

À propos

Rarely has an entire era of art history been so closely linked to the name of a single artist as is the case with Art Nouveau and the Czech Alphonse Mucha (né Alfons Maria Mucha). Like hardly any other, he shaped the development of this genre and is still regarded as its most important representative.

Mucha was born in Ivančice on July 24, 1860, a small town near the Moravian capital of Brno, a part of the Austrian Empire at the time. Despite coming from quite modest circumstances, he managed to take up art as a profession, not least because of his phenomenal talent for drawing. Even as a student, he was strongly influenced by Catholicism and its aesthetics as well as the awakening spirit of Czech nationalism, which also contributed to the popularity

Raramente uma época artística na sua totalidade está tão intimamente ligada ao nome de um único artista, como é o caso da Arte Nova (ou da Art Nouveau) e do artista checo Alfons Maria Mucha. Como quase nenhum outro, este marcou o desenvolvimento deste género, sendo até hoje considerado o seu representante mais importante.

Mucha nasceu a 24 de julho de 1860 em Eibenschütz (atualmente Ivančice), uma pequena cidade situada na proximidade da capital morava Brünn, que naquela altura pertencia ao império austríaco. Oriundo de condições bastante modestas, foi graças ao seu talento fenomenal para o desenho que, desde logo, conseguiu fazer da arte uma profissão. Enquanto aluno encontrava-se já fortemente marcado, quer pelo catolicismo e a sua estética, como

Rzadko cała epoka artystyczna bywa tak ściśle powiązana z nazwiskiem jednego artysty, jak to się dzieje w przypadku secesji (zwanej również *art nouveau*) i Czecha Alfonsa Marii Muchy. Jak niemal nikt inny wywarł on wpływ na rozwój tego kierunku – do dziś uchodzi za jego najważniejszego przedstawiciela.

Mucha urodził się 24 lipca 1860 roku w Ivančicach, niewielkim mieście przynależącym wówczas do cesarstwa austriackiego (Eibenschütz), położonym nieopodal stolicy Moraw – Brna. Choć dorastał w niezamożnym środowisku, zdołał szybko – i to nie tylko ze względu na fenomenalny talent rysowniczy – uczynić ze sztuki źródło zarobku. Już jako uczeń ulegał silnym wpływom zarówno katolicyzmu (wraz z jego estetyką), jak i budzącego się poczucia narodowego Czechów. Przyczyniła się do tego znajomość

Jen málokdy bývá nějaká umělecká epocha spojená se jménem jediného umělce tak úzce, jako je tomu v případě secese (či *art nouveau*) a českého malíře Alfonse Marii Muchy. Ten ji ovlivnil jako málokdo jiný a dodnes patří mezi její nejvýznamnější představitele.

Mucha se narodil 24. července 1860 v Ivančicích, malé obci nedaleko Brna, které tehdy náleželo k rakouské monarchii. Ačkoli pocházel z opravdu chudých poměrů, díky fenomenálnímu kreslířskému talentu se mu brzy podařilo udělat si z umění živnost. Už jako školáka jej silně ovlivňoval katolicismus a jeho estetika, ale také probouzející se národní citění, k čemuž přispívaly i četné známosti s významnými umělci, například Leošem Janáčkem.

Rar a putut fi legată o întreagă perioadă artistică de un singur nume precum este cazul erei *Art Nouveau* de artistul ceh Alfons Maria Mucha. Ca nimeni altul, a lăsat o amprentă asupra evoluției acestei mișcări, rămânând până astăzi liderul incontestabil ale acelei epoci.

Mucha s-a născut în 24 iulie 1860, într-un mic sat de lângă Brno, capitala Moraviei, ce aparținea pe atunci imperiului austro-ungar. Deși avea origini foarte modeste, reușește să transforme destul de repede arta într-o profesie, nu în ultimul rând datorită talentului său fenomenal la desen. Încă din școală, Mucha este marcat de catolicism și de estetica lui dar mai ales de spiritul naționalist ceh rezultat și din frecventarea unor artiști importanți precum Leoš Janáček.

Σπάνια μια ολόκληρη εποχή της ιστορίας της τέχνης, έχει συνδεθεί τόσο στενά με το όνομα ενός μοναδικού καλλιτέχνη, όπως συμβαίνει με την Αρ Νουβό και τον Άλφονς Μαρία Μούχα. Ο Τσέχος καλλιτέχνης διαμόρφωσε την εξέλιξη αυτού του είδους, όσο σχεδόν κανείς άλλος και θεωρείται ο σημαντικότερος αντιπρόσωπός του, έως σήμερα.

Ο Μούχα γεννήθηκε, στις 24 Ιουλίου 1860, στην Ίβαντσιτσε, μια μικρή πόλη κοντά στην πρωτεύουσα της Μοραβίας, Μπρνο· εκείνη την εποχή τμήμα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Αν και μεγάλωσε κάτω από μάλλον περιορισμένες συνθήκες, κατάφερε να γίνει καλλιτέχνης χάρη στο μεγάλο σχεδιαστικό ταλέντο του. Ως φοιτητής, επηρεάστηκε πολύ από τον Καθολικισμό και την αισθητική του, καθώς και από το πνεύμα αφύπνισης του Τσεχικού

Self-Portrait
Autorretrato
Autoportret
Autoportrét
Autoportret
Αυτοπροσωπογραφία

c. 1907, Pastel, blue and white chalk on blue carton, 55 × 42 cm, Private collection

of such important artists as Leos Janaček.

After being rejected by the Prague Academy of Fine Arts, he went to Vienna to train as a set designer, but he lost his spot when his employer lost its most important client when the Ringtheater was destroyed by fire in 1881. He then moved to Mikulov after his and worked as a portrait painter, which attracted the attention of noble patrons who sent him to the academy in Munich.

After two years in Munich and shortly before the world exhibition of 1889, Mucha went to Paris, the leading center for the world of art during the Belle Époque. At first, he took lessons with various teachers, until the support of his aristocratic patrons dried up unexpectedly. He was then compelled to break off his studies and once again earn his living making illustrations.

But it was not long before he was able to achieve his breakthrough. Shortly after Christmas 1894, he created a poster for Sarah Bernhardt (1844–1923), the most famous actress in the world. Bernhardt gave him numerous commissions to follow that were so successful that Mucha soon attracted the interest of other advertisers.

This was followed by years of great success during which Mucha not only became known internationally, but also financially independent. The high points of this period in Mucha's career were the designs he created for various national pavilions at the Paris World's Fair of 1900 as well as his collaboration with the jeweler Fouquet, whose boutique was designed by Mucha.

In the first decade of the twentieth century, Mucha took several extended journeys through the United States,

também pelo sentimento nacional checo, que vinha a despertar e que também serviu para que o artista travasse conhecimento com artistas importantes, como Leos Janaček.

Depois da rejeição por parte da Academia de Artes de Praga, o artista fez uma formação de cenarista em Viena que, no entanto, teve de interromper quando, devido ao grande incêndio do Ringtheater em 1881, o seu empregador ficou sem a sua entidade patronal principal. Na cidade de Nikolsburg (atualmente Mikulov), situada na Morávia do Sul, para onde teve de se mudar quando o seu dinheiro chegou ao fim e onde trabalhava enquanto retratista, chamou a atenção de nobres mecenas que lhe viriam a proporcionar um estudo académico em Munique e em Paris.

Depois de passar dois anos em Munique e pouco antes da Exposição Universal de 1889, Mucha foi para Paris, a metrópole artística e orientadora da Belle Époque. Nos primeiros tempos frequentou aulas de arte com vários professores, vendo-se obrigado a interrompê-las quando findaram os apoios por parte dos seus mecenas nobres e a ter de ganhar novamente o seu sustento com ilustrações.

Porém, não demorou muito até poder festejar a sua estreia. Pouco depois do natal de 1894, Mucha criou um cartaz para Sarah Bernhardt (1844–1923), a atriz mais famosa do mundo naquela altura. Seguiram-se muitas outras encomendas de Bernhardt cujo enorme êxito logo despertou o interesse no artista por parte de outros parceiros publicitários.

Seguiram-se anos de extremo sucesso, nos quais Mucha não só ficou

z ważnymi artystami – zaliczał się do nich między innymi kompozytor Leos Janáček.

Odrzucony przez Akademię Sztuk Pięknych w Pradze, zaczął praktykować w Wiedniu, w pracowni projektującej scenografie – pracę tę jednak musiał przerwać, gdy w 1881 roku Ringtheater – najważniejszy klient – padł ofiarą pożaru. Gdy wyczerpały się fundusze, Mucha przeniósł się na teren południowych Moraw, do Mikulova (wtedy Nikolsburga), gdzie pracował jako portrecista. Tam zwrócili na niego uwagę wysoko urodzeni mecenas sztuki, którzy umożliwili mu wyjazd na studia do Monachium, potem Paryża.

Po dwóch latach spędzonych w Monachium przeniósł się do Paryża – stolicy sztuki czasów *belle époque* – tuż przed wystawą światową w 1889 roku. Początkowo uczył się u rozmaitych nauczycieli – aż do chwili, gdy wsparcie protektorów z hrabiowskimi tytułami nieoczekiwanie ustało. Zmuszony do przerwania nauki, ponownie zaczął się utrzymywać z wykonywania ilustracji.

Niedługo potem jednak nastąpił przełom w jego karierze: oto w 1894 roku, wkrótce po Bożym Narodzeniu, stworzył plakat dla Sarah Bernhardt (1844–1923), najbardziej ówczesnie znanej w świecie aktorki. Wiele kolejnych zamówień artystki odniosło sukces tak wielki, że Mucha szybko wzbudził zainteresowanie innych zleceniodawców.

Tak rozpoczął się niezwykle pomyślny okres jego życia. Mucha zyskał międzynarodową sławę, ponadto stał się niezależny finansowo. Kulminację stanowiły projekty pawilonów wystawienniczych dla różnych krajów, powstałe z okazji wystawy światowej

Poster for *Amants*

Cartaz para *Amants*

Plakat dla *Amants*

Plakát pro *Amants*

Afiş pentru *Amanții*

Αφίσα για τους *Ερωτευμένους*

1895, Color lithography, 106,5 × 137 cm, The Mucha Trust Collection, Praha

Furnishings of Fouquet jewelry store on Rue Royale in Paris
 Decoração da loja de joalheria de Fouquet na Rue Royale parisiense
 Fragment dekoracji wnętrza salonu jubilerskiego Fouqueta przy rue Royale w Paryżu
 Interiér Fouquetova obchodu se šperky na pařížské Rue Royale
 Elemente decorative ale magazinului de bijuterii Fouquet de pe Rue Royale din Paris
 για τους Ερωτευμένους

1901, Musée Carnavalet, Paris

Poté co jej nepřijali na pražskou Akademii výtvarných umění, nastoupil ve Vídní do učení jako malíř kulis, studia však musel přerušit, neboť jeho zaměstnavatel přišel roku 1881 po velkém požáru Ringtheatru o svého hlavního zákazníka. V jihomoravském Mikulově, kam se odstěhoval poté, co se ocitl bez prostředků, a kde pracoval jako portrétista, získal pozornost mecenášů z řad aristokracie, kteří mu následně pomohli financovat akademická studia v Mnichově a Paříži.

Po dvou letech strávených v Mnichově, krátce před Světovou výstavou 1889, odešel do Paříže, umělecké metropole období Belle Époque. Nejprve bral hodiny u různých učitelů, když pak ale nečekaně přišel o podporu svých urozených mecenášů, byl opět nucen začít si vydělávat na živobytí jako ilustrátor.

Už brzy se ale mohl radovat z toho, že se mu podařilo jako umělci prorazit: krátce po Vánocích 1894 vytvořil plakát pro Sarah Bernhardtovou (1844–1923), tehdy nejproslulejší herečku vůbec. Právě ona mu pak měla svěřovat další četné zakázky, jež byly natolik úspěšné, že se o Muchu začali zajímat i další zadavatelé reklamy.

Následovaly navýsost úspěšné roky, kdy Mucha dosáhl nejen mezinárodního renomé, ale také finanční nezávislosti. K vrcholným dílům tohoto období patří návrhy několika pavilonů pro Světovou výstavu roku 1900, ale také interiérová řešení klenotnictví Fouquet.

V prvním desetiletí 20. století podnikl Mucha několik delších cest do Spojených států, kde byl s nadšením přijat a kde našel významné podporovatele. Nevytvářel tam jen nové plakáty pro divadlo, roku 1906 získal dokonce

După ce a fost refuzat de Academia de artă din Praga își începe ucenicia pentru a deveni decorator de teatru la Viena, o activitate întreruptă însă de incendiul teribil de la Ringtheater din 1881 din cauza căruia patronul său își pierde clientul principal. Din lipsă de resurse, se mută la Nikolsburg (astăzi Mikulov) unde lucrează ca portretist. Aici atrage atenția mai multor mecena și este trimis și susținut la studii la München și Paris.

După doi ani la München – puțin înainte de expoziția universală din 1889 – pleacă la Paris, metropola artei din perioada Belle Époque. La început, urmează cursurile mai multor maestri, dar apoi, când suportul din partea protectorilor săi artistocrați s-a întrerupt neașteptat, își câștigă din nou pâinea ca ilustrator.

Nu a durat mult până a putut să se bucurе de succes : la puțin timp după Crăciunul din 1894 realizează un afiș pentru Sarah Bernhardt (1844–1923), cea mai faimoasă actriță din lume. A fost urmat de numeroase alte comenzi de succes din partea lui Bernhardt, care l-au făcut celebru și în ochii altor clienți de publicitate. Reușita excepțională a lui Mucha, confirmată în anii următori, i-a asigurat printre altele independența financiară. Realizările sale cele mai importante au fost pavilioanele pentru diferite țări din cadrul expoziției universale de la Paris din 1900 dar și colaborarea cu bijutierul Fouquet, al căruia boutique l-a decorat.

În primul deceniu al secolului XX, Mucha călătorește timp îndelungat și în mai multe reprize în SUA, unde e primit cu entuziasm de mecena importanți. Nu numai că realizează noi afișe pentru teatre dar obține în 1906 un post de profesor la Art Institute of Chicago. Tot peste ocean,

εθνικισμού, το οποίο συνέβαλε στη δημοτικότητα πολλών σημαντικών καλλιτεχνών, όπως ο Leos Janaček.

Μετά την απόρριψη του από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Πράγας, πηγαίνει στη Βιέννη, για να μαθητεύσει στη σκηνογραφία, αλλά με την φωτιά του 1881 καταστρέφεται το θέατρο Ring και χάνεται ο σημαντικότερος πελάτης του εργοδότη του. Μένοντας χωρίς πόρους, πηγαίνει στο Mikulov, όπου εργάζεται ως προσωπογράφος και τραβάει το ενδιαφέρον αριστοκρατών πατρώνων, οι οποίοι τον στέλνουν στο Μόναχο.

Έπειτα από δύο χρόνια παραμονής εκεί και λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση, το 1889, ο Μούχα πήγε στο Παρίσι, το κορυφαίο κέντρο του κόσμου της τέχνης, στην Μπελ Επόκ. Αρχικά, μαθήτευσε δίπλα σε διάφορους δασκάλους, έως τη στιγμή που ξαφνικά σταμάτησε η υποστήριξη από τους πάτρωνές του. Αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να κερδίσει ξανά το ψωμί του σχεδιάζοντας. Η επιτυχία όμως ήταν πλέον κοντά. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα του 1894, δημιούργησε μια αφίσα για τη διασημότερη ηθοποιό του κόσμου, τη Σάρα Μπερνάρ (1844–1923). Η Μπερνάρ στη συνέχεια, του ανέθεσε διάφορα έργα, τα οποία είχαν τέτοια επιτυχία, ώστε να προσελκύσει και άλλους πελάτες με διαφημιστικές ανάγκες. Ακολούθησαν επιτυχημένα χρόνια, κατά τα οποία ο Μούχα, κέρδισε, όχι απλά διεθνή φήμη, αλλά και οικονομική ανεξαρτησία. Χαρακτηριστικά της περιόδου εκείνης, ήταν τα σχέδια που δημιούργησε για διάφορα εθνικά περίπτερα, στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού, το 1900, καθώς και η συνεργασία του με τον κοσμηματοπώλη Fouquet, του οποίου σχεδίασε το κατάστημα.

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20^{ου} αιώνα, ο Μούχα ταξίδεψε εκτεταμένα

where he was enthusiastically received and found important supporters. He not only created a number of theatre posters there, but was also hired to teach at the Art Institute of Chicago in 1906. It was also in the USA that Mucha developed his idea for what would become his *Slav Epic* and where he succeeded in winning financing for this very ambitious project from businessman Charles Richard Crane.

After the First World War, Mucha invested heavily in the newly-created state of Czechoslovakia, and despite his travels to France and to the United States (including two very successful retrospectives in New York City and Chicago), he made his home in Czechoslovakia. Having already decorated the Primatorial Hall in the Prague Municipal House before the war, he was commissioned to create the 20 paintings in the *Slav Epic* for the city of Prague by the end of the 1920s.

After the Germans invaded in 1939, Mucha was among the first to be arrested. He died that same year on July 14 from pneumonia.

internacionalmente conhecido, como também financeiramente independente. Os pontos culminantes desta época consistiram nas concessões para diversos pavilhões nacionais para a Exposição Universal de Paris de 1900, como também a colaboração com o joalheiro Fouquet, cuja loja Mucha pôde decorar.

Na primeira década do século XX, Mucha fez várias viagens mais prolongadas para os EUA, onde foi recebido com entusiasmo e onde encontrou importantes promotores. Aí, o artista não só criou novos cartazes para teatros, como também obteve um contrato para dar aulas em 1906 no Art Institute of Chicago. Foi também nos EUA que Mucha continuou a desenvolver a sua concepção daquilo que viria a ser a *Epopéia Eslava* e onde conseguiu obter um financiador para este projeto tão ambicionado, o homem de negócios Charles Richard Crane.

Depois da Primeira Guerra Mundial, Mucha empenhou-se fortemente na nova constituição do estado da Checoslováquia e, apesar de algumas viagens a França e aos EUA (entre outras para duas retrospectivas muito bem sucedidas em Nova Iorque e Chicago), o seu país de origem passou a formar nesta altura o ponto central da sua vida. Depois de, mesmo antes da guerra, ter assumido a decoração da Sala do Presidente da Câmara na Casa Municipal de Praga, veio entregar as vinte pinturas da obra *Epopéia Eslava* à cidade de Praga no final de 1920. Após a invasão das Forças Armadas na República Checa em 1939, Mucha foi dos primeiros a ser preso pelos alemães. Morreu no dia 14 de Julho em consequência de uma pneumonia.

w Paryżu w 1900 roku, a także współpraca z jubilerem Fouquetem – Mucha był autorem wystroju jego sklepu.

W pierwszej dekadzie XX wieku artysta odbył kilka dłuższych podróży do Stanów Zjednoczonych. Tam przyjmowano go z entuzjazmem, znalazł też ważnych fundatorów. Za oceanem tworzył nie tylko nowe plakaty teatralne, lecz także otrzymał w 1906 roku ofertę wykładów w Art Institute of Chicago. Właśnie w USA zrodził się zamysł stworzonej później *Epopiei słowiańskiej*, tam również udało się artyście pozyskać finanse do realizacji tego nader ambitnego projektu od przedsiębiorcy Charlesa Richarda Crane'a.

Po I wojnie światowej Mucha działał wiele na rzecz nowo powstałej Czechosłowacji. Mimo podróży do Francji i Stanów Zjednoczonych (między innymi z racji dwóch bardzo udanych retrospektyw w Nowym Jorku i Chicago), żył i tworzył w swoim kraju. Jeszcze przed wojną wziął na siebie zadanie udekorowania sali burmistrzowskiej Miejskiego Domu Reprezentacyjnego w Pradze i pod koniec lat 20. przekazał miastu dwadzieścia obrazów składających się na *Epopięę słowiańską*.

Gdy w 1939 roku Niemcy zajęli Czechy, Mucha był jednym z pierwszych, którzy zostali aresztowani. Zmarł 14 lipca tego samego roku na zapalenie płuc.

Stained Glass Window, St. Vitus Cathedral, Prague

Vitrais da Catedral de São Vito, Praga

Witraz w katedrze św. Wita, Praga

Vitřář ve svatovítské katedrále, Praha

Vitraliul catedralei Sfântul Vitus, Praga

Βιτρά στον καθεδρικό ναό St. Vitus, Πράγα

1931

Josephine Crane Bradleys as Slavia, detail

Josephine Crane Bradleys como Slavia, pormenor

Josephine Crane Bradleys jako Slavia, fragment

Josephine Crane Bradley jako Slavia, detail

Portretul Josephinei Crane Bradleys ca Slavia, detaliu

Πορτρέτο της Josephine Crane Bradleys ως Σλάβια, λεπτομέρεια

1908, Oil and tempera on canvas, 154 × 92,5 cm, Národní Galerie, Praha

Decorative panel *Summer*
Panneau décoratif *Verão*
Płyta dekoracyjna *Lato*
Panneau décoratif *Léto*
Panoul decorativ *Vara*
Διακοσμητικό πάνελ *Καλοκαίρι*

1896, Color lithography, 103,5 × 54 cm, Private collection

učitelské místo na Art Institute of Chicago. A bylo to právě v USA, kde Mucha rozvinul svůj námět na pozdější Slovanskou epopej a kde se mu pro tento velmi ambiciózní projekt podařilo najít investora – obchodníka Charlese Richarda Cranea. Po první světové válce se Mucha výrazně zasazoval o nově vzniklý československý stát a navzdory několika cestám do Francie a do USA (mj. kvůli dvěma velmi úspěšným retrospektivám v New Yorku a Chicagu) pro něj vlast tvořila středobod tehdejšího života. Těsně před válkou přijal nabídku na výzdobu Obecním domě a na konci 20. let 20. století měl předat městu Praze 20 pláten z cyklu *Slovanská epopej*.

Po vpádu wehrmachtu do Československa v roce 1939 patřil Mucha k prvním, které Němci zatkl. A 14. července toho roku zemřel na následky zápalu plic.

Mucha a dezvoltat ideea a ceea ce avea să se numească *Eropeea slavă*, proiect ambițios, pentru care a primit finanțare de la industriașul Charles Richard Crane.

După primul război mondial și nașterea Cehoslovaciei, Mucha devine un patriot fervent și, în ciuda voiajelor în Franța și SUA (între altele pentru două retrospective de succes din New York și Chicago), țara natală se devine pivotul central al activităților sale. Dacă înainte de război decorase deja salonul primăriei din Praga, cele 20 de pânze din seria *Eropeea slavă* le oferă orașului Praga la sfârșitul anilor 1920.

După invazia trupelor germane din 1939, Mucha se număra printre primii luați în arest. Pe 14 iulie moare din cauza unei pneumonii.

στις ΗΠΑ, όπου τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και βρήκε πολλούς σημαντικούς υποστηρικτές. Όχι απλά δημιούργησε πολλές θεατρικές αφίσες, αλλά προσελήφθη στο Art Institute στο Σικάγο, ως καθηγητής, το 1906. Στις ΗΠΑ γεννήθηκε και εξελίχθηκε η ιδέα του για το *Σλαβικό Έπος*, καταφέροντας να κερδίσει τη χρηματοδότηση γι' αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, από τον επιχειρηματία Charles Richard Crane. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μούχα επένδυσε δυναμικά στο νεοσύστατο κράτος της Τσεχοσλοβακίας και παρόλα τα ταξίδια του στη Γαλλία και τις ΗΠΑ (περιλαμβανοντας και δύο πολύ πετυχημένες αναδρομικές εκθέσεις, στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο), επέστρεψε στη γενέτειρά του. Έχοντας ήδη διακοσμήσει την αίθουσα Δημάρχου στο Δημαρχείο της Πράγας πριν από τον πόλεμο, του ανατέθηκε η δημιουργία των 20 πινάκων του Σλαβικού Έπους για την πόλη της Πράγας, στο τέλος της δεκαετίας του 1920. Μετά την εισβολή των Γερμανών το 1939, ο Μούχα ήταν από τους πρώτους, που συνελήφθησαν. Πέθανε από πνευμονία την ίδια χρονιά, στις 14 Ιουλίου.

Poster for *La Princesse Lointaine*
 Cartaz para *La Princesse Lointaine*
 Afisz do *La Princesse Lointaine*
 Plakát na *Princeznu Lointaine*
 Afiş pentru *La Princesse Lointaine*
 Αφίσα για την Πριγκίπισσα *Lointaine*
 1896, Lithography with watercolors, 62,5 × 45 cm, Private collection

Posters

Mucha's posters, especially the long, narrow ones with graceful feminine bodies and faces framed by flowing hair, are now considered the epitome of the Art Nouveau. This is due not only to the motifs and the painting style, but also because posters really began to flourish as an art form in the late 19th century. In the rapidly growing metropolises

Cartazes

Os cartazes de Mucha, em especial, aqueles estreitos e de formato vertical com corpos e rostos femininos delicados com os seus cabelos ondulantes representam atualmente, como quase nenhuma outra obra de arte, a época da Arte Nova. Tal não só se relaciona com os motivos e o estilo das pinturas, mas também com o facto de o final

Plakaty

Plakaty Muchy (szczególnie te wąskie, wielkoformatowe kompozycje subtelnych postaci kobiet, ich twarze i spływających faliście fryzur) odzwierciedlają dziś doskonale – jak chyba żadne inne dzieła – idee czasów secesji. Rzecz nie tylko w doborze motywów i stylu wizerunków – istotny jest także fakt, że koniec XIX wieku był w ogóle okresem

Plakáty

Muchovy plakáty, především ty úzké, velkoformátové, s křehkými ženskými postavami a obličejí rámovanými vlnícími se vlasy, vystihují umění období secese jako máloco jiného. Není to jen užitými motivy a samotným výtvarným stylem, vliv mělo i to, že se konec 19. století stal zlatým věkem plakátové tvorby. V Londýně, Paříži a Vídni, rychle se

Afișe

Afișele lui Mucha, în special cele în format alungit și îngust ce reprezintă fețe și corpuri feminine grațioase, cu păr ondulat, sunt considerate embleme ale Art Nouveau-lui. Nu numai prin motive și stilul imaginilor ci și pentru că sfârșitul de secol XIX a fost în general perioada de glorie a afișelor. În metropolele în plină expansiune precum Londra, Paris și

Αφίσεις

Οι αφίσες του Μούχα, ιδιαίτερα τα κάθετα ορθογώνια σχήματα με κομψά γυναικεία σώματα και πρόσωπα πλασιωμένα από κυματιστά μαλλιά, θεωρούνται σήμερα η επιτομή της Αρ Νουβό. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στα μοτίβα και το στυλ, αλλά και γιατί οι αφίσες άνθισαν ως τέχνη, στο τέλος του 19^{ου} αιώνα. Στις γρήγορα

Poster for *Tosca*
 Cartaz para a *Tosca*
 Afisz do sztuki *Tosca*
 Plakát na *Toscu*
 Afiş pentru *Tosca*
 Αφίσα για την *Τόσκα*

1899, Color lithography, 103 × 36 cm, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

of London, Paris, and Vienna, art was undergoing a democratization and the posters ideally fulfilled the middle class' need to have its piece of current art production. In addition, the development of color lithography brought about completely new artistic possibilities. These were used in Paris by several pioneers of poster art, such as Jules Chéret (1836–1932), Eugène Grasset (1845–1917), and Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901), whose posters for the singer Aristide Bruant in the early 1890s can be seen as direct precursors of Mucha's work.

However, even if the underlying conditions for Mucha's success were particularly favorable, further factors were needed to enable his breakthrough. He owed his special sense of the dramatic to his previous training as a set designer. This was the only way that his poster design for Victoria Sardou's piece *Gismonda* became such a success, so much so that the lead actress, Sarah Bernhardt, ensured that Mucha got a lucrative, six-year contract with the Théâtre de la Renaissance. This meant that he was not only responsible for the posters, but also for all the stage sets and costumes. In the years that followed, he created posters for productions of *Lorenzaccio*, *La Samaritaine*, *Hamlet*, and other pieces.

Mucha's success also depended on other influences that shaped his visual style, such as his upbringing with the rites and saintly images of his Catholic upbringing. This was paired with the symbolist currents in literature and the fine arts of his time. While writers like Charles Baudelaire and Maurice Maeterlinck and painters

do século XIX corresponder, no geral, à altura do florescimento do cartaz. A arte democratizou-se nas metrópoles em rápido crescimento, como Londres, Paris e Viena, e os cartazes responderam de forma ideal a essa necessidade de participação na produção artística da época. Além disso, o desenvolvimento da litografia colorida fez emergir possibilidades totalmente novas de expressão artística. Estas foram precisamente aproveitadas em Paris por vários pioneiros da arte do cartaz, como Jules Chéret (1836–1932), Eugène Grasset (1845–1917) ou Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901), cujos cartazes para o cantor Aristide Bruant causaram grande sensação no início de 1890 e podem ser considerados como percursos diretos das obras de Mucha.

Embora as condições circunstanciais parecessem bastante favoráveis para o sucesso de Mucha, foram necessários outros fatores para possibilitar o sua estrelato. Assim, o seu sentido especial para o dramático ficou também certamente a dever-se à sua formação anterior enquanto cenarista. Só assim foi possível que a concessão do seu cartaz para a peça *Gismonda* de Victorien Sardou se tornasse num êxito tão esmagador, de tal modo que a atriz principal, Sarah Bernhardt, conseguiu que o artista obtivesse uma proposta de um contrato lucrativo com a duração de seis anos através do qual o mesmo viria a ficar vinculado ao Théâtre de la Renaissance. Este previa que o artista não só ficasse responsável pelos cartazes, como também por todas as pinturas de cenários e figurinos. Desse modo, foram criados ainda nos anos que se seguiram cartazes para as produções de *Lorenzaccio*, *La Samaritaine*, *Hamlet* e de outras peças.

Ao mencionar as condições circunstanciais favoráveis, deverão

rozkwitu plakatu. W gwałtownie rozwijających się metropoliach – Londynie, Paryżu czy Wiedniu – sztuka się demokratyzowała: plakaty idealnie wypełniały potrzebę średnich warstw społeczeństwa uczestnictwa w bieżącej produkcji artystycznej. Ponadto rozwój barwnej litografii dostarczył zupełnie nowych możliwości ekspresji artystycznej. I właśnie w Paryżu zostały one wykorzystane przez kilku pionierów twórczości plakatu – byli wśród nich Jules Chéret (1836–1932), Eugène Grasset (1845–1917) i Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901), którego plakaty z wczesnych lat 80. XIX wieku wywołały poruszenie (ich bohaterem był piosenkarz Aristide Bruant). Mogą być one postrzegane jako bezpośredni prekursorzy dzieł Muchy.

Ale nawet jeśli takie okoliczności wyjątkowo sprzyjały sukcesowi Muchy, nieodzowne były dalsze czynniki, dzięki którym dokonał się przełom w jego twórczości. Wcześniejszym swoim praktykom z dziedziny scenografii zawdzięczał szczególne wycucie teatralnej dramaturgii. Dzięki temu z kolei jego projekt plakatu do *Gismondy* Victoriena Sardou zdołał odnieść tak zawrotny sukces. Grająca w sztuce główną rolę Sarah Bernhardt zaproponowała artyście lukratywny kontrakt, który na sześć lat miał go związać z Théâtre de la Renaissance. W myśl umowy Mucha był odpowiedzialny nie tylko za plakaty, lecz także za wszelkie projekty scenografii i kostiumów. W kolejnych latach powstały zatem plakaty do *Lorenzaccio*, *La Samaritaine*, *Hamleta* i innych sztuk.

Do sprzyjających okoliczności należy ponadto zaliczyć inne czynniki, które ukształtowały sposób obrazowania Muchy. To między innymi katolickie

Poster for *Médée*
Cartaz para a *Medeia*
Afisz do sztuki *Medea*
Plakát na *Médeu*
Afış pentru *Medeea*
Αφίσα για τη *Μήδεια*

1898, Chalk, watercolor and gouache on paper, 45,5 × 19,25 cm, Private collection