

Utopia

Belgian handmade polyphony

Programa
2027

La música del siglo XVI
no solo habla del pasado.
Habla de la pérdida,
del anhelo,
de la belleza
y del silencio.
La polifonía
vuelve a ser
un lenguaje
vivo.

Utopia

Belgian handmade polyphony

En este folleto presentamos una serie de programas de conciertos en los que el Utopia Ensemble combina su característico ideal sonoro —transparencia, expresividad y armonía— con nuevos enfoques temáticos. En los últimos años, el Utopia Ensemble ha recibido reconocimiento internacional, con distinciones como el Diapason d'Or y el Preis der Deutschen Schallplattenkritik, y ha podido profundizar aún más en su orientación artística: la música del siglo XVI, que, más allá de su valor histórico, tiene algo esencial que decir en el presente.

Dentro de este programa destacan tres proyectos que merecen especial atención. El nuevo programa «La catedral de Amberes», que también se publicará como nuevo álbum en otoño de 2026, rinde homenaje a los maestros de capilla del siglo XVI y al lugar central que María ocupaba en la vida musical y religiosa de la ciudad hasta la llegada de Rubens.

Con «*Lassus: Lamentaciones — Consuelo y reflexión en tiempos de pérdida*», el Utopia Ensemble se adentra en una de las formas musicales más conmovedoras del Renacimiento. Las lamentaciones de Orlandus Lassus abren un espacio de quietud, duelo y reflexión, pero también de consuelo: una música con siglos de historia que, sin embargo, resulta sorprendentemente cercana.

Por su parte, *En Terre Étrange* alcanzó su forma nueva y definitiva en 2025, tras el concierto de aniversario del Utopia Ensemble en AMUZ (B). Para este proyecto, el ensemble encargó al historiador y escritor Philipp Blom una reflexión sobre el exilio, la identidad y la nostalgia por el hogar, temas que siguen siendo profundamente actuales.

A través de estos programas, el Utopia Ensemble desea mostrar que la música antigua puede ser mucho más que un mero repertorio histórico: puede abordar temas que siguen interpelándonos y conservan toda su vigencia. Os invitamos cordialmente a descubrir nuestros programas y a explorar con nosotros cómo podrían integrarse en vuestra temporada, festival o ciclo de conciertos.

Con un cordial saludo musical,
Utopia Ensemble

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.

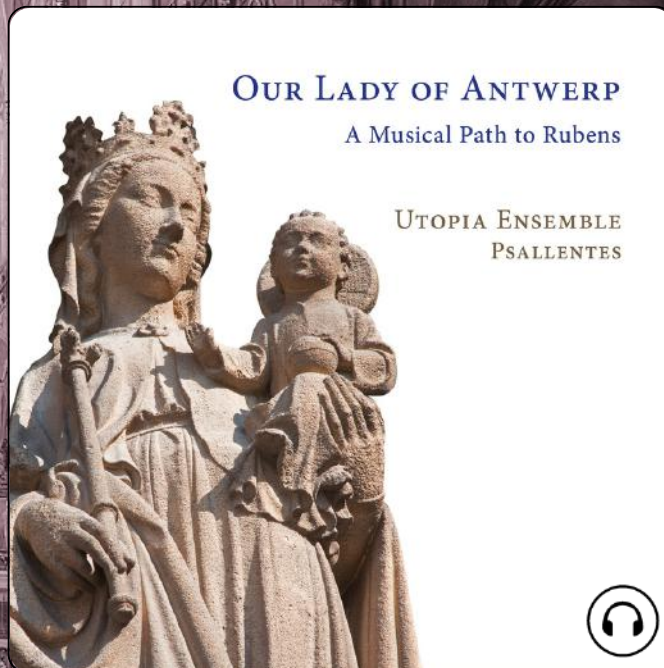
Bajo el título En terre estrange (En tierra extraña), el conjunto explora la tensión entre el sueño de una sociedad ideal y la realidad de lo desconocido y lo extraño. La Utopía de Tomás Moro describe un mundo imaginario y remoto, alejado de la dura realidad de su época. Esta idea de una sociedad lejana e ideal sigue resonando también en la actualidad, cuando muchos abandonan su país de origen 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 especialmente para esta ocasión por el historiador y escritor Philipp Blom. Sus palabras, interpretadas por Jobst Schnibbe, ofrecen una reflexión profunda e íntima sobre la migración, la alienación y la identidad. Los textos de Blom enriquecen la experiencia musical y profundizan en la tensión entre los sueños utópicos y la realidad humana del exilio y la transformación.

Las lamentaciones de Lassus y la palabra hablada se entrelazan en este concierto único, en el que los 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 quienes buscan su propio camino hacia un nuevo hogar.

OUR LADY OF ANTWERP

De la polifonía mariana
a la Asunción de María de Rubens

Intérpretes: Utopia Ensemble

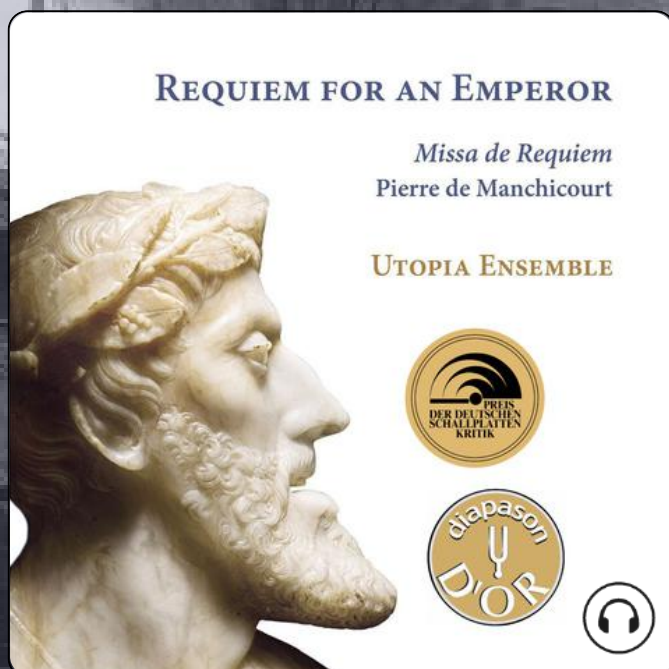
Música de Pullois, Obrecht, Barbireau, Cornet, Pevernage y van Turnhout, entre otros.

La catedral de Nuestra Señora de Amberes ha sido durante siglos un lugar de devoción, arte e inspiración. Este programa revive el extraordinario florecimiento musical que conoció este emblemático templo en el siglo XVI, a través de obras maestras de la polifonía dedicadas a la Virgen María.

El Utopia Ensemble interpreta obras de los maestros de capilla que contribuyeron al esplendor musical de la catedral: Jacob Obrecht, Severin Cornet, Andreas Pevernage, Jacobus Barbireau y Geert van Turnhout. Cada una de ellas está vinculada a un momento significativo de la historia de la catedral.

El recorrido culmina con un momento de gran fuerza simbólica: la transición al Barroco, evocada por el primer cuadro que Peter Paul Rubens realizó para la catedral, como eco visual de un renacimiento musical y cultural.

De forma opcional, las obras polifónicas pueden alternarse con canto gregoriano interpretado por el conjunto Psallentes, bajo la dirección de Hendrik Vanden Abeele, reforzando así la dimensión 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, transformó el paisaje político de Europa. Pero también dejó una profunda huella en la cultura musical y artística del siglo XVI como mecenas de artistas y músicos. Hombre de intensa religiosidad, tras un largo reinado marcado por las guerras se retiró al monasterio de Yuste, en España, en busca de silencio y reflexión. En su testamento ordenó la celebración de treinta mil misas conmemorativas para asegurar la paz de su alma después de la muerte.

Pierre de Manchicourt, compositor de la corte de Felipe II, hijo de Carlos V, y director de su Capilla Flamenca, contribuyó a este inmenso encargo con su impresionante Réquiem. Esta obra, impregnada de una belleza serena, muestra el dominio de Manchicourt de la escritura polifónica y su uso magistral del canto gregoriano como fundamento musical. Pero el Utopia Ensemble busca también a la persona que se esconde detrás del monarca. A través de motetes y canciones de grandes maestros franco-flamencos como Josquin des Prez, Thomas Crecquillon y Nicolas Gombert, el favorito de Carlos V, ilumina el mundo emocional del emperador en sus últimos días.

Este concierto ofrece una oportunidad única para escuchar no solo la grandeza de Carlos V, sino también su mundo interior, sostenido por 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 pleno Siglo de Oro de la ciudad. Durante este periodo de extraordinaria prosperidad económica y cultural, fundó una de las editoriales musicales más importantes de su tiempo y, al mismo tiempo, se forjó una sólida reputación como músico y compositor. Amberes, uno de los grandes centros culturales de Europa, ofrecía el entorno ideal para el desarrollo de sus múltiples talentos.

Como pionero de la edición musical, Susato publicó obras de grandes maestros como Orlandus Lassus, Nicolas Gombert y Josquin des Prez. Su célebre canción *Mille regretz* no solo fue editada por Susato, sino que también inspiró una singular “respuesta” compuesta por él mismo. Aunque hoy se le recuerda sobre todo por su música instrumental, este programa pone el foco en su extraordinaria producción vocal. El Utopia Ensemble interpreta algunas de sus obras maestras, entre ellas la misa a cinco voces *In illo tempore quum audissent apostoli* y el motete *Salve quae roseo*, una oda a la ciudad de Amberes que tanto significó para él.

Con este programa, el Utopia Ensemble invita al público a redescubrir la riqueza musical del Siglo de Oro de Amberes. La concesión a esta grabación del prestigioso Diapason d'Or subraya la extraordinaria calidad artística y el valor histórico de este repertorio. Una experiencia única para enriquecer cualquier temporada, festival o ciclo de conciertos.

LASSUS LAMENTACIONES

Consuelo y reflexión en momentos de pérdida

Intérpretes: Utopia Ensemble

Música de Orlandus Lassus

Las «Lamentationes Hieremiae Prophetæ à 5» figuran entre las obras más conmovedoras del último periodo creativo de Orlandus Lassus. Publicadas en 1585, ponen música a nueve pasajes de las Lamentaciones de Jeremías, destinadas a los oficios de Tenebrae durante la Semana Santa.

Estos textos surgieron como respuesta a la destrucción de Jerusalén en el año 586 a. C. y evocan el dolor de una comunidad que ha perdido su ciudad, su seguridad y su futuro. Jerusalén se presenta como una mujer desolada y afligida. Aunque estas palabras están profundamente arraigadas en un acontecimiento histórico, no han perdido su fuerza expresiva a lo largo de los siglos. En la figura de la Jerusalén doliente, la pérdida, el abandono, la culpa y la esperanza adquieren una dimensión humana que ha seguido resonando a lo largo de los siglos entre lectores y oyentes.

Lassus, uno de los compositores más célebres de su tiempo, combina en este ciclo un estilo polifónico magistral con una sensibilidad excepcional hacia el texto. La fuerza de esta música no reside en grandes contrastes dramáticos, sino en una expresión musical sutil e intensa de las emociones humanas.

Cada lamento concluye con la misma súplica: «Jerusalén, Jerusalén, convertere ad Dominum Deum tuum» —«Jerusalén, vuelve al Señor, tu Dios»—. A modo de estribillo recurrente, esta invocación confiere al ciclo su carácter distintivo: un lamento en el que el dolor y la esperanza coexisten de forma inseparable.

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 concierto único en el que el Utopia Ensemble pone en diálogo motetes de imágenes del siglo XVI con composiciones contemporáneas, tendiendo un fascinante puente entre el pasado y el presente.

Los motetes de imágenes, auténticas obras maestras de la tipografía de la Amberes del siglo XVI, desempeñaron un papel fundamental en la Contrarreforma. Se difundieron para inspirar a los fieles a vivir una vida virtuosa y misericordiosa y, por su carácter excepcional, fueron reconocidos en 2012 como Obras Maestras del Patrimonio Flamenco. Su mensaje de misericordia conserva hoy toda su vigencia, en un mundo que sigue necesitando empatía, solidaridad y compasión.

En MIROIRS, el Utopia Ensemble vincula este patrimonio histórico con reflexiones contemporáneas en las que compositor, escritor y diseñador vuelven a unir sus fuerzas, esta vez mediante formas de arte digital. Estas nuevas creaciones invitan al público a redescubrir el tema de la compasión desde una perspectiva actual. El resultado es una experiencia de concierto que va más allá de lo musical y abre un espacio para la reflexión y el diálogo.

Para los organizadores, MIROIRS ofrece una propuesta original que acerca al público tanto al patrimonio cultural como a la creación artística contemporánea, estableciendo un diálogo entre ambos y ofreciendo una experiencia de concierto tan inspiradora como enriquecedora.

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, supo como pocos plasmar la naturaleza, el paso de las estaciones y la vida cotidiana. Pero también creó escenas visionarias llenas de misterio, inspiradas en Hieronymus Bosch y a menudo impregnadas de simbolismo religioso. Su extraordinaria atención al detalle sigue asombrando hoy a quienes contemplan sus obras.

En el programa de concierto Bruegel, el Utopia Ensemble se inspira en pinturas emblemáticas como El triunfo de la muerte, La torre de Babel y La boda campesina. Este retrato musical del universo de Bruegel reúne canciones populares, obras religiosas y canciones de amor de su tiempo. El programa refleja toda la riqueza de su obra, desde escenas de la vida cotidiana hasta profundas reflexiones espirituales.

A través de la música de compositores contemporáneos de Bruegel, el Utopia Ensemble recrea las múltiples facetas de su universo artístico. El resultado es un concierto de gran riqueza expresiva, en el que canciones populares dialogan con motetes y canciones de amor, unas de profunda devoción y otras de sorprendente desenfado. Una propuesta que invita al público a redescubrir, desde una nueva perspectiva, el mundo de uno de los grandes maestros de la pintura europea.

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

«¡Ohimè!» y «Sì dolce è il tormento»: el italiano parece hecho para la música, y no es casualidad. La lengua constituye el alma del madrigal, un género que alcanzó su esplendor en el siglo XVI y en el que encuentran expresión la pasión, la alegría del amor y el dolor. Lo que pocos saben es que este género, considerado profundamente italiano, debe buena parte de sus orígenes a la influencia de los compositores franco-flamencos.

El Utopia Ensemble invita al público a un recorrido musical por la poesía de Guarini, Ariosto y otros grandes autores italianos. Sus versos, impregnados de anhelo, melancolía y amor, cobran vida en un refinado tejido polifónico. Los madrigales de este programa no solo revelan toda la riqueza de las emociones humanas, sino que también ponen de manifiesto el fecundo diálogo entre las tradiciones musicales italiana y franco-flamenca. Una invitación a descubrir algunas de las páginas más bellas y expresivas del repertorio madrigalístico.

BIOGRAFÍA

Fundado en 2015 y bautizado en honor a la célebre Utopía de Tomás Moro, escrita en Amberes, el Utopia Ensemble es uno de los principales referentes de la polifonía vocal flamenca del siglo XVI. Desde su sede en la iglesia de San Pablo de Amberes, el conjunto da vida a este repertorio con un ideal sonoro basado en la transparencia, la expresividad y el equilibrio.

El Utopia Ensemble es un colectivo sin director artístico: todas las decisiones musicales se toman de forma compartida, dando lugar a una interpretación marcada por el diálogo entre las voces. Profundamente arraigado en la tradición de la polifonía flamenca, el conjunto busca al mismo tiempo nuevas maneras de hacer resonar este patrimonio en el presente.

Es invitado habitual de festivales como Laus Polyphoniae y el MA Festival, y actúa regularmente en los Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal y el Reino Unido. Desde su fundación ha publicado cinco grabaciones reconocidas internacionalmente, entre ellas Susato y Requiem for an Emperor, distinguidas con el Diapason d'Or y el Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Los organizadores encontrarán en el Utopia Ensemble una combinación única de excelencia artística y una mirada contemporánea sobre la polifonía flamenca. «Utopia conecta el pasado y el presente de manera magistral», escribió un crítico, resumiendo con acierto la misión artística que guía 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

UTOPIA ENSEMBLE ES

Michaela Riener, mezzo

Bart Uvyn, countertenor

Adriaan De Koster, tenor

Lieven Termont, baritono

Guillaume Olry, bajo

MEDIOS

CONTACTO

info@utopia-ensemble.be

Teléfono: +32 (0) 485 40 45 34

www.utopia-ensemble.be

