

**На перекрестке идеализма. Интерпретация творчества
Марка Шагала в сезонной коллекции весна-лето 2015
модного дома Valentino**

Сысоев Сергей Викторович

Кандидат искусствоведения, доцент,
Московский художественно-промышленный институт,
115432, Российская Федерация, Москва, ул. Народного Ополчения, 38;
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
117997, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33/1;
e-mail: sysoev@mail.ru

Несмашная Екатерина Анатольевна

Студент 2 курса магистратуры,
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
117997, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33/1;
e-mail: analitikarodis@yandex.ru

Аннотация

Исследование наводит фокус на коллекцию модного дома Valentino сезона весна-лето 2015. Вдохновляясь нарративом Марка Шагала, дизайнерский дуэт Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли обращается к эстетическим концепциям, объединяющим коллекции модного дома и творчество художника, который стал частью глобальной художественной культуры благодаря уникальности своего визуального языка, транслирующего безграничный идеализм и нежность. Проводя исторические параллели с началом XX века, модный дом Valentino цитирует национальный белорусский костюм, напоминая, что у истоков авангардного искусства стояли художники, чьи имена связаны с Белорусской Народной Республикой. Исследовательский ракурс открывает неожиданные точки соприкосновения, сближающие художественный почерк Марка Шагала с эстетикой модного дома Valentino: ювелирную палитру чистых насыщенных оттенков, концепцию полета и композиционные решения, глубокий историзм и символизм иконографии. Этот диалог вне времени и географии будто создает ирреальное пространство, возвышающее дух и устремляющее мысли к горнему.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоев С.В., Несмашная Е.А. На перекрестке идеализма. Интерпретация творчества Марка Шагала в сезонной коллекции весна-лето 2015 модного дома Valentino // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 12А. С. 135-158. DOI: 10.34670/AR.2025.98.36.014

Ключевые слова

Шагал, Валентино Гаравани, красный, синий, полет, орнамент, Джотто, дизайн костюма, искусство моды, художественное наследие.

Введение

Художественный почерк модного дома Valentino, созданный в 2015 году, с самого своего начала выстроен на пристрастии к историческим параллелям и различным видам и направлениям искусства.

Так, знаковой и ярко иллюстрирующей этот феномен стала коллекция сезона весна-лето 2015, созданная дизайнерским дуэтом Марии Грации Кьюри и Пьера Паоло Пиччоли.

Вдохновляясь белорусским духом творчества Марка Шагала, дизайнеры интерпретируют близкие модному дому колористические решения, иконографию полета и этносимволизм контекста, наполнившего мир великого художника XX века идеализмом и безграничной нежностью.

Один из самых известных художников XX века Марк Шагал – терминология для стилистических решений которого до сих пор остается предметом дискурса искусствоведов – стал частью глобальной художественной культуры благодаря уникальности его визуального языка, выстроенного на палитре чистых цветов (Чистые цвета – это красный, синий, желтый и зеленый), изображении характерных для иудаизма сцен Пятикнижия, местечковых сценах родного Витебска, наполненного зооморфными существами и музыкальными инструментами, а так же символизме парящих фигур.

Так, важной гранью, объединяющей эстетические концепции Марка Шагала и модного дома Valentino, стала «ювелирная» палитра художника, богатство чистых насыщенных оттенков которой специалисты часто ассоциируют с музыкальной наполненностью его картин.

Приоритетным аспектом, сближающим творчество Шагала с эстетикой модного дома Valentino – оттенки красного колорита, ставшие частью творческой биографии обоих.

Основная часть

Для Шагала красный – это цвет огненного дыма, ставший фоном его появления на свет: свой первый вздох художник сделал на окраине охваченного пожаром Витебска. Вот почему «рожденный в огне» (Рис. 1) Марк Шагал, сделал пламенно-красные оттенки – живительной силой своего творчества. Горячая палитра красного для Шагала – это не просто инструмент реалистичного изображения (Рис. 2), но способ выражения внутреннего состояния художника, чувственность которого всегда находится в точке кипения (Рис. 3).

Для модного дома Valentino красный – это исторические корни и фундамент эстетики, страсть и бесконечная вариативность решений. Именно со страстью к красному цвету началось формирование художественного почерка основателя дома Валентино Гаравани: в период его обучения в легендарной школе моды École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne в конце 1940-х годов он впервые посетил оперу «Кармен» в Барселоне. «Очарованный, я увидел в одной из лож женщину с седыми волосами, очень красивую, одетую в красный бархат... Я сказал себе, что если я когда-нибудь стану дизайнером, я обязательно буду использовать много красного» [Suger, 1946].

**Рисунок 1 – Марк Шагал. «Горящий дом». 1913 г. Холст, масло.
107x120.6 см. Фото: архив сайта Артхив artchive.ru**

**Рисунок 2 – Марк Шагал. «Часы на пылающем небе». 1947 г. Холст,
масло. 69.7x30.5 см. Фото: архив сайта АРТ Беларусь artbelarus.by**

**Рисунок 3 – Марк Шагал. «Свадьба». 1915 г. Холст, масло.
100x119 см. Фото: архив сайта Артхив artchive.ru**

Сцена, синтезирующая элегантность, драму и страсть, воплотилась в несущую конструкцию эстетики модного дома. Ставший фирменным оттенок Valentino Red без слов акцентировал природу женственности: «Все костюмы на сцене были красными. Все женщины в ложах были одеты в основном в красное. Сидения и портьеры были красными. И я понял, что после черного и белого нет более прекрасного цвета» [*The history of Valentino Red dresses, 2023*]- говорил Валентино.

Рисунок 4 – Платье La Fiesta от Valentino, 1959. Фото: архив блога Stiletto stiletto. blog

Рисунок 5 – 40 красных платьев Valentino в честь 40-летия бренда, 1999. Фото: архив блога Stiletto stiletto. blog

Рисунок 6 – VALENTINO Ready-to-wear Fall Winter 2014, Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 7 – Страница книги Valentino Rosso, 2022.
Фото: Архив журнала L'OFFICEL BALTIC l'offiselbaltic.com

Так же, как и для Шагала - с самой первой секунды рождения, для модного дома Valentino - с самой первой коллекции (Рис. 4) - красный цвет становится метафорой биения его пульса и краской его души. Пронизывающий все коллекции Valentino красный снова и снова становится выразительной краской. Квинтэссенцией красного монохрома становится коллекция «Valentino. Red Show», продемонстрированная в 1999 году в Риме в честь сорокалетия модного дома (Рис. 5): состоящая из сорока платьев, фирменного оттенка Valentino Red, коллекция представляла его в шелке, кружеве, шифоне и бархате и др.

Красный цвет — это его сердце модного дома, о чем метафорично повествует финальный выход модели сезона осень-зима 2014 (Рис. 6). Как Шагал показывает безграничную вариативность оттенков и смыслов, модный дом Valentino показывает безграничную вариативность фактур и значений красного: антология использования оттенка Valentino Red представлена на страницах легендарного издания «Valentino Rosso» (Рис. 7), увидевшего свет в октябре 2022 года: 550 архивных образов стали энциклопедией базового оттенка модного дома Valentino.

Вот почему коллекция Valentino сезона весна-лето 2015 года будто материализует субстанцию красного с картин Шагала: синтезируясь с энергией художника, дизайнеры передают температуру «Горящего дома» (Рис. 1), времени пылающего неба (Рис. 2) и т.д. мерцанием бархата (Рис. 8), легким трепетом шифона (Рис. 10), рельефами венецианского гипюра «Бурано» (Рис. 12), переливами шелка и объемом аппликации из сухой шерсти, изображающей солнце цвета с самой длиной цветовой волной (Рис. 13).

Рисунок 8 – VALENTINO SS 2015г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOGUE RUNWAY vogue.com

Рисунок 9 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOGUE RUNWAY vogue.com

Рисунок 10 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.

Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 11 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.

Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 12 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.

Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 13 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Как и современники Шагала, дизайнеры модного дома видят в нем поэта цвета: сюрреалисты воспринимали палитру Шагала как «язык грез», сна и подсознания, Гийом Аполлинер отмечал «поэтический свет», сказочность и музыкальность его красок.

Таким образом, «краской» Шагала можно считать энергию полёта, заложенную в концепцию его сюжетов и иконографию образов. Состояние любви и свободы, от которого можно парить над землей, свозит сквозь каждое произведение художника – картину, гравюру, плафон оперы, витраж или гобелен.

Сформированный вопреки тенденции плакатно-авангардистской манеры, художественный почерк Шагала немыслим без парения влюбленных фигур, ирреальная природа полета которых нарушает все мыслимые законы физики и гравитации, как на картине «Над городом» (Рис. 23). Приглашая освободиться от рутины и ограничений, Шагал – мастер художественных средств – изображает своих нежных героев в состоянии невесомости и счастья от парения над суетой родного города.

Этот знаковый прием вознесения над всем земным выстроен на фрагментарной раздробленности композиции его картин, будто изображающей пространства из разных миров. Путь восхождения от дольного к горнему заимствован им из устремленной вверх готической архитектуры, теория которой была обоснована Аббатом Сугерием: устремление человека к горнему, становится возможным только в опыте отрыва от земной реальности. Вот почему, изображая гуляющих влюбленных на картине «Прогулка» (Рис. 15), Шагал располагает своего героя на пространстве дольного мира, деформированном остротой зеленых крыш. А его возлюбленная, умеющая летать жена и муз порываеться оторвать его. Удивительно, что изображая ее, Шагал концентрируется на абсолютно приземлённых элементах ее женственности – платьях и туфельках. Этот трогательный прием, только усиливает ощущения полёта их чувственной любви – абсолютно земной и реальной.

Свет – основа поэтики Марка Шагала. Главенствующий над тьмой, разделяющий хаос и порядок, небо и землю, свет становится метафорой возвышающего пространства, как и преломляющий материальное в духовное свет в витражах готической архитектуры, согласно

теории Аббата Суттерия: «...я могу быть вознесен от этого низшего мира к высшему - путем аналогии» [The history of Valentino Red dresses, 2023].

Шагал использует свет как метафору устремления к горнему в gobelenе «Сотворение мира» (Рис. 16): к библейскому свету, как к основе бытия, устремлены любимые художником парящие зооморфные фигуры - то ли лошади, то ли козы, а также птицы и рыбы. Встречающие их ангелы парят вокруг спирали солнца, вечное движение и энергия которой затягивает. Вертикальная ось gobelenа показывает физику восхождения, переход земной материи к божественному духу, от видимого мира к небесному пространству. Расположенные в нижней части gobelenа, фигуры Адама и Евы будто помещены внутрь глубокого синего фона на уровень кроны деревьев: такая композиция показывает земное притяжение их душ, находящихся в пространстве между мирами.

Рисунок 14 – Марк Шагал. «Влюбленные». 1944 г. Холст, масло. 78.1x57.5см. Фото: архив сайта Архив artchive.ru

Рисунок 15 – Марк Шагал. «Прогулка». 1918 г. Холст, масло. 100x119 см. Фото: архив сайта Архив artchive.ru

Рисунок 16 – Гобелен Марка Шагала «Сотворение мира», 1971 г. Частная коллекция. Выставка в Новом Иерусалиме 07.03.2020. Фото: Личный архив

Идея стремления к духовному и возвышенному созвучна модному дому Valentino, эстетика которого сформирована на Римской традиции, так же немыслимой без концепции полета. Рим Valentino невозможно представить без Фонтана Треви, киностудии Cinecittà, Испанской лестницы и Собора Святого Петра, рядом с которым великий Леонардо да Винчи обдумывал схемы механики полета.

Вот почему иконография полета для модного дома Valentino – это не просто визуальный мотив, а язык культурной идентичности: восходя к эпохе Кватроченто, он актуализирует философию человека эпохи Ренессанса, устремленного к познанию божественного. Идея преодоления земных границ в эстетике модного дома воплощена почти в каждой коллекции – например, в образах птиц, которые так же, как и красный цвет – стали гранью ДНК модного дома Valentino. Подобно райским птицам, «парящим» на стенах Помпейских фресок (Рис. 17), близких сердцу каждого римлянина, белые птицы из коллекции весна-лето 2013 года Valentino живут в прекрасном монументальном саду, только сад Valentino создан традиционными для фэшн-дизайна способами: в ажуре чёрной накидки (Рис. 18) легко узнать ворота парка, охраняющие прекрасных птиц, вышитых гладью на белом платье.

В дефиле сезона весна-лето 2019 года тема полета раскрывается через макияж: цветные перья, обрамляющие глаза моделей (Рис. 19) – прием продолжения ресниц. В момент распахивания глаз – аллегория взмаха «крыльев» - происходит визуальное превращение человека в летающее существо.

Идея полета осенне-зимней коллекции 2014 года раскрывается не только в фактуре летящих силуэтов платьев из шифона – вышивка «летящих» птиц на божественно синем небосводе будто раскрывает концепцию небесного пространства (Рис. 20), напоминая парящих ангелов с фрески Джотто ди Бодоне «Оплакивание Христа». Соединяя элементы архитектуры с небесными сценами, Джотто акцентирует духовный подъём как важнейшую идею своего творчества: при взгляде на его фреску чувствуется дуновение легкого ветерка от взмаха мерцающих золотых крыльев ангелов.

Так, посвященная Шагалу, сезонная коллекция модного дома Valentino весна-лето 2015 года, будто повторяет сложную палитру фирменных синих оттенков Джотто, мягкого света которой он добивался, покрывая слоями ультрамарина основу из азурита (Рис. 21).

Рисунок 17 – Садовая комната: Древнеримская фреска из Дома Золотого браслета, Помпеи, восстановлена 62г. до н.э. Фото: Выставка «Rosso Pompeiano. La decorazione pittorica nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei». Рим, Римский национальный музей, Палаццо Массимо в Термах (20.12.2007-31.03.2008).

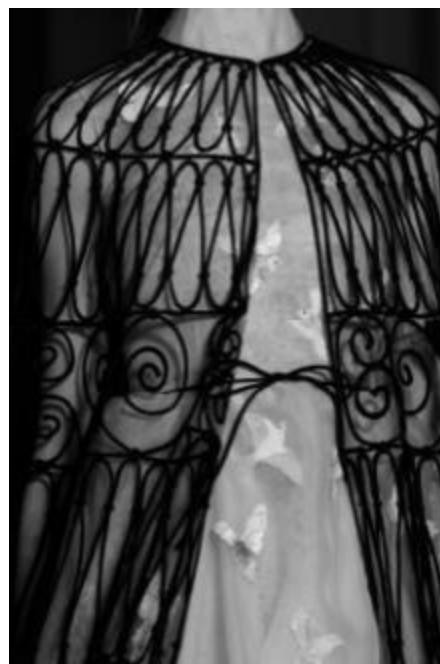

Рисунок 18 – VALENTINO SS Couture 2013 г., Париж. Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 19 – VALENTINO SS Couture 2019 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 20 – VALENTINO FW 2014 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 21 – Джотто ди Бондоне «Оплакивание Христа». 1306 г.
Падуя. Фреска. 185x200см. Фото: архив сайта Артхив artchive.ru

Рисунок 22 – Рафаэль Санти «Мадонна ди Фольнио». 1511-1512 гг., Ватикан.
Дерево, масло. 320x193см. Фото: Архив онлайн музея GALLERIX gallerix.ru

Чувствуется, что в диалоге с Марком Шагалом, дизайнеры открывают новые выразительные решения для изображения устремлений в пространство мечтаний и духовного возвышения.

Платья коллекции становятся холстами, на которых разворачивается история мечты Марка Шагала. Дизайнеры модного дома интерпретируют близкую художнику концепцию детской чистоты восприятия мира - непременного условия для вознесения (Рис. 23). Так, будто напоминая слова Нового Завета «...если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», дизайнеры создают платье с завораживающим мерцанием золотых звезд на глубоком синем небе (Рис. 24), платье с невесомыми мотивами облаков (Рис. 25), платье с иконографией воздушного змея (Рис. 26) и др.

Рисунок 23 – Марк Шагал. «Над городом». 1918 г. Холст, масло. 141x197 см. Фото: архив сайта Артхив artchive.ru

**Рисунок 24 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com**

Рисунок 25 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 26 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Концепция небесно-синих оттенков, становится синонимом полета для Шагала. Одобренный Аббатом Сугерием в 1140 году оттенок витражей, ставший результатом случайных экспериментов французских стеклодувов с пигментом ультрамарина, обретает статус священного. Визуализирующий различие небес с земным миром, синий пигмент с XII века ценился выше золота и использовался специально для одеяний Царицы Небесной Девы Марии (Рис. 28). В синих витражах оттенка «Синий Сен-Дени» все дальнее растворялось, все материальное трансформировалось в духовное, все земное становилось божественным.

Католическое искусство оказало заметное влияние на творчество Шагала, особенно после его переезда в Париж в 1910 году: магия небес, превращающая пробивающееся сквозь синее стекло солнечный свет в земной аналог света Господня, оказали сильной воздействие на эмпатичного к цвету Шагала. Создающий атмосферу тайны и чуда, синий у Шагала вызывает невероятно эмоциональные ощущения, напоминающие изумление в момент разглядывания падающего через стекло света. Вот почему в поздний период жизни художник связал поиски визуальной гармонии с работой над витражом: превращение прозрачного сияния света в духовный полет были воплощены Шагалом в Церкви Святого Стефана в Германии [Шагал, 2021] (Рис. 27).

Кажется, что универсальным языком ультрамарина Шагал проповедует духовное вознесение и возможность связи с трансцендентным миром, которые в реальности возможны только в сновидениях (Рис. 29). Синий у Шагала становится не цветом, а, подобно сюжету фрески Мелоццо да Форли (Рис. 30), оживляющей воспоминания мелодией. «Теперь ваши цвета поют» [Шагал, 2021], — это были последние слова, сказанные Шагалу Леоном Бакстом.

Рисунок 27 – Витражи Марка Шагала для собора святого Стефана, 1958-1968 г. Фото: Архив сайта Lori lori.ru

Рисунок 28 – Фра Беато Анжелико «Коронование Девы Марии», Флоренция, около 1430-1432 гг. Темпера, дерево. Фото: Архив сайта art.c-rover.com

Рисунок. 29 – Марк Шагал. «Пейзаж в синем». 1949 г. Бумага, гуашь. 77x56 см. Фото: Архив сайта Артхив artchive.ru

Рисунок 30 – Мелоццо да Форли «Ангел, играющий на лютне», музей Ватикана, Рим, около 1480 г. Фреска. 117x93. Фото: Архив онлайн музея GALLERIX gallerix.ru

Оттенки ночной небесной синевы, пробуждающей нежные чувства, близки эстетике модного дома Valentino. Но если у Шагала синий цвет где-то между сном и явью и пробуждает воспоминания об утреннем крике петуха (Рис. 31) или запахе сорванных цветов (Рис. 32), для пропитанного римской историей дома - синий цвет связан с историзмом и благородством синих одеяний правителей и герцогов, изображенных на портретах итальянских художников Возрождения (Рис. 33).

**Рисунок 31 – Марк Шагал. «Красный петух в ночи». 1944 г.
Холст, масло. 68.6x79.4 см. Фото: архив сайта Артхив artchive.ru**

**Рисунок 32 – Марк Шагал. «Белла в Мурийоне». 1926 г.
Холст, масло. 47x65 см. Фото: архив сайта Артхив artchive.ru**

Рисунок 33 – Тициан Вичеллио «Портрет Фредерико II Гонзара, герцога Мантуанского». 1529 г. Дерево, масло. Фото: архив сайта Артхив artchive.ru

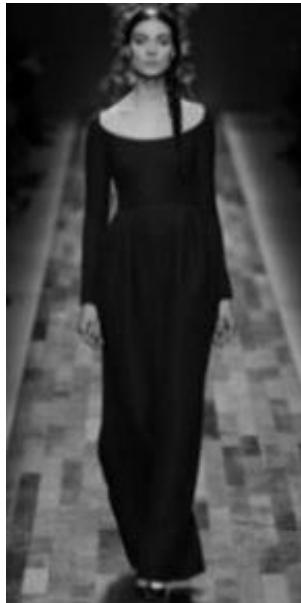

Рисунок 34 – VALENTINO RTW Fall 2013 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 35 – VALENTINO RTW Fall 2013 г., Париж.
Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Любимый модным домом Valentino насыщенный синий оттенок – это путешествие вглубь истории (Рис. 34), в эпоху царственных силуэтов, роскошных фактур и насыщенного колорита величественных одежд аристократии (Рис. 35).

Еще одним языком историзма для модного дома Valentino становится этносимволизм, через который модный дом устраниет стереотипные наслоения. Например, в сезонной коллекции весна-лето 2016 года модный дом Valentino говорит о пространствах Африки, открывая новые грани континента, подобно Анри Матиссу, открывшему африканские краски на фоне второй

волны экспансии Франции на африканском континенте в период с 1814-1962 гг., или Пабло Пикассо, открывшему скульптурную форму африканских статуэток...

Посвящая коллекцию сезона весна-лето 2015 творчеству Марка Шагала, модный дом говорит о единстве мира. Впервые на западно-европейском подиуме Couture целый блок коллекции посвящен славянскому народному костюму с цитирующей степенью детализации. Традиционный национальный белорусский костюм (Рис. 36) в коллекции представлен белорусскими «горсетами», «катанками», «поневами» и «андраками» (Рис. 37). И несмотря на то, что haute couture(высокая мода) допускает использование смешанных материалов, в этом блоке, как и в национальном белорусском костюме доминируют льняные ткани (Рис. 38).

Многослойность белорусского костюма передана через национальный орнамент с преобладанием растительных и «брокаровских» (декоративный орнамент, создававшийся по готовым схемам, выпускаемых фирмой Брокар и Ко в конце XIX и начале XX века преимущественно на территории России и современной Беларуси. Такие узоры отличались яркостью и сочетанием цветов, рассчитанных на массовое использование в домашних рукодельных наборах.) узоров в колорите белого, красного (Рис. 39) и черного (Рис. 40).

Рисунок 36 – Праздничные костюмы женщин Западного полесья. Фото: Национальный центр исследования белорусской культуры языка и литературы национальный академии наук Беларуси. Фото: личный архив

Рисунок 37 – Верхняя одежда женщин Западного полесья. Фото: Национальный центр исследования белорусской культуры языка и литературы национальный академии наук Беларуси. Фото: личный архив

Рисунок 38 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.

Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 39 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.

Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

Рисунок 40 – VALENTINO SS 2015 г., Париж.

Фото: Архив официального сайта VOUGE RUNWAY vogue.com

С тех пор, как посетивший Москву Поль Пуаре привез в Париж в изрядном количестве русские народные сарафаны, косоворотки, кокошники, кички, шали и платки, и с большой любовью использовал их в огромном количестве, западно-европейская мода игнорированно-искаженно воспринимала традиции славянской культуры. Непонимание исторической ценности народного славянского костюма иллюстрируют воспоминания Харольда Коды о намерении Дианы Вриланд, которая в процессе подготовки к выставке «Слава русскому костюму» хотела разбросать знаменитые мерлинские шали по полу и украсить одетые в исторические русские костюмы Курской губернии манекены яркими клоунскими париками.

Заключение

Вспоминая, что между белорусским народным костюмом и европейским искусством – глубокая связь, которой более 100 лет, дизайнерский дуэт модного дома Valentino проводит исторические параллели, вспоминая, что у истоков авангардного искусства начала XX века – стоят художники, чьи имена связаны с Белорусской Народной Республикой - Леон Бакст, Марк Шагал, Казимир Малевич, Хайм Сутин и др. Все они, как и другие художники, ювелиры, купцы и меценаты из России, посещая Европу, существовали в едином поле, объединенном искусством, музыкой, модой, театром и балетом. И это поле сформировало художественный язык модерна.

Так, ставший диалогом модного дома Valentino с Марком Шагалом, сезонный показ весна-лето 2015, создал пространство для полета, над которым не властны границы географии и времени. Это возвышающее дух художественное высказывание трансформирует моду в новый чувственный опыт, способный наполнить земные мысли чистой возвышенной энергией, устремив к горнему.

Библиография

1. Винникова М., Богдан П. Альбом Традиционный Белорусский народный костюм. 2-е изд. Минск: Белорусская наука, 2024.
2. Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм. Крой, вышивка и декоративные швы. 4-е изд. Минск: Белорусская наука, 2022.
3. Либина М. Элементы еврейской национальной традиции в творчестве Шагала // Аронов Г. (ред.). Еврейская история в Украине: Материалы конференции, 21-22 августа 1995 г. Киев, 1996. С. 185–191.
4. Романова Е. Дом Valentino посвятил коллекцию Шагалу и вышивкам. Кр.ru. 2015. 30 января. URL: <https://www.kp.ru/daily/26335/3219037/>
5. Шагал М. Моя Жизнь; пер. с фр. Н. Мавлевич. СПб.: Азбука-Аттикус, 2021.
6. Штейнберг А., Мищенко Е. Еврей из Витебска — гордость Франции. Марк Шагал. Мультимедийное издание Стрельбицкого, 2016.
7. Loomis B. The Mystical Roots of Gothic Architecture. Benloomis.substack. 2024. 24 августа. URL: <https://benloomis.substack.com/p/the-mystical-roots-of-gothic-architecture>
8. Ramos F. «And Then There was Light!» – The Metaphysics of Light and the Birth of the Gothic Style. Catholicmagazine.news. 2012. Сентябрь. URL: <https://catholicmagazine.news/and-then-there-was-light-the-metaphysics-of-light-and-the-birth-of-the-gothic-style/>
9. Suger, Abbot. De Administratione // Abbot Suger on Abbey Church of St.-Denis and Its Art Treasures. Translated and edited by Erwin Panofsky. Princeton University Press, 1946.
10. The history of Valentino Red dresses. Red is not just a color. Dawsonsauctions. 2023. 7 августа. URL: <https://www.dawsonsauctions.co.uk/news-item/the-history-of-valentino-red-dresses/>
11. Ward M. Carlos Souza and Olivia Palermo Host a very Valentino Party. Vogue. 2017. 4 декабря. URL: <https://www.vogue.com/article/carlos-souza-olivia-palermo-valentino-i-love-spike-party>

At the Crossroads of Idealism: The Interpretation of Marc Chagall's Oeuvre in the Valentino Spring-Summer 2015 Collection

Sergei V. Sysoev

PhD in Art History,
Associate Professor,

Moscow Art and Industry Institute,

115432, 38, Narodnogo Opolcheniya str., Moscow, Russian Federation;
Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art),
117997, 33/1, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;

e-mail: sysoev@mail.ru

Ekaterina A. Nesmashnaya

2nd Year Master's Student,

Russian State University named after A.N. Kosygin
(Technologies. Design. Art),

117997, 33/1, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: analitikarodis@yandex.ru

Abstract

The research focuses on the Valentino fashion house's Spring-Summer 2015 collection. Drawing inspiration from Marc Chagall's narrative, the design duo Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli turns to aesthetic concepts that unite the fashion house's collections and the artist's work, who became part of global artistic culture thanks to the uniqueness of his visual language conveying boundless idealism and tenderness. Drawing historical parallels with the early 20th century, the Valentino fashion house references the national Belarusian costume, reminding us that at the origins of avant-garde art were artists whose names are associated with the Belarusian People's Republic. The research perspective reveals unexpected points of contact that bring Marc Chagall's artistic style closer to the aesthetics of the Valentino fashion house: a jeweler's palette of pure, saturated shades, the concept of flight and compositional solutions, profound historicism, and the symbolism of iconography. This dialogue beyond time and geography seems to create an unreal space that elevates the spirit and directs thoughts towards the sublime.

For citation

Sysoev S.V., Nesmashnaya E.A. (2025) Na perekrestke idealizma. Interpretatsiya tvorchestva Marka Shagala v sezonnuy kollektsi vesna-leto 2015 modnogo doma Valentino [At the Crossroads of Idealism: The Interpretation of Marc Chagall's Oeuvre in the Valentino Spring-Summer 2015 Collection]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (12A), pp. 135-158. DOI: 10.34670/AR.2025.98.36.014

Keywords

Chagall, Valentino Garavani, red, blue, flight, ornament, Giotto, costume design, fashion art, artistic heritage.

References

1. Loomis, B. (2024, August 24). *The mystical roots of gothic architecture*. Benloomis.substack. <https://benloomis.substack.com/p/the-mystical-roots-of-gothic-architecture>
2. Ramos, F. (2012, September). “*And then there was light!*” – *The metaphysics of light and the birth of the gothic style*. Catholicmagazine.news. <https://catholicmagazine.news/and-then-there-was-light-the-metaphysics-of-light-and-the-birth-of-the-gothic-style/>
3. Romanova, E. (2015, January 30). *Dom Valentino posviatil kollektsiu Shagalu i vyshivkam* [Valentino dedicated the collection to Chagall and embroidery]. Kp.ru. <https://www.kp.ru/daily/26335/3219037/>
4. Suger, Abbot. (1946). *De Administratione*. In E. Panofsky (Ed. & Trans.), *Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its art treasures* (p. 63). Princeton University Press.
5. The history of Valentino Red dresses. Red is not just a color. (2023, August 7). Dawsonsuctions. <https://www.dawsonsauctions.co.uk/news-item/the-history-of-valentino-red-dresses/>
6. Vinnikova, M., & Bogdan, P. (2024). *Al'bom Traditsionnyi Belorusskii narodnyi kostium* [Album Traditional Belarusian folk costume] (2nd ed.). Belorusskaia nauka.
7. Ward, M. (2017, December 4). *Carlos Souza and Olivia Palermo host a very Valentino party*. Vogue. <https://www.vogue.com/article/carlos-souza-olivia-palermo-valentino-i-love-spike-party>
8. Chagall, M. (2021). *Moia Zhizn'* [My life] (N. Mavlevich, Trans.). Azbuka-Attikus.
9. Lobachevskaia, O. A., & Zimina, Z. I. (2022). *Belorusskii narodnyi kostium. Kroi, vyshivka i dekorativnye shvy* [Belarusian folk costume. Cut, embroidery and decorative stitches] (4th ed.). Belorusskaia nauka.
10. Libina, M. (1996). Elementy evreiskoi natsional'noi traditsii v tvorchestve Shagala [Elements of Jewish national tradition in Chagall's work]. In G. Aronov (Ed.), *Evreiskaia istoriia v Ukraine: Materialy konferentsii, 21-22 avgusta 1995 g.* (pp. 185–191).
11. Shteinberg, A., & Mishchenko, E. (2016). *Evrei iz Vitebska — gordost' Frantsii. Mark Shagal* [A Jew from Vitebsk — the pride of France. Marc Chagall]. Multimedia izdanie Strelbitskogo.