

基于绘画大师穆夏作品时尚感研究

冷维思

中国海洋大学 山东青岛 266000

摘要: 插画设计在当代视觉文化艺术中占有重要地位, 有着丰富的艺术表现力和感染力, 本文以插画大师穆夏的作品为主要研究内容, 探究作品蕴含的多元文化和独特艺术语言, 首先对穆夏作品中的设计理论进行研究, 并对其作品的发展脉络进行梳理分析, 阐述穆夏插画作品的基本特征, 从装饰化线条、女性人物形象等角度, 对穆夏插画作品中时尚感的表现形式进行深入分析, 总结出具体设计方法及其运用的优越性。

关键词: 穆夏风格; 时尚感; 装饰艺术

19世纪末20世纪初在欧洲和美国兴起并发展具有深刻影响的“新艺术”运动, 在新艺术运动浪潮推动下产生的时代的宠儿, 国际商业绘画的开拓者、先驱者——捷克著名艺术家阿尔丰斯·穆夏, 他的作品名震巴黎艺术界。穆夏作为新艺术运动时期平面设计大师, 他的创作过程和经历几乎浓缩了整个新艺术运动, 他的代表作品有《四类艺术》、《四块宝石》、《四种花卉》、《四季》等, 随着阿尔丰斯·穆夏创造的“穆夏风格”传遍世界各地, 他的作品还涉及建筑、首饰、书籍、摄影等领域, 在其感染下人们开始重新认识、领悟、研究东方艺术风格的特点。穆夏的艺术作品融合了中西方艺术风格, 并促进了艺术发展史上文化的相互交流、借鉴、融合。随着时代发展和科技进步, “穆夏风格”中的时尚感经久不衰。

一、“穆夏风格”时尚感形成因素

生于捷克一个宗教家庭的穆夏, 从小便在教堂中接受具有宗教神秘文化、巴洛克艺术气息的教堂建筑, 传统民族艺术, 各种人物、动物、植物形象的装饰图案、纹样艺术, 并从斯美塔那民族音乐旋律、节奏等方面汲取营养。凯尔特艺术是穆夏艺术风格形成的渊源, 凯尔特艺术是公元前西欧凯尔特人创造的艺术, 其特点是常将不对称和曲线抽象纹样与动物图案装饰相结合, 观察凯尔特艺术可以明显看出其画作利用曲线纹样, 在不同层次上有规律地重复出现, 并且细节很丰富, 穆夏将凯尔特艺术这种纹样设计应用在作品的边角里, 给人新颖的、强烈的视觉装饰感受。穆夏的艺术作品风格不同于传统古典艺术, 而是具有高度概括性、象征性的艺术风格, 凯尔特艺术是其艺术作品受到的影响之一。他的作品还吸取了拜占庭艺术华美的色彩风格, 巴洛克、洛可可艺术对于肉感的细致描绘等。真正对穆夏影响深刻的是1894年, 他来到巴黎后获得的机会, 巴黎著名女演员莎拉·伯恩哈特邀请穆夏设计新年上演歌舞剧《吉斯蒙

达》的招贴画, 自此, 穆夏在《吉斯蒙达》中崭露头角。这是穆夏设计的第一张海报, 并且在海报中设计的莎拉形象高贵, 非常符合女演员莎拉的气质形象。

《吉斯蒙达》

作品中顶部是拜占庭风格镶嵌画的细部, 女性立姿以其独特长方形垂直构图呈现, 这种垂直构图是穆夏借鉴了格拉塞特装饰绘画中的窄长型构图, 女性华丽的服饰和背景中特意留白部分形成对比, 突出女明星莎拉优雅高贵的形象。此后, 穆夏和莎拉进行了长达6年的合作, 穆夏还为莎拉·伯恩哈特设计了“蛇形手链与戒指”, 被称为当代至宝。穆夏还创作了一系列海报, 其中包括《哈姆雷特》、《美狄亚》、《茶花女》等。巴黎不断增长的消费需求和丰富的装饰艺术设计资源以及众多戏剧演出的需要为穆夏搭建了一个充分发挥艺术才能的舞台, 同时他将“青年风格”带到巴黎, 并在19世纪处于传统艺术向现代艺术过渡的巴黎大放异彩。其次, 其作品受

到日本“浮世绘”艺术的影响，浮世绘是指日本的风俗画，是一种独特的民族艺术，主要描绘人们日常生活、风景等，“浮世绘”中的人物造型、线条运用、色彩表达激发着穆夏的创作灵感，同时还吸收了日本木刻对外轮廓的刻画。此外，穆夏还借鉴了拜占庭风格的几何元素以及华丽色彩，巴洛克、洛可可风格对于女性细腻柔美的描绘，从而创造出“穆夏风格”。穆夏作品中流露出的时尚感得益于对于不同艺术风格的借鉴和融合，新艺术运动一大特点是尝试将艺术设计融入社会生活中，让艺术为社会生活服务，穆夏以其独特艺术视角，描绘出不同以往的风格。

二、穆夏作品“时尚感”艺术特征分析

1. 层次丰富的装饰化线条

“穆夏风格”中装饰化线条运用是一大特点，尤其是曲线，在新艺术运动中逐渐形成的直线风格和曲线风格中，穆夏是曲线艺术风格的代表，甚至被称为“曲线大师”，可见人们对于穆夏作品中曲线风格的认可。穆夏作品中呈现出极致追求华丽唯美的新艺术曲线风格，流畅的曲线结合线条粗细变化细腻地描绘出各种女性优雅、成熟的形象，曲线型艺术风格和新艺术运动时期直线型艺术风格截然不同，这是“穆夏风格”的独特方面，值得人们去学习借鉴，虽然这种风格在一段时期被批评是“面条风格”、“蚯蚓风格”，但不可否认的是，无论在纯艺术还是艺术设计领域中，曲线风格在各种艺术领域里都发挥着不可或缺的作用。

上幅作品来自于穆夏一系列为“JOB”品牌香烟设计的海报。在这幅作品中植物纹样指向植物元素的运用，新艺术运动提倡使用自然元素，穆夏的许多作品都运用了植物元素，以桂冠和春藤为代表，许多时候植物元素甚至超出画框。“JOB”品牌海报以夸张的植物纹样为中心，以此设计的曲线装饰线条构成富有生机的画面韵律，

避免直线的使用。女性的头发呈现出翻转的大波浪型，宛如生命力的再现，也是曲线型线条的典型运用，并通过曲线型线条彰显出新时代女性魅力。穆夏以曲线形式对抗工业革命环境下直线型艺术风格无生命般冷漠的情感因素，这也从侧面说明曲线这种有机形态，充满活力、动感和生命力，在人类情感感知和视觉感受中同时具有重要意义，指的是由曲线型线条塑造出的多样人物形象，对人们心理方面产生影响。另一方面，穆夏的作品也受到巴洛克、洛可可艺术风格的影响，吸取了对于女性细腻柔美的肉感描绘，他通常在作品中将女性的发饰与花卉图形相结合。

在装饰画《四季》中，穆夏创造的女性形象体态丰腴、华美精致、线条自然流畅，他通过线条的粗细变化塑造人物体积感，作品中的构图动势、阴影质感都是以线条为主来描绘，这来源于他对日本“浮世绘”艺术风格的借鉴，强调平面装饰感和平涂感，依据造型主次来调节线条粗细搭配，又富有节奏韵律感，女性呈现“对偶倒列”式姿态，人物衣服褶皱以及皮肤质感都只是略带明暗描绘，整幅画面以线条塑造为主，利用线条的交叉、并列等方式表现画面细节变化，他笔下的线条从不多余，刚柔变化，这些无不体现出他对线条运用的精准把握和对于画面节奏感的控制。

《四季》

2. 优雅完美的女性形象

穆夏曾就读于巴黎朱利安学院，在那里他吸收了古典学院派画风的精髓，为他画作中女性造型形象的塑造打下坚实基础。其次，由于受到德拉洛什画派的影响，他塑造的人物形象大多具有古典美的风格。穆夏巧妙地将平面的装饰设计手法与古典派塑造手法结合起来，作品中既有对于女性造型的精准、生动描绘，也不乏各种植物纹样及复古花纹的装饰效果。他画笔下的女子大多都是年轻貌美、华美优雅、大方自然、华丽完美。在穆夏的作品《时光的一天》中描绘了四幅作品，分别塑造了女性在一天的不同时刻的状态，包括早晨、白天、黄昏、夜晚四个时刻。因为穆夏有着牢固的古典派美术

基础，所以他对女性一天中从早晨至夜晚精神状态的描绘都非常精确、到位。理性的对称构图与生动的人物形象塑造让他的画作在对称的框架下又不过分死板，他的作品正是古典派塑造手法和现代平面设计风格的完美结合。穆夏的作品中不仅会使用植物纹样，还会运用花卉元素，穆夏作品中还会将花朵作为女性头部的装饰，而花卉元素的应用已然超越了单纯的装饰作用，从植物学角度看，花团锦簇象征强大生命力，同时亦是母体的象征符号，形成隐喻的暗示，与视觉效果同时呈现，构成穆夏对于女性形象象征元素的运用。穆夏作品中对于女性形象描绘做出新的诠释，女性角色和古希腊罗马时期女神形象类似，但又充满神秘感，透过重复运用的复杂装饰元素交织的背景之后，呈现出具有强烈象征性和暗示性的画面效果。

《时光的一天》

3. 纯净明亮的装饰色彩

穆夏的装饰化色彩语言的应用并不是为了服务于纯粹的传统绘画形式，亦不是以再现客观现实为绘画目的，而是在其中注入画家主观思想中的色彩语言。因此，画面中的人物造型和背景色彩的运用着重强调对比和统一，在此过程中更加趋于平面化，他注重通过不同色调表达不同心理感受，烘托出具有故事情节般的氛围感。例如下图中穆夏的作品，作品中只有三种主要颜色：红色、蓝色、白色，首先，背景中用了看起来比较清淡的蓝色，这些蓝色交织成一个个纹理装饰于画面背景上，和白色纹理共同构成画面背景部分；女性的头发呈红色波浪形，穆夏作品中从来不乏曲线发型，同时蓝色纹理背景中还

有红色作为点缀，和红色头发相呼应，形成冷暖对比；白色部分包括人物白皙的皮肤以及身着白色衣服。从红色头发到背景的浅蓝色是由深到浅的变化，让画面不缺乏层次感，蓝色的淡雅更突出作为主体的女性头发的明艳和美丽。红色艳而不俗，蓝色清新淡雅，画面艳丽而不张扬，最后人物白皙的皮肤和红色发丝形成对比；背景线条则以短曲线为主，和人物身体部分长线条构成对比。

三、结束语

很难用一个准确的词汇去概括穆夏这位艺术家，穆夏作品中既有日本浮世绘的平涂风格，又有如行云流水般优美的曲线线条，以及几何形状和各种装饰元素的运用。直至今日，穆夏的作品风格魅力依然丝毫不减，不仅风靡欧洲，同时在中国、日本等国也受到穆夏风格的影响，更重要的是“穆夏风格”虽然诞生于商业设计需求，但却渐渐成为能够为人们认同并欣赏的大众艺术形式。

参考文献：

- [1] 赵勇权,《幻想+4: 全球最具想象力的艺术佳作》,北京: 中国青年出版社, 2012.10.
- [2] [英] 劳伦斯·泽阿根,《什么是插画设计?》,北京: 中国青年出版社, 2011.9.
- [3] viction: workshop ltd, Graphics Alive2, viction: workshop ltd, 2010.
- [4] Sato, T.Mucha[M].Slovakia:Taschen, 2015.

About the Publisher

Universe Scientific Publishing (USP) was established with the aim of providing a publishing platform for all scholars and researchers around the world. With this aim in mind, USP began building up its base of journals in various fields since its establishment. USP adopts the Open Access movement with the belief that knowledge is shared freely without any barriers in order to benefit the scientific community, which we hope will be of benefit to mankind.

USP hopes to be indexed by well-known databases in order to expand its reach to the scientific community and eventually grow to be a reputable publisher recognized by scholars and researchers around the world.

Our Values

✓ Passion for Excellence our values

We challenge ourselves to excel in all aspects of publishing and most importantly, we enjoy in what we are doing.

✓ Open Communication

We believe that the exchange of ideas through open channels of communication is instrumental to our development.

We are in continuous consultation with the research and professional communities to influence our direction.

✓ Value & Respect

We empower our employees to proactively contribute to the success of the company. We encourage our people to innovate and execute, independently and collaboratively.

