

BILLY BUDD

BENJAMIN BRITTEN

BENJAMIN BRITTEN

BILLY BUDD

Livret de Edward Morgan Forster & Eric Crozier
d'après la nouvelle de Herman Melville

Opéra en deux actes

(deuxième version)

1964

LIVRET

C'est le compositeur Benjamin Britten qui se penche en premier sur le sujet de *Billy Budd* en redécouvrant une nouvelle d'Herman Melville de 1891, sur laquelle travaille justement l'écrivain Edward Morgan Forster. Une collaboration se met alors en place entre ce dernier, qui a d'ailleurs écrit sur cette nouvelle dans son ouvrage théorique *Aspects du roman* en 1927, et Eric Crozier. Britten ayant entretemps obtenu la commande d'un nouvel opéra, les deux auteurs se lancent dans l'écriture du livret en se répartissant le travail : à Crozier les recherches historiques et contextuelles, notamment sur l'univers du bateau, à Forster la conception de la structure du récit et de son équilibre dramatique.

PARTITION

Après cinq versions du livret, Britten se met finalement à composer durant la saison estivale de l'année 1950. Un an plus tard, à l'automne, l'opéra est terminé. D'abord imaginé en deux actes, il est créé dans une première version de quatre actes en 1951 à Londres, avant d'être entièrement remanié des années plus tard, pour une nouvelle création en deux actes en 1964. Cette dernière passe rapidement à la postérité.

3

PERSONNAGES

EDWARD FAIRFAX VERE, capitaine de <i>L'Indomptable</i>	<i>Ténor</i>
BILLY BUDD, matelot enrôlé de force, gabier de misaine	<i>Baryton</i>
JOHN CLAGGART, capitaine d'armes	<i>Basse</i>
MR REDBURN, le second	<i>Baryton</i>
MR FLINT, officier de manœuvre	<i>Baryton</i>
RATCLIFF, lieutenant	<i>Basse</i>
RED WHISKERS, matelot enrôlé de force, de son vrai nom Joseph Higgins	<i>Ténor</i>
DONALD, matelot	<i>Baryton</i>
DANSKER, vieux matelot	<i>Basse</i>

LE NOVICE	<i>Ténor</i>
SQUEAK, caporal d'armes	<i>Ténor</i>
LE MAÎTRE D'ÉQUIPAGE	<i>Baryton</i>
PREMIER MAÎTRE	<i>Baryton</i>
SECOND MAÎTRE	<i>Baryton</i>
LA GRAND'HUNE	<i>Ténor</i>
AMI DU NOVICE	<i>Baryton</i>
ARTHUR JONES, matelot enrôlé de force	<i>Baryton</i>
QUATRE JEUNES MATELOTS	<i>Voix d'enfants</i>
MOUSSE	<i>Rôle muet</i>

CHŒUR DES MATELOTS :

officiers, matelots, gargoussiers, tambours, marsouins

ORCHESTRE

4 flûtes (dont piccolos)
 2 hautbois, cor anglais
 2 clarinettes (dont une clarinette en *mi* bémol)
 2 clarinettes basses
 1 saxophone alto
 2 bassons, 1 contrebasson
 4 cors
 4 trompettes
 3 trombones
 1 tuba

4

Timbales
 Percussions (6 pupitres)

Harpe

Cordes

DURÉE MOYENNE

2 heures 35 environ

CRÉATION

Première version (quatre actes) créée le 1er décembre 1951
au Covent Garden à Londres.

Direction musicale. Benjamin Britten
Peter Pears (Vere), Theodor Uppman (Billy Budd),
Frederick Dalberg (John Claggart)

Seconde version en deux actes créée en 1964
au Covent Garden à Londres.

Direction musicale. Sir Georg Solti
Peter Pears (Vere), Joseph Ward (Billy Budd),
Michael Langdon (John Claggart)

CRÉATION EN FRANCE

1952, au Théâtre du Châtelet (Paris).

Direction musicale. Benjamin Britten
Peter Pears (Vere), Theodor Uppman (Billy Budd),
Frederick Dalberg (John Claggart)

5

L'ŒUVRE À LYON

Le 21 mars 2026, à l'Opéra national de Lyon.

Direction musicale. Finnegan Downie Dear
Mise en scène. Richard Brunel
Scénographie. Stephan Zimmerli
Paul Appleby (Vere), Sean Michel Plumb (Billy Budd),
Derek Welton (John Claggart)

PROLOGUE

Seul et âgé, le Capitaine Edward Fairfax Vere est tourmenté par ses souvenirs de l'été 1797. À bord de *L'Indomptable*, il menait la guerre contre les Français. Leurs idées révolutionnaires, en plein essor, faisaient peser l'ombre d'une mutinerie sur le navire. Il se remémore les événements qui suivirent et qui continuent de le hanter.

PREMIER ACTE

Pendant qu'un canot aborde un navire marchand, des matelots briquent une partie du pont principal sous les ordres cinglants du Premier Maître. Ce dernier est bousculé accidentellement par l'un d'entre eux, le Novice, qui est alors condamné à recevoir vingt coups de fouet.

6

Le canot ramène trois hommes enrôlés de force des *Droits de l'Homme*, le navire marchand abordé. Le capitaine d'armes, John Claggart, est chargé de les interroger. Alors que les deux premières recrues sont peu prometteuses et que les Officiers se plaignent, Billy Budd s'avance. Jeune, vigoureux et sans foyer, Billy semble être la recrue parfaite, malgré son bégaiement apparent. La joie des Officiers se fait courte, puisqu'ils croient entendre un cri révolutionnaire dans les adieux de Billy à son navire : « Adieu, *Droits de l'Homme* ». Claggart donne alors pour mission au caporal Squeak de surveiller Billy et de jouer avec son tempérament. Billy, lui, rencontre les autres matelots, qui lui conseillent de se méfier de Claggart et louent le Capitaine Vere. Convaincu, Billy promet de vouer sa vie au Capitaine (Scène 1).

Une semaine plus tard, le Capitaine convoque les Officiers pour leur parler des affrontements à venir, mais aussi du risque de mutinerie. Les Officiers, inquiets à propos de Billy Budd, sont rassurés par Vere (Scène 2). Pendant ce temps, les matelots chantent. Seul le vieux Dansker se tient à part, refusant de prendre part à la fête. Pour lui remonter le moral, Billy va lui chercher une chicque dans ses affaires, seul plaisir que désire encore le vieux matelot. Or, Billy dé-

couvre Squeak fouillant dans ses affaires. Un combat s'ensuit duquel Billy prend rapidement le dessus. Claggart arrive, punit Squeak et félicite Billy. Mais une fois seul, Claggart jure de se débarrasser de Billy Budd. Il charge le Novice de corrompre le jeune marin en l'incitant à se mutiner contre de l'or. Le Novice tire Billy d'un cauchemar et lui propose de mener une mutinerie. Billy se met à bégayer sous le choc, ce qui fait venir Dansker. Ce dernier le calme et lui rappelle de se méfier de Claggart (Scène 3).

DEUXIÈME ACTE

7 Quelques jours plus tard, la brume pèse sur le navire comme l'attente sur les matelots. Alors que Claggart s'apprête à accuser Billy Budd auprès du Capitaine, une voile française est aperçue. Tout l'équipage se met en place pour le combat, réjouit d'enfin voir l'action arriver. La tension est de courte durée, puisque le vent tombant et la brume rendent la poursuite du bateau ennemi impossible. Claggart peut alors faire son accusation. Le Capitaine, incrédule, annonce tout de même une confrontation entre les deux hommes (Scène 1). Le Capitaine Vere, dans sa chambre, convoque d'abord Billy. Ce dernier, radieux, pense accéder à une promotion. Vere appelle ensuite Claggart et lui ordonne de témoigner face à Billy Budd, en rappelant les peines encourues pour faux témoignage. Le capitaine d'armes accuse Billy de mutinerie. Le jeune matelot, sous le choc, ne parvient pas à s'exprimer autrement qu'en lançant son poing contre Claggart. Frappé au visage, ce dernier s'effondre et meurt sur le coup. Le Capitaine Vere renvoie Billy et appelle ses Officiers. Il doit convoquer une cour martiale d'urgence afin de décider du sort de Billy. Si tout le monde apprécie le jeune marin, nul ne saurait aller contre le Code de la guerre. Billy implore le Capitaine de le sauver, mais Vere, impuissant, voit les Officiers le condamner à être pendu le lendemain matin (Scène 2).

Avant le lever du soleil, Billy attend son châtiment dans une cellule. Dansker lui rend visite en cachette et lui annonce qu'une partie de l'équipage est prête à se soulever pour le sauver. Billy refuse : il a

accepté son sort et demande aux autres matelots d'en faire autant. Il fait ses adieux à Dansker, puis une fois seul, à son ancien navire. L'heure de l'exécution est arrivée et tout le monde est présent sur le pont pour y assister. Pendant que Billy se dirige vers le grand mât, l'agitation monte dans l'équipage. Les Officiers ordonnent aux matelots de descendre du pont. L'exécution peut reprendre, dans le silence (Scène 4).

ÉPILOGUE

On retrouve le vieux Edward Fairfax Vere, seul, comme dans le prologue. Il contemple encore les souvenirs de ces événements, rongé par la culpabilité, et admet qu'il aurait pu sauver Billy Budd.

Sidney Ali

(Étudiant à l'ENS de Lyon)

EDWARD FAIRFAX VERE est le capitaine de *L'Indomptable*, navire de guerre à bord duquel Billy Budd se fait enrôler de force accompagné par **RED WHISKERS**, de son vrai nom Joseph Higgins, ténor et **ARTHUR JONES**, baryton. Hanté par ses souvenirs, le Capitaine se rapproche de n'avoir pas sauvé ce jeune homme à la vertu irréprochable et à la beauté inégalée après que celui-ci tua sous le coup de la rage et de l'humiliation le capitaine d'armes, John Claggart, double maléfique de Vere. Le Capitaine Vere est le seul témoin vivant de cette tragédie. Vieux et assailli par la culpabilité, il nous livre sa vision des faits. De fait, ses interventions vocales s'apparentent souvent à un style « récitatif » qui alterne entre *recto tono* et grands sauts intervalliques emphatiques grâce à sa tessiture de ténor. L'érigeant en symbole de justice face à la corruption, Britten nous permet de mieux cerner les failles de ce personnage dans le Prologue et l'Épilogue.

WILLIAM BUDD surnommé **BILLY** est un gabier de misaine (celui qui travaille au mât pour manœuvrer les voiles). Somptueux baryton aux airs mélismatiques, il est révérend par tous pour sa grande beauté dès son arrivée à bord. Seul point noir : un bégaiement, qui lui coûtera la vie. Malheureusement, Billy, disant au revoir à son ancien navire des *Droits de l'Homme*, se voit soupçonné de mutinerie. Cela ne sera que le premier écueil dans un parcours que le capitaine d'armes rendra difficile. En effet, Claggart voue une admiration mêlée de haine au jeune homme. Il ne veut que sa perte et pourtant, par un retournement subit, il meurt de la main de Billy. Symbole de l'homme vertueux, Billy accepte son sort et renonce à être sauvé par les autres matelots.

JOHN CLAGGART, capitaine d'armes est le principal adversaire de Billy. À l'aide du **NOVICE**, ténor et de **SQUEAK**, caporal d'armes – dont le nom nous rappelle ses cris de peur et sa voix de ténor plus aigüe que celle de son maître –, Claggart fait discrètement régner la terreur. Accusant Billy de mutinerie, on pourrait dire qu'il cherche à faire taire son propre désir en tuant l'objet de ses fantasmes. Son désir pour Billy point pourtant dans ses évocations solitaires au

deuxième acte (« *O Beauty, O Handsomness* ») où il est accompagné par les cuivres dans le registre grave de sa voix de basse. Sadique, il rêve d'un pouvoir total qui est évidemment illusoire.

DANSKER, vieux matelot et basse, est son plus fidèle ami. Il le garde des pièges de Claggart. C'est lui qui vient le voir en secret dans sa cellule et lui propose de le sauver en organisant une mutinerie de l'équipage, ce que Billy refuse.

MR FLINT, officier de manœuvre, baryton, **RATCLIFF**, lieutenant, basse, condamnent Billy dans le tribunal que le Capitaine Vere met en place après le meurtre de Claggart.

Sidney Ali
(Étudiant à l'ENS de Lyon)

**Retrouvez l'intégralité du livret-
programme de *Billy Budd***

en vente au prix de 9 € :

. sur le site de l'Opéra, à l'achat du billet

. au 04 69 85 54 54

. au guichet

BENJAMIN BRITTEN
BILLY BUDD