

УДК 685.34.012

DOI: 10.34670/AR.2026.32.97.007

Dolce & Gabbana Milano Opera Spring/Summer 2020**Сысоева Ольга Юрьевна**

Доцент кафедры дизайна костюма,
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
119071, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Калужская, 1;
e-mail: Sysoeva@mail.ru

Лыкова Алина Владимировна

Обучающаяся 4 курса направления подготовки 54.03.01,
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
119071, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Калужская, 1;
e-mail: Sysoeva@mail.ru

Аннотация

Фокус исследования наведен на коллекцию Dolce & Gabbana Alta Moda весна-лето 2020, интерпретирующую оперное искусство как ДНК итальянской идентичности. Буквально реконструируя важнейшие элементы оперной истории театра Ла Скала, модный дом Dolce & Gabbana трансформирует систему моды, вплетая в неё визуальные коды знаменитой Миланской оперы. Кроме того, за красотой подиумных образов, в которых читаются узнаваемая иконография Тоски, Джульетты, Нормы и др., за живым музыкальным оформлением и культовой сценографией дефиле, понимающих дух оперного сценического искусства, скрывается самая важная часть разговора о том важном, чем становятся виды любви, являющиеся ядром итальянской идентичности. Именно виды любви — важнейший эмоциональный триггер, обволакиваемый итальянской оперной традицией и итальянским фэшн-дизайном. Через эту призму исследование рассматривает все 150 кутюрных образов, представленных модным домом Dolce & Gabbana на сцене миланского театра «Ла Скала».

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоева О.Ю., Лыкова А.В. Dolce & Gabbana Milano Opera Spring/Summer 2020 // Культура и цивилизация. 2026. Том 16. № 4А. С. 55-81. DOI: 10.34670/AR.2026.32.97.007

Ключевые слова

Дольче Габбана, опера, Ла Скала, идентичность, высокая мода, Тоска, Джульетта, Норма, Риголетто, Чио-Чио-сан, Дон Карлос, Одабелла, агапэ, эрос, людус, бельканто, веризм.

Введение

Художественный почерк модного дома Dolce & Gabbana основан на любви к историческим параллелям и культурному наследию Италии. Так, знаковой для дизайнерского дуэта стала сезонная коллекция Alta Moda весна-лето 2020 Dolce & Gabbana, представленная в декабре 2020 года в «Teatro alla Scala» (Ла Скала), в которой дизайнеры обращаются к истории итальянского оперного искусства как жанту, являющемуся ядром национальной идентичности.

Действительно, трудно представить культуру Италии без оперы. Этот жанр музыкального искусства возник в конце XVI века во Флоренции, где группа просвещенных поэтов и музыкантов, вдохновленная гуманистическими идеалами Возрождения, стремилась возродить античный театр и создать синтетическое искусство, способное правдиво выражать человеческие чувства. Флорентийцы провозгласили господство поэзии над музыкой, отказались от средневековой полифонии и выработали новый – гомофонно-речитативный стиль.

В первой половине XVII века опера вышла за пределы узкого круга флорентийцев, соприкоснулась с широкой аудиторией в Мантуе, Риме, после – в Венеции, на территории которой в 1630-х годах открылся первый постоянный оперный театр. Камерные спектакли сменились пышными постановками, музыка стала брать верх над текстом, декламационный стиль уступал место кантлене. Окончательно миланская оперная традиция сформировалась в XIX веке в контексте культурного подъёма Италии в период Рисорджименто.

Итальянская опера закрепила единый литературный итальянский язык в его певческой форме *bel canto*, который, как отмечал филолог Джанфранко Фольена, распространялся быстрее, чем школьные учебники.

Именно так опера стала формой культурной идентичности итальянцев, их гордостью, эмоциональной опорой, национальным нарративом, формирующемся в семье с детского возраста.

Опера, наряду с архитектурой, мифологией, кухней, семьёй, модой и т.д. стала универсальным языком, позволяющим итальянцам говорить о драме и страсти со всем миром.

Вот почему один из самых престижных итальянских театров – Ла Скала в XIX веке в период Рисорджименто, стал центром культурной жизни. Архитектурный облик Ла Скала, костюмы и декорации, содержание оперы - все это демонстрировало новый этап развития Италии, формируя новую визуальную систему. Обращение к античным, библейским или средневековым сюжетам позволяло композиторам и либреттистам иносказательно говорить о свободе и национальном единстве в условиях строжайшей австрийской цензуры, по решению Венского конгресса 1814–1815 годов, запрещавшей прямые политические высказывания на сцене.

Основная часть

Обращение дизайнерского дуэта Dolce & Gabbana к оперному искусству в сезонной коллекции Alta Moda весна-лето 2020 стало значимым событием, размывающим границы между тремя главными нарративами итальянской идентичности - театром, оперной культурой и фэшн-дизайном.

Дизайнерский дуэт обращается к ключевым двенадцати операм миланской сцены, охватывающим трёх главных композиторов, сформировавших итальянскую оперную традицию от бельканто (первая половина XIX века), до веризма (рубеж XIX-XX веков): «Норма», «Девушка с Запада», «Дон Карлос», «Сельская честь», «Травиата», «Риголетто»,

«Аида», «Ромео и Джульетта», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Аттила».

Сценографией для дефиле стали декорации оперного театра: подобный эффект погружал в драматическое пространство, демонстрируя то, что объединяет сцену, оперу и моду - преобразование повседневной жизни и превращение ее в высокое искусство.

Напомнив всему миру, что театр «Ла Скала», на сцене которого состоялись премьеры таких композиторов, как Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, с успехом принимал величайших артистов – Марию Каллас, Лучано Паваротти и многих других, и сегодня, благодаря оркестру и хору считается одним из лучших театров в мире, модный дом начинал погружение в атмосферу дефиле прямо с фойе театра: молодые музыканты миланской консерватории встречали гостей ариями из опер, вдохновивших дизайнеров. Это показывает, что «На наших глазах визуальный язык искусства моды превращается в связующее звено с далеким европейским прошлым» [Гаврилин, Сысоев, Сысоева, 2020, с.347].

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 1 – Teatro alla Scala, 1778, Джузеппе Пьермарини, Милан, Италия

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 2 – Логотип Teatro alla Scala. Автор Лодовико Польяджи, 1911 год

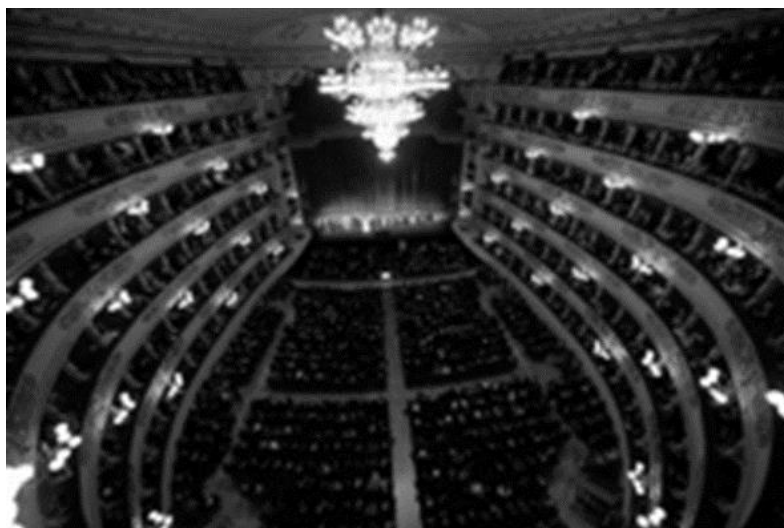

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 3 – Зрительный зал, Teatro alla Scala, Италия

Мраморные лестницы, позолоченные зеркала и бархатные портьеры театра стали не просто естественной сценографией, но и элементом коллекции: кружевная накидка с люрексом, вышитая аппликацией из шелка, парчи, питона, перьев марабу и кристаллов, украшенная воротником из кожи, вышитым сферами, чешуйчатыми пайетками и кружевом макраме и каймой из рыси, головной убор из папье-маше - отсылали зрителя к внутреннему убранству Ла Скала.

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 4 – Зрительный зал, Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 5 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 6 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Каждый наряд в коллекции представлял собой переосмысление событий и героев опер. Только теперь ставшие культовыми сюжеты опер были рассказаны на универсальном языке моды, передавая истории и смыслы через силуэты, формы, фактуры, колорит, и декоративные детали.

Открывал дефиле образ, вдохновлённый «Тоской» (Рис.7). Построенный вокруг истории любви художника Марио Каварадосси и певицы Флории Тоска сюжет оперы апеллировал к

историческом контексту Рима периода 1800-х годов. Образ, вдохновленный главной героиней оперы – Тоской, для которой любовь – это стихия, разрушающая все преграды, и сжигающая самих влюбленных, состоял из платья-мантии А-силуэта из тяжелого красного бархата, выполненного в тонах знаменитого театрального занавеса. Покрой «мантия» отсылает к театральному костюму XIX века – именно такие свободно облегающие накидки застегивались с помощью фибулы на плече. Дополненный массивными аксессуарами из желтого золота, декорированный перьями, и аппликациями из парчи образ напоминал об иррациональной, всепоглощающей страсти Тоски, о ревности, необдуманных поступках и, как следствие – к неминуемой гибели.

В историческом костюме эпохи ампир на рубеже XVIII–XIX вв. для вечерних и театральных платьев использовали тяжелый бархат и золотое шитье – подчеркивающие сословный статус детали отсылали к барочному великолепию римских церквей и дворцов – контексту, на фоне которого разворачивается драма.

В современной постановке Ла Скала (Рис. 8) художник по костюмам Джанлука Фаласки применяет красные оттенки, расставляя сюжетные акценты: в костюмах Скарпии (Рис. 9) и его приспешников присутствуют кроваво-красные оттенки, элемент деградации в платье самой Тоски (Рис. 10) во втором и третьем актах напоминает выполненный в крови наряд Юдифи на знаменитом полотне Джорджоне (Рис. 11). Оттенки красного – визуализация рокового следа, символ неизбежной трагедии. «Тоска» в прочтении модного дома становится манифестом чистой аристократической любви-страсти, напоминающей стихию: красный бархат как метафора рокового занавеса, который вот-вот упадет (Рис.12).

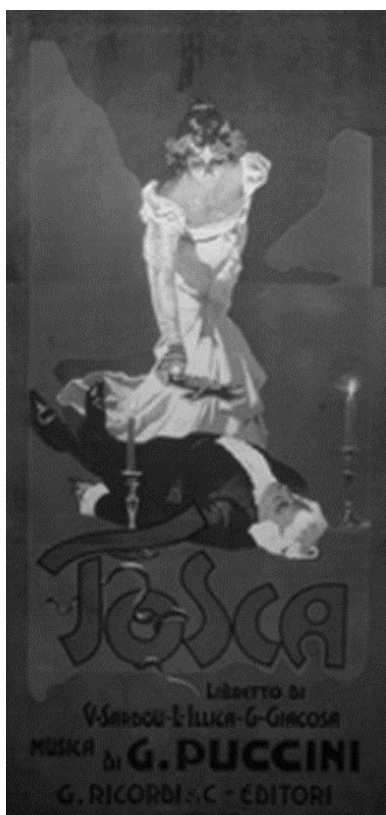

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 7 – «Тоска», афиша 1899 г. Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 8 – Афиша спектакля «Тоска», Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 9 – Скарпия с приспешниками, Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 10 – Анна Нетребко в образе Тоски, Teatro alla Scala, Италия

Джорджоне. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия.

Рисунок 11 – «Юдифь», ок. 1504, холст, масло, 144 x 68 см

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 12 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Другим выразительным образом дефиле стала героиня литературного первоисточника - пьесы Уильяма Шекспира и оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». Продолжая разговор о совершенной любви дизайнерский дуэт рассказывает историю эмоциональной глубины героини – эфемерного, почти ангельского создания – Джульетты, воплощающей романтический трагизм и юную страсть. Дом главной героини, изображенный на картине «Ромео и Джульетта» Фрэнка Дикси (Рис. 13), стал основой для создания платья (Рис.14), декорированного вышивкой с архитектурными мотивами. Нежная цветочная аппликация – метафора юности и любви Джульетты. Открытые плечи и глубокое декольте в форме «каре» отсылают к платьям эпохи Возрождения, вырез которых обрамляли жемчужные нити, а цветочные аппликации, вышитые золотом, отсылали к ренессансным палаццо.

Апеллируя к любимой героине Сандро Боттичелли – Симонетте Веспуччи (Рис. 15) - возлюбленной Джулиано Медичи, дизайнеры создали образ, символизирующий воплощение неземной красоты и вечной весны (Рис.16). Состоящий из белого платья с декором из мелких жемчужин и переливающихся кристаллов костюм напоминает флорентийский идеал возвышенной женственности и божественной чистоты. Подобно любви Боттичелли к Симонетте Веспуччи, Ромео и Джульетта, стали символами бескорыстной, жертвенной любви, устремленной к высшему благу. Погибшие из-за вражды своих семей, юные герои воплощают концепцию любви Аристотеля – агапэ, согласно которой только зрелые души способны на самопожертвование ради любви, оказавшейся сильнее родовой вражды и смерти.

Фото: архив gallerix.ru.

Рисунок 13 – «Ромео и Джульетта», Фрэнк Бернад Дикси, 1884 год, 171 x 118 см, холст, масло, Городская галерея, Саутгемптон (Southampton City ArtGallery, Southampton)

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 14 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Dolce & Gabbana Milano Opera Spring/Summer 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 15 – «Портрет молодой женщины», тосканская школа Сандро Боттичелли, 1480–1485 гг. Штеделевский художественный институт во Франкфурте-на-Майне

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 16 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Важно отметить, что формирование узнаваемых сценических образов – от трагической Тоски до воздушной Джульетты – невозможно без понимания площадной итальянской

театральной традиции *Commedia dell'Arte* – фундаменте итальянской идентичности. Это площадное, импровизационное действо с масками Арлекина, Бригеллы, Панталоне и Коломбины подарило театральному оперному костюму гиперболу, узнаваемость и особую выразительность. Если в XVIII веке комедия дель арте пришла в упадок, то именно драматурги Карло Гоцци и Карло Гольдони по-разному, но гениально возродили её традиции.

Так, К. Гольдони реформировал комедию, убрав маски и создав «театр характеров» – правдивых, бытовых, социально конкретных. Его костюмы стремились к достоверности образов венецианских купцов, служанок, адвокатов). К. Гоцци, напротив, сохранил маски и фантастический сюжет, превратив комедию дель арте в философскую сказку-фьябу («Любовь к трём апельсинам», «Турандот»). В его постановках костюм перестаёт быть бытовым – он становится ритуальным, гротескным, почти барочным.

Так, в выведенных на подиум образах *Dolce Gabbana* читается обращение к мужским героям площадного театра. Например, образ придворного шута Риголетто – метафора самого великолепия, роскоши и «*dolce vita*».

Но в одноимённой опере Верди у Риголетто – трагический путь (Рис. 17). В основе сюжета – история об искаженной и мучительной любви отца – шута Риголетто к своей дочери – Джильде, которую любящий отец «пытается спрятать от развратного мира». Однако его гипертрофированная, собственническая любовь близка к болезненной страсти. Аристотель предупреждал, что любовь, основанная на удовольствии или слепой привязанности без добродетели, разрушительна и приводит к трагедии. Любовь же Джильды к герцогу близка к агапэ. Но, обращенная на недостойного объекта, её жертва становится бессмысленной.

TEATRO ALLA SCALA

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 17 – Афиша «Риголетто», Teatro alla Scala, Италия

Модный дом *Dolce & Gabbana* создает образ шута не униженного, а шута-властиителя, смеющегося над теми, кому служит: асимметричный крой, намекающий на горб. В театральной версии Ла Скала художник по костюмам Джанлука Фаласки, представляя шута в золотом

костюме, маркирует его как причастного к цвету двора: золото в постановке - цвет двора, цвет разврата и цвет цинизма герцога и его приближенных. Но для Риголетто – золото в спектакле – это всего лишь маска, которую герой вынужден носить, оказываясь частью этого мира и становясь его жертвой. В этом и заключается надломленность персонажа: его изношенное и потертое золотое облачение оттеняет его внутреннюю боль.

Но если в версии Джанлуки Фаласки атрибуты шута - это части изломанного силуэта, визуальная метафора его искащенной души, то по версии Dolce Gabbana - бубенцы на поясе - драгоценные подвески, а гротескный головной убор из золотой парчи напоминает скорее корону (Рис. 18).

Переплаывая низкое в высокое, модный дом представляет «парадный портрет Риголетто»: мужской костюм из тяжелой парчи и расшитого золотом бархата, короткий жакет будто из гардероба аристократа XVII века, испанский плащ – все эти элементы гораздо ближе к придворному этикету, чем к шутовскому ремеслу.

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 18 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Разговор о столкновении видов любви продолжает аллюзия на героиню оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» (Рис. 19). Изысканные шелка, вышивка с драконами, цветами сакуры и птицами, преобладание оттенков красного, золотого, черного, белого – характерные для традиционной японской одежды, приемы обращают нас к полной самоотречения любви юной гейши Чио-Чио-сан (Баттерфляй) (Рис. 20). Вышитые фрагменты нот оперы, ее название и даже портреты самой Чио-Чио-сан – разговор о проявлении низкой формы любви как забавы или удовольствия, столкнувшей американского лейтенанта Пинкертонна с чистотой и разрушенными иллюзиями (Рис. 21). Выведенные на подиум образы коррелировались с постановкой театра «Ла Скала»: японский исторический костюм периодов Эдо и Мэйдзи - женское кимоно с прямым кроем - мидзу, широкий пояс «оби», замененный в дефиле корсетом, длинные и свисающие почти до пола рукава-фуригодэ – все эти детали маркировали незамужнюю девушку.

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 19 – Фотография спектакля «Мадам Батерфляй», Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 20 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 21 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Разговор модного дома о любви как разрушающей силе продолжает апелляция к опере «Сельская честь» (Рис. 22). По мотивам оперы было представлено детализированное платье из жаккарда и органзы, расшитое питоном, бархатом, кружевом, кристаллами, сугажом и перьями петуха. Образ перекликался с костюмами из спектакля «Ла Скала» (Рис. 23). Простая деревенская эстетика сталкивается в дефиле с барочной стилистикой подобно столкновению в одноактной пьесе животной страсти, не знающей морали с чувственной пустотой, в которой вместо любви - инстинкт мести (Рис. 24). Особого внимания заслуживает контекст оперы – пасхальное утро в сицилийской деревне, вдохновивший модный дом (Рис. 25).

Фото: архив teatroallascale.org.ru

Рисунок 22 – Фотография спектакля «Сельская честь», Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 23 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 24 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 25 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Сюжет оперы «Травиата» (Рис. 26) переносит зрителя в другую трагическую историю любви – местом действия которой Джузеппе Верди выбрал Париж XIX века. Выводя на подиум

образ, отсылающий к Виолетте Валери из «Травиаты», дизайнерский дуэт обращается к извечному конфликту, возникшему при столкновении двух любовных позиций. На одной чаше - путь куртизанки, прошедшей путь через чувственный гедонизм к жертвенности: Виолетта, трансформируясь, выбирает самоотречение вместо выгоды. Трагическое столкновение двух типов любви - неравных и несовместимых, метафорично передано через иконографию роз, доминирующую в коллекции: красные розы как и в постановке «Травиаты» в театре Ла Скала, были обильно представлены в декоре костюма – в принтах, вышивках, аппликациях и аксессуарах для волос стали символом скоротечности любви. Аристотель утверждал: подлинная любовь рождается из добродетели и взаимного отказа от себя - именно такими становятся чувства Виолетты: болезнь и сословные предрассудки не оставляют места для любви и счастья и она отказывается от Парижского света, самого Альфреда, не воспринимающего их связь всерьёз, и его семьи.

Хрупкость души Виолетты метафорично передана через жемчуг и кристаллы, невербально повествующих о богатстве и о слезах. Платья, выполненные в технике «кринолин» и «турнюр», элегантные веера, перчатки до локтя - отсылка к театральной изысканности женской моды второй половины XIX века – историко-культурному контексту событий действия (Рис. 27).

Цветовая палитра блока коллекции, апеллирующего к «Травиате», состоит из глубоких, насыщенных тонов, символизирующие столкновение крови и богатства – черный, бордо и золото Веронских палаццо; и траурный черный, предвещающий трагическую развязку шекспировской истории. Дизайнеры балансируют между праздником жизни и неизбежностью судьбы – ключевым конфликтом оперного жанра. Многие вечерние платья дополнены шлейфами, которые при движении моделей напоминали театральные занавесы, то открывающие, то скрывающие драму от глаз зрителя.

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 26 – Фотография спектакля «Травиата», Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 27 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

«Турандот» (Рис. 28) – это опера, изобилующая визуальной пышностью, экзотическими мотивами и грандиозными декорациями. Выводя на подиум образ-аллюзию на героиню оперы - принцессу, отрицающую любовь, - дизайнеры продолжают разговор о столкновении разных видов любви: безумного, самоотверженного эроса царевича Калафа, рискующего жизнью, и холодной воли к власти, за которой Турандот прячет свою уязвимость. Аристотель писал, что совершенная любовь невозможна без уязвимости; Калаф принимает её, и в финале его страсть «растапливает» ледяное сердце принцессы. Столкновение двух типов любви создаёт произведение, чья визуальная пышность и экзотические мотивы стали источником вдохновения для модного дома.

В коллекции доминируют насыщенные, драгоценные оттенки, такие как глубокий красный, золотой, изумрудный, сапфировый и черный: эти цвета напрямую перекликаются с костюмами и сценографией «Турандот» - в этой постановке они стали метафорой богатства и власти императорского двора.

Создавая оперу «Турандот», Пуччини обращался к подлинным китайским народным мелодиям (например, к песне «Мо Ли Хуа»), но «переплавил» их в типично итальянскую оперную чувствительность, подобно тому, как венецианские живописцы XVIII века, такие как Каналетто и Тьеполо, включали «китайские» шинуазри в декоративные росписи венецианских палаццо (Рис. 29).

Ярко-красные платья с золотой вышивкой, представленные в коллекции, могут ассоциироваться с одеяниями самой принцессы Турандот или ее придворных, символизируя ее царственный статус и недоступность (Рис. 30). Здесь использован крой «кимоно-косодэ» (с узкими рукавами и запахом на правую сторону) с поясом «оби», но перешитый на европейский лад – с приталенным лифом и кринолиновой юбкой. Образы изобилуют сложными узорами,

вдохновленными китайским искусством: драконы, фениксы, цветочные мотивы, геометрические орнамент, переплетающиеся в причудливые узоры восточной роскоши (Рис. 31).

Фото: архив teatroallascale.org.ru

Рисунок 28 – Фотография спектакля «Турандот», Teatro alla Scala, Италия

Фото: wikipedia.org.

Рисунок 29 – «Пейзаж с мандариновым деревом», Джованни Доменико Тьеполо, 1757 год, 171 x 118 см, фреска, вилла Вальмарана-аи-Нани (Villa Valmarana ai Nani) в Виченце, Италия

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 30 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 31 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

В творчестве Джузеппе Верди особое место занимает опера «Дон Карлос». Сюжет оперы основан на реальных исторических событиях XVI века: испанский инфант дон Карлос (1545–1568) (Рис. 32), сын короля Филиппа II, действительно был обручен с Елизаветой Валуа, однако в силу политических причин она стала женой его отца. Трагическая судьба инфанта, умершего в заточении, стала литературной основой для драмы Шиллера, а затем и для оперы Верди (Рис. 33). События, разворачивающиеся в XVI веке, дали модельерам обширный материал для визуального и смыслового воплощения. Выводя на подиум образ-аллюзию на героиню оперы Верди «Дон Карлос» - Елизавету Валуа, дизайнеры продолжают тему столкновения разных видов любви: полную самоотречения сторону любви инфанты, вынужденной отказаться от личного счастья ради мира между Францией и Испанией (агапэ как долг и жертвенность), И

низкую форму проявления любви как запретной, разъедающей душу страсти (эрос) в образе её возлюбленного — Дона Карлоса, не способного обуздать свои желания. Столкновение этих двух типов любви стало источником вдохновения для модного дома.

Использование кружева, вышивки, бархата, парчи, а также иконографии геральдических мотивов и религиозных символов испанского придворного костюма XVI века - крестов, лилий – все это усиливает связь нарратива испанской культуры с оперой. В этом блоке дизайнерский дуэт очень сцениграфично работает с историческим испанским костюмом, транслирует любовь к любимому периоду в искусстве – эпохе Ренессанса. Мужские образы коллекции цитируют дублет с узкими плечами, короткий плащ с капюшоном «капу», разновидности жестких воротников горгера, объемные штаны-«грегески» и т.д. (Рис. 34). Женские – испанскую версию корсета с вердугадо, буфы с разрезами-шлицами.

Фото: wikipedia.org

Рисунок 32 – Портрет Дона Карлоса, Диего Веласкес. Музей Прадо, Мадрид

Фото: архив teatroallascala.org.ru

Рисунок 33 – Фотография спектакля «Дон Карлос», Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 34 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 35 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Еще одним источником вдохновения стала опера «Норма» (Рис. 36) – партитуры оперы на костюме рассказывали трагедию жрицы Нормы, нарушившей обет безбрачия ради римского проконсула Поллиона. История любви Нормы проходит стадии от ревнивой, разрушительной страсти до жертвенной готовности взойти на костёр и простить. Именно этот переход от слепого чувства к Поллиону, влюбившемуся в молодую жрицу Адальжизу к жертвенной любви, очищающей душу через страдание, стал для дизайнеров источником вдохновения. Костюмы и платья – декорированы портретами Марии Каллас - одной из величайших исполнительниц роли Нормы, выбравшей смерть с достоинством, сцены из оперы и элементы, связанные с историческими костюмами постановок «Нормы» в Ла Скала (Рис. 37). Драпировки и орнаменты

повторяют античные мотивы и демонстрируют, что «дизайнеры возвращают зрителя в мир архаики, классики, эллинизма и даже в Древне-римский период, чтобы напомнить о том, что золотой период античного искусства – это начало начал, безбрежный океан, чистейший источник, питающей все виды и периоды искусства – литературу, театр, кинематограф, живопись, фотографию, музыку, и, безусловно, моду – универсальный язык которой доступен всем!»[Сыsoева, Дзейтова, 2025,с.16]. Золотое шитьё и кристаллы превращают Норму из жрицы в императрицу трагедии (Рис. 38). Контраст классической античной формы и барочной отделки превращают тему оперы, выведенную на подиум в ярчайшее художественное высказывание: платья - «пеплосы» и «хитоны» выполненные из тяжелого бархата и парчи, драпировка каннелюрными складками, античный орнамент – все эти элементы невербально рассказывают историю любви, над которыми время не властно (Рис. 39).

Фото: архив teatroallascale.org.ru

Рисунок 36 – Фотография спектакля «Норма». Teatro alla Scala, Италия

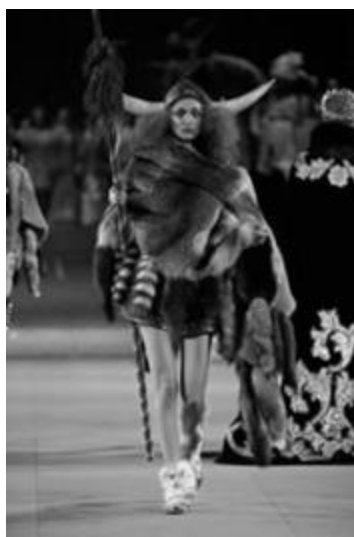

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 37 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 38 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 39 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Выводя на подиум образ-аллюзию на героиню оперы Верди «Аттила» (Рис. 40) — Одабеллу, дизайнеры снова и снова вслед за образами Тоски, Нормы и Джульетты повествуют об истории столкновения полной самоотречения любви с низкой и опасной ее формой, замешанной на страсти и политическом расчёте.

Образ Одабеллы интерпретирован через контраст «варварской» роскоши в сочетании с грубой и честной формой страсти. Ставшие ДНК модного дома образы женщин, излучающих уверенность и внутреннюю мощь через строгую роскошь царских регалий, выраженных не только через фактуры объёмных одеяний и колористическую палитру чёрных и красных тонов. Головные уборы - короны, диадемы и т.д. (Рис. 41) так же стали серьёзным дополнением к визуализации властного образа. Однако поражает обращение к варварской эстетике в этом блоке – накидки с меховой инкрустацией, грубые фактуры, асимметричные и массивные аксессуары – все это обыгрывает тему варварства и непокорности, противопоставляя её утончённой придворной роскоши. Такой контраст подчёркивает внутренний конфликт Одабеллы: её дикую, необузданную страсть - и вынужденную жертвенность во имя мести (Рис. 42).

Фото: архив teatroallascale.org.ru

Рисунок 40 – Фотография спектакля «Аттила». Teatro alla Scala, Италия

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 41 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Фото: архив официального сайта издания VOGUE vogue.com

Рисунок 42 – DOLCE & GABBANA. Alta Moda 2020

Заключение

Показ в стенах «Ла Скала» стал ярким художественным высказыванием, в котором каждая деталь буквально кричала об итальянской идентичности, фундамент которой выстроен на чувстве национальной гордости: зал великого театра, помнящего шаги Верди и голос Каллас. Бессмертные сюжеты на бессмертные темы: коллекция Alta Moda весна-лето 2020 Dolce & Gabbana, стала еще одной главой, продолжающей описание национального достояния Италии. Написанная на понятном универсальном языке моды, эта глава буквально визуализирует разные проявления любви – от трагической жертвенности до всепоглощающей страсти, напоминая о том, что любовь, воспетая в музыке, в голосе, в сложносочиненных образах, созданных из шелка, меха, бархата, декорированных вышивкой и инкрустацией - это манифест итальянской идентичности, выводящий культурное наследие на принципиально новый уровень осмысления, в котором прошлое не застывает, а становится объектом актуализации и переосмысления.

Библиография

1. Беляева Е.В. Мода и театр: синтез искусств в коллекциях Dolce & Gabbana // Журнал моды и дизайна. М.: Арт и стиль, 2023. С. 12-18.
2. Валентино Л. История итальянской моды: от Versace до Dolce & Gabbana. Милан: Skira, 2021. 320 с.
3. Габбана С. Опера как вдохновение: создание коллекции Alta Moda 2025. – Vogue Italia. 2025. 15 февраля. – URL: <https://www.vogue.it/moda/article/dolce-gabbana-alta-moda-la-scala-2025> .
4. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю. Метамода как феномен эпохи метамодернизма // Вестник Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. 2020. № 2, Ч. 2. С. 340-353.
5. Dolce & Gabbana: Искусство кутюра [Документальный фильм] / реж. Мария Росси. Италия: RAI Cultura, 2024. – URL: <https://www.raiplay.it/video/dolce-gabbana-alta-moda-2024> .
6. Иванов А.П. Театр «Ла Скала»: история и культурное значение. СПб.: Алетейя, 2019. 256 с.

7. Изотова Н.Н. Культурный код как объект исследования социально-гуманитарных наук // Культура и цивилизация. 2020. Т. 10. № 3А. С. 186-192.
8. Кузнецова М.А. Оперная эстетика в моде: анализ коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda // Культурология и искусствоведение. 2025. № 2. С. 45-52.
9. Лебедева О.Н., Петрова И.С. Роль театральных декораций в модных показах XXI века // Вестник дизайна. Екатеринбург: УрГАХУ, 2022. С. 89-102.
10. Маринелли Ф. Dolce & Gabbana: от Сицилии до мировой сцены. Рим: Mondadori, 2020. 412 с.
11. Сысоева О.Ю., Дзейтова П.Х. Аллегория Археологии. Античные нарративы в коллекции модного дома Dolce & Gabbana Alta Moda 2019 года // Научные и художественные концепции в фэшн-дизайне конца XX – первой четверти XXI вв. : монография. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2025. – С. 16. – URL: http://scipro.ru/conf/monograph_301025.pdf .
12. Ricci S. La Scala: A Cultural History. London: Bloomsbury Academic, 2017. 298 p.

Dolce & Gabbana Milano Opera Spring/Summer 2020

Ol'ga Yu. Sysoeva

Associate Professor of the Department of Costume Design,
Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art),
119071, 1, Malaya Kaluzhskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: Sysoeva@mail.ru

Alina V. Lykova

4th-year Student, Major 54.03.01,
Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art),
119071, 1, Malaya Kaluzhskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: Sysoeva@mail.ru

Abstract

The focus of the study is directed at the Dolce & Gabbana Alta Moda Spring/Summer 2020 collection, which interprets opera art as the DNA of Italian identity. By literally reconstructing the most important elements of the opera history of the Teatro alla Scala, the Dolce & Gabbana fashion house transforms the fashion system, weaving into it the visual codes of the famous Milan Opera. Moreover, behind the beauty of the runway looks, in which the recognizable iconography of Tosca, Juliet, Norma, and others is read, behind the live musical accompaniment and the iconic scenography of the fashion show that comprehend the spirit of operatic stage art, lies the most important part of the conversation about what types of love become, which are the core of Italian identity. It is the types of love that are the most important emotional trigger enveloped by the Italian opera tradition and Italian fashion design. Through this prism, the study examines all 150 couture looks presented by the Dolce & Gabbana fashion house on the stage of the Milan Teatro alla Scala.

For citation

Sysoeva O.Yu., Lykova A.V. (2026) Dolce & Gabbana Milano Opera Spring/Summer 2020. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 16 (4A), pp. 55-81. DOI: 10.34670/AR.2026.32.97.007

Keywords

Dolce & Gabbana, opera, La Scala, identity, haute couture, Tosca, Juliet, Norma, Rigoletto, Cio-Cio-san, Don Carlos, Odabella, agape, eros, ludus, bel canto, verismo.

References

1. Belyaeva, E. V. (2023). Moda i teatr: sintez iskusstv v kollektseyakh Dolce & Gabbana [Fashion and theater: the synthesis of arts in Dolce & Gabbana collections]. *Zhurnal mody i dizayna*, 12-18.
2. Dolce & Gabbana: Iskusstvo kutyura [Dolce & Gabbana: The art of couture]. (2024). [Documentary film] (M. Rossi, Director). Italy: RAI Cultura. Retrieved from <https://www.raiplay.it/video/dolce-gabbana-alta-moda-2024>
3. Gabbana, S. (2025, February 15). Opera kak vdokhnovenie: sozдание kolleksii Alta Moda 2025 [Opera as inspiration: creating the Alta Moda 2025 collection]. *Vogue Italia*. Retrieved from <https://www.vogue.it/moda/article/dolce-gabbana-alta-moda-la-scala-2025>
4. Gavrilin, K. N., Sysoev, S. V., & Sysoeva, O. Yu. (2020). Metamoda kak fenomen epokhi metamodernizma [Metamode as a phenomenon of the metamodern era]. *Vestnik Moskovskoy gosudarstvennoy khudozhestvenno-promyshlennoy akademii imeni S.G. Stroganova*, 2(2), 340-353.
5. Ivanov, A. P. (2019). *Teatr "La Scala": istoriya i kulturnoe znachenie* [La Scala Theatre: history and cultural significance]. St. Petersburg: Aleteyya.
6. Izotova, N. N. (2020). Kulturnyy kod kak obekt issledovaniya sotsialno-gumanitarnykh nauk [Cultural code as an object of research in the social sciences and humanities]. *Kultura i tsivilizatsiya*, 10(3A), 186-192.
7. Kuznetsova, M. A. (2025). Opernaya estetika v mode: analiz kolleksii Dolce & Gabbana Alta Moda [Opera aesthetics in fashion: analysis of the Dolce & Gabbana Alta Moda collection]. *Kulturologiya i iskusstvovedenie*, 2, 45-52.
8. Lebedeva, O. N., & Petrova, I. S. (2022). Rol teatralnykh dekoratsiy v modnykh pokazakh XXI veka [The role of theatrical scenery in 21st century fashion shows]. *Vestnik dizayna*, 89-102.
9. Marinelli, F. (2020). *Dolce & Gabbana: ot Sicilii do mirovoy stseny* [Dolce & Gabbana: from Sicily to the world stage]. Rome: Mondadori.
10. Ricci, S. (2017). *La Scala: A cultural history*. London: Bloomsbury Academic.
11. Sysoeva, O. Yu., & Dzeitova, P. Kh. (2025). Allegoriya Arkheologii. Antichnye narrativy v kolleksii modnogo doma Dolce & Gabbana Alta Moda 2019 goda [The allegory of archaeology. Ancient narratives in the Dolce & Gabbana Alta Moda 2019 collection]. In *Nauchnye i khudozhestvennye kontseptsii v feshn-dizayne kontsa XX – pervoy chetverti XXI vv.* (p. 16). Nizhny Novgorod: Professionalnaya nauka. Retrieved from http://scipro.ru/conf/monograph_301025.pdf
12. Valentino, L. (2021). *Istoriya italyanskoy mody: ot Versace do Dolce & Gabbana* [History of Italian fashion: from Versace to Dolce & Gabbana]. Milan: Skira.