

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI08 – SCENOGRAFIA

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE

Richard Wagner, uno dei più grandi compositori dell'Ottocento, fu anche librettista e regista teatrale. Non fu un rivoluzionario per le tecniche artistico-musicali, ma operò una rivisitazione delle stesse nella direzione di ciò che venne chiamato “*Gesamtkunstwerk*” (opera d'arte totale), ossia un'opera musicale completa in cui tutte le varie forme di arte si fondono in un'unica visione e sensazione armonica: dalla poesia alla danza, dal canto alla recitazione, dal dramma alla scenografia. La musica non è più nulla se non giustificata ed espressa attraverso le parole poetiche; musica che non deve più seguire delle forme prestabilite, ma esistere in comunione e al servizio della poesia. Musica e dramma si compenetrano a vicenda, modellandosi l'una sull'altro. Wagner non concepisce, pertanto, una struttura alternata, ma la pensa come un continuo divenire, e questo flusso incessante è accentuato dal “*Leitmotiv*”. Nello stesso tempo, Wagner costruisce un tipo di musica che si lega ai personaggi e li accompagna in scena. Per quanto riguarda le voci, il cantante wagneriano non deve necessariamente essere capace di virtuosismi, ma piuttosto in grado di dare potenza e intensità al personaggio.

“*Die Meistersinger von Nürnberg*” (“I maestri cantori di Norimberga”) è un'opera in tre atti; al centro della vicenda vi è la corporazione (realmente esistita) dei *Meistersinger*, formata da poeti e musicisti dilettanti, che nel corso della sua storia sviluppò un corpus di regole che rendono tipiche le loro composizioni e che Wagner studiò accuratamente. La storia ruota intorno a Hans Sachs, poeta e ciabattino, personaggio storico che fu il più noto tra i Maestri Cantori; una figura molto amata dalla letteratura tedesca.

L'ambiente in cui la scena si svolge è Norimberga, uno dei principali centri del Rinascimento nordico.

Caratteristica dell'opera di Wagner, e particolarmente presente nei “Maestri Cantori”, è il *leitmotiv* (tema musicale conduttore), motivo che crea un flusso melodico che accompagna tutta l'opera, alle volte legato a un personaggio, altre a un'idea, altre volte ancora a un'emozione.

Il regista incaricato intende esaltare l'interrelazione fra le componenti letterarie, musicali e ambientali dell'opera, mantenendosi in linea con quelle che sono le intenzioni stilistiche e ideologiche di Wagner, ma allo stesso tempo desidera porre l'accento su una scenografia che abbia una forte impronta contemporanea. Attraverso l'uso delle tecniche attuali, senza che siano tralasciate eventuali contaminazioni tra i linguaggi visivi che caratterizzano la scenografia odierna, il progetto artistico intende immergere lo spettatore in un'esperienza “plurisensoriale” che esalti il contrasto tra il senso di leggerezza gaudente e la sua profonda ambiguità e drammaticità.

Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite nel corso degli studi, coniugando le esigenze espressive e concettuali con le necessità strutturali, il candidato sviluppi una personale proposta progettuale sul tema indicato, scegliendo una delle tre opzioni seguenti:

1. il candidato progetti la scenografia per un solo atto dell'opera proposta. Nelle scelte progettuali dovrà esaltare tutte le caratteristiche letterarie e ambientali del dramma con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi visivi.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nell'*Allegato A* sono presenti i dati principali, la trama e l'elenco dei personaggi. Le dimensioni dello spazio scenico sono indicate nell'*Allegato B*.

2. il candidato progetti la scenografia per un programma televisivo di divulgazione culturale incentrato sull'autore proposto, la sua opera e il suo contesto storico-culturale. Nella trasmissione, dove saranno presenti conduttori ed esperti, in cui la scenografia assume un ruolo fondamentale per ricostruire la vita e la poetica dell'autore trattato, sarà indispensabile l'evocazione delle atmosfere del periodo con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi visivi. Il candidato proponga, inoltre, il numero di telecamere e la loro disposizione, coerenti con l'impianto scenico progettato. Le dimensioni e i dati del teatro di posa sono i seguenti:

Area utile: 1222 mq

Dimensioni: 52m x 23,5m

Altezza utile: 14m al graticcio (h max 17m)

Caratteristiche: Piano terra

Porta sul lato corto di 3,20m x 3,20m

3. il candidato progetti l'allestimento espositivo per una mostra sull'autore, sul suo contesto storico-culturale e sulla storia della messinscena dell'opera proposta, dove saranno esposti manoscritti, spartiti, bozzetti, *maquettes*, costumi, fotografie, video, dipinti, sculture, ecc. Nell'esposizione, in cui l'allestimento assume un ruolo fondamentale per ricostruire la vita e la poetica dell'autore trattato, sarà indispensabile l'evocazione delle atmosfere del periodo con soluzioni in cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano convivere mediante contaminazioni tra linguaggi visivi. Le dimensioni e i dati dello spazio mostra sono i seguenti:

Area utile: 600 mq

Dimensioni: 15m x 40m

Altezza utile: 6m alla catena della capriata

Caratteristiche: Pareti grezze e pavimento in cemento

Porta su ogni lato corto di 3m x 2,80m

Sono richiesti:

- Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo;
- Bozzetto definitivo:
 1. Scenografia teatrale: bozzetto definitivo in scala e studio di un costume policromi, realizzati con tecniche a scelta;
 2. Scenografia televisiva: bozzetto definitivo policromo della scenografia totale e di un'inquadratura, realizzati con tecniche a scelta;
 3. Allestimento mostra: bozzetti definitivi policromi di due scorci significativi della mostra, realizzati con tecniche a scelta.
- Disegni esecutivi di un elemento rappresentativo della scenografia o dell'allestimento e illustrazioni grafico-scritte degli aspetti tecnici essenziali;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatico-digitali, di un particolare o di un elemento significativo del progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica;
- Relazione puntuale e motivata che illustri, anche con l'aiuto di esemplificazioni grafiche, le caratteristiche della propria idea progettuale con riferimento alle tecniche, alle tecnologie e ai materiali usati.

Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché emergano le attitudini personali nell'autonomia creativa.

N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli studenti materiali utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell'inizio della prova stessa.

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall'inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa.

È consentito l'uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica.

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.