IIS “A. Volta” Pavia – sez ass. Liceo Artistico

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: SCENOGRAFIA

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

Il lago dei cigni

Il lago dei cigni (in russo: Лебединое озеро[**?**](https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa#Sistema_di_scrittura), traslitterato: *Lebedinoe ozero*) è uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da [Pëtr Il'ič Čajkovskij](https://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABtr_Il%27i%C4%8D_%C4%8Cajkovskij) (op. 20). La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Bolshoi di Mosca il 20 febbraio 1877 con la coreografia di Julius Wenzel Reisinger.

Il libretto di Vladimir Petrovic Begičev, direttore dei teatri imperiali di Mosca insieme al ballerino [Vasil Fedorovič Geltzer](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasil_Fedorovi%C4%8D_Geltzer&action=edit&redlink=1), è basato su un'antica fiaba tedesca, *Der geraubte Schleier* (*Il velo rubato*), seguendo il racconto di Jophann Karl August Musäus.

Primo dei tre balletti di Čajkovskij, fu composto tra il 1875 e il 1876.

Trama

Il movimento che introduce il balletto è una breve sintesi musicale ed emotiva del dramma, che rimpiazza la tradizionale ouverture. La melodia d'apertura è il primo tema del cigno, in esso risuona già una delle scale discendenti che si incontreranno poi in tutto il balletto. Queste scale alludono al destino che incombe sui due amanti, a cui non potranno sottrarsi. Il movimento agitato che appare, simboleggia il sortilegio del mago su Odette e la di lei trasformazione in cigno. In talune revisioni librettistiche e coreografiche, comunque non conformi all'originale, la breve scena viene rappresentata sul palcoscenico, come antefatto (ad esempio in Nicholas Beriozoff, Milano, 1964).

Atto I

In un parco di fronte al castello, il principe Siegfried festeggia coi suoi amici il suo compleanno. Si avvicinano dei contadini per porgergli gli auguri e lo intrattengono con le loro danze. Giunge la regina madre, che esorta il figlio a trovare una sposa tra le ragazze che lei ha invitato al ballo del giorno dopo. Alla sua uscita, le danze dei contadini riprendono con due divertissement, posti al di fuori dell'intreccio. La festa continua con danze e scherzi del buffone di corte.

Gli ospiti rientrano nel castello ed il principe Siegfried e i suoi amici decidono di andare a caccia e imbracciato l'arco s'inoltrano nella foresta. Appare il secondo tema del cigno, più precisamente della "fanciulla cigno".

Atto II

Sulle acque di un lago nuotano i cigni, in realtà bellissime fanciulle stregate dal malvagio Rothbart, che possono assumere forma umana solo la notte. Siegfried e i suoi amici li contemplano sotto la luce della luna. Questo numero, ideato come [entr'acte](https://it.wikipedia.org/wiki/Intermezzo#Intermezzo_sinfonico_e_Entr.27acte), divenne in seguito un tableau scenico.

I cacciatori prendono la mira, ma proprio in quel momento i [cigni](https://it.wikipedia.org/wiki/Cigni) si trasformano in fanciulle. La loro regina, Odette, narra al principe la loro triste storia, e spiega che solo una promessa di matrimonio fatta in punto di morte potrà sciogliere l'incantesimo che le tiene prigioniere. Siegfried, incantato dalla bellezza di Odette, la implora di prendere parte al ballo del giorno dopo, in cui egli dovrà scegliere una sposa. Ha inizio un [divertissement](https://it.wikipedia.org/wiki/Divertimento_%28musica%29), parte essenziale dell'intreccio, composto dalle danze delle fanciulle cigno e da un [pas d'action](https://it.wikipedia.org/wiki/Pas_d%27action), la cui musica è tratta dall'opera giovanile [*Undine*](https://it.wikipedia.org/wiki/Undine), dove Siegfried e Odette si giurano eterno amore. È l'alba, e le fanciulle vengono nuovamente trasformate in cigni.

Atto III

Nella sala da ballo del castello entrano gli invitati, accolti da Siegfried e dalla regina madre. Iniziano i festeggiamenti. Gli squilli di tromba annunciano l'arrivo delle sei ragazze aspiranti pretendenti del principe. Siegfried si rifiuta di scegliere, quand'ecco che uno squillo di tromba annuncia l'arrivo di nuovi ospiti. Si tratta del mago Rothbart e della figlia Odile che, grazie al padre, ha assunto l'aspetto di Odette. L'intento del mago è quello di far innamorare Siegfried di Odile, in modo da mantenere per sempre Odette in suo potere. La musica espone il tema del fato, e il motivo della “fanciulla cigno” suggerisce la somiglianza tra Odette e Odile, che il pubblico può comunque distinguere dal costume, che nel caso di Odile è nero.

Ciascuna ragazza balla una variazione per il principe. Seguono una serie di danze nazionali.

Con il suo fascino, Odile è riuscita a sedurre Siegfried, che la presenta a sua madre come futura sposa. Rothbart esultante si trasforma in una [civetta](https://it.wikipedia.org/wiki/Athene_noctua) e fugge dal castello, che piomba nell'oscurità fra l'orrore degli invitati. Siegfried, resosi conto dell'inganno, scorge la vera Odette attraverso un'arcata del castello, e disperato si precipita nella notte alla ricerca della fanciulla.

Atto IV

Odette, morente, piange il destino crudele che la attende. Siegfried arriva da lei tentando di salvarla, ma una tempesta si abbatte sul lago e le sue acque inghiottono i due amanti. La bufera si placa e sul lago, tornato tranquillo, appare un gruppo di candidi cigni in alto volo.

…

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 sul tema, ipotizzando il progetto per i costumi di almeno due figure principali. (CIGNI - il principe Siegfried – Rothbart – Odette? – la regina?)

Sono richiesti:

• Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo;

• Bozzetto definitivo policromo, in scala a scelta del candidato, realizzato con tecniche grafico-pittoriche a scelta;

• Disegni esecutivi dei due costumi

• Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatici, 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 che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale, i materiali usati ed eventuali schede tecniche.