

Amilcare Ponchielli

La Gioconda

Melodrama in four acts

Libretto by Arrigo Boito

(Tobia Gorrio), based on the
drama *Angelo, tyran de Padoue*
by Victor Hugo

SUNG TEXTS

ATTO PRIMO

La bocca dei Leoni

Il cortile del Palazzo Ducale parato a festa. Nel fondo la Scala dei Giganti e il Portico della Carta colla porta che adduce nell'interno della chiesa di S. Marco. A sinistra lo scrittoio d'uno scrivano pubblico.

Sopra una parete del cortile si vedrà una fra le storiche bocche dei leoni colla seguente scritta incisa sul marmo a caratteri neri:

DENONTIE SEGRETE PER VIA
D' INQVISITIONE CONTRA CADA
VNA PERSONA CON L' IMPVNITÀ
SEGRETEZA ET BENEFITII
GIVSTO ALLE LEGI.

È uno splendido meriggio di primavera. La scena è ingombra di popolo festante. Barnabotti, Arsenalotti, Marinai, maschere d'ogni sorta, Arlecchini, Pantaloni, Bautte, e in mezzo a questa turba vivace alcuni Dalmati ed alcuni Mori. Barnaba, addossato ad una colonna, sta osservando il popolo; ha una piccola chitarra ad armacollo.

SCENA PRIMA

Marinai, Popolo e Barnaba.

CORO DI MARINAI E POPOLO

Feste e pane! la Repubblica
Domerà le schiatte umane
Finchè avran le ciurme e i popoli
Feste e pane.
L'allegria disarmi i fulmini
Ed infrange le ritorte.
Noi cantiam! chi canta è libero,
Noi ridiam! chi ride è forte.
Quel sereno Iddio lo vuol
Che alleggrò questa laguna
Coll'argento della luna
E la porpora del sol.
Campane a distesa, squilli di trombe.
Feste e pane! a gioia suonano
Di San Marco le campane.
Viva il Doge e la Repubblica!
Feste e pane!

BARNABA

si muove dal posto. Dominando il frastuono festosamente.
Compari! già le trombe
V'annuncian la regata.

MARINAI

correndo a sinistra
Alla regata!

POPOLO

Alla regata!

Gridando e saltando, il popolo esce dal cortile. Il tumulto s'allontana.

SCENA II

Barnaba solo
Accennando gli spiragli delle prigioni
sotterranee.

BARNABA

E danzan su lor tombe!
E la morte li guata!
cupamente
E mentre s'erge il ceppo o la cuccagna,
Fra due colonne tesse la sua ragna,
Barnaba, il cantastorie; e le sue file
Guarda e tocca la sua chitarra.
Sono le corde di questo apparecchio.
Con lavorio sottile
E di mano e d'orecchio
Colgo i tafani al volo
Per conto dello Stato. E mai non falla
L'udito mio. Cogliero potessi solo
Per le mie brame e tosto
Una certa vaghissima farfalla!...

SCENA III

La Gioconda colla Cieca, entrando da destra, e detto. La vecchia ha il volto coperto fin sotto gli occhi da un povero zendado.

GIOCONDA

conducendo per mano la madre e avviandosi alla chiesa lentamente.
Madre adorata, vieni.

BARNABA

scorge la Gioconda e si ritrae accanto alla colonna.
(Eccola! al posto)

LA CIECA

Figlia, che reggi il tremulo
Piè che all'avel già piega,
Beata è questa tenebra
Che alla tua man mi lega.

Tu canti agli uomini

Le tue canzoni,
Io canto agli angeli
Le mie orazioni,
Benedicendo
L'ora e il destin,
E sorridendo
Sul mio cammin.

»Io per la tua bell'anima
Prego chinata al suol,
E tu per me coi vividi
Sguardi contempli il sol.«

GIOCONDA

Vien! per sicuro tramite
Da me tu sei guidata.
Vien! ricomincia il placido
Corso la tua giornata.
Tu canti agli angeli
Le tue orazioni,
Io canto agli uomini
Le mie canzoni,
Benedicendo
L'ora e il destin,
E sorridendo
Sul mio cammin.
»Ed io pel tuo dimane
A te guadagno il pane;
Tu col pregar fedel
A me guadagni il ciel.«

BARNABA

in disparte
(Sovr'essa stendere
La man grifagna!
Amarla e coglierla
Nella mia ragna!
Terribil estasi
Dell'alma mia!
Sta in guardia! l'agile
Farfalla spia!)

GIOCONDA

L'ora non giunse ancor del vespro
santo;
Qui ti riposa appiè del tempio; intanto
Io vado a rintracciar l'angelo mio.

BARNABA

(Derision!)

GIOCONDA
Torno con Enzo.

LA CIECA
Iddio
Ti benedica.

GIOCONDA
Taciturna ed erma
Pace qui spira.

LA CIECA
estrae da tasca un rosario
Addio, figliuola.

BARNABA
sbrucando e sbarrando la via a Gioconda, che fa per escire da destra.
Ferma.

GIOCONDA
Che?

BARNABA
Un uom che t'ama, e che la via ti sbarra.

GIOCONDA
Al diavol vanne colla tua chitarra!
vivacemente
Già l'altra volta tel dissi: funesta
M'è la tua faccia da mistero.

Per andarsene

BARNABA
trattenendola e ironicamente
Resta.
Enzo attender potrà.

GIOCONDA
Va, ti disprezzo.

BARNABA
incalzando
Ancor m'ascolterai.

GIOCONDA
Mi fai ribrezzo!

BARNABA
Resta... t'adoro, o vaga creatura.

GIOCONDA
Vanne!

BARNABA
Non fuggirai!

Slanciandosi su essa

GIOCONDA
Mi fai paura!
Ah!!

Fugge

LA CIECA
alzandosi spaventata
Qual grido! mia figlia! Aita! aita!
La voce sua!

BARNABA
(La farfalla è sparita...)

LA CIECA
brancolando
Figliuola! o raggio della mia pupilla,
Dove sei? dove sei?

BARNABA
ridendo
(La Cieca strilla;
Lasciamola strillar.)

LA CIECA
lentamente e protendendo le palme
ritorna a sedersi sui gradini
Tenèbre orrende!

BARNABA
osservandola pensieroso
(Pur quella larva che la man protende,
Potrebbe agevolare la meta mia...
Se la madre è in mia man...)

LA CIECA
rigirando con fervore le ave marie del suo rosario
Ave Maria...

BARNABA
sempre meditando
Tengo il cor della figlia incatenato...

LA CIECA
Ave Maria...

BARNABA
... con laccio inesorato.
L'angiol m'aiuti dell'amor materno,
E la Gioconda è mia! Giuro all'Averno!)

SCENA IV
Barnaba, La Cieca, Isèpo, Zuàne, Coro.
Indi sei sgherri. La Gioconda, Enzo, più tardi Laura, Alvise.

Il Popolo porta in trionfo il vincitore della regata, il quale tien alto il pallio verde (la bandiera del premio.) - Donne, Marinai, Fanciulli con fiori e ghirlande, Zuàne triste in disparte.

ARSENALOTTI
al vincitore
Polso di cerro!

BARNABOTTI
idem
Occhio di lince!

ARSENALOTTI
Remo di ferro!

DONNE
Gagliardo cor!

TUTTI
Gloria a chi vince
Il pallio verde!

DONNE
guardando Zuàne
Beffe a chi perde!

TUTTI
Lieta brigata,
Per lieto calle
Portiamo a spalle
Il vincitor

Della regata,
Fra canti e fior.
Gli sguardi avvince.
I flutti ei sperde!
Gloria a chi vince!
Beffe a chi perde!

Quasi tutti affluiscono verso la Scala dei Giganti, ove depongono il vincitore.

BARNABA
che già da qualche tempo avrà osservato Zuàne, lo arresta
(Questi è l'uomo ch' io cerco. Non m'inganno.)
Patron Zuàne, hai faccia da malanno.
Si direbbe davvero che alla regata Non hai fatto bandiera.

ZUANE
T' inforchi Satanasso!

BARNABA
E se la vera
io ti dicessi del tuo danno?

ZUANE
Lo so, la prora ho greve ed arrembata

BARNABA
Baje!

ZUANE
E che dunque?

BARNABA
con mistero
(T'avvicina. – O lasso!
sottovoce
Hai la barca stregata.

ZUANE
inorridito
Vergine santa!

BARNABA
Una malìa bièca
Sta sul tuo capo. Osserva quella cieca...)

CORO
accanto alla Scala dei Giganti

ARSENALOTTI
Dadi e bambàra!
Cuccagne e corse!

BARNABOTTI
Giuchiamo a zara
Le nostre borse!

TUTTI
Tentiam la mobile
Fortuna a gara.
Giuchiamo a zara.

*Alcuni estraggono dei dadi, molti si
siedono sui gradini, e intavolano un
giuoco di zara.*

BARNABA
*continuando e sempre facendo fissare
la Cieca a Zuàne.*
(La vidi stamani gittar sul tuo legno
Un segno maliardo, un magico segno.

ZUANE
Orror!

BARNABA
La tua barca sarà la tua bara.
Sta in guardia, fratello!)

ARSENALOTTI
Sei!

BARNABOTTI
Cinque!

ARSENALOTTI
Tre!

TUTTI
Zara!

LA CIECA
pregando
Turrìs eburnea...
Mistica rosa...

BARNABA
a Zuàne
La vidi tre volte scagliar su tuoi remi
Parole tremende – lugùbri anatèmi.

ZUANE e ISÉPO
*Isèpo sarà mosso verso Barnaba e
ascolterà, curioso*
Gran Dio!

BARNABA
La tua barca sarà la tua bara.
Sta in guardia, fratello...

ARSENALOTTI
Sette!

BARNABOTTI
Otto!

ARSENALOTTI
Tre!

TUTTI
Zara!

LA CIECA
come sopra
Turrìs Davidica...
Mater gloriosa...

BARNABA
come sopra
Suo covo è un tugurio - laggiù alla
Giudeca,
Tien sempre quell'orrido zendado, ed è
cieca...
Ha vuote le occhiaie - ma pure (e chi il
crede?!)
La Cieca ci guarda - la Cieca ci vede!

4 MARINAI
che si saranno aggiunti al gruppo
Ci vede!

ISÉPO
Oh spavento!

3 ARSENALOTTI
aggiunti anch'essi al gruppo
Che avvenne?

ZUANE
Oh maliarda!

4 BARNABOTTI
Che avvenne? che mormori?...

BARNABA, ZUANE er ISÉPO
La Cieca ci guarda!

Il gruppo si fa sempre più numeroso.

CORO
Addosso! accoppiamola!

ISÉPO
Coraggio...

ZUANE
per avventarsi alla Cieca, poi retrocede
Ho paura...

BARNABA
Badate, può cogliervi la sua jettatura.

CORO
Al rogo l'eretica!

ZUANE
Davver, più l'addocchio,
Più i rai le balenano.

BARNABA
ridendo
La Cieca ha il mal occhio.

CORO
Ah! ah! qual facezia!

ZUANE
*ad Isèpo che si sarà avvicinato
pianamente alla Cieca, che gira sempre
il rosario.*
Che brontola?

ISÉPO
Prega.

1.A PARTE DEL CORO
Addosso alla strega!

2.A PARTE
si scagliano sulla Cieca
Addosso alla strega!

BARNABA
(Già l'aure s'annuvolano,
Già i nemi s'accumulano.
Ah! ah! greggie umana!
Scagliato ho il mio ciottolo,
Or fuggo la frana!)

LA CIECA
*afferrata dal popolo e trascinata in
mezzo al palco*
Aiuto!

CORO
Mandràgora!

LA CIECA
Ah! chi mi trascina!
Son cieca!

DONNE
Vediamola salir la berlina!

UOMINI
Ai piombi!

LA CIECA
Soccorso! soccorso!

DONNE
Ai marrani!

UOMINI
Ai pozzi!

DONNE
Fra Todero e Marco!

BARNABA
ad una pattuglia di sgherri in disparte
Sgherrani,
Sia tratta nel carcere.

UOMINI
Al rogo!

DONNE
Alla pira!

TUTTI
sghignazzando
Ah! ah!

LA CIECA
Santa Vergine!

DONNE
Martira!

TUTTI
Martira!

BARNABA
(Ho in man la mia vittima, ho in man
due destini.)

TUTTI
A morte la strega!

GIOCONDA
rientrando e slanciandosi
Mia madre!

ENZO
vestito da marinaio dalmato,
rompendo la calca con uno scoppio
d'ira
Assassini!!

Assassini! quel crin venerando
Rispettate! o ch' io snudo il mio
brando.
Contro un' egra reietta dal sole
Generosa è la vostra tenzon!
Vituperio! è cresciuta una prole
Di codardi all'alato leon!

CORO
Iddio vuol ciò che il popolo vuole;
No, la strega non merta perdon.

LA CIECA
Ah! su me si scatena l' averno!

GIOCONDA
Niun mi tolga all' amplesso materno!!

LA CIECA
Figlia...

CORO
A morte!

ENZO
con impeto fa per togliere i ceppi alla
Cieca, ma è impedito dal popolo
Quel ceppo la strazia.
Sciolta sia.

CORO
La vogliam giudicare.
Spenta sia!

ENZO
correndo all'ingresso della riva
furiosamente ed esce
Su, fratelli del mare!
Alla lotta!

CORO
Al patibolo!

Intanto sull'alto della scala saranno
apparsi Alvise e Laura, che avranno
assistito al tumulto.

LAURA
dall'alto della scala, scendendo. Il
lembodella sua veste sarà sostenuto da
due paggi. Ha una maschera di velluto
nero sul volto.
Grazia!

SCENA V
La Cieca, Gioconda, Alvise, Laura,
Barnaba Coro, poi Enzo

ALVISE
alteramente e con gravità.
Ribellion! che? la plebe or qui si arroga
Fra le ducali mure
I dritti della toga
E della scure?
Movimento di rispetto nella folla.
Parla, o captiva!
Perchè stai china là fra quelle squadre?

CORO
È una strega!

GIOCONDA
È mia madre!

LAURA
la Cieca alza la testa
È cieca! o mio signor! fa ch' essa viva!

ALVISE
freddamente a Barnaba
Barnaba! è rea costei?

BARNABA
assai sottovoce all' orecchio d' Alvise
Di malefizio.

GIOCONDA
a Barnaba
T'ho udito!... menti!

ALVISE
Sia tratta in giudizio.

GIOCONDA
gettasi ai piedi di Alvise
Pietà... ch'io parli attendete... ora
infrango
Il gel che m'impetrava... e sgorga
l'onda
Del cor... Costei della mia infanzia
bionda
L'angelo fu... Sempre ho sorriso... or
piango.
Mi chiaman... la Gioconda.
Viviam cantando ed io
Canto a chi vuol le mie liete canzoni,
Ed essa canta a Dio
Le sue sante orazioni...

ENZO
che sarà ritornato da qualche tempo
seguito dai marinai dalmati
Salviamo l'innocente.

LAURA
scorgendo Enzo
(Qual volto!)

GIOCONDA
alzandosi e trattenendo Enzo
Ah! no! ti ferma! Quel possente
La salverà!

BARNABA
osservando Laura, poi Enzo
(Come lo guarda fiso!)

LAURA
ad Alvise in disparte
»(Concedi, o mio signor, se non ti
duole,
Ch'io mi levi la maschera dal viso.«

ALVISE
»No, madonna, nemmen l'occhio del
sole
Non dee mirarti.)«

GIOCONDA
ad Alvise
Dalle tue parole
La vita attendo.

BARNABA
ad Alvise sottovoce
(È una strega, il nefario
Suo silenzio tel dica.)

LAURA
Essa ha un rosario!
No, l'inferno non è con quella pia.

ENZO
(Qual voce!)

BARNABA
Muoia!

LAURA
ad Alvise supplichevole
La salva!!

ALVISE
E salva sia.

BARNABA
(Furore!!)

GIOCONDA
Gioia!!

LA CIECA
liberata da Laura che l'allontana dagli
Sgherri
Voce di donna o d'angelo
Le mie catene ha sciolto;
Mi vietan le mie tenebre
Di quella santa il volto,
Pure da me non partasi
Senza un pietoso don:
Si toglie il rosario dalla cintola
A te questo rosario
Che le preghiere aduna.
Io te lo porgo, accettalo,

Ti porterà fortuna;
Sulla tua testa vigili
La mia benedizione.

ALVISE
*a Barnaba rapidamente mentre canta
la Cieca*
(Barnaba!)

BARNABA
Mio padron.

ALVISE
Facesti buona caccia
Quest'oggi?

BARNABA
(Sulla traccia
Cammino d'un leon.)

LAURA ED ENZO
Ascolti il detto pio
L'onnipossente Iddio!

GIOCONDA
O madre mia, ti guarda
Un angelo fedel.

CORO
Protegge la vegliarda
Visibilmente il ciel!

*Laura s' avvicina alla Cieca e prende il
rosario, la Cieca stende le mani come
per benedirle, Laura fa per
inginocchiarsi, Alvise vede e afferra il
braccio di Laura, sforzandola a
rialzarsi.*

ALVISE
a Laura
Che fai? vaneggi?
gettando una borsa a Gioconda
Bella cantatrice,
Quest'ora a te.

GIOCONDA
raccoglie e s'inchina
Sia grazia a voi, Messere,
a Laura
Acciò ch'io l'abbia nelle mie preghiere
Dimmi il tuo nome, o ignota salvatrice.

LAURA
guardando Enzo
Laura.

ENZO
colpito
(È dessa!)

ALVISE
a Laura assorta
Ti scuoti! al tempio andiamo!

GIOCONDA
Madre! - Enzo adorato! Ah! come
t'amo!

*Tutti si dirigono al tempio. Alvise e
Laura primi, i due paggi dopo, indi
tutto il Coro, e Gioconda fra la madre
ed Enzo. Giunto alla porta della chiesa,
Enzo s'arresta, e rimane indietro
assorto profondamente ne'suoi
pensieri. Barnaba lo sta fissando. La
scena si vuota.*

SCENA VI
Enzo e Barnaba

BARNABA
avvicinandosi ad Enzo
Enzo Grimaldo, Principe di Santafor,
che pensi?

ENZO
(Scoperto son.)

BARNABA
Qual magico stupor t'invade i sensi?
Pensi a Madonna Laura d'Alvise
Badoèro.

ENZO
scosso
Chi sei?

BARNABA
So tutto: e penetro in fondo al tuo
pensiero.
Avesti culla in Genova...

ENZO
Prencè non son, sui flutti
Guido un vascel, son dalmato: Enzo
Giordan...

BARNABA
Per tutti
Ma non per me. Venezia t'ha
proscritto, ma un forte
Disio qui ancor ti trasse ad affrontar la
morte.
Amasti un dì una vergine – là, sul tuo
mar beato,
A estranio imene vittima – la
condannava il fato.

ENZO
Giurai fede a Gioconda.

BARNABA
sorridendo
La cantatrice errante
Ami come sorella, e Laura come
amante.
Già disperavi in terra di riveder quel
volto,
E l'amor di Gioconda hai per pietà
raccolto,
Ed or, sotto la maschera l'angelo tuo
t'apparve...
Ti riconobbe...

ENZO
(Oh giubilo!)

BARNABA
L'amor passa le larve.
Sulla sua sposa vigila con cuor geloso, il
tetro
Inquisitor, nell'aurea prigionie io sol
penètro,
E spesso fra le lagrime io la sorpresi, e
muto
Lo sguardo suo mestissimo al ciel
chiedeva aiuto.
Badoèr questa notte – veglia al dogale
ostello
Col gran Consiglio. Laura sarà sul tuo
vascello.

ENZO
Dio di pietà!

BARNABA
Le angosce dell'amor tuo soccorso.

ENZO
(O grido di quest'anima, scoppia dal
gonfio core!
Ho ritrovato l'angelo del mio celeste
amore.)
Ma alfin chi sei? mio lugubre
benefattor?

BARNABA
T'abborro.
*Apri il suo mantello e la giubba e
mostra sul giustacuore queste lettere
in argento C.X.*
Sono il possente dèmonè del Consiglio
dei Dieci.
Leggi.

ENZO
Infamia.

BARNABA
Al supplizio trarti potea, nol feci.
Gioconda amo, essa m'odia... giurai
schiantarle il cor.
Enzo morto era poco – ti volli traditor.

ENZO
»O sàtana furente, lordo di sangue e
fiel,
Coll'ira tua demente tu m'hai scagliato
in ciel.«
(Gran Dio! la togli all'orrida condanna
di dolor,
L'idolatrata Laura a me ridona ancor.)

BARNABA
Va: corri al tuo desio: spiega le vele in
mar,
Tutto il trionfo mio negli occhi tuoi
m'appar.
Ebbene?

ENZO
A notte bruna sul brigantino aspetto
Laura.

BARNABA
inchinandosi e sogghignando
Buona fortuna!

ENZO

sul limitare della scena
E tu sia maledetto!

Esce.

SCENA VII

Barnaba, poscia Isèpo indi per un istante La Gioconda e La Cieca.

BARNABA

Maledici? sta ben... l'amor t'accieca.
Compiam l'opra bieca,
L'idolo di Gioconda sia distrutto...
S'annienti tutto.

Va nel fondo, apre una porta accanto
le prigioni.
Isèpo!

ISÈPO

escendo
Padron Barnaba...

BARNABA

Scrivano,
L'anima m'hai venduto e la cotenna
Fin che tu vivi;
Lo conduce al banco
Io son la mano
E tu la penna.
Scrivi.
dettando
Al Capo occulto dell'Inquisizione.

Isèpo scrive. Intanto alla porta del tempio appaiono Gioconda e la Cieca.

GIOCONDA

(Ti nascondi, c'è Barnaba.)

Alla madre ritraendola e sta spiando nascosta dal pilastro

BARNABA

La tua sposa con Enzo il Marinar

GIOCONDA

(Oh ciel!)

BARNABA

notte in mar
Ti fuggirà sul brigantino dalmato.

GIOCONDA

Ah!

disperatamente e scompare in chiesa

BARNABA

Più sotto: La bocca del Leone.
Qua, porgi, taci, vanne.

Prende il foglio, Isèpo esce.

SCENA VIII

BARNABA

solo

Col piego in mano contemplando la scena.

O monumento!

Regia e bolgia dogale! Atrò portento!

Gloria di questa e delle età future;

Ergi fra due torture

Il porfido cruento.

Tua base i pozzi, tuo fastigio i piombi,

Sulla tua fronte il volo dei palombi,

I marmi e l'ôr.

Gioia tu alterni e orror con vece

occulta,

Quivi un popolo esulta,

Quivi un popolo muor.

Là il Doge, un muto scheletro

Coll'acidaro in testa,

Sovr'esso il Gran Consiglio,

La Signoria funesta;

Sovra la Signoria

Più possente di tutti, un re: la spia.

O monumento! Apri le tue latèbre,

Vicino alla bocca del leone

Spalanca la tua fauce di tenèbre,

S'anco il sangue giungesse a soffocarla!

Io son l'orecchio e tu la bocca: Parla!

Getta il piego nella bocca del leone ed esce.

SCENA IX

Entra nel cortile una Mascherata; la segue il popolo cantando e danzando. Poscia un Barnabotto, Gioconda e La Cieca.

Coro e Danza (Furlana)

CORO

Viva il Doge e la Repubblica!

La baldoria e il carnevale!

Baccanale! Baccanale!!

Gaia turba popolana

Su! correte al torneamento!

Su! danzate la furlana!

Chiome al sol! zendadi al vento!

Fate un chiasso da demóni

Colle palme e coi talloni!

Tuoni il portico ducale

Sovra il pazzo baccanale!

Si odono alcuni tocchi di campana.

VOCI INTERNE

dalla chiesa

Angelus Domini...

Cessa la danza.

UN BARNABOTTO

schiodendo la tenda che copre la porta della basilica.

Tramonta il sol.

Udite il canto

Del vespro santo

Prostrati al suol.

Tutti si prostrano rivolti verso il fondo. Gioconda e la Cieca attraversano la folla inginocchiata mentre dura l'orazione.

GIOCONDA

con passo vacillante, lentissimo, appoggiandosi alla Cieca

Tradita!... Ahimè... soccombo... il

fianco mio

Vacilla... o madre... mi sorreggi. O Dio!!

Cuore! dono funesto!

Retaggio di dolor!

Il mio destino è questo:

O Morte o Amor!

LA CIECA

Dimmi dov'è il tuo cor! la man vi guida...

Ch'io lo posi sul mio!

Vieni e tacciamo un sol di due dolor!

GIOCONDA

prendendo la mano della Cieca e portandosela al cuore

Ah sì! la mano tua sopra il mio cor!

Senti e comprendi, o madre, il mio dolor!

Si slancia fra le braccia della Cieca

VOCI INTERNE

Angelus Domini...

LA FOLLA

inginocchiata

Gloria al Signor

E pace agli uomini!

Cala lentamente la tela.

ATTO SECONDO

Il Rosario

Notte. – Un brigantino visto di fianco. – Sul davanti una riva deserta d'isola disabitata nelle acque di Fusina. Nell'estremo fondo il cielo in qualche parte stellato, e la laguna; a destra la luna tramonta dietro una nube. Sul davanti un altarino della Vergine con una lampada rossa accesa. – Hècate, il nome del brigantino, sta scritto a prua. Alcune lanterne sul ponte.

All'alzarsi della tela alcuni Marinai sono seduti sulla tolda, altri in piedi aggruppati; tutti hanno un portavoce in mano; molti Mozzi sono arrampicati, o seduti, o sospesi alle sartie degli alberi a stanno cantando una marinaresca.

SCENA PRIMA

Marinaresca

PRIMI MARINAI
*a destra sul ponte, cantando
attraverso il portavoce*
Ha! He! Ha! He!
Fissa il timone!

SECONDI MARINAI
a sinistra col portavoce
Fissa!
Ha! He! Ha! He!
Issa artimone!

PRIMI MARINAI
Issa!
La ciurma ov'è?

PRIMI e SECONDI MARINAI
Ha! He! Ha! He!

MOZZI
ragazzi sulle antenne.
Siam qui sui culmini,
Siam sulla borda,
Siam sulle tremule
Scale di corda.
Guardate gli agili
Mozzi saltar;
Noi gli scoiattoli
Siamo del mar.

MARINAI
sotto la tolda, nel cassero
Siam nel fondo più profondo
Della nave, della cala,
Dove il vento furibondo
Spreca i fischi e infrange l'ala.
Siam nel fondo più profondo
Della nave, della cala.

PRIMI MARINAI
sul ponte
Ha! Ho! Ha! Ho!
Vele a babordo!

SECONDI MARINAI
Issa!
Ha! Ho! Ha! Ho!
Remi a tribordo!

PRIMI MARINAI
Issa!
Il ciel tuonò!
Ha! Ho! Ha! Ho!

MOZZI
sulle antenne
In mezzo ai fulmini
Della tempesta,
Noi tra le nuvole
Tuffiam la testa.
Come sugli alberi
D'una foresta,
Osiam le pendule
Sartie scalar.
Noi gli scoiattoli
Siamo del mar.

MARINAI
sotto il ponte
Sotto prora, sotto poppa

È una placida dimora,
Qui vuotiam l'ardente coppa
Del liquor che inganna l'ora
Sotto poppa, sotto prora.

MOZZI
sulle antenne
Il mar muggiante,
Il ciel furente,
Greco a Levante,
Bora a Ponente,
Scïoni e turbini
Sappiam sfidar.
Noi gli scoiattoli
Siamo del mar!

UNA VOCE SOLA
di dentro
Pescator, affonda l'esca,
E sia l'onda a te fedel,
Lieta sera e buona pesca
Ti promette il mare e il ciel.

SCENA II
Coro, Barnaba, Isèpo

*Barnaba è vestito da pescatore con
una rete in mano.*

IL PILOTA
Chi va là?

BARNABA
La canzon ve lo dicea:
Un pescator che attende la marea.
Ho la barca laggiù nell'acqua bassa.
È tempora domani, e si digiuna,
(Per mia fortuna)
La mensa magra il pescatore ingrassa.

MARINAI
ridendo
Ha! Ha!

BARNABA
ad Isèpo
(Siam salvi! Han riso. Sono ottanta
Fra marinari e mozzi. Han tre decine
Di remi e nulla più; due colubrine
Di piccolo calibro. Or va, con quanta
Lena ti resta, e disponi le scolte
Colà dove le macchie son più folte.
Io qui rimango a far l'ufficio mio.
Vanne con Dio.)

Isèpo esce.

BARNABA
Pescator, affonda l'esca
E sia l'onda a te fedel,
Lieta sera e buona pesca
Ti promette il mare e il ciel.
Va, tranquilla cantilena,
Per l'azzurra immensità;
Questa notte una sirena
Nella rete cascherà.

CORO
ridendo

Ha! Ha! Ha! Ha!
Questa notte una sirena
Nella rete cascherà.

BARNABA
tra sè
(Spia coi fulminei
Tuoi sguardi accorti,
E fra le tenebre
Conta i tuoi morti.
Sì, da quest' isola
Deserta e bruna
Or deve sorgere
La tua fortuna.
Sta in guardia! e il rapido
Sospetto svia,
E ridi e vigila
E canta e spia.)
Ripigliando la canzone
Pescator, propizio è il vento,
Tenta il mare, o pescator.
Là, fra l'alighe e l'argento,
Guizzan pinne d'ambra e d'òr.
Brilla Venere serena
In un ciel di voluttà.
Una fulgida sirena
Nella rete cascherà.

CORO
ripete ridendo
Ha! Ha! Ha! Ha!
Una fulgida sirena
Nella rete cascherà.

Barnaba esce all'entrare di Enzo.

SCENA III
*Enzo, Marinai e Mozzi. Il Nostromo, il
Maestro delle vele, il Pilota*

ENZO
*esce da sotto-coperta con una lanterna
in mano, avanzandosi gaiamente.
alla ciurma*
Sia gloria ai canti
Dei naviganti!
Questa notte si salpa!

MARINAI
Evviva il nostro
Principe e capitan!

ENZO
esplorando il cielo
Soffia grecale,
Vento buono per noi... nella carena
al Nostromo
Tu, Nostromo, raccogli la gomèna.
Tu, Mastro delle vele, affiggi al rostro
Del brigantino il dalmato segnale
Che ci protesse in molte aspre fortune,
E al maggior pino inalbera il fanale.
ai Mozzi
Voi siate pronti a distaccar la fune
D'amarra a un cenno mio. –
Quest'erme dune
»Più non vedremo all'ora mattutina.
Nocchier, l'abbrivio è verso
Palestrina.«

Alcuni uomini della ciurma eseguono gli ordini di Enzo; mentre gli altri ricantano la Marinairesca.

ENZO
a tutti

Ed or scendete a riposarvi. Io vegilo
Solo sul ponte le inimiche flotte.
guarda le stelle
È tardi.

LA CIURMA
Buona guardia.

ENZO
Buona notte.

La ciurma scende sotto il ponte.

SCENA IV

ENZO
solo
Guardando il mare
Cielo e mar! – l'etereo velo
Splende come un santo altare.
L'angiol mio verrà dal cielo?!
L'angiol mio verrà dal mare?!
Qui l'attendo, ardente spira
Oggi il vento dell'amor.
Quel mortal che vi sospira
Vi conquire, o sogni d'òr!

Ciclo e mar! – per l'aura fonda
Non appar nè suol, nè monte.
L'orizzonte bacia l'onda,
L'onda bacia l'orizzonte!
Qui nell'ombra ov'io mi giaccio
Coll'anelito del cor,
Vieni, o donna, vieni al bacio
Della vita incantator.

Fissando il mare

Ah! chi è là? non è uno spetro
Del pensier! quella è una barca.
Odo già de' remi il metro,
Verso me volando varca...

LA VOCE DI BARNABA
dietro il brigantino
Capitano! a bordo!

ENZO
scclamando verso la direzione della voce di Barnaba
Avanti!!
(Dio! sostieni ancor la piena
Della gioia!) O naviganti,
Costeggiate la carena!
Prende una fune e la getta al di là della sponda
Qua la fune... aggrappa... annoda
Le tue mani... un passo ancor...
Non cadere! approda! approda!...

SCENA V
Enzo, Laura

LAURA
nelle braccia di Enzo
Enzo!

ENZO
Laura! Amore! Amor!

LA VOCE DI BARNABA
sinistramente, allontanandosi
Buona fortuna!

LAURA
Oh! la sinistra voce!
Fuggiam! fuggiam!

ENZO
S'ei tu che ti salvò!...

LAURA
Pur sorridea d'un infernal sorriso!

ENZO
È l'uomo che ci aperse il paradiso!
Deh! non turbare – con ree paure
Di questo istante – le ebbrezze pure;
D'amor soltanto – con me ragiona,
È il cielo, o cara – che schiudi a me!

LAURA
Ah! del tuo bacio – nel dolce incanto
Celeste gioia – diventa il pianto,
A umano strazio – Dio non perdona,
Se perdonato – amor non è!

ENZO
Ma dimmi come, – angelo mio,
Mi ravvisasti?

LAURA
– Nel marinar
Enzo conobbi. –

ENZO
Al pari anch'io
Te al primo suono – della parola...

LAURA
Enzo adorato! – ma il tempo vola.
All'erta! all'erta! –

ENZO
Deh! non tremar!
Siamo in un' isola – tutta deserta,
Tra mare e cielo – tra cielo e mar!
Vedrem pur ora tramontar la luna...
Quando sarà corcata, all'aura bruna
Noi salperem; cogli occhi al
firmamento,
Coi baci in fronte e colle vele al vento!

La luna bassa si svolge dalle nuvole, il suo disco s'asconderà dietro il vascello.

LAURA e ENZO
Laggiù nelle nebbie remote,
Laggiù nelle tenebre ignote,
Sta il segno del nostro cammin.
Nell' onde, nell' ombre, nei venti,
Fidenti, ridenti, fuggenti,
Gittiamo la vita e il destin.

La luna discende, discende
Ricinta di roride bende,
Siccome una sposa all' altar.
E asconde – la spenta – parvenza
Nell' onde; – con lenta – cadenza,
La luna è discesa nel mar!

ENZO
staccandosi
E il tuo nocchiere
Or la fuga t' appresta. – O amata
donna,
Tu qui resta.

Scende sotto il ponte.

SCENA VI
Laura sola, poi Gioconda

LAURA
Ho il cuor pieno di preghiere.
Quel lume! Ah! una Madonna!
Davanti all'immagine della Madonna orando con passione; mentre ch'essa prega, Gioconda mascherata escirà da un nascondiglio sotto prora, e s' avvanzerà lenta.

Stella del marinar! Vergine Santa,
Tu mi difendi in quest' ora suprema,
Tu vedi quanta passione e quanta
Fede mi trasse a tale audacia estrema!
Sotto il tuo velo che i prostrati
ammanta
Ricovera costei che prega e trema,
Scenda per questa fervida orazion
Sul capo mio, Madonna del perdon,
Una benedizione...

SCENA VII
Gioconda e Laura

GIOCONDA
E un anatema!

LAURA
inorridita alzandosi:
Ah! chi sei?

GIOCONDA
Chi son tu chiami?
Sono un'ombra che ti aspetta!
Il mio nome è la Vendetta.
Amo l'uomo che tu ami.

LAURA
Ciel!

GIOCONDA
accennando a prora
Là attesi e il tempo colsi
Come belva nella tana,
Ah! la forza sovrumana,
Del furor m' invade i polsi!
Vuoi fuggir? d'amor ti struggi?
Vuoi fuggir! lieta rivale?...
Sì, l'antenna e il governale
Pronti son, sta ben, va, fuggi!

Ergendosi terribile

LAURA
Furia orrenda!

GIOCONDA
Ah! mi paventi!
Ed ardisci amar d'amore
Quell'eroe?

LAURA
Sfido il tuo core,
O rival!

GIOCONDA
Bestemmi!

LAURA
Menti!
L'amo come il fulgor del creato!
Come l'aura che avviva il respir!
Come il sogno celeste e beato
Da cui venne il mio primo sospir.

GIOCONDA
Ed io l'amo siccome il leone
Ama il sangue, ed il turbine il vol
E la folgor le vette, e l'alcione
Le voragini, e l'aquila il sol!

LAURA
Pel suo bacio soave disfido
Della pallida morte l'orror!

GIOCONDA
Pel suo bacio soave t'uccido,
ghermendo un pugnale
Son più forte, più forte è il mio amor!
afferrandola
Il mio braccio t'afferra!
Vien ch' io ti scorga in viso! a terra! a terra!
Presso a quel lume... o i lagrimosi rai...
Or più scampo non hai!
Questo pugnale...
Ma no... tu avrai per sorte
Un fulmin più fatale...
In quella barca bruna...

LAURA
O ciel!

GIOCONDA
Là è il tuo consorte!

LAURA
Perduta io son!

GIOCONDA
La morte
Voga sulla laguna.
Ecco! oramai nè un nume nè un santuario
Salvar ti può.

LAURA
alzando il rosario
M'aita!

GIOCONDA
Ah! quel rosario!
Esso è per te benedizione e schermo.

La trascina verso la riva.

LAURA
Che fai?

GIOCONDA
Ti salvo! Olà, il mio palischermo!
Appariscono due marinai con una barca.
Fuggi!... a te... questa maschera ti asconda!

Stacca la maschera e la pone sul volto a Laura.

LAURA
Ma mi dirai chi sei?

GIOCONDA
Son la Gioconda!

Gioconda spinge quasi a forza Laura nella barca che si allontana rapidamente. Gioconda scompare un istante dietro al brigantino, come per assicurarsi della fuga di Laura.

BARNABA
dalla riva, osservando i movimenti della barca che porta Laura e scorgendo in distanza la gondola d'Alvise.
Maledizione! Ha preso il vol! Padron!
Nel canal morto... là... forza di remi!...

Scompare

GIOCONDA
È salva! O madre mia, quanto mi costi!...

SCENA VIII
Gioconda, Enzo

ENZO
scendendo dal ponte
Laura, Laura! ove sei?

GIOCONDA
avanzandosi verso Enzo fieramente
Laura è scomparsa!

ENZO
Gioconda! o ciel! che avvenne?

GIOCONDA
Invano a' rei
Baci sognati il tuo sospir la chiama...

ENZO
Menti, menti, o crudel!

GIOCONDA
No! più non t'ama!
trascinandolo verso la riva

Vedi là, nel canal morto,
Un navil che forza il corso?
Essa fuggè! il suo rimorso
Fu più forte dell'amor!
Questo lido è a lei funesto,
Chè la morte intorno sta...
Essa fuggè ed io qui resto!...
Chi di noi più amato avrà?

ENZO
Taci! ahimè! da che t' ho scòrto,
Sospettai nefando agguato,
Non mi dir d'avermi amato,
Odio sol tu porti in cor!
Ma al suo barbaro consorte
L'angiol mio saprò strappar!...
Là è la vita!

Slanciandosi verso la riva

GIOCONDA
Là è la morte!

ENZO
Che di' tu?

GIOCONDA
Riguarda al mar!
Tu sei tradito! Un infame, un crudele
Al gran Consiglio il tuo nome svelò...
Rompi gli indugi, – fa forza di vele,
Il cielo ancora salvare ti può!

ENZO
Taci! è un insulto dei vili il consiglio,
Dove è la morte, là impavido io sto!
Noto m'è il rombo del fiero naviglio,
Fuga od arresa che sieno non so!

Si ode un colpo di cannone. – Alcuni marinai dell' Hècate sbucano dal ponte, altri irrompono dalla scena, alcuni con fiaccole in mano.

MARINAI
Le galèe! le galèe! Salvi chi può!

ENZO
strappando la fiaccola ad uno dei marinai
Sin ch' io sia vivo, no!
Al nemico darem cenere e brage!
Incendio!

Dà fuoco all' Hècate. La nave arde.

TUTTI
Incendio! guerra! morte! strage!
Fuggiam! fuggiam! più speranza non v' ha!

ENZO
dalla tolda slanciandosi in mare
O Laura, addio!

GIOCONDA
dalla riva
E sempre Laura! oh almeno con te morir poss' io!

La nave si sprofonda. Cade la tela.

ATTO TERZO

Cà d'Oro

*Una camera nella Cà d'Oro, Sera;
lampada accesa. – Da un lato
un'armatura antica.*

SCENA PRIMA

ALVISE

*entrando in preda a violenta
agitazione*
Sì morir ella de'! Sul nome mio
Scritta l' infamia impunemente avrà?
Chi un Badoer tradi
Non può sperar pietà!...
Se ier non la ghermi
Nell' isola fatal questa mia mano,
L'espiazion non fia tremenda meno!
Ieri un pugnol le avria squarciato il
seno,
Oggi... un ferro non è... sarà un veleno!

Accennando alle sale contigue

Là turbini e farnetichi
La gaia baraonda,
Dell'agonia col gemito
Qui l'orgia si confonda!
Ombre di mia prosapia
Non arrossite ancor!

Tutto la morte vendica,
Anche il tradito amor!
Là del patrizio veneto
Si compia il largo invito,
Quivi il feral marito
Provveda al proprio onor!
Fremete, o danze, o cantici!...
È una infedel che muor!

SCENA II

Laura, Alvisè

LAURA

*entra in ricca veste da ballo, con perle
e gemme
ad Alvisè*
Qui chiamata m' avete?

ALVISE

con affettata cortesia
Pur che vi piaccia...

LAURA

Mio signor...

ALVISE

Sedete!
Siedono ai due lati di un ampio tavolo.
Bella così, madonna, – io non v' ho mai
veduta;
Pur il sorriso è languido; – perchè
ristarvi muta?
Dite: un gentil mistero – v' è grave a
me svelar,

O un qualche velo nero – dovrò da me
strappar?

LAURA

Dal vostro accento insolito – cruda
ironia traspira,
Il labro a grazia atteggia – e fuor ne
scoppia l'ira...
Mio nobile consorte, – non vi
comprendo ancora!

ALVISE

concitato
Pur d' abbassar la maschera –
madonna, è giunta l'ora.
Alzandosi con violenza
Giunta è l' ora! – ad altr' uomo rivolto,
Donna impura, è il tuo primo sospir...

LAURA

Ad altr' uomo? Che dite? Che ascolto!
Fra sè
(Cielo! orrendo m' imponi martir.)

ALVISE

Ieri quasi t' ho còlta in peccato,
Pur potesti salvarti e fuggir...
Col mio guanto t' ho oggi afferrato,
Più non fuggi, – ti è d' uopo morir!

*La atterra violentemente. Laura getta
un grido.*

LAURA

a' piedi di Alvisè
Morir! è troppo orribile!
Aver davanti il ciel...
E scender nelle tenebre
D'un desolato avel!
Senti! di sangue tiepido
In sen mi scorre un rivo...
Perchè, se piango e vivo,
Dirmi: tu dêi morir?
La morte è pena infame
Anche a più gran fallir!

ALVISE

Invan tu piangi – invan tu sperì,
Dio non ti può esaudir!
In lui raccogli – i tuoi pensieri;
Preparati a morir!
Un confessore ivi t'attende!

LAURA

Ahimè!
Ove m'adduci?

ALVISE

*con forza sollevando la drapperia della
camera attigua e indicando un
catafalco. Si vedrà il riverbero dei cori.*
Vieni!
Questo è il talamo tuo!

LAURA

inorridita
Ah! orribil cosa!

SERENATA INTERNA

sulla laguna
Ten va, serenata,
Per l'aura serena,
Ten va, cantilena,
Per l'onda incantata.
Udite le blande
Canzoni vagar,
Il remo ci scande
Gli accordi sul mar.

*Entra Gioconda e s'appiatta in fondo.
La serenata cessa per un momento.*

ALVISE

estraendo una fiala
Prendi questo velen; e già che forte
Tanto mi sembri ne' tuoi detti audaci,
Con quelle labbra che succhiario i baci,
Suggi la morte.
»La tua condanna confido a te stessa;
Non far che ma! sicuro
Voler t'arresti la mano perplessa,
Non far che il mio pugnale ti percota
E insozzi i lari del tuo sangue impuro.«
Scampo non hai,
Odi questa canzon? "Morir dovrài
Pria ch'essa giunga all'ultima sua nota"

Esce.

SCENA III

Laura e Gioconda

GIOCONDA

*accorrendo verso Laura, afferra il
veleno che Laura ha tra le mani e le
porge un'ampolla*
A me quel filtro! a te codesto! bevi!

LAURA

Gioconda, qui?

GIOCONDA

Previdi la tua sorte,
Per salvarti mi armai, ti rassicura.
Quel narcotico è tal, che della morte
Finge il letargo... Angosciosi, brevi
Sono gl' istanti... bevi... a me la cura
Lascia dell'opra. – Or via!!

LAURA

Mi fai paura!

GIOCONDA

S'ei qui torna t'uccide.

LAURA

Atra agonia!

Serenata interna

La gaia canzon
Fa l'eco languir,
E l' ilare suon
Si muta in sospir.
Con vago miraggio
Riflette la luna
L'argenteo suo raggio
Sull'ampia laguna
E in quel si sublima
Riverbero pio,
Patetica rima
Creato da Dio.

Ten va, cantilena,
Per l'aura serena,
Ten va, serenata,
Per l'onda incantata.
Udite le blande
Canzoni vagar.
Il remo ci scande
Gli accordi sul mar.
Ten va, serenata,
Sull'onda incantata.

Il canto è la vita,
Di sogni si pasce,
Ai sogni c' invita,
Dai sogni rinasce,
D'un'anima ignota
È l'eco fedel.

L'estrema sua nota
Si perde nel ciel.

GIOCONDA
Prega per te quaggiù la madre mia,
Nell'oratorio, i miei fidi cantori
Son presso... ascolta.

LAURA
Orror!!
Già la canzone muor!

GIOCONDA
Con essa muori!
La condanna t'è nota:
"Pria ch'essa giunga all' ultima sua
nota..."

LAURA
Porgi! ho bevuto.

*Prende la fiala dalle mani di Gioconda,
poi scompare dietro le cortine della
camera mortuaria.*

GIOCONDA
La fiala a me! oh gran Dio!!

*Travasa il veleno d'Alvise nella fiala del
sonnifero e lascia l'ampolla del veleno
vuota sul tavolo. Esce precipitosa.*

SCENA IV
*Alvise solo, mentre la cadenza della
serenata è alle ultime sue note. Ossa
va l'ampolla vuota sul tavolo.*

ALVISE
Tutto è compiuto!!
Vuoto è il cristal.
Entra nella cella funeraria, vi rimane un
momento e torna in scena.
Vola su lei la morte.
La morte è il nulla e vecchia fola è il
ciel!

Esce lentamente.

SCENA V

GIOCONDA
sola
*Gioconda ricomparisce dal lato
opposto a quello donde è uscito Alvise.
Si guarda intorno, solleva la cortina
della cella, poi, vistasi sola, esclama:*
O madre mia, nell' isola fatale
Frenai per te la sanguinaria brama
Di reietta rival. Or più tremendo
È il sacrificio mio...
Io la salvo per lui, per lui che l'ama!

Esce precipitosamente.

SCENA VI
*Sontuosissima sala attigua alla cella
funeraria, splendidamente parata a
festa. Ampio portone nel fondo a
sinistra, un consimile a destra, ma
questo tutto chiuso da una drapperia.
– Una terza porta nella parete a
sinistra.*

*Entrano Cavalieri, Dame, Maschere.
Alvise moverà loro incontro ricevendo e
complimentando chi entra. Il Paggio gli
sta accanto Gioconda.*

ALVISE
Benvenuti messeri! Andrea Sagredo!
Erizzo, Loredan! Venier! Chi vedo?
Isèpo Barbarigo, a noi tornato
Dalla pallida China! e il ben amato
Cugino mio Partecipazio! O quanti
Bei cavalieri!... Belle dame! Avanti,
Avanti! e voi, vispi cantori e maschere,
Presto sciogliete le carole e i canti.

CORO
S' inneggi alla Cà d' Oro
Che intreccia in rami d'ôr
Della virtù l'alloro
Col mirto dell'amor.

ALVISE
Grazie vi rendo per le vostre laudi,
Cortesi amici. A più leggiadri gaudi
Ora v' invito. Ecco una mascherata
Di vaghe danzatrici. – Ognuna è ornata
Di bellezza e fulgore
E tutte in cerchio rappresentan l'ore.
Incomincia la danza.

Danza delle ore

*Le Ore del Mattino – del Giorno – della
Sera – della Notte*

SCENA VII
I precedenti, Barnaba, la Cieca, Enzo

BARNABA
*trascinando la Cieca, che invano cerca
svincolarsi dalle sue strette*
Vieni!

LA CIECA
Lasciami! Ahimè!

CORO e ALVISE
La Cieca!

GIOCONDA
accorrendo
O madre!

ALVISE
alla Cieca
Qui che fai tu?

BARNABA
Nelle vietate stanze
Io la sorpresi al maleficio intenta!

LA CIECA
Pregavo per chi muor!

CORO
Per chi muor? che di' tu?
*Si odono silenti rintocchi della
campana degli agonizzanti.*
Qual suon funebre!

ENZO
a Barnaba
Un'agonia! per chi?

BARNABA
sottovoce ad Enzo
Per Laura!

ENZO
Orror!
Che più mi resta se quell'angiol muor?

ALVISE
*avanzandosi tra la folla atterrita e
confusa*
E che? la gioia sparve!
Se gaio è Badoero,
Chi ha fra gli ospiti suoi dritto al dolor?

ENZO
Io l' ho più ch'altri.

ALVISE
Tu? ma tu chi sei?

ENZO

gettando la maschera

Il tuo proscritto io sono, Enzo

Grimaldo,

Prence di Santafior! Patria ed amore

Tu m' hai rubato un di...

Or compi il tuo delitto!

TUTTI

Audacia!

LA CIECA e GIOCONDA

Orror!

ALVISE

Sul capo tuo rispondi,

Barnaba, del codardo insultator!

CORO

D'un vampiro fatal – l'ala fredda passò

E in teda funeral – ogni face mutò.

Un sinistro baglior – le fronti illuminò,

Più la gioia regnar – nella festa non può

ENZO

fra sè

(O mia stella d'amor, – o mio Nume

fedel,

Se rapita a me sei, – ti raggiungo nel

ciel!)

GIOCONDA

fra sè

(Oh tortura crudel! – inaudito martir!

Quanto ei l'ama! è per lei – qui venuto

a morir!)

LA CIECA

a Barnaba

O fatal delator, – se trafitto alcun fu,

Riconosco la man, – l'assassino sei tu!

BARNABA

alla Cieca

Giuro al cielo, se ier – quella rea ti

salvò,

La vendetta oggimai – più sfuggirmi

non può!

ENZO

fra sé

(Già ti vedo immota e smorta

Tutta avvolta in bianco vel,

Tu sei morta, tu sei morta,

Angiol mio dolce e fedel!

Su di me piombi la scure,

S'apra il baratro fatal,

E mi guidin le torture

All' imene celestial.)

GIOCONDA

(Scorre il pianto a stilla a stilla

Nel silenzio del dolor.

Piangi, o turgida pupilla,

Mentre sanguina il mio cor.)

BARNABA

a Gioconda

Cedi alfin, della mia mano

Vedi qui l'opra fatal.

Mi paventa! un genio arcano

Mi trascina verso il mal.

GIOCONDA

sottovoce, a Barnaba

Se lo salvi e adduci al lido,

Laggiù presso al Redentor,

Il mio corpo t'abbandono,

O terribile cantor.

BARNABA

come sopra, a Gioconda

Disperato è questo dono,

Pur lo accetta il tuo cantor.

Al destin spietato irrido,

Pur d'averti sul mio cor.

LA CIECA

a Gioconda

Le tue lagrime, o Gioconda,

Che non versi sul mio cor?

Un amor non ti circonda

Che sia pari a questo amor!

ALVISE

cupamente guardando Enzo

Nel fulgor di questa festa

Mal venisti, o cavalier,

Par che sia per te funesta

L'allegria dei Badoer!

Ma già appresto a' tuoi sgomenti

Nuova scena di terror!

Tu saprai, se invan si attenti

Del mio nome al puro onor!

CORO

Tristi eventi! Audacie orrende!

Spaventevole festin!

Come rapida discende

La valanga del destin!

ALVISE

avanzandosi in mezzo della scena, con

atto di suprema dignità

Or tutti a me! La donna che fu mia

L'estremo oltraggio al nome mio recò!

Va verso la cella funeraria ed alza le

cortine. –

Laura apparisce vestita di bianco, stesa

sul suo letto di morte. La cella è

rischiarata da molti doppiieri.

Miratela! Son io che spenta l' ho!

ENZO

si slancia, brandendo il pugnale, ma è

trattenuto dalle guardie

Carnefice!

GIOCONDA, LA CIECA

Sventura!

CORO

Orror! orror!

Gioconda corre verso Enzo che viene

trascinato dalle guardie. Barnaba

afferra per la mano la Cieca e,

giovandosi della confusione, la spinge

entro una porta segreta. Alvise resta

immobile presso la cella funeraria,

aditando il cadavere di Laura. Gli

invitati si atteggiavano ad espressioni di

raccapriccio, di sdegno e di pietà. –

Quadro. – Cala la tela.

ATTO QUARTO

Il Canal Orfano

L'atrio di un palazzo diroccato nell'

isola della Giudecca. Nell'angolo di

destra un paravento disteso, dietro il

quale sta un letto. – Un gran portone di

riva nel fondo da cui si vedrà la laguna

e la piazzetta di San Marco illuminata

a festa. – Una immagine della

Madonna ed una croce appesa al

muro. – Un tavolo, un canapè, sul

tavolo una lucerna ed una lanterna

accese, un' ampolla di veleno, un

pugnale, – Sul canapè varii

adornamenti scenici di Gioconda. – A

destra della scena una lunga e buia

calle.

SCENA PRIMA

Gioconda sola, cupamente assorta ne'

suoi pensieri

Intanto dal fondo della calle si

avanzano uomini che portano in

braccio Laura avvolta in un mantello

nero. Battono all' uscio. Gioconda si

scuote e va ad aprire. Entrano.

GIOCONDA

Nessun v' ha visto?

PRIMO CANTORE

Nessuno.

GIOCONDA

Sul letto

La deponete.

Gioconda va al paravento. Laura è

deposta sul letto.

CANTORE

»Ad un'occulta riva

Sbarcati siam per evitar g' incontri.«

GIOCONDA

»Sta ben. E quando fu sepolta?«

CANTORE

»A vespro.«

GIOCONDA

»E quanto tempo giacque?«

CANTORE

»In circa un'ora.«

GIOCONDA

»Era vasto l'avel?«

CANTORE

»Vasto.«

GIOCONDA
I compagni
Verranno questa notte?

CANTORE
Sì.

GIOCONDA
Ecco l'oro
Che vi promisi.

CANTORE
No! vogliam... gli amici
Prestan opra da amici.

GIOCONDA
mutando accento e supplicando
O pietosi,
Per quell'amor che v' ha creati, un'altra
Grazia vi chiedo. Nella scorsa notte
Mi scompariva la mia cieca madre,
Già disperata la cercai, ma invano.
Deh! scorrete le vie, le piazze, e l'orme
Della mia vecchierella Iddio v' insegna.
Doman, se la trovate, a Canareggio
V'aspetterò. Quest'antro di Giudecca
Fra brev'ora abbandono.

CANTORI
A noi t'affida.

*Gioconda stringe ad essi la mano;
escono da dove sono entrati.*

SCENA II

GIOCONDA
*sola presso il tavolo guarda il pugnale,
lo tocca, poi prende l' ampolla del
veleno.*

Suicidio!... in questi
Fieri momenti
Tu sol mi resti,
Tu sol mi tenti.
Ultima voce
Del mio destin,
Ultima croce
Del mio cammin.
E un dì leggiadre
Volavan l'ore;
Smarrii la madre,
Perdei l'amore,
Vinsi l' infausta
Gelosa febre!
Or piombo esausta
Fra le tenebre!...
Tocco alla mèta...
Domando al ciel
Di dormir queta
Dentro l'avel.

Guardando ancora l'ampolla

Ecco, il veleno di Laura, a un'altra
vittima
Era serbato! io lo berrò! – Quand' esso
Questa notte qui giunga, io non vedrò
Il loro immenso amplesso;
Ma chi provvede alla lor fuga? ah! no!

Getta il veleno sul tavolo

No, tentator, lungi da me! conforta,
Anima mia, le tue divine posse!
Laura è là... là sul letto... viva... morta...
No! so... se spenta fosse!!!
Io salvarla volea, mio Dio lo sai!
Pur, s'ella è spenta!?... un indistinto
raggio
Mi balena nel cor... vediam... coraggio.

*Prende la lanterna, fa per avviarsi al
letto e poi si pente*

No... no... giammai, giammai!
No, non mi sfugga questo dubbio
arcano!
Ma s'ella vive? ebbene... Laura è in mia
mano...
Biecamente
Siam soli – È notte – Nè persona alcuna
Saper potria... profonda è la laguna...

UNA VOCE LONTANA SULL'ACQUA
Eh! dalla gondola,
Che nuove porti?

ALTRA VOCE PIÙ LONTANA
Nel Canal Orfano
Ci son de' morti.

GIOCONDA
Orrore! orrore!! orrore!!!
Sinistre voci! Illuminata a festa
Splende Venezia nel lontano... in core
Già si ridesta
La mia tempesta
Immane! furibonda!
O amore! amore!!
Enzo! pietà!...

*Al culmine della disperazione si getta
accanto al tavolo.*

SCENA III
*Intanto si vedrà Enzo venir dalla calle,
trova la porta socchiusa, entra*

ENZO
Gioconda!

GIOCONDA
Enzo!... sei tu!

ENZO
cupamente
Dal carcere
M' hai tratto; e i miei legami
Sciogliesti, e armato e libero
Qui son. Da me che brami?...

GIOCONDA
con accento d'esaltazione straziante
Da te che bramo? ah! misera!
Ridarti il sol, la vita!
La libertà infinita!
La gioia e l'avvenir!
L'estatico sorriso,
L'estatico sospir!

L'amor... il paradiso!!
(Gran Dio! fammi morir!)

ENZO
Donna! col tuo delirio
Tu irridi a un moribondo,
Per me non ha più balsami
L'amor, nè raggi il mondo.
Addio...

GIOCONDA
Che fai?

ENZO
Non chiedere.

GIOCONDA
afferrandolo
Resta... M'ascolta.

ENZO
svincolandosi
Cessa.

GIOCONDA
Tu vuoi morir per essa!

ENZO
Sì, sul suo santo avel
Baciare anco una volta
La povera sepolta.

GIOCONDA
con possente ironia
Ebben, corri al tuo voto,
Eroe mesto e fedel!
L'ave! di Laura è vuoto;
Io l' ho rapita!

ENZO
O ciel!
con un grido
No, menti, menti...

GIOCONDA
accennando alla croce appesa al muro
Giuro,
Giuro su quella croce.

ENZO
No: la bestemmia atroce
Tergi dal labbro impuro!
Di' che hai mentito!

GIOCONDA
con fierezza, poi supplichevole
Il vero
Dissi! il furor... deh! frena!

ENZO
O furibonda jena
Che frughi il cimitero!
O maledetta Eumenide,
Gelosa della morte,
Dimmi ove celi l'angelo
Mio dalle guance smorte.
Parla! o in quest'ora lugubre
Convien che qui tu muoia...
Vedi! già brilla il fulmine
Del mio pugnale...

Sguainando il suo pugnale e afferrando Gioconda.

GIOCONDA
(Oh gioia!
M'uccide!)

ENZO
I tenebrori
Del tuo mister saprò.
Parla...

GIOCONDA
No.

ENZO
Parla.

GIOCONDA
No.

ENZO
Ebben... infame... muori!

Per ferirla.

SCENA IV
Laura, Gioconda, Enzo

LAURA
dall'alcova
Enzo!

ENZO
Chi è là!

GIOCONDA
atterrita
Mio Dio!

LAURA
comparendo
Enzo! amor mio!
Ah! il cor mi si ravviva...
Respiro all'aura...
Enzo, immobile, trasognato
Enzo, vieni... sei tu, vieni... son viva!

ENZO
slanciandosi, abbracciando Laura
Laura! ciel! non deliro! Ah! Laura!
Laura!

GIOCONDA
avviluppandosi la testa nel suo manto
(Nascondili, o tenebra!)

LAURA
guardando verso Gioconda
Ahimè! quell'ombra
È Alvise... fuggi...

ENZO
No, il terror disgombrava.

LAURA
avvicinandosi riconosce Gioconda che si sarà scoperta
Sei tu?! costei salvò la vita a me.

ENZO
Fanciulla santa!
Ch'io mi ti prostro ai piè!

Laura ed Enzo cadono in ginocchio davanti a Gioconda – Quadro.

VOCI LONTANE
Ten va, serenata,
Per l'aura serena,
Ten va cantilena,
Per l'onda incantata.

Udite le blande
Canzoni vagar,
Il remo ci scande
Gli accordi sul mar.
Il canto è la vita,
Di sogni si pasce,
Ai sogni c'invita,
Nei sogni rinasce,
D'un'anima ignota
È l'eco fedel,
L'estrema sua nota
Si perde nel ciel.

GIOCONDA
con calma dolcissima
Questa canzone ti rammenti, o Laura?
È la canzone della tua fortuna.
Essa viene vèr noi. Attenti udite,
Fratelli miei, quei rematori in salvo
V'addurrann questa notte. Per la fuga
Tutto provvidi cautamente. Alzate
»Le vostre fronti, ch'io veda il sorriso
Ch'io vi creai. No, d'attristar Gioconda
Più non temete... amatevi...
Ho il cuore rassegnato.
Nessuno è qui colpevole,
So che l'amore è un fato!

ENZO e LAURA
al colmo della commozione
Oh! benedetta!

GIOCONDA
sempre con maggior fretta
Basta! il tempo fugge!
La barca s'avvicina... i miei compagni
Vi condurrann prima dell'alba al lido
Dei Tre Porti...« ed appena giunti a terra
»Domanderete due corsieri e lesti.«
Verso Aquileja drizzerete il volo,
E di là poco lunge il suol d' Illiria
Vi splenderà liberamente in viso.
a Laura
»Tu per lenir il trepido viaggio
Gli narrerai la tua ventura. Addio...«
Ecco la barca... il mio mantel
t'asconda.

Si vede la barca del cantori che s'arresta alla riva.
Gioconda si toglie il mantello di dosso e copre Laura; poi scorge al collo di Laura il rosario.

Che vedo là! Il rosario! oh sommo Dio!
Così dicea la profezia profonda:
«A te questo rosario

Che le preghiere aduna,
Io te lo porgo, accettato,
Ti porterè fortuna...»
E così sia! quest'ultimo
Bacio che il pianto innonda
V'abbiate in fronte, è il povero
Bacio del labbro mio.
Talor nei vostri memori
Pensieri alla Gioconda
Date un ricordo. Amatevi...
Lieti vivete... Addio!

ENZO e LAURA
Sulle tue mani l'anima
Tutta stempriamo in pianto.
No, mai su queste lagrime
Non scenderà l'oblio.
Ricorderem la vittima
Del sacrificio santo.
Ti benedicann gli angeli.
Addio... Gioconda. – Addio.

Sull'ultimo verso Laura ed Enzo avranno già un piede sulla barca.

Quadro. – Partono. – Pausa.

SCENA V
Gioconda sola, poi Barnaba nella calle

GIOCONDA
afferra l'ampolla del veleno
Ora posso morir. Tutto è compiuto,
Ah no! mia madre! aiuto!
Aiuto, o santa Vergine!
Troppi dolori sovra un solo cuore!
Vo' ricercar mia madre!... Oh! mio terrore!
Colta da un pensiero improvviso
Il patto or mi rammento! Ah! la paura
Di Barnaba m'agghiaccia!
Qui riveder l'orribile sua faccia!
Corre all'immagine della Madonna e si prostra
Vergine Santa, allontana il Demonio!!!

BARNABA
viene dalla calle, si ferma alla porta socchiusa e sta spiando
Il ciel s'oscura.
Scompare la luna.
Prega! ed essa non sa qual testimonio
Dell'orazione la guarda.

GIOCONDA
Vergine Santa, allontana il Demonio...
Ebben, perchè son così affranta e tarda,
La fuga è il mio riscatto!

BARNABA
(Ah! vuol fuggir...)

Mentre Gioconda fa per fuggire s'incontra con Barnaba che spalanca l'uscio ed entra.

SCENA ULTIMA

Gioconda e Barnaba

BARNABA

terribilmente

Così mantieni il patto?

GIOCONDA

prima atterrita, poi con coraggio

supremo sino alla fine.

Sì, il patto mantengo – lo abbiamo

giurato,

Gioconda non deve – quel giuro tradir.

Che Iddio mi perdoni – l' immenso

peccato

Che sto per compir!

BARNABA

fra sè

Ebbrezza! delirio! Mio sogno supremo!

Ti colgo e repente quest'arido cuor

S' innonda di gioia! già palpito e tremo

Ai rai dell'amor!

GIOCONDA

a Barnaba che fa per avvicinarsi

Raffrena il selvaggio delirio! t'arresta.

Vo' farmi più gaia, più fulgida ancor.

Per te voglio ornare la bionda mia

testa

Di porpora e d'ôr!

Va ad ornarsi

Con tutti gli orpelli sacrali alla scena

Dei pazzi teatri coperta già son.

Ascolta di questa sapiente sirena

L'ardente canzon.

T'arresta, che temi? mantengo il mio

detto,

Non mento, non fuggo, tradirti non

vo'.

Volesti il mio corpo, dimon maledetto?

E il corpo ti do!

*Si trafigge nel cuore col pugnale che
avrà raccolto furtivamente nelle vesti
adornandosi e piomba a terra come
fulminata.*

BARNABA

Ah! ferma! irrision!... ebbene... or tu...

M'odi... e muori dannata:

Curvandosi sul cadavere di Gioconda e

gridandogli all'orecchio con voce

furibonda

ler tua madre m' ha offeso! Io l' ho

affogata!

Non ode più!!

Esce precipitosamente e scompare

nelle tenebre della calle.

Cade la tela.