

MULTIMEDIA RECONSTRUCTION OF THEATRICAL TEXTS

The method of research and modeling

The premiere of “THE SEAGULL” by Anton Chekhov
in Alexandrinsky theatre in St. Petersburg.
17, October 1896

joint project:

RUSSIAN STATE INSTITUTE OF
PERFORMING ARTS,
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
ITMO,
ALEXANDRINSKY THEATRE

2016 год

WHAT IS MULTIMEDIA RECONSTRUCTION?

Multimedia reconstruction – is the way of modeling the unique theatre texts of the past productions in 3D.

It is made on the base of preserved archive documentation.

What is the aim of this kind of reconstruction ?

- to recreate the artistic text of the production.
- to imagine theatre event in 3D & it's dynamics
- to research on the composition, set design and mise-en-scene of the past productions.

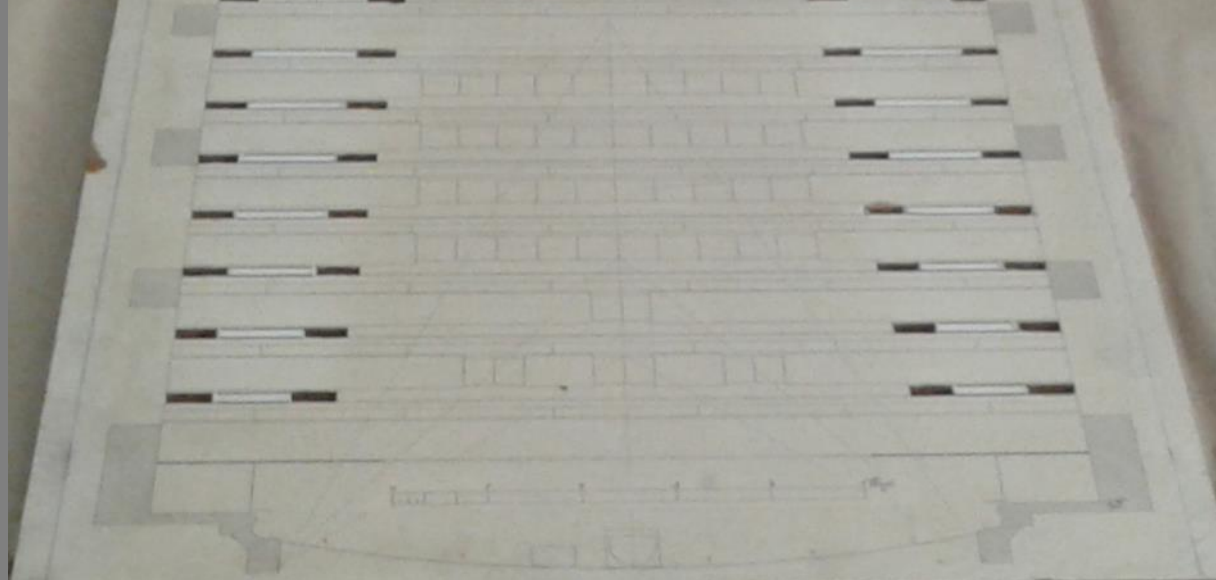
The steps of the reconstruction

1. modeling the stage and spectating hall.
2. modeling the set design.
3. modeling the heroes.
4. modeling the mise-en-scene.
5. modeling the stage lighting .
6. modeling the sound score.

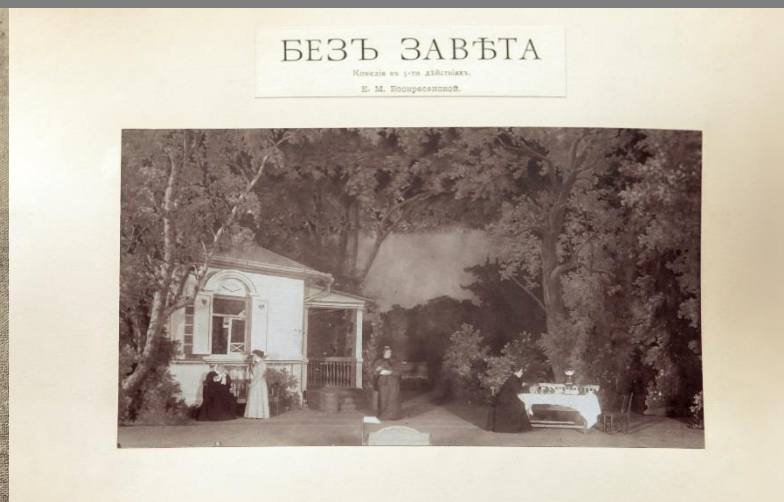
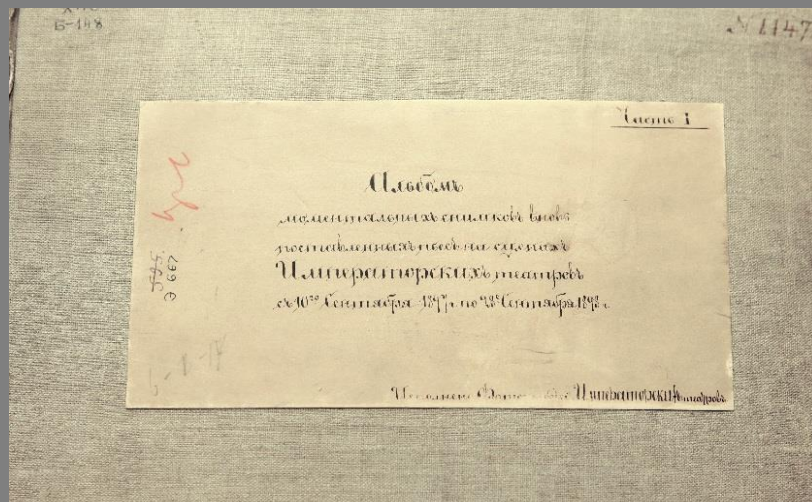
Data base:

- Architectural plans, set plans, drawings, photographs and measurements;
- The text of the play;
- Iconographic material (pictures, portraits of actors, set and costume designs, photos of the production);
- Stage remarks in the text of the play (set papers), sketches of the mise-en-scene, other staging materials;
- The musical score;
- Lighting score;
- Memoirs of the actors, the creators of the play and the audience;
- Materials of theatrical criticism.

The historical model of the stage 1890

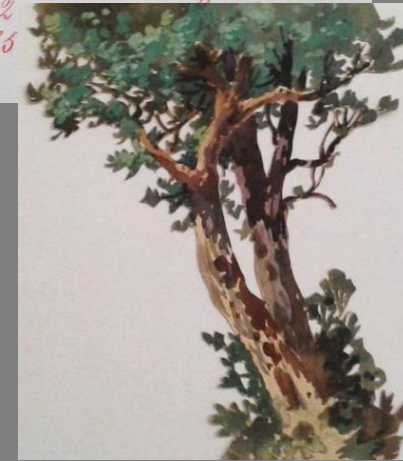
Historical album with snapshots of the decors and mise-en-scene from the archive of St. Petersburg Theatre library

The portraits of the actors in the life

Sketches of typical set for park episodes 1890-es (St. Petersburg Theatre museum)

Modules for typical park set

Modules for typical park set

The designer creates the moduls of the decoration according the the historical prototype .

The sketches of the set moduls and figures of the heroes

DESIGNER CREATES IMAGES OF THE HEROES
IN DIFFERENT POSITIONS

ACCORDING TO PORTRAITS OF THE ACTORS IN LIFE
& TO DESCRIPTIONS OF THE COSTUMES

ARKADINA

Antonina Duzhikova

NINA

Vera Komissarzhevskaya

TREPLEV

Roman Apollonsky

SORIN

Vladimir Davidov

POLINA

Antonina Abarinova

MASHA

Maria Chytau

MEDVEDENKO

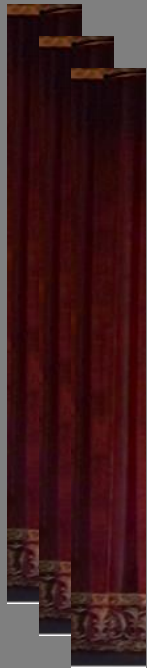
Alexey Panchin

The house curtain of the theatre

The elements of the act curtain

3D model of the stage

THE POSTER OF THE PERFORMANCE

ВЪ АЛЕКСАНДРИНСКОМЪ ТЕАТРѢ.
Въ Четвергъ, 17-го Октября,
БЕНЕФИСЪ Г-жи ЛЕВКЪЕВОЙ
(За 25-лѣтнюю службу).
Артистами Императорскихъ театровъ представлено будетъ:
Въ 1-й разѣ:
ЧАЙКА
Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Антона Чехова.
ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:
Ирина Николаевна Аркадина, по мужу
Трелева, актриса. Г-жа Дюжикова 1-я.
Константинъ Гавриловичъ Трелевъ,
ея сынъ Г-нъ Аполлонскій.
Петръ Николаевичъ Соринъ, ея братъ. Г-нъ Давыдовъ.
Нина Михайловна Зарѣчная, дочь бо-
гатаго помѣщика Г-жа Коммисаржевская.
Илья Афанасьевичъ Шамраевъ, поруч-
икъ въ отставкѣ, управляющій у
Сорина. Г-нъ Варламовъ.
Полина Андреевна, ея жена. Г-жа Абарина.
Маша, дочь. Г-жа Читау.
Ворисъ Алексѣевичъ Тригоринъ, бел-
летристъ Г-нъ Сазоновъ.
Евгеній Сергѣевичъ Доринъ, врачъ Г-нъ Писаревъ.
Семень Семеновичъ Медвѣдокко, учи-
тель Г-нъ Панчинъ 1-й.
Яковъ, работникъ. Г-нъ Лонтовъ.
Поварь. Г-нъ Троепольскій.
Горничная Г-жа Нальханова.
Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Сорина. Между третьимъ
и четвертымъ дѣйствіями проходитъ два года.

The image shows the interior of a grand theater. The stage is framed by heavy, dark red curtains with gold fringe. Above the stage, a large, ornate gold eagle sculpture is mounted on the wall. The stage itself is decorated with a green and gold patterned border and a central mural depicting a woman in a blue dress. The theater's architecture is highly decorative, with gold leaf accents, red and white patterned panels, and ornate carvings. The audience seating is visible on the sides, featuring red and white decorative elements.

PREMIERE OF "THE SEAGULL"

*
Alexandrinsky theatre. 17, October. 1896

THE RECONSTRUCTION OF THE FIRST ACT

*
The screenshots with titles

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?
Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.
Медведенко. Это в теории... Вот тут и вертись.

Маша. (оглядываясь на эстраду). Скоро начнется спектакль.
Медведенко. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича.

Сорин. (опираясь на трость). Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не привыкну...
Треплев. Правда, тебе нужно жить в городе...

Нина. (взволнованно). Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Треплев. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех.

Шамраев. Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семеныч?
Аркадина. Вы всё спрашиваете про каких-то допотопных.

Треплев. О, вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!

Нина. А до тех пор ужас, ужас...

Треплев. (вспылив, громко). Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

Нина. (выходя из-за эстрады.) Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти.
Аркадина. Bravo! bravo! Мы любовались

The background of the image shows a theater stage with a large, closed red curtain. The stage is framed by ornate, classical architectural elements, including columns and arches. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the curtain and the details of the architecture.

Первое представление комедии А.П. Чехова «Чайка»
в Александрийском театре
17 октября 1896 года
Реконструкция спектакля

III АКТ

Яков. Удочки тоже прикажете уложить?
Тригорин. Да, они мне еще понадобятся.

Тригорин. (Аркадиной.) Тут в доме есть мои книжки?
Аркадина. У брата в кабинете, в угловом шкапу.

Аркадина. До свиданья, мои дорогие...

Нина. Еще одну минуту...
Тригорин. О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся!

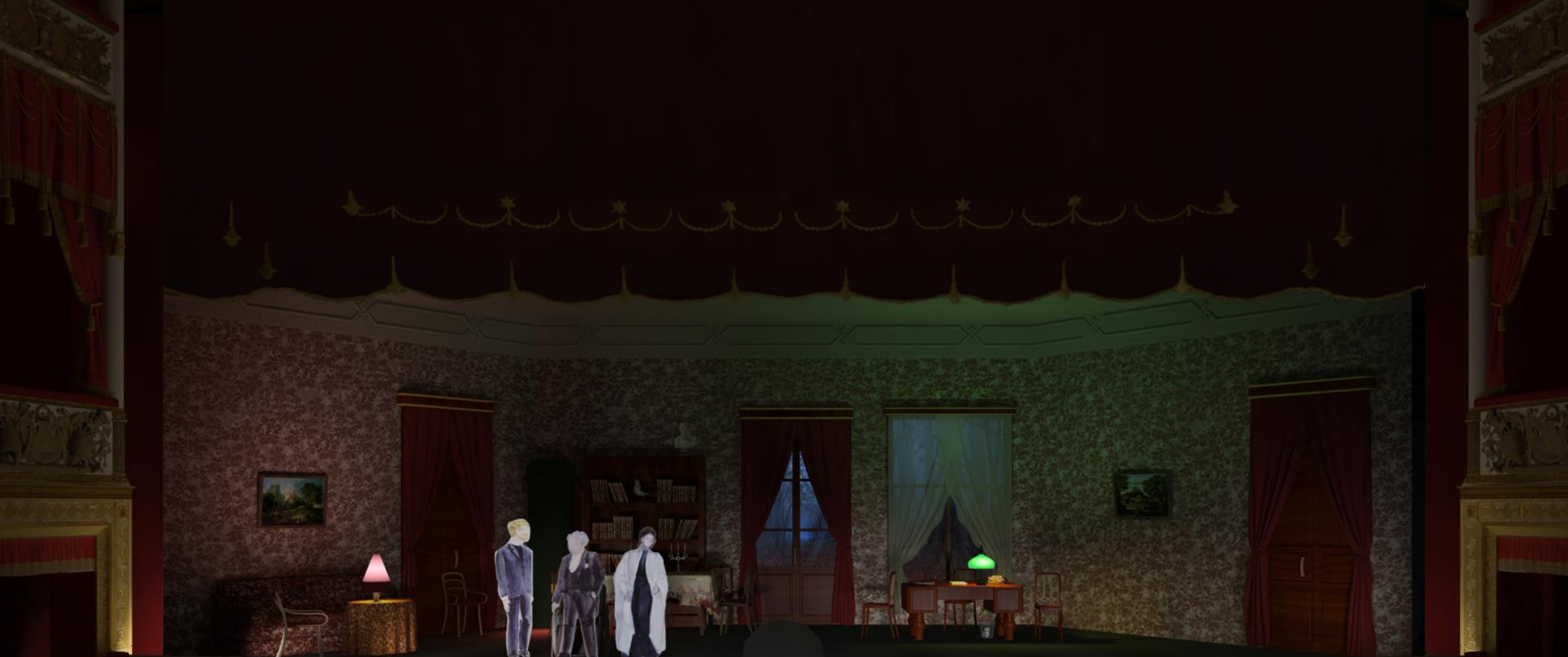
Тригорин. Дорогая моя...

Нина. Все жизни, свершив свой круг, угасли...

Треплев. Не нужно говорить маме, что она была здесь.

Дорн. Так и есть. Лопнула склянка с эфиром.

«ЧАЙКА»

1896

<http://seagull.ifmo.ru/>

MASKARAD

1917

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
(Имя: АЛЕКСАНДРИКАС)

ГАСТРОЛИ В МОСКВЕ
В ЗЕРКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ЭРМИТАЖА
Короветный ряд, 2.

25
МАЯ

26
МАЯ

27
МАЯ

28
МАЯ

29
МАЯ

30
МАЯ

ШЕСТЬ СПЕКТАКЛЕЙ

МАСКАРАД

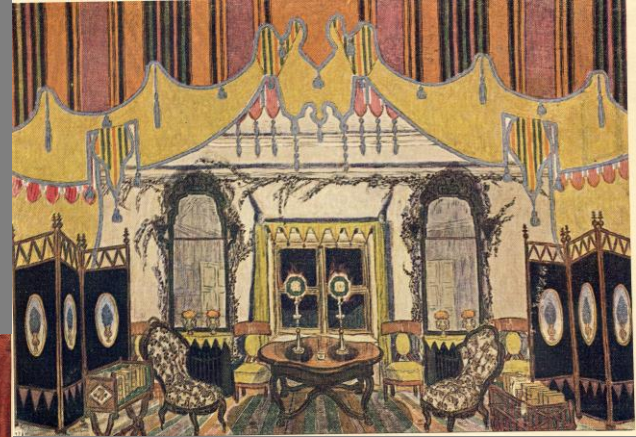
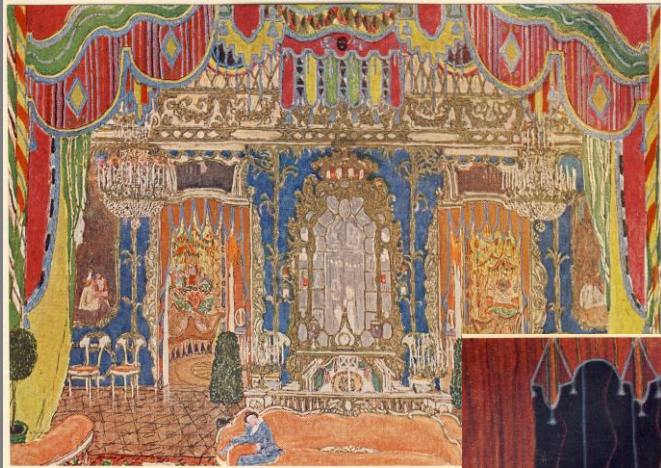
Драматург: М. Ю. ПЕРМОНТОВА. Постановка (Оформление): Заслуженный Артист В. Э. Мейерсоньядк.
Вспомогательные постановщики: А. Я. Голубовская. Музыка: Народный Артист А. К. Глазунова. Художник, костюмы, грим и декорации: Заслуженный художник А. Д. Гованова.
Помощники режиссера: Заслуженный артист А. Я. Голубовская, помощники грим-мастера С. А. Есолова.

Участники: Заслуженный Артист **Ю. М. ЮРЬЕВ,**

Н. А. Баженова, С. Э. Вавель, М. Ф. Воронина, Е. О. Гидони, Н. М. Железнова, Е. М. Капустина, Е. И. Тиме, П. И. Андриевский, К. Н. Адашевский, И. П. Бомбчинский, В. А. Гарлин, Г. Ю. Грюнберг, Ф. В. Горохов, И. С. Зонне, В. К. Киселев, Я. О. Малютин, Е. Н. Николаев, Г. Н. Осипенко, С. А. Соколов, Е. П. Студенцов, Г. И. Соловьев, В. Ф. Тернер, А. А. Усачев, артисты и ученики Студии Ленинградского Гос. Академического Театра Драмы.
(В 5-4 картине) *Valse Galante* М. К. Глинки, *Réverie Melancholique* (4 картины) и аккомпанемент в романсе *Ночь* исп. М. П. Светанников. Романс *Ночь* исп. арт. Людмила Шаляпина. Опера *Эллер*.
Сопровождающая оркестр музыка Народного Артиста А. К. Глазунова исполняется оркестром под управлением дирижера Л. А. Половникина.

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ в 8 ч. вечера.
Во время действия вала и притягивать так не допускается.

БИКЕТЫ НА ВСЕ СПЕКТАКЛИ ПРОДАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО
в кассе Зеркального театра ЭРМИТАЖА (Короветный ряд, 2) с 8 ч. утра до 8 ч. вечера.
Возвращение билетов в театр, их вывоз и вынос из зала не разрешены.

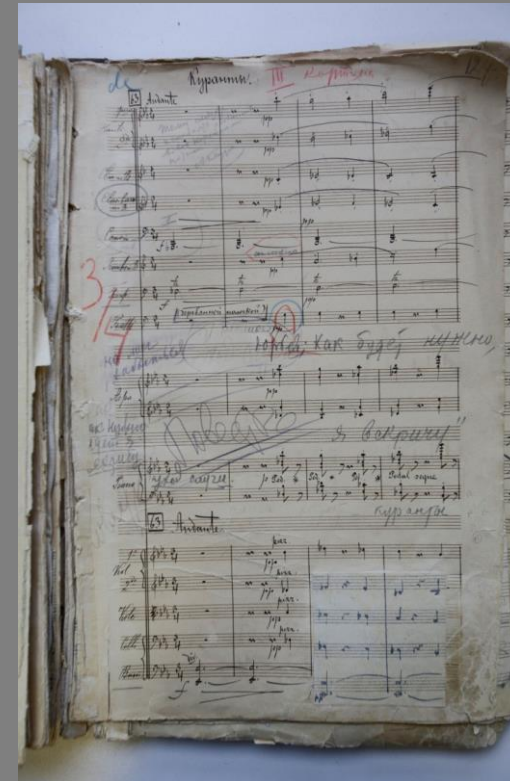
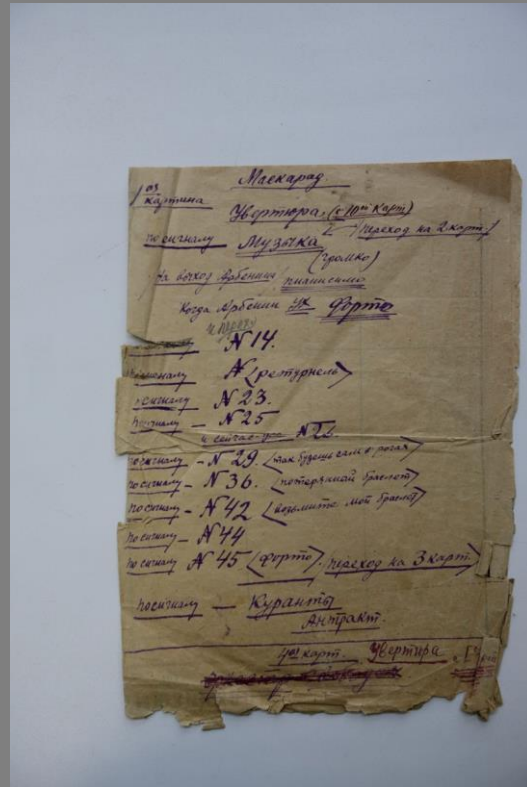
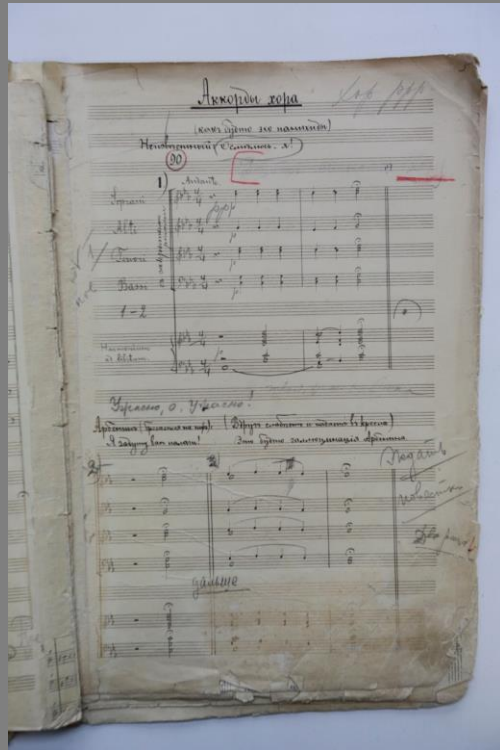

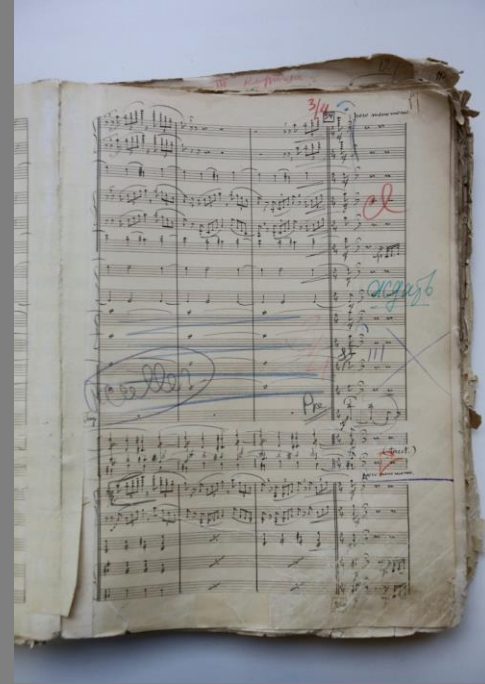

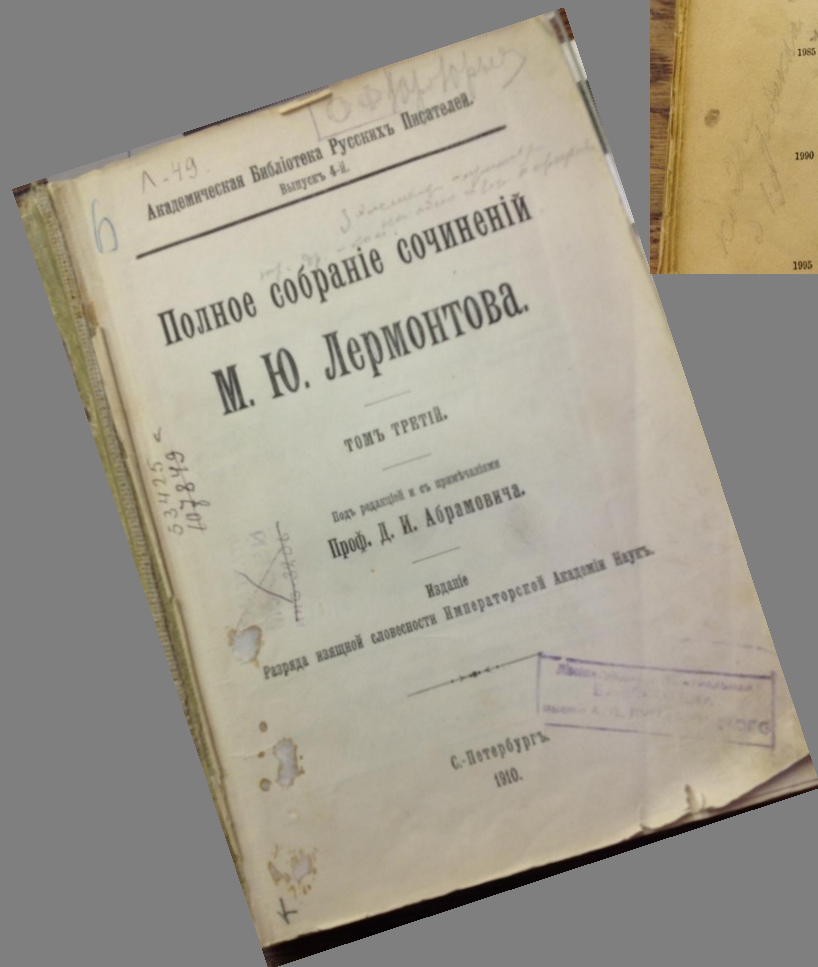

Музыкальное издательство Г. С. СКОБИНИНА
РУССКАЯ ДРАМА.
Сопрано
Альто
Тенор

» МАСКАРАД »
музыка
А. К. ГЛАЗУНОВА.
ПАРТИТУРА

1870 По слову первому будь душою радъ отать!
Мнѣ извинить? мнѣ, и такъ скоро!...
Нина. О! если бы вину свою сама
И знала, то...
Аргентинъ. Молчи, нѣ и соуду съ ума!
1875 Когда же эти муки перестануть?
Нина. Браслетъ мой киньшь нашеть, потому
Какимъ-нибудь клеветникомъ
Ты былъ обмануть.
Аргентинъ. Такъ, я былъ обмануть!
1880 Довольно! А ошибся... возмечталъ,
Что и могу быть счастливымъ... думать снова
Любить и вѣровать... но чась судьбы насталь, —
И все прошло, какъ бредъ больнова.
Быть можетъ, и въ успѣхъ небесныхъ мечтм
1885 Осуществить, предавшись надеждѣ,
И въ сердцѣ бы оминить все, что нѣло въ немъ прежде,
Ты не хотѣла, ты!...
Плачь! плачь! Но что такое, Нина,
Что слезы женскія? — вода.
1890 Я же плакаль — я, мужчина!
Отъ злобы, ревности, мученья и стыда
Я плакаль, — да!
А ты не знаешь, что такое значить,
Когда мужчина плачетъ?
1895 О! въ этотъ мигъ къ нему не подходи:

Маскарадъ
Возможно-ли? неужели прозаль,
1890 По слову первому будь душою радъ отать!
Нина. Мнѣ извинить? мнѣ, и такъ скоро!...
Я знала, то...
Аргентинъ. Молчи, нѣ и соуду съ ума!
1895 Когда же эти муки перестануть?
Нина. Браслетъ мой киньшь нашеть, потому
Какимъ-нибудь клеветникомъ
Ты былъ обмануть.
Аргентинъ. Такъ, я былъ обмануть!
1898 Довольно! А ошибся... возмечталъ,
Что и могу быть счастливымъ... думать снова
Любить и вѣровать... но чась судьбы насталь, —
И все прошло, какъ бредъ больнова.
Быть можетъ, и въ успѣхъ небесныхъ мечтм
1900 Осуществить, предавшись надеждѣ,
И въ сердцѣ бы оминить все, что нѣло въ немъ прежде,
Ты не хотѣла, ты!...
Что слезы женскія? — вода.
1905 Я же плакаль — я, мужчина!
Отъ злобы, ревности, мученья и стыда
Я плакаль, — да!
А ты не знаешь, что такое значить,
Когда мужчина плачетъ?
1910 О! въ этотъ мигъ къ нему не подходи:
Нина (въ саслахъ упадаль на колѣна и подымаетъ руки къ небу).
Творецъ Небесный, пощадь!
Не слышитъ огъ, но Ты все слышишь, Ты все знаешь
И Ты меня, Всесильный, оправдаешь!...
Аргентинъ. Остановись! хоть перель Нинѣ не лги.
Нина. Нѣтъ, я не лгу, я не нарушу
Его святыни ложною мольбой.
— 272 —

В. Мейерхоф.

МОНТИРОВКА.
(Mise en scène).

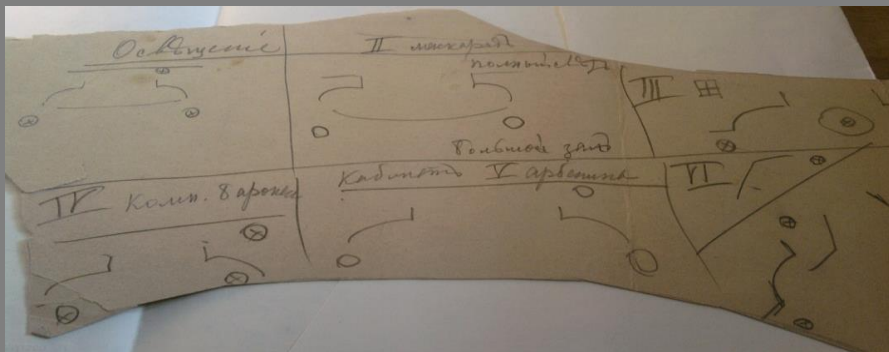
Маскарад,
драма М. Ю. Лезинина
в 3-х действиях, соч.
режиссера К. М. Муромца
и
художника А. С. Савицкого

Напечатано в Петрограде в
Товариществе "Культурное искусство"
в 1911 г.

Время действия (Време): 30 лет.

Место действия (Место): Петербург.

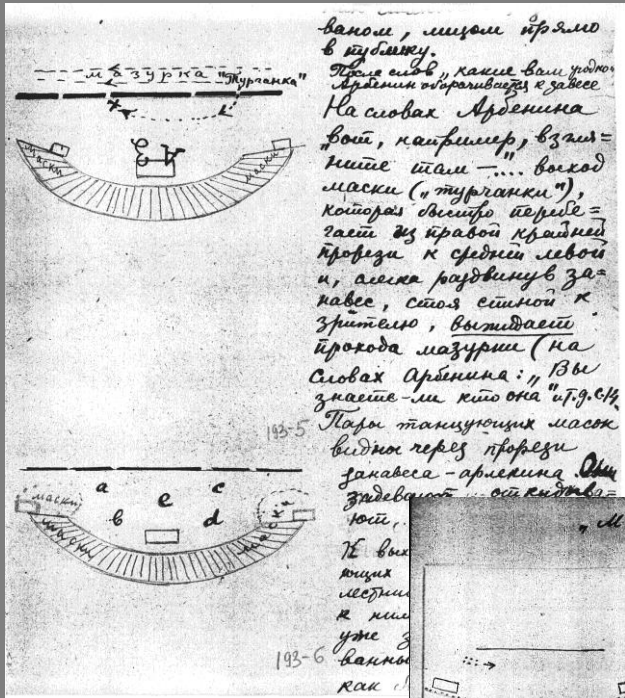
Время года (Сезон): зима.

Нотации:

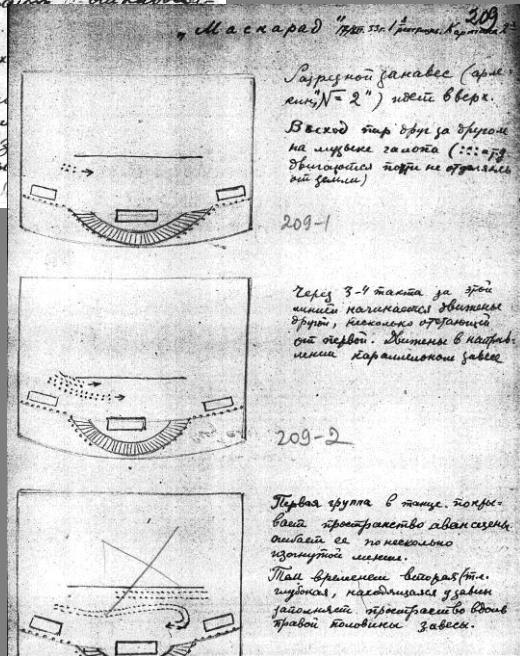
- Секция I
- Секция II
- Секция III
- Секция IV
- Секция V
- Секция VI

Секция I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

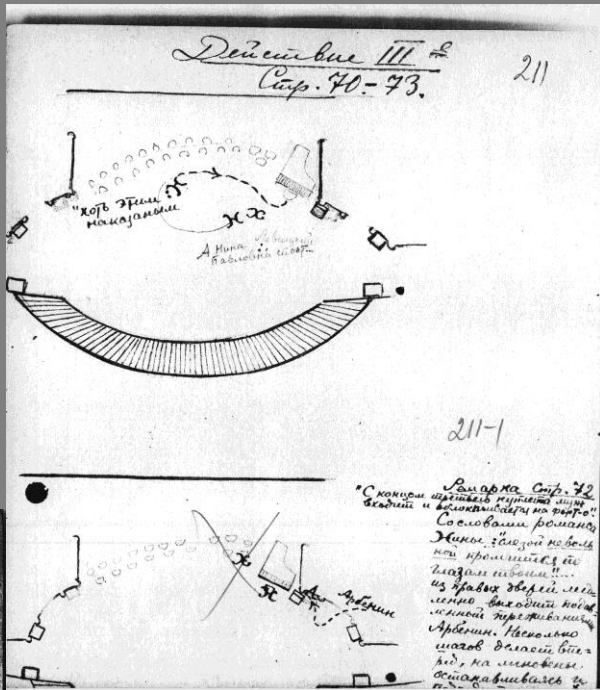

ваном, лицом прямо
в публицу.
Прое сидит, каким вам угодно
Арбенин поворачивает к завесе
На словах Арбенина
Вой, катилась, взай =
кайе итам выход
маски ("турганки"),
которая сверху перебе =
гает из правой крайней
прорези к средине левой
и, слегка раздвинув за =
кавеса, ставя ступню к
зрителю, вытискает
прохода лазурин (на
словах Арбенина: "Вы
знаете-ли кто она "т.д.с.н.
Пари танцующих масок
видна через прорези
завесы - арбенина
зидевают ... ой кагда =
ной,
Те вы
мичи
следит
к ми
уже
ваном
как

193-5
193-6

Маскарад "Три ...
Разрезной завеса (арме
лич N=2") идет вверх.
Всклад баша беру за прорези
на мучные галочки (т.д.с.н.
двигаются пофы не отдалась
от завесы)
209-1
Через 3-4 такта за этой
минуты накатывается движущая
фурка, каконько отдаленной
от первой. Двигается в настред,
мимо карашинного завеса
209-2
Первая группа в танце покру =
вая пространствво саван саван
опылай ея то несколько
изогнутой линии.
Пол Арбенина выгораб (т.д.
мучная, находитывается у завесы
завесной, отдаленностью восте
правой колонны завеса.

Действие III
Сур. 70-73. 211
"Хоть фронт ..."
А Нина ...
211-1
"Сколько ..."
Видно ...
Словами ...
Нина: ...
из правой ...
Арбенин. Несколько
шагов ...
ид, на ...
останавливается ...

Далеко влево (на словах
 последние); Вой на линии
архимед; Ой кин
 архимеднее по форме
 аркеина, замкнув а туда
 шаг же нико не назад,
 Звезда возвращается обратно
пешки обратятся на голу
Архимед: " Ты Князь
не находи еще на при-
казании?" Звезда а
Архимед сходится у
средней части занавеса.
 Со словами Архимед:
 "Ваша новая... путь
он надо в своей " она
отходит на просцени-
ум. Звезда садится
на слова: "... Да масса
гиточ нет: молчи
таинственная!... Архи-
мед становится за де-
ваном, мизан прямой
в глубину.
 После слова, какая ваш убав
Архимед протривает с забес
 На словах Архимед
Вой, на примир, в защ-
мите та... ва кад

Действие I^е, сцена 2^я 193

Сц. 13-14
 Маскарад
 Виктор и Маша, Артемий, Анисим и Звезда
 (Маша проводит Звезду и выходит на сцену. Новое (?) канато).

ручной самовыводной

Нагласно, ашу выходу роульетты

3

3

3

На словах Артемия "и я им всем пужай" из крайней правой и профези канавки выходит Звезда. Установившись на мимовенно озиралась, но не замечая Артемия, аду дальше влево (на словах последнего: "вой ныншней поколенье.") Выходит в

ваном, лицом прямо
в рубишку.

Правое слово, как и все, устроено
Арбенин превращает в записку

На словах Арбенина
Фонь, мафринер, взрыв-
ный или там... выход
маски («турчанки»),
которая висит перед
залом из правой крайней
профезы к средней левой
и, слегка раздвинув за-
кавесе, сама сбитой к
зрителю, выдвигает
прохода мажурки (на
словах Арбенина: «Вы
знаете ли кто она?» и т. д.)

Пара танцующих масок
видны через профезы
занавеса - арбенина. Они
задевают, откидывая
юбки, полотно занавеса.

И выводу 10 масок танцу-
ющих мажурки, трюки,
исступительные и прилежные
к ним, часть авантюристы
уже затоплены масками
важными в Польше
как бы обаятельной.

193-6

Conclusion:

The experience of this work makes clear the possibilities of multimedia reconstruction of theatre texts of the past productions that is helpful for research in the field of theatre history and directing art.

On the base of documentary complex it opens the way to make the analysis of the visual image of the performance in it's dynamics, to understand the nature and approach to creating the mise-en-scene and set design.

In general it gives the opportunity to make the analysis of the director's score.