

新藝術風格——慕夏

Alphonse Mucha 1860-1939

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴

台北蘇荷美術教育體系館長

藝術加上生活實用，等於設計

在很傳統的藝術觀念裡，認為藝術就是指畫畫，繪畫就是「純藝術」，只有畫畫的人才會是藝術家。其他如印版畫的、做陶藝、家具、用具設計的人就是工匠，等級比較低，在社會上的地位也不那麼受人尊敬。

但是因為 19 世紀末在工業革命之後發展下來，機器的發明，使得很多手工製品都能夠改以機器快速又大量製造。所以二十世紀以後，很多藝術家用自己的美感，設計現代生活上可用的器物，美觀加上實用，發揮設計的功能，大大改變了現代人的生活樣貌。

這一場重大的工藝革命，已經使得現代生活上的任何用具，都要經過美感設計，包括時裝、髮型——都包含在藝術內，所以懂得美術的人，已經不必一定要當畫家，可以成為陶藝家、木刻家，從事產品設計、包裝、汽車或室內、庭園、服裝、髮型、飾品、廣告設計等等，都已包括在我們尊敬肯定的藝術家之列。

慕夏就是這個時代轉變的重要人物。他是早期把美術應用到實際生活設計的成功藝術家。從海報、舞台、服裝、室內設計，但是最受注目的是他的海報設計。他的海報畫面唯美，流暢又複雜的線條，毫無保留的展現線條美；他的色調素雅，充滿東方的神秘格調。

繪畫生涯的轉捩點

從小出生在捷克，懷抱著成為藝術家的夢想，慕夏在 1888 年初來到巴黎，他認真的帶著速寫本到處作畫，植物園、市場、火車站都經常可以看到他的身影。他不倦怠的畫下真

實的場景，人物的姿勢與動態，這樣認真的態度，鍛鍊出自己成為平面設計師的能力，但是一開始只找到雜誌插畫家的工作，靠微薄的薪水養活自己。

他人生的轉捩點，是為巴黎戲劇名伶莎拉·貝恩哈特 (Sarah Bernhardt) 繪製了一張戲劇海報 (圖一)。1895 年，當這張海報貼上巴黎街頭的時候，引起巴黎人們喜愛的狂熱。像真人一樣大小的海報，華麗色彩、獨特風格的精緻背景，主角生動的神情，被他細膩傳神的筆觸透過「設計」手法，奠定了令人驚嘆、無人可取代的慕夏風格。

莎拉·貝恩哈特非常欣賞慕夏的才華，請慕夏長期為她的劇場設計舞台、服裝，與海報。也因為長期為劇場工作的機會，慕夏從劇場元素中找到啟發，尤其是劇場人物的肢體語言與炫麗耀眼的舞台服裝，都是形成他筆下如夢一般神秘風格的靈感。

(圖一)《吉斯蒙達》Gismonda (莎拉·貝恩哈特主演) 1894 年

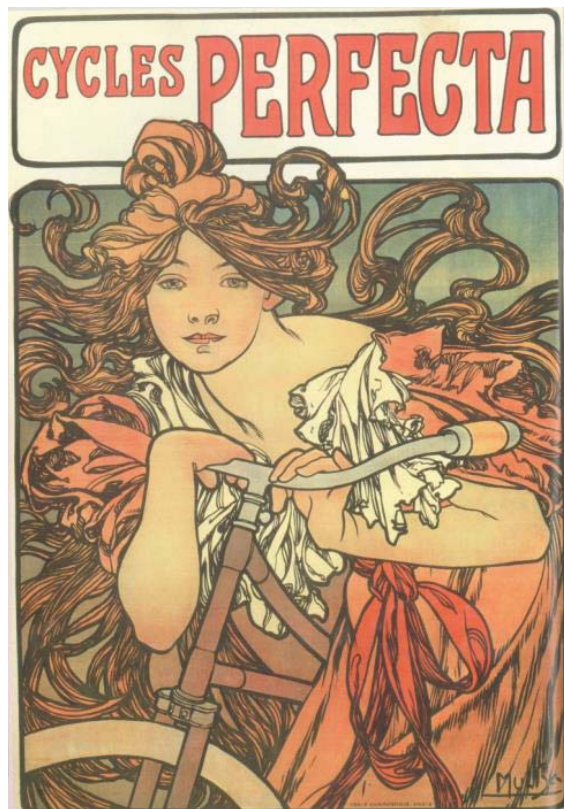
美輪美奐的海報，巧妙的促銷手法

他美輪美奐的海報設計，不是在藝術學院裡學的，而是在工作上磨練揣摩出來的。他沒考上美術學校，做過法院書記，也設計插畫、佈景製作，貴族的別墅壁畫，還曾經到德國慕尼黑、法國學設計。正因為新興工業產品需要廣告，所以他所學的正可以在新時代大大發揮。

各種不同作用的海報，不管賣的是香水、香煙、腳踏車，或是劇院的海報，都是以美女為主題，塞滿了美麗的花朵、日月星辰，誰看了都愛。尤其是植物花草，經過他獨特的巧思安排，利用簡化、線條化的獨特風格設計，加上色彩獨特的魅力，他的海報可貴的結合了純藝術的美感，也有商業廣告的實際用途。

圖二《沐斯啤酒》1897年

圖三《完美的單車》1902年

所以這些廣告，跟現代的廣告比起來，非常不商業化，有時只見美人，卻不知道在賣什麼。例如圖中（圖二），美女占據整個畫面，他手中的啤酒，美女賣啤酒不是很怪異嗎？但是人們實在喜歡他的美女海報，收藏的人也非常多。

慕夏是早期就懂得利用攝影技術，參考照片創作的畫家。在繪製海報前，慕夏會請模特兒到他的畫室中，以照相機記錄下她們的不同姿勢，再運用他的想像與繪畫能力組合，如果是要配合促銷商品，慕夏會在吸引人的畫面上巧妙的穿插，例如圖三，他沒有完整展示要廣告的腳踏車，只以女子迷人的姿態，俯身倚著腳踏車的把手作為暗示。如果是為劇場設計海報（圖四），慕夏會思考劇情，在圖像中彰顯人物的性格與故事。

圖四《茶花女》1896年

圖五《哈姆雷特》1899年

慕夏為芭蕾舞劇設計的海報（圖六），營造了像童話故事一樣的浪漫情境。將女主角皇冠上的星星，再加上盛開的紅色花朵裝飾，手上握著的環狀物品，以神秘的符號排列，星空與心型符號環繞而成的背景，像教堂窗花的邊框，在慕夏作品中經常出現成為背景的應用，這是因為幼年時期他曾經是天主教唱詩班的一員，受到教堂建築設計的影響，在畫中經常出現教堂玻璃窗花設計的形式。

慕夏——生活美學的代表人物

慕夏的作品，可以稱做是「新藝術」風格的代表，美麗優雅的形狀，調和的色彩，充滿了甜美誘人的風格，華麗的裝飾設計，太美、

太甜、太討好了，反而使他的藝術被說稱不上藝術，被歸類為廣告。

1900年巴黎博覽會慕夏曾經掀起一股「新藝術」風潮，幾乎每一片牆都寫他的名字，每個人都在談論他。但後來也有人批評他一成不變，畫來畫去都差不多，不太有創意。所以他的藝術消沉黯淡了幾十年，直到六〇年代，人們才又開始重新注意起他。

不論人們是讚譽或批評，藝術家一向忠於自己的風格，從34歲獲得畫名伶海報以後得到轉機，他參與了設計史上這一次重要的藝術運動。大從建築型式，小到別針裝飾，我們到處可以看到以花卉圖紋作為設計的主要元素應用，慕夏的華麗設計風格，持續影響到百年後的今天。

圖六《西雅辛斯公主》1911年

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。