

大藝術家系列：慕夏

作者：HIGHTONE 編著

出版時間：2020

裝幀：軟精裝

開本：170*240 mm

頁數：248

正文語種：繁體中文

ISBN：9789887948254

已授權：簡體字

可授權台灣繁體字

本書探討了新藝術運動中裝飾招貼畫報大師、跨界設計師鼻祖、人像攝影師阿爾豐斯·慕夏的一生。內文由四個章節組成——還原了一個多重身份的慕夏。從他的青年學畫時期、巴黎鼎盛時期、美國紐約時期到晚年布拉格時期，結合年代紀事與章節前言，詳細介紹了慕夏的藝術軌跡，完整描繪了慕夏的一生。從解讀慕夏各個時期的作品中，給讀者呈現了19世紀末20世紀初捷克國寶級藝術家的精彩藝術生涯。

目錄

第一章 輾轉學畫的藝術學徒

捷克摩拉維亞時期：

出生至28歲年代紀事（1860～1888年） 10

宗教與藝術風格的探索 12

學畫時期作品賞析：備受宗教影響的繪畫 18

第二章 新藝術運動的先驅

法國巴黎時期：

29至34歲年代紀事（1889～1903）年 28

跨界藝術與技術的融合 32

鼎盛時期作品賞析：經驗商界的海報風格 52

第三章 決絕轉身的商業畫家

美國紐約時期：

44至49歲年代紀事（1904～1909年） 164

插畫海報的光明與黑暗 166

海外時期作品賞析：商業插圖轉藝術繪畫 170

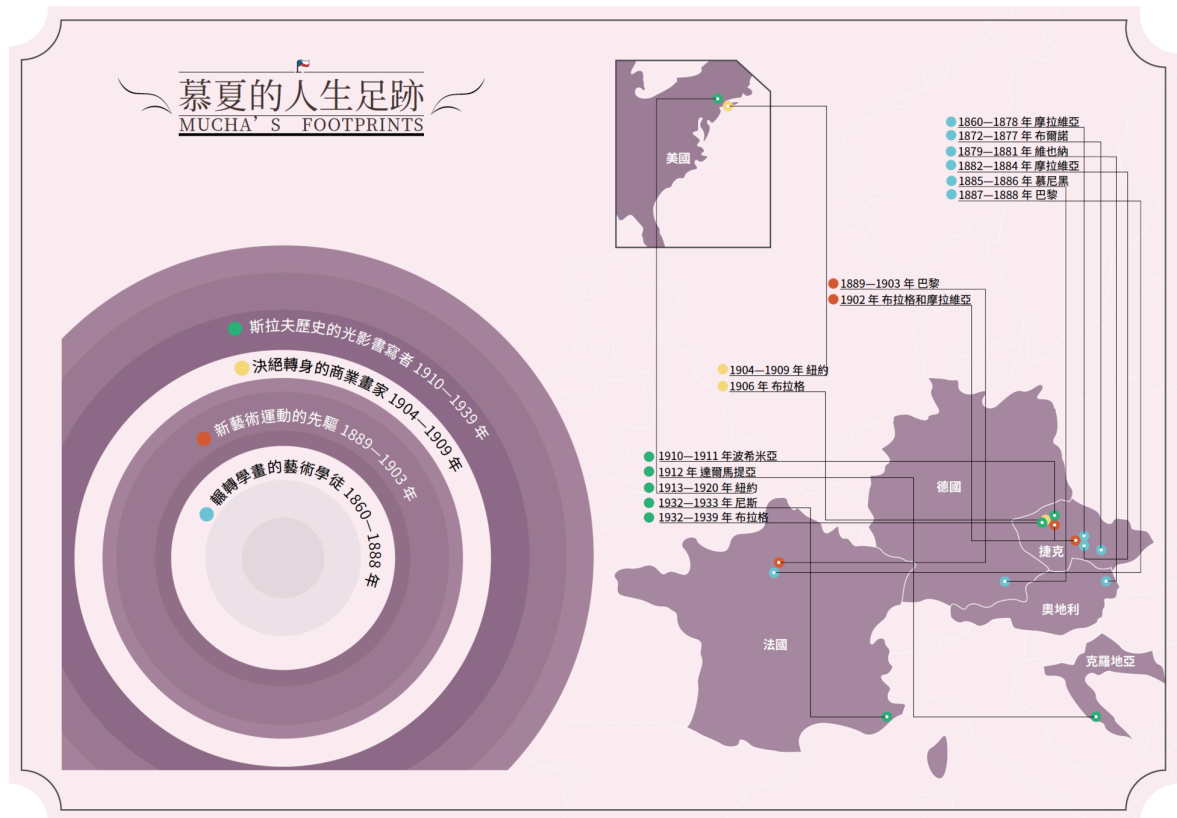
第四章 斯拉夫歷史的光影書寫者

捷克布拉格時期：

50至79歲年代紀事（1910～1939年） 188

回歸革命史詩的藝術繪畫 190

晚年作品賞析：民族歷史的蛋彩描繪 196

慕夏 MUCHA

宗教與藝術風格的探索 Exploration of Religion and Art Style

1860 年 7 月 24 日，伊萬契采的法庭職員翁德雷·慕夏 (Ondrej Mucha, 1825—1891) 與農坊主女兒阿美來·內·馬拉 (Amalie née Mala, 1822—1880) 迎來了他們的第一個孩子，也是翁德雷的第四個孩子——阿爾豐斯·慕夏。他們一家住在一幢破舊的、甚至部分還是監獄的樓房裏。慕夏出生後，兩個姊妹也相繼出生，加上父親在前一段婚姻中帶來的三個同父異母的兄弟姊妹，成員增多，使家庭的經濟更加拮据。雖然家境清寒，但慕夏一家的精神土壤卻異常豐沃。父母皆是天主教徒，在父母的影響下，他們虔誠地信奉上帝，曾為家庭教師的母親也極為重視孩子的教育。

《伊萬契采學校文憑：我敬告地 位名人的處分學校文憑，上有卡爾爾·查內克·馬哈的詩歌 (K.M.) 的自白》，1882 年

慕夏的故鄉伊萬契采，摩拉維亞省會城市布爾諾西南方向約 20 km 處，是一座安靜的小城鎮。這裏山地平緩、風景如詩，生動鮮活的斯拉夫民族文化傳統、民間音樂、舞蹈和美術得到了完好保存。正如歌的許多其他城鎮，這個小鎮的歷史曾被戰爭、外族入侵以及宗教衝突籠罩。儘管如此，它也是一度是捷克文化學習的重要中心——在 16 世紀它產出了第一本捷克語的《聖經》。

在 1866 年，慕夏 6 歲的時候，這種平靜美好的生活狀態被戰事攪亂了。普奧戰爭爆發，最終以普魯士的勝利拉下帷幕，奧地利帝國領土而盡失，後來不得不與匈牙利妥協演變為雙政體的奧匈帝國。在此次戰爭中，有近 9,000 名普魯士人和 40,000 名以上奧地利人死傷、受傷或失蹤。在普魯士佔領期間，伊萬契采爆發霍亂疫情，傷亡人數大量增加，幼年的慕夏目睹了戰爭的動亂和死亡的恐怖。

捷克作為斯拉夫民族的一員，地理上處於俄國和德國之間，自古以來就不得不抗爭外族侵略，爭取民族獨立。歷史上曾歷經三百年之長的「日耳曼化」，在這個過程中殘酷的宗教戰爭和異族統治，使捷克的

第一家 聯轉學畫的藝術學徒

民族精神受到打壓，給捷克文化烙上了難以褪去的日耳曼印跡。19 世紀 60 年代起，印刷術在捷克開始普及，使得捷克語出版物的數量急速上升。與此同時，捷克的教會和學校湧現出大量的先進知識分子，使民族獨立精神得到復興，捷克的國家復興意識才再次萌發。當時的摩拉維亞籠罩在民族矛盾和各種文化衝突當中，捷克人民迫切地想要推翻奧匈帝國的統治，尋求民族文化的獨立。慕夏自小在強大的外來文化力量的陰影下長大，幼年時期就浸染在強烈的民族意識和愛國情懷當中。

而宗教文化給幼年的慕夏帶來的影響也是極為深刻的。母親是十分虔誠的天主教徒，經常帶著他去教堂祈禱。1872 年，12 歲的慕夏因為歌唱天賦成為布爾諾的聖彼得與聖保羅大教堂唱詩班的成員。他在唱詩班 4 年，親眼目睹了摩拉維亞民族文化藝術的復興，並結識了未來民族主義運動領導作曲家萊奧什·雅納切克 (Leoš Janáček, 1854—1928)。慕夏後來回憶起童年時期的教堂：「我過去常常連續好幾個小時跪在耶穌基督像前，黑暗的神龕上面覆蓋著散發芳香的鮮花，蠟燭在靜靜地燃燒著，一道神聖的光芒照在牆上……我非常喜歡聽在那裏，雙手緊握著做禱告，周圍空無一人，只有掛在牆上的十字架，沒有人知道我們眼睛在想什麼，只有上帝知道。」在慕夏印象之中的天主教堂，帶給他的不僅僅是神性的熏陶，教堂裏極富巴洛克風格的藝術品，那些壁畫、神像、熏香、音樂都對慕夏有著潜移默化的熏陶，他的藝術氣質與創造

萊奧什·雅納切克肖像，1874 年

聖彼得與聖保羅大教堂

13

慕夏 MUCHA

了眾多志同道合的斯拉夫年輕畫家。慕夏的民族熱情感染了大家，很快便成為新成立的捷克藝術社團「什克雷塔」的活躍分子，後來憑借其出色的交際能力成為該社團的主席。

慕尼黑之行後，愛德華伯爵持續為慕夏的深造之路給予支持，承諾讓他於羅馬、巴黎兩地中擇一處進修。27歲的慕夏選擇了巴黎，伯爵每個月資助他200法郎，讓他在巴黎朱利安學院¹繼續學習。在當時的朱利安學院，以法國後印象派畫家保羅·塞律西埃（Paul Sérusier，1864—1927）為核心的納比派²興起，成員注重平面性、裝飾性和主觀性，相信藝術與設計平起平坐，他們與設計師和出版商合作，一起設計戲劇服裝、壁紙、紡織品、陶瓷和彩色玻璃。

1888年深秋，慕夏轉學至另一所私人藝術學校克羅斯藝術學院。與朱利安學院一樣，克羅斯藝術學院也吸引了許多外國留學生，以及一些不願拘泥於傳統教學方式的法國學生，例如後印象派畫家保羅·高更（Paul Gauguin，1848—1903）曾於19世紀70年代初在這裏學習，並成功地由股票經紀人轉型為一名畫家。這個時期的許多法國的藝術家都對日本藝術表現出明顯的審美崇拜，慕夏在這裏學習的時候，也深受「日本主義」（Japonisme）的影響，從他之後的作品也可以看出被其影響的端倪。

¹ 為紀念傑出巴洛克風格的捷克藝術家卡雷爾·什克雷塔（Karel Škréta，1610—1674）而創建的社團組織。

² 該學院由法國畫家魯道夫·朱利安（Rodolphe Julian，1839—1907）於1877年建立，主要通過提供素描及油畫的專業訓練，深受當時法國學生的歡迎。

³ 納比派（Les Nabis）是1890年代法國的藝術、平面藝術流派，由一群後印象派的前衛藝術家所組成，成員最初是一群對當代藝術及文學有興趣的藝術家，他們多是1890年代晚期巴黎朱利安學院的學生。

16

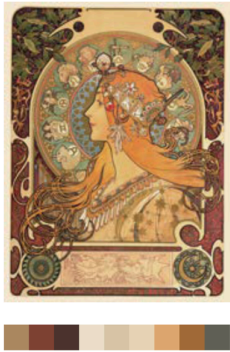
第一章 顛轉學畫的藝術學徒

保羅·高更西埃，《守護符》The Talisman，木板油畫，1888年

17

慕夏 MUCHA

《黃道十二宮》Zodiac | 1896年 | 巴黎 |
尺寸 | 彩色版畫 | 65.7 x 48.2 cm

畫中的女祭司穿戴著豪華的頭飾和項鍊，一頭奔放的秀髮，背景裝飾充滿了神占庭的異域風格，紛繁中保持了絕妙的畫面平衡，凝聚了慕夏風格的魅力。女神背後是黃道十二宮的星盤，也是這幅畫名字的來源，Zodiac 在希臘語中指動物的圓盤，而十二星座象徵一年的十二個月，代表太陽一年的運動，而且以這種圓盤的形式出現又讓人聯想起時鐘，代表時間的流逝。這幅畫最初版本只是印刷商 F. 尚普

勞瓦的商業日曆，用來贈送給有合作關係的客戶。但一直對慕夏欣賞有加的德尚看到了這幅畫作之後，立刻把這幅畫的版權買走，轉而用做《羽毛筆》雜誌的附贈日曆。雜誌的名聲和訂閱量之大，使這幅作品聲名遠播，以至於被公認為慕夏的代表作。其後這幅畫作的版權被反覆出售，添加不同的宣傳內容，目前已知的就有9種版本。

70

關於作者

作為全球設計文化的踐行者，香港高色調出版有限公司(HIGHTONE)創建於2003年，是一家致力為全球設計師提供最專業、最新穎、最完整的設計資訊和創意靈感的出版公司。請查看[書目](#)。