

Елена РОДИОНОВА

■ Музыкант-виртуоз Петр Дранга с помощью ИИ дописал и поставил неоконченную оперу Чайковского. «СВ» побывало на закрытой премьере в Мариинском театре.

НА РУСИ СТОЛЬКО КРАСОТЫ

Интрига нешуточная: искусственный интеллект уже и до классики добрался! Как будет выглядеть первый в мире спектакль, заверченный с его помощью?

Холл Новой сцены Мариинского театра украшен причудливой композицией из растений и коряг - намеков на лесную чащу и волшебство. Зрители рассаживаются под пока разрозненную настройку оркестра.

Но вот maestro Валерий Гергиев взмахнул дирижерской палочкой...

Началось.

Посередине сцены - гигантская, в десять метров высотой, голова. По ней скользят таинственные огоньки, а внутри на нескольких «этажах» происходит что-то загадочное. Обрамляет сцену текучая видеопроекция, к которой тоже приложил руку ИИ - то лесная чаща, то бездонное озеро. Красиво.

Звучит «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь» - это первые шесть минут музыки, которые успел написать Петр Чайковский. А его тезка Петр Дранга спустя 155 лет завершил работу. Постановка получилась символически на один час 55 минут. Вслушиваемся: где заканчивается Чайковский, а где начинается Дранга и ИИ? Не различить, все в одном стиле.

- История такая, - рассказывает Петр Дранга. - Чайковский писал музыку, а его друг, ботаник Сергей Рачинский, либретто. Но потом работа над оперой прекратилась. Чайковский в письме брату Модесту объяснил: от работы над оперой его отговорили друзья. Балакирев сказал, что опера получится несценичной. А со мной как раз наоборот - меня друзья подвигли на это. Я посчитал «Мандрагору» очень сценичной из-за обрядов, которые существуют на Руси издревле, «Мандрагора» напрямую связана с ними. У нас в культуре было столько красоты! Все происходит в ночь на Ивана Купалу, когда из вод, из лесов выходит много нечисти из потустороннего мира. И если это положить в основу сюжета, все превращается в красивую, яркую сказку.

В исходном либретто прописаны три героя, а в этой постановке задействованы 170 человек. Но полный сюжет «Мандрагоры» Рачинский описал в письме к брату композитора,

МАНДРАНГОРА

Только Петр Юрьевич знает, где заканчивается Петр Ильич и начинается ИИ. Но глядя на костюмы, не хочется искать границы.

Пресс-служба Сбер

это помогло придерживаться замысла классика. И да, постановка строится на славянских народных мотивах, как и задумано Чайковским.

Вот появляется старец Мефодий и велит жителям чтить семейные ценности и уважать традиции предков. Девушки мечтают о том, как будут бросать венки в воду, чтобы приснился суженый, и прыгать через костры. Видеокостюмы красиво вспыхивают по периметру.

Все сюжетные ходы, героев, музыку, танцы, костюмы, сценографию, мэппинг, 3D-графику помог создать ИИ.

- В последнее время новейшие технологии выступают на сценах мировых театров, в том числе и в России, - говорит дирижер Валерий Гергиев, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров. - А в мире оперы и балета использовать новые технологии, не разрывая естественную связь с творческим произведением,

на которое это накладывается, - самое сложное. Мы надеемся, что наш смелый шаг будет воспринят с интересом.

«ДУША - У ЧЕЛОВЕКА»

Смотрим дальше. Все веселятся, и только главному герою Велесу не радостно. Как раз к празднику он вернулся с соратниками-поморами из похода и мечтает жениться на Младе, но любимая его упорно отвергает и явно что-то скрывает.

Млада объясняет своей матери Росане, почему не хочет замуж за Велеса: ей предсказали, что ее счастье принесет кому-то беду, она такого не желает.

Партию Млады исполняет солистка Мариинского театра Юлия Сулейманова, Росаны - Мария Баракова, солистка Ла Скала и Метрополитен-оперы. Звучат обе идеально.

На роль Велеса пригласили знаменитого солиста Большого театра.

- Участие ИИ в таком проекте - это невероятные ощущения, - рассказал перед выходом на сцену Василий Ладюк. - За всю свою карьеру, с моим немаленьким опытом, я такое вижу впервые. Прежде всего это огромный вызов. Потому что ИИ хоть и находится сейчас в состоянии зародыша, но кем вырастет? Сегодняшний спектакль поможет разрешить интересные вопросы.

- Не бойтесь, что в следующий раз ИИ споем за вас лучше, чем вы?

На острый вопрос от «СВ» прославленный баритон ответил достойно:

- Если бы я боялся, я бы за это не брался. Потому что ИИ может все что угодно, но душа-то у человека! Сердце у человека. И не ИИ с вами сейчас разговаривает.

Василий оживил роль своим человеческим талантом и темпераментом, убедительно передал всю гамму чувств своего героя.

- Классический сюжет: любовный треугольник, - пояснил артист. - Только обычно двое мужчин и одна женщина, а у нас две женщины и один мужчина. Кончается все большой трагедией, хотя любовь вечна.

Немного пропойлерим: из озера вышел утопленник и подсказал Ве-

КРЕАТИВНОСТЬ ВРЕМЯ ТВОРИТЬ

■ Совместное творчество большого количества людей.

Петр Дранга объясняет: одному справиться было невозможно.

- «Мандрагора» - совместное творчество большого количества людей: нашего замечательного музыканта, композитора Петра Дранга, гениального maestro Валерия Гергиева и, конечно, артистов Мариинского театра, - объясняет Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка. - И все это вместе с искусственным интеллектом, что экономит огромное количество времени.

Представьте себе, сколько времени занимает раскладка партитуры на большой симфонический оркестр. Это не самая любимая работа композиторов, ведь она отнимает у них годы жизни. А благодаря искусственному интеллекту человек может сосредоточиться на креативности.

Над «Мандрагорой» работали специалисты Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга. Либретто писали с помощью GigaChat, программа SymFormer доработала музыку, а Kandinsky создал визуальный ряд и сценографию.

На работу ушел год.

- Искусственного интеллекта не надо бояться, - добавляет Дранга. - Чем быстрее мы поймем, что современные технологии нам помогают, а не являются нашими конкурентами и врагами, тем больше полезных дел для нашего мира мы сделаем.

Петр признался, что влюблен в музыку Чайковского, но задачи написать музыку в его стиле не было. Мы послушали и решили: все равно похоже, но это же к лучшему! Опера и опера, придаться не к чему. Так что смело можете идти на «Мандрагору». Премьера прошла в рамках фестиваля «Звезды белых ночей», в репертуаре Мариинского театра она вновь пройдет 3 и 4 октября.

лесу, что ему надо найти ночью в чаще волшебный корень мандрагоры, который, по преданию, похож на человека. Растение и поможет приворожить любимую. Лешие, ведьмы и прочая лесная нечисть чинили герою препятствия, но он справился. А вот Мандрагора (солистка Большого театра Алина Черташ) оказалась не так проста. Она заколдована, и ее последний шанс вновь стать человеком - настоящая любовь. И вот Мандрагора влюбилась в Велеса, превратилась в прекрасную девушку, но встала перед выбором: обрести человеческое счастье, отняв любимого у Млады, или спасти душу, отдав его другой. Наутро и Млада узнала, что у нее есть серьезная конкурентка. Вот такой треугольник.

Так что Петр Дранга добавил в «Мандрагору» психологии.

- Эта опера должна помянуть не только наших героев, но и всех вокруг, кто ее посмотрит, - говорит музыкант. - Люди всегда идут на определенные поступки во имя чего-то, духовно растут. Опера - об этом. А гигантская голова - это метафора того, что все происходит в нашем сознании. Это олицетворение самой Мандрагоры.

Хитро придумано!

УПРАВЛЯЮТ ХУЛИГАНЫ

■ Сделали то, что не успел Петр Ильич.

- Почему именно эта опера? - такой вопрос «СВ» задало Петру Дранге. - Потому что это очень фантазмагорично, - улыбается постановщик. - Это мистическая опера, я люблю такие сюжеты. Как и первый мой спектакль, «Фрида», этот про фантастический мир. Я очень люблю фэнтези, сказки.

- Как думаете, самому Чайковскому бы понравилось?

- Я очень на это надеюсь, - улыбается композитор. - Я сходил в Лавру, посидел там, подумал... Чайковский обратился к этому сюжету, хотел дописать, но не успел. Надеюсь, что мы поддержали его творчество. А критики я никогда не боюсь. Хулиганы управляют процессом!

ФЭНТЕЗИ