

SUR LES PAS DE L'ART NOUVEAU

L'oeil du décorateur

Et si vous découvriez Paris à travers les yeux et les gestes d'un peintre décorateur de *l'Art Nouveau* ?

C'est en effet ce que propose Artemisia à travers un itinéraire faisable en une demi-journée ! Artemisia est une école basée dans le 19ème arrondissement de Paris, qui forme par la pratique ses apprenants aux métiers de la *peinture décorative*.

Cet itinéraire qui s'inscrit dans un projet européen soutenu et financé par Erasmus+, vous permettra d'effectuer une balade libre à travers quelques lieux emblématiques, coups de cœur ou coins méconnus, choisis pour leur potentiel décoratif, historique ou inspirant.

Chaque étape est accessible à pied et illustrée dans ce dépliant : ouvrez l'œil, la balade commence ici.

Culture Craft
Citizenship

Cofinancé par
l'Union européenne

Petit Palais

122 Avenue Winston Churchill - 75008 Paris

Construit pour l'Exposition universelle de 1900, le Petit Palais est un chef-d'œuvre de l'architecture Beaux-Arts signé Charles Girault. Il incarne l'esprit de l'Art Nouveau, affirmant l'unité entre art, architecture et artisanat. Depuis 1902, il abrite le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, avec une riche collection du XIXe siècle.

Petit Palais

Le Petit Palais en tant que construction fait partie du mouvement Art Nouveau qui affirme l'unité de l'art et influence la plupart des domaines de la création, du plus grand au plus infime.

Une multitude de corps de métier se côtoient pour œuvrer à cette réalisation :

Tailleurs de pierre, charpentiers de métal, charpentiers, maçons, marbriers, staffeurs, stucateurs, mosaïstes, ferronniers d'art, fresquistes, peintres décorateurs, artistes peintres, doreurs, sculpteurs, vitraillistes, verriers, tous réunis sur cette œuvre monumentale pour innover et représenter l'Art Nouveau par des créations audacieuses, alliant classique baroque, fantaisie et exotisme, redonnant vie à un univers créatif qui s'essouffait.

Le peintre peut y trouver des sources d'inspiration :

Techniques de peintures : cette époque regorge de courants de peinture pré-raphaélite, symboliste, impressionniste, nabi

Motifs purement décoratifs avec feuilles d'acanthes (héritage du passé), courbes, éléments végétaux et animaux, arabesques, moulures

Associations des couleurs entre elles

Bois et marqueterie de bois

Sens de l'asymétrie et de la composition picturale

Influences de styles

Formes et compositions de mosaïques

L'alliance de plusieurs matériaux

Môtel Lalique

40 Cours Albert 1er - 75008 Paris

Construit par Louis Feine pour René Lalique, maître verrier et bijoutier, cet immeuble fut à la fois résidence, atelier et lieu d'exposition. Lalique, révélé par Émile Gallé et l'Exposition universelle de 1900, s'inspire de la nature pour ses créations en verre, nacre, corne et émaux. La façade gothique, étroite et élancée, contraste avec des éléments décoratifs Art Nouveau.

Môtel Lalique

Contrairement à l'asymétrie architecturale de l'Art Nouveau ce bâtiment a une rigueur et une rigidité dans son architecture, respectant chaque étage, avec des ouvertures identiques, nombreuses, parallèles, hautes, conférant à la façade ce côté très vertical souligné par les fenêtres sur le toit elles-mêmes encadrées de part et d'autre par des pignons de pierre.

L'influence Art Nouveau réside dans les ornements des garde-corps et de la balustrade en pierre pleine : les éléments sont décorés de motifs floraux entremêlés, plus précisément des rameaux de pin avec leurs bouquets d'aiguilles au même titre que la porte d'entrée de l'immeuble dessinée par Lalique lui-même.

La porte est encadrée de chaque côté par un pin (troncs plus ramures) dont les branches se prolongent au-dessus de la porte et jusqu'au premier étage.

L'innovation de ce décor est qu'il ne s'interrompt pas avec le verre de la porte, Lalique a prolongé les ramures sur la vitre elle-même, moulées dans la masse du verre.

Immeuble Lavirotte

29 avenue Rapp - 75007 Paris

L'immeuble se situe à deux pas de la tour Eiffel, construite lors d'une exposition universelle onze ans plus tôt, en 1889 (célébrant le centenaire de la Révolution Française) ; le bâtiment est construit dans la zone où l'Exposition Universelle de 1900 a lieu donc zone très prisée à cette période.

Immeuble Lavirotte

En apparence l'immeuble se fond aux autres immeubles et aux toitures qui l'encadrent, conservant la même hauteur et prenant modèle sur le nombre d'étages des immeubles haussmanniens (6 étages).

En cela *Lavirotte conserve l'héritage du passé*, soucieux aussi de garder une unité esthétique comme l'avait souhaité Haussmann quelques années auparavant. De même qu'il garde le parement de pierres de taille d'Ile-de-France pour le rez-de-chaussée et le premier étage, matériaux typiques des immeubles haussmanniens. Les deuxième et troisième étage ainsi que le toit sont habillés de céramique ; les couleurs forment un doux mélange entre le ton pierre et la brique, deux matériaux très utilisés à cette époque. *Ces autres étages ont une architecture irrégulière et asymétrique propre à ce nouveau courant :*

Les fenêtres peuvent être rectangulaires, arquées, ovales et plus ou moins larges / L'arc architectural unit deux étages / Le toit est asymétrique et fantaisiste / Le cinquième étage fait partie du toit / Etranges lucarnes au niveau du toit / Les balustrades sont en pierre, fer forgé, béton ou céramique / Les balcons de forme ou profondeur différentes / L'architecture en saillie plus ou moins importante.

La façade est revêtue de carreaux de céramique sillonnés de jeux de courbes (effets de $\frac{1}{2}$ cercles). Des carrés de céramique décorent les plafonds des loggias avec une fleur en leur centre qui rappelle la fleur d'acanthé classique qui ornait les plafonds dans les temples de l'Antiquité grecque et romaine ; simplement, son interprétation paraît plus stylisée et joue encore sur les courbes, éléments chers à l'Art Nouveau. De même les feuilles d'acanthé en céramique ont un style plus libre et les courbes sont plus accentuées. Certaines lignes soulignent l'architecture mettant en valeur les courbes, y compris les grilles en fer forgé, se terminant en *S*. Rien n'est laissé de côté pour valoriser la dextérité du céramiste ; il utilise un *style très libre, très imagiatif et créatif, même parfois exubérant*.

On y trouve:

Dragons, *léviathans* (portes) insectes *oiseaux* (famille) renard *faisans* chat *lézard* (porte) bœufs *fleurs et feuilles d'acanthé* végétaux ressemblant à des algues *adolescents garçon et fille* grotesques tête de femme *Cartouches* Colonnes ornées de motifs d'inspiration égyptienne.

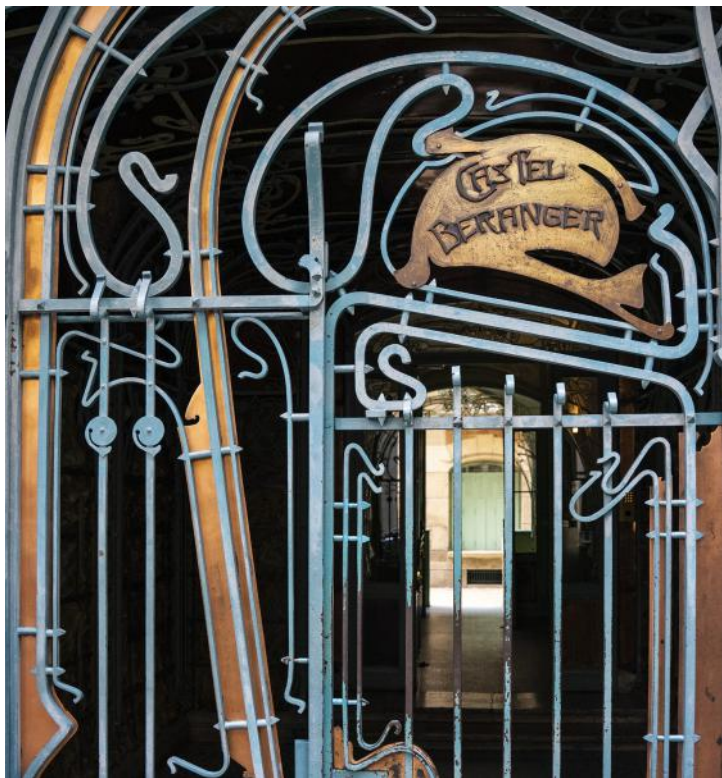

Castel Béranger

14 rue Jean de La Fontaine - 75016 Paris

Conçu par Hector Guimard le « Castel Béranger » est le premier immeuble de rapport à loyer modéré. Situé dans un quartier populaire d'Auteuil, il s'inspire de Viollet-le-Duc et de Victor Horta. Ce bâtiment rend Guimard célèbre et lui vaut le 1er prix du concours des façades de Paris.

Castel Béranger

L'architecture en elle-même est sobre mais les ouvertures et la décoration métallique y est importante. Les façades de ce bâtiment sont asymétriques (retraits et saillies), sont composées de matériaux différents (briques, pierre, céramiques, fer forgé, verre), de couleurs différentes, de formes différentes.

Un bâtiment hybride :

L'édifice a une structure dont les lignes droites sont très présentes malgré les avancées, les retraits et les encorbellements. Son style a des influences néo-gothiques par sa verticalité et ses murs à pignons très pentus. En parallèle, le bâtiment fait preuve d'une grande création dans les ornements.

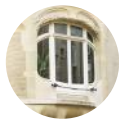
Beaucoup de fantaisie typique de l'Art Nouveau :

De nombreuses fenêtres asymétriques, à des hauteurs différentes / Des ornements à lignes courbes, des grotesques, des monstres, des animaux réels ou fantastiques / Des arabesques, des feuilles d'acanthe réinterprétées / Les ornements en métal, en bronze antique paraissent sortir des murs comme des apparitions soudaines, animaux imaginaires ressemblant à des dragons / Des fenêtres donnant sur la rue tantôt rectangulaires tantôt se terminant par des arcs, des céramiques soulignant le haut de certaines fenêtres , encadrées de métal / Les garde-corps et balustrades en métal décorés d'ornements tantôt sobres tantôt sophistiqués.

La porte d'entrée encadrée de deux colonnes aux bases et chapiteaux plein de *fantaisie décorative*, est inscrite dans un grand arc de cercle. La porte elle-même est un jeu de courbes entremêlées ressemblant à de longs végétaux courbés par le vent ; elle soutient une plaque portant le nom de l'édifice.

L'entrée semble presque être une grotte où armatures de métal et céramiques se côtoient.

Môtel Guimard

122 Avenue Mozart - 75016 Paris

Situé à Auteuil cet hôtel particulier fut offert en 1909 par Hector Guimard à son épouse, l'artiste Adeline Oppenheim. De style Art Nouveau plus sobre et bourgeois, sa façade s'inscrit dans une série de bâtiments confortables et lumineux. Construit dix ans après le Castel Béranger, il marque l'évolution de Guimard vers un style plus classique.

Môtel Guimard

L'architecture extérieure : l'immeuble est construit sur une petite parcelle de terrain triangulaire avec un angle très étroit ; sa forme est donc étrange mais Guimard saura en utiliser pleinement l'espace.

On constate que les façades sont en briques, sobres, et les ouvertures sont soulignées par un autre matériau : la pierre. Celles-ci ont des formes variées, nombreuses et de tailles différentes ; ce sont elles qui animent la surface de la façade et qui détiennent l'ornementation. Des éléments représentant de l'écume sont sculptés autour ou au-dessus des fenêtres dans la pierre. Ce travail est représenté avec *beaucoup de délicatesse*.

L'entourage de pierre de la porte d'entrée représente des guirlandes d'écume de part et d'autre d'une sorte de blason où *le monogramme de l'architecte est sculpté* mettant en valeur ce dernier. Les garde-corps en fer forgé sont aussi très décoratifs.

Toute la partie ornementale est typique du courant Art Nouveau avec de grandes lignes courbes autour des porte et fenêtres (écume, monogramme, garde-corps), mais aussi les façades en saillies et l'irrégularité des fenêtres selon leur fonction à l'intérieur de l'Hôtel particulier.

Une équipe Art Nouveau

Cet itinéraire *Sur les pas de l'Art Nouveau* est le fruit d'un travail collectif. Le contenu thématique et la présentation des lieux ont été préparés par Chantal. Sebastián Rivas a assuré la mise en page du site, ainsi que la photographie. Bruno s'est occupé de la rédaction de ce guide.

Enfin, nous tenons à saluer la participation d'un de nos groupes de stagiaires, le groupe Haxo, composé de Nazim, Patrick, Zahid, Yincinne, Mehrzad, Emmanuelle, Christelle, Calmet, Laurent, et Aminata, tou-te-s impliqué-e-s dans ce parcours Art Nouveau.

Qu'est-ce que l'Art Nouveau ?

Né en réaction à l'industrialisation et au poids du passé, l'Art nouveau marque une rupture et cherche à créer un art moderne, en harmonie avec la vie quotidienne. *Inspiré par la nature et les formes organiques*, il s'exprime dans l'architecture, les arts décoratifs (les objets de tous les jours tel que bijoux, mobilier ou encore la peinture).

Ce style se caractérise par ses lignes souples, ses arabesques et ses motifs floraux qui traduisent l'influence du japonisme et une recherche d'unité entre beauté et fonctionnalité. On en trouve *les premières traces en 1892 à Munich*, avant que d'autres centres n'émergent à Bruxelles, Vienne, Paris ou Barcelone. Le mouvement fut porté par Victor Horta (Belgique) Hector Guimard (France), Antoni Gaudí (Espagne), et bien d'autres créateurs, consacrés lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900, où pavillons, affiches et objets popularisent *cette esthétique à travers le monde*. *Après 1914*, jugé trop ornemental, il décline et cède la place au courant de l'Art déco, *plus géométrique, puis au modernisme*.

Aujourd'hui encore, Paris conserve de nombreux témoignages de ce style, des célèbres bouches de métro d'Hector Guimard aux immeubles disséminés dans la capitale. La ville reste l'un des grands foyers européens de l'Art nouveau.

*Vous souhaitez en savoir plus ?
Scannez le QR code
et découvrez l'histoire complète
de ces œuvres architecturales.*

