

PERE-ALBERT BALCELLS

ESCUCHAR EL DON GIOVANNI DE MOZART

dinsic.com

Escuchar el DON GIOVANNI de Mozart

1ª edición: septiembre 2020

© Pere-Albert Balcells

© DINSIC Publicacions Musicals, S.L.

Almacén: Sepúlveda, 84 - 08015 Barcelona

Sede social: Gran Via de les Corts Catalanes, 529 - 08011 Barcelona

email: dinsic@dinsic.com - www.dinsic.com

Impreso en: Service Point

Pau Casals, 161-163

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Depósito legal: B 13456-2020

ISBN: 978-84-16623-51-8

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, quedan rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita del editor o entidad autorizada y estarán sometidas a las sanciones establecidas por la ley.

Distirbuye: DINSIC Distribucions Musicals, S.L.

Almacén: Sepúlveda, 84 - 08015 Barcelona

Sede social: Gran Via de les Corts Catalanes, 529 - 08011 Barcelona

email: dinsic@dinsic.com

www.dinsic.com

dinsic.com

ÍNDICE GENERAL

- Prólogo 7
- Introducción 9
 - Propósito de esta serie de libros 9
 - Recitación y canto en la ópera del siglo XVIII 11
 - Géneros operísticos en el siglo de las luces:
Tragedias, bufonadas y leyendas populares 12
 - Mozart y la ópera 13
 - Composición y estreno de *Don Giovanni* 14
 - *Don Giovanni* en Viena 22
 - Ficha vocal 29

– ESCUCHAR EL DON GIOVANNI

- ACTO I 33
- ACTO II 155
- La obertura 269
- Epílogo 275
- Apéndice 289

- Algunos términos musicales 303
- Bibliografía 307
- Índice de ilustraciones 309
- ÍNDICE COMPLETO DE LA ÓPERA 311
(con la sinopsis argumental y los datos musicales
de los números de la partitura)

PRÓLOGO

Desde hace más de dos siglos, la música de Mozart ha mostrado una invariable capacidad para fascinar a oyentes de las más diversas condiciones y procedencias. Procedencias geográficas, culturales, sociales etc. ¿Pero qué se esconde detrás de una música con un poder de sugestión tan amplio? Tanto la lectura de la extensa correspondencia del autor como la consideración expresiva de sus obras llevan a una primera respuesta. En términos generales, la música de Mozart nace del género escénico, entendido por el compositor como un medio donde desplegar la inagotable diversidad de matices afectivos que tiene el mundo de las emociones humanas.

Así, el conocimiento de la ópera mozartiana se convierte en la vía más adecuada para comprender cuál fue la predisposición expresiva que más condicionó el conjunto de su creación musical.

Éste es el segundo de una serie de cuatro libros, dedicado cada uno de forma monográfica a una de sus cuatro óperas más universales: *Las bodas de Fígaro*, *Don Giovanni*, *Così fan tutte* y *La flauta mágica*. A continuación presentamos una breve introducción con las explicaciones sobre el propósito de estos libros, los consejos sobre la manera más recomendable de leerlos y algunos datos básicos sobre la ópera del siglo XVIII.

Tanto el autor como el equipo editorial deseamos que la publicación de estos cuatro títulos, dirigidos no sólo a entendidos sino a un público general, pueda contribuir a fomentar una manera cada vez más intensa y vital de escuchar su música.

Barcelona, Septiembre de 2020

INTRODUCCIÓN

Propósito de esta serie de libros

En una carta escrita a finales de septiembre de 1781, Mozart le comenta a su padre la composición de un aria de *El rapto en el serrallo*, ópera con libreto de Gottlieb Stephanie que él escribía en ese momento. Y entre otras cosas le dice:

“Le he indicado con todo detalle a Stephanie cómo quiero que me escriba el aria, y la mayor parte de la música ya estaba terminada antes de que él supiera nada de ella.”

Esta frase lo da a entender de forma bien elocuente: en las óperas de Mozart es la música la que interpreta el contenido del drama, la que crea los retratos psicológicos, la que expresa los estados anímicos y la que, a menudo, sugiere incluso la gestualidad de los personajes y el movimiento escénico.

Pero esto lo hace en un grado tan alto de profusión y al mismo tiempo de concisión, que muchas de estas sugerencias le pueden pasar por alto al oyente. El propósito de esta serie de libros es invitar al lector, sea o no sea entendido en música, a escuchar estas óperas con la voluntad de aproximarse a todo este fondo latente de dramaturgia musical.

Cada libro contiene el libreto completo de la ópera respectiva, presentado en dos columnas (idioma original - español), y en estas columnas se intercalan los comentarios sobre la manera como la música expresa los contenidos del texto. Excepto en los fragmentos de recitativo (o en los fragmentos meramente hablados en el caso de *La flauta mágica*), estas intercalaciones son bastante frecuentes dada la cantidad de fenómenos a comentar. Por tanto, una buena manera de leer el libro es poner el disco y, con el mando a distancia en *pauza*, leer el comentario correspondiente al fragmento de libreto que se quiere escuchar. Y después hacer sonar el disco. Una vez escuchado el fragmento en cuestión, volver a poner *pauza* para poder leer el siguiente comentario, y así sucesivamente.

Para evitar un uso excesivo de expresiones como “esta música podría sugerir...”, o “esto podría ser interpretado como...”, el tiempo verbal que

FICHA VOCAL

DON GIOVANNI	Barítono
Joven caballero extremadamente licencioso	

LEPORELLO	Bajo
Criado de Don Giovanni	

EL COMENDADOR	Bajo
Comendador de la ciudad, supuestamente Sevilla	

DONNA ANNA	Soprano
Hija del Comendador	
y prometida esposa de Don Ottavio	

DON OTTAVIO	Tenor
Prometido de Donna Anna	

DONNA ELVIRA	Soprano
Dama de Burgos,	
abandonada por Don Giovanni	

ZERLINA	Soprano
Campesina, novia de Masetto	

MASETTO	Bajo
Campesino, novio de Zerlina	

CORO: Campesinos y Campesinas,
Criados

Mozart solía escribir la obertura orquestal de una ópera después de haber escrito la ópera en cuestión. Esto le permitía sintetizar sinfónicamente unos ambientes o unos contenidos escénicos que ya habían alcanzado en su mente un estado de plena madurez.

Así pues, para comprender la obertura es conveniente un conocimiento previo de la obra escénica a la que va destinada. Es por ello que en este libro comentamos la obertura orquestal después de haber comentado la ópera (pág. 269).

Nota para la lectura del libreto:

Los fragmentos en que dos o más personajes cantan al mismo tiempo diciendo palabras distintas están señalados con una línea vertical ondulada a derecha e izquierda del texto.

En estos fragmentos, cuando los personajes no entran de forma simultánea sino en sucesión estrecha, el orden en que aparecen corresponde al de la partitura.

ACTO I

CUADRO PRIMERO

Es de noche.

Leporello, envuelto en su capa,
pasea nervioso ante la casa de Donna Anna.

Núm. 1 - INTRODUCCIÓN

“Notte e giorno faticar...”

(Leporello, Donna Anna, Don Giovanni, El Comendador)

Ya de entrada, y en un espacio de tiempo muy breve, Leporello logra desplegar un abanico prácticamente completo de los muy variados aspectos que puede llegar a ofrecer su colorista personalidad bufonesca.

Enfurreñado por tener que hacer guardia a la intemperie mientras su señor galantea dentro de la casa, se pone a mascullar en su interior orquestal una obstinada fórmula rítmica que asciende cada vez más exasperada. Hasta el punto de que él mismo la acaba cantando. Y tan enrabado está, que va dando patadas al suelo, como subraya reiteradamente el acento de toda la orquesta sobre la última sílaba de cada verso. Es el «Leporello gruñón» debatiéndose en la impotencia:

Leporello

*Notte e giorno faticar
per chi nulla sa gradir;
piova e vento sopportar,
mangiar male e mal dormir...*

Leporello

*Fatigarse día y noche
para quien nada sabe agradecer;
soportar lluvia y viento,
mal dormir y mal comer...*

De pronto, víctima de un espejismo de la fantasía, el «Leporello gruñón» se transforma en un inesperado «Leporello gentilhombre» que empieza a cabalgar burlescamente sobre la gallarda melodía que ahora le sirve la orquesta:

Leporello

*Voglio fare il gentiluomo,
e non voglio più servir,*

Leporello

*Quiero hacer de gentilhombre,
y no quiero servir más,*

Y ya que no quiere servir más, comienza a caminar de puntillas sobre un sigiloso contratiempo de violines y violas para abandonar imaginariamente la guardia ordenada por Don Giovanni:

Leporello

*e non voglio più servir,
no, no, no, no, no,
no, non voglio più servir.*

Leporello

*y no quiero servir más,
no, no, no, no, no,
no, no quiero servir más.*

Pero no tarda en cambiar de humor para mostrarnos ahora a un «Leporello irreverente», que se lanza a parodiar las reverencias de su galante patrón en un par de escarnecedoras arcadas melódicas...

Leporello

*Oh che caro galantuomo!
Voi star dentro colla bella*

Leporello

*¡Oh, qué galante caballero!
¡Vos ahí dentro con la dama*

...hasta que la voz se le acaba hundiendo, indignada, en las deprimidas profundidades de su condición de siervo:

Leporello

*ed io far la sentinella,
la sentinella, la sentinella!*

Leporello

*y yo aquí de centinela,
de centinela, de centinela!*

Por suerte, la cabalgante fantasía caballeresca reaparece a tiempo para redimir las miserias del criado, y para conducirlo de nuevo a un segundo intento de fuga imaginaria:

Leporello

*Voglio fare il gentiluomo,
e non voglio più servir,

e non voglio più servir,
no, no, no, no, no,
no, non voglio più servir.*

Leporello

*Quiero hacer de gentilhombre,
y no quiero servir más,

y no quiero servir más,
no, no, no, no, no,
no, no quiero servir más.*

De súbito, un ruido proveniente del interior de la casa liquida de golpe el desparpajo de los Leporellos anteriores y saca a la luz un lamentable «Leporello ratonil» que, paralizado por el miedo, comienza a patinar a gran velocidad sobre una misma nota:

Leporello

*Ma mi par... che venga gente...,
ma mi par... che venga gente;
non mi voglio far sentir,
ah non mi voglio far sentir,*

Leporello

*Pero me parece... que alguien viene...,
pero me parece... que alguien viene;
no quiero que me oigan,
ah, no quiero que me oigan,*

No obstante se recupera pronto, y acaba escondiéndose sigilosamente aprovechando las virtudes furtivas del motivo melódico con el que ha estado representando la pantomima de la evasión:

Leporello

*non mi voglio far sentir,
no, no, no, no, no,
non mi voglio far sentir.*

Leporello

*no quiero que me oigan,
no, no, no, no, no,
no quiero que me oigan.*

Entonces se produce un hecho del todo inesperado. De dentro del palacio sale precipitadamente Don Giovanni, y tras él aparece Donna Anna sujetándolo firmemente por el brazo. Don Giovanni intenta desesperadamente esconder su rostro cubriéndose como puede con la capa, mientras Donna Anna forcejea con él para intentar desenmascararle.

Con esta irrupción intempestiva, la música se eleva sin transición a las altas regiones del drama heroico. En medio de los implacables acentos con que las cuerdas de la orquesta fustigan la convulsa atmósfera que acaba de invadir la escena, Donna Anna expresa su épica vindicación en una frase que se eleva y culmina en el clamor que lanza a la mitad del segundo verso:

Donna Anna

*Non sperar, se non m'uccidi,
ch'io ti lasci fuggir mai.*

Donna Anna

*No esperes, si no me matas,
que te deje huir.*

Para responder, Don Giovanni recoge esta misma melodía, pero antes de permitir que llegue a su culminación ya la arquea hacia abajo con arrogante presuntuosidad:

Don Giovanni

*Donna folle! indarno gridi!
chi son io tu non saprai.*

Don Giovanni

*¡Insensata! ¡Gritas en vano!
No sabrás quien soy.*

ACTO II

CUADRO PRIMERO

Una calle, en la que se encuentra la casa de Donna Elvira.

Núm. 14 - DUETO

“Eh via, buffone...”

(Don Giovanni, Leporello)

La bufonería de Leporello, que ya había protagonizado el inicio del primer acto, sirve también para darle el pistoletazo de salida al segundo. Ahora el criado se muestra inapelablemente indignado por el hecho de que su señor haya querido clavarle la espada delante de todos, y le anuncia que le abandona para siempre.

Podemos comprender la irritación de Don Giovanni. Tras ella se esconde el susto de una alarma primordial. ¡Perder a Leporello! ¡Perder al redactor de su catálogo personal! ¡Perder al sirviente-cómplice indeleblemente moldeado a base de años de experiencias compartidas! ¿Cuánto tiempo le costaría sustituir a alguien así, en caso de que esto llegara a ser posible?

Contrariado e impaciente, intenta convencer a Leporello de que siga con él, pero Leporello se constituye aquí en un inamovible espejo reflector donde rebotan todas y cada una de las imprecaciones que le lanza su patrón, ya sean más cortas, más largas, más autoritarias o más conciliadoras. Y es que se trata de un espejo bien pulido por el resentimiento, que no sólo devuelve con precisión todos los motivos musicales, sino que además lo hace de forma sarcásticamente rimada.

Don Giovanni abre la disputa a gritos, y después de decir dos veces “Venga ya, bufón”, concentra toda su energía en una rampa ascendente de la orquesta para poder lanzar con redoblado desprecio su exclamación “¡No me fastidies más!”. Leporello se lo devuelve todo nota por nota:

Don Giovanni
Eh via, buffone,
eh via, buffone ~~~~ ,
non mi seccar!

Don Giovanni
¡Venga ya, bufón,
venga ya, bufón ~~~~ ,
no me fastidies más!

Leporello
¡No, no, padrone,
no, no, padrone ~~~~ ,
non vo' restar!

Leporello
¡No, no, patrón,
no, no, patrón ~~~~ ,
no me quiero quedar!

En el siguiente intento podemos oír cómo la irritación de Don Giovanni se impacienta en las trompas en forma de repetitiva trepidación horizontal. Leporello le devuelve también esto con todo detalle:

Don Giovanni
Sentimi, amico...

Don Giovanni
Óyeme, amigo...

Leporello
Vo' andar, vi dico!

Leporello
¡Me quiero marchar, os digo!

Entonces Don Giovanni intenta cambiar a un tono melódico más conciliador, al tiempo que detiene momentáneamente la agitación orquestal y la sustituye por unas notas largas en las cuerdas que invitan a la calma:

Don Giovanni
Ma che ti ho fatto
che vuoi lasciarmi?

Don Giovanni
¿Pero qué te he hecho yo,
para que quieras abandonarme?

Leporello
O niente affatto,
quasi ammazzarmi!

Leporello
Oh, nada de nada,
¡casi matarme!

Pero al ver que también ese tono más conciliador le retorna como un bumerán, su furor entra de nuevo en ebullición en la orquesta, catapultado por el trino sincopado de los violines sobre el que se apoya Don Giovanni las dos veces que lanza su nueva exclamación “¡Qué estúpido eres!”:

Don Giovanni

*Va' che sei matto,
va' che sei matto, matto, matto!
fu per burlar.*

Don Giovanni

*¡Qué estúpido eres,
qué estúpido, estúpido, estúpido!,
fue para bromear.*

Leporello

*Ed io non burlo,
ed io non burlo, burlo, burlo,
ma voglio andar.*

Leporello

*Yo no bromeo,
yo no bromeo, bromeo, bromeo,
me quiero marchar.*

No hay nada que hacer. Intente lo que intente, todo le rebota. Exasperado, Don Giovanni vuelve al principio del diálogo, pero ahora Leporello ni siquiera le deja terminar las frases, y en un contrapunto atropellado le quita cada vez la palabra de la boca:

Don Giovanni

Eh via, buffone!

Don Giovanni

¡Venga ya, bufón!

Leporello

No, no, padrone!

Leporello

¡No, no, patrón!

Don Giovanni

Sentimi, amico...

Don Giovanni

Óyeme, amigo...

Leporello

Vo' andar, vi dico!

Leporello

¡Me quiero marchar, os digo!

Esto hace que la irritación de la batalla dialéctica suba verticalmente de cota hasta el punto de disparar el *parlando* rápido a sílaba por nota, es decir, el lenguaje bufo por excelencia. Aquí, además, condimentado cómicamente por la ficticia oposición de los “no” y los “sí” de Leporello, usados en realidad para decir lo mismo:

Don Giovanni

Va' che sei matto,

Don Giovanni

¡Qué estúpido eres,

Leporello

No!

Leporello

¡No!

Don Giovanni

va' che sei matto,

Don Giovanni

qué estúpido eres,

Leporello

no!

Leporello

¡no!

Don Giovanni <i>va' che sei matto,</i>	Don Giovanni <i>qué estúpido eres,</i>
Leporello <i>no!</i>	Leporello <i>¡no!</i>
Don Giovanni <i>va' che sei matto matto, matto, matto!</i>	Don Giovanni <i>qué estúpido, estúpido, estúpido, estúpido!</i>
Leporello <i>no!</i>	Leporello <i>¡no!</i>
<i>nononononono, nonononono</i> <i>non vòrestar, no!</i>	<i>¡nononononono, nonononono</i> <i>no me quiero quedar, no!</i>
<i>non vòrestar!</i>	<i>¡no me quiero quedar!</i>
Don Giovanni <i>Va' che sei matto,</i>	Don Giovanni <i>¡Qué estúpido eres,</i>
Leporello <i>Sì!</i>	Leporello <i>¡Sí!</i>
Don Giovanni <i>va' che sei matto,</i>	Don Giovanni <i>qué estúpido eres,</i>
Leporello <i>sì!</i>	Leporello <i>¡sí!</i>
Don Giovanni <i>va' che sei matto,</i>	Don Giovanni <i>qué estúpido eres,</i>
Leporello <i>sì!</i>	Leporello <i>¡sí!</i>
Don Giovanni <i>va' che sei matto matto, matto, matto!</i>	Don Giovanni <i>qué estúpido, estúpido, estúpido, estúpido!</i>
Leporello <i>sì!</i>	Leporello <i>¡sí!</i>
<i>sìsìsìsìsì, sìsìsìsìsì</i> <i>sí voglio andar, sì!</i> <i>sì voglio andar!</i>	<i>¡sìsìsìsìsì, sìsìsìsìsì</i> <i>sí me quiero marchar, sí!</i> <i>¡sí me quiero marchar!</i>

ÍNDICE COMPLETO DE LA ÓPERA

con la sinopsis argumental
y los datos musicales de los números de la partitura

DON GIOVANNI

La acción transcurre en el siglo XVII,
supuestamente en la ciudad de Sevilla.

ACTO I

CUADRO PRIMERO

Es de noche.

Leporello, envuelto en su capa,
pasea nervioso ante la casa de Donna Anna.

Nº 1 – INTRODUCCIÓN *“Notte e giorno faticar”* 33

**Leporello, Donna Anna,
Don Giovanni, El Comendador.**

Molto Allegro, 4/4. Fa Mayor..... 33

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Enfadado por tener que hacer de centinela, Leporello pasa el rato protestando y parodiando burlescamente a su señor. De pronto, Don Giovanni sale de la casa perseguido por Donna Anna, que quiere saber quién es. Don Giovanni esconde en todo momento su rostro.

El Comendador llega y reta a Don Giovanni a un duelo. Donna Anna entra en casa a buscar ayuda. Don Giovanni acepta el duelo a regañadientes y luchan. El Comendador cae herido de muerte.

Andante, 2/2. fa menor.	42
2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.	
El Comendador agoniza y muere a los pies de su asesino, mientras Leporello se horroriza del crimen cometido por su señor.	
<i>Recitativo</i>	43
Leporello recrimina a su dueño, pero éste lo reduce al silencio. Huyen.	
<i>Recitativo</i>	45
Llegan Donna Anna y Don Ottavio con algunos criados.	

Nº 2 – RECITATIVO ACOMPAÑADO Y DUETO
Donna Anna, Don Ottavio.

RECITATIVO ACOMPAÑADO “<i>Ma qual mai s’offre</i>”	45
Allegro assai, 4/4. do menor >> re menor.	
2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.	
Ante el cuerpo sin vida del Comendador, Donna Anna expresa su desesperación y se desmaya. Don Ottavio intenta ayudarla.	
DUETO	“<i>Fuggi, crudele, fuggi!</i>” 49
Allegro, 2/2. re menor.	
2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.	
Donna Anna vuelve en sí y ambos juran vengar la muerte del Comendador.	

CUADRO SEGUNDO

Una calle de la ciudad. Despunta el día.

<i>Recitativo</i>	54
Tras una breve discusión, Don Giovanni anuncia a Leporello que tiene una nueva cita amorosa para la próxima noche. De pronto afirma percibir “olor a mujer”, y ambos se esconden.	

Nº 3 – ARIA..... “*Ab chi mi dice mai*” Donna Elvira 56

Allegro, 4/4. Mi bemol Mayor.

2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Donna Elvira clama indignada que si encuentra al “bárbaro” que la traicionó y aún se niega a volver con ella, le arrancará el corazón. Don Giovanni, que desde su escondite no reconoce su antigua conquista, se dispone ya a “consolar los tormentos” de la pobre dama abandonada.

***Recitativo* 61**

Al presentarse Don Giovanni, Donna Elvira le acusa con virulencia. Para salir del atolladero, Don Giovanni dice a Leporello que se lo explique todo, y él aprovecha para huir.

Nº 4 – ARIA “*Madamina*” Leporello..... 64

Allegro, 4/4 >> Andante con moto, 3/4. Re Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

(Allegro, 4/4):

Leporello saca el libro que contiene la lista completa de las conquistas de su patrón, e informa primero a Donna Elvira de los aspectos cuantitativos del catálogo.

(Andante con moto, 3/4):

Luego le detalla las cualidades sensuales que Don Giovanni aprecia en los diferentes tipos de mujer.

***Recitativo* 72**

Donna Elvira jura vengar su corazón engañado.

Nº 5 – CORO ... “*Giovinette*” Zerlina, Masetto, Campesinos 72

Allegro, 6/8. Sol Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

El coro de campesinos prepara alegremente las bodas de Zerlina y Masetto.

***Recitativo* 75**

Don Giovanni llega, pone el ojo en Zerlina y ordena enseguida a Leporello que se lleve a Masetto y al resto de campesinos a visitar su palacio. Masetto protesta pero Don Giovanni le amenaza mostrándole la espada.

Nº 6 – ARIA..... “*Ho capito*”..... Masetto.....78

Allegro di molto, 2/2. Fa Mayor.

2 flautas, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Masetto, impotente, libera su exasperación, y termina marchándose con Leporello y los demás.

***Recitativo*82**

Don Giovanni inicia su labor seductora sobre Zerlina.

Nº 7 – DUETTINO..... “*Là ci darem la mano*”83

Don Giovanni, Zerlina

Andante, 2/4 >> Allegro, 6/8. La Mayor.

1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

(Andante, 2/4):

El proceso de seducción llega a la fase melódica, y tras oponer algunas melindrosas resistencias, Zerlina se declara vencida.

(Allegro, 6/8):

Ambos lo celebran ilusionadamente.

***Recitativo*88**

Donna Elvira llega e interrumpe el idilio en su momento más dulce.

Nº 8 – ARIA “*Ab fuggi il traditor*” Donna Elvira89

Allegro, 3/4. Re Mayor.

Cuerdas.

Donna Elvira exhorta a Zerlina sobre el peligro en que se encuentra, y se la lleva para alejarla de las garras del seductor.

***Recitativo*90**

Llegan Donna Anna y Don Ottavio, y piden ayuda a Don Giovanni invocando la amistad mutua. Donna Elvira regresa, después de haber dejado a Zerlina a buen recaudo.

**Nº 9 – CUARTETO “*Non ti fidar*”Donna Elvira, Don Giovanni....92
Donna Anna, Don Ottavio.**

Andante, 2/2. Si bemol Mayor.

1 flauta, 2 clarinetes, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Donna Elvira pide a Donna Anna que desconfíe de Don Giovanni. Don Giovanni intenta hacer pasar por loca a Donna Elvira, pero Donna Anna y Don Ottavio quedan impresionados por la noble aflicción de esta dama que no conocían. Finalmente Donna Elvira parte.

Recitativo 98

Don Giovanni se despide expresando su disposición a ayudar a Donna Anna.

Nº 10 – RECITATIVO ACOMPAÑADO Y ARIA

RECITATIVO ACOMPAÑADO “Don Ottavio, son morta!” 98
Donna Anna, Don Ottavio.

Allegro assai, 4/4. do menor >> Re Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas, 2 trompetas. /

Cuerdas.

Durante el cuarteto, Donna Anna ha identificado la voz de Don Giovanni como la del asesino de su padre. Tras una explosión pasional de ira y dolor, le cuenta a Don Ottavio lo que ocurrió aquella noche.

ARIA “Or sai chi l’onore” Donna Anna 102

Andante, 2/2. Re Mayor.

2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Donna Anna exige imperiosamente a Don Ottavio que se venga del hombre que intentó primero forzarla, y que luego mató a su padre.

Recitativo 105

Donna Anna se va. Don Ottavio declara que hará todo lo necesario para descubrir la verdad.

Nº 10a – ARIA “Dalla sua pace” Don Ottavio 106

Andantino sostenuto, 2/4. Sol Mayor.

1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Don Ottavio constata la estrecha dependencia sentimental que le une a Donna Anna. Después abandona el escenario.

Recitativo 109

Leporello le explica a Don Giovanni que Donna Elvira ha venido al palacio para restituir a Zerlina al grupo de campesinos, pero que luego él ha conseguido desembarazarse hábilmente de la dama.

Nº 11 – ARIA **“Finch’han dal vino”** **Don Giovanni** 111

Presto, 2/4. Si bemol mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Don Giovanni ordena a Leporello que organice una gran fiesta para los campesinos, y estalla de euforia ante la perspectiva de añadir a su catálogo diez nuevas conquistas durante la próxima noche.

CUADRO TERCERO

Jardín del palacio de Don Giovanni.

Hay campesinos y campesinas esparcidos aquí y allá,
sentados o durmiendo sobre la hierba.

Recitativo 116

Zerlina intenta excusarse ante un Masetto fuera de sí de cólera.

Nº 12 – ARIA **“Batti, batti”** **Zerlina** 117

Andante grazioso, 2/4 >> Allegretto, 6/8. Fa Mayor.

1 flauta, 1 oboe, 1 fagot. / 2 trompas. /

Cuerdas (+1 violonchelo solista).

(Andante grazioso, 2/4):

Zerlina, con actitud sumisa, despliega todas sus artes musicales de persuasión para aplacar a Masetto.

(Allegretto, 6/8):

Cuando ya ve que lo ha conseguido le ofrece alegremente hacer las paces augurando para ellos un futuro de inefable felicidad.

Recitativo 121

Masetto, ya distendido, ironiza sobre la simpleza de los hombres, pero la inquietud que muestra Zerlina al oír que se acerca Don Giovanni le hace recaer de nuevo en las más turbias sospechas.

Nº 13 – FINALE “Presto, presto” 122

**Masetto, Zerlina, Don Giovanni, Coro de Campesinos,
Donna Elvira, Don Ottavio, Donna Anna, Leporello.**

Allegro assai, 4/4. Do Mayor. 122

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas. / Cuerdas.

Masetto busca un escondite para poder espiar el comportamiento de Zerlina y Don Giovanni. Zerlina intenta sin éxito disuadirle.

Allegro assai, 4/4. Do Mayor. 124

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas. / Timbales. / Cuerdas.

Aparece Don Giovanni eufórico e invita a todos a divertirse. Campesinos y criados le corean entusiásticamente.

Andante, 3/4. Fa Mayor. 125

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Don Giovanni descubre a Zerlina y empieza a galantear con ella. Al aparecer Masetto, el seductor le devuelve la novia con sarcasmo.

(Allegretto, 2/4):

Luego los conduce a ambos a la fiesta, al son de una contradanza tocada por una pequeña orquesta situada en el escenario.

Allegretto, 2/4. re menor. 128

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Donna Anna, Don Ottavio y Donna Elvira aparecen enmascarados y tramando su venganza.

Minueto, 3/4. Fa Mayor..... 129

Pequeña orquesta sobre el escenario: 2 oboes, 2 trompas. / Cuerdas.

Leporello ve a los enmascarados desde la ventana y Don Giovanni le ordena que los invite. Los enmascarados aceptan.

Adagio, 2/2. Si bemol Mayor. 130

Vientos solos: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas.

Los enmascarados invocan el favor del cielo para conseguir llevar a buen término la venganza.

CUADRO CUARTO

Sala iluminada y preparada para una gran fiesta de baile.

Campeños y campesinas. Criados con refrescos.

Allegro, 6/8. Mi bemol Mayor. 135

2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Estalla el bullicio de la fiesta. Don Giovanni reemprende el galanteo con Zerlina mientras el desespero de Masetto comienza a volverse amenazador.

Maestoso, 2/4. Do Mayor. 138

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompetas. /

Timbales. / Cuerdas.

La entrada de los enmascarados interrumpe la agitación festiva. Don Giovanni los recibe solemnemente con la divisa “Viva la libertà”.

Minuet, 3/4. Sol Mayor. 141

1ª orquesta sobre el escenario: 2 oboes, 2 trompas. / Cuerdas.

Don Ottavio baila el minueto con Donna Anna. Leporello, por indicación de Don Giovanni, coge aparte a Masetto e intenta que baile con él.

Contradanza, 2/4. Sol Mayor. 143

2ª orquesta sobre el escenario: Violines y contrabajos.

(La 1ª orquesta sigue tocando el minueto)

Don Giovanni comienza a bailar la contradanza con Zerlina.

Masetto se resiste a bailar con Leporello. Donna Anna se siente desfallecer. Donna Elvira y Don Ottavio le ruegan que siga fingiendo.

Danza alemana, 3/8. Sol Mayor. 144

3ª orquesta sobre el escenario: Violines y contrabajos.

(Las otras dos orquestas siguen con sus danzas).

Leporello fuerza a Masetto a bailar con él la danza alemana, mientras Don Giovanni, bailando la contradanza, se lleva a Zerlina hacia fuera de la sala.

Allegro assai, 4/4. Mi bemol Mayor >> re menor..... 145

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Un grito de Zerlina hace estallar el mecanismo rítmico de las danzas superpuestas. Los enmascarados y Masetto, azuzados ya por la orquesta principal, se precipitan tras Don Giovanni para socorrer a Zerlina.

Andante Maestoso, 4/4. Fa Mayor..... 146

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Don Giovanni pretende hacer pasar por culpable a Leporello y finge querer castigarlo con la espada, pero ante su sorpresa los enmascarados se descubren el rostro, y junto con Zerlina y Masetto le anuncian que ya lo saben todo.

Allegro, 4/4. Do Mayor..... 148

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas. / Timbales. / Cuerdas.

Ottavio, Anna, Elvira, Zerlina y Masetto rodean amenazadoramente a Don Giovanni y Leporello, pero después de unos momentos de desconcierto, y en medio de un estrepitoso fragor escénico, Don Giovanni consigue abrirse paso con la espada y escabullirse de sus enemigos llevándose con él a Leporello.

ACTO II

CUADRO PRIMERO

Una calle, en la que se encuentra la casa de Donna Elvira.

Nº 14 – DUETO... “*Eh via buffone*”Don Giovanni, Leporello 155

Allegro assai, 3/4. Sol Mayor.

2 oboes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Después del trato recibido de su señor durante los recientes acontecimientos, Leporello le comunica indignado su voluntad de abandonarle. Don Giovanni intenta disuadirle por todos los medios, pero sin ningún resultado.

Recitativo 160

Finalmente, Don Giovanni le convence dándole cuatro doblones, y luego le obliga ya a intercambiar con él sus ropas porque, según le anuncia, se dispone ahora a seducir a la criada de Donna Elvira.

Nº 15 – TERCETO “*Ah taci, ingiusto core*” 162

Donna Elvira, Leporello, Don Giovanni.

Andantino, 6/8. La Mayor.

2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Escondido detrás de Leporello, que lleva sus ropas, Don Giovanni consigue convencer a Donna Elvira de que baje del balcón, donde se lamentaba sola, porque ahora él se ha arrepentido y ya no ama a nadie más que a ella.

Recitativo 170

Donna Elvira baja y, creyendo que es su ídolo, abraza emocionada a Leporello. Éste, por órdenes previas de Don Giovanni, le sigue el juego y se la lleva, dejando así libre el camino hacia la criada.

Nº 16 – CANZONETTA “Deh vieni alla finestra” 173
Don Giovanni

Allegretto, 6/8. Re Mayor.

Mandolina. / Cuerdas.

Don Giovanni canta una serenata para atraer a la criada hacia la ventana.

***Recitativo* 176**

Cuando ya le parece que lo ha conseguido, llegan Masetto y un grupo de campesinos que buscan a Don Giovanni para matarle. Aprovechando que va vestido de Leporello, Don Giovanni les hace creer que él también busca a su señor para ajustarle las cuentas.

Nº 17 – ARIA “Metà di voi” Don Giovanni..... 177

Andante con moto, 2/2. Fa Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Habiéndose hecho con el control de la situación, Don Giovanni dispersa a los campesinos y se queda solo con Masetto.

***Recitativo* 181**

Don Giovanni apalea a Masetto y huye. Masetto gime desesperado. Zerlina llega atraída por sus lamentos.

Nº 18 – ARIA “Vedrai, carino” Zerlina..... 184

Grazioso, 3/8. Do Mayor.

2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Zerlina consuela tiernamente a Masetto, y se lo lleva a casa.

CUADRO SEGUNDO

**Un patio oscuro con tres puertas,
ante la casa de Donna Anna.**

Recitativo 187

Mientras pasea con Donna Elvira, Leporello ve la luz de unas antorchas y ambos se esconden en un patio oscuro. Allí, el criado intenta dejar un momento sola a la dama con el pretexto de ir a ver si las antorchas ya se alejan.

Nº 19 – SEXTETO “*Sola sola in buio loco*” 188

Elvira, Leporello, Ottavio, Anna,
Zerlina, Masetto.

Andante, 2/2 >> Molto Allegro, 2/2. Mi bemol Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas. / Timbales. / Cuerdas.

(Andante, 2/2):

Aprovechando la oscuridad, Leporello intenta huir del patio donde se han metido, pero equivoca la puerta. Entran Don Ottavio y Donna Anna, que no lo ven. Cuando por fin está a punto de huir por la puerta adecuada, entran Zerlina y Masetto y le descubren a los demás. Ante la sorpresa de todos, Donna Elvira intercede en favor del que todo el mundo toma por Don Giovanni, pero no consigue evitar que le sentencien a muerte. Leporello no tiene más remedio que descubrir su identidad.

(Molto Allegro, 2/2):

El desconcierto y la estupefacción se apoderan de todos los presentes.

Recitativo 201

Donna Anna se va. Zerlina acusa a Leporello de haber apaleado a Masetto, Donna Elvira de haberla engañado haciéndose pasar por Don Giovanni, y Don Ottavio de haber venido para cometer “*qualche tradimento*”. Todos juntos se disponen a masacrarle.

Nº 20 – ARIA “*Ah pietà, signori miei*” Leporello 202

Allegro assai, 4/4. Sol Mayor.

2 flautas, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Atropelladamente, Leporello clama piedad, se exculpa, da explicaciones a todos, y aprovechando un momento de distracción logra huir.

Recitativo 207

Don Ottavio, convencido ya por estos diabólicos acontecimientos de que Don Giovanni es el asesino del Comendador, anuncia que recurrirá a la autoridad y que todos quedarán vengados.

Nº 21 – ARIA “*Il mio tesoro*” Don Ottavio 208

Andante grazioso, 2/2. Si bemol Mayor.

2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

Don Ottavio pide a los demás que vayan a consolar a Donna Anna diciéndole que él sólo volverá como mensajero de estragos y muerte.

Nº 21b – RECITATIVO ACOMPAÑADO Y ARIA

Donna Elvira

RECITATIVO ACOMPAÑADO..... “*In quali eccessi*”..... 212

Allegro assai, 4/4. Si bemol Mayor.

Cuerdas.

Donna Elvira, sola, se horroriza de las fechorías de Don Giovanni, pero constata que todavía suspira por él.

ARIA “*Mi tradì quell’alma ingrata*”..... 213

Allegretto, 2/2. Mi bemol Mayor.

1 flauta, 1 clarinete, 1 fagot. / 2 trompas. / Cuerdas.

Los dos sentimientos contradictorios que Don Giovanni le inspira, la venganza y la piedad, luchan en ella hasta que la piedad acaba triunfando.

CUADRO TERCERO

Un cementerio rodeado por un muro.

Hay diversas estatuas, entre ellas la del Comendador.

Recitativo 217

Cada uno por su lado, Don Giovanni y Leporello han ido a parar al cementerio. Entre grandes carcajadas, el seductor le explica al criado sus últimas aventuras, pero una voz de ultratumba lo corta en seco conminándole a dejar en paz a los muertos. Al descubrir la estatua del Comendador con una inscripción donde profetiza que la venganza caerá sobre su asesino, Don Giovanni ordena a Leporello que invite a la estatua a cenar con él.

Nº 22 – DUETO “*O statua gentilissima*” 221
Don Giovanni, Leporello.

Allegro, 4/4. Mi Mayor.

2 flautas, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Obligado por la espada de Don Giovanni, un Leporello aterrado consigue, después de varios intentos, formular la invitación a la estatua, que acepta primero con un movimiento de cabeza y luego con un “sí” bien audible. Amo y criado, dubitativo el primero y aterrorizado el segundo, parten a preparar la cena.

CUADRO CUARTO

Una habitación oscura en casa de Donna Anna.

Recitativo 228

Donna Anna le rechaza a Don Ottavio una nueva proposición de boda aduciendo la tristeza de los momentos presentes. Don Ottavio la acusa de crueldad hacia él.

Nº 23 – RECITATIVO ACOMPAÑADO Y RONDÓ
Donna Anna

RECITATIVO ACOMPAÑADO “*Crudele! Ah no, mio bene!* 229

Larghetto, 4/4. Si bemol Mayor >> re menor.

Cuerdas.

Donna Anna intenta tranquilizar a su prometido.

RONDÓ *“Non mi dir”* 233

Larghetto, 2/4 >> Allegretto moderato, 4/4. Fa Mayor.

1 flauta, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

(Larghetto, 2/4):

Con una ternura que no le habíamos oído hasta ahora, Donna Anna le muestra a Don Ottavio el afecto que siente por él.

(Allegretto moderato, 4/4):

Luego, en un estado de arrebatada exaltación, expresa su esperanza de que un día el cielo se apiade de ella.

CUADRO QUINTO

Una sala en el palacio de Don Giovanni.

Hay una mesa preparada para la cena, y algunos músicos.

Nº 24 – FINALE *“Già la mensa è preparata”* 237

**Don Giovanni, Leporello,
Donna Elvira, El Comendador,
Donna Anna, Don Ottavio, Zerlina, Masetto.**

Allegro vivace, 4/4. Re Mayor. 237

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas. / Timbales. / Cuerdas.

Con gran potencia expansiva, Don Giovanni libera su euforia ante la mesa preparada para la cena, y ordena a los músicos que empiecen a tocar sus instrumentos.

Allegro vivace, 6/8. Re Mayor. 238

2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Violonchelos y contrabajos.

Convencido de que el Comendador no vendrá, Don Giovanni comienza a cenar mientras su pequeña orquesta le toca un fragmento de la ópera *Una cosa rara*, de Martín y Soler.

Allegro vivace, 3/4. Sol Mayor..... 239

2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Violonchelos y contrabajos.

**Durante el segundo plato suena una melodía de la ópera
I pretendenti delusi; ovvero, fra i due litiganti il terzo gode,
de Giuseppe Sarti.**

Allegro vivace, 2/2. Si bemol Mayor..... 240

2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Violonchelos y contrabajos.

**Los músicos tocan ahora el *Non più andrai*, de *Las bodas de
Fígaro* del mismo Mozart.**

Allegro assai, 3/4. Si bemol Mayor. 241

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

**En un estado de gran exaltación, Donna Elvira entra y
suplica a Don Giovanni que cambie de vida. Don Giovanni
se burla de ella y la invita a cenar dando vivas a las mujeres
y al vino, que según proclama, son el “sostén y gloria de la
humanidad”. Desengañada, Donna Elvira se va, pero al salir
lanza un grito escalofriante. Leporello va a ver qué ocurre y
vuelve lanzando también un grito de terror.**

Molto Allegro, 2/2. Fa Mayor..... 247

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. /

Cuerdas.

**Con ojos desorbitados, Leporello explica a Don Giovanni
que el hombre de piedra se acerca. De pronto, alguien llama
a la puerta imperiosamente. Leporello se esconde bajo la
mesa mientras Don Giovanni va a abrir.**

Andante, 2/2. re menor. 249

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones. / Timbales. / Cuerdas.

**El Comendador hace su entrada en la sala de la cena. Con
una voz cavernosa de resonancias espectrales, y en medio
de estallidos de orquesta y ritmos opresivos, invita a Don**

Giovanni a cenar con él en el otro mundo. Don Giovanni acepta, y al darle la mano siente de pronto un intenso frío interior.

(Più stretto):

La estatua le conmina a arrepentirse y a cambiar de vida, pero Don Giovanni se niega con incontestable insistencia. El Comendador declara que ya no tiene más tiempo, y se va.

Allegro, 2/2. re menor. 256

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones. / Timbales. / Cuerdas.

Profiriendo desgarradores gritos de dolor, y rodeado de llamas, de humo y de tétricas voces infernales, Don Giovanni es engullido por las entrañas de la tierra.

Allegro assai, 3/4. Sol Mayor. 259

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Llegan Donna Anna, Don Ottavio, Donna Elvira, Zerlina y Masetto acompañados por agentes de la justicia. Leporello, en un estado de gran confusión, les explica lo que ha sucedido.

Larghetto, 2/2. Sol Mayor. 262

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Don Ottavio pide a Donna Anna que, ya que todos han quedado finalmente vengados por el cielo, acceda por fin a casarse con él, pero Donna Anna responde que necesita todavía un año para desahogar su corazón.

Donna Elvira dice que acabará sus días en un convento, Zerlina y Masetto que quieren irse a casa a cenar, y Leporello que irá al hostel a buscar mejor patrón.

Presto, 2/2. Re Mayor. 265

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas. / Timbales. / Cuerdas.

Todos juntos cantan el corolario de la obra: *Éste es el fin de quien obra mal. Y de los pérfidos la muerte, a la vida es siempre igual.*