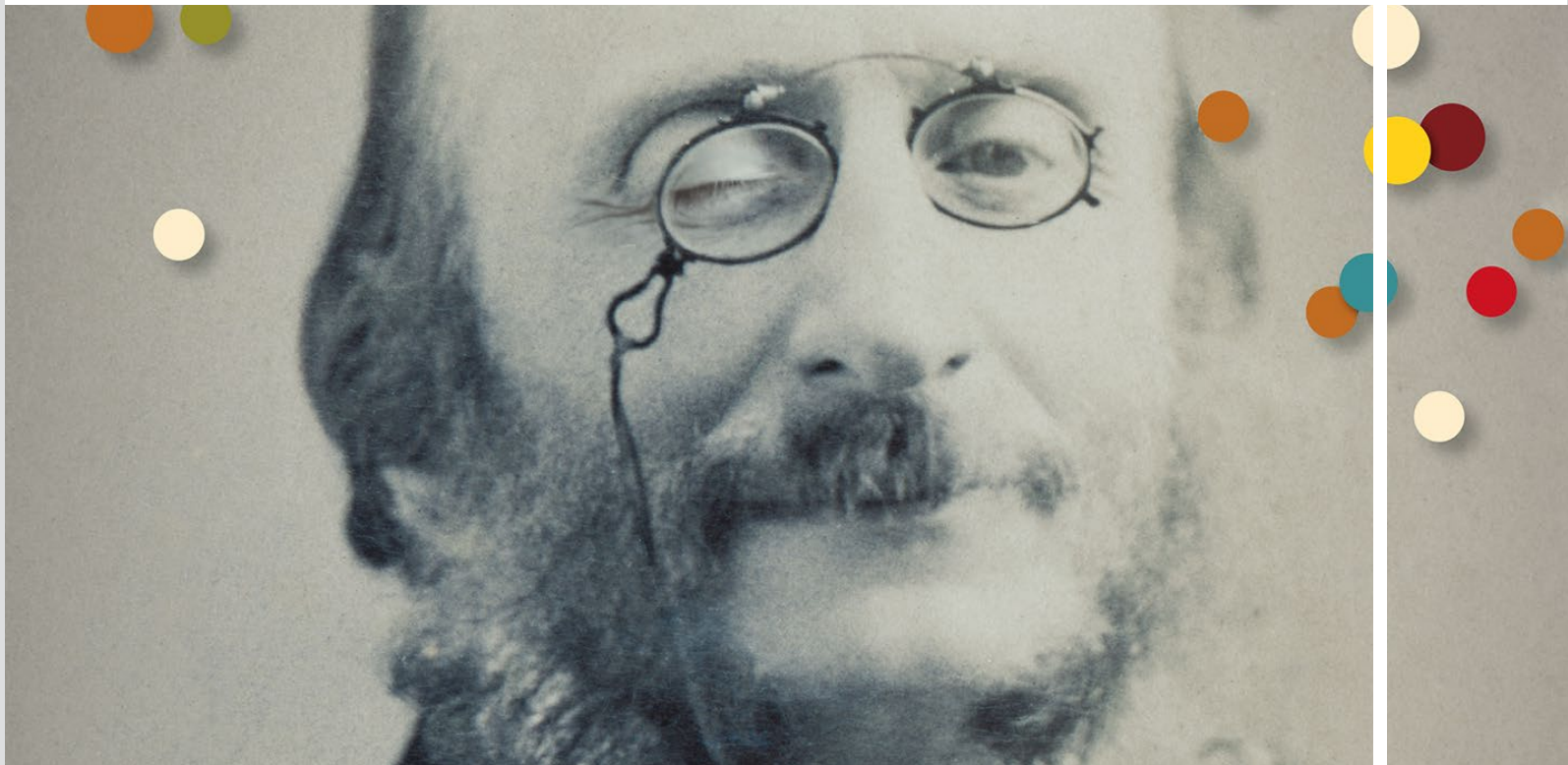

Offenbach Fantastique!

Symphonic Music by Jacques Offenbach

Leipziger Symphonieorchester
Nicolas Krüger, Conductor

Offenbach Fantastique!

Symphonic Music by Jacques Offenbach

Leipziger Symphonieorchester

Nicolas Krüger, Conductor

Jacques Offenbach (1819–1880)

From the opéra fantastique **Les trois baisers du diable (1857)**

01 Ouverture (03'03)

From the opéra comique **Robinson Crusoé (1867)**

02 Entr'acte (07'25)

From the opéra féerie **Le voyage dans la lune (1875)**

03 Ouverture (06'37)

From the opéra comique **Fantasio (1872)**

04 Acte III: No. 15 Entr'acte (02'44)

From the opéra bouffe féérique **Le Roi Carotte (1872)**

05 No. 26 – Entr'acte (L'orage) (04'23)

From the opéra romantique **Les Fées du Rhin** (1864)

06 **Ouverture** (05'07)

From the opéra comique **Fantasio**

07 **Acte II: No. 8 Entr'acte** (03'23)

From the opéra bouffe **Barkouf** (1860)

08 **Acte III: Entr'acte – Valse** (04'04)

From the opéra comique **Fantasio**

09 **Acte I: Introduction** (07'56)

From **La Haine – theater music** (1874)

10 **No. 22 – Marche Religieuse** (05'10)

From the opéra bouffe féérique **Le Roi Carotte**

11 **No. 25 A – Introduction** (02'53)

12 **No. 25 B – Ballet/Valse** (07'18)

From the opéra bouffe **Orphée aux enfers** (1858)

13 **Ouverture** (09'17)

Total Time (69'27)

Jacques Offenbach

He was in the right place at the right time. Parisians whistled his melodies along the boulevards and ladies of the night danced the can-can. In the 1860s the name Jacques Offenbach stood for exhilaration, rapture and satire. In his more than 100 works for the lyric stage he captured the mood of the day in Paris like no other. “It was always my dream to start up an insurance company to protect against boredom.” Offenbach turned this dream into reality in biting satires and parodies understood by all of the audience at that time and he provided what is known today as political cabaret enriched with captivating musical invention. Only at the end of his life did he venture into a genre which he had cynically lampooned in his operettas: the opera. Along with *Carmen*, *The Tales of Hoffmann* numbers among the most frequently performed French operas in all the standard repertory. It calls his lighter works for the stage to mind such as *Orphée aux enfers* (Orpheus in the Underworld), *La Vie Parisienne* (Parisian Life), *La belle Hélène* (The Beautiful Helen), perhaps also *La Grande-Duchesse de Gérolstein* (The Grand Duchess of Gerolstein) and *Barbe-bleue* (Bluebeard). He worked as though on an assembly line to make it to the top with such outstanding works for the lyric stage. Compositions which failed were consigned forever into his desk drawer. Not until 180 years after his death did the Offenbach specialist Jean-Christophe Keck and the respected music publisher Boosey & Hawkes Bote & Bock once again unearth these lost treasures. Except for the overture to *Orpheus in the Underworld*, this CD is devoted to works that are almost completely unknown today and highlight Offenbach’s most productive phase in the most varied and radiant colors.

Born in Cologne in 1819, Jakob Offenbach stood out among his nine siblings as a musical prodigy. Despite modest circumstances, the parents did everything to promote the gifts of

their offspring. When Cologne seemed to have nothing more to offer Jakob and his four-year-old brother Julius, his father took them to Paris in 1833. Luigi Cherubini made it possible for them to study at the Paris Conservatoire—an exceptional privilege not only because of their youth, but above all because, despite admission to foreigners being forbidden, they were allowed to enroll although of German ancestry. After a short time, Jakob left the conservatory, but Paris remained the linchpin of his musical career. Jakob, now calling himself Jacques, earned his living as a chamber music partner of Felix Mendelssohn Bartholdy and Franz Liszt, and for a time as a cellist with the Opéra-Comique orchestra. In 1850 he was named principal conductor of the Théâtre-Français, where for five years he had to endure the intrigues of the only moderately gifted actors. After Napoleon Bonaparte was crowned emperor in 1852 and the monarchy took decisive action against gambling salons and brothels, the revues and theatrical balls became islands of carefree revelry.

The year of the first Paris World's Fair in 1855 was decisive. Although almost penniless, Offenbach managed to buy the dilapidated playhouse of a showman—making it the first theater of his own. After just 20 days of makeshift renovation, he opened his Bouffes-Parisiens with a one-act operetta, *The Two Blind Men*. Soon afterwards people were whistling the melodies of the quirky satirist from the rooftops. With his friend, author and playwright Ludovic Halévy, they turned conventional court life into harlequinades and sang songs that mocked all things pompous. After appropriate winterized quarters were found in the Théâtre des Jeunes Elèves, the spine-chilling and diabolical opérette fantastique **Les Trois baisers du diable** (The Three Kisses of the Devil) opened in January 1857. Preferring the perilous, as always, Offenbach's main protagonist enters into a dangerous pact with the devil, anticipating *The Tales of Hoffmann*, for which, however, audiences were not yet sophisticated enough. Bouffes-Parisiens flourished nonetheless, with sold-out houses and popular

guest productions. But the decisive breakthrough had still not happened. The following year Offenbach worked on the story of Orpheus from Greek mythology with Halévy, although parodies from antiquity were no longer in fashion. The premiere of the outrageous lampoon *Orphée aux enfers* (Orpheus in the Underworld) confused audiences and puzzled critics. Only a very negative review brought its subtle contemporary relevance to light. Once the satirical intent was clear, people flocked to watch it in huge numbers, so that a record 228 performances were given. A new genre was thus born: the “Offenbachiade,” which offered satire of current events without leaving out audience favorites such as the can-can.

After this success, Offenbach finally received a commission from the Opéra-Comique. That Offenbach crowned a dog as ruler in *Barkouf* (1860) and thus depicted all state authority as absurd, was too much. After only seven performances, the preposterous three-act opéra bouffe was discontinued. In 1864 the *Les fées du Rhin* (The Rhine Nixies), a work commissioned by the Vienna Court Opera, lasted just one performance. For lack of time, Offenbach cobbled together various fragments from earlier works, but preceded the overture with the catchy “Barcarolle,” later used in *The Tales of Hoffmann*.

Even though his star shone unscathed in the Parisian operetta sky, he still urgently needed a timely success. So Offenbach turned again to the tried and true and unearthed something from antiquity. In fact, he succeeded with *La belle Hélène*, also in 1864, the counterpart to *Orpheus*, but this time latently submerged in doom and gloom. The boulevard had changed. While left-wing voices from the lumpenproletariat became increasingly noticeable, the bohemians fluctuated between fear of loss and vague anticipation. Offenbach also knew how to handle this stormy mood particularly well. With *Bluebeard* and *Parisian Life*, in 1866 he achieved the final highlight of his career. Less fortunate was the adaptation

of Defoe's *Robinson Crusoe* for the Opéra-Comique a year later, which did not earn more than respectful applause.

As had already happened during the 1848 Revolution, Offenbach fled abroad after the Franco-Prussian War broke out in 1870. After his return, nothing was as it had been, and the German-born Jew had poor prospects. Nevertheless, he doggedly composed one work after the other.

Le Roi Carotte (King Carrot) fluctuated between satire of the monarchy and criticism of radicalism, with a thick veneer of moralizing. Offenbach concluded the series of failed commissions from the Opéra-Comique with the tales of a dandy, *Fantasio*, which premiered a few days later in January 1872. There was no room for fun in the new republic. In 1874, Offenbach delivered the death blow to his work with *La Haine* (Hatred), an exuberant and knightly spectacle which, with its 200 performers and lavish sets, drove the Théâtre de la Gaîté, which he had led since 1873, into bankruptcy. To settle his debts, Offenbach sold off, among other things, performance rights and his summer house. After returning from a tour of America, he slowly got his head above water again in Paris. In his setting of Jules Verne's bestseller *Around the World in Eighty Days*, Offenbach was almost visionary in the depiction of technological utopias. This time, the plan was to take the audience's breath away with unprecedented stage effects. In 1874, *Le voyage dans la lune* (A Trip to the Moon) escorted listeners through bizarre lunar landscapes, past volcanic eruptions with lava swirling beneath flying ash and fire.

Haggard and overworked, Jacques Offenbach died on October 5, 1880, plagued by rheumatism and gout. Just days before, he had written the final note of the reduced piano score to his greatest legacy: *The Tales of Hoffmann*.

Claudia Forner

The Artists

Biographical Notes

By giving 100 concerts a year, the **Leipziger Symphonieorchester** makes a valuable contribution to strengthening the music scene well beyond central Germany. In performances on the Flower Island of Mainau on Lake Constance, at Berlin's Philharmonie, the Meistersingerhalle in Nuremberg, Hamburg's Laeiszhalle, the Alte Oper in Frankfurt/Main, Dresden's Philharmonie or Leipzig's Gewandhaus—the Leipziger Symphonieorchester has long enjoyed an excellent reputation for its artistry. Concert tours have taken the orchestra to Poland, Great Britain, Bulgaria, Italy, Ireland, the Netherlands, Switzerland, South Korea, Hungary, China and Mexico.

www.lso.de

After completing his studies at the Paris Conservatory, **Nicolas Krüger** became chorus director of the Orchestre de Paris and worked with conductors such as Pierre Boulez, Lorin Maazel and Christoph Eschenbach. He was subsequently engaged as a conductor at opera houses in Rouen, Antwerp, Toulon, Lille, Prague, Bangkok, Paris and in Mexico. Since 2005 Nicolas Krüger has been a lecturer at the Paris Conservatory, has appeared as a piano soloist and song accompanist at festivals, and has frequently performed as guest conductor with leading orchestras. Nicolas Krüger was principal conductor of the Leipziger Symphonieorchester during the 2018/19 season.

www.nicolas-krueger.com

Nicolas Krüger

Jacques Offenbach

Er war zur rechten Zeit am richtigen Ort. Auf dem Pariser Boulevard pfffen die Flaneure seine Couplets und die Halbweltdamen tanzten Cancan. Sein Name galt in den 1860er Jahren als Marke für Rausch, Taumel und Satire – Jacques Offenbach. Wie kein anderer traf er in seinen über 100 Bühnenwerken den Nerv der Zeit Pariser Lebens. „Mein Traum war immer, eine Versicherung auf Gegenseitigkeit zur Bekämpfung der Langeweile zu gründen.“ Seinem Traum gab Offenbach Gestalt in bissigen Satiren und Parodien, die damals jedermann verstand und bediente damit das, was man heute mit politischem Kabarett abdeckt, angereichert mit hinreißend musikalischen Einfällen. Erst am Lebensende wagte er sich an ein Genre, das er bisher in seinen Operetten zynisch auf die Schippe nahm: die Oper. Neben *Carmen* gehört *Hoffmanns Erzählungen* zur meistgespielten französischen Oper im gesamten Musiktheater-Repertoire. Auf Seiten der leichten Muse denkt man an *Orpheus in der Unterwelt*, *Pariser Leben*, *Die schöne Helena*, vielleicht noch an *Die Großherzogin von Gerolstein* und *Ritter Blaubart*. Um es mit solchen Glanzlichtern an die Spitze zu schaffen, arbeitete er wie am Fließband. Stücke, die floppten, landeten unwiederbringlich in seiner Schublade. Erst 180 Jahre nach seinem Tod fördern der Offenbach-Spezialist Jean-Christophe Keck zusammen mit dem renommierten Verlag Boosey & Hawkes – Bote & Bock Offenbachs verborgene Schätze wieder ans Licht. Die CD widmet sich deshalb, abgesehen von der Ouvertüre zu *Orpheus in der Unterwelt*, jenen bis heute kaum bekannten Werken, die Offenbachs produktivste Zeit in unterschiedlichsten Farben zum Leuchten bringt.

Jakob Offenbach, geboren 1819 in Köln, stach unter seinen neun Geschwistern als musikalisches Wunderkind hervor. Trotz bescheidener Verhältnisse taten die Eltern alles, um die

Begabungen ihrer Sprösslinge zu fördern. Als Jakob und seinem vier Jahre älteren Bruder Julius die Rheinmetropole nichts mehr zu bieten schien, machte sich der Vater mit beiden 1833 auf nach Paris. Luigi Cherubini ermöglichte ihnen das Studium am Pariser Konservatorium – ein außerordentliches Privileg nicht nur wegen des jugendlichen Alters, sondern vor allem wegen der deutschen Abstammung. Nach kurzer Zeit verließ Jakob das Konservatorium, doch Paris blieb Dreh- und Angelpunkt seines musikalischen Wirkens. Aus Jakob wurde Jacques, der sich als Kammermusikpartner unter anderem von Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Liszt sowie eine Zeit lang als Cellist im Orchester der Opéra-Comique verdingte. 1850 ließ er sich als Kapellmeister am Théâtre Français anheuern, wo er fünf Jahre den Intrigen der mäßig begabten Schauspieler ausgeliefert war. Nachdem sich Napoleon Bonaparte 1852 zum Kaiser krönen ließ und die Monarchie entschieden gegen Spielsalons und Bordelle vorging, avancierten die Revuen und Theaterbälle zur Insel ungezwungener Lustbarkeit.

1855, das Jahr der ersten Pariser Weltausstellung, wurde zum entscheidenden Jahr. Obwohl fast mittellos, gelang es Offenbach die Bretterbude eines Schaustellers zu ersteigern – sein erstes eigenes Theater. Nach nur zwanzig Tagen notdürftiger Renovierung eröffnete er sein „Bouffes-Parisiens“ mit dem Einakter *Die beiden Blinden*. Und schon bald piff man die Melodien des skurrilen Spottvogels Offenbach von allen Dächern. Zusammen mit Librettisten-Freund Ludovic Halévy verwandelten die beiden reaktionäres Hofleben in Harlekinaden und sangen Hohnlieder auf alles Pompöse. Nachdem man ein geeignetes Winterquartier im „Théâtre des Jeunes Elèves“ gefunden hatte, gingen im Januar 1857 die dämonisch schaurigen *Les trois baisers du diable* (Die drei Küsse des Teufels) über die Bretter. In seiner Vorliebe für Abgründiges, geht Offenbachs Hauptprotagonist hier einen gefährlichen Pakt mit dem Teufel ein, ein Vorgeschmack auf *Hoffmanns Erzählungen*, für den sich das Publikum jedoch noch nicht als reif genug erwies. Dennoch gedieh das „Bouffes-Parisiens“

gut, volles Haus, attraktive Gastspiele ... Aber der entscheidende Durchbruch fehlte noch. Zusammen mit Halévy bearbeitete Offenbach über den antiken Orpheus-Stoff. Parodien auf die Antike waren allerdings schon ziemlich abgegriffen. Und so hinterließ die Uraufführung der dreisten Mythenparodie *Orphée aux enfers* (Orpheus in der Unterwelt) ein irritiertes Publikum und eine ratlose Kritik. Erst ein scharfzüngiger Verriss legte den unterschweligen Zeitbezug offen. Nun strömten die Zuschauer in Massen und bescherten dem Werk einen Rekord von 228 Vorstellungen. Damit war auch ein neues Genre geboren: Die Offenbachiade, in der bissige Zeitsatire nicht an musikalischen Highlights wie dem Cancan spart.

Nach diesem Wurf meldete sich endlich auch die Opéra Comique mit einem Auftrag. Dass Offenbach in *Barkouf* (1860) einen Hund zum Herrscher krönt und damit jegliche staatliche Autorität ad absurdum führt, war dann doch zu viel. Nach nur sieben Vorstellungen wurde der haarsträubende Dreiakter abgesetzt. Auf nur eine Aufführung mehr brachten es 1864 *Die Rheinnixen*, ein Auftragswerk der Wiener Hofoper. Aus Mangel an Zeit schusterte Offenbach verschiedene Versatzstücke früherer Werke zusammen, eröffnet allerdings die Ouvertüre mit der später in *Hoffmanns Erzählungen* verwandten eingängigen „Barcarole“.

Auch wenn sein Stern am Pariser Operettenhimmel unbeschadet leuchtete – ein aktueller Erfolg war dringend nötig. So griff Offenbach nach Altbewährtem und grub nochmals in der Antike. Tatsächlich gelang ihm mit der *Schönen Helena*, ebenfalls 1864, das Pendant zu *Orpheus*, diesmal jedoch latent in Untergangsstimmung getaucht. Der Boulevard hatte sich verändert. Während sich linke Stimmen des Lumpenproletariats zunehmend bemerkbar machten, pendelte die Bohème zwischen Verlustangst und vager Erwartung. Auch diese Gewitterstimmung weiß Offenbach bestens zu bedienen. Mit *Ritter Blaubart* und vor allem *Pariser Leben* setzte er 1866 einen letzten Glanzpunkt seines Schaffens. Weniger glücklich

erwies sich Defoes Adaption von *Robinson Crusoé* für die Opéra Comique ein Jahr darauf, die nicht mehr als einen Achtungsapplaus erntete.

Wie schon während der 1848er Revolution floh Offenbach nach Ausbruch des Deutsch-Französischen Kriegs 1870 ins Ausland. Nach seiner Rückkehr ist nichts mehr wie es war, und für den deutschstämmigen Juden standen die Karten schlecht. Dennoch komponierte er verbissen ein Werk nach dem anderen. Zwischen Monarchie-Satire und Kritik am Radikalismus bewegt sich *Le Roi Carotte* (König Mohrrübe) mit dick aufgetragener Moral. Mit der nur wenige Tage später im Januar 1872 uraufgeführten Dandy-Geschichte *Fantasio* schloss Offenbach die Reihe verunglückter Auftragswerke an der Opéra Comique ab. In der neuen Republik war für Bruder Lustig kein Platz mehr. Den Todesstoß versetzte sich Offenbach 1874 mit *La Haine* (Der Hass), einem überbordenden Ritterspektakel, das mit seinen 200 Darstellern und üppiger Ausstattung das seit 1873 von ihm geleitete Théâtre de la Gaîté in den Bankrott trieb. Um seine Schulden zu begleichen, verkaufte Offenbach unter anderem Aufführungsrechte und sein Sommerhaus. Von einer Amerika-Tournee zurückgekehrt gewann er in Paris langsam wieder Oberwasser. In seiner Vertonung von Jules Vernes Bestseller *In 80 Tagen um die Welt* zeigte sich Offenbach nahezu als Visionär in der Verwendung technischer Utopien. Diesmal ging der Plan auf, den Zuschauern mit nie dagewesenen Bühneneffekten den Atem zu verschlagen. *Le voyage dans la lune* (Die Reise zum Mond) 1874 führte durch bizarre Mondlandschaften, vorbei an Vulkanausbrüchen quellender Lava unter Feuer- und Ascheregen.

Jacques Offenbach starb am 5. Oktober 1880, von Rheuma und Gicht geplagt, abgezehrt und überarbeitet. Nur wenige Tage zuvor schrieb er die letzte Note des Klavierauszugs zu seinem größten Vermächtnis: *Hoffmanns Erzählungen*.

Claudia Forner

Die Künstlerinnen und Künstler

Biografische Anmerkungen

Mit über einhundert Konzerten im Jahr leistet das **Leipziger Symphonieorchester** einen wichtigen Beitrag zur Pflege und zum Ausbau der Musiklandschaft weit über Mitteldeutschland hinaus. Ob auf der Blumeninsel Mainau, der Berliner Philharmonie, der Meistersingerhalle Nürnberg, der Laeiszhalle Hamburg, der Alten Oper in Frankfurt a. M., der Dresdner Philharmonie oder im Gewandhaus zu Leipzig – der Name Leipziger Symphonieorchester ist längst ein Synonym für herausragende Spielkunst geworden. Gastspielreisen führten das Orchester nach Polen, Großbritannien, Bulgarien, Italien, Irland, die Niederlande, in die Schweiz, nach Südkorea, Ungarn, China und Mexiko.

www.lso.de

Nicolas Krüger übernahm nach seinem Studium am Pariser Konservatorium zunächst die Leitung des Chores beim Orchestre de Paris und arbeitete mit Dirigenten wie Pierre Boulez, Lorin Maazel und Christoph Eschenbach. Es folgten Engagements als Dirigent an den Opernhäusern in Rouen, Antwerpen, Toulon, Lille, Prag, Bangkok, Paris und Mexiko. Seit 2005 ist Nicolas Krüger Dozent am Pariser Konservatorium, tritt als Klaviersolist und Liedbegleiter erfolgreich auf internationalen Festivals auf und ist regelmäßig Gastdirigent bei renommierten Orchestern. In der Spielzeit 2018/19 war Nicolas Krüger Chefdirigent des Leipziger Symphonieorchesters.

www.nicolas-kruger.com

Nicolas Krüger

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn
Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at the Kulturhaus Böhlen, Germany · March 12–14, 2019

Recording Producer / Tonmeister: Karsten Zimmermann

Editing: Karsten Zimmermann, Holger Busse

English Translation: Matthew Harris

Booklet Editorial: Johanna Brause

Photography: David Krüger (p. 17), Falk Wenzel (all others)

Cover: Jacques Offenbach by José Maria Mora, New York 1876

(Archive Jean-Christophe Keck; Graphic: Goscha Nowak),

with kind permission of the music publisher

Boosey & Hawkes · Bote & Bock, Berlin

Graphic Design: Thorsten Stapel

Ⓟ + Ⓒ 2020 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

