

Τῆς Κας ΣΟΦΙΑΣ Κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΥ

Πολύτιμοι έπίκουροι τῶν δημιουργῶν τῶν μουσικῶν ἀριστουργημάτων τῶν αἰῶνων στάθηκαν οἱ μεγάλοι καλλιτέχνη τῶν τραγουδιῶν, τοῦ ὀνόματά τους στολίζουν ὡς σήμερα σάν ὄστρα τοὺς οὐρανοὺς τῆς λυρικῆς τέχνης. Οἱ συγγραφεῖς τῶν λιμπρέττων καὶ οἱ μουσικοὶ συνθέται τοὺς μεταχειρίζονταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰῶνος γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἔργων τους, μὲ τὸν καιρὸ ὅμως ἐξέθαναν σὸ σημεῖο νὰ ὑποταχθοῦν ὀλοκληρωτικὰ στὶς φιλόδοξες ἀπαιτήσεις τους, καὶ νὰ γίνουν αὐτοὶ ὄργανα καὶ ὑπέρ-ρέτες τῆς κάθε τους ἰδιοτροπίας. Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ μεσοφανοῦσε ἡ μελωδία, πού λάτρευαν ὅλοι καὶ τὴν συντηροῦσαν σάν μιὰ λερὴ φωτιὰ μέσα σ' ὅλες τὶς μουσικῆς δημιουργίες.

Ὁ μεγαλύτερος τενόρος τῆς ἐποχῆς αὐτῆς εἶναι ὁ Ἰσπανὸς Μανουέλ Βιντόντε Γκάρτσια. Γεννήθηκε στὴ Σεβίλλη τὸ 1775 καὶ πέθανε σὸ Παρίσι στὰ 1832. Ἦταν ἕνας τριουπόστατος καλλιτέχνης: διάσημος τενόρος, σπουδαιότατος καθηγητὴς τοῦ Τραγουδιῶν, καὶ γόνιμος συνθέτῆς μελοδραμάτων. Ἐγραφε 19 Ἰσπανικὲς ὄπερες, 22 Ἱταλικὰς καὶ ὀκτὼ Γαλλικὰς: *Roméo, Tancredo, La donzella di Raab, Endimion, El Amor κ. ὅ.* Ὁ Γκάρτσια ἦταν ἤδη διάσημος σὲ ἠλικία δεκαεπτὰ ἐτῶν ὡς πρῶτος τενόρος τῆς Ὀπερας τῆς Μαδρίτης, καὶ στερήσεως ὀριστικὰ τὴ φήμη του στὰ 1808 σὸ Παρίσι τὸ καλλιτεχνικὸ τὸ ὀρηκτήριον. Στὰ 1824 ὀνομάστηκε πρῶτος τενόρος τῆς Βασιλικῆς Ὀπερας τοῦ Λονδίνου. Ἐκεῖ ὁ ἱμπερασὸς Πράξις, ἐνθουσιασμένος μὲ τὶς ἐπιτυχίες του, τὸν ἤφερε μαζί μὲ τὸν βασιῶν στὴν Ἀμερικὴ ὅπου σημεῖωσε πρωτοφανεῖς θριάμβους. Στὴν ἐπιστροφή του σὸ Παρίσι ἀφώσθηκε σὸ στάδιο τοῦ καθηγετιῶ, καὶ δοξάσθηκε ἀπὸ πολλοὺς μαθητὰς του, μῆσα στοὺς ὀλοῦς οἱ ὑἱοὶ τοῦ κόρψς, Μαρία Μαλιμπράν καὶ Παῦλιν Βιανρὶν καὶ ὁ γιός του Μανουὲλ Γκάρτσια σημεῖωσαν σταθμοὺς στὴν ἱστορία τοῦ τραγουδιῶ.

Τὴν ἴδια ἐποχὴ δοξάζεται σὸ Παρίσι ὁ μαθητὴς τοῦ Γκάρτσια Ἀντόλφ Νουρρί, γιὰ τὸν ὀποῖον ὁ Μπερλιόζ ἔγραφε ὅτι πρέπει νὰ τὸν ἀκούσει κανεὶς μαζί μὲ τὴν Φαλκὸν γιὰ νὰ νοιώσει τὴ σημαίνει ἡ λέξις «τελειότερη» τῶν τραγουδιῶν. Οἱ ρόλοι ποὺ ἔκαναν διάσημο ἦταν ὁ Πυλάδης στὴν «Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις» τοῦ Γκλοῦκ, ὁ Μαζανιέλλο στὴ «Μούττα ντὶ Πόρτσιου», ὁ «Robert-le Diable», ὁ Γουλιέλμος Τέλλοις, ὁ Ἐλέαζαρ στὴν «Ἐβραῖα», ὁ Ραοῦλ στοὺς «Ὀδύκεντόους». Ὁ Νουρρί συνδύασε μὲ τὴ θαυμασιὰ φωνὴ ἕνός ἠρωικοῦ τενόρου, ἕνα ἐξάτεια χρωματισμένον θέλυτρο καὶ μιὰ μεταδοτικὴ εὐαισθησία. Ὁ Λουί Ντυρπὲ τὸν διαδέχτηκε στὴν Ὀπερα καὶ ἔπαιξε τοὺς ἴδιους ρόλους μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Ὁ Ἱταλὸς Τζορβάνι Μπατσιότα Ρουμπίνι, ἀρχιστὸ τοῦ σταδίου τοῦ ὡς κορίτσι

ἕνός ἐπαρχιακοῦ θιάσου στὰ 1814, ἀναδείχθηκε σὲ λίγα χρόνια σὲ δραματικὸ τενόρο μεγάλης ὀλκῆς, καὶ κέρβισε τόσα ἑκατομμύρια στὴν μουσικῆς τῶν περιοχέες, ὥστε ἀγόρασε ἕνα μικρὸ δουκάτο στὴν Ἱταλία στὰ 1845.

Ὁ Γκιουζέπε Μέριο, ὁ καλλιτερος μαθητὴς τοῦ Ρουμπίνι, ἀφῆσε θρυλικὰ ἀναμνήσεις γιὰ τὸ θέλυτρο τῆς φωνῆς του. Παντρεύτηκε τὴν διάσημο ἀοιδὸ Τζούλια Γκριζὶ μὲ τὴν ὀποῖαν τραγουδοῦσε στὴν Ἀυτοκρατορικὴ Ὀπερα τῆς Πετροῦπόλεως, ὅπου ἔγιναν καὶ οἱ ὑἱοὶ τὰ ἐβῶλα τοῦ Ρωσοικῶν κοινῶν. Ἡ γοητεία τῆς φωνῆς τοῦ Μάριο ἦταν, καθὼς γράφει ἡ Μαρία Ἀλμπόνι, καταπληκτικὴ. Ἔβινε τὴν ἐντύπωση μιᾶς βίαιας ἀρμονίας. Ἦταν μιὰ μυστηριώδης, ἀνεξήγητη, ἀλλὰ ἐξαιμφοβήρητη ἀναπόκρισις τῶν ἤχων καὶ τὸν συναίσθηματικῶν κόσμων τῆς ἐκφράσεως, καὶ συνδύασε τὴν ἀκούστικὴ ὀψεία μὲ τὴ συγκλονιστικὴ συγκίνηση τῆς ψυχῆς.

Ἐκτός ὅμως τῶν τενόρων, καὶ πολλοὶ μεγάλοι μπάσοι λάμπρουν τῶν χρυσοῦν αἰῶνα τοῦ τραγουδιῶ: Ὁ Λεβασσέρ, περίφημος Καρδινάλιος στὴν «Ἐβραῖα», ὁ Λαπλάς, ὁ Ἀντόνιο Τομποῦρι, ὁ Γκάλλι, μὲ τὴν τρομερὴ φωνή-ἔπος γράφει ὁ Μπερλιόζ—πὸ ὅταν τραγουδοῦσε τὸ ρόλο τοῦ Ἀσουρίου στὴ «Σεμίραμ», νόμιζε πὼς ἀκούει τὸν κεραυνὸ νὰ κυλᾶ μὲ τὸς ἤχους τοῦ ἐπάνου στῆς κορυφῆς τῶν Ἀλπεων.

***

Πολὸ περισσότερες ἀπὸ τὸς ἄνδρες σκηπτροῦχοι τοῦ τραγουδιῶ, εἶναι οἱ βασίλισσες τοῦ τραγουδιῶ τοῦ χρυσοῦ αἰῶνος. Μιά ἀπ' αὐτῆς, ἡ περίφημη σοπράνο *Dugazon*, ἔδωσε τ' ὄνομά της σ' ἕνα ἰδιότυπο εἶδος φωνῆς ποὺ διατηρεῖται ὡς ὄρος καὶ σήμερα στὰ Ἐυρωπαϊκὰ Ὀρεῖα. Τὸ ταλέντο τῆς ἦταν διουπόστατο, καὶ τὸ σκηνικὸ τῆς ἐνοτικτὸ μοναδικὸ σὲ ζωντανὴ γὰρ καὶ σὲ συγκίνηση. Ἦταν ἡ ψυχὴ τῶν ἔργων ποὺ ἔπαιξε. «Τὸ τραγοῦδι τῆς μιλεῖ, ἔλεγε ὁ Μπουσαεαντί, ποτὲ δὲν ἔκουσε νὰ τραγουδοῦν μὲ τόση καλοισθησία, τόση ἐκφραση, τόση φυσικότητα καὶ τόση ἀλήθεια». Γιὰ τὴν περίφημη δημιουργία τῆς «Ἡ Τραλλὴ ἀπὸ ἔρωτα», ἔγραφε: «Τὸ λιμπρέτο εἶνε τοῦ Μαρσοῦλλι, ἡ μουσικὴ εἶνε τοῦ Νταλιῦράκ, καὶ ἡ ὀπερα εἶνε τῆς Ντυκαῶνος».

Ἡ Μαρία Κορνηλία Φαλκὸν ἀνῆκε σὲ μιὰ ἀνώτερη κατηγορία τέχνης. Γεννήθηκε σὸ Παρίσι στὰ 1812 καὶ ὁ θρίαμβοι τῆς ἦταν «Ἐβραῖα», στὴ «Φαβορίτα», στὸ «Γουλιέλμο Τέλλο» καὶ σ' ὅλες τῆς ὀπερες τῆς ἐποχῆς, ἔμειναν ἱστορικὸι. Ἦταν μιὰ ἰδεοδὴ οὐρανό. λυρικὴ καὶ δραματικὴ συγχρόνως, ποὺ αἰχμαλωτίσει μὲ τὴ θαυμαστὴ φωνὴ τῆς, τὴν ἐπιβλητικὴ καλονὴ τῆς, καὶ τὸ δραματικὸ τῆς ἀισθημα ἐξέλιξη. Ἡ Φαλκὸν ἀνέβηκε διὰ μιὰς στὴν ὀψηλότερη κορυφὴ τῆς δόξας, καὶ ἔκαψα ἀπότομα, μιὰ βραδυὰ ποὺ τραγουδοῦσε ἐπάνω στὴ

σκηνη, γκρεμίστηκε στη φρικτότερη άβυσσο. Έχασε έντελως τη φωνή της τήν ώρα που τραγουδούσε!

Στό Παρίσι επίσης γεννήθηκε στά 1808 ή μεγαλειότερη άοίδος τής ρωμαντικής έποχής, ή Μαρία Φελιπότη Γκάρτσια, πού άπαθανάτιστηκε μέ τό όνομα Μαλιμπράν. Όλοι οι ποιητά έξόμνησαν τήν άσυγκριτη ώμορφιά τής και τήν καταπληκτική μουσική τής ίδιοφύτα. Η δύναμεις και ή θαυμαστή έκφρασις τής φωνής τής ήταν κάτι τό άφάνταστο. Η σταδιοδρομία τής είνω βραχύτατη και θριαμβευτική. Τό προνομήομα αυτό πλώμα λάμπει σάν ένα φλογερο μετέωρο, και άβώνει άπότομα. Ό Άλλφρέ ντί Μουσέ στίς «Στροφές στή Μαλιμπράν» τήν όνομάζει «ώραία εικόνα του Θεου» πού στάλθηκε στόν κόσμο γιά νά χαρίσει τή χαρά και τήν εύτυχία. Στά 1826 ο πατέρας τής τήν παίρνει στή Νέα Υόρκη μέ τό μικρό του θιασμο, για νά ίδρύσθω τήν 'Ιταλική Όπερα στήν Άμερική. Έκεί παντρεύεται ένα μεγαλέμπορο Γαλλικής καταγωγής, τόν Μαλιμπράν, ο όποιος σέ λίγο καταδιώκεται άπό πλάστογράφος. Η εύγενική Μαρία προσπαθεί εις μάτρω νά τόν άσώση. Άναγκάζεται νά διαλύσει τό γάμο τής και νά φύγει. Σέ λίγο παντρεύεται στό Παρίσι τόν διάσημο βιολιστή Μπεριό, αλλά τόν ίδιο χρόνο, στό 1836 πεθαίνει σέ ηλικία εκκοσιεπτά μόλις έτών. Η εκπαίδευσις και ή μόρφωσις τής έντελώς έξαιρετικής αυτής καλλιτέχνιδος ήταν περισσότερο 'Ιταλοϊσπανική παρά Γαλλική. Η έξερε όλες τής ένές γλώσσας. Η φωνή τής ήταν ένα φαινόμενο δραματικής έντάσεως και φλογερο πάθος. Έφθανε άπό τίς βαθύτερες νότες μιας μέτρο - σοπράνο, ώς τίς ύψηλότερες νότες τής δραματικής ύψιφώνου.

Η θαυμαστή ώμορφιά τής άποκρυσταλλώθηκε στούς στίχους τών συγχρόνων τής ποιητών.

Τά κατάμυρα μολιά τής, χωριόμια έπάνω σ' ένα άκτινόβλο μέτωπο, μιοζιόχαν μέ εδού φτερά κορακιού έπάνω στό λευκότερο μάρμαρο τής Καρράρας. Τά μάτια τής άστραφταν σάν δύο φλογερο ούράνιοι κόσμοι. Έτσι τραγουδεί τήν ώμορφιά τής ο Τεοφίλ Γκωτιέ. Νευρώδης, άνυπόμονη, άπληστη νά χαρή τή ζωή τής, άμαζώνω τολμηρότητα και γενναία, αούδөрμητη σ' όλες τής εκήπλωσις τής ζωής τής όπωσ και τής τέχνης τής, ειχε τήν προαισθηση του προώρου τής θανάτου, κι' αυτό τήν εκανε νά βιάζεται νά ζήση.

Η Μαρία Μαλιμπράν ύπήρξε ή ήρωική και ιδεώδης έρμηνεύτρια όλων τών μεγάλων ρόλων του Ροσσίνι: **Σεμίραμις**, Δεσπομένα στόν **Οθέλλο**, **Ταγκρέντι**, **Μαριμπέρε**, **La Gazza ladra**, **La Cenerentola**. Ο θριαμβευτικός τής ρόλος ήταν ή Δεσπομένα. Έπαίξε τή **Θέρα** και τή **Σοννάμπουλα** του Μπελλίνι σέ όλα τά έθνη τής Εύρώπης και ο ένθουσιασμός πού προκαλούσε έφθανε ώς τό παραλήρημα. Στό Λονδίνο ο διευθυντής του «Κόβεντ - Γκάρντεν» τής προσέφερε πέντε χιλιάδες λίρες στερλίνας γιά δώδεκα παραστάσεις. Τό μουσικό τής καταπληκτικής έντυπώσεως πού προκαλούσε ή μεγαλόπνευστη αούτη καλλιτέχνης, ήταν ή όλως αούβόρημη έρμηνεία τών ρόλων τής, χωρίς ίχνος προμελετημένου καμποτινισμού, μέ μόνης τής πλουσιώτατες έκφράσεις μιός φύσεως θαυμασία προικισμένης και τής άκτινόβολια τής έμπνευσμένης τής νεότητος. Όταν έπαίξε τή Δεσπομένα στόν **Οθέλλο**, έλεγε: Στήν τελευταία σκηνή δέ μπορώ νά ύπολογίσω καμμία μου κίνηση. Είμαι ή τρομαγμένη Δεσπομένα. Πάστε με όπωσ μπορείτε!» Η Μαρία Μαλιμπράν ήταν τό έφθμερο άριστοόργημα μιός έξαιρετικής ζωής, και διχ έ-

νας μουσικός μηχανισμός έπιτήθηια κουρδισμένος. Ό Τεοφίλ Γκωτιέ γίνεται ή ήχώ τής έποχής του όταν γράφει: «Η Μαλιμπράν είνω ή έξοχότερη ένσάρκωση του λυρισμού, μιá μεγάλη τραγωδός, όσο και μεγάλη άοιδός, ή τόλμη, ή χάρις, ή πρωτοτυπία ή ποιηση, ή μουσική, ή μεγαλοφύτα, όλ' αυτά συγκεντρομένα σ' έναν όργανισμό φλογερο και περιπαθή, ένα σπανιώτατο θαύμα τής φύσεως!»

Η Πολίνα Βιαρντό Γκάρτσια είνω ή άδελφή τής Μαρίας Μαλιμπράν. Δημιούργησε πρώτη τόν ρόλο τής Φινίτες στόν «Προφήτη» του Μέγερμπερ, και ύπήρξε μιá από τίς μεγαλειότερες καλλιτέχνιδες του 19ου αιώνας. Γεννήθηκε στό 1821 και σπούδασε μέ τόν πατέρα τής, όπωσ και ή άδελφή τής. Παντρεύτηκε τόν διευθυντή του 'Ιταλικού Θεάτρου Βιαρντό, άφοδ έγινε διάσημη στις Βρυξέλλες, στό Λονδίνο στή Γερμανία, στήν 'Ιταλία και στό Παρίσι. Οι μεγαλειότεροι τής θριαμβοί ήταν ή **Άλκηστις**, και ο **Όρφεός** του Γκλόκ, ή **Σαπφώ** του Γκούνο και όλα τά έργα του Μέγερμπερ. Έφθασε σέ βαθύ γήρας, κι' έβινε μαθήματα στό Παρίσι, άφοδ άπεσώρη άπό τή σκηνή. Η Πολίνα Βιαρντό, περιφημη ήθοσιός, ειχε μιá θαυμαστή φωνή πού συνδύαζε τή δύναμη του κοντράλτο και τή λάμψη του σοπράνο. Έξαιρετική μουσικός και συνθέτις, μιλούσε έξη γλώσσες, και διακρινόταν γιά τή μουσική τής μόρφωση. Σέ όσους τή γνώρισαν και τήν άκουσαν, έφθσε άληθινά έντυπώσις.

Η Άδελίνα - Χουάνα - Μαρία Πάτσι, στάθηκε μιá από τής τελειότερες άντιπροσωπώ του «μπελκανίω» στήν Εύρώπη. Γεννήθηκε στή Μαδρίτη στό 1843, και παρουσιόστηκε θριαμβευτικά γιά πρώτη φορά στή Νέα Υόρκη στό 1859, στό ρόλο τής «Λουίτα» σέ ηλικία δεκαέξη έτών. Η φήμη τής καθιερώθηκε εκτοσε σέ όλο τόν κόσμο. Στό Λονδίνο, στήν Πετρούπολη, στήν 'Ιταλία, στό Παρίσι, οι καλλιτεχνικές περιουσίες τής σημειώνουν διαρκώς θριάμβους. Η διάσημη αούτη «diva» ήταν έλαφρα σοπράνο πρωτίστως γραμμική, και μάγευε μέ τήν κρυστάλλινη διαύγεια τής φωνής τής πού θάμπωνε τόν κόσμο μέ τίς λάμψεις τής, σάν ένα πολύεδρο διαμάντι κατεργασμένο μέ ύπεροχη τέχνη. Η Άδελίνα Πάτσι κέρδιζε εκατομμύρια μέ τή φωνή τής. Παντρεύθηκε στό 1868 τόν μαρκήσιο Άνρύ ντε Κώ, αούλικό του Ναπολέοντος του Γ' αλλά σέ λιγα χρόνια τήν χώρισε γιά νά παντρευτεί μέ τόν τενορό Νικολίνι. Ο τρίτος σούζυγός τής ήταν ο βαρώνος Τεστεντοτο. Έφθασε σέ βαθύ γήρας στόν πύργο τής Οθάλλιας στό Μπρέκον, όπου άπεσώρη μετά τούς παγκοσμίους θριάμβους τής.

Η Ροζίνα Στόλτζ άνήκει στήν πλειάδα τών Παρισινών αούδων, ένώ ή Πιζαρόνι και ή Λά Πάστα ήταν 'Ιταλίδες. Η τελευταία αούτη ήταν ή ένσάρκωση τής μελωδίας του Μπελλίνι, ένα φαινόμενο μουσικότητος και θαυμασιός πλαστικής φωνής. Η Γκριζί τραγουδούσε τούς **Πουριτάνι** μέ τόν Ταμπουρίνι, τόν Ρουμίνι, τόν Ασπλάς μ' έξαιρετική έπιτυχία. Ο Τόρνερ γράφει γι' αούτη μέσα στις «Βασίλισσες του τραγουδιου»: «Η Λά Πάστα είνω μιá μεγάλη τραγωδός. Η Μαλιμπράν είνω μιá φλογερή μεγαλοφύτα. Η Σόνταντακ είνω δηλογησία και χάρι. Η Γκριζί είνω αήλη δροσιά νεότης κι' ώμορφία ακαταμάχητη πού άχαιματοζει μέ τά θέληγγρα τής φωνής τής».

Η Γερμανίδα Άνριέτα Ζόντανγκ (1805 - 1844) ήταν μιá έλαφρα σοπράνο μ' έξαιρετικής λαμπρότητας λαρυγγισμού. Τραγουδούσε πολλές φορές μαζί μέ τή

δραματική Μαλιμπράν σ' εξαιρετικές περιπτώσεις σε σαλόνια κοσμικών έρασιτεχνών του Παρισιού και του Λονδίνου, που πλήρωναν μυθώδη ποσά για να εξασφαλίσουν τη σύμπραξη των δύο μεγάλων αοιδών της εποχής. 'Ο Τσεφιλ Γκωπέ, παραβάλλει τή φωνή της με «άργυρά» καμπανάκια που είχαν μέσα διαμάντινες γλωσσίδες».

'Η Βιλελίνα Σραίντερ Ντεβριέντ, ήταν Αδστριακή. Γεννήθηκε στά 1804 και αναδείχθηκε ή μεγαλύτερη Λεονώρα στό Φιντέλιο του Μπετόβεν. Διακρίθηκε έξ τσου στά έργα του Μότσαρτ και του Βέμπερ. Τό ταλέντο της είχε υπέροχο δραματικό χαρακτήρα, και ή φωνή της ήταν θαυμαστής έκφράσεως.

'Εντελως απομονωμένη από τις συγχρόνους της μία Δανις καλλιτέχνις του τραγουδιού, ή Τζέννυ Λίντ,

δοξάζεται και τιμάται μ' εξαιρετικές έκδηλώσεις. 'Όταν έφθανε σε μία πόλη για να τραγουδήσει στήν 'Αγγλία, όλος ό κόσμος πήγαινε να τήν προύπαντήσή, και οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν πανηγυρικά. 'Η Τζέννυ Λίντ ήταν μία μεγάλη κυρία, που έκανε παντοδ και χωρίς τό τραγοδιδι τή μεγαλύτερη εντύπωση με τό ήθος της και με τήν καλλονή της. 'Ηταν ξανθή με όνειρώδη γαλανά μάτια, και οι βιογράφοι της τήν χαρακτηρίζουν ως μία «'Αγία τής θρησκείας τής Μουσικής». 'Η ιδιωτική της ζωή ήταν πρότυπο αγνότητας και ήθικης. 'Η Τζέννυ Λίντ ώνομάσθη τό «αηδόνι του Βορρά» και θριάμβευε σε όλους τούς ρόλους τής έλαφράς ύμφωνου. 'Υστερα από μία δοξασμένη περιόδεια της στήν 'Αμερική, όπου κέρδισε όλόκληρη περιουσία, χάρισε ένα εκατομμύριο δολάρια σε φιλανθρωπικά έργα.