

Alphonse Mucha: Japonisme and Art Nouveau #1

The graceful curves of floral motifs frame a radiant portrayal of a woman's profile.	花のモチーフが描く優美な曲線に囲まれ、女性の横顔が華やかに描かれている
Probably many people have seen this style,	このような様式を、一度は目にしたことがある人も多いだろう。
which is attributed to Alphonse Mucha, a Czech commercial designer.	この様式は、チェコ出身の商業デザイナー、アルフォンス・ミュシャのものだ
Born in 1860, he learned the art in Vienna,	1860年に生まれた彼は、ウィーンで美術を学び
and moved to Paris and worked for a publishing firm as a book illustrator.	その後パリに移り、出版社で書籍の挿絵などを手がけていた
His rise to fame in Paris began at the end of 1894,	彼がパリで一躍名を上げたのは、1894年の暮れのことである
when his poster for Sarah Bernhardt's play "Gismonda" gained widespread acclaim.	彼が手掛けたサラ・ベルナール主演の舞台『ジスモンダ』のポスターが大評判となったとき
He suddenly rose to a leading figure of the Art Nouveau movement,	一躍、芸術運動「アール・ヌーヴォー」の旗手となり
which was in vogue at the time,	当時流行であった
and went on to design advertisements and packaging for a wide range of products and theaters.	その後は、様々な商品の広告やパッケージ、劇場の宣伝などを数多く手がけた
However, Mucha was far more than just a successful commercial artist.	しかし、ミュシャは単なる商業デザイナーではなかった
His true self was that of a passionate artist,	彼の本当の姿は、情熱的な芸術家であった
driven by grand ideals of the art and a deep love for his homeland.	大きな理想と祖国への愛に突き動かされた
He had a conviction that art must transcend fleeting trends and pursue universal beauty.	彼は、「芸術は一時の流行に流されず普遍でなければならない」という信念を持っていた
Although Art Nouveau lost its momentum after 1900,	アール・ヌーヴォー自体は1900年を境に下火になるが
his works have been repeatedly rediscovered and reevaluated,	彼の作品は、その後も何度も再評価・再発見され続け
and his popularity remains even today.	人気は今も続いている
Also, later in his life, he left the city where he had found success,	また、晩年、成功を掴んだ華の都を離れ
and devoted himself to artistic endeavors for his homeland and his people.	祖国や民族のための芸術活動に没頭する
How did he gain success in what kind of historical context?	彼はどのように成功を掴み、その裏にはどのような歴史的背景があったのか？
What was his ambition as an artist?	芸術家としての彼の志は何だったのか？
What did art mean to Mucha?	ミュシャにとって、芸術とは何であったのだろうか？

Alphonse Mucha: Japonisme and Art Nouveau #2

Mucha’s success cannot be discussed without referencing the technological context of his time.	ミュシャの成功を語るには、彼の時代の技術的背景に触れないわけにはいかない
Most of his works as a designer were created using lithography,	彼が手がけたデザイン作品の多くはリトグラフを用いて制作された
a printing method using a flat stone or metal plate developed in the 18th century,	18世紀に発明された、石版や金属板を使って印刷する手法で
which enabled mass reproduction of colorful and intricate designs.	色彩豊かで精緻なデザインを大量に再現できるものであった
This technology drastically changed the way people enjoyed art.	この技術は、人々のアートの楽しみ方を劇的に変えた
Whereas traditional painters of fine art created single unique pieces of work,	一点もののファインアートを描く伝統的な画家とは異なり
Mucha approached design with the expectation that it would be reproduced with printing.	ミュシャは、版画で複製することを想定してデザインをした
In other words, he optimized his design for printing from the beginning,	つまり、最初から印刷という手段に最適化して作品を生み出していたのである
rather than just painting a picture and later printing it.	ただ絵を描いて後から印刷するのではなく
He conceived of paintings not as unique objects, but as things meant to be reproduced.	彼にとって絵画とは、唯一のものではなく、「複製されるべきもの」だったのだ
He had worked as a book illustrator in a printing house,	ミュシャはかつて出版社で挿絵を担当していた経験から
so he became intimately familiar with the nature of printing techniques.	印刷技術の特性を熟知していた
Sarah Bernhardt, who helped launch Mucha’s career, became an icon of a rapidly changing era.	彼の出世のきっかけとなったサラ・ベルナールは急速に変化する時代の象徴的存在であった
She was a leading stage actor and a visionary businessperson at the same time.	彼女は一流の舞台俳優であると同時に、先見の明を持つ事業家でもあった
She earned huge profits by selling mass-produced posters of her play.	自身の主演する演劇のポスターを大量に販売し莫大な利益を上げた
Today, it is commonplace to buy posters or photo books of favorite movie stars,	今でこそ映画スターのポスターや写真集を買って楽しむという行為は当たり前のことだが
but, in Europe, this practice first began during this period.	この習慣はヨーロッパではこの時期に始まった
Mucha became popular	ミュシャは有名になった
as his posters of a famous actor spread throughout the city	彼の手掛けた有名俳優のポスターが街中に貼られ
and were eagerly collected by many people.	人々が熱心に収集したことで
The improvements in printing technology provided a new way to enjoy art to the public,	印刷技術の向上によって、大衆がアートを楽しむ新たな方法が生まれ
and Sarah Bernhardt and Alphonse Mucha successfully tapped into this demand.	サラ・ベルナールとアルフォンス・ミュシャは、そのニーズを見事にとらえて成功した

Alphonse Mucha: Japonisme and Art Nouveau #3

Alphonse Mucha is a representative artist of the Art Nouveau movement.	アルフォンス・ミュシャは、アール・ヌーヴォー運動を代表する芸術家だ
Art Nouveau, which means “new art” in French,	アール・ヌーヴォーとは、フランス語で「新しい芸術」を意味し
refers to an artistic style that emerged in Europe from the late 19th to the early 20th century.	19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパで興った芸術様式を指す
The vision of this movement was democratization of art.	この運動のビジョンは「芸術の民主化」であった
Previously, art was exclusively for aristocrats,	それまで芸術は貴族のためのものであった
but Art Nouveau sought to make it accessible to the public and incorporated into their daily lives.	しかしアール・ヌーヴォーは芸術を一般の人々の生活に取り入れることを目指した
It is characterized by motifs from plants and flowers, frequent use of curved lines, and highly decorative nature.	植物や花のモチーフ、曲線の多用、高い装飾性といった特徴がある
The artists of Art Nouveau believed	アール・ヌーヴォーの芸術家たちは信じていた
that art is as essential to civic life as bread and air,	芸術はパンや空気と同じくらい市民生活に不可欠なものであり、
and they saw their movement as “social art” to provide such necessities to the public.	アール・ヌーヴォー運動を、芸術を一般の人々に届ける「社会的な芸術」と見なしていた
Mucha might be among the most passionate advocates of this vision.	ミュシャは、そうした理念を最も強く抱いていた芸術家だったかもしれない
He wrote,	彼は書き残している
“Decorative prints to be hung on the wall were affordable and accessible to anybody,	「壁にかける装飾版画は、手頃な値段で誰にでも買え
spreading widely among ordinary citizens.	一般市民にも浸透した
What I aimed for was not art for the wealthy,	私が目指したのは富裕層のための芸術ではなく
but one that could be enjoyed by everyone.”	、民衆にも親しまれる芸術であった」
He was committed to lithography	彼はリトグラフにこだわった
partly because it made his works mass-produced and affordable for ordinary citizens.	その理由のひとつは、作品が大量生産され一般市民が求めやすくなるから
Also, when he held exhibitions in the US,	また、アメリカで展覧会を開いたとき
he didn’t accept entrance fees from his belief that art was for everyone.	「芸術はすべての人のものである」という信念から、入場料を一切取らなかった
It is said that he had a dispute with his wife	妻と口論になったとも言われている
since he turned down an opportunity to earn enormous profits.	巨額の利益を得るチャンスを逃したことで
Moreover, he published “Documents Décoratifs,” a compilation of his ideas for decorative designs,	さらに彼は、自身の装飾デザインの考えをまとめた『装飾資料集（Documents Décoratifs）』を出版し
generously sharing his techniques with the world.	技術やノウハウを惜しげもなく世界に公開した
This might be from his loyalty to the spirit of “art for the people,”	「人々のための芸術」という精神への忠誠のあらわれだったのかもしれないし
or possibly from his confidence that others could not easily imitate him.	あるいは、他人には簡単に真似できないという自信の表れだったのかもしれない

Alphonse Mucha: Japonisme and Art Nouveau #4 1/2

Mucha has been particularly popular in Japan,	ミュシャは日本において特に人気が高い
perhaps because he was indirectly but profoundly influenced by Japonisme.	その理由は、おそらく彼がジャポニズムの間接的ではあるが深い影響を受けたからであろう
During the latter half of the 19th Century,	19世紀後半
art communities in Europe were intrigued, captivated, and inspired by Japanese arts and crafts.	ヨーロッパの美術界は、日本の美術や工芸に強く惹きつけられ、魅了され、そこから大きな刺激を受けた
Japonisme exerted a profound influence on the artists of the Art Nouveau and Impressionism.	ジャポニズムはアール・ヌーヴォーや印象派の芸術家たちに深い影響を及ぼした
At this time, European societies expanded into other parts of the world in the tide of industrialization and imperialism.	この時代、ヨーロッパ社会は産業化と帝国主義の波に乗って世界各地へと拡大していった
At the same time, they absorbed cultural elements from non-Western societies.	同時に、彼らは非西洋社会から文化的要素を取り入れていった
This process created universal and cosmopolitan culture and art, free from distinctive European taste.	この過程によって、ヨーロッパ固有のテイストから解放された、普遍的かつ国際的な文化と芸術が生み出された
Japanese art particularly left a significant influence in this trend.	その中でも、日本美術はとりわけ大きな影響を残した
Mucha himself wasn't devoted to Japonisme,	ミュシャ自身はジャポニズムに傾倒していたわけではなかった
but the Art Nouveau movement drew some inspiration from Japonisme,	しかしアール・ヌーヴォー運動はジャポニズムからインスピレーションを得ていた
so Mucha's works automatically show influence from the Japanese art to some extent,	そのため、ミュシャの作品にも自ずと日本美術の影響がある程度表れている
such as the use of natural motifs like flowers and plants, the presence of distinctive line work, and reproducibility as a print,	たとえば、花や植物といった自然のモチーフの使用、明瞭な線描、
and reproducibility as a print, which was supposedly influenced from ukiyo-e.	それから、浮世絵からの影響であると考えられる版画としての再現性の高さ
Although Mucha pursued an art that was timeless and not bound by fleeting trends,	ミュシャは時代の流行に縛られない普遍的な芸術を追求したが
nobody can be unaffected by the context in which an artist happens to find themselves.	いかなる芸術家も、自らが身を置く時代的・文化的背景から完全に自由でいることはできない

Alphonse Mucha: Japonisme and Art Nouveau #4 2/2

Japanese artists, in turn, were also influenced by Mucha.	日本の芸術家たちもまた、ミュシャから影響を受けた
During the Meiji Period, Mucha's works were frequently imitated by designers in Japan,	明治時代には、日本のデザイナーがミュシャの作品を盛んに模倣した
and even today, quite a few artists draw inspirations from Mucha.	そして今日に至るまで、多くの芸術家がミュシャから着想を得ている
In this way, culture evolves by circulating around the world, blending and influencing each other.	このようにして、文化は世界を循環し、混じり合い、互いに影響を与えながら発展していく
Such mixtures of different cultures can be seen throughout history even before the modern era.	異なる文化の混合は、近代以前の歴史においても見ることができる
For example, Hellenistic art influenced Buddhist art in India in B.C. 4th Century through the conquests of Alexander the Great,	たとえば、紀元前4世紀、アレクサンダー大王の遠征を通じて、ヘレニズム美術はインドの仏教美術に影響を与えた
which eventually reached Japan in the 7th Century via China and Korea.	それが最終的には中国と朝鮮を経て、7世紀に日本へ伝わった
However, in the modern era,	しかし近代においては
communication and transportation technologies have dramatically accelerated the flow of people, goods, and information,	通信技術と交通手段の発達によって、人・物・情報の流れは劇的に加速した
and so did the mingle of cultures.	そして文化の交流も同様に加速した
It was only within a couple of decades	ほんの数十年の間のことであった
that graphic art experienced this mutual flow of influence,	グラフィック・アートがこの相互的な影響の流れを経験したのは
from Japan to the West and back again.	日本から西洋へ、そして再び西洋から日本へと
Mucha symbolizes this accelerated cultural interplay in recent times.	ミュシャは近代におけるこの文化交流の加速を象徴する存在である

Alphonse Mucha: Japonisme and Art Nouveau #5 1/2

Best-known works by Mucha are lithographic commercial designs, such as Zodiac and Job.	ミュシャの最もよく知られた作品は、『黄道十二宮』や『ジョブ』といったリトグラフによる商業デザインだ
However, being a designer was just one aspect of his persona;	しかし、デザイナーであることは彼の人物像の一側面にすぎなかった
he was, at heart, a painter with ideals and a sense of purpose,	彼は本質的には理想と使命感を持った画家であり
and his work as a commercial designer was merely a means to fulfill his true calling.	商業デザイナーとしての活動は、真の使命を果たすための手段にすぎなかった
In 1910, the 50-year-old artist left Paris for his native Czech.	1910年、50歳になった彼はパリを離れ、故郷のチェコへ戻った
He rented a large studio to begin work on The Slav Epic,	彼は大きなアトリエを借り、『スラヴ叙事詩』の制作に着手した
a 20-piece series that magnificently portrays the myths and history of the Slavs and the Czech people.	スラヴ民族とチェコ人の神話や歴史を壮麗に描いた20点からなる連作であった
Shifting away from his previous Art Nouveau style,	それまでのアール・ヌーヴォー様式から離れ
these works feature accurate drafting and classical academic style with oil painting.	これらの作品は油彩による精緻なデッサンと古典的なアカデミック様式が特徴的だ
He said,	彼はこう語っている
“Back in 1900, I was already determined to dedicate the rest of my life to a certain mission.	「1900年の時点で、私はすでに残りの人生をある使命に捧げることを決意していた。
I hope that these works will awaken and reinforce our nationalistic feelings.”	私はこれらの作品が我々の民族的感情を目覚めさせ、強めることを願っている。」
Also, he created designs for paper money and postage stamps for Czechoslovakia,	また彼はチェコスロヴァキアの紙幣や切手のデザインも手がけた
which became independent from the Austro-Hungarian Empire in 1918,	（チェコスロヴァキアは）1918年にオーストリア＝ハンガリー帝国から独立した
free of charge.	無償で
“Unless my work serves the interests of my nation,	「私の仕事が祖国の利益に資するものでないならば、
it does not count as work.	それは仕事とは呼べない。
Everything that I create should be nothing else but Czech.”	私が創るものはすべてチェコ的なものでなければならない。」

Alphonse Mucha: Japonisme and Art Nouveau #5 2/2

At this period of world history, people were driven by nationalistic sentiments.	この時代の世界史において、人々は民族主義的な感情に突き動かされていた
Working for the greater good often meant devoting oneself to his or her nation and race.	「大義のために働く」とは、多くの場合、自らの国家や民族に身を捧げることを意味していた
Czech composers contemporary with Mucha, such as Smetana and Dvorak, also expressed their love of their homeland in their music.	同時代のチェコの作曲家、スメタナやドヴォルザークもまた、音楽の中で祖国への愛を表現した
When Mucha visited the US to collect funding for the project of The Slav Epic, he reportedly listened to and was deeply touched by Smetana's symphonic poem <i>My Homeland</i> .	ミュシャが『スラヴ叙事詩』の資金を集めるためにアメリカを訪れたとき彼はスメタナの交響詩『わが祖国』を聴き、深く心を動かされたと伝えられている
This was the prevailing mood of this period.	この時代はこのような気分に支配されていた
His job as a designer was a means to make his living, establish his fame, and get funding.	デザイナーとしての仕事は、生計を立て、名声を築き、資金を得るための手段であった
His real calling was to serve as an artist for ideals and the cause.	彼の真の使命は、理想と大義のために芸術家として尽くすことであった
In his latest years, his vision reached out to all humanity, transcending national borders.	晩年に至ると、彼の理想は国家の境界を越え、人類全体にまで広がった
He planned a three-panel series portraying the ideals of humankind	彼は人類の理想を描く三連作を構想した
titled The Age of Love, Wisdom, Reason,	『愛の時代』 『知恵の時代』 『理性の時代』 と題された
yet he died at 79 before their completion.	しかし完成を見ることなく、79歳で世を去った