

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)

ART NOUVEAU DE STYLE VÉGÉTAL

Art Nouveau en Belgique 1890-1910

BELGIQUE

mouvement artistique qui s'appuie sur les formes de la nature et l'esthétique des lignes courbes

affiche, PRIVAT-LIVEMONT, 1896

affiche, PRIVAT-LIVEMONT, 1896

affiche, VAN DE VELDE, 1898

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS NATURELLES
- aplats et dégradés
- couleurs pastel et rabattues

CONTRASTES

QUANTITÉ CLAIR/OBSCUR QUALITÉ CHAUD/FROID

FORMES COURBES & LIGNES «COUP DE FOUET»

- inspirées de la nature (flore et faune)
- courbes // dynamiques
- jeux fond/formes & pleins/vides
- décors structurés (cercles + rectangles)

VISUELS TYPES DE VISUELS

- simplification // stylisation
- cerne noir = inspiration japonaise
- figure féminine allégorique (PRIVAT-LIVEMONT)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES

ELZÉVIRS

EXEMPLES

- lettrage courbe d'inspiration naturelle
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- graisses importantes

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- peu de place au vide
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- stabilité & dynamisme
- parfois symétrie axiale
- formats allongés inspirés des kakemonos

UNIVERS THÉMATIQUES

introduire du sensible dans le quotidien (≠ industrialisation)
- ornementation
- décors naturels

TPOLOGIE

- nouveauté (≠ lien avec styles anciens)
- art total = dans tous les domaines
- critique de l'industrialisation à outrance

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, typographies et compositions inspirés de la nature

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

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Reproduction de styles anciens

RAYONNEMENT = Push Pin Studios // Psychédéisme

GRAPHISTES = Henri VAN DE VELDE // Henri PRIVAT-LIVEMONT

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)

ART NOUVEAU DE STYLE VÉGÉTAL

Art Nouveau en France 1895-1910

FRANCE

mouvement artistique qui s'appuie sur les formes de la nature et l'esthétique des lignes courbes

affiche, MUCHA, 1896 affiche, Alphonse MUCHA, 1897 affiche, MUCHA, 1897 affiche, Alphonse MUCHA, 1897

COULEURS
GAMME COLORÉE

COULEURS NATURELLES + DORÉ

- aplats et dégradés
- couleurs naturelles rabattues et pastelées

CONTRASTES

QUANTITÉ COMPLÉM. QUALITÉ CHAUD/FROID

FORMES
COURBES & LIGNES «COUP DE FOUET»

- inspirées de la nature (flore et faune)
- courbes // dynamiques
- jeux fond/formes & pleins/vides
- décors structurés (cercles + rectangles)

VISUELS
TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION STYLISÉE PEINTURE

- simplification // stylisation
- cerne noir = inspiration japonaise
- figure féminine allégorique (Alphonse MUCHA)

TECHNIQUES D'IMPRESSON

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES ELZÉVIRS

EXEMPLES

METROPOLITAIN BIERES de MEUSE
F. CHAMPENOIS

abcdefghijklmnop
ABCDEFGHIJ
KLLMNNOPQ
abcdefghijklmnopq

- tracés inspirés du pinceau
- recherche la fluidité de la calligraphie japonaise mais n'y arrive pas
- textes intégrés à la composition (cartouches)

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CIRCULAIRE CENTRÉ MODULAIRE

- peu de place au vide
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- souvent symétrie axiale verticale
- stabilité (composition) & dynamisme (visuel)

UNIVERS THÉMATIQUES

NATURE ART JAPONAIS FEMME

introduire du sensible dans le quotidien (≠ industrialisation)

- ornementation
- décors naturels

TYPLOGIE

ART TOTAL ANTI-INDUSTRIALISATION

- nouveauté (≠ lien avec styles anciens)
- art total = dans tous les domaines
- critique de l'industrialisation à outrance

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, typographies et compositions inspirés de la nature

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

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Reproduction de styles anciens

RAYONNEMENT = Push Pin Studios // Psychédéisme

GRAPHISTES = Alphonse MUCHA // George AURIOL (typographie)

Art Nouveau 1890-1910

EUROPE, ÉTATS-UNIS, RUSSIE

HDG RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
FICHE //04.C

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)

ART NOUVEAU DE STYLE VÉGÉTAL

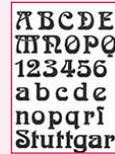
Jugendstil 1895-1910

ALLEMAGNE

mouvement artistique qui s'appuie sur les formes de la nature et l'esthétique des lignes courbes géométrisées

affiche, Jan TOOROP, 1895

typo, Arnold BÖECKLIN, 1900

typo, Otto ECKMANN, 1900

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS NATURELLES
- aplats et dégradés
- couleurs naturelles ternes

CONTRASTES

QUANTITÉ CLAIR/OBSCUR CHAUD/FROID

FORMES COURBES GÉOMÉTRISÉES

- inspirées de la nature (flore et faune)
- courbes géométrisées // rigidité
- jeux fond/formes
- décors structurés et géométrisés

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PEINTURE

- simplification // stylisation
- cerne noir = inspiration japonaise
- parfois figure féminine allégorique (Jan TOOROP)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES ELZÉVIRS

EXEMPLES

- lettrage courbe géométrisé
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- silhouettes presque rectangulaires

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

MODULAIRE

AXIAL

- peu de place au vide
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- souvent symétrie axiale verticale
- stabilité de la composition
- formats conventionnels

UNIVERS THÉMATIQUES

NATURE

ART
JAPONAIS

FEMME

introduire du sensible dans le quotidien
(≠ industrialisation)
- ornementation
- décors naturels

TPOLOGIE

ART TOTAL

ANTI-INDUS-
TRIALISATION

- nouveauté (≠ lien avec styles anciens)
- art total = dans tous les domaines
- critique de l'industrialisation à outrance

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

MOYENS = ntroduire de la nouveauté et du sensible dans le quotidien en utilisant des couleurs, formes, rythmes, typographies et compositions inspirés de la nature

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

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Reproduction de styles anciens

RAYONNEMENT = Push Pin Studios // Psychédéisme

GRAPHISTES = Jan TOOROP // Otto ECKMANN // Arnold BÖECKLIN (typographie)

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)

ART NOUVEAU DE STYLE VÉGÉTAL

Arte Juven ou Modernismo 1900-1920

ESPAGNE

mouvement artistique qui s'appuie sur les formes de la nature et l'esthétique des lignes courbes

affiche,
Joaquim
RENART, 1904

ex-libris,
Joaquim R
ENART, 1904

ex-libris,
Joaquim
RENART, 1914

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- aplats de noir ou de couleur rabattue
- peu de couleurs

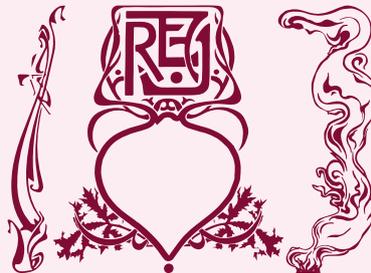
CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

FORMES COURBES GÉOMÉTRISÉES

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

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

GRAVURE
SUR BOIS

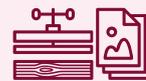
PEINTURE

- simplification // stylisation
- cerne noir = inspiration japonaise
- figure féminine allégorique (Joaquim RENART)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

XYLOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES

ELZÉVIRS

EXEMPLES

FRANCISCO
DOMSALVAJE
CATALUNYA
ARTÍSTICA

- lettrage courbe d'inspiration naturelle
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- graisses importantes

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

MODULAIRE

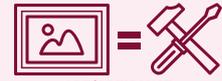
TRIANGULAIRE

- peu de place au vide
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- stabilité (composition) & dynamisme (visuel)
- symétrie axiale et composition triangulaire
- formats conventionnels

UNIVERS THÉMATIQUES

ART TOTAL

ART/ARTISANAT

ANTI-INDUS-
TRIALISATION

- introduire du sensible dans le quotidien (≠ industrialisation)
- ornementation
- décors naturels

TPOLOGIE

ART TOTAL

ANTI-INDUS-
TRIALISATION

- nouveauté (mais référence au Moyen-Âge)
- art total = dans tous les domaines
- critique de l'industrialisation à outrance

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

MOYENS = ntroduire de la nouveauté et du sensible dans le quotidien en utilisant des couleurs, formes, rythmes, typographies et compositions inspirés de la nature

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

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Reproduction de styles anciens

RAYONNEMENT = Push Pin Studios // Psychédéisme

GRAPHISTES = Joaquim RENART

Art Nouveau 1890-1910

EUROPE, ÉTATS-UNIS, RUSSIE

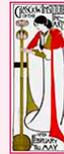
mouvement artistique qui s'appuie sur les formes de la nature plus ou moins stylisées et/ou géométrisées
dénomination différente selon les pays = Art Nouveau (Belgique & France) // Jugendstil (Allemagne) // Modernismo (Espagne) // Sezessionstil (Autriche) // Tiffany (États-Unis) // Nieuwe Kunst (Pays-Bas)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

ART NOUVEAU DE STYLE GÉOMÉTRIQUE

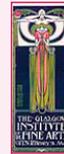
École de Glasgow 1894-1920

ÉCOSSE

école d'art et d'arts appliqués inspirée par les Arts & Crafts
basée sur la géométrisation de formes naturelles

affiche,
MACKINTOSH,
1894

affiche,
MACDONALD,
1895

typo, J. Herbert
McNAÏR, 1901

COULEURS GAMME COLORÉE

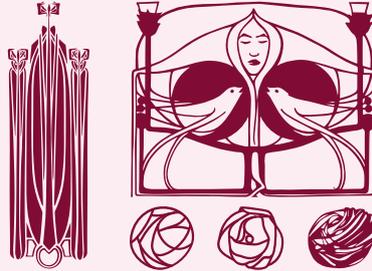

- aplats de noir
- couleurs naturelles rabattues

CONTRASTES

FORMES COURBES GÉOMÉTRISÉES

- inspirées de la nature (rose stylisée)
- verticalité // sobriété
- jeux fond/formes & pleins/vides
- décors structurés (cadres)

VISUELS TYPES DE VISUELS

- ILLUSTRATION
STYLISÉE
- PEINTURE

- simplification // stylisation
- cerne noir = inspiration japonaise
- figure féminine allégorique élancée (Charles Rennie MACKINTOSH)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES

ELZÉVIRS

EXEMPLES

THE GLASGOW
INSTITVTE
OF THE FINE ARTS
ABCDEFGHIJKL MN
OPQRSTUVWXYZ

- lettrage géométrisé et architecturé
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- lettres fines et élancées

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- peu de place au vide
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- stabilité de la composition
- symétrie axiale verticale
- formats allongés inspirés des kakemonos

UNIVERS THÉMATIQUES

NATURE

ART
JAPONAIS

FEMME

MOYEN-ÂGE

introduire du sensible dans le quotidien

- (≠ industrialisation)
- ornementation
- décors naturels

TYPLOGIE

ART TOTAL

ART/ARTISANAT

ANTI-INDUS-
TRIALISATION

- l'artisan est l'égal de l'artiste
- art total = dans tous les domaines
- critique de l'industrialisation à outrance

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

MOYENS = ntroduire de la nouveauté et du sensible dans le quotidien en utilisant des couleurs, formes, rythmes, typographies et compositions inspirés de la nature

INSPIRATIONS = Nature // Arts & Crafts // Moyen-Âge // Art japonais (illustrations)

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Reproduction de styles anciens

RAYONNEMENT = Sécession viennoise // Wiener Werkstätte // Fonctionnalisme // Push Pin Studios // Psychédélisme

GRAPHISTES = Charles Rennie MACKINTOSH // Margaret & Frances MACDONALD // J. Herbert McNAÏR

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)

ART NOUVEAU DE STYLE GÉOMÉTRIQUE

Sécession viennoise 1898-1906

AUTRICHE

courant artistique rattaché au Jugendstil et basé sur la géométrisation de formes naturelles

affiche, Gustav KLIMT, 1897

OLBRICH, 1898

Josef Maria OLBRICH, 1901

ROLLER, 1903

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC DORÉ
- aplats noir & blanc + dorures
- aplats de couleurs franches

CONTRASTES

MAXIMAL QUANTITÉ COMPLÉMENTAIRES

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

CERCLE RECTANGLE LIGNE TRIANGLE

SUPERPOSITION JUXTAPOSITION

- formes géométriques simples
- verticalité // sobriété
- superposition // juxtaposition
- décors structurés

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION STYLISÉE PEINTURE

- simplification // stylisation
- cerne noir = inspiration japonaise
- figure féminine élancée (Gustav KLIMT)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES ANTIQUES ELZÉVIROS

EXEMPLES

- lettrage géométrisé et courbé
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- lettres élancées

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ SYMÉTRIQUE

- grille de composition stricte
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- stabilité de la composition
- symétrie axiale verticale
- formats allongés inspirés des kakemonos

UNIVERS THÉMATIQUES

NATURE ART JAPONAIS FEMME

- nature géométrisée
- ornementation discrète
- construction architecturale

TYPLOGIE

ART TOTAL ART/ARTISANAT

UNIVERSALISME

- l'artisan est l'égal de l'artiste
- art total = dans tous les domaines
- internationalisme = échange d'idées
+ lutter contre les nationalismes

BUT = opposer une nouvelle expression artistique véritable à l'art défraîchi des salons officiels viennois

MOYENS = réunir les forces créatrices de ce pays // instaurer des contacts avec les artistes étrangers // prôner un échange international des idées // lutter contre l'élan nationaliste des pays européens // renouveler les arts appliqués // créer un art total

INSPIRATIONS = Arts & Crafts // Art japonais

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Style passéiste des salons viennois

RAYONNEMENT = Wiener Werkstätte // Push Pin Studios // Psychédélisme

GRAPHISTES = Josef Maria OLBRICH // Josef HOFFMANN // Gustav KLIMT // Alfred ROLLER

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)

ART NOUVEAU DE STYLE GÉOMÉTRIQUE

Wiener Werkstätte 1903-1932

AUTRICHE

association d'artistes et d'artisans issue de la Sécession viennoise et à l'esthétique basée sur les formes géométriques

couverture,
Koloman
MOSER, 1901

affiche, Josef
HOFFMANN,
1905

mono-
grammes,
1905

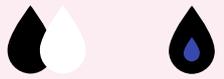
COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- aplats noir & blanc ou de couleurs
- couleurs pastelées et rabattues (camaïeux)

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

CARRÉ

CERCLE

TRIANGLE

SUPERPOSITION // JUXTAPOSITION

IMBRICATION

- formes géométriques simples
- verticalité // sobriété
- superposition // juxtaposition // imbrication
- décors structurés (grille)

VISUELS TYPES DE VISUELS

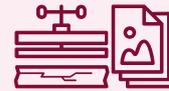
ILLUSTRATION
STYLISÉE

PEINTURE

- simplification // stylisation
- cerne noir = inspiration japonaise
- figure féminine élancée (Koloman MOSER)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

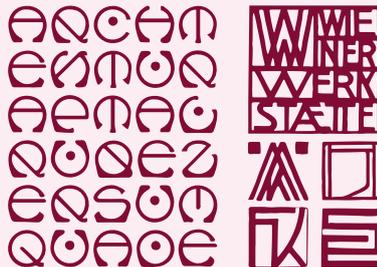
TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES

ANTIQUES

EXEMPLES

- lettrage géométrisé // chasse constante
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- silhouettes carrées des lettres

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

SYMÉTRIQUE

- grille de composition à base de carrés
- textes intégrés à la composition (cartouches)
- stabilité de la composition
- symétrie axiale verticale
- formats allongés inspirés des kakemonos

UNIVERS THÉMATIQUES

NATURE

ART
JAPONAIS

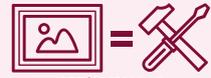
FEMME

- ordre et géométrie
- dictature du carré (détracteurs)
- compositions architecturales

TYPLOGIE

ART TOTAL

ART/ARTISANAT

ANTI-INDUS-

- l'artisan est l'égal de l'artiste (cf : Arts & Crafts)
- art total = dans tous les domaines
- critique de l'industrialisation à outrance

BUT = mettre l'esthétique à la portée de tous

MOYENS = concilier l'artisanat et les arts majeurs

INSPIRATIONS = Arts & Crafts // Sécession viennoise // Art japonais

OPPOSITIONS = Révolution industrielle // Style passéiste des salons viennois

RAYONNEMENT = Deutscher Werkbund // Push Pin Studios // Psychédéisme

GRAPHISTES = Koloman MOSER // Josef HOFFMANN // Alfred ROLLER // Adalb Carl FISCHL (typographie)

