

Оформление
фарфоровой
тарелки

1899

Частная
коллекция

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 1860–1939 ГГ.

1860 24 июля — родился в Иванчице. Отец: Андреас
— (также Ондржей в различных источниках) Муха,
мать — Амалия Муха, урожденная Мала.

1871 заканчивает местную среднюю школу. Принят
— на обучение в гимназии при соборе Святого Пет-
ра и Павла в Брно.

ПРЕДИСЛОВИЕ

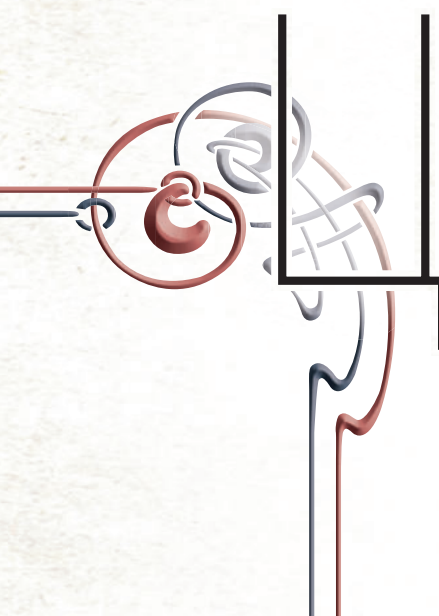
СМЕНА РЕГИСТРОВ

Когда человек разносторонне занимается многими вещами, то про себя обычно он говорит «разрываюсь». А бывает совсем наоборот. Он (человек) становится цельнее. Что-то подобное можно, но с некоторой осторожностью, сказать об Альфонсе Мухе.

Нет сомнений в том, что из всех чешских художников Альфонс Муха (1860–1939 гг.) пользовался и продолжает пользоваться наибольшим международным признанием, влиянием и популярностью. Только одного этого фактора было бы достаточно, чтобы сделать изучение его работ важной частью любых искусствоведческих исследований, которые (к радости) с каждым годом лишь усиливаются и получают нужную глубину. К тому же многие подробности жизни этого художника дают важные сведения о некоторых более сложных проблемах, в том числе и геополитических.

Лекции по искусству

ель искусства — воспевать красоту. А что есть красота? Красота — проявление нравственной гармонии в материальном мире. На духовном уровне красота служит духовному развитию человека, а на материальном уровне — воспитанию чувств, посредством которых красота достигает души.

Красоту выражают чувства. Человек, способный затронуть своими переживаниями душу друго-

го — художник. Для того чтобы пробудить чувства, сделать их восприимчивыми к языку художника, мастер должен уметь очаровывать. Секрет очарования заключается в совершенной гармонии, которая должна царить между средствами выражения, которые использует художник, и возможностями восприятия тех органов чувств, к которым он обращается.

Такая гармония между замыслом художника и органами чувств заключена в памяти — первом условии существования красоты. Второе условие — собственно и есть совершенная гармония между замыслом художника и его чувствами. Третье и заключительное условие состоит в том, что эти чувства для своего появления на свет должны обладать духом, одновременно мужественным и безначальным.

Произведение, которое соответствует этим трем условиям, является произведением искусства. Его создатель, сам художник, создан духом альтруизма. Для него не представляется возможным эгоистично наслаждаться чувствами. Напротив, он не успокоится, пока не сумеет затронуть своими душевными переживаниями души других людей, даже ценой кропотливого труда; наивысшей радостью для него станет радость созерцания счастливого душевного трепета тех, кто разделил счастливые переживания творца. Ценность эмоции для художника пропорциональна

его нравственному развитию. Тот, кто погряз в пыли, неизбежно будет видеть вокруг только пыль. Но тому, кто поднялся на горные вершины, открывается перспектива бесконечно прекрасных дней.

Настоящая работа никоим образом не претендует на универсальность. Наоборот, ее необходимо рассматривать только как совокупность идей и результат наблюдений почитателя природы, влюбленного в линии, пропорции, свет и цвета природы, который всего лишь попытался найти средства, благодаря которым божественная природа может говорить с душой человека. Как, например, она простыми линиями, пропорциями и оттенками маленького цветка пробуждает в наших сердцах радость и счастье!

И как теми же средствами она ошеломляет ощущением незначительности бедного человеческого существа, когда тот стоит у подножия монументальной горы, чья снежная вершина, увенчанная лучами заката, величественно устремляется в вечную синеву.

Рекомендации, изложенные в данной книге, не претендуют на универсальность. Даже при самых благоприятных обстоятельствах в деле совершенного постижения произведения искусств всегда будет оставаться зазор, отделяющий живого человека от изумительной скульптурной

статуи с пропорциями античного героя. Задача художника — исследовать свою душу и чувства.

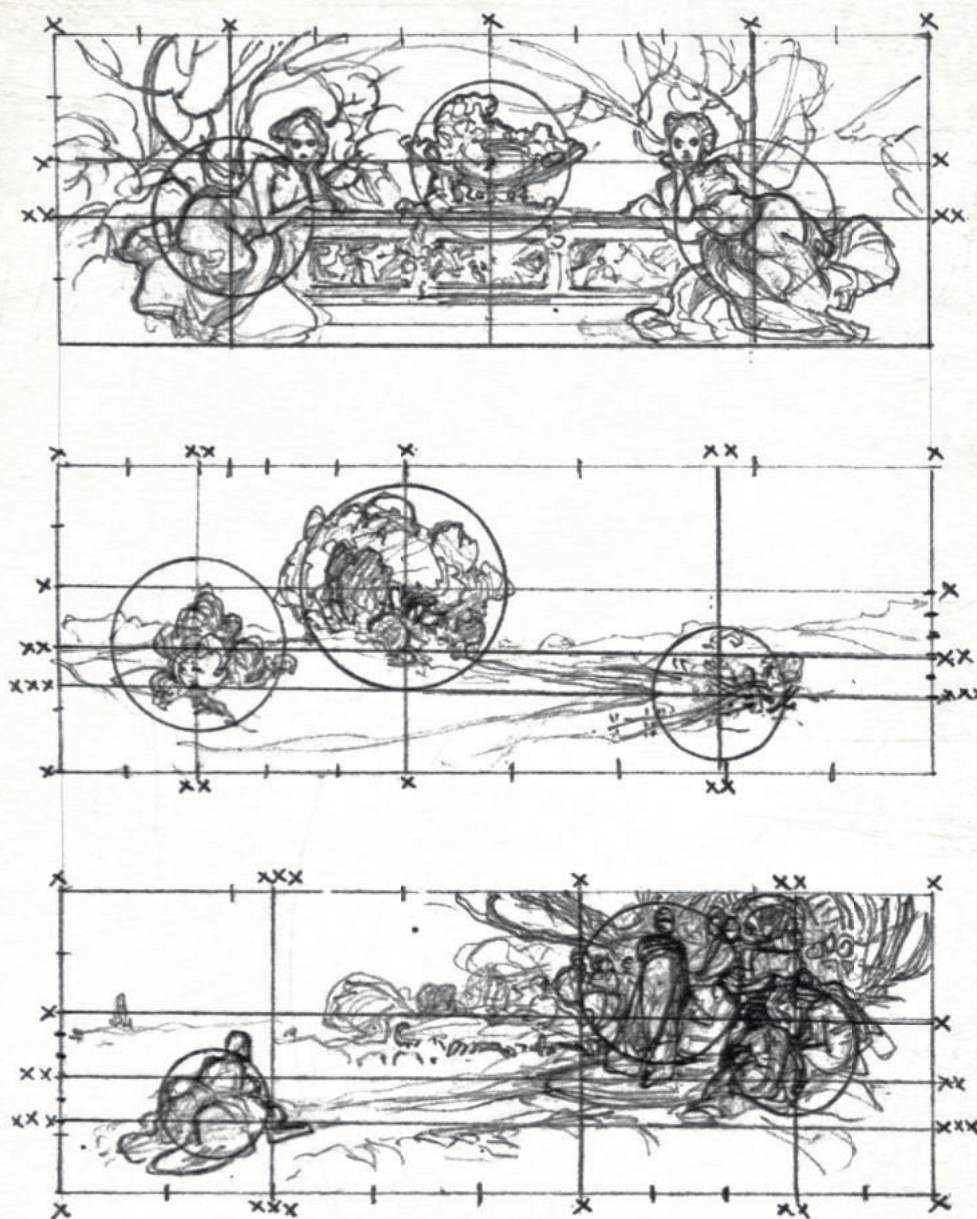
Выше мы уже говорили о том, что законченное произведение искусства должно удовлетворять трем ключевым условиям: во-первых, присутствие совершенной гармонии между формой выражения и органами чувств, которым они адресованы; во-вторых, наличие гармонии между эмоциональным переживанием художника и нравственной истиной. Мы чересчур отвлечемся от темы, если возьмемся рассмотреть весь этот важный материал за один раз. Поэтому мы начнем с первого условия и позже вернемся к остальным.

Чтобы еще раз конкретизировать круг тем, давайте остановимся на видимом проявлении искусства живописи, скульптуры и архитектуры. Живопись и скульптура обращаются к зрению. Чтобы создать произведение, предназначенное для зрительного восприятия, и чтобы воздействие на органы зрения было приятным, прежде всего необходимо ознакомиться с физиологическими условиями обеспечения оптимальной реализации зрительной функции. Благодаря различным мышцам глаз в глазнице может двигаться в разных направлениях. Существуют четыре глазные мышцы, и каждая при сокращении может поворачивать глазное яблоко в направлении сокращений, то есть вверх, вниз, направо, налево.

ГАРМОНИЯ ТРЕХ ТОЧЕК

о этого момента мы рассматривали исключительно вопрос гармоничной пропорции между двумя лучами, которые, подобно двум сторонам угла, расходятся от вершины угла по разным направлениям, и стороны имеют гармоничную длину: одна равна двум частям, а вторая — трем. Теперь перед нами задача расположить наиболее гармоничным способом не линии, а точки. В гармоничной композиции вторая точка никогда

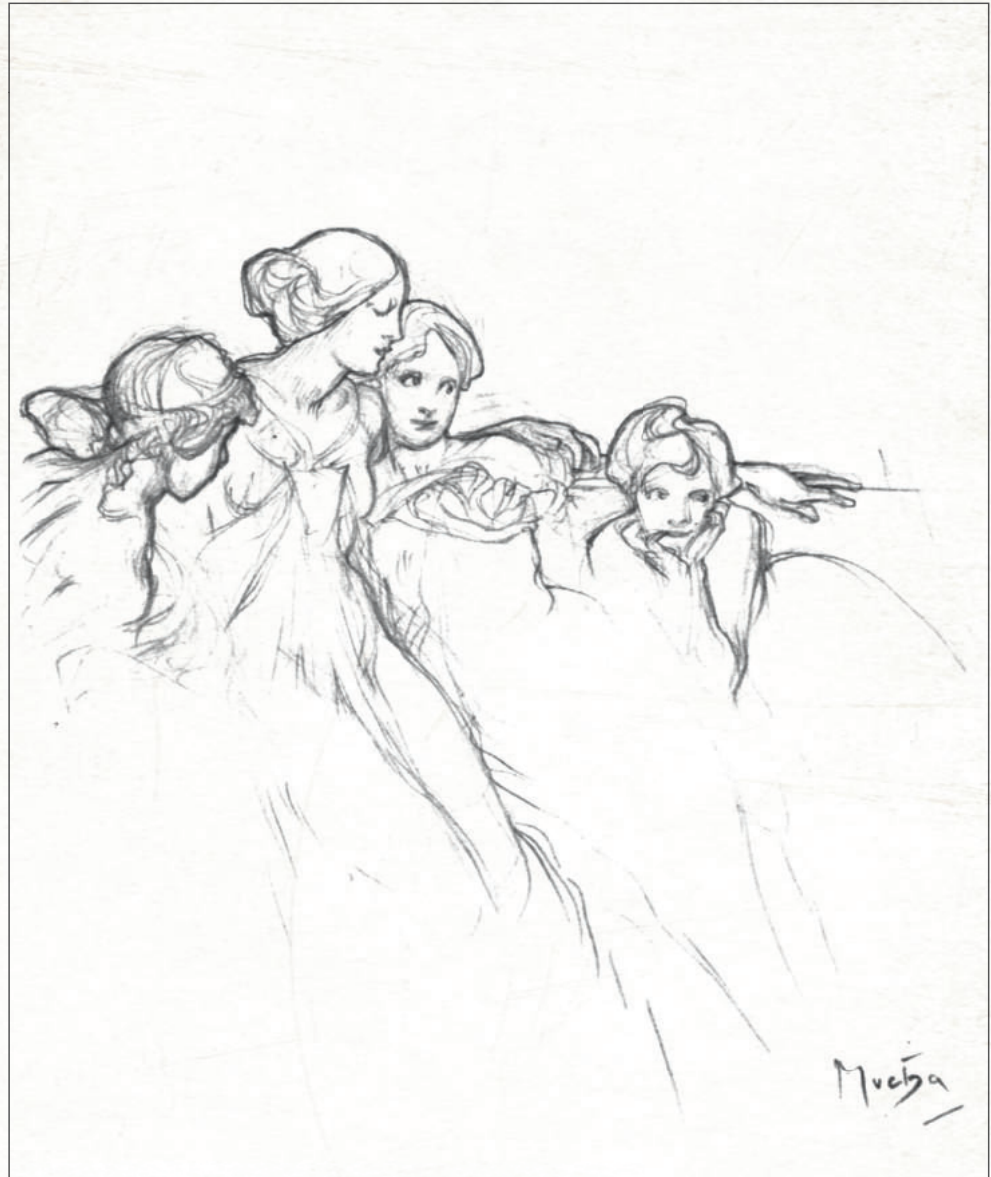

Рисунки, иллюстрирующие гармоничное расположение трех точек по отношению к горизонтальной линии композиции

не будет размещена по горизонтали относительно первой или по вертикали над или под первой точкой. Почему? Дело в том, что для того чтобы получить приятные впечатления, глаз будет сопротивляться перемещению взгляда строго по горизонтали или вертикали, за исключением тех случаев, когда мы вынуждены так поступать в соответствии с другими правилами, о которых мы поговорим позже.

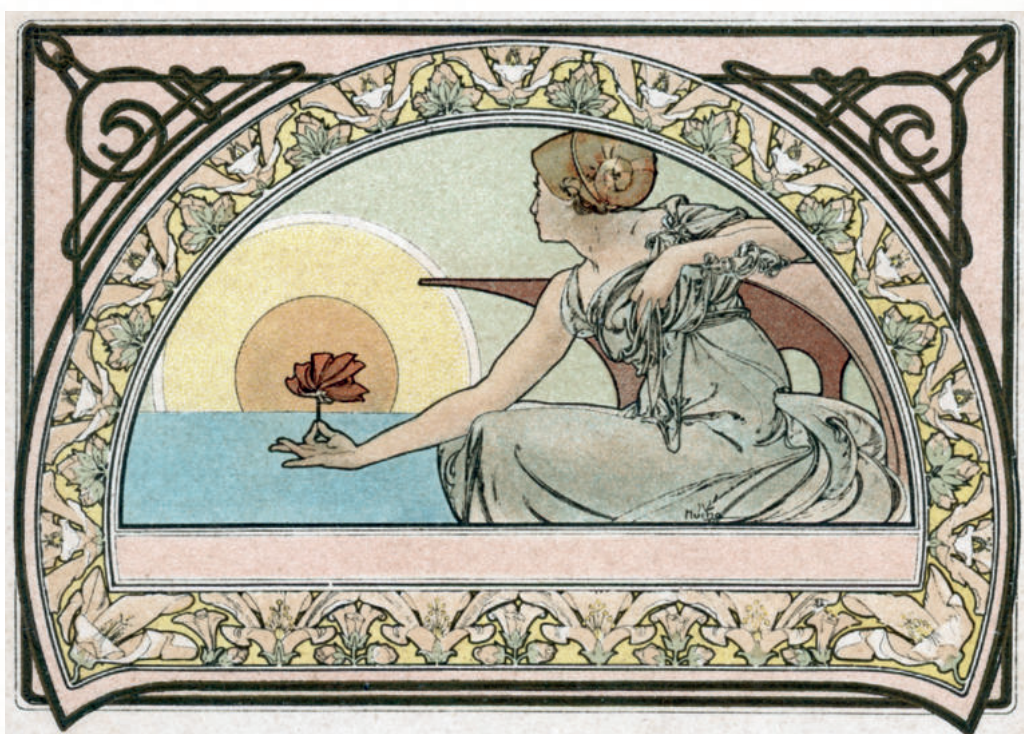
Вертикальная линия, как и горизонтальная, не приносит глазу никакого особого удовольствия. Первая, то есть горизонтальная линия — всего лишь простое повторение горизонтального расположения пары глаз на лице. Значение вертикальной линии, как и в предыдущем примере,

*Фигурная композиция с гармоничной группой масс,
расположенных по диагональной оси*

Цветущее вишневое дерево. Панно. 1898. Частная коллекция

Кувшинка. Панно. Ок. 1898. Частная коллекция
В обоих декоративных панно использует принцип
визуального равновесия по горизонтали

Фрукты

Декоративное панно. Ок. 1897.
Частная коллекция

Цветок

Декоративное панно. Ок. 1897.
Музей Альфонса Мухи, Прага

Справа:
Реклама производителя папиросной бумаги «Job». 1898.
Музей Альфонса Мухи, Прага
*Непрерывная линия женской фигуры, вписанной в круг,
занимает в нем центральное место*

Афиша международной выставки в Париже

Индийские чернила, акварель. 1900.

Национальная библиотека Франции, Париж

Предмет в руке модели создает точку притяжения внимания зрителя

Слева:

Утреннее пробуждение и Дневной порыв (Прелесть дня*)

Декоративные панно. 1899. Музей Альфонса Мухи, Прага.

* второй вариант встречается только один раз, на сайте Музея Мухи в Праге

Гамлет

Афиша для спектакля. 1899.
Музей Альфонса Мухи, Прага

Лоренцаччо

Афиша для спектакля. 1896.
Музей Альфонса Мухи, Прага

СОДЕРЖАНИЕ

Хронология жизни и творчества Альфонса Мухи (1860–1939 гг.).....	3
Тимофей Смирнов. Предисловие. Смена регистров	10
Альфонс Муха. Лекции по искусству	31
Гармония трех точек	57
О декоративной художественной отделке	65
Декоративные элементы	71
Стилизация и композиция	101
Гармония линии в композиции	113
Гармония масс в композиции.....	125
Цвет.....	133