Assignment - Art Nouveau și Art Deco

Art Nouveau	**Art Deco**
In secolul 19, mare parte a design-ului interior este format din neoclasicism. Stilul **Art Nouveau** a apărut ca o reacție la acest curent tradiționalist. Între anii 1890 și 1910, art nouveau și-a făcut loc în stiluri din Londra și Paris cu scopul de a îmbina arta și designul. Un element central care este la fel de actual și în secolul 21 este accentul pe utilitate și inspirația din artă. Cei care crescuseră în perioada Victoriană îl considerau prea extravagant și forțat și respingeau ideea de supra-elaborat specific stilului.	La nașterea sa între 1910 și 1914, Art Deco-ul a fost o explozie de culori, cu nuanțe intense și adesea discordante, frecvent în modele florale, prezente în tapițerie de mobilă, covoare, ecrane, tapet și țesături. Stilul Art Deco este definitoriu pentru începutul secolului XX. Când te gândești la Art Deco, te gândești la mult auriu și negru, la materiale și textile de lux, la culori aprinse și suprafețe lucioase. Te gândești la New York și la zgârie-norii anilor douăzeci, la scenografia opulentă din filmele de la Hollywood din anii 1930-1940.
Pe continentul european, art nouveau a fost influențat, de asemenea, de experimentele cu linia expresivă a pictorilor Paul Gauguin și Henri de Toulouse-Lautrec. Miscarea a fost partial inspirată de o tendință pentru modelele liniare japoneze. Caracteristica ornamentală distinctivă a stilului art nouveau este linia șerpuitoare și asimetrică, care deseori capătă forma tulpinilor și mugurilor de flori, aripilor de insecte, lujerilor de viță de vie și alte obiecte naturale delicate.	Stilul s-a poziționat ca o reacție față de academismul, eclectismul și istoricismul arhitecturii și artelor decorative din secolului al XIX-lea. Sursele de inspirație au fost cu predilecție formele naturale, cum sunt curbele sinuoase ale florilor și plantelor.Art Deco-ul a fost influențat de formele geometrice îndrăznețe ale cubismului și ale ssecesiunii vieneze, culorile strălucitoare ale fauvismului și ale Ballets Russes, meșteșugul actualizat al mobiliei din epoca lui Ludovic Filip I și Ludovic al XVI-lea, precum și stilurile exotice din China, Japonia, India, Persia, Egiptul Antic și arta mayasa.
Art Nouveau	**Art Deco**
Un obiectiv major al Art Nouveau-ului a fost de a reduce diferențele dintre artele plastice tradiționale (în special pictură și sculptură) și cele aplicate. A fost cel mai des folosit în amenajări interioare, arte grafice, mobilă, sticlărie, textile, ceramică, bijuterii și lucrări metalice.	Art Deco a influențat designul clădirilor, mobilei, bijuteriilor, modei, mașinilor, cinematografelor, trenurilor, pacheboturilor și al obiectelor de zi cu zi, precum erau aparatele de radio și aspiratoarele.
Stilul a fost adaptat de Hector Guimard, care a văzut opera lui Horta de la Bruxelles și a aplicat modelele pentru intrările noului Metrou din Paris. Totul a atins punctul culminant la Expozitia Internationala de la Paris din 1900, unde au fost prezentate operele unor artiști ca Louis Tiffany. Stilul a influențat și arta grafică reprezentată de afișele lui Alfons Mucha și sticlăria lui Rene Lalique și Emile Galle.	Art Déco a câștigat în [1968](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=1968_%C3%AEn_art%C4%83&action=edit&redlink=1), când istoricul [Bevis Hillier](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bevis_Hillier&action=edit&redlink=1) a publicat prima carte academică importantă despre acest stil, [Art Deco of the 20s and 30s](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_Deco_of_the_20s_and_30s&action=edit&redlink=1)’. Hillier a menționat că termenul era deja folosit de comercianții de artă și citează The Times și un eseu numit Les Arts Déco în revista [Elle](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Elle_(revist%C4%83)&action=edit&redlink=1) ca exemple de folosire anterioară. În [1971](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=1971_%C3%AEn_art%C4%83&action=edit&redlink=1), Hillier a organizat o expoziție la [Institutul de Arte din Minneapolis](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Institutul_de_Arte_din_Minneapolis&action=edit&redlink=1), pe care o detaliază în cartea sa despre ea, The World of Art Déco.

Concluzie:

Art Nouveau și Art Deco sunt două mișcări artistice distincte, dar au și câteva puncte comune. Art Nouveau:

Perioada: Aproximativ 1890 - 1910.

Inspirație: Inspirată de natură, Art Nouveau folosește forme organice, linii curbe și motive vegetale sau florale. În multe opere se observă influențe din stilurile medievale și japoneze.

Estetică: Are o estetică fluidă, elegantă, adesea cu detalii complexe și ornamentații abundente. Liniile curbe sunt o caracteristică esențială.

Materiale: Se folosesc adesea materiale precum sticla colorată, fierul forjat și ceramica.

Domenii: A influențat diverse domenii artistice, inclusiv arhitectura, designul de mobilier, bijuteriile, grafica, și artele decorative.

Exponenți celebri: Gustav Klimt, Antoni Gaudí, Alphonse Mucha.

Art Deco

Perioada: Aproximativ 1920 - 1940.

Inspirație: Art Deco este influențat de modernism, tehnologii avansate, mașini și forme geometrice. Include și influențe din diverse culturi, cum ar fi egipteană și aztecă, dar și din cubism.

Estetică: Stilul este mai angular, geometric și simetric, cu linii drepte și forme stilizate, adesea inspirate de mașini și industrie.

Materiale: Se folosesc materiale moderne pentru acea vreme, cum ar fi aluminiul, oțelul inoxidabil, plasticul, dar și pielea, lemnul de esență tare și lacul.

Domenii: A avut un impact deosebit în arhitectură, design interior, modă, automobile, dar și în industria cinematografică.

Exponenți celebri: Émile-Jacques Ruhlmann, René Lalique, Tamara de Lempicka.

Asemănări

Lux și eleganță: Ambele stiluri sunt asociate cu un sentiment de lux și eleganță, fiecare în felul său unic.

Influență în artele decorative: Atât Art Nouveau, cât și Art Deco au avut un impact semnificativ asupra designului de obiecte decorative și arhitectură.

Scop: Ambele mișcări au încercat să creeze un stil unificat care să îmbine artele frumoase cu artele aplicate, pentru a eleva designul de obiecte cotidiene la nivelul unei opere de artă.

Diferențe

Forme și linii: Art Nouveau este curbat, fluid și organic, în timp ce Art Deco este mai unghiular, geometric și mecanic.

Epocă și context: Art Nouveau a apărut ca o reacție împotriva industrializării și a fost în mare parte asociat cu mișcarea Arts and Crafts. Art Deco, pe de altă parte, a îmbrățișat modernitatea, tehnologia și industrializarea.

Paleta de culori: Art Nouveau tinde să folosească o paletă de culori mai moale și mai naturală, în timp ce Art Deco preferă culorile vibrante și contrastante.

În concluzie, deși ambele stiluri au fost inovative și au marcat epoci importante în design și artă, ele se disting prin estetică, influențe și context istoric.

Autor: Kadar Riana Raisa