

NAXOS

Daniel-François-Esprit

AUBER

Overtures • 3

La Barcarolle

Les Chaperons blancs

Lestocq

La Muette de Portici

Le Serment

Rêve d'amour

**Moravian
Philharmonic
Orchestra**

Dario Salvi

Daniel-François-Esprit Auber (1782–1871)

Overtures • 3

Daniel-François-Esprit Auber, one of the most popular French composers of the 19th century, came to his abilities late in life. After meeting the librettist Eugène Scribe (1791–1861), they developed a dynamic lifelong working partnership. Their famous historical grand opera *La Muette de Portici* is a key work in operatic history, and helped to inspire the 1830 August revolution in Brussels. Auber himself experienced four French Revolutions (1789, 1830, 1848, 1870). The last ('The Commune') hastened the end of his life. He died on 12/13 May 1871 aged 89, in the pitiful conditions of civil strife, after a long and painful illness which worsened during the Siege of Paris. He refused to leave the city he had always loved despite the dangers and privation, even after his house had been set on fire.

1 Grande Overture pour l'inauguration de l'Exposition à Londres, AWV 199 (1862)

(E major, 4/4 – C major, 6/8 – E minor – E major – B major – E major)

This concert overture was written for the Grand Exhibition of 1862, together with works by Verdi and Meyerbeer. Auber's sculpted figure is to be found on the south-west corner of the plinth of the Albert Memorial. After a serene but solemn introduction for the horns in common time (as used in the choreographer Victor Gsovsky's *Grand Pas Classique* of 1949), the mood changes in tone and metre through a restless transition (in a busy 6/8) before juxtaposing a sharp, angular and somewhat chromatic theme (in E major) with a lyrical and freely flowing secondary idea (*cantabile sostenuto* in B major). The development contains some rather startling dissonances and the return of the cantabile melody in the tonic. The chromatic elements and syncopations add a certain grainy texture to Auber's usually fairly unadventurous harmony.

La Barcarolle, ou L'Amour et la Musique, AWV 38 (1845)

Scribe's libretto is a variation on the theme of the artist's life (*Künstlerleben*). In 18th-century Parma, the Count de Fiesque tries to help his half-brother, the composer Fabio, by giving him the poem to a barcarolle which he is to set to music, and thus bring his work to the attention of the Grand Duke. They inadvertently become involved in an intrigue for preferment by the Marquis de Felino and the Kapellmeister Cafarini, but in the end all is resolved.

2 Overture (C major, 4/4 – F major – D minor – G major – C major)

The *Overture* features music from the Act II *Finale*, and from two duets: one in Act III between Cafarini and the Count, and the other in Act I between Cafarini and Fabio – whose lyrical middle section provides the central melody. The extended introduction in C major opens with a buoyant dotted motif which becomes *pianissimo*, with hushed strings like a quartet, broken by a bright fanfare, and alternating between the two until a climax in a bright dotted sequence of chords. A gentle woodwind passage transitions to the *leggero* F major *Allegro* in common time (a dancing theme used later in Auber's ballet *Marco Spada*, 1857). A truncated development sees the mood darkening in the minor key, before returning to the major for the serious central theme, an arching affecting melody in treble octaves, over a rustling bass and sustained pedal (largely on G3). This shifts to G and a developed chordal fanfare motif. The first dancing subject is recapitulated in the dominant key of C and begins the *plus animé* peroration, with great rising treble chords and powerful writing for the trombones. The opera was popular in Germany; in France there were only 27 performances.

3 *Entr'acte to Act II* (Allegro maestoso – Allegro, C major, 6/8)

This uses the melody that opens the duet in Act I for Fabio and the Count. It is an elegant and gracious waltz, underlying the courtly atmosphere, striking for the *sforzando* beats. It has a middle section in the minor key before moving into the coda, with high woodwind staccato and brief but brilliant variations.

4 *Act III: Air de danse* (Allegro, 6/8, F minor)

This rushing tarantella has the usual serious inflection, with a D major interlude featuring a play on thirds.

Les Chaperons blancs, AWV 27 (1836)

One of Auber's least successful works (a mere twelve performances), the scenario tells how Marguerite and her guardian, the rich perfumer Vanderblas, save Count Louis of Brabant (1330–1384) from the civic conspiracy of the 'White Hats' in later 14th-century Ghent.

5 *Overture* (G minor *alla breve* – B flat major, 3/4 – E flat major – A flat major *alla breve* – B flat major)

The refined *Overture* begins with a dramatic figure for full orchestra in G minor: Marguerite's cry of betrayal in Act II. This is followed by a hushed *Andante* in B flat major, reflecting the deep attraction between Marguerite and Count Louis in their Act II duet. A gesticulatory figure leads precipitously into the traitor Gilbert's polonaise from Act III, in the subdominant of E flat, an open key appropriate to the gallantry of this swaggering theme. This is developed before a dramatic *Andante* transition, with descending cello, merging into a smooth melancholy melody over an agitated semiquaver string ostinato, full of unease, depicting the conspiracy against the Count. A dramatic climax gives way to a smooth transition heralding the third major theme, the Count's Act III aria (in the dominant F major). The beautiful, aspirational theme, over a measured crochet arpeggio, is tinged with sadness, and is almost mystical. There is some development to an

impassioned highpoint, with the sudden resumption of the C minor 'conspiracy music'. This recapitulation, briefly developed, smooths the aria melody into the tonic B flat major. An extended binary coda derived from the end of Act II is in broad chords with chromatic inflexion, moving into a peroration on the repeat.

6 *Entr'acte to Act II* (Allegro, C major, 2/4)

This brief piece is made up of short staccato bars interspersed with sinister tremolos, preparing for the troubled action to follow, a point underscored by its unresolved conclusion in the relative minor.

7 *Entr'acte to Act III* (Allegro, B flat major, 3/4)

This presents a variant on the introductory trio – a polonaise. It is kept aloft by the trumpets, and moves into a minor key section featuring bell-like chords. The melody is catching in its verve and spirit, one of the most charming pieces that Auber ever wrote in the comic mode, and was later used in the ballet *Marco Spada* (1857).

Lestocq, ou L'Intrigue et l'Amour, AWV 24 (1834)

Elizabeth (1709–1762), the daughter of Peter the Great, is declared incapable of succeeding her father. She retires to the provinces accompanied by a French doctor named Lestocq, a former favourite of the Tsar – an able and ambitious man. He organises a conspiracy and restores Elizabeth to the throne (1741). The work was moderately successful in France, with 93 performances until 1840.

8 *Overture* (D minor *alla breve* – 4/4 – D major)

The *Overture* is particularly beautiful. It unfolds in two parts, the opening section an extended D minor oboe solo over plucked strings and sustained horns and bassoons, full of melancholic reflection, capturing the sad implications of this Russian story, but always kept in motion, never indulgently lingering. This is heard again at the beginning of Act III (see *Auber – Overtures, Vol. 2*

8.574006, [9]). There is a dramatic development, before the *Overture* suddenly launches into the second faster *allegro* D major section, taken from the Act I finale – the brisk military *galop* expressing the *carpe diem* philosophy of the soldier's life (*Il faut s'amuser, rire et boire*), the aspiring lyrical section reflecting the Empress Elizabeth's yearning for peace (*Que mes jours sans nuage restent purs et sereins*), both of which also derive form from the extended Act I finale.

9 *Entr'acte to Act II* (Allegro, G minor – B flat major, 6/8)

This is a brief, breathless piece, a precipitate introduction to the aria for Catherine (servant of the police chief Golofkin) (*Ah! c'est en vain que j'étudie*), introducing the dramatic opening and the smoother second subject in sixths, before building up excitement in 15 bars of rushing iterative staccato semiquaver figures over a pulsing bass line.

La Muette de Portici, AWW 16 (1828)

10 *Overture* (G minor, 4/4 – B-flat major 6/8 – G minor 4/4 – D major – G minor – G major)

Auber's first *grand opéra* was performed at the Paris Opéra on 29 February 1828, with the legendary tenor Adolphe Nourrit (1802–1839) as Masaniello. By 1882 it had been given 505 times. The story concerns the Neapolitan fisherman folk hero and revolutionary Massimo Aniello who led a popular rebellion against Spanish oppression in 1647. In the opera, Masaniello's sense of injustice is inflamed by the seduction of his mute sister Fenella (famously portrayed by a dancer) by the Spanish viceroy. This opera is regarded as Auber's masterpiece. The work rapidly became known all over the world, and revolutionised established traditions through the novelty of the subject and striking originality of the music. The *Overture* begins stormily with crashing diminished seventh chords, music taken from Masaniello's recitative and aria at the beginning of Act IV, which is repeated after a quieter gloomy interlude, the winds in thirds. A running triplet passage in the strings

over a swift ostinato launches a restless, solemn but dramatic melody, full of melancholy and menace, establishing the mood of the drama and its tragic implications. This is underscored by the restrained orchestration which infuses a darker atmosphere – the strings always busy, brilliant trumpets always stressing the climaxes. The music lifts into the major dominant and leads into the main theme of the *Overture*, a stirring march-like tune with strong military punctuation which forms a chorus 'All honour to Masaniello', a hymn to freedom in Act IV. After a spirited development with powerful woodwind writing, the theme is exhilaratingly heard again, before a *più animato* coda brings the *Overture* to a rousing conclusion in the tonic major, sombre but exultant.

Rêve d'amour, AWW 51 (1869)

Auber was only a few weeks short of his 88th birthday when the opera was produced on 20 December 1869. The story recreates 18th-century French society, and sustains an idyllic atmosphere in the mode of the artist Jean-Antoine Watteau (1684–1721). It follows the fortunes and vicissitudes of love in the life of Marcel, a young peasant farmer who becomes a successful soldier (created by Victor Capoul, 1839–1924). Marcel's friendly rival is the Chevalier de Bois-Joli (created by the famous baritone Pierre Gailhard, 1848–1918). Harmonic and instrumental experiments indicate that the composer was keeping abreast of musical trends whilst remaining true to his own style. There were only 27 performances, with 1870 marking the outbreak of the Franco-Prussian War.

11 *Overture* (G major *alla breve* – C major, 6/8 – 4/4 – 6/8 – G major)

The short binary overture is charming, full of fresh ideas. The extended introduction has motifs from the Act II duet for Henriette and Marcel framing the *andante* melody (for strings and clarinet) of Denise's Act III romance (*Je l'aimais tant*). The main *Allegro* presents ideas from the Act II finale, the galloping music of Marcel's departure for

a military career encapsulating the theme of the villanelle sung by the Chevalier (*J'ai perdu ma tourterelle*) in G major – so neatly juxtaposing the two male protagonists, and the pull between the dream of love and the glory of soldierly prowess. It is a lovely *pastorale* that reaches its climax in a mood of great playfulness.

12 *Entr'acte to Act III* (Allegretto, 2/2, D major)

This, one of the longest entr'actes Auber wrote, sustains the mood of reticence and idyllic hopefulness: a ternary movement with an ostinato of three quaver chords over which a perky staccato theme emerges. This is varied in the winds in the 'B' section, reaching a climax in the third repeat where the ostinato is replace by staccato bassoons and a pedal on D2. All suddenly subsides into a dreamy fading 6/8 *Andante*.

Le Serment, ou Les Faux monnayeurs, AWW 22 (1832)

13 *Overture* (F major, 6/8 – 4/4 – 6/8 – 2/4)

The plot, set in Toulon in 1800, involves Captain John, a brigand chief and counterfeiter, betrothed to Marie, the innkeeper Andiol's daughter. She eventually marries her true love Edmond, a farmer who becomes the hero of the Battle of Marengo. The music has ingenious details and refined orchestration. The *Overture* establishes three distinct thematic worlds. The first is pastoral, in the extended ternary *Andantino* introduction, a long, lazy barcarolle in rich woodwind thirds, suggesting the seaport and the lives of Marie and Andiol. The busy theme of the

alla breve – *Allegro vivace* introduced by trumpets presents the world of the counterfeiter, with their work evoked in the unusual effect *col legno* of the tapping of the bows on wood (like the coiners in *Les Diamants de la couronne*). The third arena is military, involving both Captain John and to the long-suffering Edmond who escapes death on discovering the counterfeiters only by fleeing and enlisting. The use of side and bass drum, brassy fanfares (familiar from *Fra Diavolo*), and the *Allegro mouvement de Pas redoublé* capture the swagger and panache of these characters, and the patriotic theme embodied in Edmond's adventures as a soldier. A quiet reflective middle section in the relative minor suggests his sad experiences. The coda is particularly brilliant. The work received 100 performances until 1849.

Robert Ignatius Letellier

Bibliography

Letellier, Robert Ignatius: *Daniel-François-Esprit Auber. The Man and His Music*. (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010)
The Overtures of Daniel-François-Esprit Auber (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011)

The sheet music used in this recording was edited by Dario Salvi and is now available on Naxos Sheet Music Publishing: <https://publishing.naxos.com/collections/daniel-francois-esprit-auber-sheet-music>

Daniel-François-Esprit Auber (1782–1871)

Ouvertures • 3

Daniel-François-Esprit Auber, l'un des compositeurs français du XIXe siècle les plus populaires, ne mit ses capacités à profit que tardivement. Il fit la connaissance du librettiste Eugène Scribe (1791–1861), qui devint son partenaire attitré et dynamique et le demeura jusqu'à sa mort. Leur célèbre grand opéra historique *La Muette de Portici* est une œuvre charnière de l'histoire de l'art lyrique, et elle fut d'ailleurs l'un des éléments déclencheurs de la Révolution bruxelloise d'août 1830. Auber fut lui-même témoin de quatre révolutions françaises (celles de 1789, 1830, 1848 et 1870). La dernière (la Commune) précipita sa propre disparition : il mourut le 12 mai 1871 à l'âge de 89 ans, dans le contexte très pénible de la guerre civile, au terme d'une longue et douloureuse maladie qui fut aggravée par le Siège de Paris. Malgré les dangers et les privations, il refusa de quitter la ville qu'il avait toujours aimée, y compris après que sa maison eut été incendiée.

1 Grande Ouverture composée pour l'inauguration de l'Exposition de Londres, AWW 199 (1862)

(mi majeur 4/4 – ut majeur 6/8 – mi mineur – mi majeur – si majeur – mi majeur)

Cette ouverture de concert fut écrite pour la Grande Exposition de 1862, parallèlement à des œuvres de Verdi et de Meyerbeer. On voit d'ailleurs la figure d'Auber sculptée au coin sud-ouest du socle de la statue de l'Albert Memorial de Londres. Après une introduction sereine mais solennelle confiée aux cors à 4/4 (comme dans le *Grand Pas classique* de 1947), le morceau change de ton et de mesure par le biais d'une transition agitée (sur un 6/8 affaîré) avant de juxtaposer un thème âpre, angulaire et quelque peu chromatique (en mi majeur) à une idée secondaire lyrique et limpide (*cantabile sostenuto* en si majeur). Le développement contient quelques dissonances assez surprenantes et voit le retour de la

mélodie cantabile à la tonique. Les éléments chromatiques et les syncopes ajoutent une sorte de texture granuleuse à l'harmonie d'Auber, généralement assez peu audacieuse.

La Barcarole, ou L'Amour et la Musique, AWW 38 (1845)

Le livret de Scribe est une variation sur le thème de la vie d'artiste (*Künstlerleben*). Dans la Parme du XVIIIe siècle, le comte de Fiesque, qui souhaite venir en aide à son demi-frère, le compositeur Fabio, lui confie le poème d'une barcarolle afin qu'il le mette en musique, espérant ainsi attirer l'attention du grand-duc sur son travail. Tous deux se retrouvent involontairement mêlés à une intrigue destinée à favoriser le marquis de Felino et le Kapellmeister Cafarini, mais au bout du compte, tout se terminera bien.

2 Ouverture (ut majeur 4/4 – fa majeur – ré mineur – sol majeur – ut majeur)

L'ouverture renferme des pages du finale du deuxième acte, ainsi que de deux duos : celui de Cafarini et du comte au troisième acte, et celui de Cafarini et Fabio au premier acte — duo dont la section intermédiaire pleine de lyrisme fournit la mélodie centrale du morceau. La longue introduction en ut démarre sur un vif motif pointé qui s'apaise *pianissimo*, avec des cordes assourdies comme pour un quatuor, interrompu par une fanfare éclatante, et alternant entre les deux jusqu'à un paroxysme porté par une lumineuse séquence d'accords pointés. Un tendre passage confié aux bois opère la transition vers l'Allegro *leggiro* en fa majeur à 4/4 (un thème dansant qui sera utilisé ultérieurement dans le ballet *Marco Spada* de 1857). Un développement tronqué voit l'atmosphère s'assombrir vers le mineur avant un retour au majeur pour le thème central sérieux, une touchante mélodie en arc où des octaves aigües surplombent le bruissement de la ligne de basse et une pédale soutenue (principalement sur un sol3). On module

ensuite en sol majeur sur un ample motif de fanfare par accords. Le premier sujet dansant est récapitulé dans la tonalité de dominante d'ut majeur et lance la péroration marquée *plus animé*, avec de grands accords de basse ascendants et une vigoureuse écriture pour les trombones. Cet opéra rencontra le succès en Allemagne mais ne fut représenté que 27 fois en France.

3 Entr'acte de l'Acte II (ut majeur 6/8)

Ce morceau utilise la mélodie qui ouvre le duo de Fabio et du comte au premier acte. C'est une valse élégante et gracieuse qui nous présente le contexte de la cour et dont on remarque les pulsations *sforzando*. Elle renferme une section centrale en mineur, puis on passe à la coda, avec des staccatos des bois aigus et des variations brèves mais brillantes.

4 Acte III: Air de danse (fa mineur 6/8)

La tarentelle empressée du troisième acte adopte le sérieux voulu, avec un interlude en ré majeur jouant sur des tierces.

Les Chaperons blancs, AWW 27 (1836)

Il s'agit de l'un des ouvrages d'Auber les moins bien accueillis par le public, avec seulement 12 représentations. Son intrigue, qui se déroule à Gand au XIVe siècle, raconte comment Marguerite et son tuteur, le riche parfumeur Vanderblas, sauvent le comte Louis de Brabant (1330–1384) de la révolte des gens de métier dits « Les Chaperons blancs ».

5 Ouverture (sol mineur *alla breve* – si bémol majeur 3/4 – mi bémol majeur – la bémol majeur *alla breve* – si bémol majeur)

Raffinée, l'ouverture débute par un saisissant dessin pour tout l'orchestre en sol mineur : c'est le cri de Marguerite qui se voit trahie au deuxième acte. Vient ensuite un *Andante* assourdi en si bémol majeur qui illustre l'irrésistible et mutuelle attirance de Marguerite et du

comte Louis dans leur duo du deuxième acte. Un dessin gesticulant nous précipite dans la polonaise chantée par le traître Gilbert au troisième acte, dans la sous-dominante de mi bémol majeur, tonalité ouverte bien adaptée à la galanterie de ce thème bravache. Le tout est développé avant une surprenante transition *Andante* avec un dessin descendant de violoncelle. Celui-ci débouche sur une mélodie douce et mélancolique au-dessus d'un ostinato de doubles croches dont l'agitation confine au malaise, joué aux cordes, décrivant le complot ourdi contre le comte. Un apogée théâtral laisse place à une souple transition qui annonce le troisième thème en majeur, l'air chanté par le comte au troisième acte (dans la tonalité de dominante de fa majeur). Le très beau thème ambitieux surplombant des arpèges de noires mesurées est teinté d'une tristesse quasi mystique. Il est partiellement développé jusqu'à un apogée passionné, avec la soudaine reprise de la musique de la conjuration en ut mineur. Cette récapitulation, brièvement développée, mène en douceur la mélodie de l'aria vers la tonique de si bémol majeur. Une longue coda binaire dérivée de la fin du deuxième acte, est présentée sur d'amples accords avec des inflexions chromatiques qui aboutissent à une péroration sur la reprise.

6 Entr'acte de l'Acte II (ut majeur 2/4)

Le bref entr'acte du deuxième acte est constitué de courtes mesures staccato émaillées de sinistres tremolos, préparant le terrain pour les sombres péripéties à venir, ce que souligne la conclusion non résolue dans la relative mineure.

7 Entr'acte de l'Acte III (si bémol majeur 3/4)

L'entr'acte du troisième acte présente une variante du trio de l'introduction, une polonaise. Elle est soutenue par les trompettes et évolue vers une section en mineur ponctuée d'accords qui rappellent des cloches. Pleine de verve et d'esprit, cette mélodie accrocheuse est l'une des pièces les plus charmantes jamais écrites dans le mode comique par Auber, qui la réutilisera d'ailleurs dans le ballet *Marco Spada* (1857).

Lestocq, ou L’Intrigue et l’Amour, AWW 24 (1834)

Elisabeth (1709–1762), la fille de Pierre le Grand, est déclarée incapable de succéder à son père. Elle se retire dans les provinces en compagnie d'un médecin français nommé Lestocq, l'ancien favori du tsar, homme habile et ambitieux qui va intriguer pour rendre son trône à Elisabeth (1741). L'ouvrage a été modérément réussi en France, avec 93 représentations jusqu'en 1840, mais son ouverture est particulièrement belle.

8 *Ouverture* (ré mineur *alla breve* 4/4 – ré majeur)

Elle se déploie sur deux volets, la section initiale constituée d'un long solo de hautbois en ré mineur au-dessus de cordes pincées et de cors et de bassons soutenus, empreints d'une mélancolie pensive, qui restitue la tristesse sous-jacente de ce récit russe mais en maintenant constamment son élan, sans jamais céder à la tentation de traîner. On réentendra cette page au début du deuxième acte. Un développement dramatique intervient avant que l'ouverture ne se lance soudain dans la seconde section *allegro* plus vive en ré majeur, reprise du finale du premier acte—le galop militaire enjoué qui exprime la philosophie hédoniste de la vie de soldat (« Il faut s'amuser, rire et boire »), la section lyrique pleine de ferveur reflétant la veine pacifiste de la tsarine Elisabeth (« Que mes jours sans nuage restent purs et sereins »), tous deux empruntés au long finale du premier acte.

9 *Entr'acte de l'Acte II* (Allegro, sol mineur – si bémol majeur 6/8)

Il s'agit d'un morceau bref et échevelé, l'introduction hâtive de l'air de Catherine (qui sert le chef de police Golofkine) (*Ah ! c'est en vain que j'étudie*). Elle présente l'ouverture saisissante et le second sujet plus apaisé sur des sixtes avant de faire monter la tension au fil de 15 mesures de dessins de doubles croches staccato itératives qui se bousculent au-dessus d'une ligne de basse lancinante.

La Muette de Portici, AWW 16 (1828)

10 *Ouverture* (sol mineur 4/4 – si bémol majeur 6/8 – sol mineur 4/4 – ré majeur – sol mineur – sol majeur)

Le premier grand opéra d'Auber fut créé à l'Opéra de Paris le 29 février 1828 ; le légendaire ténor Adolphe Nourrit y tenait le rôle de Masaniello (1802–1839). Dès 1880, l'ouvrage avait déjà été représenté quelque 500 fois. La trame suit le pêcheur napolitain Massimo Aniello, héros et révolutionnaire qui mena un soulèvement populaire contre l'oppression espagnole en 1647. Dans l'opéra, le sens de l'injustice de Masaniello est piqué au vif par le vice-roi espagnol, qui s'est avisé de séduire Fenella, la sœur muette du protagoniste. Cet ouvrage est considéré comme le chef-d'œuvre d'Auber et il devint vite célèbre de par le monde, bouleversant les traditions bien ancrées par la nouveauté de son sujet et l'originalité frappante de sa musique. L'ouverture débute de manière orageuse avec l'éclat d'accords de septième diminuée, des pages tirées du récitatif et de l'air de Masaniello du début du quatrième acte, qui sont répétées après un sombre interlude plus paisible, avec les vents par tierces. Un passage de traits de triolets au-dessus d'un vif ostinato initie une mélodie agitée, solennelle mais dramatique, pleine de mélancolie et de menace, reflétant le caractère du drame et ses tragiques implications. Le tout est souligné par l'orchestration retenue qui instaure une atmosphère plus sinistre, les cordes constamment affairées, de brillantes trompettes accentuant chaque point culminant. La musique s'élève vers la dominante majeure et mène au thème principal de l'ouverture, une mélodie entraînante rappelant une marche, avec de vigoureuses ponctuations militaires qui forment un refrain (« Honneur à Masaniello »), et constituent un hymne à la liberté. Après un développement enjoué doté d'une robuste écriture pour les bois, on entend à nouveau le thème joué avec exaltation, puis une coda *più animato* mène l'ouverture à sa vive conclusion dans la tonique majeure, sombre mais jubilante.

Rêve d'amour, AWW 51 (1869)

Auber allait bientôt fêter son 88e anniversaire quand cet opéra fut créé le 20 décembre 1869. L'intrigue est axée sur la société française du XVIIIe siècle, dans une atmosphère idyllique tout droit sortie d'un tableau de Watteau. Elle s'attache aux heurs et malheurs amoureux de Marcel, un jeune paysan qui devient un soldat conquérant (le rôle fut créé par Victor Capoul, 1838–1924). Le rival et ami de Marcel est le Chevalier de Bois-Joli (créé par le célèbre baryton Pierre Gailhard, 1848–1918). Les expérimentations harmoniques et instrumentales de ce morceau dénotent que le compositeur se tenait au fait des nouvelles tendances musicales tout en demeurant fidèle à son propre style. L'opéra ne fut représenté que 27 fois, l'année 1870 marquant le début de la Guerre franco-prussienne.

11 *Ouverture* (sol majeur *alla breve* – ut majeur 6/8 – 4/4 – 6/8 – sol majeur)

La brève ouverture bipartite est charmante, regorgeant d'idées nouvelles. La longue introduction contient des motifs du duo d'Henriette et Marcel du deuxième acte qui encadrent la mélodie *andante* (pour cordes et clarinette) de la romance chantée par Denise au troisième acte (« Je l'aimais tant »). L'*Allegro* principal présente des idées tirées du finale du deuxième acte, la musique galopante du départ de Marcel pour une carrière militaire englobant le thème de la villanelle chantée par le Chevalier (« J'ai perdu ma tourterelle ») en sol majeur — qui associe si joliment les deux protagonistes masculins, et le déchirement entre le rêve d'amour et l'aspiration à la gloire guerrière. C'est une ravissante pastorale qui parvient à son apogée dans une atmosphère de grande espièglerie.

12 *Entr'acte de l'Acte III* (Allegretto, 2/2, ré majeur)

L'entr'acte du troisième acte, l'un des plus longs écrits par Auber, perpétue le caractère de réticence et d'espérance idyllique : un mouvement tripartite avec un ostinato de trois accords de croches au-dessus duquel un thème staccato plein d'allant se fait jour. Il est varié par les vents

dans la section B, atteignant un paroxysme dans la troisième répétition où l'ostinato est remplacé par des bassons staccato et une pédale de ré2, et tout s'évapore soudain en un Andante à 6/8 rêveur.

Le Serment, ou Les Faux monnayeurs, AWW 22 (1832)

13 *Ouverture* (fa majeur 6/8 – 4/4 – 6/8 – 2/4)

L'intrigue se déroule à Toulon en 1800 ; elle suit le capitaine Jean, chef d'une bande de brigands et faux monnayeurs. Il est fiancé à Marie, la fille de l'aubergiste Andiol, mais elle finira par épouser celui qu'elle aime vraiment, Edmond, un fermier devenu le héros de la bataille de Marengo. La partition contient des détails ingénieux et une orchestration raffinée. L'ouverture, quant à elle, donne à entendre trois univers thématiques distincts. Le premier est pastoral, dans le long *Andantino* ternaire introductif, barcarolle alanguie sur d'opulentes tierces des vents, évoquant la zone portuaire et les existences de Marie et Andiol. Le thème précipité de l'*Allegro vivace alla breve* introduit par les trompettes présente le monde des faux monnayeurs, leur activité évoquée par l'effet insolite *col legno* des coups donnés avec le bois des archets (comme les monnayeurs dans *Les Diamants de la couronne*). Le troisième domaine est militaire, impliquant à la fois le capitaine Jean et le malheureux Edmond, qui n'échappe à la mort après avoir découvert les faux monnayeurs qu'en prenant la fuite et en s'engageant sous les drapeaux. L'utilisation de la caisse claire et de la grosse caisse, de fanfares de cuivres (déjà entendues dans *Fra Diavolo*), et le *Mouvement de Pas redoublé Allegro* restituent les rodomontades et le panache de ces personnages, et le thème patriotique en lien avec les aventures d'Edmond devenu soldat. Une section centrale paisible et méditative dans la relative mineure évoque les épreuves traversées par le jeune homme. La coda est particulièrement brillante. L'ouvrage fut représenté 100 fois jusqu'en 1849.

Robert Ignatius Letellier

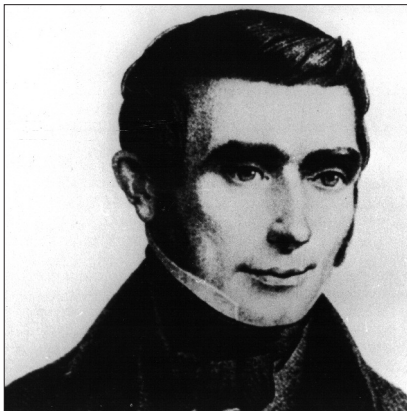
Traduction française de David Ylla-Somers

Bibliographie

Letellier, Robert Ignatius: *Daniel-François-Esprit Auber. The Man and His Music.*
(Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010.)
– *The Overtures of Daniel-François-Esprit Auber.*
(Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011.)

Engraving of Auber (younger)

Engraving of Scribe (younger)

Moravian Philharmonic Orchestra

Photo: Šimon Kadula

The Moravian Philharmonic Orchestra is one of the foremost and oldest symphony orchestras in the Czech Republic. It is based in the city of Olomouc in the historical province of Moravia, and has been a leader of musical activities in the region for the past 70 years. Its artistic development has been directly influenced by distinguished figures from the Czech and international music scenes, including conductors such as Otto Klemperer and Václav Neumann, violinists Josef Suk and Gidon Kremer and cellist Pierre Fournier. During the course of its long history, the Moravian Philharmonic Orchestra has amassed an exceptionally broad, rich and varied repertoire. Its focus is mostly on the grand figures of classical music of the 19th and 20th century. The orchestra is an authentic performer of works by distinguished Czech composers such as Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Vítězslav Novák and Josef Bohuslav Foerster, among others.

www.mfo.cz

Dario Salvi

Dario Salvi is a Scottish-Italian conductor, musicologist and researcher who specialises in the restoration and performance of rare works. Salvi conducts symphonic works, ballet, opera and operettas across Europe, the Middle East and the US. His passion is the rediscovery and performance of long-forgotten masterpieces. He is currently collaborating with Naxos on recordings of Romantic ballets and a series on Auber's overtures and orchestral music. Other important projects include recording Viennese operettas by Johann Strauss II, Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer and others, as well as completing world premiere recordings of works by Giacomo Meyerbeer and Engelbert Humperdinck. Salvi has also written books on Viennese operetta, published new musical editions of operas and is a lifetime honorary member of The Johann Strauss Society of Great Britain.

www.dariosalvi.com

Although Auber was one of the most popular of 19th-century French composers, his music is seldom revived in the opera house. This series is restoring his overtures and orchestral excerpts from operas, a swathe of refined and elegant music showing his importance in operatic history. Featured in this volume are the overture from *La Muette de Portici*, his revolutionary masterpiece, as well as premiere recordings of music from *La Barcarolle* and *Les Chaperons blancs*, exuding both the drama and the charm that permeate all his mature works. *Volume 1* is available on 8.574005 and *Volume 2* on 8.574006.

Daniel-François-Esprit

AUBER

(1782–1871)

1	Grande Overture pour l'inauguration de l'Exposition à Londres (1862)	8:42		Lestocq, ou L'Intrigue et l'Amour (1834)	9:33
	La Barcarolle, ou L'Amour et la Musique (1845)*	13:03	8	Overture	8:26
2	Overture	7:11	9	Entr'acte to Act II*	1:05
3	Entr'acte to Act II	2:59		La Muette de Portici (1828)	9:42
4	Act III: Air de danse	2:50	10	Overture	9:42
	Les Chaperons blancs (1836)*	11:50		Rêve d'amour (1869)	9:25
5	Overture	9:30	11	Overture	5:40
6	Entr'acte to Act II	0:48	12	Entr'acte to Act III*	3:44
7	Entr'acte to Act III	1:28		Le Serment, ou Les Faux monnayeurs (1832)	10:30
			13	Overture	10:30

***WORLD PREMIERE RECORDING**

Moravian Philharmonic Orchestra

Dario Salvi

Recorded: 19–22 November 2019 at Reduta Hall, Olomouc, Czech Republic
 Producer: Jiří Štílec • Engineer: Václav Roubal • Booklet notes: Robert Ignatius Letellier
 Publisher: Dario Salvi – Naxos Rights Publishing

Cover image: *Adolphe Nourrit as Masaniello in 'La Muette de Portici'*
 (engraving by Charlot, *Oeuvres Illustrées de M. Eugène Scribe*, Paris, 1854)

© & © 2021 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com