

Марк Шагал — один из самых загадочных художников XX века, волнующий своими фантазмагорическими персонажами, мистическими красками, невероятным ощущением парения.

Шагал представляет собой яркий межкультурный феномен, в его творчестве осуществлен органичный синтез живописи, литературы, архитектуры, театра, цирка, музыки. Все, что вдохновляло художника на его гениальное творчество, вдохновило и нас на создание образов для нашей коллекции.

Первый образ - «Цирк». Цирковое начало пронизывает все творчество Шагала от ранней работы «Ярмарка (1908) до литографии «Игра арлекинов» (1973). Согласно концепции Шагала весь мир — это не театр, а цирк с его головокружительными кульбитами, шумом, беззастенчивой яркостью и почти неприметной для участников веселого действия одинокой слезой грустного клоуна.

«В нашей жизни есть одна - единственная краска, как и на палитре художника, придающая смысл жизни и искусству. Это краска любви» (Марк Шагал).

Любовная тема в творчестве Шагала неизменно связана с образом его любимой жены Беллы. С полотен всех периодов его творчества, включая позднейший, на нас смотрят ее «выпуклые черные глаза». Ее черты узнаваемы в лицах почти всех изображенных им женщин. Образ Беллы присутствует более чем в 2000 его работ.

«Жена»

*Ты волосы свои несешь
Навстречу мне и я, почуя
Твой взгляд и трепет, тела дрожь
Тебя опять спросить хочу я.
Где давние мои цветы
Под хулой свадебной далекой?*

*Я помню ночь и рядом ты
И в первый раз к тебе прилег я,
И погасили мы луну,
И свечек пламя заструилось
И лишь к тебе моя стремилась
Любовь, тебя избрав одну.*

Белла предстает в коллекции в образе и «Невесты/Живописи» - образ второй, и «Любовницы/Театра» - образ пятый.

Образ «Невеста» поддерживают длинные пряди светлых волос, которые ниспадают как фата. Белый цвет кружевных гольф и перчатки символизирует божественный свет, чистоту и святость. Образ решен крупными чистыми частями, как живописный холст. На чистые части применена градиентная растяжка - прием, использованный Шагалом в витражах.

Оттенки красного в образе «Любовницы/Театра» дают животворящую энергию, тепло, волнуют и притягивают. Веер в костюме «Любовницы» мы использовали, как атрибут, который часто встречается в картинах Шагала в руках откровенных, ярких женских образов, например, «Наездница», «Сон в летнюю ночь» и др.

Третий образ - «Танец» и четвертый образ «Музыка» отражают еще одну из излюбленных тем творчества Шагала. Он создал внушительную галерею образов, связанных с музыкой. «Цвет волнует душу не меньше, чем музыка» (М. Шагал). Все части костюма этих образов разомкнуты, как бы намекая, что музыка проникает в самые глубины нашего сердца. Цвет и текстура в прическах выстраиваются в определенные ритмы, как музыкальные произведения. Серьги в виде скрипки и смычка дополняют образ «Музыки», а объем внизу прически и юбки «Танца», а также волнующая «Красная прядь» - дают энергию танца.

Венцом творчества Шагала стали витражи. Художник начал работать с ними только в возрасте 70 лет. Костюмы образов выполнены из прозрачной органзы. Наслоение цветной органзы друг на друга дает красивые витражные эффекты. «Для меня витраж — это прозрачная перегородка, разделяющая два сердца: мое и всего мира» (М. Шагал)

Марк Шагал — многогранный, неординарный художник, его творчество вдохновляет на множество идей. И мы применили некоторые из них для создания собственной коллекции.