

环球美术家视点系列

Mucha

【捷克】

阿尔丰斯·穆夏

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

阿尔丰斯·穆夏 / 陈楠国 编. — 长春: 吉林美术出版社, 2007.1

(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-2116-7

I. 阿... II. 陈... III. ①招贴画—作品集 捷克 近代 ②商业广告—作品集 捷克 近代
IV. J228.1 ② J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第126627号

环球美术家视点系列

Musica

【捷克】

阿尔丰斯·穆夏

正版人 / 石志刚

编辑 / 陈楠国 陈楠

特邀编辑 / 郭海波

责任编辑 / 郭海波

摄影 / 田立成

装帧设计 / 陈莹

出版 / 吉林美术出版社 (Jilin Meishu Chubanshe)

www.jlmpress.com

发行 / 吉林美术出版社深圳经营部

印刷 / 深圳市精彩印务有限公司

版次 / 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

开本 / 889 × 1194mm 1/16

印张 / 15

印数 / 1-3000册

书号 / ISBN 978-7-5386-2116-7

定价 / 39.00元

Mucha

Mucha

环球美术家视点系列
Mucha

【捷克】

阿尔丰斯·穆夏

Mucha

JM 吉林美术出版社

从新艺术运动的辉煌旗手到斯拉夫民族历史画巨匠——阿尔丰斯·穆夏

25岁时的穆夏

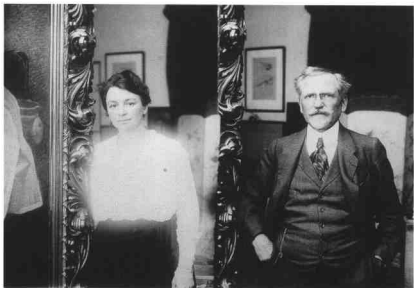
阿尔丰斯·穆夏，1860年7月24日生于原捷克斯洛伐克共和国(现捷克共和国)的南摩洛维亚省伊梵尼切市。卒于1939年7月14日。他出生于一个虔诚的宗教家庭。其父是当地法院的管理局员。穆夏年幼时是南摩洛维亚布鲁诺圣彼得罗马天主教堂唱诗班的成员。在这座教堂中保存了许多巴洛克风格的艺术品，这些作品的艺术感染力深深地印在了年幼的穆夏脑海中，给其后来在美术道路上的发展打下了深深的烙印。

1871年，穆夏在获得了圣彼得罗马教堂的奖励金后，便前往南摩洛维亚省的首府布尔诺市寄居学习。1875年又回到了家乡。在法院里做文员，而此时他的梦想是做一名历史画家。

1878年，就在其想成为一名画家而去布拉格国立艺术学院就读时，却被校方认为不具备美术天赋而以“为了不埋没你的才能，恳请你另谋高就”的说词而拒之门外。这对年轻的穆夏来说是一个巨大的打击，但他并没有气馁。1879年穆夏开始为维也纳一家剧院作布景美术，遗憾的是两年后的一场大火将该剧院变为一堆瓦砾，而其所在的事务所也因没有了最大的主顾而遣散了他。这使得穆夏的生活一时间没有了保障，只能靠自己仅有的绘画技能来以街头画肖像谋生。

1882

年，穆夏来到了米库罗夫(Mikulov)市，结识了后来请他做古堡装饰设计师的科恩·贝拉西(khuen-Belassi)伯爵。并被其兄弟卡休恩·贝拉西——一名业余画家所赏识。在他的支持和赞助下，穆夏进入了慕尼黑艺术学院学习。1887年转到巴黎朱利安学院学习，1888年又转到克拉罗斯(Colarossi)学院继续深造。1889年，由于赞助人停止赞助，使他不仅中断了学业，生活也陷入了很窘迫的境地，被迫给出版商画插图为生。此时，他已掌握了朱利安画派和德拉罗什画派的很多技巧，逐渐形成了自己的艺术风格。

穆夏和夫人玛鲁佳斯

在穆夏画室弹钢琴的画家高更

画家高更·塔希岛的爱人安娜

萨拉·贝鲁娜肖像

1890年，穆夏结识了当时的著名演员萨拉·贝鲁娜，并为其画了一张以埃及艳后为扮相的素描。而就是这为其所作的第一张素描作品，为穆夏后来的艺术创作道路埋下了伏笔。

此时他的住所和工作室就在巴黎的大葦顶屋街的夏绿蒂夫人乳品店的楼上。恰巧，后期印象派画家高更在去大溪地之前也暂居于此。两人得以相识，并成为了好朋友。1893年高更从大溪地回到法国时又和他一起合租这个工作室。

穆夏的生活艺术道路的转机发生在1894年。当年，穆夏曾为之画过一张素描肖像的著名演员萨拉·贝鲁娜

白桦并行的弗鲁达——约路

《强内·达路美》画中的模特儿

穆夏的情人贝鲁特·德·莱兰德

女演员萨拉·贝鲁娜露肖像

露急需绘制一张演出海报。而此时正是圣诞节期间，出版商找不到绘制者，所以萨拉·贝鲁娜露就指定了穆夏。当时的穆夏是穿着租来的燕尾服去剧场观看萨拉·贝鲁娜露演出的。演员的扮相在舞台上如仙女般的美丽，令画家激情和灵感迸发。观看后就急忙在剧场旁边的咖啡馆里画出了表达自己感受的设计草稿。可是该设计当时并不是因为得到出版商和剧场主的认可而被录用，而是因为得到了萨拉·贝鲁娜露的高度赞赏，剧场主和出版商是迫于演员的名望而最终采用了这幅海报。出人意料的是这幅海报获得了巨大的成功，穆夏的海报重新塑造了新的萨拉·贝鲁娜露。海报中的人物是那样的典雅和美丽，那华丽的服饰，那灿烂的色彩无不令人叹为观止。

海报成功了！穆夏几乎一夜之间成为了家喻户晓的名字，观众对海报的赞赏使这张招贴画的复制品成了抢手的艺术品，海报的轰动效果也深深地打动了萨拉·贝鲁娜露，她同穆夏签订了6年的绘制演出海报、门票以至舞台布景和戏服合同，使穆夏由此名声大噪，同期为法国的“文艺复兴”剧院绘制的一系列演出招贴画也大获成功，这时的穆夏年仅34岁。

穆夏成功了！要求为其绘制广告订单滚滚而来，那些生活用品、衣服纹样、商品装饰、食品广告等在他的笔下被描绘成鲜花、香草和美女，长长的卷发随风而舞，丰腴的体态婀娜多姿，秀美的面庞和华丽的饰物，再配以灿烂如霞、香气袭人的花草，使那些最普通的商品宣传，变成了引人注目的穆夏风格的艺术品而风靡于当时，而这些作品中有很多就是以萨拉·贝鲁娜露为模特儿而创作的。

为什么穆夏能获得如此巨大的成功呢？除其卓越的绘画天赋外，与其所处的时代是密切相关的。当时正是19世纪末到20世纪初的10年，是欧洲和美国商业完全兴盛的时代，经过了近百年的发展，在当时的欧洲，资本的扩张改变着社会和人们的思想及生活。它所带来的辉煌和腐朽及所涌现出的新阶层和新时尚，都开始在社会各个方面体现出来。广泛的中产阶层虽不是当时社会的最大阶层，但在贫富两大阶层中它却能介入双方，它的经济能力和文化水准，好恶都给社会风俗带来了巨大的影响。他们在这个商业资本社会中是时尚商品的主要消费群，也是社会文化和艺术的主要接受者。这个广泛的中产阶层从总体而言，其审美能力和文化根底还是比较低下的，其中有不少是靠投机取巧而起家的。新奇华艳是他们对美的最起码要求，而此时的资产阶级已经取得了统治地位，他们已放弃了开始的誓言，完全变成了利己主义和功利主义者，他们面对这个新兴阶层的需求，必然会利用它来扩大他们的根本利益——商机——金钱。这个时期，自然科学和工业水平的发展已体现在人们的日常生活中，电业、电话、汽车、火车、地下铁已广泛使用，大量新住宅、新馆舍的修建……使人们的生活日新月异，经济基础的变化促使着文化思想也发生着改变，财富的拥有者企望改变自己的生活状态，来寻求一种既能使生活快乐又能挣到更多钱的社会生活新方式。这种寻求新生活的思潮在中产阶层得到了更大的回应。

穆夏

萨拉·贝鲁娜露

穆夏的妻子玛鲁佳斯和儿子吉利

人们要充分地享受人生快乐。男人女人们在时髦的大道上竞跑。他们假装内行，成群结队地出入艺术场所，大声喧哗，以示内行。他们奇装异服，名为看歌剧，看画展，出席沙龙，实际是借此来炫耀自己。而商家则以此大做文章，推波助澜，用它来向需求者表明，这是新的时尚，是你们的新艺术！而穆夏此时所创作的海报，正好迎合了这个新时代的到来。

“穆夏的艺术时代”由此而诞生。他以萨拉·贝鲁娜露为模特儿所设计的戏剧海报、商品广告及其他广告和装饰画，以那种绚丽多彩的画风和形式感，给他带来了巨大的声望。这些香艳无比的作品，被人们认为是时尚的代表。这些过去从来无人正视的广告画一下子成了人们必须的时尚品。

穆夏的成功，使他成了时代的宠儿。贫困和孤独开始和他绝缘。他尽自己的才能，把其创造精神灌输到了各个领域。雕塑，建筑，剧场背景，明信片、餐具、年历、日历插画、餐单、商业广告……无不打上他的创作印记。他为萨拉·贝鲁娜露所设计的首饰及与金工合作为珠宝商所设计的许多新颖而价值不菲的珠宝首饰，更使他这个当时的名人，受到上层社会人士的瞩目。他们认同了他。他所掀起的社会时尚新潮，使他无愧地成为了“新艺术”的旗手，最杰出的代表者。他的声名也越过大洋，传到了美国，致使他到美国时受到了极为隆重和盛大的欢迎。他的作品一次又一次的展览，接受各种重要的设计委托。他在首次去美国期间，为许多社会名流绘制了肖像，也就是在这时他结识了后来成为他艺术夙愿得以实现的最重要的资助人，芝加哥的百万富翁查尔斯·克瑞恩。

画室里的模特儿

画室里的模特儿

穆夏的画室

《百合圣母》画中的模特儿。

穆夏女儿维罗斯拉娃为《斯拉夫史诗》第20件做模特儿。

穆夏女儿维罗斯拉娃为《斯拉夫史诗》第19件做模特儿。

穆夏和罗丹在布拉格

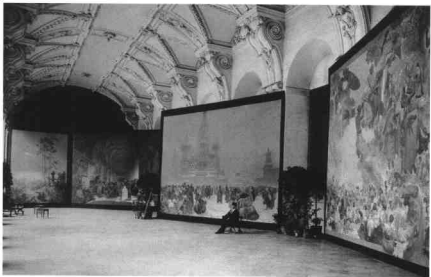
因为他的卓越成就，还被奥匈皇帝授予了骑士封号，又被法国政府授予了骑士荣誉勋章。

此后，1905年他又两度访美，除了完成委托任务之外，还应聘在纽约应用艺术女子学院任教，并在同年出版其所作的第二本专著：《装饰人物集》，1906年其个展在美国四大城市巡回展出，同年在布拉格迎娶了玛鲁佳斯·谢吉洛娃，后携妻移居美国生活。

由于在各大城市大学里执教而使生

组画第12张《国王布金米诺·奥鲁卡鲁二世》中的模特儿

《斯拉夫史诗》专门开展的会场

活走上了安定。穆夏开始重新为自己美术理想的实现而做准备了。准备实现他一生的夙愿，即从事美术之初就想成为的。一个用历史画来倾诉自己心声的历史画家，虽然时代的变化和生活的需要，使穆夏成为了“新艺术”的代表者和旗手。对他来说也许是一种意外。可对商业资本社会来说却是必然结果。

穆夏的成功和获得的丰厚收益，对任何画家来说都是渴求而企望达到的。如果穆夏在人生的里程和艺术创造的过程中停滞于此。那他的精神和艺术生命也就在此终结了。但穆夏可贵之处就是他并没有沉溺在自己的成功和盛誉之下。他始终没有忘记自己是斯拉夫民族的儿子。作为儿子就要让自己国家的人民看到民族的伟大和希望。他没有忘记自己的责任和夙愿。他要用组画来讴歌自己的民族和伟大的母亲。

他真正的夙愿终于有了知音。美国芝加哥的查尔斯·克瑞恩这个百万富翁同意资助他完成夙愿。这给了穆夏极大的鼓舞和激励，使得穆夏的创作道路发生了根本的变化。从“新艺术”的局限中再一次破茧而出。这一次展现在人们面前的。是一个民族深沉而伟大的抒情画家的风貌。

《斯拉夫史诗》系列组画有20幅之多。无

穆夏在创作组画《斯拉夫史诗》

《加雷奇大学创立者加雷奇》画中的模特儿

论从哪方面来讲都无愧是绘画史上最杰出的作品之一。穆夏用油彩和蛋彩的混合画法绘制了这些富有抒情意味的作品。从1909年开始，他一直为此持续不断地创造了18年。此期间为搜集素材，他不仅踏遍了斯拉夫民族的历史踪迹，还走访了俄罗斯及相关欧洲各地，调用了各种手段来搜集素材，把家人也作为模特儿帮助他从事创作，其20幅作品中所涉及到的历史时间之长，地理风俗之多，史实之复杂和画面之深刻，足以看出画家为此倾注了无比的精神和巨大的心血。

1928年，全部作品完成之后，他和赞助人将此作品全部无偿献给了当时已脱离了奥匈帝国统治而独立的祖国原捷克斯洛伐克。

从斯拉夫史前一直到19世纪末漫长的历史再现，使人们更加深刻地了解了画家的内心世界。从画面的宏伟和动人的表现，又使人们可以感受到作为艺术家，他过人的绘画技巧和才能。从他为自己国家所做的一文不取，不遗余力的奉献。

穆夏夫人玛鲁佳斯为《荒野中的女人》做模特儿

穿王后坐着的模特儿。

请女儿雅罗斯拉娃摆姿态的穆夏

那些从邮票到警察制服，从纸币到国徽，无不倾注了他的心血。作为一个虔诚的斯拉夫宗教信仰者，他又为布拉格的圣维塔大教堂、苏斯大教堂无偿地绘制了彩色玻璃窗装饰画和大型壁画。他把自己的艺术和生命奉献给了自己的祖国和民族。他不仅曾是一名新艺术时期的代表，更是一个对祖国无比热爱的伟大的历史画家。

1938年，穆夏开始创作寄托以深思的大型三联画作品：(1) 理性时代 (2) 智慧时代 (3) 挚爱时代。通过作品表达了画家对世界形势发生的变化和对自己祖国命运的思索。

1939年3月15日，德国法西斯入侵了他的祖国，纳粹分子拘捕了这位身患重病的爱国画家，使他已经垂危的生命再次遭受了从精神到肉体上的折磨。7月14日在归家后不久便离开了人世，告别了当时已面目全非，备受纳粹蹂躏的祖国和人民！

穆夏走了！但其艺术永存。在当今世界经济走向新的发展之际，人们又开始给予他新的关注，各种形式的展览和出版正接踵而来。

在他的祖国有其专门的展览馆。在法国、美国、英国也有他的许多作品被珍藏。画家生前倾尽心血的作品和作品中的精神至今没有消亡，它依然存在，依然有生命力。

穆夏的艺术生涯向我们揭示了一个真正的艺术家要将自己和时代、国家的命运融合在一起，将自己的生命和精神融入其作品中。只有这样，他的创作才会有生命。一个永恒的生命！

王欢

2006年12月2日

LANCE PARFUM "RODO"

BREVETÉ S.G.D.G

Le "RODO" s'applique automatiquement
Parfume et Rafraichit
sans mouiller ni tacher.
SE VEND PARTOUT

四季夏 水彩 紙 29 × 14.5cm 1996年

四季 春 水彩 纸 14.5cm x 18.5cm 1986年

