2019

« Laurence Equilbey scande elle aussi cette dimension - qui est celle de l'espérance - par sa direction des choeurs et de l'orchestre, toute en poigne et en tendresse. Pour une fois, Yoann Bourgeois n'invente rien. Il déploie des figures largement peaufinées, celles de la tournette et celles de la chute, pour nourrir une dramaturgie essentielle. Ce faisant, il souligne un savoir-faire et la capacité de son écriture à épouser un propos et à s'adapter à de vastes effectifs. »

Ariane Bavelier, Le Figaro, 19 juin 2019

« La musique et les voix sont à l'image, à la cadence, à l'unisson de la mise en scène. Le plateau musical, le plateau vocal et le plateau scénique sont en symbiose. Les instruments et le chant subliment d'autant plus le spectacle que chaque section de ce Requiem arrive (séparément) après un temps de «silence» musical, ou plutôt vient parachever une autre musique soliste : celle des corps glissant et du plateau tournant. Chaque pupitre du Chœur accentus et de l'Insula Orchestra rythmé par les grands accents de Laurence Equilbey impulse chaque entrée avec la précision d'un pas de danse, avant de filer chaque ligne dans une souplesse glissée. Les lignes en contrepoint, tenant par une grande justesse, forment des fugues en miroir des corps entrelacés sur scène. »

Charles Arden, Olyrix, 27 juin 2019

« Création inédite, ces 10 et 11 juin, sur la scène des Nuits de Fourvière. Aux manettes, le chorégraphe Yoann Bourgeois, la cheffe d'orchestre Laurence Equilbey, les corps, les voix des artistes... et les notes originelles de l'œuvre ultime de Mozart. »

Céline Bally, Le Progrès, 9 juin 2019

À VOIR

Requiem / Yoann Bourgeois, captation du spectacle à l'Auditorium de La Seine Musicale, juin 2019

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
CHARGEURS
Région Ile-de-France
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

