

Utopia

Belgian handmade polyphony

Programme
2027

La musique du XVIe siècle
ne se contente pas
de parler du passé.
Elle évoque la perte,
le désir,
la beauté
et le silence.
La polyphonie
redevient
un langage
vivant.

Utopia

Belgian handmade polyphony

Dans cette brochure, nous vous présentons une série de programmes de concert dans lesquels l'Ensemble Utopia allie son idéal sonore — transparence, expressivité et harmonie — à de nouvelles orientations artistiques. Ces dernières années, nous ont valu une reconnaissance internationale, avec notamment deux Diapasons d'Or et le Preis der Deutschen Schallplattenkritik, mais aussi un approfondissement de notre démarche artistique : une musique du XVIe siècle qui ne possède pas seulement une valeur historique, mais qui a encore aujourd'hui quelque chose d'essentiel à raconter.

Parmi ces programmes, trois projets méritent une attention particulière.

Le nouveau programme *La Cathédrale d'Anvers*, qui paraîtra sous la forme d'un nouvel album à l'automne 2026, rend hommage aux maîtres de chapelle de la cathédrale, ainsi qu'à la place privilégiée qu'occupait la Vierge Marie dans la vie musicale et religieuse de la ville, jusqu'à l'arrivée de Rubens.

Avec *Lassus : Lamentations – Réconfort et réflexion en période de deuil*, l'Ensemble

Utopia se penche sur l'une des formes musicales les plus poignantes de la Renaissance. Les Lamentations d'Orlandus Lassus ouvrent un espace de recueillement, de deuil et de réflexion, mais aussi de réconfort ; une musique vieille de plusieurs siècles et pourtant d'une étonnante proximité.

Quant à *En Terre Etrange*, le programme a trouvé sa forme définitive en 2025, à l'occasion du concert anniversaire de l'Ensemble Utopia à AMUZ (B). À la demande de l'ensemble, l'historien et écrivain Philipp Blom a élaboré une réflexion sur l'exil, l'identité et le désir d'un foyer — des thèmes qui demeurent profondément actuels.

À travers ces programmes, l'ensemble souhaite montrer que la musique ancienne peut être bien plus qu'un simple répertoire historique : elle peut aborder des thèmes qui restent aujourd'hui encore porteurs de sens.

Nous vous invitons chaleureusement à découvrir nos programmes et à réfléchir avec nous à la manière dont ils pourraient s'intégrer à votre saison, votre festival ou votre cycle de concerts.

Avec nos salutations musicales,
Ensemble Utopia

EN TERRE ESTRANGE

Le retour impossible

Distribution: Utopia Ensemble et acteur/narrateur Jobst Schnibbe

Oeuvres de Lassus, Gombert, Isaac, Clemens, Senfl et Festa

Textes de Philipp Blom

Avec le titre En terre estrange (En terre étrangère), l'ensemble explore la tension entre le rêve d'une société idéale et la réalité de l'inconnu et de l'étrange. L'Utopie de Thomas More dépeint un monde imaginaire et lointain, à mille lieues de la dure réalité de son époque. Cette idée d'une société idéale et lointaine résonne encore aujourd'hui, alors que nombreux sont ceux qui quittent leur pays d'origine dans l'espoir de se construire une existence meilleure et plus juste. Cependant, le chemin vers un nouveau monde est souvent semé d'incertitudes, de pertes et d'aliénation.

Ce programme combine la puissance vocale de l'Utopia Ensemble avec des textes écrits spécialement pour l'occasion par l'auteur Philipp Blom. Ses mots, interprétés par Jobst Schnibbe, offrent une réflexion poignante et personnelle sur la migration, l'aliénation et la quête d'identité. Les textes de Blom renforcent l'expérience musicale et approfondissent le thème des rêves utopiques et de la réalité humaine de l'exil et de la transformation.

Les Lamentations de Lassus et la littérature se fondent dans ce concert unique, où les thèmes profonds de la migration et de l'identité occupent une place centrale. Le public est invité à se laisser emporter par un paysage de sons et de mots, et à s'arrêter sur les rêves d'une utopie et la réalité de ceux qui cherchent leur propre chemin vers un nouveau foyer.

LA CATHEDRALE d'ANVERS

Polyphonie mariale avant Rubens

Distribution: Utopia Ensemble

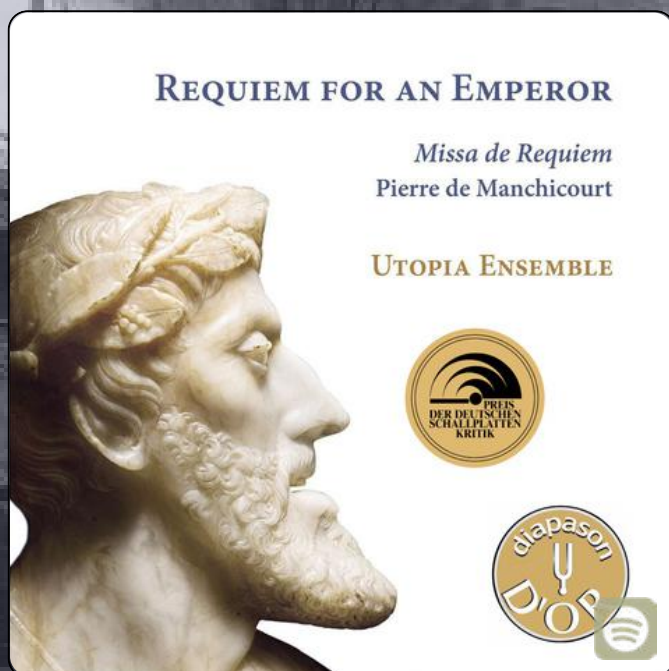
Oeuvres de Pullois, Obrecht, , Barbireau, Cornet, Pevernage et van Turnhout

Depuis des siècles, la Cathédrale Notre-Dame d'Anvers inspire les Anversois, les Belges, les Européens et les visiteurs du monde entier. Ce programme ravive, à travers la musique vocale du XVIe siècle, l'âge d'or et les récits marquants de ce lieu emblématique.

Fidèle à l'esprit de la cathédrale, l'Ensemble Utopia met à l'honneur la polyphonie dédiée à Marie. Le programme présente des œuvres de maîtres de chapelle de la cathédrale tels que Jacob Obrecht, Severin Cornet, Andreas Pevernage et Geert van Turnhout.

Les moments clés de l'histoire de la cathédrale sont mis en dialogue avec la musique de leur époque. Le point culminant : la première œuvre que Pierre Paul Rubens réalisa pour la cathédrale, marquant symboliquement la fin de la Renaissance anversoise et l'entrée dans l'époque baroque.

Sur demande, les pièces polyphoniques peuvent être entrecoupées de chants grégoriens, interprétés par l'ensemble Psallentes sous la direction d'Hendrik Vanden Abeele, pour un contraste saisissant entre tradition monodique et richesse polyphonique.

REQUIEM POUR UN EMPEREUR

Une commémoration intime

Distribution: Utopia Ensemble et Jan Van Outryve, luth

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

L'empereur Charles Quint fut l'un des monarques les plus puissants et les plus influents de la Renaissance. En tant qu'homme d'État, il a redessiné le paysage européen. Il a également marqué de son empreinte le monde culturel du XVIème siècle en tant que mécène de nombreux artistes, musiciens, peintres, poètes etc. C'était aussi un homme profondément pieux. Il abdiqua après un long règne plein de guerres et autres batailles politiques et se retira au monastère espagnol de Yuste pour retrouver le silence et la réflexion. Dans son testament, il ordonna que l'on donne trente mille messes commémoratives pour assurer la paix à son âme après sa mort.

Ce concert offre une occasion unique d'entendre non seulement la grandeur de Charles Quint, mais aussi son monde intérieur et ses émotions, grâce au raffinement de la polyphonie de la Renaissance.

SALVE SUSATO

Trésors du Siècle d'Or anversois

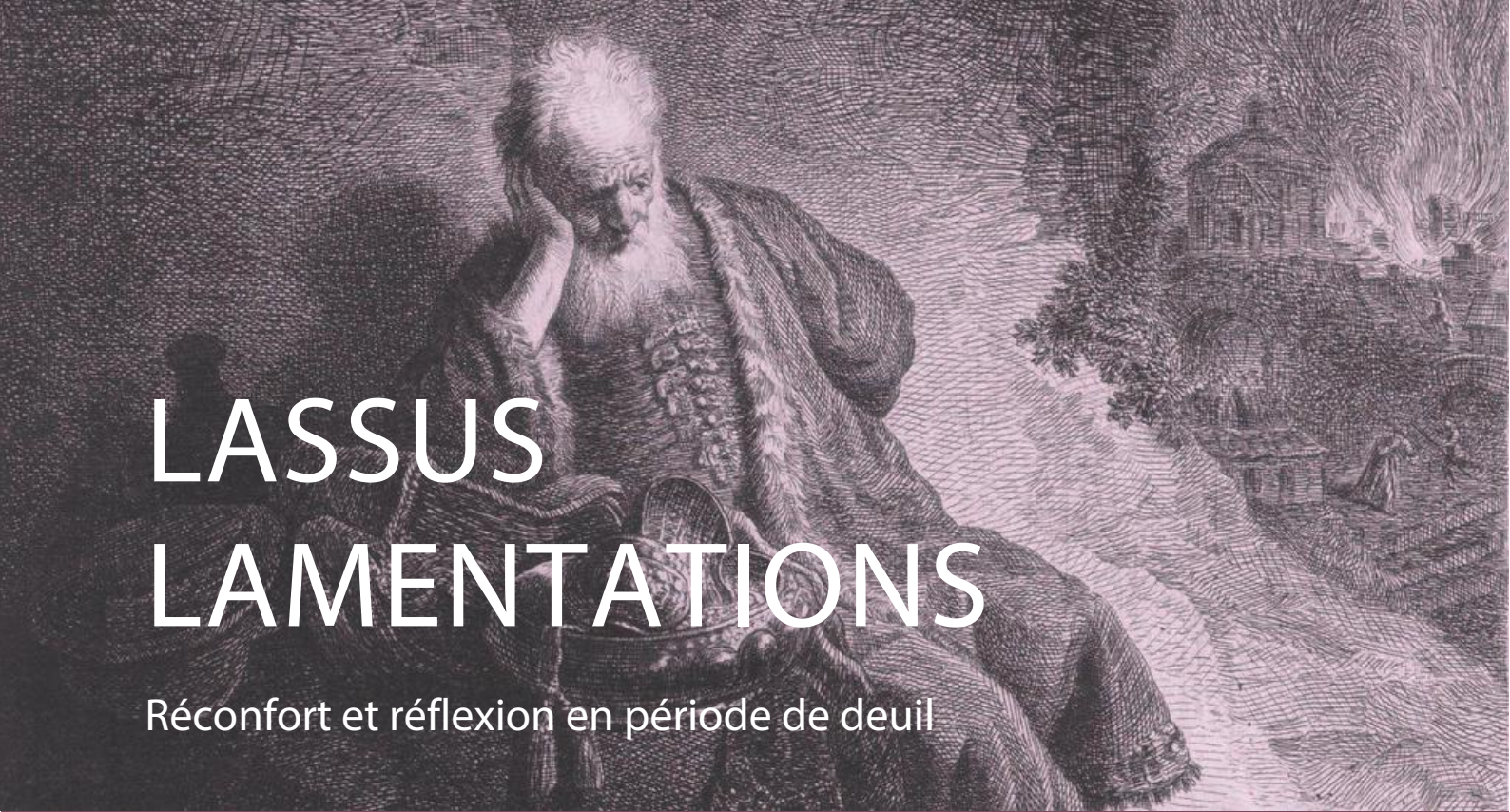

Distribution: Utopia Ensemble et Jan Van Outryve (luth)

Oeuvres de Tielman Susato, Orlandus Lassus, Jacobus Clemens and Nicolas Gombert

Pionnier de l'édition musicale, Susato a publié des oeuvres de grands maîtres tels que Lassus, Gombert et Josquin. Susato, imprima non seulement la célèbre chanson Mille regrets, mais en a également écrit une réponse polyphonique unique Les miens aussi. Même si l'on se souvient plutôt de Susato pour son oeuvre pour les instruments, c'est bien sa musique vocale qui est au coeur de ce programme. L'Ensemble Utopia interprète ses chefs-d'oeuvre, dont la belle messe In illo tempore et le motet Salve quae roseo, une ode à cette ville d'Anvers qui lui tant apporté à Susato.

Avec ce programme, Utopia invite le public à redécouvrir la richesse musicale de l'âge d'or anversois. L'attribution à cet enregistrement du prestigieux Diapason d'Or confirme la qualité exceptionnelle de l'Ensemble Utopia et la valeur historique de ce répertoire.

LASSUS LAMENTATIONS

Réconfort et réflexion en période de deuil

Distribution: Utopia Ensemble

Oeuvres de Roland de Lassus

Les Lamentationes Hieremiae Prophetiae à 5 comptent parmi les œuvres les plus poignantes de la fin de la carrière d'Orlandus Lassus. Publiées en 1585, elles mettent en musique neuf lectures tirées des *Lamentations* de Jérémie, destinées aux offices des Ténèbres de la Semaine sainte.

Ces textes sont nés de la destruction de Jérusalem en 586 av. J.-C. Ils disent la douleur d'une communauté qui a perdu sa ville, sa sécurité et son avenir. Jérusalem y apparaît comme une femme abandonnée et en deuil. Bien qu'ancrées dans un événement historique, ces paroles n'ont rien perdu de leur force expressive. À travers la figure de Jérusalem en deuil, la perte, l'abandon, la culpabilité et l'espérance prennent une dimension profondément humaine qui continue de toucher des générations de lecteurs et d'auditeurs.

Lassus, l'un des compositeurs les plus célèbres de son époque, allie dans ce cycle une écriture polyphonique magistrale à une sensibilité exceptionnelle au texte. La musique ne puise pas sa force dans de grands contrastes dramatiques, mais dans une expression subtile et intense des émotions humaines.

Chaque lamentation s'achève par le même appel : *Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum* — « Jérusalem, reviens vers le Seigneur, ton Dieu. » Tel un refrain récurrent, cette invocation confère au cycle son caractère singulier : une plainte où le deuil et l'espérance coexistent de manière indissociable.

MIROIRS

Motets visuels du XVIe siècle reflétés

Distribution: Utopia Ensemble et Bart Rodyns (organ)

Oeuvres de Verdonck, Lassus, Daniel Raymundi et Benjamien Lycke

Images: Benjamien Lycke

MIROIRS est un programme unique dans lequel l'Ensemble Utopia combine des motets iconographiques du XVIe siècle avec des compositions contemporaines, créant un dialogue fascinant entre passé et présent. Les motets iconographiques, oeuvres d'art typographiques anversoises du XVIe siècle, ont joué un rôle important dans la Contre-Réforme. Ces gravures ont été distribuées pour encourager les croyants à vivre une vie vertueuse et miséricordieuse, et grâce à leur caractère unique, elles ont été reconnues en 2012 comme chefs-d'oeuvre du patrimoine flamand. Leur message de miséricorde est tout aussi pertinent aujourd'hui, stimulé par le besoin d'empathie, de solidarité et de compassion dans notre monde moderne, en constante et rapide évolution.

Dans *MIROIRS*, Utopia relie ces chefs-d'oeuvre historiques à des réflexions contemporaines, dans lesquelles compositeur, parolier et designer s'associent à nouveau, en utilisant cette fois des formes d'art numérique. Ces réflexions offrent aux spectateurs l'opportunité de réfléchir sur le thème de la compassion dans un nouveau contexte. Il en ressort une expérience de concert non seulement stimulante musicalement, et créé également un espace de réflexion et d'approfondissement.

Pour les organisateurs de concerts, *MIROIRS* est un programme qui met le public en contact, de manière innovante, avec le patrimoine culturel et l'art actuel, tout en l'enrichissant de thèmes plus profonds qui laisseront au public une impression durable.

In collaboration with

BRUEGEL

Peintures
traduites musicalement

Distribution: Utopia Ensemble a capella ou avec Arnaud Van de Cauter (orgue)

Oeuvres de Lassus, Gombert, Crecquillon, Janequin, de Rore et Sweelinck

Pieter Bruegel, l'un des peintres les plus fascinants des Pays-Bas du XVIème siècle, savait mieux que quiconque capturer la nature, les saisons et la vie quotidienne des gens. Mais Bruegel a également peint des scènes surréalistes pleines de mystère, inspirées par Jérôme Bosch, souvent avec une connotation religieuse. Son sens du détail continue encore aujourd'hui d'étonner les visiteurs des musées.

Dans le programme «Bruegel», l'Ensemble Utopia prend son inspiration parmi les peintures emblématiques du Maître telles que Le Triomphe de la Mort, La Tour de Babel et Les Noces Paysannes. Ce portrait musical de Bruegel mêle chants populaires, oeuvres religieuses et chants d'amour de son époque. Le programme reflète la polyvalence de l'art de Bruegel: des thèmes bruts et populaires aux réflexions profondément pieuses.

Avec la musique de contemporains des Pays-Bas, Utopia donne vie aux différentes facettes du personnage de Bruegel dans une expérience à plusieurs niveaux. Il en résulte un concert passionnant et sans autocensure: chants folkloriques contrastant avec oeuvres religieuses et chants d'amour dévots ou quelque peu paillards donnent une nouvelle couleur aux pans de vie de notre grand maître de la toile. Ce concert garantit un voyage musical riche et varié à travers l'univers de Bruegel.

OHIMÉ!

Poésie amoureuse en polyphonie vers 1600

Distribution: Utopia Ensemble et Korneel Bernolet (clavecin) et Thomas Baeté (viole de gamba)

Oeuvres de De Wert, Monteverdi, Willaert et Marenzio

«Ohime!» et « Si dolce è il tormento » – la langue italienne résonne comme une véritable mélodie aux oreilles, et ce n'est pas un hasard. Cette langue est l'âme du madrigal, un genre musical et poétique du XVIe siècle, dans lequel s'expriment avec intensité la passion, la joie et les tourments de l'amour.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce genre typiquement italien doit en grande partie ses origines à l'influence des compositeurs franco-flamands qui ont travaillé en Italie. L'Ensemble Utopia invite le public à un voyage musical à travers les magnifiques poèmes de Guarini, de l'Arioste et d'autres maîtres italiens. Cette poésie, pleine de nostalgie, de chagrin et d'amour, prend vie dans un tissu de polyphonies raffinées.

Les madrigaux de ce programme ne sont pas seulement une représentation expressive des émotions humaines, mais aussi une rencontre entre les traditions musicales italiennes et flamandes. Laissez-vous envoûter par ces magnifiques joyaux d'expressivité musicale, où chaque note et chaque mot vibrent d'une intensité unique.

BIOGRAPHIE

Fondé en 2015 et nommé d'après le célèbre ouvrage de Thomas More écrit à Anvers, l'Utopia Ensemble est la référence en matière de polyphonie vocale flamande du XVIe siècle. Depuis son siège, l'église Saint-Paul d'Anvers, l'ensemble donne vie à cette musique avec une transparence, une expressivité et une harmonie rares.

Utopia est un collectif sans directeur artistique : les décisions sont prises collectivement, ce qui se traduit par un équilibre parfait entre les voix et la vision. L'ensemble s'appuie sur la riche tradition de la polyphonie flamande, tout en recherchant de nouvelles façons de faire résonner cet héritage dans le présent.

Il est une valeur sûre dans des festivals prestigieux tels que Laus Polyphoniae et le MA Festival, et se produit également à l'international aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, au Portugal et au Royaume-Uni. Depuis sa création, Utopia a réalisé cinq enregistrements CD qui ont reçu un accueil international : de Morales et Luther à Pevernage et Susato (récompensés par un Diapason Découverte et un Diapason d'Or) jusqu'au récent Requiem for an Emperor, qui a reçu à la fois le Diapason d'Or et le Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Les organisateurs de concerts peuvent compter sur l'expertise unique d'Utopia en matière de polyphonie flamande, combinée à une approche contemporaine et réfléchie.

« Utopia relie magistralement le passé et le présent », a écrit un critique élogieux, résumant ainsi de manière pertinente la mission artistique qui anime l'ensemble depuis sa création.

CE QUE DIT LA PRESSE

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

**Preis Der Deutschen Schallplattenkritik
sur 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) sur 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) sur 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 sur 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 sur 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 sur 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 sur The Seven Lamentations

UTOPIA ENSEMBLE:

Michaela Riener, mezzo

Bart Uvyn, contre-ténor

Adriaan De Koster, ténor

Lieven Termont, baryton

Guillaume Olry, basse

MEDIA

CONTACT

info@utopia-ensemble.be

Tel: +32 (0) 485 40 45 34

www.utopia-ensemble.be

