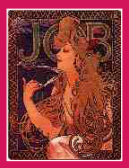
Art Nouveau 1890-1910

EUROPE, ÉTATS-UNIS, RUSSIE

mouvement artistique qui s'appuie sur les formes de la nature plus ou moins stylisées et/ou géométrisées
dénomination différente selon les pays = Art Nouveau (Belgique & France) // Jugendstil (Allemagne) // Modernismo (Espagne) // Sezessionstil (Autriche) // Tiffany (États-Unis) // Nieuwe Kunst (Pays-Bas) // Stile Liberty (Italie) // Style Sapin (Suisse) // Modern (Russie)

GALERIE D'IMAGES

cathédrale, Antoni GAUDI, 1882-...


packaging, Alphonse MUCHA, 1896

pendentif, René LALIQUE, 1900-1908

écritoire, Louis MAJORELLE, 1900

station de métro, Hector GUIMARD, 1900

police de caractères, Arnold BOECKLIN, 1900

vase, Émile GALLÉ, 1904

COULEURS
GAMME COLORÉE

- couleurs des matériaux
- palette naturelle

CONTRASTES

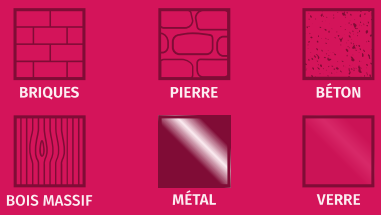
FORMES et/ou VOLUMES
TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- inspirées de la nature (flore et faune)
- courbes // dynamiques
- jeux fond/formes & pleins/vides

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

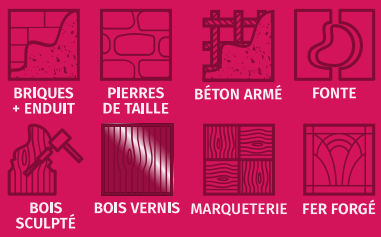
- formes en «réseau»
= inspirées de la nature (tiges, nervures, ...)

TECHNIQUES
SUPPORTS



- architecture = briques, pierre, béton, métal, verre, ...
- mobilier = bois massif
- objets = verre, métal, bois

TECHNIQUES

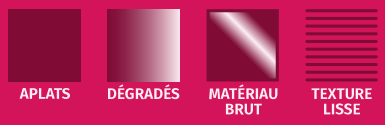


- architecture = briques + enduit, pierre de taille, béton armé, métal, verre, mosaïque
- mobilier = bois sculpté, marqueterie
- objets = fer forgé, bois sculpté, pâte de verre, verre soufflé, ...

REPRÉSENTATIONS
TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF
- figuration stylisée
= inspirée de la nature (flore & faune)

TRAITEMENT PLASTIQUE



TRAITEMENT DE L'ESPACE

- décors et lettrages = bidimensionnel mais illusion de volume
- architecture et mobilier = tridimensionnel

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

- élévation
- dynamisme

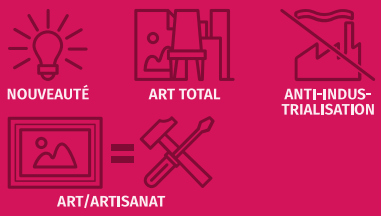
SYSTÈMES DE COMPOSITION

- asymétrie interne MAIS
- symétrie globale
- compositions en «réseau»
= inspirées de la nature (tiges, nervures, ...)

UNIVERS
THÉMATIQUES

- nature = flore et faune stylisées
- ornementation = décor très présent
- femme = théâtralisation de la femme
= cheveux longs, ondulés, naturels, vêtements souples

TYPOLOGIE



- nouveauté (≠ lien avec styles anciens)
- art total = architecture, décoration, design de produit, design graphique, mode, décoration ...
- anti-industrialisation = critique de l'industrialisation à outrance
- pas de différence entre art et artisanat

BUT = contrer les dérives de l'industrialisation à outrance et la reproduction sclérosante des anciens styles

MOYENS = introduire de la nouveauté et du sensible dans le quotidien en utilisant des couleurs, formes, rythmes, matériaux, typographies et compositions inspirés de la nature // créer des œuvres d'art totales (= principes formels et structurels déclinés de l'architecture à la lettre en passant par le mobilier ou le papier-peint) // le créateur suit toutes les étapes du projet (≠ des ouvriers mono-tâche)

INSPIRATIONS = Nature // Néo-gothique (ornementation & décor) // Art japonais (illustrations) // Arts & Crafts

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Reproduction de styles anciens

RAYONNEMENT = Push Pin Studios // Psychédélisme

ACTEURS PRINCIPAUX = Victor HORTA (Belgique) // Hector GUIMARD (France) // Eugène GAILLARD (France) // Louis MAJORELLE (France) // Émile GALLÉ (France) // René LALIQUE (France) // Victor PROUVÉ (France) // Antoni GAUDI (Espagne) // Josef Maria OLBRICH (Autriche) // Otto WAGNER (Autriche) // Josef HOFFMANN (Autriche) // Koloman MOSER (Autriche) // Louis SULLIVAN (États-Unis) // Charles Rennie MACKINTOSH (Écosse) // ...v

NOTES