

自美术馆书库

世界名画家全集

新艺术风格大师

MueTa

穆夏

何政广 / 主编 潘播 / 著
河北教育出版社

J233/73

:1

2006

世 界 名 画 家 全 集

新艺术风格大师

穆 夏

Alphonse Mucha

何政广◎主编

潘 襦◎著

河北教育出版社

冀图登字: 03-2002-020号

图书在版编目(CIP)数据

穆夏 / 潘潘著. — 石家庄: 河北教育出版社,
2006.10

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-6358-X

I. 穆... II. 潘... III. ①穆夏-生平事迹②油画-作品集-捷克斯洛伐克-现代 IV. ①K835.145.72
②J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第123119号

世界名画家全集

穆 夏

主 编 / 何政广

编辑主持 / 袁鸿蕙

责任编辑 / 陈爱儿

设 计 / 赵 妍 陆卫婵 张 强

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

监 制 / 今日美术馆

制 版 / 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷 / 北京中华儿女印刷厂

开 本 / 720×960mm 1/16 12印张

版 次 / 2006年10月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-6358-X

定 价 / 580元 (共十册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

阿方斯·穆夏(Alphonse Mucha, 1860~1939)是“新艺术”(Art Nouveau)风格最具代表性的大师。他的洋溢青春气息的“新艺术”美女海报闻名于世,神秘的油画作品充满斯拉夫民族精神。

穆夏是一位典型的波西米亚——流浪艺术家。他生于捷克莫拉维亚南部的伊凡齐兹村。不满10岁就喜欢到教堂做弥撒,11岁加入圣彼得洛夫教会圣乐团。后来从音乐转向美术,1877年投考布拉格美术学院,但未被录取,于是离开家乡到维也纳剧院绘制壁画,不久因火灾而失业。此时巧遇库恩(Khuen)伯爵,邀他担任城堡装潢工作,并受到其弟Egon Belasi伯爵的赞助,1885年25岁时正式进入慕尼黑美术学院接受艺术教育。两年后远赴巴黎朱利安学院深造。1890年认识夏洛夫人是穆夏一生的转折点,他居住蒙巴那斯附近,结识夏洛夫人艺文交游圈的象征派画家与高更,后来与高更共享同一画室,因此他得以拍下高更未穿长裤弹风琴的浪漫照片。1891年穆夏为著名出版商科兰绘画插图,很受欢迎。1895年创作巴黎当红女星萨拉·贝纳尔公演的石版画海报,并签下五年宣传海报、服装设计合约,名利双收,一时成为时代的宠儿,从美术学院教授一跃而成为社会公认的画家。

1900年巴黎万国博览会,穆夏被聘为奥匈帝国馆首席设计师,以其作品主题见证斯拉夫民族的历史。5年后他旅行美国各大城市并居住纽约,任教多所美术学院并举行数次个展,声名大噪。受到捷克历史作家的小说感动,穆夏决心以自己的手描绘祖国的历史,开始构思20幅油画联作“斯拉夫史诗”,歌颂斯拉夫民族。因为在美国事务繁忙,直到1910年回到布拉格定居兴建画室,才开始正式动笔创作,在美国犹太国际财团克莱恩的赞助下,费时17年才完成。1928年“斯拉夫史诗”系列联作捐给布拉格市政府及全捷克人民。1938年创作《智慧时代》、《爱的时代》、《理性时代》等重要作品。1939年秋天,因不幸染上肺疾,结束79岁生涯。

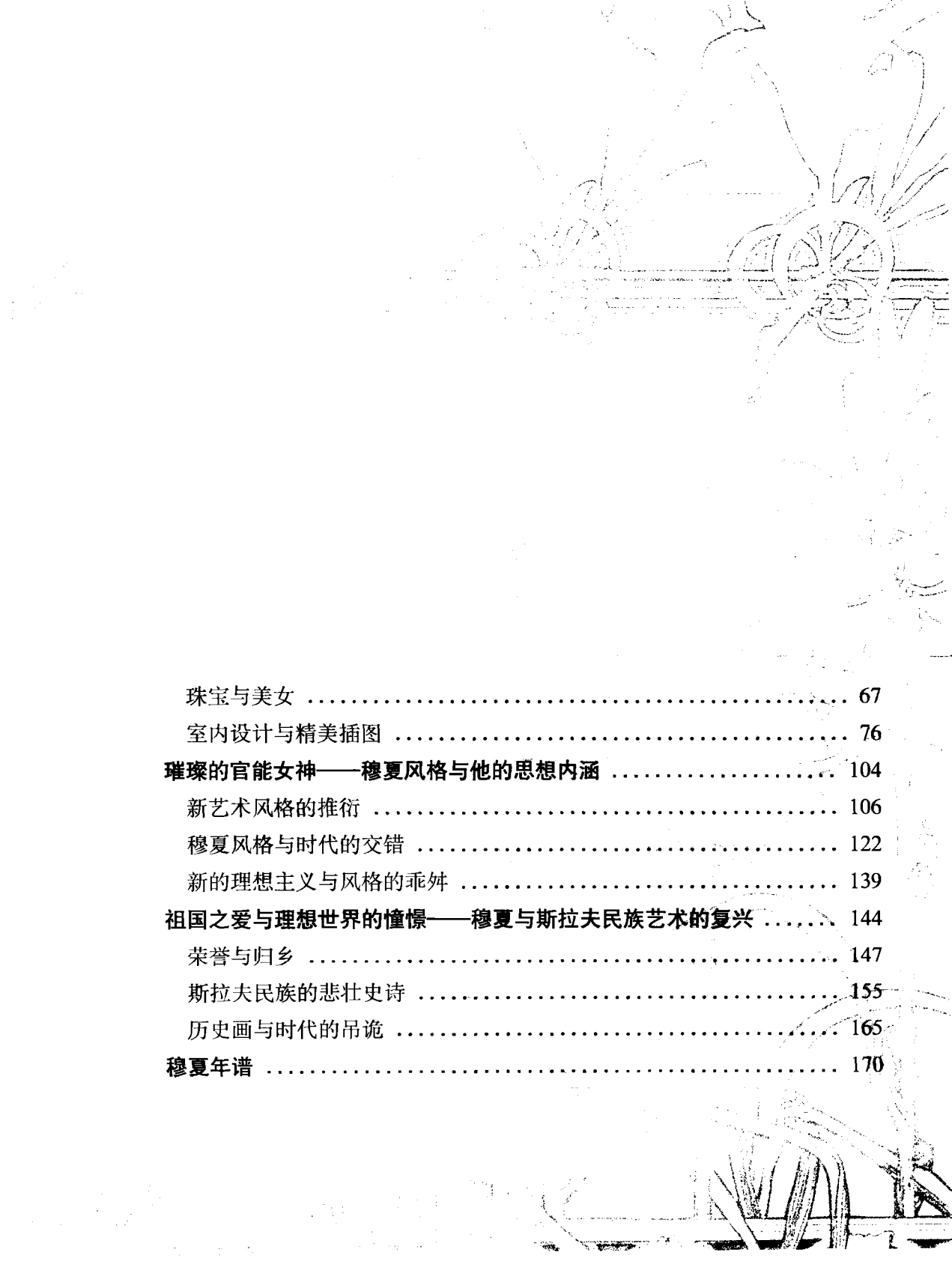
1938年以降,受到政治因素影响,国际社会对布拉格孤立。穆夏的大部分作品遭受冷落。近十多年来,形势产生变化,穆夏子孙于1992年成立穆夏基金会,秉持穆夏的生活艺术化、艺术生活化理念,赞助美术相关活动,在美法各地举行展览会,再度确立穆夏的国际声誉。1998年2月在捷克总统哈维尔夫人哈罗娃主持下,位于布拉格的穆夏美术馆正式开馆,让艺术同好更容易了解这位20世纪初叶享誉欧美的捷克艺术家。

穆夏的绘画,深含新艺术的理念,在华丽的装饰与甜美优雅的形象里,蕴藏着升华人性的精神目标,他成功地将艺术带入群众之中。

目 录

新艺术风格大师——

穆夏的生涯与艺术	2
楔子	2
捷克乡下的少年——虔诚的基督徒	4
波西米亚式的浪迹天涯——辗转浪迹的时代	7
开启新艺术巨幕的穆夏——巴黎时代的开始	9
新艺术的灿烂光辉与夕照——巴黎万国博览会与美国时代	25
国家认同与“斯拉夫史诗”的制作——捷克时期与毁誉参半的晚年 ..	28
商品化时代的热能——穆夏与巴黎的世纪末	38
世纪末的欢乐场	39
交通便利与女性解放	48
理想化的食品世界	56

珠宝与美女	67
室内设计与精美插图	76
璀璨的官能女神——穆夏风格与他的思想内涵	104
新艺术风格的推衍	106
穆夏风格与时代的交错	122
新的理想主义与风格的乖舛	139
祖国之爱与理想世界的憧憬——穆夏与斯拉夫民族艺术的复兴	144
荣誉与归乡	147
斯拉夫民族的悲壮史诗	155
历史画与时代的吊诡	165
穆夏年谱	170

新艺术风格大师—— 穆夏的生涯与艺术

楔子

“新艺术”（Art Nouveau）时代的宠儿、时代巨幕的揭开者、国际风格的创造者——阿方斯·穆夏（Alphonse Mucha, 1860~1939），所缔造出的样式遍布世界各地，从巴黎、布鲁塞尔、维也纳、伦敦，远渡新大陆的纽约，穿越太平洋而到达东京、上海。这样广泛的艺术样式的辐射力决非他个人单独所能缔造，而是与时代精神、物质条件与新的科学精神结合为一才能扩散开来。

只是这样一位时代风格的缔造者，在尚未去世前就已经开始被人们淡忘，在自己的祖国捷克更被讥讽为过时的风格。直到1960年代，因为穆夏家族的努力以及应用艺术与纯艺术界线的模糊，国际上开始重新评价新艺术。1960到1980年间，穆夏作品在展会上频频出现：伦敦6次、巴黎13次、德国6次、美国2次，于是穆夏的艺术成就再次受到世人重视；穆夏个展分别在伦敦、巴黎、苏黎世、布鲁塞尔、纽约、东京举行；东方的日本在1970年代才正式有系统引进新艺术。

然而，穆夏精神样式的真正复活，其实是到了20世纪90年代东西方世界冷战结束，捷克脱离苏联的伙伴关系。20世纪30年代受到纳粹压迫的斯拉夫民族主义的穆夏，被视为资产阶级思想者

（右页图）

自画像 1899年

油彩厚纸 32cm × 21cm

（前页图）

穆夏1898年自拍于巴黎

的穆夏，终于因为1992年“穆夏基金会”（Mucha Foundation）的成立，以及一连串国际性的穆夏展览，促使穆夏艺术思想的内涵重新受到评价。

一般认为，穆夏是“新艺术”的巨匠。他以富有韵律的线条与美女、花草的理想美的艺术表现，而被视为最能体现新艺术的风格与精神的代言人。然而，新艺术兴起于19世纪末，到了20世纪初已经是强弩之末，急速退潮。穆夏在1904年起往返于美国与欧洲之间，往后又因为对于祖国的爱国心的驱使而返国定居；然而，1938年随着捷克孤立于西方艺术之外，气息奄奄的新艺术不得不从时代舞台上退了下来。只是，这样的看法也只是将穆夏视为新艺术的代表，以英雄史观来看待艺术，漠视了时代审美品味精神。那么，到底在穆夏的生涯中，时代趋势为何？我们就此将试着通过穆夏的生涯来说明新艺术的发展与其个人的关系。

捷克乡下的少年——虔诚的基督徒

1860年，阿方斯·穆夏诞生于捷克的莫拉维亚南部的贫寒村落伊凡齐兹。他父亲安德烈斯·穆夏从奥地利皇帝所属军队退役下来后，担任法庭的廷吏。结婚后元配因为肺结核而去世，留下一男二女。阿方斯·穆夏是他的继室阿马利埃·马拉所生。马拉为中产阶级，居住于维也纳时曾担任贵族的家庭教师，闲暇读书，喜欢戏剧、美术，留连其中，并且是虔诚基督徒。1858年与穆夏的父亲结婚，除了穆夏之外，还生养两个女儿。Mucha的捷克发音为慕哈，法文发音为穆夏，Alfons为本名，到了巴黎后改成Alphonse。穆夏幼年即喜欢绘画与音乐。显然，穆夏的艺术天分受其母亲的影响。

捷克东边与俄罗斯交界，南边则是与以斯洛伐克人为首的匈牙利人为邻。主要民族为斯拉夫人，然而在公元前这里是古欧洲民族塞特族人居住地。捷克古称“波西米亚”，语出塞特语，意为“波伊人的土地”，据传波伊人居住于古代高卢。古代罗马时代，日耳曼民族尚未大迁移之前的公元5世纪以后，西斯拉夫民族已经迁移到

巧克力公司的四季月历

1896年 彩色石版画

42cm × 14.5cm

巴黎西克马松藏

穆夏出生的家

伊凡齐兹村

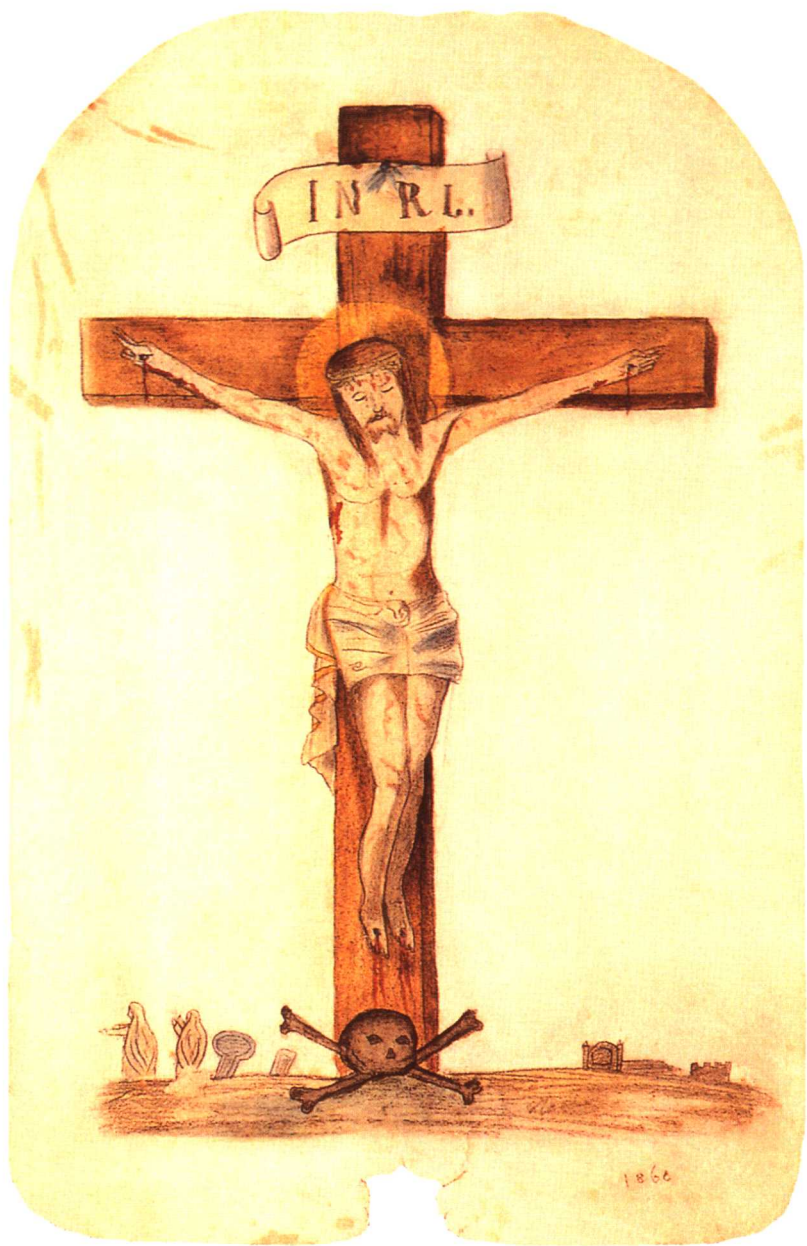

巧克力公司的四季月历
1896年 彩色石版画
42cm × 14.5cm
巴黎西克马松藏

此。波西米亚王国在公元14世纪的卡尔一世时代，在布拉格建立新都，国力达到颠峰，1346年被选为神圣罗马帝国皇帝，布拉格教区晋升为大主教区，布拉格获准设置大学。然而从1438年奥地利哈布斯堡家族出身的腓特烈三世被选为皇帝之后，一直到1806年神圣罗马帝国被拿破仑瓦解为止，哈布斯堡家族都一直掌控着帝国。斐迪南一世继位后，一度身兼波西米亚王与匈牙利王。即使法国大革命带来欧洲民族独立的契机，神圣罗马帝国土崩瓦解，然而拿破仑垮台后，奥地利帝国依然控制着捷克，并成立奥匈帝国。1871年，普鲁士国王威廉一世结合了22个君主国与3个自由城邦，建立起德意志联邦，泛斯拉夫主义兴起，开始追求斯拉夫民族的独立与自由。穆夏生长的时代正处于这样的历史背景。

穆夏最先有系统接触到的艺术并不是绘画，而是音乐，他进入当地教堂圣乐团，唱颂弥撒，练习小提琴。只是，他对艺术的喜爱可以从8岁时所画的一幅《十字架上基督》(Crucifixion, 1868)看出。这件发自幼小心灵的纯真作品洋溢着天主教的虔诚之情。11岁穆夏进入布鲁诺中学，住进修道院，参加少年圣乐团。4年后因为变声而退出乐团，并因成绩不佳而在同年不得不退学返回家乡，担任法庭书记工作。从幼年到青少年的思想形成时期可以发现基督宗教对他影响的痕迹。往后，他在追忆幼年复活节在教堂所经历的印象时，曾这样说：“我身为基督墓前的侍者，跪上几个小时。基督的坟墓被放在黑暗的壁盒里面，被各式各样花卉覆盖着，这些花卉散发出令人陶醉的香味；蜡烛静静燃烧着。笼罩着蜡烛的一种圣光从下方照耀着十字架上的基督。等身大的基督像在极端悲伤的情境中挂在壁上，我多么喜欢在那里跪地双手祈祷呀。除了壁上的基督木像外，我的眼前什么也没看见。闭目，想着完全都不知道的事情，看不到任何人，就想像着跪在不可思议且不可知的深渊的自己的姿态。”幼年的生活给予了这位装饰主义者一种透视灵性存在的禀赋。

这位少年的心思往后逐渐朝绘画上发展。他在书记的事务簿上设计装饰文字，描绘被起诉的吉普赛家族的肖像。此外，他也对戏剧感兴趣，不只描绘舞台背景，也充当演员。为了绘画上得以一展

十字架上的基督

1868 年 水彩画纸

37cm × 23.5cm

长才，1878 年报考布拉格的美术学校，可惜考试落榜，获得的建议竟是一句：“请找寻适合你的工作！”然而，这位少年依旧没有屈服，来年开始了他的艺术之旅。

波西米亚式的浪迹天涯——辗转浪迹的时代

法国歌剧作家亨利·米尔热(H. Murger, 1822~1861)在《海盜》(Corsaire)杂志上,连载有关巴黎拉丁区贫穷画家的友情与爱情的故事《波西米亚生活的场景》(Scènes de la vie de bohème, 1847~1849)。故事感人,引起广大反响,往后成为意大利歌剧家普契尼(G. Puccini, 1858~1924)《波西米亚》(La Bohème, 1896)戏剧的蓝本。在欧洲人的眼中,波西米亚是浪迹天涯的吉普赛人的故乡,于是波西米亚往往成为过着自由奔放生活的代名词。无疑地,这位出身波西米亚的捷克人,从19岁起即开始了吉普赛式的流浪生活。只是惟一不同的是,这样的流浪并不是使他踏上如同其他波西米亚画家一样的穷困潦倒的生活,而是使他成为近代艺术的伟大风格的代言人。

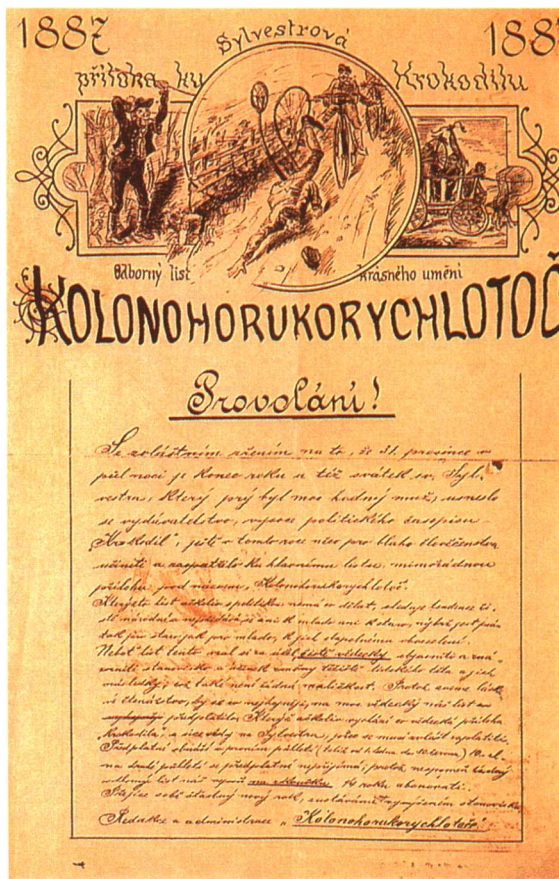
来年秋天,穆夏看到招募舞台装置工人的新闻广告,便前往奥匈帝国首都维也纳。就此,19岁的穆夏开始了往后数十年的浪迹生涯之旅。19世纪是歌剧盛行的时代,戏剧以结合各种不同的艺术形式而成为圆满艺术的典范。他在这里从事舞台背景的描绘工作。当时的维也纳正是奥匈帝国末代皇帝弗兰茨·约瑟夫统治的时代,他为了使维也纳迎头赶上巴黎,拆除了维也纳城墙,建造环城道路,建造美术馆、博物馆、剧场等公共建筑,维也纳都城焕然一新。参与这些活动的重要画家是出身于慕尼黑美术学院的汉斯·马卡尔特(H. Makart, 1840~1888)。这位画家出身于奥地利,1869年返回维也纳,1879年被任命为维也纳美术学院教授,同年出任约瑟夫皇帝银婚纪念庆典的总监。他的画风沿袭巴洛克风格。著名的分离派画家克里姆特正是马卡尔特的学生。穆夏在维也纳期间曾经参观他的工作室。见到挂着优雅装饰品、壁饰的工作室,深受感动,往后我们也可以在穆夏工作室的摄影相片上面看到这样的布置。除此之外,瓦格纳等著名的音乐家、艺术家也是他心仪而参学的对象。此外,需要指出的是,穆夏尚未到维也纳之前,曾经在友人的带领下参观了位于乌斯蒂教堂天井的捷克巴洛克画家乌姆拉夫的湿壁画;以后也参观了位于布拉格圣罗耀拉教堂的同一画家的作品。显然地,对穆夏个人而言,或者对新艺术风格的形成而言,巴洛克艺术往后成为新艺术风格的母体。

克里姆特 拥抱
1905~1909年
油彩画布

伊凡齐兹的证书 1882年 水彩钢笔画纸 37cm × 24cm

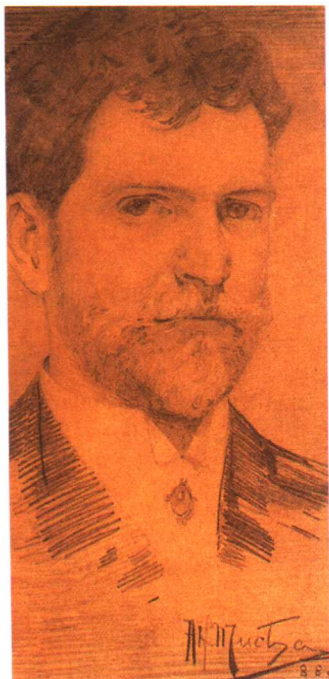

单车 1887年 钢笔画纸 49.5cm × 32.2cm

可惜，维也纳最大的剧场之一林格剧场在1881年12月焚毁，使得穆夏任职的工作室丧失了下单的买主，穆夏就此被解雇。他于是离开维也纳，前往北方的密克罗夫，他在这里除了以描绘肖像维生之外，也从事剧场装饰，描绘挂帐，有时甚而粉墨登场。在这里，他遇到日后对他产生莫大影响的大地主库恩伯爵。他为伯爵从事室内装饰工作，同时也为他位于福尔乔凡尼森林的城堡的餐厅描绘湿壁画。完成这些工作后，他被送往伯爵弟弟埃贡伯爵位于瑞士边境的齐罗尔城。显然地，穆夏在此受到有如文艺复兴巨匠般的良好庇护。他在这段期间留下的作品仅有一幅《伊凡齐兹的证书》。这张证书其实是他为妹婿发行的地方性讽刺杂志所作的插图。整个感觉是巴罗

克与洛可可风格的优雅表现。上方缀有藤蔓，夕阳下一对情人依偎在一起，浓情蜜意，图的下方写着捷克伟大诗人的名诗：“五月最初的日子，那是爱的时刻！”夕阳与恋人，瞬间即逝的恋情，由此可以感受到浪漫主义的情感。他受到拜访该城的慕尼黑画家的鼓励，库恩同意以资金来援助他求学。1885到1887年之间，穆夏前往巴伐利亚首都慕尼黑开始正式学习绘画。

慕尼黑是当时的艺术重镇之一，新艺术在德国被称为“青春样式”。现在我们无从考察穆夏到底跟谁学习，他在这里除了与斯拉夫人交往之外，也描绘杂志、书籍的插画。在慕尼黑的两年学习后，穆夏又接受伯爵的援助前往巴黎学习。当时，伯爵提出前往巴黎或者罗马两地择一学习的提案，穆夏毅然决定了去巴黎。巴黎因为他这一决定而得到一位新艺术的舵手。就在这一年，他留下一幅珍贵的讽刺意味浓厚的插画作品《单车》。我们可以感受到慕尼黑的学习使得他的画技更趋成熟，笔调生动，中央的线框与画面合而为一又富有变化。

自画像 1888年
铅笔画纸 21cm × 11cm

开启新艺术巨幕的穆夏——巴黎时代的开始

1887年秋天，穆夏与在慕尼黑学习的友人一起前往举行过最后一次印象画展之后的巴黎。印象派的集结已经终了，另一股艺术风潮正逐渐开启。穆夏与马谢克很快完成自由入学的朱利安美术学院的入学登记。来年，他又返回慕尼黑，为库恩伯爵位于密克罗夫的埃马霍夫城进行装饰工作。11月以后，他又转校到葛拉侯西美术学院。但是，来年库恩伯爵来函通知他援助终止，使得他的生活突然陷入困境。穆夏停止学画，不得不为布拉格、巴黎两地的书籍、杂志制作插画。这样默默无闻的生活际遇延续数年之久，直到1894年他与一位当时红遍巴黎的女演员萨拉·贝纳尔相遇，终于改变了他往后的一生。我们目前所看到的穆夏作品几乎以1895年以后的作品最为庞大，之前往往只是插图而已，譬如《阿达米特》、《黄金布拉格》、《小拉富斯》以及1894年的《德国史诸场景与逸事》等等插图。

穆夏为科兰出版社柯迪埃著《白象》描绘封面
1894年 31.4cm × 23cm

《德国史诸场景与逸事》插图中的数幅素描，甚至入选 1894 年法国美术家协会主办的沙龙。

1893到1894年之间，穆夏为阿尔芒·科兰出版社（Armand Colin Editterus）描绘《白象》（L'éléphant blanc）插图。从封面可以看出穆夏这一时期的设计风格，充分显示出异样的表现手法，背景是阿拉伯火焰形拱门，白象与拱门几乎密切难分。这只神奇的白象正拿起笔在前面的书案上书写，三位小型人偶雕像扛住阅览书架。整幅作品给人奇妙的感受，写实与装饰纹样的结合已经决定日后的穆夏

《白象》插画

1893年 墨水彩画纸

35cm × 24cm

图见39页

风格。另外内页《白象》插图充分呈现穆夏的写实主义手法，异国植物的描绘巨细靡遗。迎面而来的白象与伏地膜拜的卑微人物形成对比，四周植物极尽细腻之能事，这样的笔法显然是一种历史画家的本领。值得注意的是，透过主角与次要角色产生对比关系，到了《吉斯蒙达》则将演员萨拉·贝纳尔描绘成圣母式的雍容高雅形象。从插画家一跃而成为一流设计师的契机是穆夏与萨拉的邂逅。

萨拉·贝纳尔 (Sarah Bernhardt, 1844~1923) 本名罗森·贝尔纳 (Rosin Bernard)。她与雷契尔 (Rachel, 1820~1858)、雷雅纳 (Réjane, 1857~1920) 并列 19 世纪法国三大女伶。萨拉的父亲爱德蒙·贝尔纳 (E. Bernard) 青年时代来到巴黎学习法律。就在巴黎，