

The Music Lesson

In the “music lesson” scene of the Barber of Seville by Rossini, the direction reads: “Rosine sings an air, ad libitum, for the occasion”. Rossini thus permitting, Madame Garcia-Viardot - the Sapho of a Charles Gounod whose writing was still under the spell of the lower register of Pauline (o Carvalho, o Saint-Saëns !) would sing a Spanish song, whereas Adelina Patti used to warble the Bolero from Les Vêpres Siciliennes by the Verdi of “La Grande Boutique”; as to Madame Sembrich seating herself at the pianoforte, she would sing Chopin’s Maiden’s wish while Nelly Melba used to intone the “Mad scene” from Lucia di Lammermoor (Donizetti) ending with Tosti’s Mattinata to which she played her own accompaniment. Astrofiammante Galli-Curci would simply trill the “cocottes” of the so-called “vengeance aria” (Die Zauberflöte, Mozart) also to her own accompaniment. All those feats being but the happy conclusion of the “music lesson” in which every Cinderella-Rosina must strip of the shreds of a supposedly beginner stammering out her lesson, to don the robe of the most accomplished of prima donnas..

In the wake of such renowned sherpa-predecessors, Monsegur-Vaillant, one of the bellissime Rosinas ever (see Introuvables), seating herself at her piano and singing to her own accompaniment, unfussed by the Précieuses de Salon, inhabiting the music from within and getting everything come è scritto, unleashes her silver-tinged accents devoid of any artificial “velouté” à la mode du Chef (o Rossini!) throughout these six operatic roles, acme of bel canto, that flow so naturally and unite “in an eternal embrace, the couplet and the song, the ivy and the vine, the draught and the cup”, in the very words of Claude d’Esplas (Tristan & Isolt, IMA Press, Moscow 1994).

Microbiography

Having set off from the Bastille under the bonnet of Clairette Angot (Jadis, les Rois, race proscrire...) the singer will seek glory at the bosom of the enemy (ira chercher la gloire au sein des ennemis...) by pouring to Faust, by Gounod, the elixir of youth of a valiant and pure soprano and, in addition, by giving back to the Provençal language - with the 1st production of *Mirèio* (Rumanian State Opera) in the language of Frédéric Mistral (Nobel Prize) before an audience who appreciated Ninon Vallin - this historical dimension that Dante and Petrarca had granted it a long time ago, although, still, perfectly ignored by the great Opera Houses of London, New York, Milan or Paris (alias La Grande Boutique).

Between the Abduction from the Seraglio (Radio France) and the Beggars' operas in the gem-Theatres of deepest France, the American Church of Paris will entrust her with Alleluias by Mozart, *Mélodies* by Fauré or other melancholy Ballads by the author of the Dubliners, James Joyce, as set to music by the composer-conductor Edmund Pendleton; while one luminous Easter Day, before the altar of the American Cathedral of Paris where Heads of State and Hollywood stars crowd in order to read the Gospel of the day, the *Agnus Dei*, K 317 op. 14 (Krönungs Messe) by Mozart, accompanied by the organ, will transform the Minnie Hauk of the Barber of Seville into the deeply moving Countess of the Marriage of Figaro.

It took the Austro-Hungarian audience of La Traviata, in Duplessis gowns and Germont suits, who greeted this "exceptional voice" in a seemingly endless standing ovation (Magyar State Opera) to feel this new frisson which perhaps was only rivalled by that of the audience at La Scala in 1955, hearing Marias Callas in the same rôle, this being the challenge that the first Vestal of the Gauls sent out - with the help of the cabaletta of Norma - to the Guerra Romana, from Yves Nat's Béziers to the Iron Gate.

Riga revisited in that Wagner Hall that saw Richard Wagner's beginnings as a conductor and established the triumph of Hector Berlioz, Franz Liszt, Anton Rubinstein and Clara Schumann, was the prelude to the apotheosis of the Moscow Concerts (Maly, Rachmaninoff Halls) with the help of Radio and TV Ostankino - in order to confirm all the more, in the heart of the Capital of Music, the words of Pauline Viardot who was bold enough to express surprise in connection with Tristan and before a speechless Wagner, that Germany should have no lyrical musical artists. (See the "Vorspiel und Liebestod", April 30, 1993, Maly Hall, Moscow: the first occasion ever that the work was performed by a single artist, singing and accompanying at the same time).

Microbiographie

Partie de la Bastille sous le bonnet de Clairette Angot (Jadis, les Rois, race proscrite...), la cantatrice ira chercher la gloire au sein des ennemis, en versant au Faust, de Gounod, l'élixir de jouvence d'un soprano vaillant et pur et en rendant de surcroît au parler Provençal - avec la création du rôle de Mirèio (opéra d'Etat Roumain) dans la langue de Frédéric Mistral (Prix Nobel) devant un public qui apprécia Ninon Vallin - cette dimension historique que Dante et Pétrarque lui avaient depuis longtemps reconnue bien que, encore, parfaitement ignorée des Grandes Boutiques de Londres, New York, Milan ou Paris.

Entre l'Enlèvement au Sérail (de Radio France) et les Opéras de quat' sous tels qu'en les Théâtres-bijoux des Provinces de la France profonde, l'Eglise américaine de Paris lui confiera Alleluias de Mozart, Mélodies de Fauré ou autres mélancoliques Ballades de l'auteur des Dubliners, James Joyce, telles que mises en musique par le compositeur-chef d'orchestre Edmund Pendleton ; tandis qu'en un jour de Pâques lumineuses, devant l'autel de la Cathédrale américaine de Paris où Chefs d'Etat et Etoiles d'Hollywood se pressent pour lire l'Evangile du Jour, l'Agnus Dei du K. 317, op. 14 (Krönungs Messe) de Mozart, porté par les grandes orgues, transformera la Minnie Hauk du Barbieri di Siviglia en l'émouvante Comtesse des Nozze di Figaro.

Il faudra le public Austro-Hongrois de La Traviata, en robes Duplessis et habits de Germont, saluant en une interminable ovation debout cette "voix exceptionnelle" (opéra d'Etat Magyar) pour sentir courir ce frisson nouveau qui enfiévrera peut-être à vie la seule Maria Callas (Scala de Milan, 1955), relevant ainsi le défi que lança à la Guerra Romana - cabalette de Norma aidant - du Béziers d'Yves Nat aux portes de Fer, la première Vestale des Gaules. Suivront les retrouvailles de Riga en cette Vagnera Zale qui vit les débuts de Richard Wagner à la direction d'orchestre et consacra le triomphe des Hector Berlioz, Franz Liszt, Clara Schumann et Anton Rubinstein, avant l'apothéose des concerts de Moscou (Maly, Rachmaninoff) - Radio et Télévision Ostankino aidant - pour mieux confirmer, au cœur de la Capitale de la musique, les propos d'une Pauline Viardot osant déjà s'étonner au sujet de Tristan et devant un Wagner sans voix, que l'Allemagne n'eût pas d'artistes lyriques musiciens (voir à ce propos le "Vorspiel und Liebestod" du 30 avril 1993, Maly Hall, Moscou, 1re mondiale).

Mikrobiographie

Nach dem Aufbruch von der Bastille unter der Haube der Clairette Angot (Jadis, les Rois, race proscrite...) wird die Sängerin Giselle Monsegur-Vaillant "mitten unter den Feinden den Ruhm suchen", indem sie zunächst Gounod's Faust das Elixir der Jugend eines ebenso tapferen wie reinen Soprans eingießt. Ihr unaufhaltsamer Weg führt sie weiter an die Rumänische Staatsoper, wo sie vor einem Publikum, welches bereits Ninon Vallin sehr schätzte, der Uraufführung von Mirèio nicht zuletzt durch die Verwendung der schon von Nobelpreisträger Frédéric Mistral so geliebten alten provinzialischen Sprache jene historische Dimension zurück gibt, die ihr Dante und Petrarca zwar seit langem zuerkannt hatten, welche jedoch bei den großen Opernhäusern dieser Welt völlig in Vergessenheit geraten war.

Wieder in Frankreich ergibt es sich, daß ihr die amerikanische Kirche von Paris, nachdem es zur Ausstrahlung der Entführung aus dem Serail durch Radio France gekommen war, u.a. Mozarts Hallelujah, Melodien von Fauré sowie Balladen des Autors James Joyce in der Vertonung des Komponisten und Dirigenten Edmund Pendleton anvertraut. Der strahlenden Höhepunkt dieser Zusammenarbeit sollte jedoch an einem leuchtenden Ostersonntag folgen. Nachdem sich Staatsoberhäupter und Hollywood-Sternchen in die amerikanische Kathedrale von Paris gedrängt hatten um das Tagesevangelium zu lesen, dürfte das gefesselte Publikum miterleben, wie die Künstlerin zunächst die Krönungsmesse von Mozart (Agnus Dei, K. 317 Opus 14) an der großen Orgel darbot, um im Anschluß die Minnie Hauk des Barbier von Sevilla in die erschütternde Gräfin der Hochzeit des Figaro zu verwandeln. Die Opéra Non-Stop ließ in der folgenden Zeit eine Vielzahl von Auftritten in den weit verstreuten, kleinen aber um so prunkvolleren Opernsälen des tiefen Frankreich folgen..

Das österreichisch-ungarische Publikum der Aufführung von La Traviata in original Duplessis-Kleidern sowie Germont-Anzügen, welches in nicht enden wollenden Ovation diese "außergewöhnliche Stimme" grüßte, brachte ihr eine Begeisterung entgegen, welche zuvor vielleicht allein Maria Callas in selber Rolle (Mailänder Scala, 1955) zu Teil wurde.

Es wird das Wiedersehen von Riga folgen, in jenem Saal, der die Anfänge von Richard Wagner als Dirigent sah und den Triumph von Hector Berlioz, Franz Liszt, Anton Rubinstein sowie Clara Schumann mit weihte. Die großen Moskauer Abschlußkonzerte (Maly-Saal, Rachmaninoff-Saal), welche unter Mithilfe von Radio und TV-Ostankino stattfanden, sollten in der Hauptstadt der Musik um so mehr die Worte einer Pauline Viardot bestätigen, die gewagt hatte, sich anlässlich des Tristan gegenüber einem sprachlosen Wagner darüber zu wundern, daß es in Deutschland keine Künstler mit musikalischen und zugleich lyrischen Fähigkeiten gab.

Siehe hierzu Vorspiel und Liebestod (30. April, 1993, Moskauer Maly-Halle), wo dieses Werk zum ersten mal von einer Künstlerin aufgeführt wurde, welche zur selben Zeit sang (Sopran) und Piano spielte.

Claude d'Esplas

Juliette

Juliet's Waltz

Roméo et Juliette

Charles Gounod 3'37

Come è scritto

Je veux vivre dans le rêve qui m'enivre ce jour encor,
Douce flamme je te garde dans mon âme comme un trésor.
Je veux vivre dans ce rêve qui m'enivre ce jour encor,
Douce flamme je te garde dans mon âme comme un trésor !
Cette ivresse de jeunesse ne dure hélas qu'un jour !
Puis vient l'heure où l'on pleure, le cœur cède à l'amour
Et le bonheur fuit sans retour. Ah !
Je veux vivre dans ce rêve qui m'enivre longtemps encor,
Douce flamme je te garde dans mon âme comme un trésor !
Loin de l'hiver morose, laisse-moi, laisse-moi sommeiller
Et respirer la rose, respirer la rose avant de l'effeuiller. Ah !
Douce flamme reste dans mon âme
Comme un doux trésor, longtemps encor !

Marguerite

Chanson du Roi de Thulé

Scène et air des Bijoux (Jewel Song)

Faust

Charles Gounod 11'27

Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme,
Si c'est un grand Seigneur et comment il se nomme.
Il était un roi de Thulé
Qui, jusqu'à la tombe fidèle,
Eut, en souvenir de sa belle,
Une coupe d'or ciselé.
(Il avait bonne grâce, à ce qu'il m'a semblé.)
Nul trésor n'avait tant de charmes,
Dans les grands jours il s'en servait,
Et, chaque fois qu'il y buvait,
Ses yeux se remplissaient de larmes.
Quand il sentit venir la mort,
Etendu sur sa froide couche,
Pour la porter jusqu'à sa bouche,
Sa main fit un suprême effort !
(Je ne savais que dire, et j'ai rougi d'abord).
Et puis, en l'honneur de sa dame,
Il but une dernière fois.
La coupe trembla dans ses doigts
Et doucement il rendit l'âme.

Air des Bijoux

Les grands seigneurs ont, seuls, des airs si résolus,
Avec cette douceur. Allons, n'y pensons plus !
Cher Valentin, si Dieu m'écoute, je te reverrai !
Me voilà toute seule...
Un bouquet ... C'est de Siebel, sans doute, pauvre garçon !
Que vois-je là, d'où ce riche coffret peut-il venir ?
Je n'ose y toucher, et pourtant ... Voici la clef, je crois ! ...
Si je l'ouvrais ! ... Ma main tremble !
Pourquoi ? Je ne fais en l'ouvrant rien de mal, je suppose !
Ô Dieu ! Que de bijoux ! Est-ce un rêve charmant
Qui m'éblouit, ou si je veille !
Mes yeux n'ont jamais vu de richesse pareille !
Si j'osais seulement me parer un moment
De ces pendants d'oreille ! ...
Ah ! Voici justement, au fond de la cassette, un miroir !
Comment n'être pas coquette ?
Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir.

Est-ce toi, Marguerite, est-ce toi ?
Réponds-moi, réponds-moi, réponds, réponds, réponds vite !
Non, non, ce n'est plus toi,
Non, non, ce n'est plus ton visage ;
C'est la fille d'un roi, c'est la fille d'un roi !
Ce n'est plus toi, ce n'est plus toi,
C'est la fille d'un roi qu'on salue au passage !
Ah ! S'il était ici ! S'il me voyait ainsi !
Comme une demoiselle, il me trouverait belle,
Ah ! Comme une demoiselle, il me trouverait belle !
Achevons la métamorphose.
Il me tarde encor d'essayer le bracelet et le collier !
Dieu ! C'est comme une main
Qui sur mon bras se pose, Ah ! ...

Violetta

è strano...

La Traviata

Giuseppe Verdi 7'11

Come è scritto

È strano ! è strano ! In core scolpiti ho quegli accenti !
Saria per me sventura un serio amore ?
Che risolvi, o turbata anima mia ?
Null' uomo ancora t'accendeva
Oh gioja ch'io non conobbi, esser amata amando !
E sdegnarla poss'io per l'aride follie del viver mio ?
Ah fors'è lui che l'anima solinga ne' tumulti,
Godea sovente pingere de' suoi colori occulti ...
Lui, che modesto e vigile, all' egre soglia ascese,
E nuova febbre accese dandandomi all' amor !
A quell' amor che è palpito dell' universo intero,
Misterioso altero, croce e delizia al cor.
Follie, follie ! Delirio vano è questo !
Povera donna, sola, abbandonata
In questo popoloso deserto che appellano Parigi,
Che spero or più... che far degg'io ?
Gioire ! di voluttà ne' vortici, di voluttà perir, gioir ! gioir !
Sempre libera degg'io o folleggiare di gioja in gioja,
Vo' che scorra il viver mio pei sentieri del piacer.
Nasca il giorno, o il giorno muoja, sempre lieta ne' ritrovi,
A diletta sempre nuovi dee volare il mio pensier.
Oh ! Oh amore ! Follie, follie ?
Sempre libera

La Contessa

E Susanna non vien... Dove sono

Le Nozze di Figaro

Wolfgang Amadeus Mozart 6'43

E Susanna non vien? sono ansiosa di saper,

Come il Conte accolse la proposta!

Alquanto ardito il progetto mi par!

E ad uno sposo si vivace et geloso!

Ma che mal c'è?

Cangiando i miei vestiti con quelli di Susanna,

E i suoi co' miei... Al favor della notte...

Oh cielo! a quale umil stato fatale

Io son ridotta da un consorte crudel,

Che dopo aver mi con un misto inaudito d'infedeltà,

Di gelosia, di sdegno, prima amata, indi offesa e alfin tradita...

Fammi or cercar da una mia serva aita!

Dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacer ?

Dove andaro i giuramenti di quel labbro menzogner!

Perchè mai se in piantie in pene per me tutto si cangio,

La memoria di quel bene dal mio sen non trapassò!

Dove sono ...

Ah se almen la mia costanza nel languire amando ognor,

Mi portasse una speranza, di cangiar l'ingrato cor!

Norma

Cabaletta

Norma

Vincenzo Bellini 4'31

Come è scritto

Fine al rito; e il sacro bosco
Sia disgombro dai profani.
Quando il Nume irato e fosco
Chiegga il sangue dei Romani,
Dal druidico delubro la mia voce tuonerà.
Cadrà ... punirlo io posso ...
(Ma punirlo il cor non sa.)
(Ah ! bello a me ritorna del fido amor primiero,
E contro il mondo intiero difesa a te sarò.
Ah ! bello a me ritorna del raggio tuo sereno;
E vita nel tuo seno e patria e cielo avrò.)
(Ah! riedi ancora qual eri allora,
Quando, ah, quando il cor ti diedi allora,
Qual eri allora ah, riedi a me.)

Isolde

Liebestod

Tristan & Isolde

Richard Wagner 7'25

Mild und leise wie er lächelt,
Wie das Auge hold er öffnet,
Seht ihr's, Freunde? Sägt ihr's nicht?
Immer lichter wie er leuchtet,
Stern-umstrahlet hoch sich hebt? Seht ihr's nicht?
Wie das Herz ihm mutig schwillt,
Voll und hehr im Busen ihm quillt?
Wie den Lippen, wonnig mild,
Süßer Atem sanft entweht;
Freunde! Seht! Fühlt und seht ihr's nicht?
Höre ich nur diese Weise,
Die so wundervoll und leise,
Wonne klagend, alles sagend,
Mild versöhnend aus ihm tönend,
In mich dringet, auf sich schwinget,
Hold erhallend um mich klinget?
Heller schallend, mich umwallend,
Sind es Wellen sanfter Lüfte?
Sind es Wogen wonniger Düfte?
Wie sie schwellen, mich umrauschen,
Soll ich atmen, soll ich lauschen?
Soll ich schlürfen, untertauchen?
Süß in Düften mich verhauchen?
In dem wogenden Schwall,
In dem tönenden Schall,
In des Welt-Atems wehendem All,
Ertrinken, versinken, unbewußt, höchste Lust!