

FAU USP - Curso de Design/ 2019

Disciplina - Design: História e Projeto

2ª aula – Parte I

Art Nouveau

O ideal tardio-burguês de uma cultura refinada:
Art Nouveau, uma movimentação internacional.

Prof. Dr. Marcos da Costa Braga

22. cabinet
genre,
c. 1900,
The Arts
et
Crafts
Museum,
London

Alphonse Mucha, 1894

Charles R. Mackintosh 1896

Koloman Moser, 1902

MORRIS & CO.

produção de mobiliário, tapetes, papéis de parede e itens de interiores domésticos
Tenta colocar em prática a junção da arte com o ofício

Cadeira Sussex, Philip Webb, Morris & Co., 1860

Década de 1880

Raízes e Cenário Cultural

“Devemos deixar a margem interna mais estreita, a superior um pouco mais larga, a exterior ainda um pouco mais, sendo a de baixo a mais larga de todas. Esta regra nunca é desrespeitada nos livros medievais escritos ou impressos. Os impressores modernos a transgridem sistematicamente; contrariando assim o fato de que a unidade do livro não é a página, mas o par de páginas.” [...] “Sendo eu decorador profissional, é natural que tentasse ornamentar os meus livros adequadamente; sobre esse assunto direi apenas que sempre procurei integrar a decoração à página tipográfica.” Willian Morris, tradução Gilberto Paim.

1897 - 'Bird e design Rose'
tecido para mobiliário

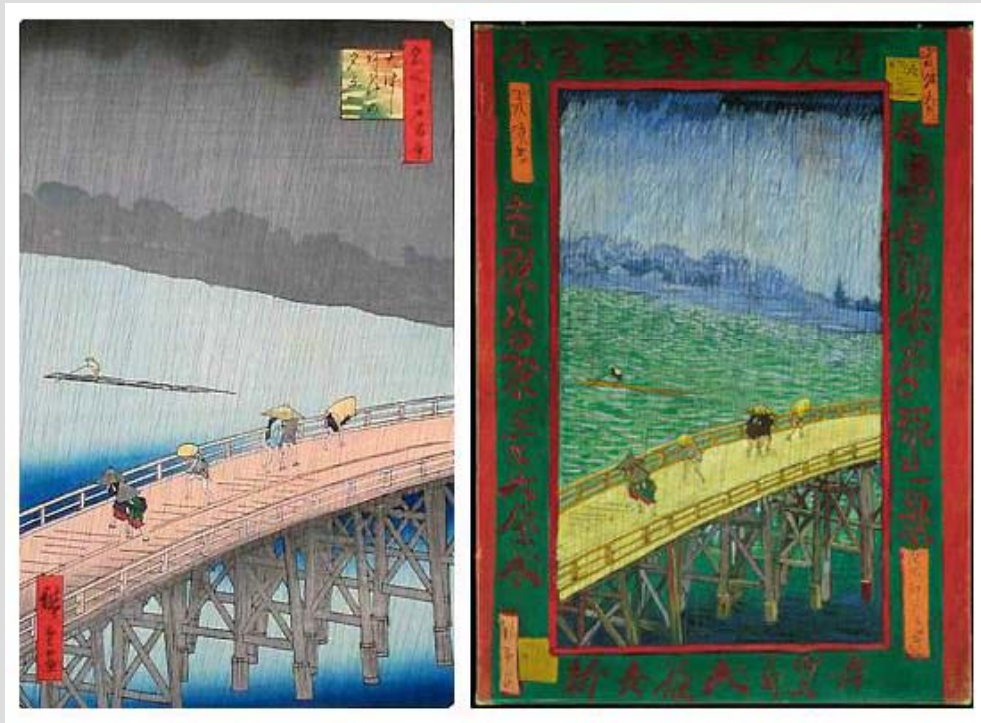
Charles Voysey- Papel de parede

Tapeçaria e papéis de parede mais leves visualmente, sem pontos de luz e sombra, com repetição de motivos, uso de padrões para estampa corrida . Os elementos gráficos na maioria não insinuam movimento. Simplicidade na representação da Flora. Influência de estampas orientais. Adequação aos ambientes.

Morris & Co

Exemplo de Japonismo: pintura de Van Gogh a partir da gravura *A ponte sob a chuva*, de Hiroshige.

"Tsunami" - Hokusai, Katsushika (1823-1829)

Jules Chéret 1836 – 1932. Pintor e litógrafo francês. Foi pioneiro, desde a década de 1860, na criação de pôster publicitário artístico. Combinava imagens com um texto curto, permitindo ao leitor uma leitura rápida e a recepção clara da mensagem com base na cromolitografia.

Chéret mostra seu trabalho de 1889 a Toulouse Lautrec

Jules Chéret cartaz de 1893

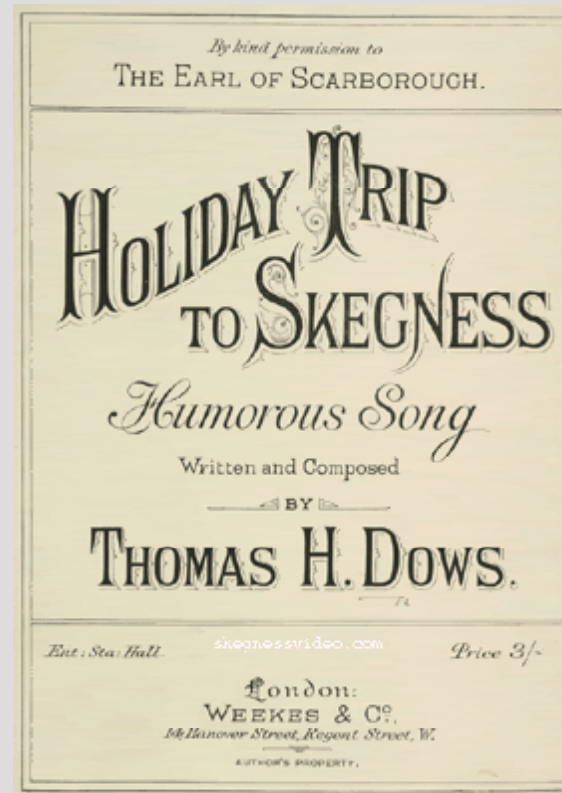
Cenário Gráfico: publicidade da era vitoriana

How razorback-ju
My help squeezed back in a
Mozart's jawing q

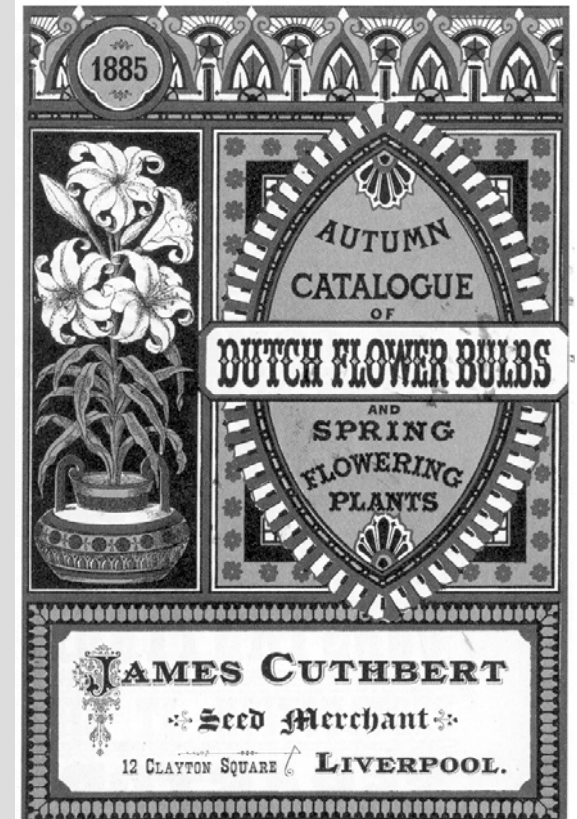
Hermann Ihlenburg
fontes do final do século XIX

Autor desconhecido

1883

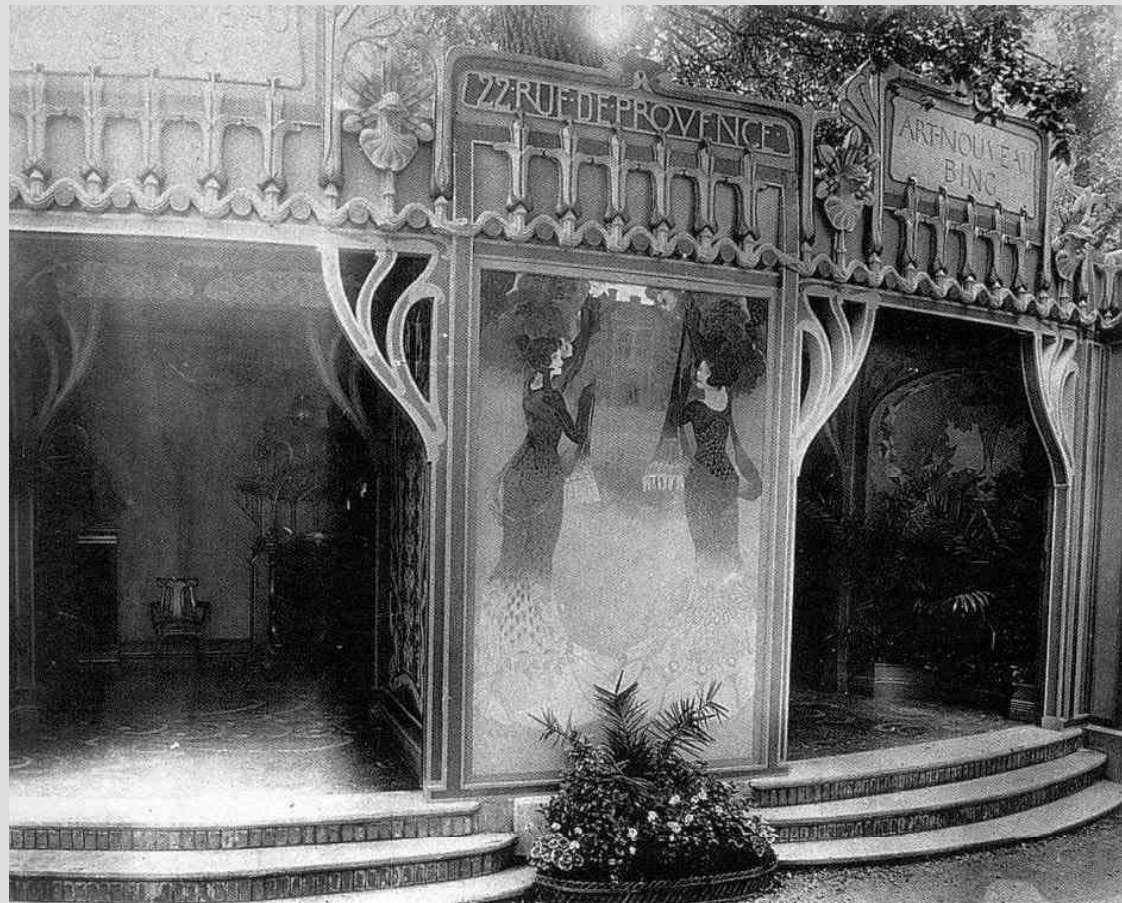

Autor desconhecido

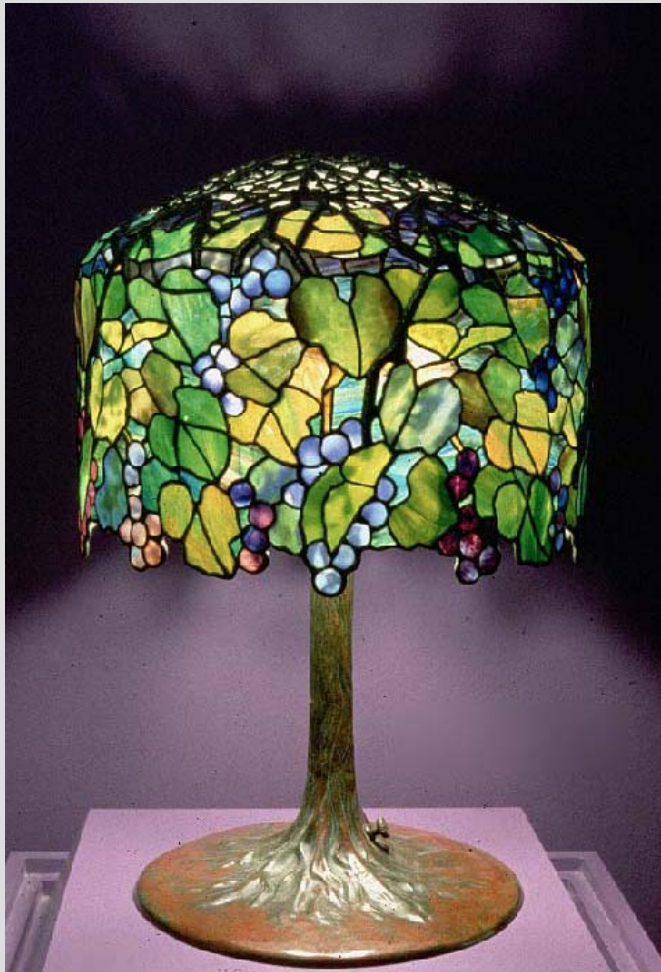
1895

“O próprio termo «Art Nouveau», tem origem na loja parisiense com o mesmo nome, propriedade de um emigrante alemão, Samuel Bing. Este negociara durante dez anos em arte japonesa, quando, em 1895, reabriu o estabelecimento como La Maison de l'Art Nouveau e começou a exhibir o trabalho de designers contemporâneos, bem como de pintores e escultores. Este misto de galeria, loja e salão de exposições tornou-se base parisiense do novo estilo, o que encorajou Bing a encomendar trabalhos para loja e a promover os seus artistas e artesãos no estrangeiro. A sua reputação como empresário da Arte nova foi suficiente para que lhe atribuísem um pavilhão inteiro para os seus próprios designers na Exposição Universal de Paris de 1900.” <http://zepeidoca.blogspot.com/2009/12/arte-nova.html>

Pavilhão Bings. Exposição Universal de Paris, 1900

Louis Comfort Tiffany -EUA

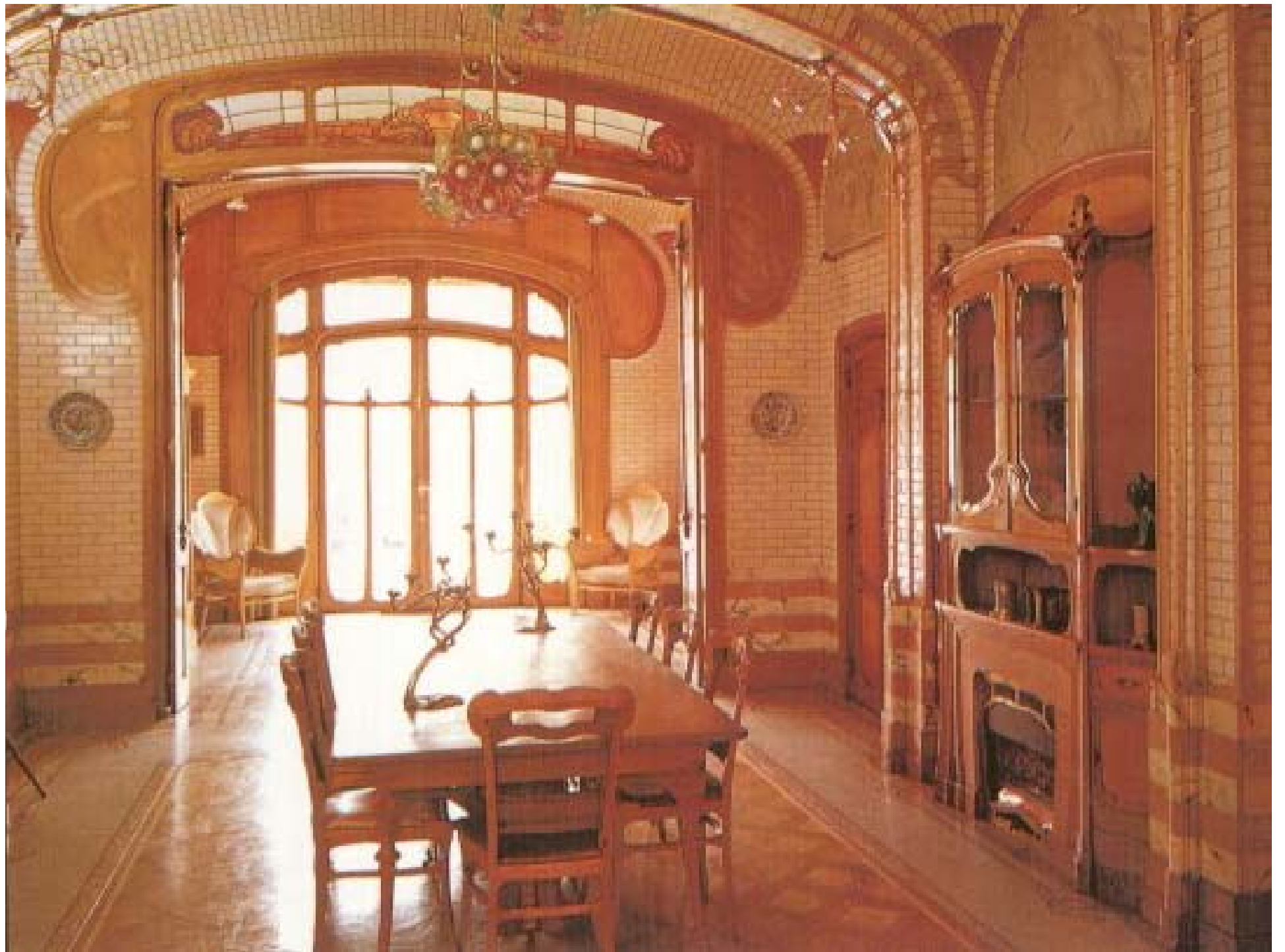

Emile Gallé -frança

A room decorated in the Arts and Crafts style by William Morris, with furniture by Philip Webb.

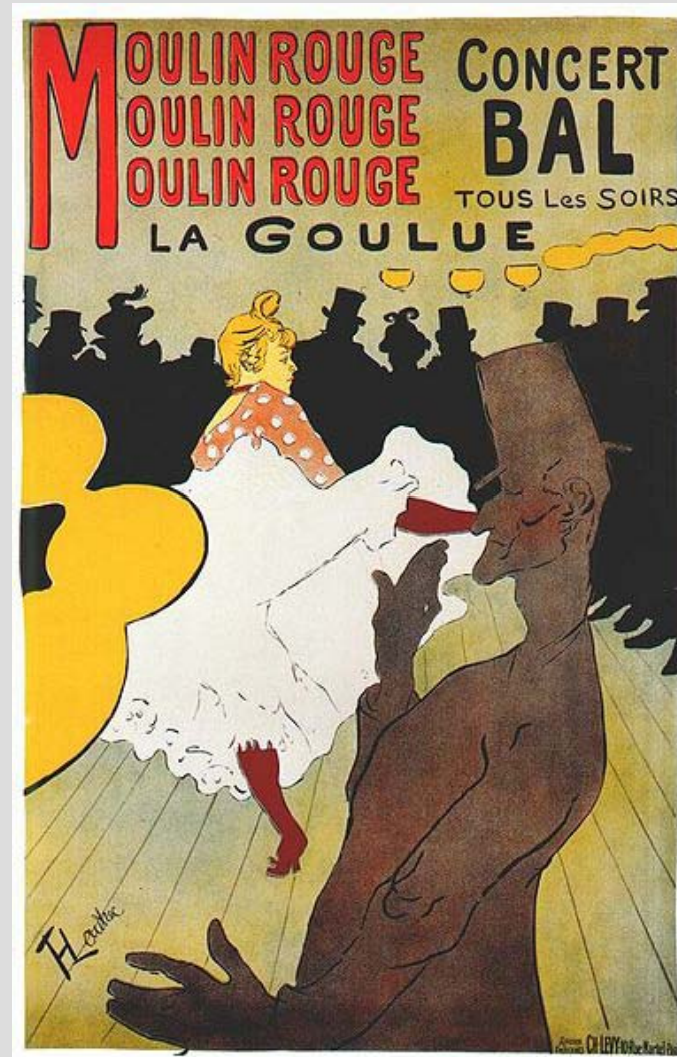

Toulouse-Lautrec – 1864 – 1901 - Filho de Nobre, foi pintor pós-impressionista e litógrafo francês. Estima-se que fez 1000 quadros a óleo e 5000 desenhos – preferia poucas cores nos cartazes.

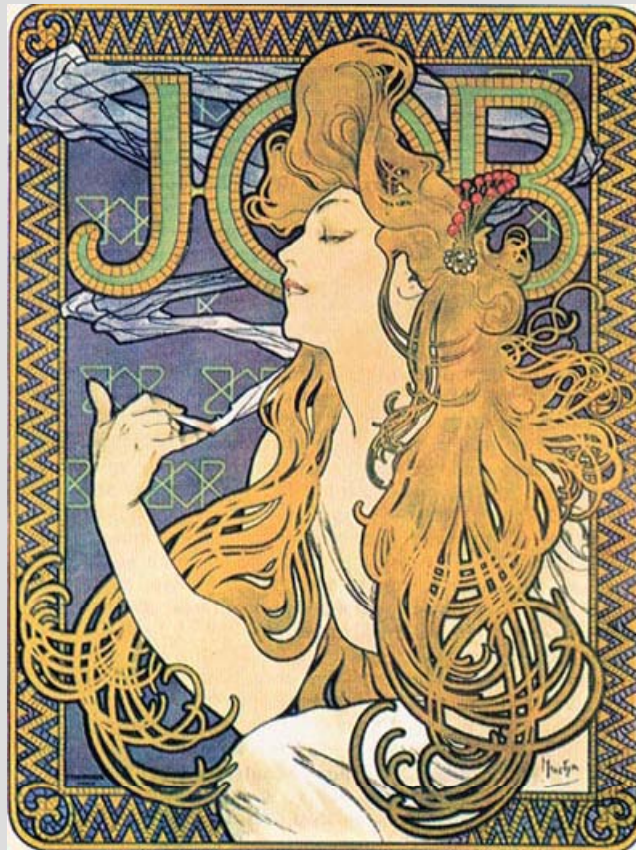
Ambassadeurs: Aristide Bruant, cartaz (1892)

A dançarina Louise Weber – La Goulue poster (1891)

Alphonse Maria Mucha – pintor e artista gráfico de origem tcheca. Trabalhou em trabalhos de pintura decorativa, na Morávia, e em 1879 mudou-se para Viena para trabalhar para uma empresa de cenários teatrais. Em 1887 mudou-se para Paris onde continuou seus estudos e trabalhou em revistas e ilustrações publicitárias. Em 1895 inicia sua trajetória de cartazes que lhe deu fama com *Gismonda* para peça de teatro com Sarah Bernhardt .

Tipos e motivos gráficos Art Nouveau – cerca de 1900

KUNSTSCHRIFT **ECKMANN**
 Erfurt · Magdeburg · Halberstadt

A B C D E F
 G H I J K L M N O
 P Q R S T U V W
 a b c d X Y Z . e f g h
 i j k l m n o p q r s t u v w x y z .

Buchgewerbli.
 Ausstellung
 Leipzig · Berlin ·
 Frankfurt a.M.

Bornholm · Sylt · Lübeck

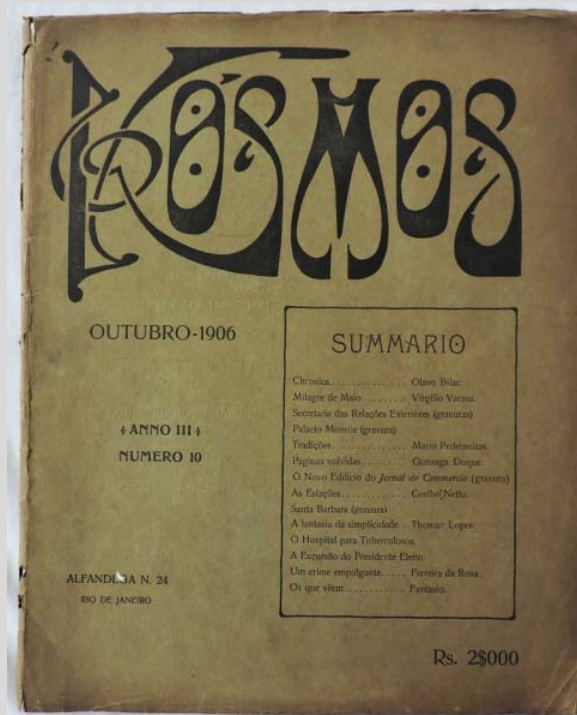
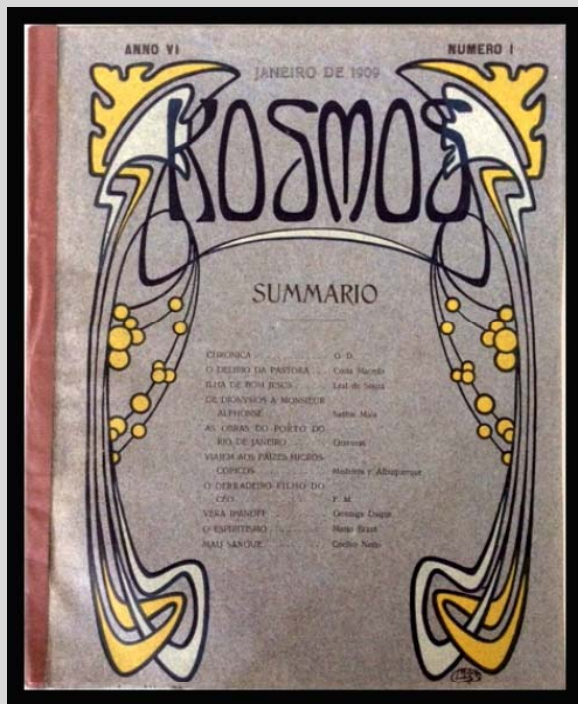
A B C D E F G H I J K L N
 M O P R S T U U W X Y Z
 a b c d e f g h i : Hohenzollern
 k l m n o p q r s : KAISERLICHE MARINE
 t u u w x y z ß : Einigkeit, ein festes Band,
 Reichs-Bank : hält zusammen Keuf' u. Land.
 Edelweiß : Vom Fels
 Hochgebirg : zum Meer.

Otto Eckmann pintor e artista gráfico alemão projetou as fontes *Eckmann* (em 1900) e *Fette Eckmann* (em 1902),

Revista Kosmos: Artística, Científica e Litteraria – 1904 a 1920

Rio de Janeiro

Secessão – Art Nouveau Vienense

Em março de 1898, foi aberta em Viena a primeira mostra da Secessão – feita por um grupo de 19 artistas austríacos que valorizavam as artes decorativas que abriu sua própria galeria independente do Estado. Era liderado por Gustav Klimt, Kolo Moser, Joseph Hoffmann e Alfred Roller, e fazia frente às tendências ecléticas e ao classicismo acadêmico de Viena. Abrangeu pinturas, artes gráficas, luminárias , móveis etc. Editaram em 1898 a revista Ver Sacrum (Primavera sagrada) que divulgava os objetivos do grupo. Usava impressão fotomecânica, mas chegou a ter apenas 600 assinantes.

Joseph Maria Olbrich – arquiteto Tcheco

O Beijo (1907)

Joseph Maria Olbrich - Zinn-Service um 1902,

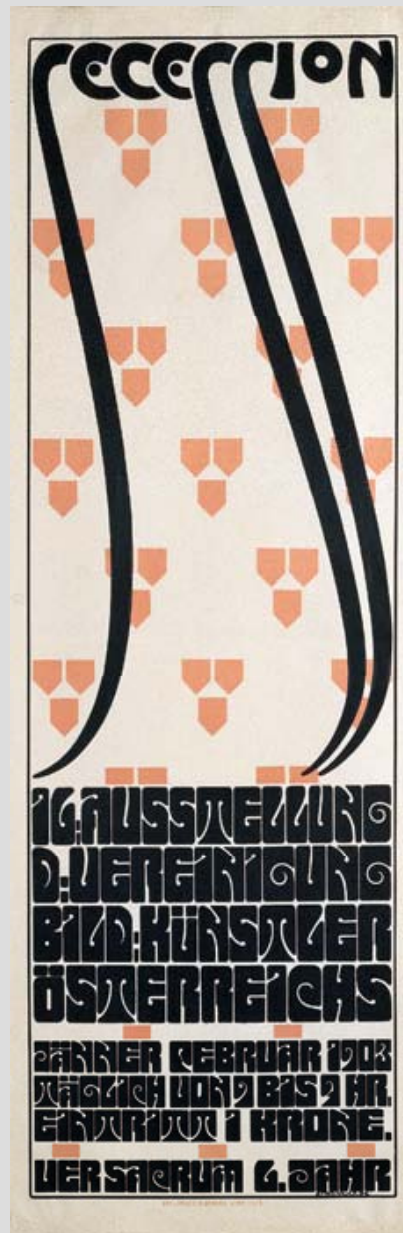
Cadeira *Sitzmaschine*, 1905 - Josef Hoffmann

Alfred Roller, 1898 – edição inicial

Koloman Moser 1899

Alfred Roller, 1903
16ª exibição

Koloman Moser, 1902
13ª exibição

Koloman Moser- 1868 – 1918. Artista e decorador austríaco. Desenhou uma grande variedade de trabalhos: livros, desenhos de moda para revistas, vitrais, porcelanas, cerâmicas, vidros soprados, objetos, móveis e artes gráficas. Arte mais simétrica e formas geometrizadas e fontes mais simples.

design textil by Koloman Moser, 1901

Koloman Moser – Poster, 1899

Escola de Glasgow

Participando, romanticamente, numa era em que os dilemas historicistas dominavam, o movimento *Arts and Crafts* decidia-se por um revivalismo neo-gótico mas que caminhava para uma autonomia modernista. Nomeadamente com a **Escola de Glasgow** (uma original tendência *Art Nouveau*, de estilo geometrizzante) onde pontificaram os “**Quatro Mac’s**”, destacando-se dentre eles, pela sua enorme influência, em particular, na Secessão Vienense, o arquiteto e designer escocês **Charles Rennie Mackintosh**, a artista de vidro **Margaret MacDonald** (esposa de Mackintosh), irmã de **Frances MacDonald**, e **Herbert MacNair**.

Charles Mackintosh

Margaret Macdonald

Main entrance, Glasgow School of Art
Design: Charles Rennie Mackintosh

Herbert MacNair

Frances Macdonald

Charles Rennie Mackintosh – Arquiteto escocês, expoente da **Glasgow School of Art**, projetou prédios, móveis, interiores e artes gráficas. Seu trabalho surge influenciado pelo movimento *Arts and crafts*, mas é considerado uma vertente do *Art Nouveau* que preconiza o *Art Déco*. Admirava a arte japonesa e fez grande sucesso com os alemães.

Hill House, Helensburgh, Escócia

A Sala na Tearooms Willow por Mackintosh e Margaret Macdonald.

Pintado à mão

1901

1918

1903

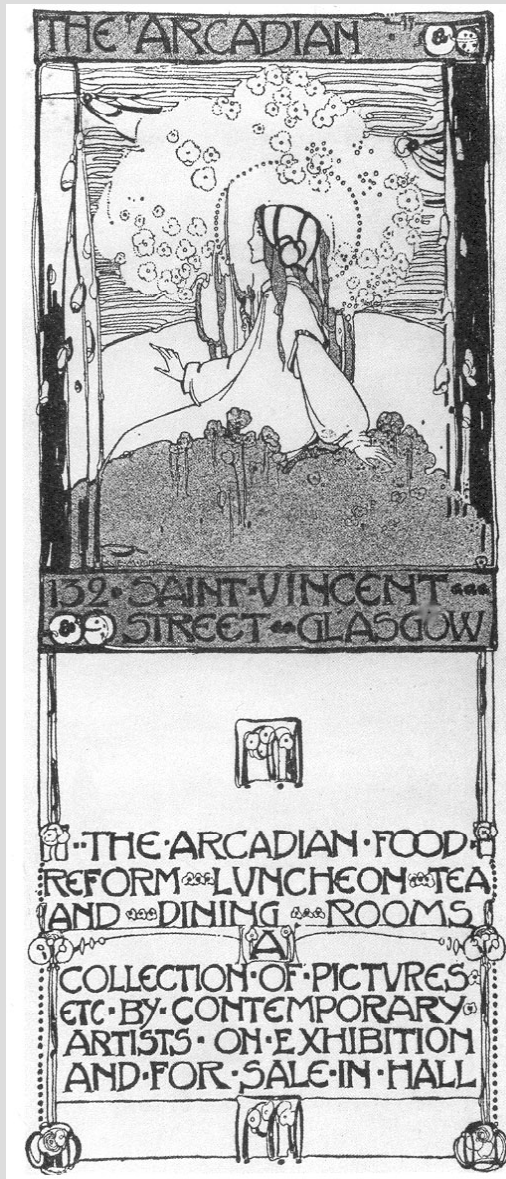

1903

Jessie Marion King- Pintora e ilustradora de livros infantis. Fez parte da Glasgow School of Art

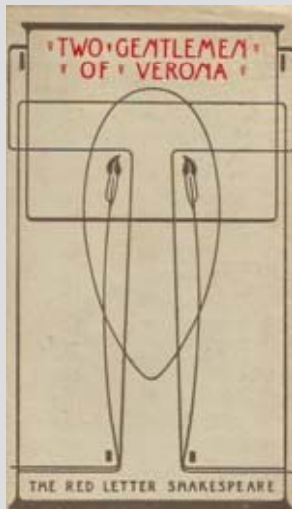
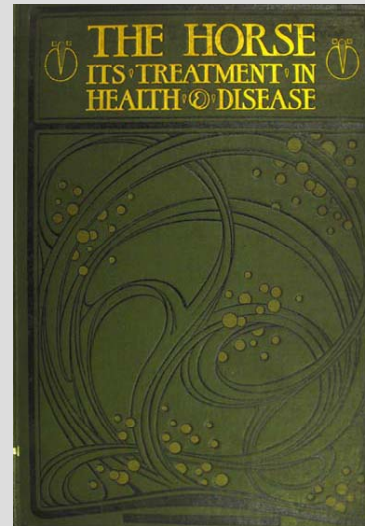

Jessie Marion King Anuncio de Restaurante

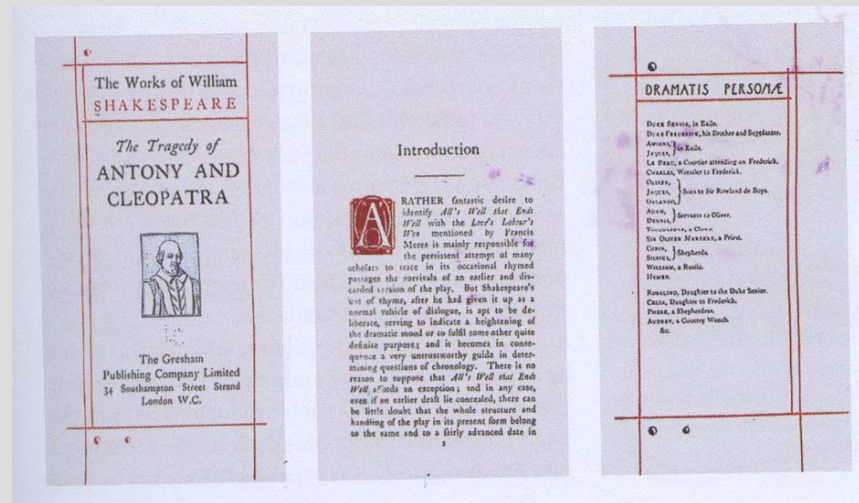

Charles R. Mackintosh 1896

Talwin Morris- designer de capas de livros e diretor de arte da editora Blackie & Son entre 1893 e 1911, foi influenciado pela arte da Escola de Glasgow. Editora para o mercado de massas e popular propiciou a Morris “ um campo para a aplicação da divisão geométrica espacial e formas líricas orgânicas do grupo de Glasgow à comunicação de massas” (Meggs)

1908

1908

Mme. van de Velde em vestido por H. van de Velde, publicado em *Dekorative Kunst*, 1901

Henry van de Velde, Candelabro de bronze-1899

Os ornamentos não são mera decoração mas “meio de expressão que podia alcançar a condição de arte” (Meggs)

Henry van de Velde - 1895

Mobiliário de escritório, 1898

Banco de Piano Maria van de Velde - 1902

Henry van de Velde, design de livros

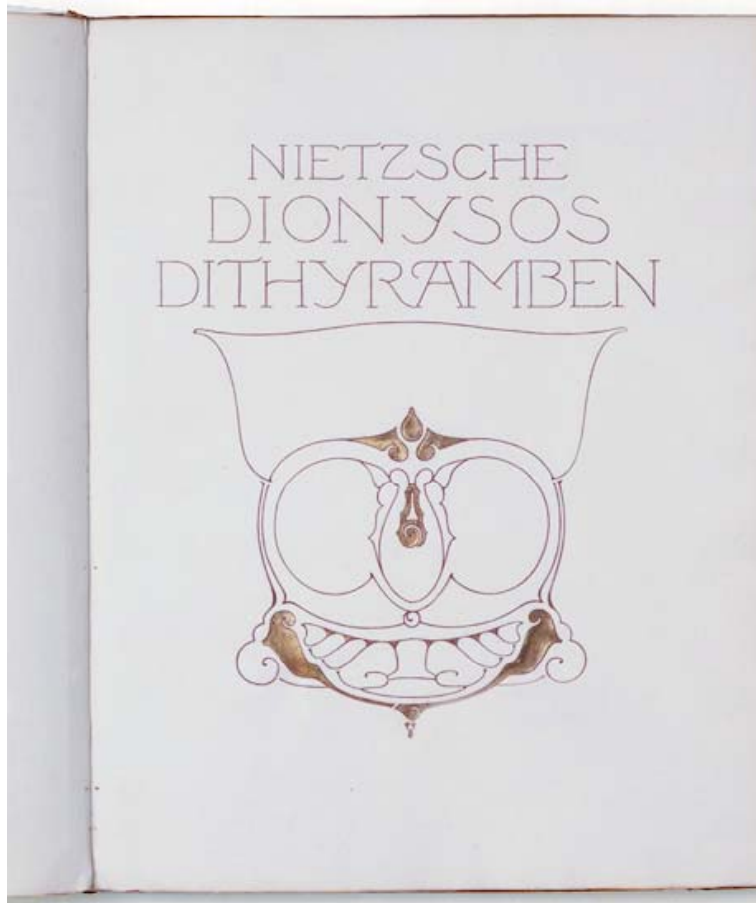
Friedrich Nietzsche "Ecce Homo - 1908

Friedrich Nietzsche "Also sprach Zarathustra"
Encadernação 1908

“Van de Velde sintetizou influências como a gravura japonesa, o art nouveau francês, o movimento Arts and Crafts e , mais tarde, a Escola de Glasgow em um estilo unificado.”
(MEGGS)

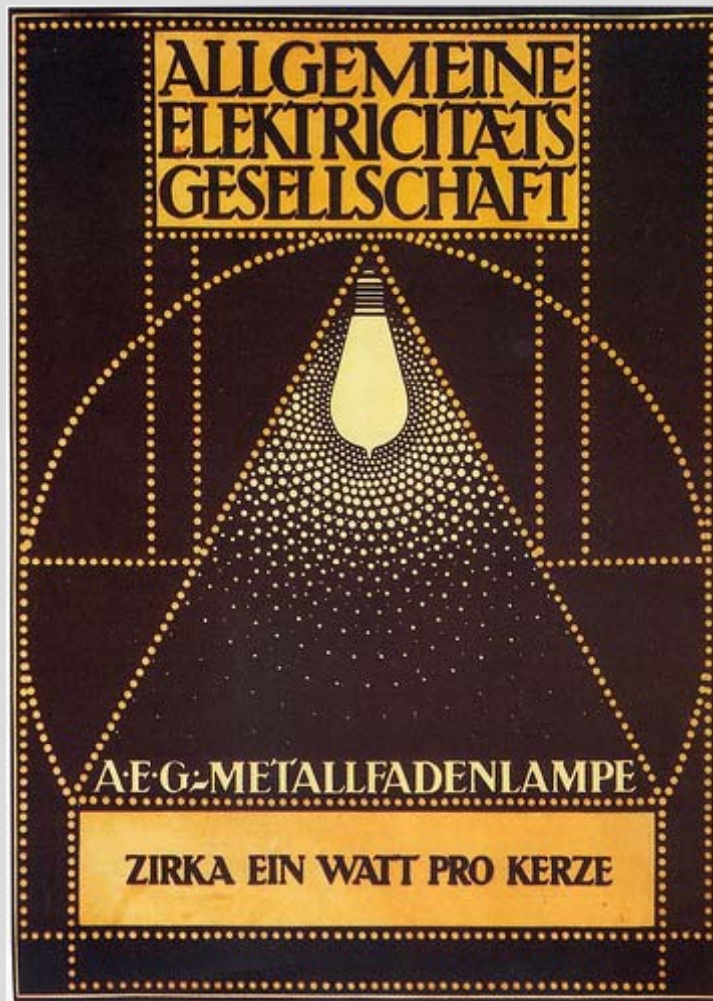
Henry van de Velde, design de livros

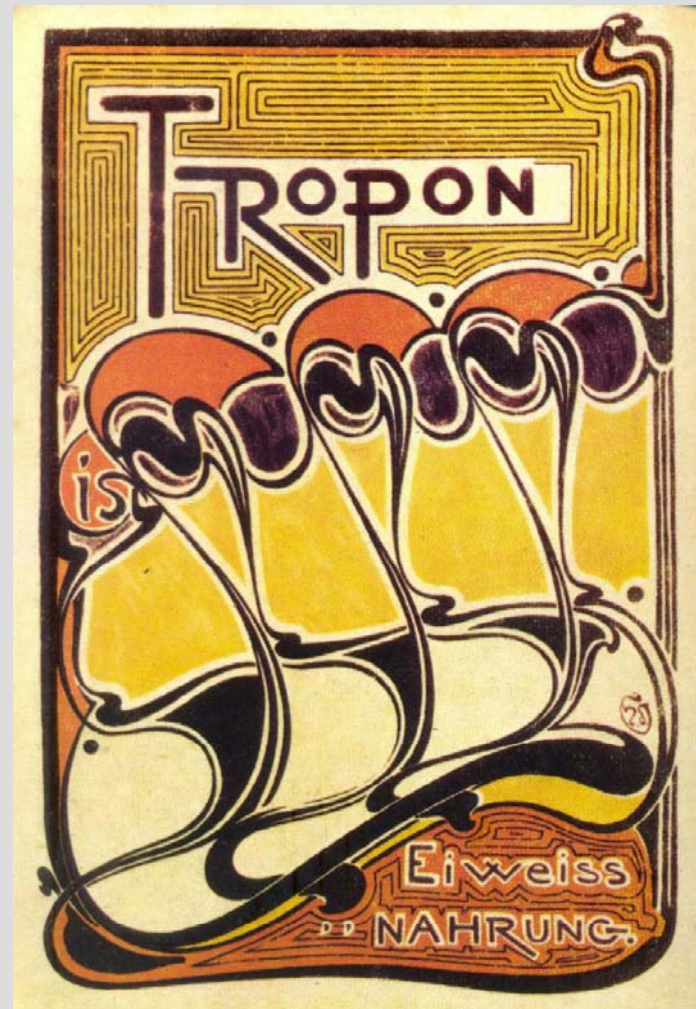
Friedrich Nietzsche "Dionysos Dithyramben" 1914

Peter Behrens – 1910
Cartaz de lâmpada elétrica da AEG

Van de Velde – 1898. Cartaz
“Concentrado de Claras de ovos Tropon”