

Medio	El Mercurio
Fecha	4-8-2013
Mención	“Billy Budd” la gran producción con la que el Teatro Municipal celebra a Britten. Mención a la uno de los conciertos de la VI Temporada de Conciertos de la UAH.

EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL COMPOSITOR BRITÁNICO | Chile se suma al homenaje

“BILLY BUDD”:

la gran producción con la que el Teatro Municipal celebra a Britten

El 16 de agosto será el estreno latinoamericano de una de las piezas fundamentales de este artista. Musicólogos, directores de orquesta y *régisseurs* revelan las claves de esta ópera y analizan la extensa creación de este compositor clave del siglo XX.

PROGRAMARSE:

“Billy Budd”. Con el apoyo de la Fundación Britten-Pears

Lugar: Teatro Municipal de Santiago

Fechas: 16, 19, 21, 24 y 26 de agosto

Director Orquesta

Filarmónica: David Syrus

Régisseur: Marcelo

Lombardero

Escenografía y proyecciones:

Diego Siliano

Vestuario: Luciana Gutman

Iluminación: José Luis

Fiorruccio

Billy Budd: Craig Verm

Captain Vere: Roger

Honeywell

John Claggart: Andreas Bauer

SU ESTILO.— “Uno de mis deseos principales ha sido tratar de dar a la musicalidad de la lengua inglesa el impacto, la libertad y la vitalidad de los que fue desprovista después de la muerte de Purcell”, dijo el músico británico.

Manteniendo una incesante actividad por más de 40 años, Edward Benjamin Britten (1913-1976) cultivó casi todos los géneros y oficios musicales imaginables: pianista, director de orquesta, compositor de música de cámara, óperas, música religiosa, piezas corales, teatro musical y diversos trabajos para radio y TV.

Sus biógrafos, por lo demás, señalan que no fue casual que naciera en Lowestoft (Inglaterra) un 22 de noviembre: el mismo día que la Iglesia Católica celebra a Santa Cecilia, la patrona de la música. Y es que su vocación artística se le manifestó de manera temprana y, con el tiempo, terminaría encumbrándolo como uno de los compositores más relevantes del siglo XX.

Resulta difícil dar cuenta de los distintos, apasionantes y controvertidos aspectos que marcaron su ruta de vida. Entre otros, se destaca su declarado espíritu pacifista y sus prolíficas colaboraciones con el poeta inglés nacionalizado estadounidense Wystan H. Auden. Y en un ámbito más personal, también fue tremendamente relevante su encuentro, en 1936, con el tenor Peter Pears, quien fue su pareja hasta la muerte de Britten, en 1976, a causa de

una insuficiencia cardíaca. El cantante, por lo demás, pasó a ser su más fiel *partenaire* artístico e inspirador de sus obras más célebres: "Ese es un hecho de su biografía que me parece clave", señala el director **Rodolfo Fischer**, quien esta semana junto a la Orquesta de Cámara de Chile dirigió la *Sinfonietta*, obra que el músico británico compuso en apenas tres semanas, a los 18 años y cuando aún era estudiante del Royal College of Music de Londres. Agrega que la vida personal y artística de Britten "influyó de

manera decisiva en su creación. En la *Sinfonietta*, además, existe una tensión muy grande, como un grito liberador frente a la experiencia que está viviendo el músico británico".

Fischer considera que, en términos musicales, la obra de este compositor está marcada por una inédita madurez. "Uno escucha su opus 1 y quedas maravillado: cómo es posible que una persona a esa edad maneje tal nivel de información. Desde muy temprano mostró una riqueza de recursos más propia de un artista de larga trayectoria. Su lenguaje es extremadamente directo, pero no da regalías. Nunca escribió pensando agradar a la crítica o al público".

Piezas sinfónico-corales como el Réquiem de Guerra y óperas como "Gloriana" que compuso en 1953 para la coronación de la actual Reina Isabel II; "Peter Grimes" y "La vuelta de tuerca" —que se estrenaron en 2004 y 2006, respectivamente, en el Teatro Municipal de Santiago— revelan a un compositor tremendamente inquieto y cuyo aporte al desarrollo del género lírico del siglo XX también resulta esencial. A juicio del musicólogo y director del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, **Juan Pablo González**, al término de la II Guerra Mundial, de la que Britten no participó como objetor de conciencia, "el compositor se puso de lleno a trabajar en la creación de las condiciones para el desarrollo de una ópera nacional. Lo hizo de dos maneras. Primero creando su pequeña compañía de ópera inglesa en 1947 y fundando al año siguiente el Festival Aldeburgh para darles cabida a los estrenos de su compañía y de otras agrupaciones de formato menor. Segundo, exponiendo una ópera de cámara que pudiera desarrollarse y sobrevivir bajo las duras condiciones económicas de posguerra". González agrega que para lograr este propósito redujo la orquesta a 12 músicos y utilizó el piano para engrosar el tejido instrumental, como en

el ripieno barroco. “Este formato les permitía a compañías pequeñas y a talleres universitarios de ópera enfocarse hacia este repertorio. Además, una orquesta pequeña, donde todos pueden ser solistas, estaba muy en sintonía con las nuevas búsquedas de color instrumental del siglo XX, ya que se podían lograr combinaciones más sutiles y audibles que al trabajar con una gran masa orquestal”, puntualiza.

El director británico **David Syrus**, quien a partir del 16 de agosto conducirá el estreno sudamericano de “Billy Budd” en el Teatro Municipal de Santiago, profundiza en los aportes del músico y en esta ópera que se dio por primera vez en 1951, en el Covent Garden de Londres, con una extensión de cuatro actos. Posteriormente, en 1960

y esa es la versión que veremos en Chile, Britten la redujo a dos actos para una producción que televisó la BBC.

“Su importancia tiene que ver con su lenguaje. Britten fue responsable de revitalizar el idioma inglés en la música. Desde los tiempos de Purcell, la declamación se había vuelto muy banal y lo que hace este compositor es darle un nuevo aire”. Syrus, quien lleva más de 40 años como batuta habitual del Royal Opera House, agrega que si bien el artista abordó los convencionalismos de la gran ópera, como en “Peter Grimes”, también nos dejó “brillantes piezas de cámara y exploró diversos medios audiovisuales. Por eso digo que él expandió, como ningún otro, el lenguaje teatral”. Y explica que, dentro del género lírico del siglo XX, al igual como en la literatura lo hicieron Kafka y Camus, “introdujo la figura del *outsider* que, con el tiempo, se transformaría en todo un emblema de su trabajo”

Una gran empresa

El aporte de Britten sin duda cobra más relevancia en 2013, cuando en todo el mundo se celebran los cien años del nacimiento de este artista británico, con distintas charlas, óperas, muestras y conciertos. Chile no ha estado ajeno a este homenaje (ver notas relacionadas), lo que revela, a juicio de Rodolfo Fischer, una importante madurez artística del medio local. “Como fue un músico extraordinario y de alto vuelo, ejecutar su obra requiere cuerpos estables de lujo y muy afiatados. Últimamente el público chileno ha tenido más acceso a la creación de Britten, fundamentalmente por la consolidación que han experimentado nuestras orquestas, coros profesionales y de niños”.

Bien lo sabe el *régisieur*

les y de niños”.

Bien lo sabe el *régisieur* argentino **Marcelo Lombardero**, quien también será uno de los artifices del esperado debut de “Billy Budd” en el Teatro Municipal de Santiago.

“Que sea un estreno latinoamericano es una presión extra, pero también puedo afirmar que esta es una de las obras más complicadas que me ha tocado dirigir en toda mi carrera. Partiendo por el número excesivo de solistas en escena: más de 70, entre cantantes, coros y comparsas”, señala Lombardero, sin esconder su agotamiento físico, con muchas horas de trabajo bajo el cuerpo. El profesional también realizó, en 2006, la *régie* en el Municipal de “La vuelta de tuerca”.

David Syrus complementa que si bien estamos ante una gran producción, con importante dotación de coro y orquesta, “el desafío es que los cantantes y los instrumentos sean capaces de reflejar las distintas tonalidades, matices y *pianissimos* que plantea la partitura. Hay una sutileza que uno no puede descuidar”.

“Billy Budd”: Cruel y desoladora

Con justicia se ha escrito que “Billy Budd”, además de ser una de las piezas más importantes de Britten, en ella la disputa entre el bien y el mal —metafóricamente— se transforma en la niebla que cubre la cubierta del barco donde se desarrolla la acción. Con libreto de E.M. Forster y Eric Crozier, sobre textos del novelista Herman Melville, también ha sido calificada como un canto a la paz a través de una historia cruel y desoladora,

encarnada por un coro y un elenco solo constituido por hombres. El protagonista es un joven, tartamudo y bonachón marino británico, quien casualmente llega a la tripulación del barco de guerra "El indomable". Todos quieren a Billy Budd, salvo Claggart: el maestro de armas, quien no puede soportarlo y urde una serie de motines en su contra. En un acto de defensa propia, Billy Budd acaba con la vida de Claggart y el Capitán Vere solicita su ejecución en la horca, decisión de la que más tarde se arrepiente.

"Uno puede ver en esta historia un arquetipo de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también una tríada que incluye a Jesús, Judas y a Pilatos. Lo que plantea Meville es una suerte de parábola bíblica donde hay un ángel, un demonio y un hombre que debe escoger entre la ley y la justicia", señala Marcelo Lombardero y agrega que no quiso abordar este título desde una perspectiva un tanto reduccionista, estableciendo vínculos con la biografía del músico británico o calificarla —como ha pasado en otros análisis— como una suerte de manifiesto gay en clave lírica. "Quise escapar de estos conceptos que hoy me parecen un tanto demodé. Opté por resaltar aspectos que me resultan más universales, ya que si bien prácticamente toda la ópera de Britten está cruzada por importantes *leitmotiv* o constantes como la sumisión y la estigmatización de lo distinto, en 'Billy Budd' lo que resalta es el sacrificio de un

inocente. Claggart no soporta la belleza, no soporta la bondad porque no la puede poseer, y por eso ejerce una represión hacia el marino. Pero también está la disyuntiva, que será uno de los énfasis de mi *réglie*, que enfrenta el Capitán Vere: él debe elegir entre la ley y la justicia, y termina optando por una ley que es injusta".

El director David Syrus profundiza en este punto. A su juicio, el mar aquí cobra un papel relevante, pero a diferencia de "Peter Grimes", "no tiene una carga de violencia, como una fuerza natural que complica la vida. En 'Billy Budd' es símbolo de no estar en tierra firme, de confusión: las leyes y la moral no existen".

Sobre la puesta en escena, Marcelo Lombardero adelanta que su propuesta

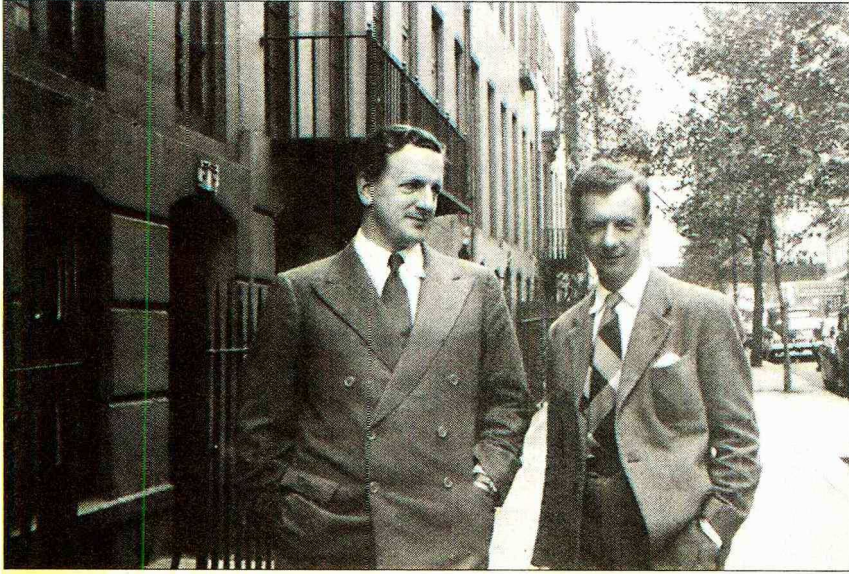
será muy cinematográfica, en el estilo de otras producciones suyas que ha mostrado en el Teatro Municipal como "Lady Macbeth del distrito de Mtsensk", de Shostakovich.

"Trabajamos con proyecciones en 3D, además incluimos mucha acción y motines que puedes encontrar en esas célebres películas de los años 60, entre otras 'Mutiny on the Bounty' y 'Billy

Budd', esta última protagonizada por el recordado Peter Ustinov. Utilicé esa imaginería fílmica porque siento que puede resultar muy cercana a un público no melómano".

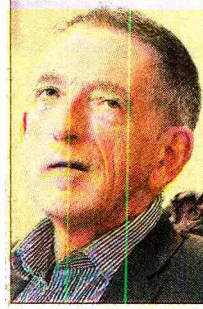
Otro de los símbolos fundamentales será el buque de guerra británico "El indomable", como "ejemplo de un mundo terrible, de encierro, donde se ejerce la violencia hacia abajo para mantener el orden. Es un estado represivo que no permite intimidad".

Y en un plano más personal, Marcelo Lombardero confiesa que es una "paradoja que un argentino esté haciendo esta obra que nos habla de la Marina Real Británica. Yo también me lo pregunté, cuando me ofreció este título Andrés Rodríguez, director del Municipal. Le dije 'Uf qué difícil a mí como argentino, como parte de la generación de Malvinas, meterme en este mundo'. Y la verdad, en estos dos años de trabajo, he tenido que estudiar y admirar a la Royal Navy. Me tuve que desprender de muchos prejuicios y creo, para alivio del público, que logré una aproximación justa, sin miradas distorsionadas".

LEGENDARIA DUPLA.— El compositor aparece junto al tenor Peter Pears, pilar fundamental de la vida y creación de este importante artista británico.

FUNDACIÓN BRITTEN-PEARS

El director David Syrus.

El régisseur Marcello Lombardero.

“La violación de Lucrecia”: la ópera de cámara que pondrá en escena la Universidad Alberto Hurtado

Estrenada en el Festival de Glyndebourne en 1946, “La violación de Lucrecia” es una de las óperas de cámara más relevantes de Benjamin Britten. La buena noticia para los melómanos es que gracias al apoyo de la Universidad Alberto Hurtado y el British Council se pondrá en escena los días 4, 5 y 6 de octubre en el GAM.

Juan Pablo González, director del Instituto de Música de este plantel, adelanta que buscaron una “ópera que no hubiera sido estrenada en Chile, con la idea de aportar al conocimiento en nuestro país de este importante compositor del siglo XX”. Agrega que justamente “La violación de Lucrecia” es una de sus producciones “que se enmarcan dentro del formato de cámara que le permite a una compañía universitaria como la nuestra montarlas, tal

como Britten lo planificó. En ella, el compositor suma un quinteto de cuerdas a un quinteto de vientos —dos formatos preexistentes, lo que facilita el montaje—, reemplaza el piano por un arpa y agrega percusión. Además, el concepto de simplicidad compleja que desarrolla el músico en esta obra, nos permite llegar a un público amplio con una ópera del siglo XX, que aborda un tema clásico que ha sido tratado en pintura y literatura a través de casi toda la historia de Occidente”.

La dirección de una orquesta de 13 instrumentistas estará a cargo de **Paula Torres**. A su juicio, la originalidad de “La violación de Lucrecia”, a diferencia de otros dramas inspirados en los relatos de Tito Livio, “es la presencia de dos narradores que comentan, desde un punto de vista

crístico, esta historia que sucedió 500 años antes de Cristo”.

Sobre los aportes musicales del compositor británico y que se ponen de manifiesto en este título, Paula Torres destaca un lenguaje compositivo neoclásico que recurre a herramientas y estilos propios del pasado: “Britten explora: utiliza elementos del Renacimiento, pero también está su manera de tratar los afectos, una característica muy propia del Barroco, la economía de material y la depurada escritura de los instrumentos. Los cantantes, además, están brillantemente trabajados. Todo eso hace que su obra siga siendo fuente de inspiración y modelo en el siglo XXI”.

Escena de "La violación de Lucrecia", que llevará a escena la compañía de la Universidad Alberto Hurtado en el GAM.

■ Charlas, exposiciones y proyecciones en DVD para navegar a fondo por las profundidades de "Billy Budd"

En todo el mundo, y en especial en su Inglaterra natal, gracias al apoyo financiero de la Fundación Britten-Pears, se están organizando conciertos, muestras y coloquios para celebrar los 100 años del nacimiento del compositor británico. "El balance del centenario, hasta el momento, ha sido excelente, con más de dos mil presentaciones de la obra de Britten en cerca de 50 países. Eso demuestra su aceptación internacional y su estatus como uno de los compositores más relevantes del siglo XX, junto con Shostakovich, Stravinsky y Prokofiev", señala a "El Mercurio" **Richard Jarman**, director general de la Britten-Pears Foundation, quien además vendrá a nuestro país al estreno de "Billy Budd". Y agrega que dentro de las actividades de celebración, sin duda que este estreno latinoamericano será un hito inolvidable "que nos llena de orgullo, porque nos permite llevar su obra a nuevas audiencias".

Dada la relevancia de estas presentaciones, el **Teatro Municipal de Santiago y el GAM** organizaron una serie de actividades complementarias gratuitas. **Mañana, a las 19:30 horas (sala principal del Municipal)**, el director **Paolo Bortolameolli** guiará un encuentro de "Detrás del telón". En esta cita, un grupo escogido del elenco compartirá con el público su experiencia en esta ópera. Bortolameolli comenta que será una oportunidad estupenda para revisar "una música donde se apuesta por un lenguaje accesible y donde la fuerza de los argumentos del libreto se transforma en un

modelo de redención para la vida actual". El mismo director, esta vez **el miércoles 7, a las 19:30 horas, en el GAM**, dará una charla explicativa de este título. **Juan Antonio Muñoz**, crítico de "El Mercurio", ofrecerá otra charla **el jueves 8, a las 19:30 horas, esta vez en la Sala Claudio Arrau** (inscripción en conferencias@municipal.cl). "Me interesa intentar dar cuenta qué significa 'Billy Budd' en medio de la obra de Britten, un mar de motivos y de música que es tan inquietante como sugestivo y que nos lleva por caminos misteriosos", comenta Juan Antonio Muñoz. Y agrega que en esta obra conviven "el pacifismo, que fue una constante en la obra del compositor; el castigo a la belleza, tema de origen romántico (Schiller) que el músico explora en su lado más oscuro; la marginalidad expresada aquí en el joven tartamudo analfabeto y bello que es Billy Budd; la pérdida de la inocencia; el acoso laboral; los límites entre el bien y el mal... En buenas cuentas, la idea es permitir que el espectador explore este caleidoscopio".

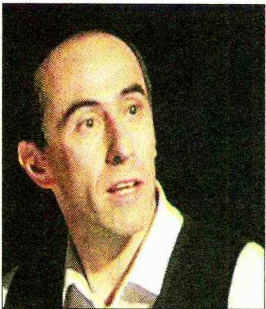
También se proyectarán en el **GAM** dos de sus óperas en **Blue Ray**. El viernes 9 de agosto será el turno de "Peter Grimes" y el sábado 10, "Billy Budd" (19:00 horas). Y en agosto, en la **Sala la Capilla del Teatro Municipal**, se está exhibiendo una muestra retrospectiva de Benjamín Britten, a propósito de su bicentenario. Y **el martes 13 (Centro Cívico de Vitacura, 19:00 horas)** el crítico Mario Córdova dará otra charla sobre "Billy Budd".

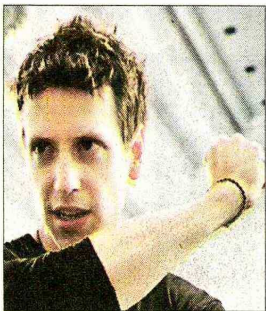
DE PELÍCULA.— La *régie* de Marcelo Lombardero tiene referencias a cintas clásicas como "Billy Budd", protagonizada por el recordado actor Peter Ustinov.

UN DESCANSO EN ALTAMAR.— Como parte de su trabajo en "Billy Budd", aparecen en las costas inglesas Britten (el segundo a la derecha) y E.M. Forster (segundo a la izquierda).

Juan Antonio Muñoz, crítico de "El Mercurio".

El director Paolo Bortolameolli.

KRISTIAN TOCZKO

GETTY IMAGES

