

Творчество Альфонса Мухи

Стиль модерн развивался в период с 1890 по 1900 гг. В разных странах он получил различные названия:

- **Ар-Нуво – в Бельгии и Франции;**
- **Сецессион – в Австро-Венгрии;**
- **Югендштил – в Германии;**
- **Стиль модерн – в России;**
- **Стиль Либерти – в Италии;**
- **Модерн стаил – в Великобритании;**
- **Стиль Тиффани – в США.**

Наиболее ярко он проявился в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Художник мыслился здесь творцом, который словно с мягкой глиной обращается с камнем, деревом, металлом, соединяя духовное и вещественное начало. Отсюда проистекает столь частое соединение символической идеи и декоративного мотива. В зодчестве распространяются пластические, текучие, словно бы самообразующиеся формы. В декоративном творчестве используется стелющийся по поверхности, разрастающийся, обволакивающий предмет растительный орнамент. В изобразительном искусстве плоские пятна цвета сочетаются с гибкой линией. Они не выделяют объемы, а сливаются с плоскостью, образуя особый мир, где пространство не обладает глубиной, фигуры и предметы – массой, а декоративно-узорчатое начало определяет построение композиции.

Альфонс Муха

- Этим художником по праву гордится чешский народ, хотя большую часть жизни он прожил в Париже, а в искусстве был убежденным последователем направления, которое именуется югендштиль. Художники данного направления сыграли колоссальную роль в истории западноевропейского изобразительного искусства начала XX века, — не меньшую, чем члены объединения «Мир искусства» в развитии русского.

- Альфонс Муха (Alfons Mucha) родился 24 июня 1860 года в небольшом моравском городке Иванчице. Предки его занимались выращиванием винограда. Семья была большая. Отец будущего художника, Анджей Муха, был дважды женат и в каждом браке имел по три ребенка. Альфонс был первым сыном во втором браке. Мать его, Амалия (урожденная Мала), была хорошо образованной и начитанной женщиной. Мальчик с детства хорошо рисовал. Многие его детские и юношеские работы, среди которых пастель «Жанна д'Арк» (1875) и акварель, на которой изображена колокольня в Иванчице (1878), сохранились.

**Рекламные
плакаты
для Сары Бернар**

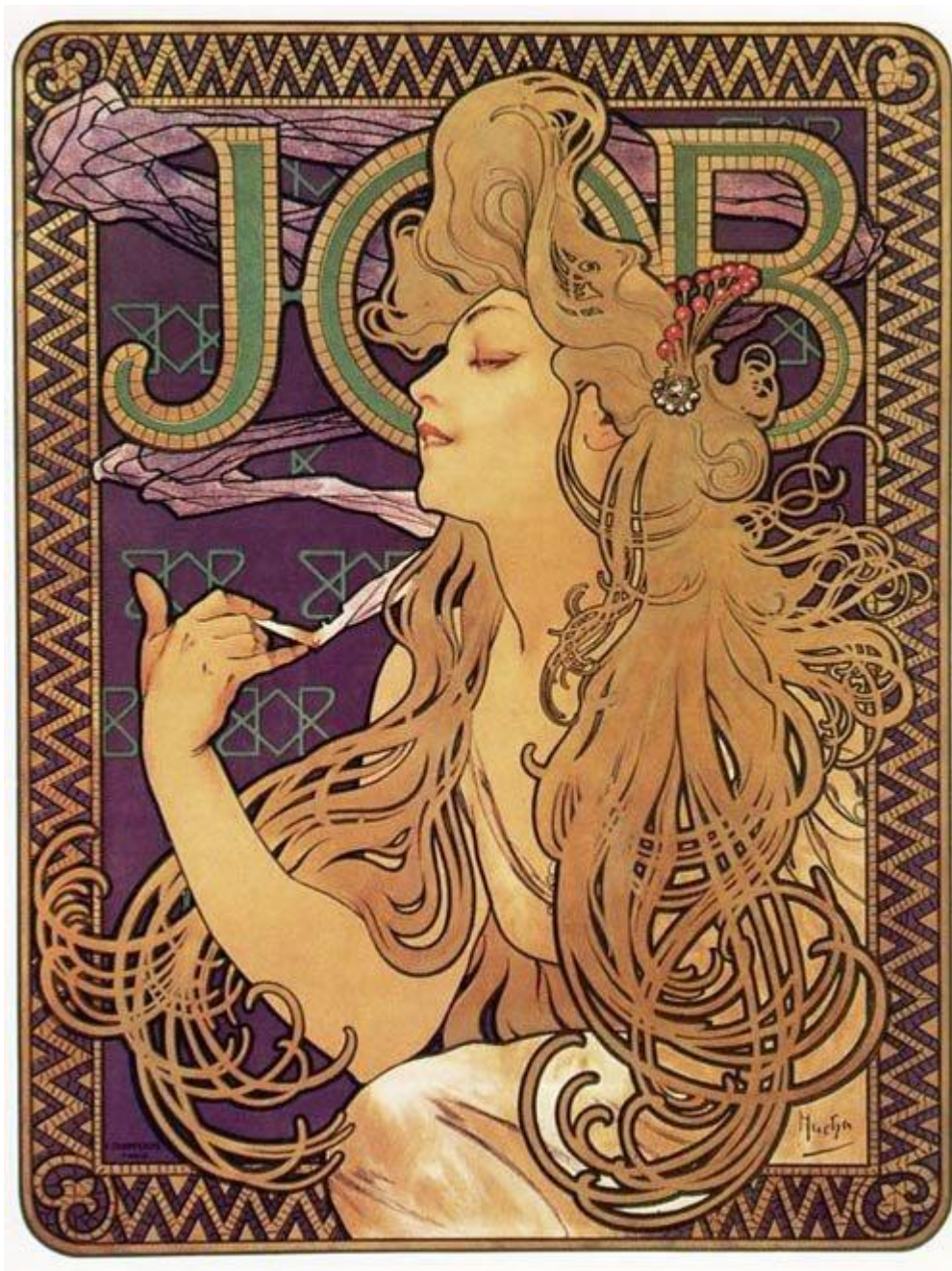

- Учился Альфонс в Мюнхене и Вене. Тогда же он увлекся декоративно-прикладным искусством. Освоил технику литографии, которая впоследствии стала едва ли не главным его пристрастием. Среди первых его работ в этой технике — выполненный в Мюнхене в 1886 году станковый лист на библейский сюжет «Сусанна и старцы».

Осенью 1887 года Альфонс Муха перебрался в Париж и вскоре поступил в художественную академию Ж.Лоренса, где затем и преподавал.

***Рекламный
плакат
сигаретной
бумаги «Иов»***

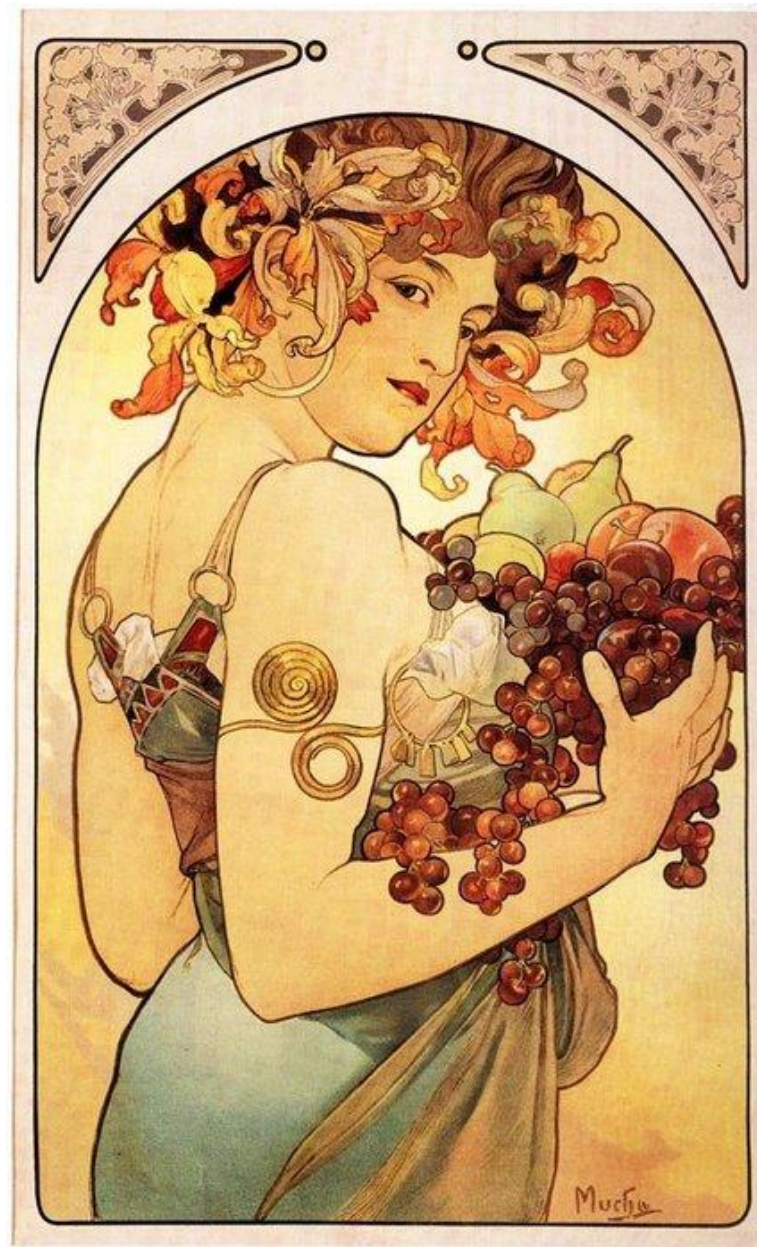

- В Париже Альфонс Муха впервые занялся оформительством, установил связи с издательствами, начал создавать обложки и иллюстрации. Писал он маслом, а его живопись переводили на язык ксилографии. Первый его опыт в этой области — рисунок для обложки журнала «Маленькая французская иллюстрация» («Petit Francais illustre»). Он сотрудничал в журнале «Народная жизнь» («La Vie populaire»), в воскресных изданиях газет «Фигаро» («Le Figaro illustre») и «Парижская жизнь» («La Vie Parisienne»). Посылал рисунки и на родину, где они публиковались в журнале «Золотая Прага» («Zlata Praha»).
- Альфонс познакомился с французскими художниками, подружился с знаменитым Полем Гогеном (Paul Gauguin, 1848—1903), который вместе со своей возлюбленной яванкой Анной стал частым гостем в ателье Мухи на рю де ла

Цветы

Фрукты

- Первый большой успех пришел к Альфонсу Мухе в 1894 году, когда он сделал рекламный плакат для великой актрисы Сары Бернар (Sarah Bernhardt, 1844—1923). Как рассказывал впоследствии художник, в конце 1893 года ему позвонил владелец типографии по имени де Бруноф, с которым он поддерживал деловые отношения. «Мой дорогой Муха, — сказал он, — только что мне позвонила Сара Бернар. Ей нужен рекламный плакат для новой постановки. Он должен быть готов к утру новогоднего дня. Вы когда-нибудь делали что-либо подобное?» «Нет, — ответил Муха, — но я могу попробовать».

В ближайший вечер де Бруноф и Муха отправились в Театр Ренессанса (Theatre de la Renaissance), в котором играла Сара Бернар. Шла пьеса «Гисмонда» французского драматурга Викторьена Сарду (Sardou, 1831—1908). «Сара была великолепна», — вспоминал Муха. Он тут же сделал наброски в своем альбоме. Актриса выступала с пышной прической, украшенной орхидеями, в богато орнаментированном платье с расшитыми золотом рукавами, с пальмовой ветвью в правой руке. Попастъ за кулисы сразу не удалось, поскольку туда разрешали входить только во фраке и цилиндре, которых у Мухи не было и которые пришлось срочно раздобывать. Де Бруноф ждал художника в соседнем кафе. Муха появился часа через два и тут же, на мраморной плите одного из столов, сделал набросок будущего плаката. Бруноф впоследствии купил это кафе и стоп с рисунками Мухи стал его

- К 27 декабря 1894 года плакат был готов. Выполнен он был в технике многокрасочной литографии. На плакате во весь рост была изображена актриса. Рисунок плоский, без выявляющей объем штриховки, но очень декоративный. Исполнен он преимущественно в золотых тонах. Сверху над изображением на золотом фоне написано название пьесы — «GISMONDA». Большими длинными листами (2266x795 мм) были заклеены все стены и заборы Парижа.
- Плакат Саре Бернар понравился, и она стала постоянной заказчицей Альфонса Мухи. В 1897–1903 годах художник делал плакаты чуть ли не к каждой постановке, в которой она играла. Например, для «Лоренцаччо» Алфреда де Мюссе (Alfred de Musset, 1810—1857) и для «Самаритянки» известного французского драматурга Эдмона Ростана (Edmond Rostand, 1868—1918). Сегодня все эти плакаты — предмет вожделения богатых коллекционеров. На аукционах за них платят миллионы.

Изумруд

Сотрудничество с Бернар сделало Альфонса Муху признанным и популярным мастером прикладной графики. Он создавал плакаты, декоративные панно, календари, этикетки, рисовал эскизы для упаковок шоколада и сигарет. Рекламный плакат, впрочем, оставался в его творчестве главным. Из работ Мухи этого периода стоит отметить рекламирующий детское питание плакат для фирмы Nestle, которая сегодня стала крупным международным концерном, и изображения женских фигур, на эскизах оберток для шоколада Masson, выполненных Мухой в 1895 году.

Эти эскизы были использованы и для выпущенного фирмой рекламного календаря. Декоративны и красочны плакаты, сделанные для фирмы, выпускавшей бумагу для изготовления сигарет. Бумага эта почему-то была названа именем библейского праведника Иова.

В 1898–1899 годах Альфонс Муха работал над обложками, фронтисписами и иллюстрациями для парижского журнала «Кокорико» («Cocorico»). На его страницах был напечатан и выполненный карандашом и гуашью цикл «12 месяцев» — изображения женских фигур, иногда обнаженных, а также изящных дамских головок. Альфонс Муха был певцом женской красоты. Женщины на его литографиях привлекательны и, как сказали бы сейчас, сексуальны.

В 1899 году в Париже увидела свет оформленная художником молитва «Отче наш» на латинском и французском языках. Книга была издана в формате 395×310 мм. Открывалась она фронтисписом, изображавшим человека, взывающего к изображенному где-то сверху божеству с широко раскрытыми глазами и совсем не похожему на освященные традицией изображения Бога. Каждую фразу молитвы Альфонс Муха поместил на отдельной странице, воспроизвел ее стилизованным рисованным шрифтом и окружил текст изысканным орнаментальным узором.

Оригинальные рисунки воспроизводились в технике фототипии, которая, к слову сказать, также была изобретена чехами. Издание это впоследствии неоднократно повторялось на разных языках. Что касается книжной графики, то прежде всего нужно рассказать о работе Мухи над 134-страничной книгой популярного в ту пору французского комедиографа Робера де Флера (Robert de Flers) «Ильзе, принцесса Трипольская²», вышедшей в Париже в 1897 году в издательстве Анри Пиацца (Henri Piazza). Сюжет был заимствован из пьесы Эдмона Ростана, в основу которой была положена легенда XIII столетия.

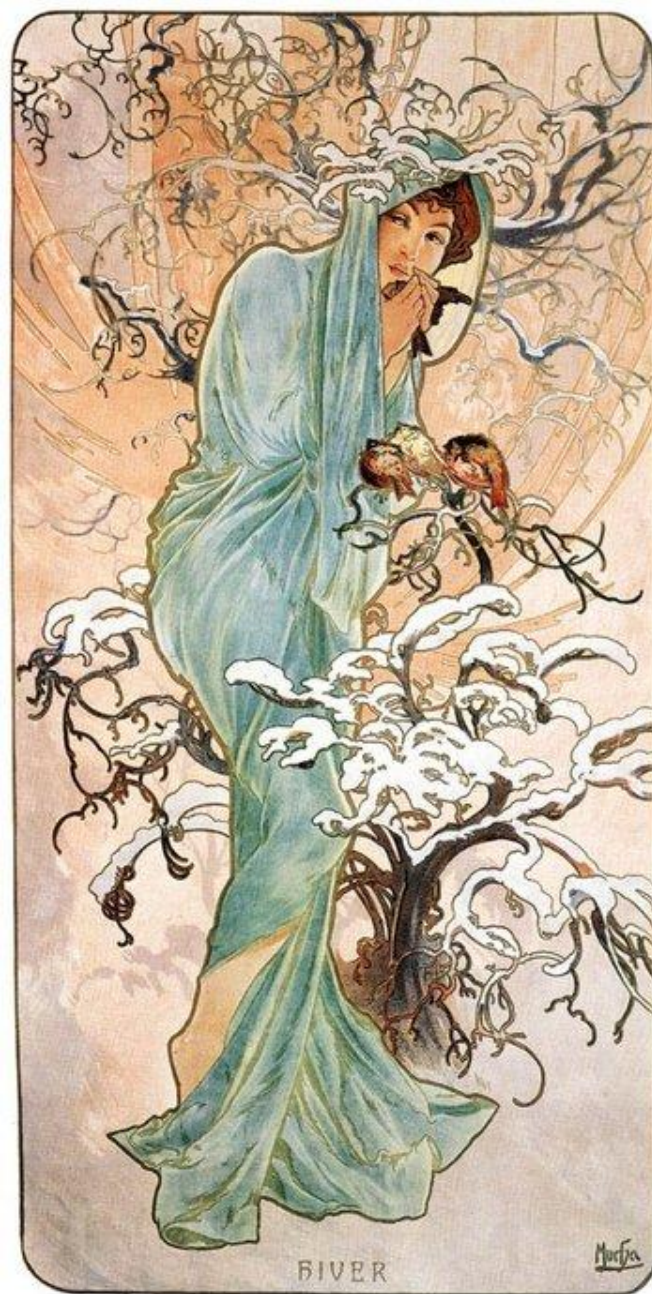

Осень

Лето

Зима

- Оформительскую задачу художник решал комплексно. Он сделал для книги обложку, титульный лист, много иллюстраций и виньеток. Все это было исполнено в технике излюбленной художником многокрасочной литографии (в мастерской у Альфонса Мухи было четыре литографских камня). Рисунки и орнаментика были на каждой из 134 страниц, они как бы окружали помещенный в прямоугольной рамке и набранный типографским шрифтом текст. Вся работа заняла у Мухи три месяца. Напечатали всего 252 нумерованных экземпляра книги, и каждый из них стоил целое состояние — 40 тыс. франков. Один экземпляр оттиснули на пергаменте, один — на шелке, 15 — на японской бумаге, 35 — на рисовой бумаге, а остальные 180 — на веленевой. Эта книга была подлинным произведением искусства, издательским успехом, о котором в ту пору много говорили.

- Затмить славу Уильяма Морриса, английского художника и дизайнера, работавшего над изысканными, роскошными изданиями, Альфонсу Мухе, конечно, не удалось, да и с общепризнанным и отточенным изяществом чёрно-белой тоновой ксилографии многокрасочная литография соперничать не могла. Появление дорогой книги, изготовленной дешевым и нетрудоемким способом, было парадоксальным. Иван Яковлевич Билибин (1876—1942) в России делал такие же книги для петербургской Экспедиции заготовления государственных бумаг, но оформленные им сказки издавались большими тиражами и стоили копейки.

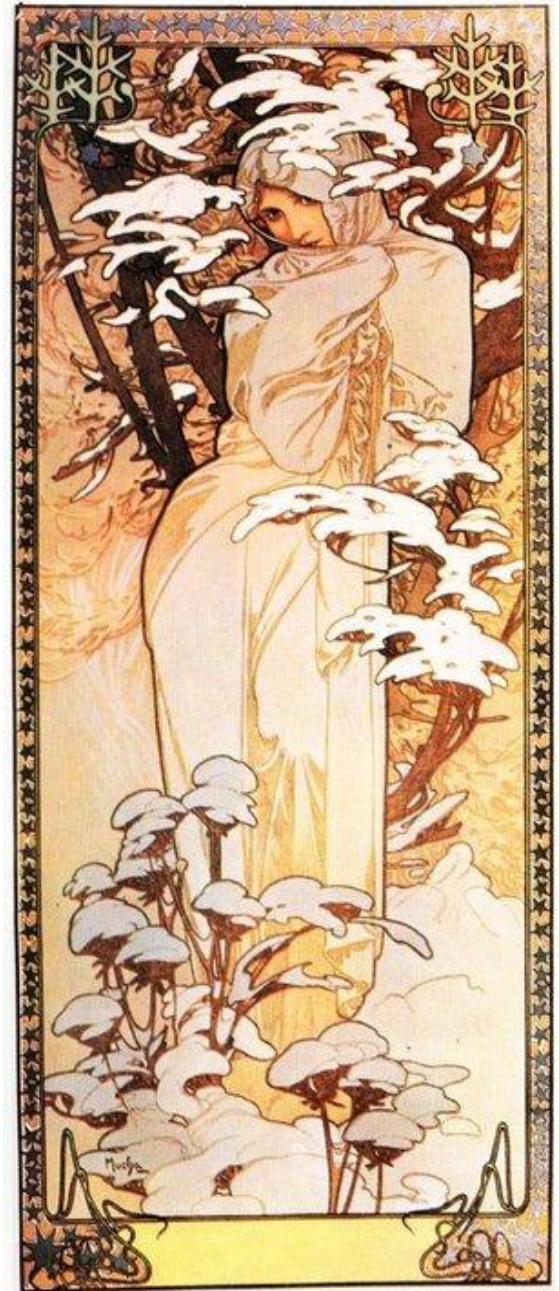

15 марта 1939 года фашистские войска оккупировали Чехословакию; начались аресты и гонения на интеллигенцию. Был арестован и Альфонс Муха, но больного старика все же вскоре отпустили домой. Тем не менее силы его были подорваны, и 14 июля 1939 года он умер. Марушка, которая была на 22 года моложе мужа, пережила его на двадцать лет и скончалась 14 марта 1959 года.

Танец

Утренняя звезда

Цикл художника «Славянская эпопея» называют кульминацией развития живописного чешского искусства, а имя творца модерна давно стало культовым. Батальные сцены, исторические и религиозные эпизоды из общего прошлого чехов, русских и болгар: над этим грандиозным циклом Муха работал около 20 лет и впервые обнародовал его в 1928 году во время празднования 10 годовщины независимости Чехословакии.

