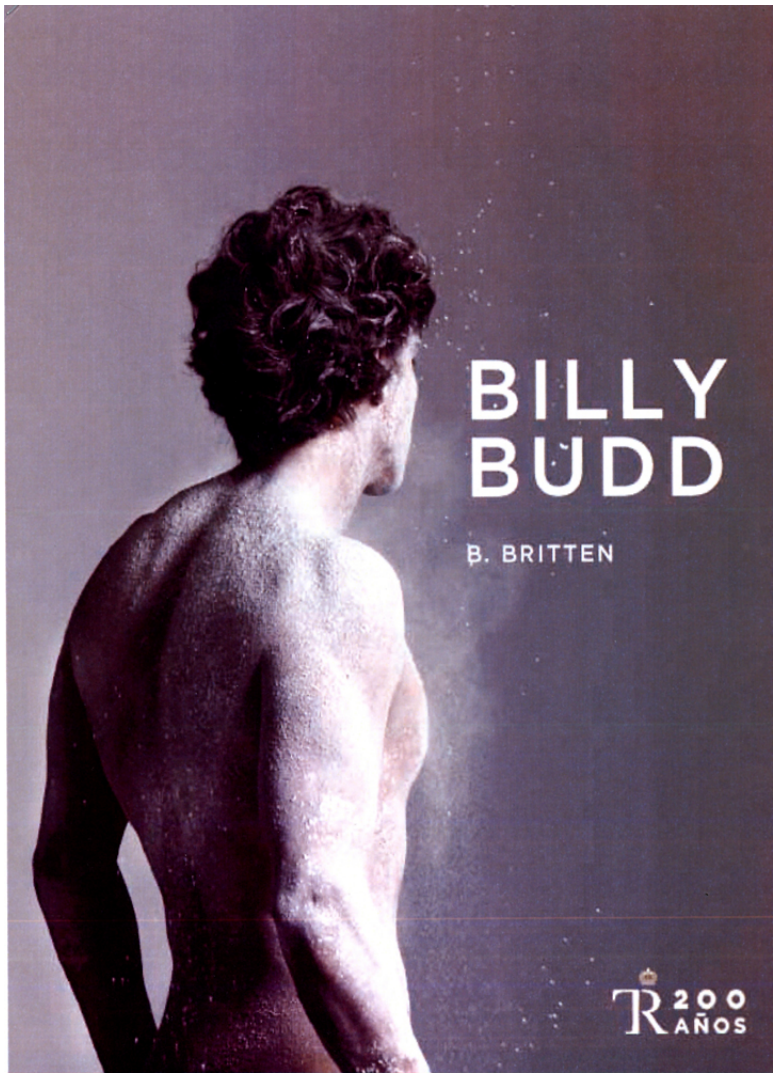
BILLY
BUDD
B. BRITTEN
200
AÑOS

BILLY BUDD
(ÓPERA EN DOS ACTOS)

música
BENJAMIN BRITTEN

libreto
EDWAR MORGAN FOSTER
y
ERIC CROZIER

dirección escénica
DEBORA WARNER

dirección musical
IVOR BOLTON

ESTRENO ABSOLUTO

en el
TEATRO REAL
de
MADRID

Del 31 de enero al 28 de febrero de 2017

Billy Budd de **Benjamin Britten** está considerada como una de las cinco óperas más importantes del siglo XX. No obstante nunca se ha visto en Madrid.

DEL POEMA A LA NOVELA

JACQUES IMBRAILO (BILLY BUDD) / BRINDLEY SHERRATT (JOHN CL
FOTO: JAVIER DEL REAL

Billy Bud parte de la novela inacabada de **Herman Melville**, debido a su fallecimiento en 1981, que nació como una balada poética de unas cuatro cuartillas de extensión, titulada *Billy esposado*. El poema era muy sencillo:

*En la víspera de la ejecución de **Billy** se contaban las últimas horas de un marinero condenado por ser el instigador de un motín a bordo.*

Melville decidió darle forma de relato y fue introduciendo nuevos personajes. ***Billy*** aparece como un guapo marinero mucho más joven que el de la balada. Construye un triángulo entre ***Billy***

, el capitán del barco,
Edward Fairfax
, y el primer oficial,
John Claggart
, los cuales son totalmente diferentes pero ambos se sienten atraídos por una pasión secreta hacia
Billy
.
Melville
revisó una y otra vez su manuscrito, pero la muerte hizo que quedase con imprecisiones.
En 1924 se publica una versión que, posteriormente se pensó traicionaba la verdadera intención de su autor. Será en 1962 cuando se edita una versión definitiva, tras un concienzudo análisis de los manuscritos. De todos modos la versión de 1924 no dejó indiferente al mundo literario anglosajón. A
Melville
se le conoce fundamentalmente por su mítica obra literaria
Moby Dick
.

La temática de Billy Budd es varia y se presta a múltiples interpretaciones. A **Benjamin Britten**, parece ser que conectó con algunas que le fascinaban: la atracción incontrolable por la belleza juvenil, los dilemas morales que atormentan al ser humano y el eterno problema del bien y del mal. De ahí su decisión por escribir una ópera con esta historia y esta temática.

El libreto de la ópera, en cuatro actos, encargado al escritor **Edwar Morgan Foster** y a **Eric Crozier**
, parte de la edición de 1924, ya que se estrena en el
Covent Garden
el 1 de diciembre 1951, a petición del
Royal Opera House
para el
Festival of Britain
de 1951. El éxito obtenido no colaboró a que fuese una ópera de repertorio. Cuando en 1962 se edita la versión definitiva de la novela, en 1964 se estrena en el
Covent Garden
, también, una versión operística en dos actos, que en 1967 grabará como director de orquesta el propio
Benjamin Britten
. Esta es la versión que se ofrece en el
Teatro Real
, y que es estreno absoluto.

Billy Budd *es un joven marinero enrolado a la fuerza en un barco de guerra británico.* ***John Claggart*** *, el maestro de armas, le acusa gravemente de haberle amenazado, lo cual le lleva a un consejo de guerra. Es condenado a muerte y ajusticiado. Muchos años más tarde es el* ***capitán Vere*** *, atormentado por haber aplicado una ley injusta que acabó con un inocente, quien recuerda toda esta historia.*

TOBY SPENCE (EDWARD FAIRFAX VERE) /CORO Y ACTORES
FOTO: JAVIER DEL REAL

BILLY BUDD**, LA MEJOR ÓPERA DE BRITTEN**
POR SU CALIDAD MUSICAL

Ivor Bolton, director musical del **Teatro Real** se congratula de que se estrene en Madrid y de que se pueda ver la mejor ópera de **Britten**.

- *Peter Grimes es, tal vez, la más conocida y la más situada entre las óperas del mundo. Bil ly Budd es la segunda en cuanto conocimiento, pero no en cuanto a su calidad. Es la mejor como calidad musical. Tiene una serie de rasgos específicos que la caracterizan: la gran densidad y concentración así como lo ajustado de su escritura desde el principio a fin, con esa bitonalidad que se desarrolla desde el prólogo y con una serie de motivos que luego se repiten en los*

metales y los vientos. Es una ópera con una orquestación muy rica, muy amplia y con una serie de conjuntos realmente memorables. La escena de cómo el barco se prepara para la batalla, al principio del segundo acto, hay un coro con 25 partes que exige un enorme virtuosismo a todos los que participan.

SAM FURNESS (UN NOVICIO) / BORJA QUIZA (AMIGO DEL NOVICIO)
FOTO: JAVIER DEL REAL

Los tres personajes principales de la obra se describen musicalmente.

- ***Billy*** *es un personaje fresco, cándido, inocente, pero la voz principal es la del capitán* ***Ver e*** .

Las dos intervenciones introspectivas del capitán en el prólogo y en el epílogo de la ópera, enmarcan la acción que transcurren entre ambas. Hay, también, conjuntos musicales de una gran belleza, cargadas de poesía y con una declamación íntegra completa. En tercer lugar tenemos el personaje de
Claggart
, que se dice que personifica la maldad, aunque es un personaje mucho más complejo que todo eso. Gracias al montaje de
Debora Warner
se nos ha desvelado todas las complejidades de este personaje, cargado de contradicciones.

Se ha escogido la partitura de 1964 que consta de dos actos más prólogo y epílogo, frente a la de cuatro actos de 1951. El gran cambio entre las dos versiones tiene que ver con el capitán **V ere**
.

- *En la primera versión se dirige a los marineros. En esta segunda aparece en la intimidad de su camarote que es una forma más elocuente. También la estructura dramática está más ajustada y concisa. Hay momentos concretos fantásticos como la segunda escena del primer acto.*

DEBORA WARNER, LA ÚNICA MUJER FRENTE A 110 HOMBRES

Como característica peculiar es que es una ópera para sólo cantantes masculinos. En este montaje hay una única mujer, la cual queda fuera del escenario, ya que es la directora escénica: **Debora Warner**, de la cual pudimos ver una versión de *Julio César **(CLIKEAR)***, en 2005, en coproducción con el
Teatro Español
de Madrid. Las localidades se agotaron de inmediato.

- *Esta es mi cuarta dirección escénica de una ópera de* **Britten***, - Otra vuelta de tuerca, El rapto de Lucrecia*
y
Muerte en Venecia
- y ha sido igual de emocionante, llena de descubrimientos e igual de gratificante que la experiencias anteriores. Lo primero que había que plantearse y que planteé con mi habitual colaborador escenógrafo
Michael Levine
, la evocación de un barco: el
Indomable
, un barco de guerra del siglo XVIII. Queríamos evitar que hubiera la presencia física de un barco. Buscábamos algo más poético, sin que fuera algo abstracto. Por ello hemos decidido dar la sensación de un barco. Es decir, que en escena haya una sensación de movimiento, hay agua, hay maromas, lo propio de un barco, aunque no se trate de un barco. Esto conecta al teatro con el mar, porque cuando los barcos dejaron de ser de vela y las maromas desaparecieron de los barcos, aparecieron en los teatros. Hay un reflejo de estos dos mundos. Por ejemplo se dice que no se debe silbar en escena. Así hemos querido dar este sentido poético de un barco.

DEBORAH WARNER
FOTO:JAVIER DEL REAL

Otro de los elementos que **Debora** destaca de este montaje es que se cuenta con

- ***110 personajes masculinos****, por cierto, y* ***una sola chica*** - ella. *He trabajado con mi, también, habitual iluminador*
Jean Kalman
, que lleva muchos años trabajando conmigo. Hemos creado unos matices especiales. Otros grandes colaboradores han sido la figurinista
Chloé Obolensky
y el coreógrafo
Kim Brandstrup
. Al principio me resultó increíblemente difícil decidir cómo abordar esta obra, pero
Britten
es un dramaturgo tan excepcional que en su música pude encontrar respuestas a mis preguntas. Nos reta, constantemente, a cuestionar el bien y el mal, la inocencia y la corrupción, el amor y el odio, y sumergiéndonos en una ambigüedad abierta y sin respuesta. Aquí yace, para mí, la genialidad de la obra de
Britten
: nada es blanco o negro.

UN TRIÁNGULO COMPLEJO EXTRAORDINARIO:

CADA UNO TIENE PARTE DE LOS OTROS DOS

En la obra hay un triángulo complejo entre los tres protagonistas, que **Debora** califica de extraordinario.

- *Mi labor es presentarlos sin juzgarlos. Aunque en una primera lectura descubramos un* ***hombre bueno*** *, un* ***hombre malvado*** *y un* ***ángel vengador*** *, yo diría que ya nos estamos equivocando de camino si les definimos de esta manera. Cada uno tiene parte de los otros dos en su interior, y es cuando los tres se funden, colisionan y chocan, cuando la obra es realmente excepcional. Por ejemplo,* **John Claggart** *es, sin duda, un ángel caído, y debe serlo. Sin embargo, su temor a* ***Billy*** *, y a lo que* ***Billy*** *podría generar en él, sucede porque lo reconoce, porque ya lo ha experimentado antes. En definitiva, se nos presentan tres personajes con una naturaleza, función y estatus diametralmente opuestos, pero a través de ellos vislumbramos la universalidad de la experiencia humana. En otras palabras, su fusión psicológica puebla aspectos intrínsecos a todos nosotros, sin distinción de género; algo que es apasionante de experimentar y ver.*

ICIO)

Más información
[**Billy Budd. Britten.Entrevista T..R. **]

www.teatro-real.com Plácido Domingo