

Utopia

Belgian handmade polyphony

Programa

2027

“Melodías centenarias
cobran vida
en un tejido sonoro
de calma y resonancia.
La polifonía del siglo XVI
invita a escuchar,
a respirar,
a ser.”

Utopia

Belgian handmade polyphony

EN TERRE ESTRANGE

El regreso imposible

Intérpretes: Utopía Ensemble y el narrador Jobst Schnibbe.

Música de, entre otros, Lassus, Gombert, Isaac, Clemens, Senfl y Festa.

Textos de Philipp Blom.

Con el título *En terre estrange* (En tierra extraña), el conjunto explora la tensión entre el sueño de una sociedad ideal y la realidad de lo desconocido y lo extraño. La *Utopía* de Tomás Moro esboza un mundo imaginario y remoto, alejado de la dura realidad de su época. Esta idea de una sociedad lejana e ideal sigue resonando hoy en día, ahora que muchos abandonan su país natal con la esperanza de construir una vida mejor y más justa. Sin embargo, el camino hacia un mundo nuevo suele estar plagado de incertidumbre, pérdida y alienación.

Este programa de concierto combina la fuerza vocal del Utopía Ensemble con textos escritos por el autor Philipp Blom especialmente para esta ocasión. Sus palabras, interpretadas por Jobst Schnibbe, ofrecen una reflexión profunda y personal sobre la migración, la alienación y la búsqueda de la identidad. Los textos de Blom refuerzan la experiencia musical y profundizan en la temática de los sueños utópicos y la realidad humana del exilio y la transformación.

Las lamentaciones de Lassus y la literatura se funden en este concierto único, en el que los profundos temas de la migración y la identidad ocupan un lugar central. Se invita al público a dejarse llevar por un paisaje de sonidos y palabras, y a reflexionar sobre los sueños de una utopía y la realidad de aquellos que buscan su propio camino hacia un nuevo hogar.

LA CATEDRAL DE AMBERES

De la polifonía mariana a la Asunción de María de Rubens

Intérpretes: Utopia Ensemble

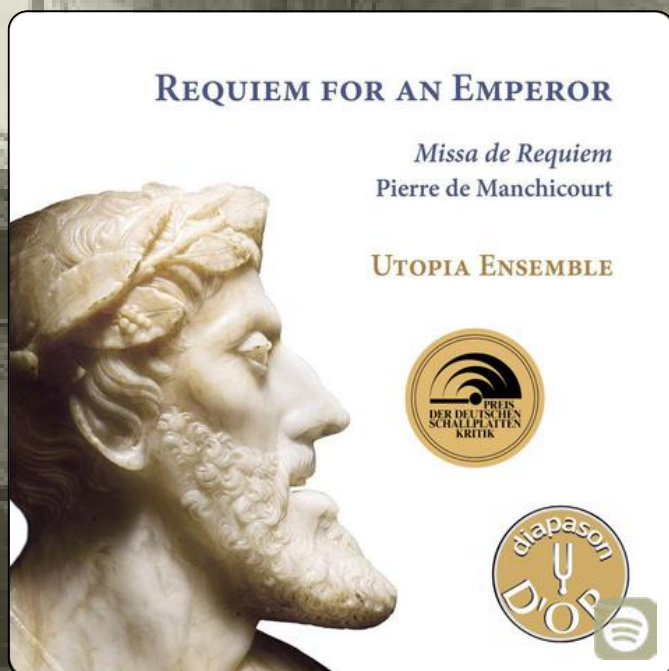
Música de Pullois, Obrecht, Barbireau, Cornet, Pevernage y van Turnhout, entre otros.

La catedral de Nuestra Señora de Amberes ha sido durante siglos una fuente de devoción, arte e inspiración. Este programa revive el rico florecimiento musical de este lugar emblemático en el siglo XVI, con obras maestras polifónicas en honor a María.

El Utopia Ensemble interpreta obras de los maestros de capilla que contribuyeron a la gloria musical de la catedral: Jacob Obrecht, Severin Cornet, Andreas Pevernage, Jacobus Barbireau y Geert van Turnhout. Cada pieza está relacionada con un momento histórico importante de la historia de la catedral.

El viaje termina con un punto culminante simbólico: la transición al barroco, representada en el primer cuadro de Rubens para la catedral, un eco visual de un renacimiento musical y cultural.

Opcionalmente, los cantos polifónicos se alternan con música gregoriana, interpretada por el conjunto Psallentes bajo la dirección de Hendrik Vanden Abeele, que refuerza la profundidad espiritual de la liturgia.

RÉQUIEM POR UN EMPERADOR

Una misa fúnebre
por el emperador Carlos

Intérpretes: Utopia Ensemble y Jan Van Outryve, laúd

Música de Pierre de Manchicourt, Josquin des Prez, Thomas Crecquillon, Nicolas Gombert

El emperador Carlos V fue uno de los monarcas más poderosos e influyentes del Renacimiento. Como estadista, rediseñó el paisaje europeo. Pero también dejó su huella en el mundo cultural del siglo XVI como mecenas de artistas y músicos. También era un hombre profundamente religioso. Tras su largo reinado lleno de guerras, se retiró al monasterio español de Yuste para el silencio y la reflexión. En su testamento ordenó treinta mil misas conmemorativas para asegurar la paz de su alma tras su muerte.

Pierre de Manchicourt, compositor de la corte del hijo de Carlos, Felipe II, y director de su Capilla Flamenca, contribuyó a este inmenso encargo a través de su impresionante Réquiem. Esta obra, imbuida de serena belleza, muestra el virtuosismo de Manchicourt en la técnica de composición polifónica y su uso magistral del canto gregoriano como base. Pero Utopía también busca a la persona que hay detrás del monarca. Iluminan el mundo emocional de Karel en sus últimos días a través de motetes y canciones de grandes franco-flamencos como des Prez, Crecquillon y Gombert, el favorito de Karel.

Este concierto ofrece una oportunidad única de escuchar no sólo la grandeza de Carlos V, sino también su mundo interior de emociones, apoyado en el refinamiento de la polifonía renacentista.

SALVE SUSATO

Tesoros del dorado siglo XVI
de Amberes

Intérpretes: Utopia Ensemble y Jan Van Outryve, laúd

Música de Tielman Susato, Orlandus Lassus, Jacobus Clemens y Nicolas Gombert

Hacia 1530, Tielman Susato llegó como inmigrante a la bulliciosa Amberes, en plena Edad de Oro. Durante este período de prosperidad económica y cultural sin precedentes, construyó una importante editorial musical y al mismo tiempo se hizo un nombre como músico y compositor. Amberes, el centro cultural de Europa, ofrecía el caldo de cultivo perfecto para sus versátiles talentos.

Como pionero en la edición musical, Susato publicó obras de grandes maestros como Lassus, Gombert y Josquin. Su famosa canción “Mille arrepenimientos” no sólo fue publicada por Susato, sino que también recibió una “respuesta” única de su mano. Aunque a menudo se le recuerda por su trabajo instrumental, es su música vocal la central de este programa. Utopia Ensemble interpreta sus obras maestras, incluida la hermosa misa en cinco partes “In illo tempore quum audissent apostoli” y el motete “Salve quae roseo”, una oda a Amberes que tanto le dio.

Con este programa, Utopia Ensemble invita al público a redescubrir la riqueza musical de la Edad de Oro de Amberes. La concesión a esta grabación del prestigioso “Diapasón de Oro” subraya la calidad excepcional y el valor histórico de este repertorio. Una experiencia única que lleva cada agenda de conciertos a un nivel superior.

The Musical Universe of
ANDREAS PEVERNAGE

Chansons, motets, madrigals

UTOPIA ENSEMBLE

ANDREAS PEVERNAGE

Un maestro flamenco
redescubierto

Intérpretes: Utopia Ensemble y Jan Van Outryve, laúd

Música de Andreas Pevernage y Emmanuel Adriaenssen

En 2021, Utopia Ensemble lanzó un nuevo e impresionante CD con canciones, madrigales y motetes del compositor flamenco Andreas Pevernage. Esta grabación fue recibida con elogios y premiada con el prestigioso Diapason Découverte, destacando la calidad excepcional tanto del conjunto como de las obras elegidas.

Pevernage es un compositor inmerecidamente menos conocido, ¿tal vez porque su carrera se desarrolló principalmente en Flandes? Sin embargo, no sólo fue maestro de capilla de la catedral de Amberes, sino que también trabajó en Brujas y Courtrai. En estas ciudades dejó su huella en la vida musical y compuso innumerables obras maestras, incluidos motetes visuales reconocidos como obras maestras flamencas.

Sus canciones son un punto culminante del género, en el que vinculó de manera innovadora con el estilo madrigal italiano. Esta artesanía fue confirmada por el famoso impresor Christoffel Plantijn, quien publicó cuatro hermosos libros sobre el trabajo de Pevernage. La música de Pevernage puede competir sin esfuerzo con la de sus contemporáneos más conocidos, como Orlandus Lassus, Clemens non Papa y Giaches De Wert.

Este programa ofrece una oportunidad única para presentar al público la refinada belleza de la obra de Pevernage, complementada con música de laúd de su época. Este versátil programa de conciertos ofrece una visión fascinante del rico patrimonio musical de Flandes y sorprenderá y deleitará tanto a los conocedores como a los recién llegados.

MIROIRS

Motetes visuales del siglo XVI reflejados

Intérpretes: Utopia Ensemble y Bart Rodyns, órgano
Música de Verdonck, Lassus, Daniel Raymundi y Benjamien Lycke
Imagen: Benjamien Lycke

MIROIRS es un programa de conciertos único en el que Utopia Ensemble combina motetes visuales del siglo XVI con composiciones contemporáneas, creando un diálogo fascinante entre el pasado y el presente.

Los motetes de imágenes, obras de arte tipográficas del Amberes del siglo XVI, desempeñaron un papel importante en la Contrarreforma. Se distribuyeron para animar a los creyentes a vivir una vida virtuosa y misericordiosa y, gracias a su singularidad, fueron reconocidas en 2012 como obras maestras de la herencia flamenca. Su mensaje de misericordia es igualmente relevante hoy, impulsado por la necesidad de empatía, solidaridad y compasión en nuestro mundo moderno y acelerado.

En MIROIRS, Utopia vincula estas obras maestras históricas con reflexiones contemporáneas, en las que compositor, letrista y diseñador unen fuerzas nuevamente, esta vez con formas de arte digital. Estas reflexiones ofrecen a los asistentes al concierto la oportunidad de reflexionar sobre el tema de la compasión en un nuevo contexto. El resultado es una experiencia de concierto que no sólo es estimulante musicalmente, sino que también ofrece un espacio para la reflexión y la profundización.

Para los organizadores de conciertos, MIROIRS es un programa que pone al público en contacto con el patrimonio cultural y el arte actual de una manera innovadora, y lo enriquece con temas más profundos que dejarán una impresión duradera.

En colaboración con

BRUEGEL

Pinturas traducidas
musicalmente

Intérpretes: Utopia Ensemble a capella of met Arnaud Van de Cauter, órgano

Música de Lassus, Gombert, Crecquillon, Janequin, de Rore y Sweelinck

Pieter Bruegel, uno de los pintores más fascinantes de los Países Bajos del siglo XVI, sabía mejor que nadie cómo capturar la naturaleza, las estaciones y la vida cotidiana de la gente. Pero Bruegel también pintó escenas surrealistas llenas de misterio, inspiradas en Hieronymus Bosch, a menudo con un trasfondo religioso. Su atención al detalle sigue sorprendiendo a los visitantes del museo hasta el día de hoy.

En el programa del concierto "Bruegel", Utopia Ensemble se inspira en sus pinturas icónicas como El triunfo de la muerte, La torre de Babel y La boda campesina. Este retrato musical de Bruegel combina canciones populares, obras religiosas y canciones de amor de su época. El programa refleja la versatilidad del arte de Bruegel: desde temas crudos y populares hasta reflexiones profundamente religiosas.

Con música de contemporáneos de los Países Bajos, Utopía da vida a las diferentes facetas del carácter de Bruegel en una experiencia en capas. El resultado es un concierto fascinante y sin autocensura: canciones populares, en contraste con obras religiosas y canciones de amor devotas o algo obscenas, dan un nuevo color a las facetas de nuestro gran maestro del lienzo. Este concierto garantiza un rico y variado viaje musical por el mundo de Bruegel.

OHIMÉ!

Poesía de amor en polifonía alrededor de 1600

Intérpretes: Utopia Ensemble en Korneel Bernolet clavecín y Thomas Baeté, gamba

Música de De Wert, Monteverdi, Willaert y Marenzio

“¡Ohime!” y “Si dolce è il tormento” – el italiano suena como música para los oídos, y eso no es una coincidencia. El lenguaje es el alma del madrigal, un género del siglo XVI en el que se cantan la pasión, la alegría del amor y el dolor. Lo que muchos no saben es que este género típicamente italiano debe su origen en gran medida a la influencia de los compositores franco-flamencos.

Utopia Ensemble invita al público a un viaje musical a través de los hermosos poemas de Guarini, Ariosto y otros maestros italianos. Esta poesía, llena de anhelo, tristeza y amor, cobra vida en un tejido de refinada polifonía. Los madrigales de este programa no son sólo una representación expresiva de las emociones humanas, sino también un encuentro entre las tradiciones musicales italiana y flamenca. Déjate encantar por estas hermosas joyas de expresividad musical.

BIOGRAFÍA

El Utopia Ensemble, fundado en 2015 y bautizado en honor al famoso libro de Tomás Moro que se escribió en Amberes, es la referencia por excelencia de la polifonía vocal flamenca del siglo XVI. Desde su sede, la iglesia de San Pablo en Amberes, el conjunto da vida a esta música con una transparencia, expresividad y armonía poco comunes.

Utopia es un colectivo sin director artístico: las decisiones se toman de forma conjunta, lo que se traduce en un equilibrio perfecto entre las voces y la visión. El conjunto se basa en la rica tradición de la polifonía flamenca, pero al mismo tiempo busca nuevas formas de hacer resonar este patrimonio en la actualidad. Es un valor seguro en prestigiosos festivales como Laus Polyphoniae y el MA Festival, y también actúa a nivel internacional en los Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal y el Reino Unido. Desde su creación, Utopia ha realizado cinco grabaciones en CD que han recibido elogios internacionales: desde Morales y Luther, pasando por Pevernage y Susato (galardonadas con un Diapason Découverte y un Diapason d'Or), hasta el reciente Requiem for an Emperor, que recibió tanto el Diapason d'Or como el Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Los organizadores de conciertos pueden contar con la experiencia única de Utopia en la polifonía flamenca, combinada con un enfoque contemporáneo y reflexivo. «Utopia conecta el pasado y el presente de manera magistral», escribió un crítico elogioso, resumiendo de manera acertada la misión artística que impulsa al conjunto desde sus inicios.

LO QUE DICE LA PRENSA

"Das Utopia Ensemble musiziert mit vollkommener Intonation und einem Stilgefühl, das uns zutiefst beeindruckt zurücklässt."

**Preis Der Deutschen Schallplattenkritik
sobre Requiem for an Emperor**

"Ecoutez la chanson « O malheureuse journée » de Nicolas Gombert, modèle d'interprétation tant par la beauté plastique des textures que le soin du détail apporté à chaque ligne !"

Diapason (Diapason d'or) sobre Requiem for an Emperor

"Très bel équilibre entre une matière vocale très précise (captée en proximité) et une réverbération dense et opulente. Une image particulièrement homogène des cinq voix, au service de la polyphonie."

Diapason (Diapason d'or) sobre Salve Susato

"The performances by the Utopia Ensemble (5 solo voices: mezzo-soprano, countertenor, tenor, baritone, and bass) are outstanding. One can hardly imagine a better blended consort of voices or more sensitively shaped performances."

American Record Guide sobre Salve Susato

"De leden van het Utopia Ensemble bereiken een voortreffelijk geluid, met een delicate combinatie van hun stemmen en een grote gevoeligheid in de dynamiek van het zingen, die ze met veel beheersing en variatie aanpassen aan het karakter van elk stuk."

Scherzo sobre Salve Susato

"La séduction qui opère doit aussi beaucoup à l'exceptionnelle qualité du jeune ensemble belge. Les cinq chanteurs – un par partie – phrasent avec une douceur et une fluidité absolue, ciselant une polyphonie transparente et d'une extrême lisibilité."

Diapason Magazine sobre The Musical Universe of Andreas Pevernage

"Utopia have a much lower centre of gravity yet maintain similar clarity while simultaneously warming the texture with soft Flemish-tinged vowel sounds. The results are beautiful, intimate and thoroughly engaging."

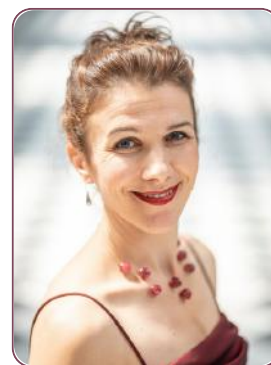
The Gramophone sobre The Seven Lamentations

CONTACTO

info@utopia-ensemble.be

Teléfono: +32 (0) 485 40 45 34

www.utopia-ensemble.be

MEDIOS

UTOPIA ENSEMBLE ES

Michaela Riener, mezzo

Bart Uvyn, countertenor

Adriaan De Koster, tenor

Lieven Termont, baritono

Guillaume Olry, bajo

