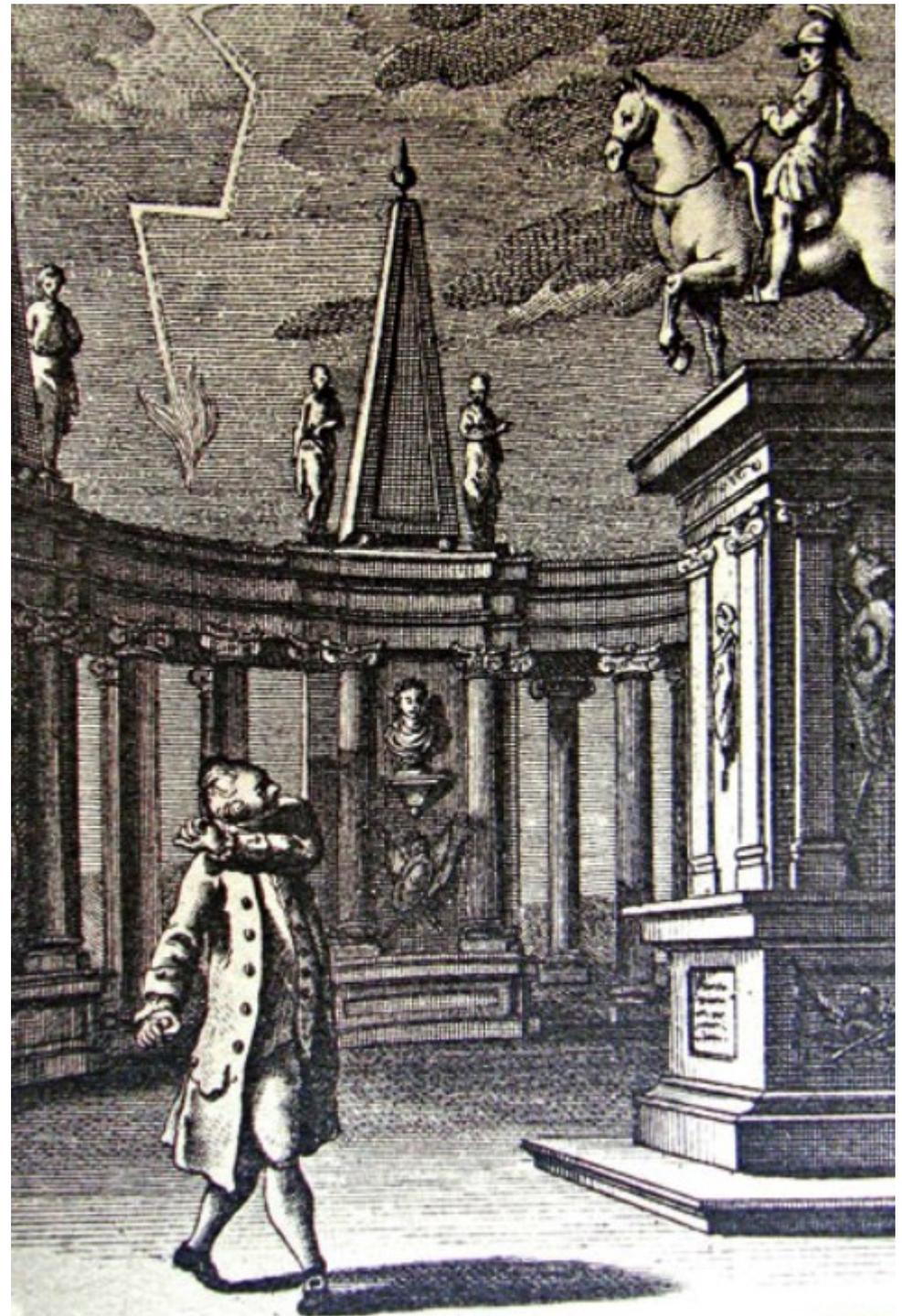

Mozart, *Don Giovanni* – cours introductif

« De Tirso à Mozart, Don Juan est le caractère le moins hésitant de l'histoire du théâtre. »

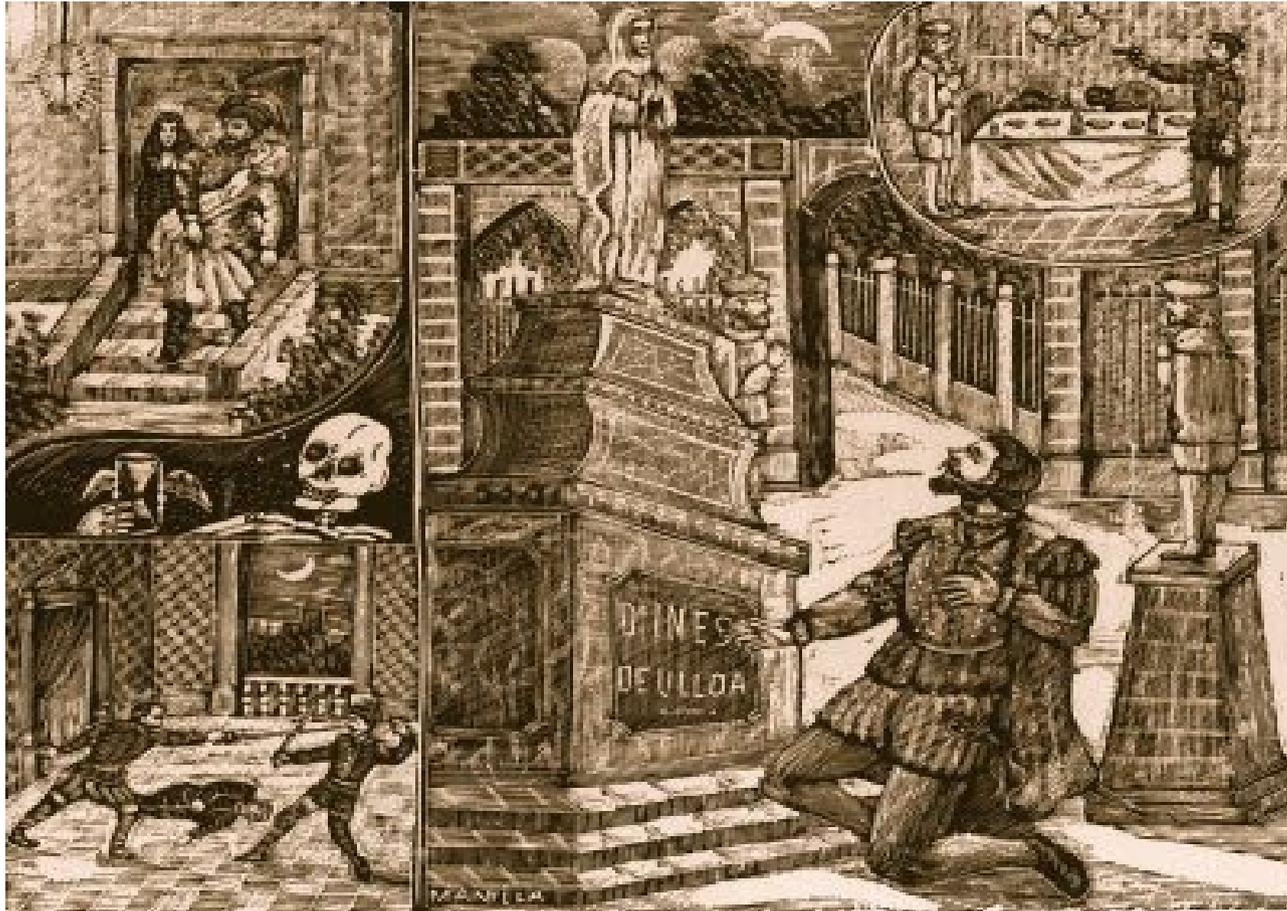
Jean Starobinski, « *Quale eccessi* », p. 139.

Don Giovanni au cimetière,
face à la statue du Commandeur,
Frontispice de Barrati pour la pièce de Goldoni

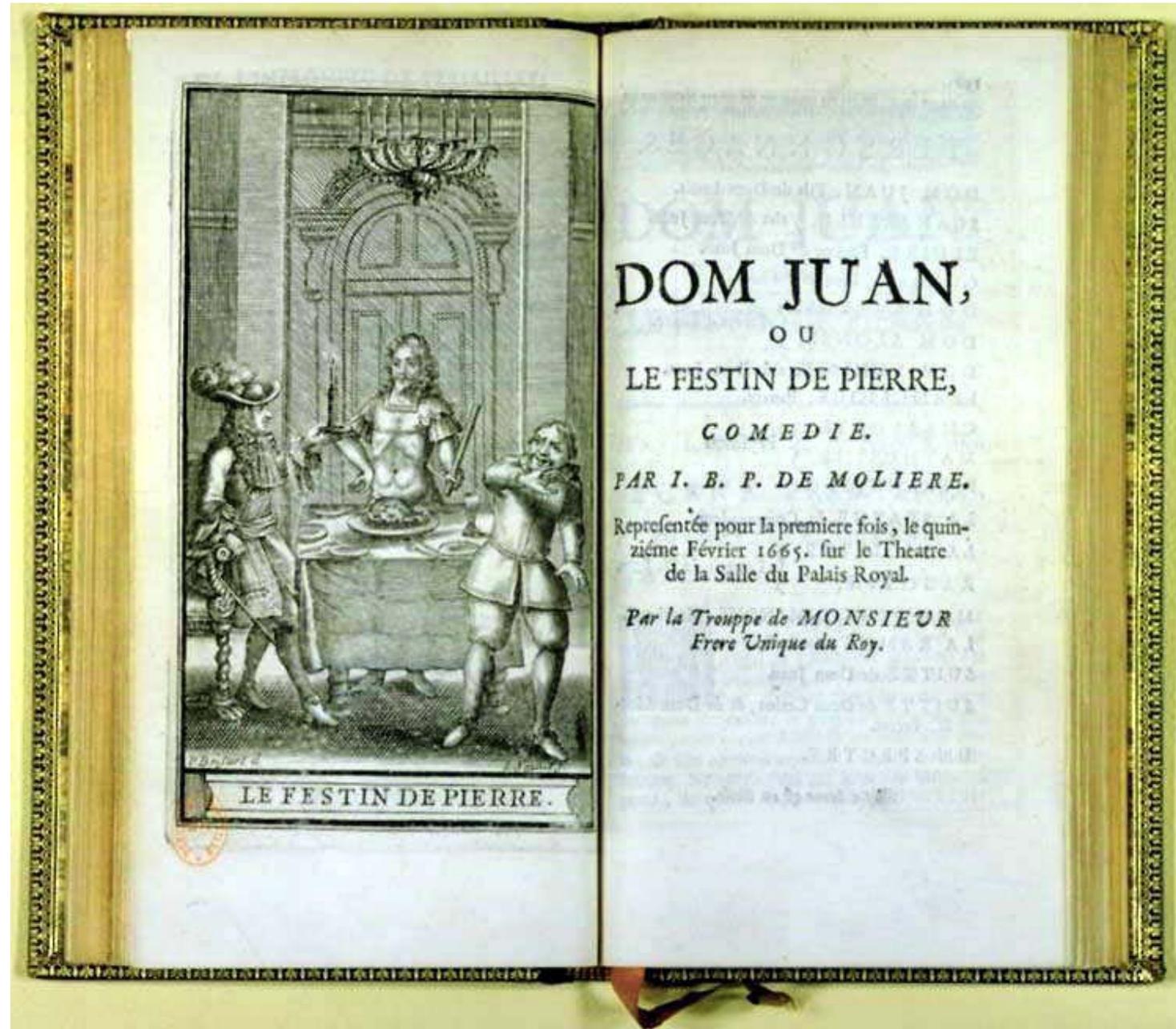
Introduction : un mythe littéraire

- Tirso de Molina, *El burlador de Sevilla* (1630, controversé)

Sources littéraires, suite

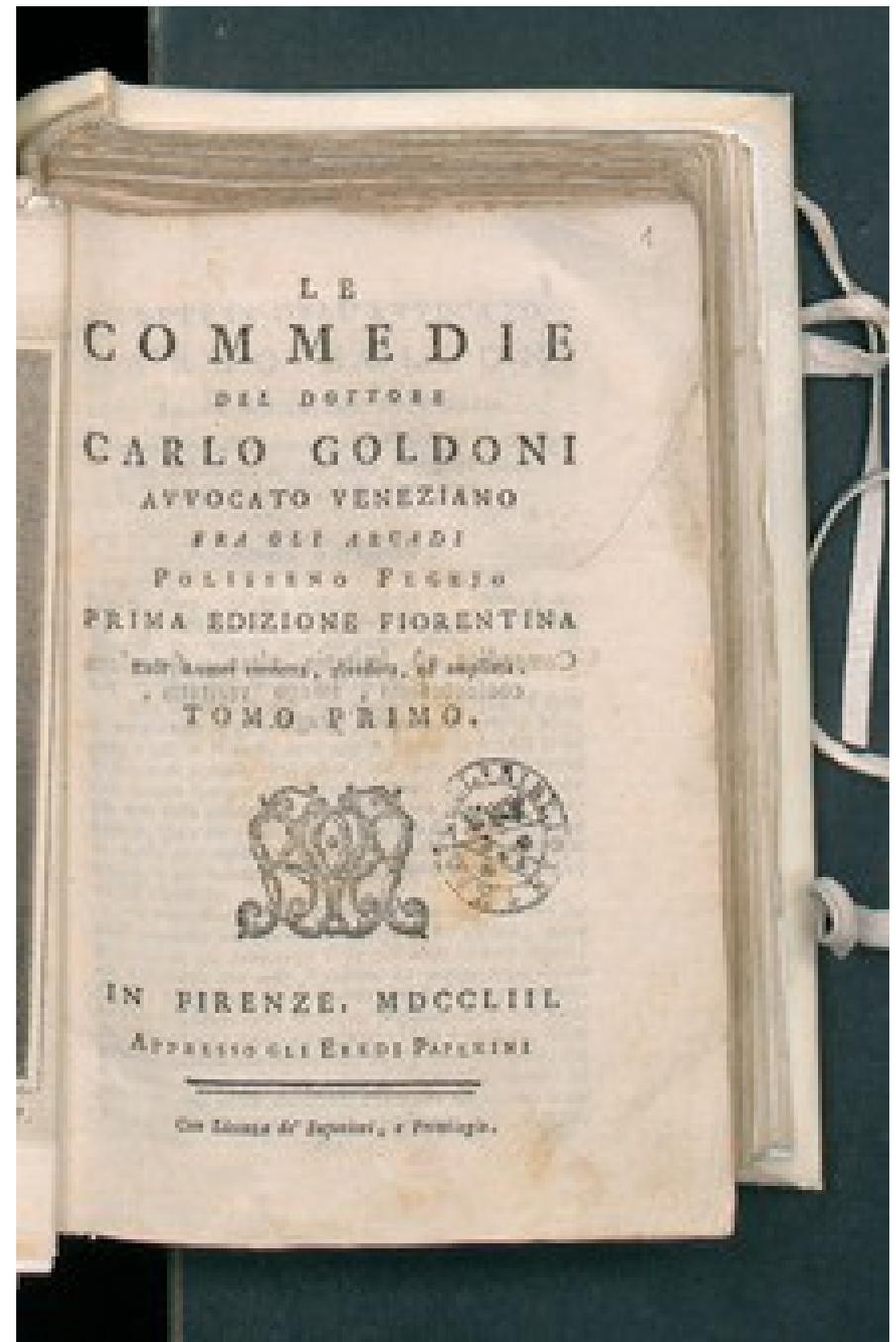
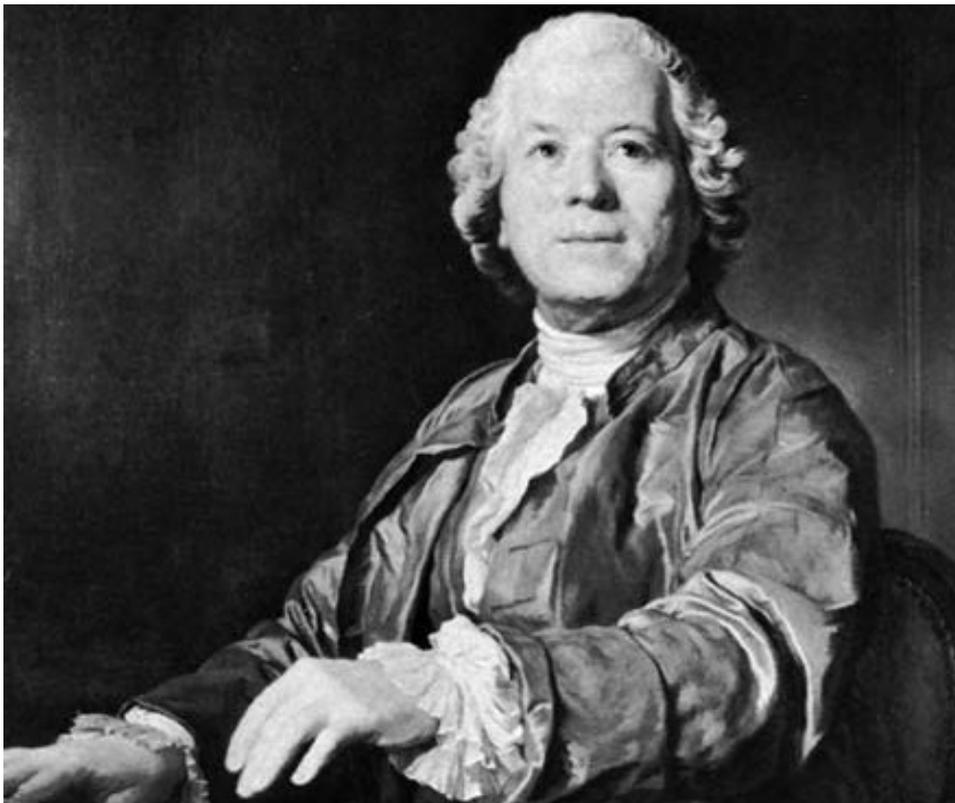
- Molière, *Dom Juan ou le Convive de Pierre* (1665)

Sources littéraires et musicales, suite

- Goldoni, *Don Giovanni Tenorio* (1736)

- Gluck, *Don Juan* (1761), ballet

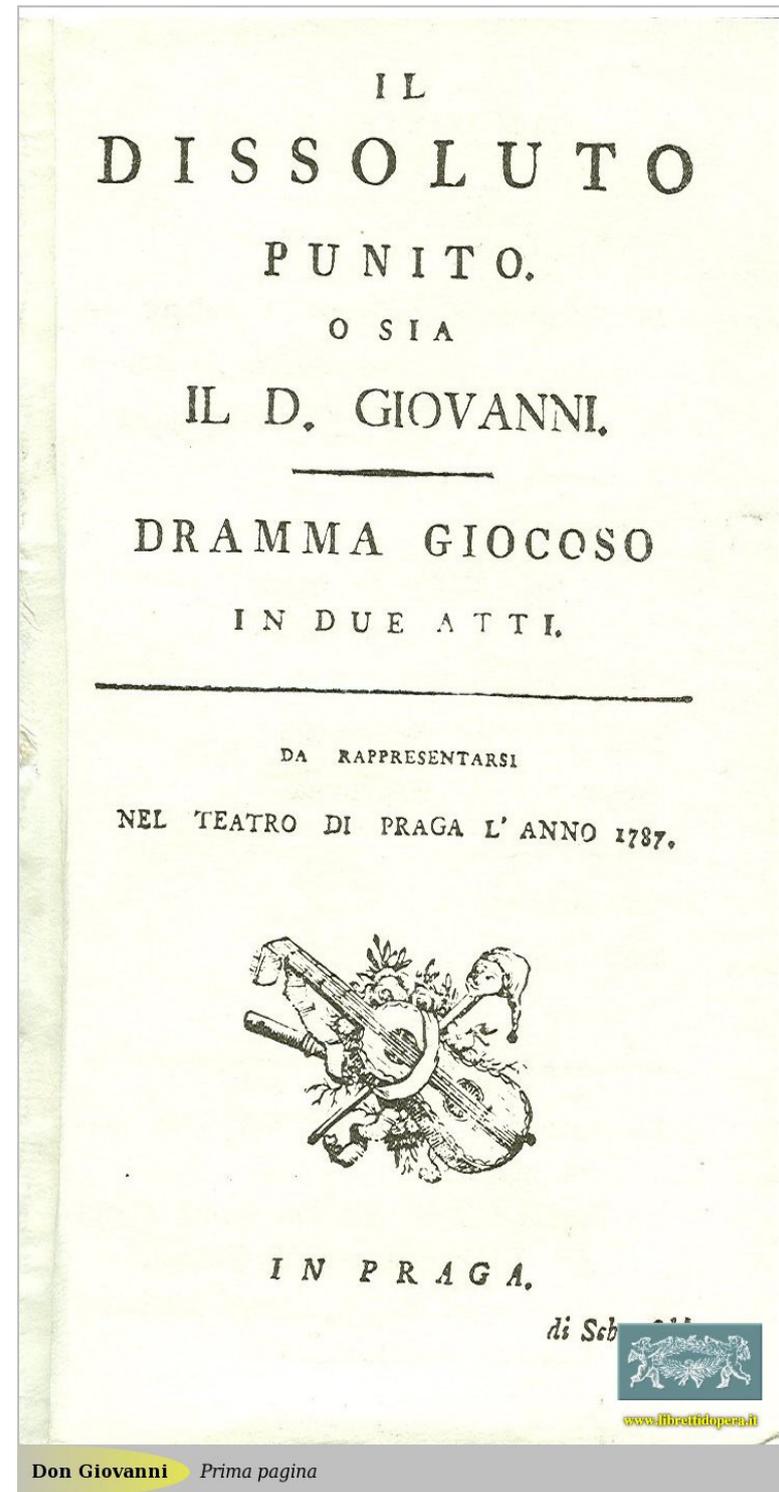
Sources théâtrales et musicales, suite : quelques titres

- Il Convitato di pietra de G. Calegari (1777)
- Il Convitato di pietra o sia Il Dissoluto de V. Righini (1777)
- Il Convitato di pietra de G. Tritto (1783)
- Il Don Giovanni, de G. Albertini (1784)
- Il Nuovo Convitato di pietra, de F. Gardi (1787)
- Il Convitato di pietra de V. Fabrizi (1787)
- **Don Giovanni o sia Il Convitato di pietra de G. Gazzaniga (livret de G. Bertati) (1787)**

Source : Stefan KUNZE, *Don Giovanni vor Mozart*, München, Fink Verlag, 1972.

Mozart / Da Ponte, *Don Giovanni* : fiche technique

- > Titre original : « Il dissoluto punito » !
- > Dramma giocoso !
- > La structure en 2 actes est déjà un signe clair de l'appartenance de Don Giovanni au domaine de l'opéra *buffa*.

Registre stylistique et caractérisation musicale :

Analyse du premier air de Leporello (no 1)

ATTO PRIMO

SCENA I

Giardino. Notte. Leporello con ferraiuolo che passeggia davanti la casa di Donna Anna; poi Don Giovanni e Donna Anna; indi il Commendatore.

N° 1 – Introduzione

1 LEPORELLO

Notte e giorno faticar
Per chi nulla sa gradir,
Piova e vento sopportar,
Mangiar male e mal dormir...
Voglio fare il gentiluomo,
E non voglio più servir.

Oh che caro galantuomo!
Voi star dentro colla bella,
Ed io far la sentinella!...
Ma mi par che venga gente,
Non mi voglio far sentir.
(*S'asconde.*)

ACTE PREMIER

SCÈNE I

Un jardin, la nuit. Leporello, vêtu d'une houppelande, fait les cent pas devant la maison de Donna Anna; puis Don Giovanni et Donna Anna; ensuite le Commandeur.

N° 1 – Introduction

1 LEPORELLO

Nuit et jour se fatiguer
Pour qui n'en sait aucun gré,
Supporter pluie et vent,
Manger mal et mal dormir...
Je veux faire le gentilhomme,
Et je ne veux plus servir.

Ah! le cher galant homme!
Vous, rester dedans avec votre belle
Et moi, faire la sentinelle!...
Mais il me semble qu'on vient,
Je ne veux pas qu'on m'entende.
(*Il se cache.*)

Trad. Pierre Malbos, revue et complétée par Michel Noira
(1996), Avant-Scène Opéra no 172

Pour comparaison :

Voir les paroles de Uberto au début de la *Serva padrona* (*La Servante maîtresse*), intermède *buffa* de Pergolèse (Naples, 1733) qui connut un immense succès au 18ème, et qui fut à Paris, en 1752, l'élément déclencheur de la célèbre « Querelle des Bouffons » :

***La Serva padrona*, acte I scène 1**

Uberto

Aspettare e non venire,
Stare a letto e non dormire,
Ben servire e non gradire,
Son tre cose da morire.

La Serva padrona, deuxième air d'Uberto (« Sempre in contrasti »)

En ce qui concerne la ligne vocale, le deuxième air d'Uberto est plus parlant encore pour montrer les caractéristiques de la basse bouffe :

ARIA
„Sempre in contrasti „

AL L.º ASSAI

UBERTO (a Serpina)

Sempre in contrasti con tesi sta, — con tesi sta, equae là, esue giù;

e si e no; or questo ba - sti, ba - sti, ba - sti;

(...)

La Serva padrona, air d'Uberto, suite

Voir aussi ce passage,
un peu plus loin :

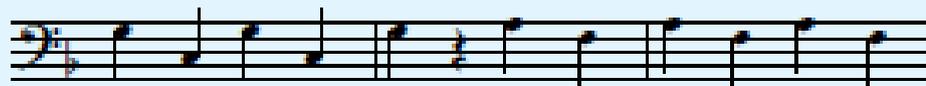
- > Ligne souvent arpégée, disjointe et légèrement ridicule de ce point de vue (surtout que l'on va chercher les notes aiguës et graves de la tessiture) ;
- > soit au contraire, ligne très conjointe et simplissime ;
- > beaucoup de répétitions de séquences, et de répétitions de notes qui vont de pair avec les répétitions de mots (« basti, basti, basti » ou « e si e no, e si e no »...)
- > Effet comique irrésistible !

The image displays a musical score for the vocal part and piano accompaniment of 'La Serva padrona, air d'Uberto, suite'. It consists of three systems of music. Each system has a vocal line (bass clef) and a piano accompaniment (treble and bass clefs). The lyrics are written below the vocal line. The first system includes the lyrics 'fi-nir si può, — finir si può, e si e no, e no e sì, equa e'. The second system includes 'là, e su e giù, e sì e no, e no e sì, e sì e no; orquesto ba - - sti, ba - -'. The third system includes '- - sti, ba - sti; fi - nir si può, fi - nir si può, fi - nir si'. The piano accompaniment features various rhythmic patterns, including arpeggiated chords and repeated sequences, which contribute to the comic effect mentioned in the text.

Leporello

Not-te e gior-no fa-ti-car per chi

mul-la sa gra-dir; pio-va e ven-to sop-por-

tar, man-giar ma-le ennal dor-mir

« Si l'on excepte les quelques informations que nous donne Leporello sur la situation dramatique, cet air remplit encore deux fonctions d'une tout autre importance. Il sert d'abord à établir clairement le mode comique ; voilà donc révélé le sens de l'étrange modulation dans laquelle s'était évaporé le grand style symphonique du Molto Allegro : après tout, et en contradiction avec les 284 mesures qui précèdent, nous ne sommes ni dans un drame religieux ni au concert, mais dans un opéra bouffe, dont le porte-drapeau, pour ainsi dire, est le serviteur de Don Juan (...). »

Michel Noiray, Avant-Scène Opéra p. 17

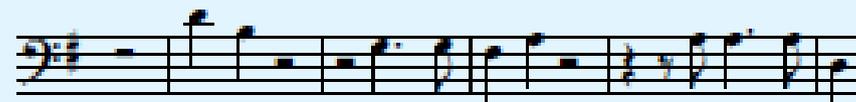
(A noter que la deuxième fonction de cet air concerne manifestement la dramaturgie : il s'agit de « remplir », par une action bienséante, le hors scène qui nous est caché, soit la tentative par Don Giovanni déguisé de pénétrer la demeure de Donna Anna.)

Figaro

Les Noces de Figaro

Cin-que... die-ci... ven-ti...

tren-ta... tren-ta-se-i... qua-ran-ta-tre.

Il Dissoluto punito, o sia il Don Giovanni

Musique de W.A. Mozart
Livret de Lorenzo da Ponte

Création à Prague, au Théâtre Nostitz,
le 29 octobre 1787

Création viennoise (avec quelques ajouts)
au Burgtheater le 7 mai 1788

Orchestre

2 flûtes
2 hautbois
2 clarinettes
2 bassons
2 cors
2 trompettes
3 trombones
Timbales
Mandoline

Cordes (Violons I, Violons II, Alti, Violoncelles et Cb)

Orchestre de scène finale acte I (no 13) :

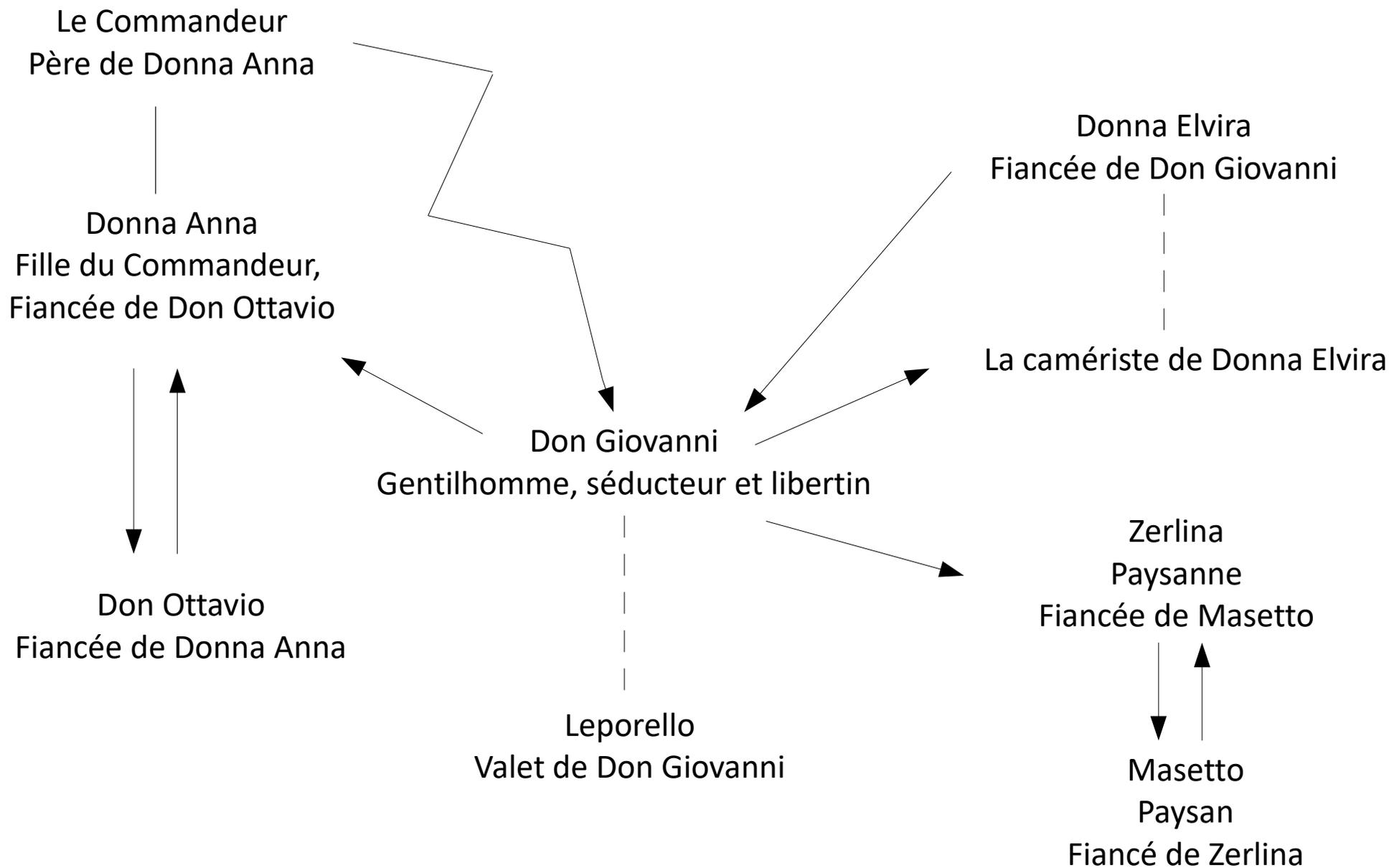
2 hautbois
2 cors
Cordes sans Violoncelle

Orchestre de scène finale acte II (no 24) :

2 hautbois
2 clarinettes
2 bassons
2 cors
Violoncelle

+ Continuo (clavecin ou pianoforte et violoncelle)

Personnages

Personnages, suite : désignations originales et distribution vocale

Don Giovanni – basso

Giovane cavaliere estremamente licenzioso

Le Commandeur – basso

Donna Anna – soprano

Sua figlia, dama promessa sposa di Don Ottavio

Don Ottavio – tenore

Donna Elvira – soprano

Dama di Burgos abbandonata da D. Giovanni

Leporello – basso

Servo di Don Giovanni

Masetto – basso

Amante di Zerlina

Zerlina – soprano

Contadina

Chœur : paysans et paysannes ; serviteurs ; musiciens.

Luigi Bassi, créateur de Don Giovanni, dans une gravure de l'époque de la création

Découpage / structure de l'opéra

Acte I

Introduzione : air de Leporello et trio: mort du
Commandeur

Récitatif accompagné et duo Don Ottavio et Donna Anna

Air de Donna Elvira (« Ah chi mi dice mai »)

Air de Leporello (dit « du catalogue »)

Choeur (« GiovINETTE che fate all'amore »)

Air de Masetto (« Ho capito, signor si »)

Duo Don Giovanni et Zerlina (« La ci darem la mano »)

Air de Donna Elvira

Quatuor DE, DA, DO et DG

Récitatif accompagné et duo DA et DO puis air de DO

Air de DG (« Fin ch'han dal vino »)

Air de Zerlina (« Batti, batti o bel Masetto »)

Finale (no 13)

Acte II

Duo Leporello et DG

Trio DE, DG et Leporello (« Ah taci ingiusto core »)

Canzonetta de DG (« Deh vieni alla finestra »)

Air de DG (« Meta di vo qua vadano »)

Air de Zerlina (« Vedrai carino »)

Sextuor DE, DO, DA, Zerlina, Masetto et Leporello

Air de Leporelle (« Ah, pieta, signori miei »)

Air de DO (« Il mio tesoro intanto »)

(Duo Leporello / Zerlina)

(Récitatif accompagné et air de DE (« In quali eccessi, o
Numi »))

Duo Leporello DG (« O statuo gentilissima »)

Récitatif accompagné et Rondo de DA « (Crudele ! »)

Finale (no 24) en deux temps

Changements de lieux : nombreux !

- Le jardin de la maison de Donna Anna
- La rue du village, à côté d'une auberge
- La campagne
- Le jardin de la maison de Don Giovanni
- Une salle de bal chez Don Giovanni
- Une rue
- Une cour obscure dans la maison de Donna Anna
- Un cimetière
- La chambre sombre de Donna Anna
- La salle du souper chez Don Giovanni

Registre stylistique et caractérisation musicale :

Analyse du récitatif accompagné et air de Donna Anna (Acte I scène 13, no 10)

Recitativo

190 DON GIOVANNI

Povera sventurata! I passi suoi
Voglio seguir: non voglio
Che faccia un precipizio. Perdonate,
Bellissima Donna Anna;
Se servirvi poss'io,
In mia casa v'aspetto. Amici, addio.
(Parte.)

SCENA XIII

Donna Anna e Don Ottavio.

N° 10 – Recitativo coi stromenti ed aria

191 DONNA ANNA

Don Ottavio, son morta! ⇨

192 DON OTTAVIO

Cosa è stato?

193 DONNA ANNA

Per pietà, soccorretemi! ⇨

194 DON OTTAVIO

Mio bene...
Fate coraggio!

195 DONNA ANNA

Oh Dei! quegli è il carnefice
Del padre mio... ⇨

196 DON OTTAVIO

Che dite...

197 DONNA ANNA

Non dubitate più: gli ultimi accenti,
Che l'empio proferì, tutta la voce
Richiamar nel cor mio di quell'indegno
Che nel mio appartamento... ⇨

Récitatif

190 DON GIOVANNI

Pauvre infortunée! je vais suivre
Ses pas: je ne veux pas
Qu'elle fasse quelque malheur. Pardonnez-moi,
Très belle Donna Anna;
Si je peux vous obliger,
Je vous attends chez moi. Mes amis, adieu!
(Il sort.)

SCÈNE XIII

Donna Anna et Don Ottavio

N° 10 – Récitatif accompagné et air

191 DONNA ANNA

Don Ottavio, je suis morte! ⇨

192 DON OTTAVIO

Qu'est-il arrivé?

193 DONNA ANNA

Par pitié, secourez-moi. ⇨

194 DON OTTAVIO

Ma bien-aimée...
Courage!

195 DONNA ANNA

Ô dieux! C'est lui le meurtrier
De mon père... ⇨

196 DON OTTAVIO

Que dites-vous?

197 DONNA ANNA

N'en doutez plus: les derniers accents
Que l'impie a proférés rappelèrent en mon cœur
Toute la voix de cet indigne
Qui dans mon appartement... ⇨

198 DON OTTAVIO

Oh ciel! possibile
Che sotto il sacro manto d'amicizia...
Ma come fu, narratemi
Lo strano avvenimento. ↗

199 DONNA ANNA

Era già alquanto
Avanzata la notte,
Quando nelle mie stanze, ove soletta
Mi trovai per sventura, entrar io vidi
In un mantello avvolto
Un uom che al primo istante
Avea preso per voi;

198 DON OTTAVIO

Ô ciel! se peut-il
Que sous le manteau sacré de l'amitié...
Mais comment cela arriva-t-il, faites-moi le récit
De cet étrange événement. ↗

199 DONNA ANNA

La nuit était déjà
Assez avancée,
Lorsque dans mes appartements, où toute seule
Pour mon malheur je me trouvais, je vis entrer,
Enveloppé dans un manteau,
Un homme qu'au premier instant
J'avais pris pour vous;

Ma riconobbi poi
Che un inganno era il mio... ↗

200 DON OTTAVIO (*con affanno*)

Stelle! seguite.

201 DONNA ANNA

Tacito a me s'appressa,
E mi vuol abbracciar; sciogliermi cerco,
Ei più mi stringe; grido:
Non viene alcun. Con una mano cerca
D'impedire la voce
E coll'altra m'afferra
Stretta così, che già mi credo vinta.

202 DON OTTAVIO

Perfido! E alfin? ↗

203 DONNA ANNA

Al fine il duol, l'orrore
Dell'infame attentato
Accrebbe sì la lena mia, che a forza
Di svincolarmi, torcermi e piegarmi
Da lui mi sciolsi. ↗

204 DON OTTAVIO

Ohimè respiro! ↗

205 DONNA ANNA

Allora
Rinforzo i stridi miei, chiamo soccorso:
Fugge il fellon. Arditamente il seguo
Fin nella strada per fermarlo, e sono
Assalitrice d'assalita; il padre
V'accorre, vuol conoscerlo, e l'iniquo,
Che del povero vecchio era più forte,
Compie il misfatto suo col dargli morte.

Aria

Or sai chi l'onore
Rapire a me volse,
Chi fu il traditore,
Che il padre mi tolse:
Vendetta ti chieggo,
La chiede il tuo cor.
Rammenta la piaga
Del misero seno,
Rimira di sangue
Coperto il terreno,
Se l'ira in te langue
D'un giusto furor.
(Parte.)

Mais je reconnus ensuite
Que je m'étais méprise... ↗

200 DON OTTAVIO (*oppressé*)

Ciel! poursuivez.

201 DONNA ANNA

Sans un mot il s'approche de moi
Et veut m'enlacer; je tente de me dégager,
Il m'étreint davantage; je crie:
Personne ne vient. D'une main il tente
De m'empêcher de crier,
Et de l'autre il me tient
Si étroitement que déjà je me crois vaincue.

202 DON OTTAVIO

Le perfide! et enfin? ↗

203 DONNA ANNA

Enfin la douleur, l'horreur
D'un aussi infâme attentat,
Accrurent tellement mon énergie qu'à force
De me dégager, de me tordre et de me ployer,
Je me libérai de lui. ↗

204 DON OTTAVIO

Hélas, je respire! ↗

205 DONNA ANNA

Alors
Je redouble mes cris, j'appelle au secours;
Le félon s'enfuit. Hardiment je le poursuis
Jusque dans la rue pour l'arrêter, et d'assaillie
Je deviens assaillante; mon père
Accourt, veut le reconnaître, et l'inique,
Qui était plus fort que le malheureux vieillard,
Accomplit son forfait en lui donnant la mort.

Air

Tu sais à présent
Qui voulut attenter à mon honneur,
Qui fut le traître
Qui m'enleva mon père:
Je te demande vengeance,
Ton cœur la réclame.
Rappelle-toi la plaie
De sa malheureuse poitrine,
Revois de sang
Le sol recouvert,
Si en toi languit le feu
D'une juste fureur.
(Elle sort.)

Trad. Pierre Malbos,
revue et complétée par Michel Noira (1996),
Avant-Scène Opéra no 172