

OFFENBACH

Overtures

La Fille du tambour-major

Orphée aux enfers

La Belle Hélène

La Vie parisienne

Vert-Vert

L'Île de Tulipatan

Orchestre National de Lille • Darrell Ang

Jacques Offenbach (1819–1880)

Overtures

The German-born French composer, cellist and impresario Jacques Offenbach (1819–1880) is remembered for his numerous operettas (totalling almost a hundred), his uncompleted opera *Les Contes d'Hoffmann* ('The Tales of Hoffmann'), and above all, as the composer of one of the most iconic pieces in all Western classical music: the *Can-Can*. The son of a synagogue cantor, Offenbach showed early musical talent: at the age of 14 he was accepted as a student at the Paris Conservatoire, though he found academic study unfulfilling and left after a year. He earned his living as a cellist, achieving international fame in both this capacity and as a conductor, but his real ambition was to compose musical-theatrical comedies. In 1855 he leased a small theatre in the Champs-Élysées, where he presented a series of his own small-scale pieces, many of which became popular. He went on to become a highly prolific composer: during the 1860s Offenbach produced at least 18 full-length operettas, replete with risqué humour and satirical gibes which, together with his gift for melody, made them internationally known across Europe, influencing many subsequent composers of operetta, not least Johann Strauss II and Arthur Sullivan.

This recording begins, appropriately, with Offenbach's first full-length operetta. Composed in 1858, *Orphée aux enfers* ('Orpheus in the Underworld') was very well received at the time, and its popularity continues to this day. Dedicated to the composer's friend and regular librettist, Ludovic Halévy, the drama irreverently satirises the legend of Orpheus and Eurydice – almost sacred in Paris at that time. Only a simple musical introduction was included for the Paris premiere, but the overture that has become so famous was written for the 1860 production at the Theater an der Wien in Vienna by Carl Binder, a colleague of Franz von Suppé, whose style the overture resembles. It prominently features Orpheus's violin solo (in this context Orpheus was a violinist rather than the traditional lutenist) and the exhilarating final *Infernal Galop* (*Can-Can*), with which Offenbach depicts an orgy of the gods.

While *Orphée* marked a first for Offenbach, *La Fille du tambour-major* ('The Drum-Major's Daughter') was the last complete stage work he produced in his lifetime, premiered at the Folies-Dramatiques in December 1879. The title instantly invites comparison with Donizetti's *La Fille du régiment*, and indeed, in both musical style and dramatic subject, there are clear parallels. Set against the background of attempts to free northern Italy from Austrian rule, it features various misunderstandings, resulting in the reconciliation between the title character and the handsome lieutenant whom she loves. The overture, more extended than many of Offenbach's previous examples, opens in suitably martial vein, incorporating a graceful waltz (later heard in a ballroom scene), and culminating in a vigorous *Vivace*.

A military theme also runs through the frankly ludicrous plot of the relatively obscure *L'île de Tulipatan* ('The Island of Tulipatan'), premiered at the Théâtre des Bouffes-Parisiens in September 1868. Théodrine, wife of Octogène Romboïdal, has managed to conceal from her husband for the past 18 years that their tomboy daughter is in fact their son: an unending war at her birth made her mother fearful and she therefore registered Hermosa as a girl. Meanwhile, we learn that Duke Cacatois was so determined to have a male heir after three daughters that his wife has, also for the past 18 years, led him to believe that he has a son, Alexis. Overhearing this conversation, Alexis comes on in a dress, followed by Hermosa dressed as a dashing guards officer, and the inevitable wedding between the two of them follows.

While Offenbach often turned to myths or political-historical subjects as the initial impetus for his works, in the case of *Monsieur et Madame Denis* (premiered 11 January 1862) the original creative seed was a simple song. The work was based on a popular vaudeville, which in turn was based on Marc-Antoine Désaugiers' (1742–1793) *Chanson de M. et Mme Denis*, a famous song during the late 18th century that was included by the Baron de Rougemont in his 'tableau conjugal' *Monsieur et Madame Denis*, from which Offenbach's one-act *opéra comique* was developed.

The work's greatest claim to fame is its *chaconne*, sung in the context of the drama but appearing in the overture on a solo flute (♩ 3:14). This became well known in its own right – indeed, it was subsequently re-used in other popular musical entertainments as a 'showpiece waltz'.

Having gained such success with *Orphée* six years previously, Offenbach returned to ancient Greece for what has proved to be one of his most enduring musical creations: *La Belle Hélène*. First performed at the Théâtre des Variétés in Paris on 17 December 1864, it was an instant success with both the public and the critics, enjoying an initial run of 700 performances. Set in the Trojan Wars, it concerns the betrayal of Menelaus by his wife, Helen of Troy, through her love for the shepherd Paris. As with *Orphée*, a new overture was composed for Vienna. It develops three main themes: the *Couplets des rois* ('Verses of the Kings'), heard at the opening; then a graceful waltz (♩ 1:10), reflecting Paris's seduction of Helen; and finally, *Le Jugement de Pâris* ('The Judgment of Paris'), played by a solo oboe (3:36).

To say *Vert-Vert* did not enjoy the same accolades as *La Belle Hélène* would be something of an understatement. Premiered 10 March 1869 at the Théâtre de l'Opéra-Comique, a Paris revival the following year lasted only three nights, though a German production (also 1870) had some success at the Carltheater in Vienna, where it was entitled *Kakadu*. It centres around a typically absurd plot, which seems (at least in part) to anticipate a famous Monty Python sketch. *Vert-Vert* is the name of the pet parrot of a girls' convent boarding school. The parrot has just died, and the girls are so charmed by the funeral oration given by the nephew of the headmistress that they ask him to become their new *Vert-Vert* to make a fuss of. The ensuing drama features soldiers climbing over the convent walls to rescue their sweethearts, with Mademoiselle Paturelle, the schoolmistress, finally relenting and allowing the couples to be united.

No boarding schools (or indeed dead parrots) are to be found in *La Vie parisienne*, which marks Offenbach's first full-length piece to portray contemporary Parisian life, rather than period pieces and mythological subjects. Two earlier works by Meilhac and Halévy – *Le*

Photographe ('The Photographer') and *La Clé de Métella* ('The Key of Métella') – foreshadow the libretto of *La Vie parisienne*, which can be dated from late 1865. Designed to entertain the crowds flocking to Paris for the 1867 *Exposition universelle*, it was rarely absent from the Parisian stage for many years, thanks to the humorous fun it made not only of native Parisians but also the expected visitors, including in its cast a wealthy Brazilian and a Swedish couple, each with his or her own idea of what the city has to offer. Offenbach dedicated the score to Émile Marcelin, director of the weekly magazine *La Vie parisienne*, from which the *opéra-bouffe* took its name.

The 1867 Paris *Exposition* also played host to *La Grande-Duchesse de Gérolstein*, whose title character parodies Catherine the Great. As with *La Vie parisienne* it proved a great success with natives and visitors alike. A parade of European royalty attended performances of the work, including the French emperor Napoleon III (who personally granted Offenbach French citizenship and the *Légion d'honneur*); Franz-Joseph, Emperor of Austria-Hungary; Otto von Bismarck, the Prime Minister of Prussia and many others. The principal subject of Offenbach's satire was the military aspirations of small German states. Unsurprisingly therefore, when the Franco-Prussian War broke out three years later, after the French were defeated, the operetta fell out of fashion in France and was subsequently banned for several years due to its antimilitarism.

By far the most substantial in terms of duration, Offenbach's *Ouverture à grand orchestre* is the earliest music to feature here, composed in 1843 when he was just 24 years old. At this time he was playing the cello in fashionable salons and shared a platform with Liszt in Paris, as well as being summoned to perform for royalty all over Europe. His compositions from this period include numerous fantasies on popular operas and also the *Ouverture à grand orchestre*. With its skilful writing and light touch, this dramatic work presages the composer's theatrical future, revealing as it does the influence of such models as Spohr, Hérold and Weber.

Dominic Wells

Jacques Offenbach (1819–1880)

Ouvertures

C'est à ses nombreuses opérettes, presque cent au total – dont *Orphée aux enfers*, où figure le *Galop infernal* mondialement connu –, et à son opéra inachevé *Les Contes d'Hoffmann* que le compositeur, violoncelliste et imprésario français d'origine allemande Jacques Offenbach (1819–1880) doit sa célébrité. Fils d'un chantré juif, il montre un talent musical précoce. Dès l'âge de quatorze ans, il est admis au Conservatoire de Paris qu'il quitte cependant au bout d'un an, y trouvant l'enseignement peu gratifiant. Il gagne tout d'abord sa vie comme violoncelliste soliste, devenant célèbre en cette qualité et comme chef d'orchestre, mais il ambitionne d'écrire des comédies en musique. En 1855, il loue un petit théâtre aux Champs-Élysées où il présente une série d'ouvrages de modeste envergure dont la plupart deviennent populaires. Il se met alors à composer de manière prolifique : dans les années 1860, il donne naissance à pas moins de dix-huit opérettes pleines d'humour et de railleries satiriques où s'exprime son énorme talent de mélodiste. Elles ne tardent pas à conquérir toute l'Europe et influenceront ensuite de nombreux compositeurs, notamment Johann Strauss fils et Arthur Sullivan.

Cet enregistrement s'ouvre sur la première grande opérette d'Offenbach, *Orphée aux enfers*, qui date de 1858. Elle fut très bien accueillie dès le départ et n'a rien perdu de sa popularité aujourd'hui. Dédiée à Ludovic Halévy, librettiste et ami du compositeur, elle tourne en dérision la légende d'Orphée et Eurydice, pourtant alors considérée comme sacro-sainte. Lors de la première parisienne, l'ouvrage ne comportait qu'une simple introduction orchestrale. L'ouverture qui est devenue si célèbre fut écrite par Carl Binder pour la production viennoise de 1860 au Theater an der Wien et rappelle par son style la musique de Franz von Suppé, un contemporain de Binder. Elle fait la part belle au violon solo – qui a remplacé la lyre de la mythologie comme instrument d'Orphée – et s'achève sur le grisant *Galop infernal* avec lequel Offenbach dépeint une orgie des dieux.

La Fille du tambour-major se situe à l'autre bout de la carrière d'Offenbach : c'est le dernier ouvrage achevé de sa plume, qui fut présenté au Théâtre des Folies-Dramatiques en décembre 1879. Le titre fait tout de suite penser à *La Fille du régiment* de Donizetti et le fait est qu'il y a des parallèles entre les deux œuvres, à la fois dans le sujet et dans le style musical. L'intrigue, qui a pour toile de fond les tentatives de libérer l'Italie du Nord du joug autrichien, louvoie d'un quiproquo à l'autre avant de s'achever sur une réconciliation entre l'héroïne du titre et le beau lieutenant qu'elle aime. L'ouverture, de dimensions plus importantes que bien des ouvertures antérieures du compositeur, commence d'une manière martiale, sujet oblige, fait entendre une valse pleine de grâce qui sera entendue dans une scène de bal, et culmine sur un *Vivace* vigoureux.

Un thème militaire traverse aussi l'intrigue franchement absurde de *L'Île de Tulipatan*, représentée pour la première fois en septembre 1868 au Théâtre des Bouffes-Parisiens. Théodrine, épouse d'Octogène Romboïdal, a réussi à cacher à son mari pendant dix-huit ans que leur fille, très garçon manqué, est en fait un garçon… Celui-ci a été déclaré de sexe féminin à la naissance, sous le nom d'Hermosa, sa mère craignant le pire à cause de l'interminable guerre qui faisait alors rage. On apprend en même temps que le duc Cacatois souhaitait tellement avoir un garçon après ses trois filles que sa femme lui a aussi fait croire pendant dix-huit ans qu'il a un fils, Alexis. Ayant surpris cette révélation, Alexis arrive en robe, suivi de Hermosa vêtue en fringant officier de la garde. L'ouvrage s'achève inévitablement sur le mariage des deux jeunes gens.

Si Offenbach puisait souvent la matière de ses ouvrages dans la mythologie ou des sujets politico-historiques, le point de départ de *Monsieur et Madame Denis*, dont la première eut lieu le 11 janvier 1862, avait été une simple chanson. L'ouvrage tire en effet sa substance d'un vaudeville populaire, lui-même inspiré par la *Chanson de M. et Mme Denis* de Marc-Antoine Désaugiers (1742–1793). Celle-ci, célèbre à la fin du XVIIIe siècle, fut reprise par le baron de Rougemont dans son « tableau conjugal » *Monsieur et*

Madame Denis, lequel servit de base à l'ouvrage en un acte d'Offenbach. Si cette opérette peut prétendre à la gloire, c'est grâce à sa *Chaconne*, en réalité une valse, chantée dans l'opérette sur les paroles « Dansons la chaconne » et apparaissant dans l'ouverture à la flûte (♩), à 3'14). Devenue un morceau célèbre, elle a ensuite été réutilisée dans d'autres divertissements populaires.

Six ans après le triomphe d'*Orphée aux enfers*, Offenbach retourne à la Grèce antique avec ce qui va devenir l'une de ses œuvres les plus pérennes : *La Belle Hélène*. Donnée pour la première fois à Paris, au Théâtre des Variétés, le 17 décembre 1864, elle remporte un succès immédiat auprès du public et de la critique – la première production fera l'objet de sept cents représentations. Située durant la guerre de Troie, elle raconte comment Hélène, reine de Sparte, trahit son époux Ménélas avec Pâris, fils du roi de Troie. Comme dans le cas d'*Orphée*, une nouvelle ouverture est composée pour Vienne. Elle développe successivement trois thèmes principaux : celui des *Couplets des rois* ; une valse gracieuse (♩) à 1'10) avec laquelle Pâris séduit Hélène ; et *Le Jugement de Pâris*, joué par le hautbois solo (3'36).

Dire que *Vert-Vert* n'a pas été aussi applaudi que *La Belle Hélène* est un euphémisme. Représenté le 10 mars 1869 à l'Opéra-Comique, il ne reste à l'affiche que trois soirs lors de sa reprise parisienne l'année suivante – malgré tout, il remporte un certain succès la même année au Caritheater de Vienne sous le titre *Kakadu*. L'intrigue est d'une absurdité typique du genre et semble anticiper partiellement un fameux sketch de Monty Python. Dans le pensionnat de jeunes filles d'un couvent, un perroquet du nom de Vert-Vert vient de mourir. Charmées par l'oraison funèbre donnée par le neveu de la directrice, les jeunes filles lui demandent d'être leur nouveau Vert-Vert pour pouvoir le chouchouter. Deux d'entre elles ont été séparées de leur mari, une autre aime secrètement le neveu. Après moults péripéties, la directrice acceptera que les jeunes filles soient unies à l'homme qu'elles aiment.

Pas de pensionnat ni de perroquet mort dans *La Vie parisienne*, premier ouvrage du compositeur dépeignant un contexte contemporain et non plus un cadre historique ou un sujet mythologique. Deux textes antérieurs de Meilhac et

Halévy, *Le Photographe* et *La Clé de Métella*, préfigurent le livret de *La Vie parisienne*, que l'on peut dater de fin 1865. L'ouvrage, destiné à divertir les visiteurs de l'Exposition universelle de 1867, n'a pratiquement pas disparu de l'affiche à Paris pendant de nombreuses années, séduisant le public par l'humour avec lequel il se moque non seulement des Parisiens mais aussi des visiteurs, notamment d'un riche Brésilien et d'un couple de Suédois, chacun ayant son idée sur les atouts de la ville. Offenbach dédia sa partition à Émile Marcelin, directeur de l'hebdomadaire *La Vie parisienne* qui avait donné son nom à l'opéra bouffe.

La Grande-Duchesse de Gêrolstein – dont le rôle-titre est une parodie de Catherine II de Russie – fut également présentée durant l'Exposition universelle de 1867. Comme *La Vie parisienne*, elle eut beaucoup de succès auprès du public parisien et international. Une kyrielle de chefs d'État ou de gouvernement assistèrent à l'une ou l'autre représentation, notamment l'empereur Napoléon III (qui accorda à Offenbach la citoyenneté française et le décora de la Légion d'honneur), l'empereur autrichien François-Joseph et Otto von Bismarck, premier ministre de la Prusse. L'ouvrage est une satire de la gloire militaire et des ambitions des petits États allemands. Trois ans plus tard éclatait la guerre contre la Prusse qui se solda par une défaite française. *La Grande-Duchesse* passa alors de mode et fut même ensuite interdite de représentation pendant plusieurs années à cause de son antimilitarisme.

Morceau le plus substantiel de ce programme par sa durée, l'« Ouverture à grand orchestre » est aussi le plus ancien. Offenbach l'écrivit en 1843, à vingt-quatre ans, à une époque où il faisait une carrière de violoncelliste, se produisant à Paris, dans les salons ou sur scène, notamment avec Liszt, ainsi que dans toute l'Europe à l'invitation des têtes couronnées. Parmi ses compositions d'alors figurent de nombreuses fantaisies sur des opéras populaires et cette ouverture d'une écriture habile et légère de touche, qui annonce ses futurs pages théâtrales tout en trahissant une influence de Spohr, Hérold et Weber.

Dominic Wells

Traduction : Daniel Fesquet

Orchestre National de Lille

Photo: ONL / Ugo Ponte

Since its creation by Jean-Claude Casadesus in 1976 and thanks to an ambitious programme, the Orchestre National de Lille has established itself as a leading French orchestra open to all audiences. Each year the orchestra performs in its concert hall, Le Nouveau Siècle in Lille, in its own region, across France and abroad. True to its mission the orchestra plays the major symphonic repertoire, with an annual opera production, as well as the music of our own time, particularly by appointing composers in residence. In parallel, it presents innovative programmes dedicated to new audiences. The orchestra invites experienced international conductors and soloists as well as the younger generation. The orchestra places its young audiences at the heart of its projects by developing a wide range of participatory events. Thanks to its fully digital studio, the orchestra has developed an ambitious audiovisual policy. Over the years critics and public have hailed more than 30 recordings with numerous awards. Alexandre Bloch has been the orchestra's new music director since September 2016. ONL is subsidised by Région Hauts-de-France, Ministère de la Culture, Métropole Européenne de Lille and Ville de Lille. www.onlille.com

Darrell Ang

Photo: Jactyn Greenberg

Darrell Ang's triumph at the 50th Besançon International Young Conductor's Competition, where he took all three top awards – Grand Prix, Audience Prize and Orchestra Prize – launched his international career, leading to the music directorship of the Orchestre Symphonique de Bretagne and numerous guest conducting engagements with the Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de Lyon, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestra Sinfonica di Milano 'Giuseppe Verdi', St Petersburg Philharmonic Orchestra, Konzerthaus Orchestra Berlin, Vienna Chamber Orchestra, Copenhagen Philharmonic, and the Hong Kong Philharmonic, among others. Three years later Ang was selected to join the prestigious International Conductors' Academy of the Allianz Cultural Foundation and invited to take on residencies with the London Philharmonic Orchestra and the Philharmonia Orchestra. In his native Singapore he became the youngest associate conductor of the Singapore Symphony Orchestra and served as the music director of the Singapore National Youth Orchestra. Darrell Ang's uncommon gift was discovered at the age of four when he began to play violin and piano. He trained as a conductor in St Petersburg, followed by study at Yale. Highlights from the current season include performances with the Singapore Symphony, Vancouver Symphony, Royal Liverpool Philharmonic and Bordeaux Opera. www.darrellang.net

Jacques Offenbach is best remembered for his operettas, but the dramatic *Ouverture à grand orchestre* is a rarely heard early piece that presages his future in musical theatre. The enduring popularity of *Orpheus in the Underworld* is due in no small part to the *Can-Can*, now one of the most iconic pieces in Western classical music. *Orpheus* was Offenbach's first full-length operetta, and *The Drum-Major's Daughter* was to be his last, those in between including the popular vaudeville of *Monsieur et Madame Denis*, humorous satires on Parisian life, and *La Belle Hélène*, an instant success that enjoyed an initial run of 700 performances.

Jacques
OFFENBACH
(1819–1880)

❶	Orphée aux enfers: Overture
(arr. C. Binder and J.G. Busch for orchestra) (1860)	8:49
❷	La Fille du tambour-major: Overture (1879)	6:27
❸	L'Île de Tulipatan: Overture (1868)	4:11
❹	Monsieur et Madame Denis: Overture (1862)	6:32
❺	La Belle Hélène: Overture (1864)	8:32
❻	Vert-Vert, 'Kakadu': Overture
(arr. F. Hoffman for orchestra) (1869)	8:49
❼	La Vie parisienne: Overture (1865)	5:17
❽	La Grande-Duchesse de Gérolstein: Overture (1867)	4:11
❾	Ouverture à grand orchestre (1843)	12:52

Orchestre National de Lille/Région Hauts-de-France
Darrell Ang

Recorded: 22–25 March 2016 at the Nouveau Siècle, Lille, France
Producer, engineer and editor: Phil Rowlands • Booklet notes: Dominic Wells
Cover: *Thracian Girl Carrying the Head of Orpheus on His Lyre* (detail)
by Gustave Moreau (1826–1898)