

在艺术史上，穆夏被称为“新艺术运动的旗手和先锋”。这位于19世纪末名扬法国巴黎的捷克国宝级的画家及装饰艺术家，一生创作了大量商业插画，除此之外，还涉及海报、广告招贴画和雕塑、书籍插图、室内装饰、首饰设计、彩色玻璃窗画等许多艺术领域，甚至还设计了包括家具和咖啡壶等日用品。他的作品带有强烈的个人色彩，尤其是他笔下端庄优雅的女性人物形象和唯美的线条，更是塑造了他独树一帜的“穆夏风格”。

穆夏的一生颇为传奇。1860年，他出生于南摩拉维亚伊凡契茨小镇的一个普通家庭，父亲是宫廷侍者，母亲是磨坊主的女儿，家庭收入微薄。早年的穆夏表现出绘画和音乐天赋。1878年，穆夏未被布拉格皇家美术学院录取，开始在维也纳环形剧院从事舞台美术的工作。1881年11月，一场大火烧毁了维也纳环形剧院，他不得不离开维也纳。1885年9月，穆夏来到巴伐利亚慕尼黑美术学院学习，后来，在库恩·柏拉斯伯爵的资助下，他前往巴黎深造。1890年，穆夏在巴黎创办工作室以设计插图谋生。1894年，34岁的穆夏因给巴黎当红女演员莎拉·伯恩哈特的歌剧《吉斯蒙达》设计戏剧海报一炮而红，成为家喻户晓的插画艺术家。这幅作品高达两米多，海报上的伯恩哈特身着一袭拜占庭贵族的金色长袍，头戴鸢尾花冠头饰，身披植物纹样披肩，手持棕榈枝。其创新之处是吉斯蒙达脑后华丽的彩虹形拱门，像一个光环，让光线聚焦在女主人公的脸上。唯一的背景装饰是吉斯蒙达脑后的拜占庭马赛克瓷砖，其余部分均为留白。

右图：在艺术史上，穆夏被称为“新艺术运动的旗手和先锋”。

与当时典型的鲜艳繁复的海报不同，这张海报具有韵律化的线条、简洁的轮廓线，以及高雅内敛的色彩。海报的顶部带有标题《吉斯蒙达》，底部简洁地呈现了戏剧的演出信息：文艺复兴剧院。简单的构图突出了演员的主体地位，将真人大小的人物放在拱形轮廓中，突出了吉斯蒙达的尊严和个性，同时也符合伯恩哈特的戏剧理念。

穆夏独具个性的创作打破陈规，柔和的色彩和逼近真人的形象给人物带来了异乎寻常的端庄肃穆感。莎拉·伯恩哈特被这幅海报迷住了，立即与穆夏签订了一份为期六年，专为她设计舞台、服装和海报的合同。此后，他设计的商业广告、插画、装饰板等逐渐形成独特的“穆夏风格”——用优雅的曲线描绘女性波浪形的头发和飘逸的衣服，并配以几何图案和动植物图案的装饰。特别是穆夏为伯恩哈特创作的一系列戏剧海报，随着伯恩哈特在美国的巡演，这些海报影响了美国的海报设计风格。可以说，穆夏的艺术成功一方面是对古典艺术的创新，另一方面则有赖于现代技术。海报

作为一种“复制机械时代的艺术作品”，改变了大众对艺术的反应。同时戏剧海报作为戏剧的衍生品，又为戏剧演出扩大了影响力。

在此期间，欧洲19世纪末期“新艺术运动”深刻影响了穆夏的艺术风格。新艺术运动时间范围横跨1880年—1910年的30年间，由法国开始，随后影响到整个欧洲。所谓的“新”，是相对19世纪下半叶起源于英国的工艺美术运动来说的。当时，厌倦了艺术，而又不愿意被工业化商品所挟持的艺术家们，开始遵循自然，大量采用植物和动物的纹样等自然元素，从而大胆突出有机形态和曲线作为主要装饰手法；值得一提的是，这种元素风格有一些受了东方艺术的影响，特别是受中国古代绘画“勾线填色法”及瓷器纹饰，以及日本江户时期的浮世绘的显著影响。穆夏便通过将日式线条与新艺术纹样结合，成为了名副其实的“线条”装饰大师。他笔下的线条根据造型的主次来更迭粗细，同时又赋予画面新颖的节奏感。在处理画面主体人物时，穆夏采用平面化的技法；对周围的自然环境，