

伊凡西切證書 水彩、沾水筆、畫紙 37×24公分 1882
儘管為了追求成為藝術家的志業，使慕夏不得不離鄉背井，但是他一直和家鄉伊凡西切（Ivančice）的至親好友密切保持聯繫。他為姊夫發行的地方性風物刊物畫過許多插圖。這張證書整個感覺是巴洛克與洛可可風格的優雅表現，上面綴有藤蔓，夕陽下一對情人依偎在一起，濃情蜜意，圖的下方寫著捷克偉大詩人的名詩：「五月的一天，戀愛的一刻！」夕陽與戀人，風論著瞬間即逝的戀情。

一九〇〇年巴黎萬國博覽會，是新藝術（Art Nouveau）運動的鼎盛時期，這個含概範圍廣泛，首度將藝術概念注入生活美學，多元化呈現在繪畫、海報、建築、家具、工藝、設計等各領域，開啓全球性的藝術風潮，而慕夏（Alphonse Mucha, 1860-1939）正是這個歐洲裝飾風格的卓越代表性藝術家。「新藝術」的時代是一個注重生活美學的時代。不只對於建築

設計要求，人們更有意要將日常生活用品的造形提高到藝術的境界。當瀏覽慕夏的作品時，不難發現他除了結合傳統寫實與當時新的攝影手法所創作的歷史性繪畫，開啓商業設計深入生活的風潮，也是百年前前衛的文創美學的先驅者，他獨創一格的結合攝影、歷史元素等，彰顯主題人物的創作手法，對於現今的動漫角色設計也影響甚深。

捷克出生的慕夏，在巴黎時期，創造出他獨特的慕夏風格，揚名世界，最終，帶著他對國族歷史的闡釋，留下鉅作。他的作品是綿密得驚人的構圖，通常充滿花卉以及其他植物，瀾漫著繁複、寓意深奧而象徵性的結構圖案，使用了包括拜占庭、日本式、洛可可風、哥德式、猶太教與捷克民藝的各種元素，以仿馬賽克鑲嵌為背景，加上炫麗誇飾的華服、珠寶首飾、阿拉伯紋飾，再以風格化的輪廓線修飾。他的作品特色強而有力，富含裝飾氣息的新藝術繪畫，美麗的女體、裝飾性的花朵、流水般的長髮，以及顏色鮮豔又不失和諧的色彩運用！

曾經揚名世界的慕夏，在過世後，因為藝術潮流趨於創新的非具象表現，加上國際局勢的影響，捷克較為孤立而消聲匿跡。慕夏的作家兒子奔志（Jiří Mucha, 1915-1991）終生致力於撰寫有關他父親以及其作品的文章、傳記，積極推廣讓世人關注；因此這特殊的慕夏風格在一九六〇年代再度流行了起來，短短二十年

慕夏大展

新藝術·烏托邦

展覽日期：二〇一一年六月十一日至九月十三日

展覽地點：國立故宮博物院·圖書文獻大樓一樓特展室

黃澄潔

《裝飾資料集》第60號圖版草稿 鉛筆、水墨、炭晶筆、畫紙 48×31公分 1901-1902

《裝飾資料集》第59號圖版草稿 鉛筆、水墨、炭晶筆、畫紙 48×31公分 1901-1902

《裝飾資料集》第46號圖版 印刷 46×33公分 1902

慕夏因設計聲名大噪以後，便發覺訂製珠寶、刀叉餐具、壁氈畫的需求與日俱增。於是他有感而發，孕育了編著一部「工藝事典」(Handbook for Craftsman)的想法，為創造新藝術的生活風格提供一切必備的圖案樣式。《裝飾資料集》(Documents Décoratifs)一書於1902年由巴黎中央美術圖書(Librairie Central des Beaux-Arts)出版社發行，可謂一本慕夏裝飾作品的百科全書。他引導學生由自然寫生入門，經歷風格化的處理過程，按部就班地完成製作金屬、皮革、玻璃及蕾絲的步驟。全歐洲各大學校、圖書館因而紛紛購藏此書。

紐約日報：報導1904年4月3日慕夏造訪美國 新聞報紙 54×81.5公分 1904

1904年四月慕夏首次赴美，受到紐約的媒體界熱烈歡迎。慕夏的海報和設計早已風靡全美，而他也被視為明星來接待。《紐約日報》(The New York Daily News)號外的彩色專用版，祭出「〈友誼〉(Friendship)主題。〈友誼〉讚頌的是法、美兩國之間的邦誼，代表法國的成熟婦人，戴著百合鮮花與百合花徽交織的頭飾，而年紀輕輕的美國女子，則身穿有星星圖案與紅白緞帶相間的服飾，手上提著一只月桂冠。

間(一九六〇—一九八〇)，慕夏的作品在倫敦、巴黎、德國、美國、蘇黎世、布魯塞爾、紐約、東京等地展出高達三十多次。一九九二年慕夏基金會成立，慕夏的孫子接續父母的精神，經由規劃性的展覽與發表，竭盡所能地發揚慕夏的藝術理念，使大眾愈發熟悉其遺作。除了慕夏相當著名的海報與裝飾性創作，也將其較不為人知的粉彩畫、素描、油畫、珠寶及照片等作品進行研究，藉此展現慕夏

隱藏在裝飾藝術背後，鮮為人知的深刻理念，亦能將其創作與為人的全貌，更完整、全面性地呈現。因為慕夏深信，藝術理應俯拾即是，應當盡可能的雅俗共賞、老少咸宜。

慕夏風格，代表者藝術家善用家鄉本土的波西米亞風格，將這種長短不拘，自由設計的概念，推展成世界性風潮；加上當時國際的植物藤蔓元素，與柔美的曲線性手法，靈活地在藝術家雲集的巴黎，走出自己的風格與國際聲譽。今(二〇一一)年正逢首屆世界設計大會在台灣舉辦，是為台灣的设计年，大會的「交鋒」主題，也是期待設計在與其他領域相互激盪後有前瞻突破。新藝術，是一個注重生活美學的時代風格。不只對於建築設計要求，人們更有意要將日常生活用品、家具、玻璃工藝的造形提高到藝術的境界。《慕夏大展—新藝術·烏托邦》特展正是一個百年前即展開的跨領域創作，將藝術生活化、

《茶花女》海報 石版彩色印刷 207.3×76.2公分 1896

莎拉·貝恩哈德(Sarah Bernhardt)曾數度領銜主演大仲馬(Alexandre Dumas)的名劇《茶花女》(La Dame aux Camélias)，英譯卡蜜兒(Camille)。慕夏的這張海報是為1896年再度上演作宣傳。優美的海報戲劇性地描繪交際花卡蜜兒的愛情悲劇故事，她因肺癆已病入膏肓，寧可與愛人解除締婚的承諾。女主角在一片銀色星海背景下，弱不禁風地倚欄而立。她最鍾愛的白色山茶花位居要位。一朵花插在髮際，而另一株則象徵死亡，由命運之手從下方掌握，莖部光潔的植物與畫面近上方刺穿心臟的多刺薔薇形成對比，這齣戲的主題宗旨因而浮現於腦海—所謂愛情，便是犧牲小我完成大我。

《摩納哥·蒙地卡羅》海報（為宣傳P.L.M.鐵路服務）
石版彩色印刷 110.5×76.5公分 1897
這是促銷地中海岸度假遊覽的海報，因為要印製在《文筆》（La Plume）雜誌上，必須捨棄商業宣傳的用字所另外加印了沒有文字的特殊典藏版本。作品充分地描繪出「春天現身地中海沿岸」的意向。一位少女跪在大自然的百花前，一族簇紫丁香、繡球花、豐麥和紫羅蘭所構成的圓弧形，隱喻著旋轉的車輪；畫面中鳥語花香，背後可以驚見的正是蒙地卡羅著名獨特的雙子星高塔。遙遠地中海的陽光城市，使得海報中的少女憧憬不已。

巴黎發跡的波西米亞人
慕夏出生於捷克摩拉維亞，雖然他的歌唱天分讓他獲得贊助前往法國，不過從小時候開始畫畫就是他的最愛，也是他生涯的轉捩點。慕夏

生活藝術化落實。展覽內容分成巴黎發跡的波西米亞人、「慕夏風格」的創始者、享譽國際的名人藝術家、神秘哲思的慕夏、熱愛祖國的慕夏、哲人藝術家，六個單元分別敘述如後。

慕夏設計的〈吉絲夢姐〉海報，修長而窄的畫幅，細膩的粉嫩色彩，以及幾近等身大小的人物，在靜止流露出尊貴與莊嚴，可謂推陳出新，效果驚人，為海報史掀起了一場革命。

早期以插畫家的身分在巴黎工作，在一個聖誕夜臨危受命為法國歌劇女伶莎拉·貝恩哈德（Sarah Bernhardt）設計新年演出的海報〈吉絲夢姐〉（Gismonda）而瞬間成名。

這張海報大受巴黎民眾歡迎，一時一張難求，有意收藏者不得不想盡辦法，賄賂海報張貼工人，要不便選在夜深人靜時，摸黑把海報直接從廣告板上偷割下來。

被譽為「女神莎拉」（Divine Sarah）的莎拉·貝恩哈德，在當時已經是家譽戶曉的國際巨星，對這張海報滿意至極，於是馬上與慕夏簽下一紙效期五年的長期合約，聘請慕夏為她設計舞台佈景、戲服以及海報。與莎拉的友誼與專業上的合作，讓慕夏在巴黎的藝術圈中佔有一席之地。

「慕夏風格」的創始者

十九世紀晚期到二十世紀初的歐洲正處新科技起飛、百姓生活日趨改善的美好年代（Belle Époque），而集聚大量商業財富的巴黎，提供了當時藝術家眾多設計廣告海報的契機。散置巴黎各處的佈告欄成了「街頭藝廊」，廣告海報成為當時視覺文化最顯著的要角。慕夏獨特鮮明的作品，被巴黎人取名為「慕夏風格」（Le Style Mucha），在一八九〇年晚期大

黃道十二宮 石板彩色印刷 65.7×48.2公分 1896
慕夏的作品經常出現設計精美的珠寶配飾，做為慕夏最得人心的作品之一，《黃道十二宮》原本是為了出版社印製家用月曆所作。然而《文筆》雜誌主編一見，立即選定此畫作為該雜誌月曆之用。背後的光環分為十二區，每個圓環內有個星座符號，意味著一年十二個月，下方的左右兩側則分別代表了日月。雕琢細緻的珠寶頭飾與胸飾，則帶有拜占庭的裝飾要素。周邊有黃道十二宮符號環伺的美麗女主角，借由華麗的紋飾與精心設計的珠寶，倍增威儀。

慕夏繪製〈斯拉夫史詩〉實景 18×24公分 1926

波西尼亞館餐廳菜單，1900年巴黎萬國博覽會 石版彩色印刷 62×49公分 1900

奧地利館海報，1900年巴黎萬國博覽會 石版彩色印刷 98.5×68公分 1900

的吸引，慕夏也不例外。從小沉浸宗教氛圍的慕夏，其創作中總是帶有強烈追求心靈神秘感受的元素，也因為長期投入捷克共濟會這個帶著宗教色

彩的兄弟會組織，其宣揚博愛、慈善思想與美德精神，更啟發了慕夏的藝術反思與追尋人類的生存意義。身為捷克共濟會會長的慕夏，對神秘主義

充滿濃厚的興趣，作品展現出他無限想像的精神與力量，探索著未知的世界。

最引人注目的作品首推《天主

放異彩，吸睛程度遠遠超過較早海報（如謝勒Chéret、羅德列克Lautrec等人），色塊對比，快速傳達訊息的設計手法的運用；慕夏特有的風格宣告了裝飾風格廣告時代的來臨，該風格後發展為一種視覺語言，深入了大眾

各個階層。
慕夏將新藝術風格表現於商業設計上，以藤蔓纏曲的繁複設計線條，優雅曼妙的仕女造型，並以攝影結合創作的新作法，加上善用文學、戲劇、歷史元素，創作出許多裝飾壁

神秘哲思的慕夏

十九世紀末期，不少歐洲藝術家與知識分子深受精神論（Spiritualism）

同時，慕夏也以不同地區的文化做為創作靈感來源，並將不同文化元素融合於他的作品當中，將慕夏美學風格推到了另一個高峰。
他為「世界最偉大的裝飾藝術家」。

反映於一九〇〇年巴黎萬國博覽會時擔任奧匈帝國（奧地利）館的海報與地毯設計，波西米亞·捷克館的室內設計。一九〇四年，慕夏初次造訪美國的消息就登上紐約時報頭條，形容他為「世界最偉大的裝飾藝術家」。

享譽國際的藝術家

隨著二十世紀初期新藝術運動發展，慕夏在巴黎藝術圈內的名聲日益響亮；之後這股生活美學運動更風靡全球，慕夏的藝術設計風格也從巴黎移轉到了歐洲各地與北美地區，他儼然成為這股新興潮流的最佳代言人。

少女頭像 銅、銀、局部鍍金 29×22×10公分 1900

慕夏設計這座雕塑，是為了知名香水製造商烏碧剛（Houbigant）在1900年巴黎萬國博覽會展場佈置所需。儘管雕像的造型源自文藝復興風格的作品，但多虧當時的工藝普遍上技術精湛而且完成度又高，作品的色彩與光澤從而達到驚人的效果。為了歌頌烏碧剛出品之花香調香水，慕夏在耳際裝飾了百合花，為胸像潤色。這座雕像被安放在展示場的正中央，其下擺了一圈鸚鵡尾、玫瑰與紫羅蘭串成的花環，既安祥卻又遙不可及的青春之美，搭配花朵與珠寶製成的后冠，為香水製造者的藝術，提供了一個完美無缺的象徵。

天主經
慕夏將《天主經》一書劃分為七部分，他以三頁裝飾扉頁的篇幅，詳加詮釋每一句詩文。
在全彩印刷的第一頁中，拉丁文與法文雙語並行的經文四周，環繞著結合了幾何與象徵圖案構成的裝飾；在第二頁裡，慕夏則提出個人的觀點，並做做中古世紀裝飾手稿的慣例，凡是起首的第一個字母，一律上色修飾；至於第三頁，則是按照慕夏的解讀所繪製的單色調插畫。這些訴諸視覺的插圖，代表著人類在從黑暗走向光明的旅程中必經的掙扎。

哲人藝術家

一九一八年，慕夏的願望終於成真：第一次世界大戰後，他衷心期待的新國家於焉誕生，即捷克斯拉夫（Czechoslovakia, 1918-1993）。而慕夏的願景也從斯拉夫民族的國家獨立向上提升至人道關懷，並窮其餘生致力於此課題。尤其在慕夏晚年（一九三六—一九三八），有感於逐漸逼近歐洲的戰爭威脅，他開始進行另一項創作工程，即三聯作的繪製：〈理性時代〉（Age of Reason）、〈智

經》（Le Pater, 1899）內的插畫，是慕夏對於主禱文的個人詮釋，依據「馬太福音」分成六種的祈禱，加上自己共濟會信仰分成七種；畫作顯示慕夏使用人體曲線的象徵手法，作為激勵鼓舞觀者的精神力量。

熱愛祖國的慕夏

在巴黎與美國締造驚人成就後，慕夏終於在一九一〇年返回家鄉。其實三十年前慕夏離開出生的伊梵尼切市時，就抱著崇高的願景，希望有一天能用自己的藝術為家鄉做出一番貢

荒野中的婦人習作 油彩、畫布 49.5×50公分 約1923
為了這幅畫，慕夏準備過至少四張習作。在四下靜謐至極的氛圍中，一名作接受狀的俄羅斯農婦，正將自己交付予無可規避的命運。這幅油畫又稱〈星辰與西伯利亞〉（Star and Siberia），表達出慕夏對俄羅斯及其子民的摯愛。慕夏赴俄羅斯旅途中拍下的檔案照片之中，有許多都是與畫作中的農婦極為相像，但事實上慕夏的愛妻瑪麗（Marie）才是這張畫的模特兒。慕夏之所以創作此畫，可能是針對俄羅斯人民在蘇聯布爾什維克革命過後苦難難當，表達悲天憫人之情。

獻。慕夏為祖國之愛的創作中，最具代表的兩件作品：一是布拉格市政廳（Obecní dum）的濕壁畫，二是《斯拉夫史詩》的巨幅系列畫作。

帶著愛國熱忱返回祖國，旋即投入拉格市政廳濕壁畫的慕夏，完成一幅〈經歷羞辱與折磨，妳將會浴火重生，我的祖國！〉，畫面上他試圖喚起捷克人民古老的民族記憶，以勾勒出國家未來的理想，強烈主張重新詮釋民族精神，但遭受不少批評。

在返回家鄉前的十年裡，慕夏早已積極準備施展他計畫已久的雄心壯志——《斯拉夫史詩》，二十幅巨型油畫連作，最大尺寸約為六乘八公尺。慕夏希望藉由這一系列描繪斯拉夫民族歷史的畫作，重新喚起民族尊嚴，使同胞團結，齊心為他們斯拉夫國族的歷史地位，建構新的視覺詮釋。

這些作品中，慕夏運用類似其新藝術海報的手法，但畫中女性象徵意義卻由代表世間享樂之誘惑者，轉化成斯拉維亞女神（the goddess Slavia）或祖國母親或愛與憐恤之化身。

新藝術·烏托邦

主辦單位：國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

慕夏基金會

雙瑩文創股份有限公司

共同主辦：祥龍股份有限公司

協辦單位：財團法人台北銀行文化基金會 指定航空：長榮航空 購票系統：7-11 ibon、全家 FamiPort、萊爾富 Life ET、OK

慕夏大展

日期：2011年6月11日至9月12日

(周一不休息)

時間：09:00 — 17:00

(16:30以後停止售票與入場)

地點：國立故宮博物院

圖書文獻大樓一樓特展室

(台北市至善路二段221號)

官網：<http://www.muchaart.com.tw>

洽詢：service@muchaart.com.tw

慧時代) (Age of Wisdom) 及《大愛時代》 (Age of Love)。儘管這項創作因慕夏於一九三九年去世而中斷，但我們至今仍從所留下的素描習作中體會慕夏的烏托邦精神：若人們能平衡發揮「理性、智慧及愛」三大人性特質，便能達成人類發展進程與世

界和平。

慕夏的藝術烏托邦展現對於世界的大愛與和平信念，可明顯看出其烏托邦哲人的思維，在政治、經濟、社會和人民生活中各種悲天憫人的情懷。

作者為慕夏大展策展人

布拉格聖維特大教堂彩繪玻璃窗
上方正中央玻璃鑲板的设计定稿
油墨、水彩、畫紙 98 × 140公分 1931

圖中主角傳道士為聖濟利祿與聖墨多迪，正中央聖璐德蜜拉，波希米亞公爵聖文西勞斯跪在其祖母聖璐德蜜拉身旁。
雖然早在1344年就已破土興建，聖維特大教堂哥德式的建築量體，卻遲至二十世紀才告竣工。慕夏設計的彩繪玻璃花窗，由斯拉夫銀行 (Czech Bank Slavia) 斥資贊助，完成於1931年。為了這項設計，慕夏準備了許多習作草稿，最後完工的玻璃窗上，正中央畫面描繪了捷克的守護聖人—聖文西勞斯 (St. Wenceslas) 這個孩子及其祖母聖璐德蜜拉 (St. Ludmila)，周邊環繞著三十六個方格，勾勒傳道士聖濟利祿 (Cyril) 與聖墨多迪 (Methodius) 兩人的生平事略。