

НЕПОЗНАННЫЙ АЛЬФОНС МУХА

В Пражском музее хранятся картины и личные вещи Альфонса Мухи, а в библиотеке — грифельная доска с его парижским адресом, на которой он оставлял мелом послания своим посетителям. Последняя запись как будто адресована грядущим поколениям: «*Mucha viendra*» (Муха в скором времени вернётся), дальше — что-то неразборчивое.

Имя Альфонса Мухи стало символическим в изобразительном искусстве конца Золотого — начала Серебряного века... Его стиль (в живописи, архитектуре, малых декоративных формах) называют «стилем Мухи», или модерном, Ар Нуво (Арт Нуво, от фр. *art nouveau* — новое искусство) и др. Названия пришли из Франции, да и самого художника в Европе некоторые считают французом, хотя он был славянином и гордился этим. А ещё он остался верен эстетическим идеалам XIX века.

Чешский художник, иллюстратор, дизайнер и плакатист, представитель стиля Арт Нуво **Альфонс Мария Муха** родился 24 июля 1860 г. в небольшом городке Иванчице (Моравия). Его отец, Ондржей Муха, был из семьи потомственных виноградарей, но занимался портняжным делом, а на пенсию вышел судебным служащим. В 1859 г. в возрасте 35 лет после смерти первой жены он женился во второй раз. Его избранницей стала дочь зажиточного мельника Амалия Мале, которой было тогда 37 лет. У них родилось трое детей: Альфонс, Анна и Андела. Правда, этот брак был недолгим. Вскоре Амалия скончалась, и мужу пришлось в одиночку воспитывать детей. Надо заметить, что Ондржей был образцовым отцом. Он смог дать среднее образование даже своим дочерям, а ведь в то время это было довольно редким явлением. Он также уделял много внимания воспитанию сына.

Альфонс Муха с детских лет проявлял незаурядные вокальные и художественные способности, отдавая предпочтение пению и даже собиравшись посвятить свою жизнь занятиям вокалом. Именно благодаря необыкновенному голосу юноша получил стипендию для пения в хоре костёла Святого Петра в Брно. Но после одного судьбоносного эпизода Альфонс резко изменил свои планы, отказавшись от певческой карьеры в пользу живописи. Это произошло после случайного знакомства Альфонса с работами Умлауфа, последнего представителя школы барочной церковной росписи. Фрески Умлауфа в пражском костёле Святого Игнатия из Лойолы (XVII в.) произвели на Альфонса незабываемое впечатление. С этого момента его судьба была определена, но путь к осуществлению заветного желания оказался отнюдь не гладким.

Альфонс Муха учился в Славянской гимназии в Брно и мечтал после её окончания отправиться в Прагу, чтобы поступить в Академию искусств. Но поскольку, кроме успешности в пении и рисовании, юноша не проявил себя как прилежный и дисциплинированный гимназист, ему пришлось отказаться от продолжения образования. После двух лет работы рядовым чиновником в суде Альфонс, прочитав объявление в газете, отправился в Вену, чтобы попробовать себя в роли оформителя театральных декораций. Здесь он посещает Школу театральных декораций и берёт уроки рисования.

Альфонс устроился в *Ringtheater*, где работал популярный в то время живописец Ганс Макарт. Именно благодаря влиянию Макарта на картинах Мухи появляются яркие краски, множество аксессуаров и цветов.

■ Альфонс Муха в русской рубашке в своей студии (Париж, 1899)

Художник — тот, кто создаёт прекрасное.

Оскар Уайльд

■ Цепочка с подвесками. Нач. XX в.

В 1881 г. театр сторел. Некоторое время Альфонс Муха оставался в Вене, но, лишённый каких-либо перспектив, был вынужден вернуться на родину. Юноша поселяется в Микулове, где берётся за любую работу: рисует театральные декорации и портреты-миниатюры, расписывает стены и потолки в домах обеспеченных жителей (тогда это было очень модно). По углам и над окнами «престижных квартир» под кистью молодого художника порхали трогательные амуры, расцветали фантастические цветы, кружились в хороводе грациозно-нежные амазонки.

Альфонса Муху заметил граф Карл Куэн, который предложил ему оформить свой новый замок с поэтическим названием Эмманофф (в честь хозяйки, златовласой красавицы-графини Эммы). Муха с удовольствием воплощал её образ в настенных портретах вакханок. Очевидно, работу оформителя оценили по достоинству, потому что вскоре его пригласили в замок брата графа, в Тиролию. Молодой художник долго хранил в памяти образ прекрасной графини. На новом месте Альфонс расписывал стены замка, писал портреты графа и графини, а в свободное время выходил на пленэр. Он любовался окружающей природой: альпийскими горами, поросшими сочными лугами. Часто его сопровождал графский слуга, который нёс мольберт и еду.

Пройдут годы, и, живя в Париже или в Нью-Йорке, Альфонс Муха не раз будет вспоминать это

благословенное время, часы волшебного единения с природой.

Альфонс Муха уже завершал работу, когда в графском замке появился венский профессор живописи Край. Ознакомившись с работами молодого художника, Край предложил графу поддержать молодой талант, профинансировав профессиональное обучение Альфонса Мухи.

В 1885 г. Муха поступил в Академию художеств в Мюнхене, а через два года отправился завершать своё образование в Париж, в частную Академию Жюльена (по сути, это была обычная художественная мастерская). Поначалу художник чувствовал себя чужеземцем среди французской богемы, но со временем понял, что его работы не хуже, а во многом даже лучше, интереснее произведений многих живописцев с Монмартра.

Теперь Альфонс Муха чувствовал себя настоящим художником: он ходил в элегантном плаще и шляпе, снимал мастерскую. Интересно, что некоторое время он делил студию с Полем Гогеном. Со временем он перешёл на обучение в художественное училище Коларосси, где преподавали более опытные педагоги. Воодушевлённый Альфонс Муха с радостью готовился к своей первой выставке... Неожиданно граф отказал ему в патронаже, ссылаясь на финансовые проблемы. Молодой художник остался без средств к существованию. Об этом сложном периоде он напишет в своих дневниках, что для него — неопытного, чистого душой опти-

АЛЬФОНС МУХА И «САЛОН СТА»

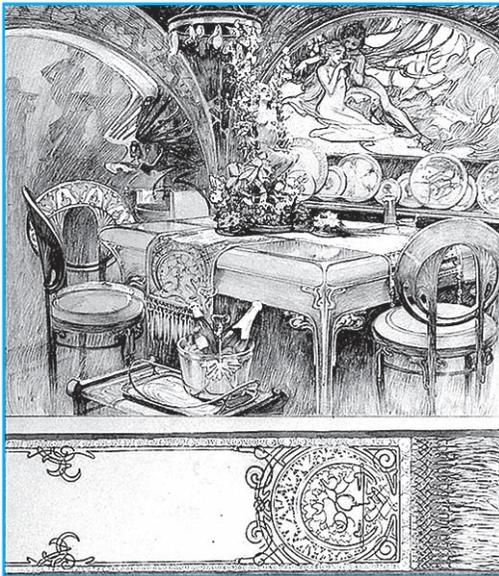
Художественная галерея *Salon des Cent* («Салон ста») была организована в 1893 г. Она располагалась в помещении художественного журнала *La Plume*, на страницах которого активно пропагандировались идеи Ар Нуво. В задачи Галереи входило не только декларирование нового стиля, но и «демократизация» изобразительного искусства, названного «искусством для дома». Художественные издания Галереи, альбомы литографии, серии плакатов и декоративных панно для интерьеров отличались доступностью и невысокой стоимостью. Среди ста экспонентов Галереи были такие известные художники, как: П. Боннар, А. Тулуз-Лотрек, А. Рассенфосс Т.-О. Стейнлен, Дж. Энсор, Э. С. Грассе, и др.

Альфонс Муха выразил желание стать членом этой группы и взялся за создание афиши к двадцатой экспозиции Салона.

Сюжет плаката предложил редактор журнала и владелец Галереи Леон Дешан. Это должно было быть изображение полуобнажённой женщины с ореолом золотых волос, рассыпающихся каскадом арабесок. Дешан посоветовал выполнить всё

именно так, убеждая Альфонса Муху, что таким образом он создаст шедевр декоративного плаката. Он посетил мастерскую Альфонса Мухи, когда тот работал над эскизом, и был восхищён увиденным. Дешан уговорил Муху сделать два варианта: афишу выставки и незавершённый её вариант, без надписи.

Дешан назвал работу Мухи шедевром декоративного панно, и его слова подтвердил ошеломительный успех художника. В следующем году «Салон ста» заказал Альфонсу Мухе плакат для его первой собственной выставки! Эта работа была ярким примером символического живописного языка художника. Юная девушка, вероятно, символизирующая изобразительное искусство, держит в руке кисть и доску для рисования. На ней изображены символы, которые один из критиков объяснил так: «Сердце, которому глупость угрожает чертополохом, гениальность — тёрнами и любовь — цветами». В плакате также присутствует аллюзия на происхождение Мухи: отороченная маргаритками шляпка девушки — распространённый мотив народного искусства Моравии.

■ Один из дизайнов интерьера работы А. Мухи

■ «Сезоны» («Времена года»). 1896

миста — это было «страшным временем трудностей и бедности». Его друзья упоминали, как Муха экономил на еде ради приобретения красок. К этим трудностям и лишениям добавились проблемы со здоровьем. Дело в том, что Альфонс Муха не переносил холода, поэтому, часто работая на пленэре, систематически болел гриппом.

Тем не менее, он писал отцу восхищённые письма о том, как удачно устроился иллюстратором в газету, какая у него роскошная квартира и мастерская, а главное — много заказов.

Наконец, после полосы испытаний, судьба улыбнулась художнику. В 1891 г. у него устанавливаются довольно серьёзные контакты с книжными издательствами. Сначала он рисует иллюстрации для учебников и популярных романов, потом у него появляется возможность продемонстрировать свой талант, создавая календарь на 1884-й год для известного европейского производителя чернил. Так художник сделал первый шаг к популярности.

В 1895 г. Альфонса Муху познакомили с великой Сарой Бернар, для которой он делал афишу. Актриса положительно оценила его эскиз афиши с собственным изображением в главной роли в спектакле «Жисмонда». Это было подарком судьбы! Художник мгновенно стал известным.

Сегодня этот период творчества считается наиболее ценным вкладом художника в мировую художественную сокровищницу, хотя сам Муха считал, что в это время он оказался в порочном кругу заказов. Тем не менее, именно этот период заставил искусствоведов и представителей рынка изобразительного искусства заинтересоваться ранними работами художника и его более поздними произведениями, которые сам Муха ценил больше других своих работ.

Парижанам настолько нравились его афиши, что они изъявляли желание их приобрести, а те, кому это не удавалось, под покровом ночи срезали его плакаты с афишных тумб.

Сара Бернар заключила с Альфонсом Мухой шестилетний контракт. По условиям этого контракта художник был обязан выполнять все оформительские работы для её театра. По его эскизам создавались афиши, декорации, мебель, костюмы для актёров и самой Сары Бернар.

Среди работ этого периода особо следует отметить ювелирные украшения, созданные Альфонсом Мухой в соавторстве с ювелиром Жоржем Фуке для Сары Бернар. Наиболее известная работа — золотой браслет (1899). Он обвивал предплечье змеёй, жало змеи тонкой цепочкой переходило в кольцо. Впервые изображение этого браслета появилось на афише к спектаклю «Медея».

Прошло не так много времени со дня создания Мухой первой афиши, а стиль Ар Нуво, или модерн, начали называть «стилем Альфонса Мухи». В этом стиле созданы цветистые графические серии: «Сезоны» («Времена года», 1896), «Цветы» (1898), «Искусство» (1898), «Время суток» (1899), «Драгоценные камни» (1900), «Луна и звёзды» (1900) и др. Его работы стали неотъемлемой частью повседневной жизни Парижа. Необычайно популярными были театральные афиши, декоративные ширмы, жестяные коробки для печенья, обёртки для шоколада, этикетки для духов и пр., созданные по эскизам Альфонса Мухи. Обычно художник изображал на своих картинах молодых элегантных женщин с декоративными нимбами и в окружении цветов.

Благодаря своим плакатам, над которыми Альфонс Муха работал в течение 1895—1905 гг., он стал

■ Судьба. 1920

■ Бюст женщины. 1901

■ Геральдическое рыцарство. Нач. XX в.

одним из лидеров мирового модерна — стиля, возникшего под влиянием индустриального прогресса и эстетики символизма.

В конце XIX в. работы Альфонса Мухи экспонировались в европейских столицах и США. Американцы приветствовали художника его же афишами (с его изображением) с надписью: «Соединённые Штаты посетил величайший художник-декоратор всех времён!»

Важным этапом в жизни художника была работа над заказом для Всемирной выставки в Париже (1900). Вначале он трудился над созданием так называемого «Павильона Человека», но организаторы посчитали этот проект неосуществимым и отклонили его. Затем правительство Австро-Венгрии поручило художнику оформить павильон Боснии и Герцеговины, и он прекрасно справился с этой задачей. Муха создал огромный монументальный фриз: на холсте площадью более 250 м² автор изобразил историю двух Оттоманских провинций, Боснии и Герцеговины, с 1878 г. находившихся под властью Австро-Венгерской империи. Художник также участвовал в создании австрийского павильона.

Ярким свидетельством популярности и признания Альфонса Мухи является орден Почётного легиона, которым он был награждён.

Образ его постоянной героини — прекрасной славянки с золотыми волосами — можно было встретить повсюду: в бедных жилищах, на этикетках чая и коробках конфет. Правда, сам художник не считал это серьёзным творчеством. Он стремился к чему-то большему и... патриотическому. Он мечтал служить родине и славянскому народу вообще. В своих письмах к отцу Альфонс Муха писал:

«В то время, как у меня стол ломится от еды, мой народ голодает, страдает...»

«...я не декоратор... На прилагаемом эскизе Вы видите, какими я вижу мои будущие темы. Мож-

но назвать это поэтизацией истории... но это не декоративная живопись. Хотя бедные тоже имеют право на красоту...»

В начале XX в. начинается новый этап в творчестве художника. В 1903 г. появляются первые эскизы главной работы всей его жизни — «Славянской эпопеи». Этот грандиозный проект (серия полотен с сюжетами из истории славян) должен был стать подарком Альфонса Мухи своей родине.

Для осуществления мечты художнику требовались значительные средства. Чтобы заработать необходимую сумму, он отправился в США.

В течение шести лет он работал в Америке. Сначала писал портреты зажиточных дам, но это занятие не принесло ожидаемой прибыли. В конце концов, ему, известнейшему художнику Европы, пришлось вернуться к обычному ремеслу — рисовать обложки журналов и рекламные плакаты. Какое-то время он сотрудничал с ювелиром Луи Тиффани, но и эта работа не смогла бы покрыть всех затрат. В Америке Муха также создал огромные полотна, в частности, для Немецкого театра в Нью-Йорке; написал портреты дочерей американского промышленника и дипломата Чарльза Крейна. Именно Крейн стал новым меценатом и покровителем Альфонса Мухи, согласившись финансировать проект «Славянская эпопея». Теперь счастливый живописец мог вернуться на чешскую землю.

По возвращении на родину Муха зарабатывал на жизнь рисованием реалистических портретов с фотографий и в то же время готовился к работе над «Славянской эпопеей». Друзья помогли ему найти удобное помещение для студии в легендарном старинном замке Збирог, где он жил и творил с 1912 по 1928 г. Муха детально изучал культуру славян, он даже предпринял путешествие по славянским землям (Россия, Польша, Сербия, Болгария), во время которого сделал огромное количество набросков и зарисовок.

■ Женщина с горящей свечой. 1933

«Славянская эпопея» должна была состоять из 36 реалистических монументальных полотен, однако завершить удалось только 20 картин. На этих полотнах художник изобразил историю славян от праздника Свантовита на острове Руяне (в русском фольклоре — Буяне) к символическому освобождению славянских народов.

В 1928 г. художник завершил последнюю картину, и владелец серии Чарльз Крейн (согласно договору) подарил «Славянскую эпопею» Праге.

После Второй мировой войны Пражская городская галерея передала картины для постоянной экспозиции к замок Моравский Крумлов, расположенный рядом с Иванчице, родиной художника.

На родной земле Альфонс Муха работал с особым вдохновением. Он участвовал в оформлении Муниципального дома и собора Святого Вита (витраж «Чествование славянских святых Кирилла и Мефодия»). После провозглашения республики (1918) он создал для молодого государства эскизы Государственного Герба и новых банкнот, первые чехословацкие почтовые марки и многочисленные плакаты.

Трагедией в жизни художника стала оккупация Чехословакии нацистскими войсками в 1939 г. Спустя четыре месяца после начала оккупации пожилой и тяжело больной Альфонс Муха попал на допрос

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ (см. с. 4 цветной вкладки)

Одной из интересных и важных сторон жизни большого почитателя женской красоты была его личная, семейная жизнь. Альфонс Муха был истинным джентльменом, ценившим женскую красоту, но его сердце было отдано единственной женщине. В возрасте 46 лет он, уже известный художник, женился на своей ученице и соотечественнице Марии Хитиловой, которая была младше него на 22 года. Это не был брак по расчёту,

в гестапо как участник протестов против вторжения фашистской Германии в Чехословакию.

Вскоре Альфонс Муха умер от воспаления лёгких. Это произошло 14 июля 1939 г.

Во время нацистской оккупации произведения Альфонса Мухи находились под строжайшим запретом. Полотна «Славянской эпопеи» были сняты с экспозиции, «чтобы предотвратить их вредное влияние». К сожалению, и в послевоенные годы официальные круги Чехословакии осуждали творчество Альфонса Мухи как «буржуазно-декадентское». В жестокие годы сталинизма сын художника, Иржи Муха, был арестован и осуждён; семью выгнали из родного дома; государственные чиновники продолжали запрещать, конфисковывать и даже уничтожать работы Альфонса Мухи.

Творчество художника надолго предали забвению.

Сегодня произведения Альфонса Мухи экспонируются в крупных музеях и галереях мира, много работ находится в частных коллекциях.

Через шестьдесят лет после смерти художника в Праге создан Музей Альфонса Мухи. Здесь представлены разные направления творчества ярчайшего модерниста начала XX в.: рисунки, графика, скульптура, фото- и литография.

Безусловно Альфонс Муха — один из величайших, известнейших, но, к сожалению, в полной мере не познанных чешских художников.

Internet-ресурсы

smallbay.ru

www.compuart.ru/Archive/CA/2006/4/37

www.wastroviolet.com.ua/muha.html

www.wastrovioleterson

esoserver.narod.ru

<http://staratel.com> ■

■ Почтовая марка, созданная А. Мухой

так как на тот момент Альфонс Муха был «по уши в долгах». Да и потом им время от времени приходилось переживать и финансовое благополучие, и недостаток средств, но это не помешало им быть счастливыми.

Мария (Марушка) была его музой, любимой моделью. У них родилось трое детей — сын и две дочери, внешне очень похожие на свою мать.

Умирал Альфонс Муха, держа за руку свою любимую Марушку.