L'herbari modernista
L'herbier Art nouveau
Art Nouveau Herbarium
Roser LÓPEZ, Conservadora i Sílvia CARBONELL, Cap de l'àrea tècnica, Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT)

L'exposició L'Herbari Modernista (2006-2009) va mostrar els resultats del treball de recerca dut a terme conjuntament amb l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (UAB) en els que es van identificar les flors i plantes representades sobre una mostra de més de 600 teixits del CDMT. S'hi presentaren un bon nombre de peces tèxtils inèdites, al costat d'objectes i elements de vidre, ceràmica, joieria, perfum, material gràfic, etc., procedents de diversos museus i/o col·leccions particulars. L'exposició es va plantejar sobre un recorregut simbòlic, de la casa al jardí, sortint després cap els camps de conreu i anant, finalment, al bosc i la muntanya.

L'exposition L'Herbier Moderniste (2006-2009) est le résultat d'un travail de recherche mené à bien, conjointement, par l'Institut de Science et Technologie (UAB) et le CDMT qui a identifié les fleurs et plantes représentées sur de plus de 600 tissus. Un grand nombre de pièces textiles inédites ont été présentées à côté d'objets et éléments de cristal de verre et en céramique, du monde de la bijouterie, du parfum et des arts graphiques provenant de plusieurs musées et/ou collections particulières. L'exposition analyse à partir d'un parcours symbolique, la flore de la maison et du jardin, en passant par la culture agricole pour arriver enfin dans la forêt et la montagne.

La natura decorativa en l'arquitectura d'Ålesund, un punt de vista local
La nature décorative dans l'architecture d'Ålesund, un point de vue local
The decorative nature in Architecture of Ålesund, a local perspective
Nils ANKER, Director, Jugenstilsenteret, Ålesund

Les funcions de les decoracions florals als habitatges Art Nouveau de Budapest
Les fonctions des décorations florales dans les habitations Art nouveau de Budapest
About the Functions of Floral Decorations in the Houses of Budapest Art Nouveau
Agnes Katalin SULE, PhD candidate in Cultural Studies, Thesis on Bela Janszky (1884-1945) Hungarian Architect, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Institute of Art History, Budapest

The population of Budapest expanded rapidly at the end of the 19th century. Hungarian capital with its outskirts reached a million city till 1910. In the hope of a better standard of living, large numbers of peasants and lower middle class people moved from the county to the capital where a new housing shortage has arisen. Private and municipal, social building programs tried to satisfy the new demands. Tenements and settlements were built for the new workers. The architects represented the life of the county, the natural environment in and on their houses, creating homes for the new citizens, using traditional floral motifs and materia of folk architecture in their decoration. On the other hand, painted, sculpted and ceramic floral ornaments characterize the facades, flowered stained glass windows decorate the staircases in which wrought-iron flowers give the forms of the banisters, and garden-like motifs cover the pavements in the appartement houses and villas, garden cities of the citizens of middle class.
This paper deals with the types of the floral decorations in the houses in Budapest. Dealing with their stylistic types (floreal, geometrical ornaments and elements from the Hungarian folk art), the aims of the paper are to introduce the social relations of the built-up areas and the types of floral elements, the function of the floral motives (garden as home, as symbol of life and as an esthetic value).

Motius de la natura al Museu Art Nouveau de Riga
Motifs de la nature au Musée Art nouveau de Riga
Nature motifs in Riga Art Nouveau Museum
Agrita TIPĀNE, Vadītāja, Rīgas Jūgendstila centrs, Rīga

Riga's Art Nouveau architecture began to develop at the very beginning of 20th century, when the city enjoyed an economic boom, which led to industrial and commercial development. They were local architects, who had acquired education in the Riga Polytechnic Institute Faculty of Architecture, who worked in Riga.
One of the most common motifs of art nouveau décor in Latvia, as elsewhere, were elements of nature, which were subject of stylization, and were often used as symbols of things. Art Nouveau period formed the symbol aesthetics, in which various elements, objects, and colors were handled.
Tendencies of romanticism, so inherent to Art Nouveau of beginning of the 20th century, and use of floral motifs were manifested also in the personal house of the great Latvian architect Konstantin Pēkšēns (1859-1928) on Albert Street12.
Project of Alberta 12 was developed by K. Pēkšēns in conjunction with architecture student Eugene Laube (1880-1967) at 1903. Riga Art Nouveau museum currently resides in Alberta 12. Interior of museum provides evidence of interior's art in Riga at the beginning of 20th century.
The paper analyzes interior of K. Pēkšēn's apartment in Alberta 12, with special attention paid to symbolism of color and floral elements. Lecturer analyses the interiors of Riga, drawing parallels with works of other European architects.

El paper pintat: un suport privilegiat de difusió de la flora Art Nouveau en els espais interiors
Le papier peint : un support privilégié de diffusion de la flore Art nouveau dans les intérieurs
Wallpaper : a privileged broadcast medium of Art Nouveau Flora in interiors
Jérémie CERMAN, Docteur en histoire de l'art contemporain, Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris

Tout au long de l'histoire du papier peint, le monde végétal constitua la source d'inspiration principale des produits proposés par les fabricants. Au tournant des XIXe et XXe siècles, en adoptant progressivement une esthétique inspirée par l'Art nouveau, cette industrie imprima une multitude de motifs floraux de style 1900, de l'iris à l'orchidée en passant par le pavot. Si les idéaux sociaux de l'Art nouveau furent dans bien des cas contrariés, le support papier peint, produit populaire, massivement reproduit en série et souvent bon marché, permit pourtant une diffusion massive du goût moderne dans les intérieurs de la Belle Époque. Dès lors, la flore 1900 vint agrémenter le quotidien de toutes classes sociales.

L'escultura en ciment en el nord d'Itàlia, entre natura i simbologia
La sculpture en ciment dans le nord de l'Italie, entre nature et symbole
The cemeterial sculpture in Northern Italy, between nature and symbol
Susanna ZATTI, Direttore dei Musei di Pavia

Based on the close relationship linking landscape and cemeteries in many European countries, the study is to identify certain types of funerary sculpture between the end of '800 and the beginning of '900, especially related to the theme of nature and flowers.
Through the examples of some well-known and other lesser-known monuments in cemeteries of Northern Italy - the Monumental of Milan, the Staglieno of Genoa, the Cemetery of Turin and the minor ones of Mantova and Pavia - where the most significant sculptors of Liberty worked – like Bistolfi, Barons, Cassi, Monteverde, Pasciutti, Baroni and Bialetti-Bazzaro– we underline the transition from Naturalism to Art Nouveau, from the realistic representation of the vegetable element to the symbolic, from the floral ornate accompanying the figure to the syntheticism between the figure itself and the phytomorphic decorum in a plastic "unique" with strong, spiritual values.

L'ornamentació vegetal de les farmàcies modernistes de Barcelona
L'ornementation végétale dans les pharmacies Art nouveau de Barcelone
Decorative plant motifs in Art Nouveau pharmacies in Barcelona
Fàtima LOPEZ, Doctoranda en Història de l'Art. Becària predoctoral FI Generalitat de Catalunya del GRACMON (Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis) de la Universitat de Barcelona

En el treball d'investigació s'analitzen les 24 farmàcies existents a Barcelona que conserven decoració de l'època del Modernisme. Es tracta d'un estudi interdisciplinari relacionant tres disciplines: Història de l'Art, Farmàcia i Botànica. L'ornamentació vegetal és el tema predominant amb un total de

216 motius vegetals representants que corresponen a 77 tipus de plantes i flors diferents. La gran part d'aquestes corresponen a plantes d'usos medicinals que s'aplicaven en la medicina i la farmacopea de finals del segle XIX i començaments del XX. Per tant, estem davant d'un predomini de l'adequació entre la funció de l'establiment i la decoració artística representada.

The research analyses 24 pharmacies in Barcelona that have preserved their Art Nouveau decoration. The study encompasses three disciplines: History of Art, Pharmacology and Botany. Plant motifs are the predominating theme, with a total of 216 elements corresponding to 77 different types of plants and flowers. Most are plants with medicinal properties that were used in medicine and pharmacology in the late nineteenth and early twentieth centuries. There is therefore a clear relationship between the functions of the establishment and the artistic motifs depicted.

L'enciclopèdia floral d'Henri Bergé
L'encyclopédie florale d'Henri Bergé
The floral encyclopedia by Henri Bergé
Michel FRISING, Doctorant en Histoire de l'Art, Thèse sur Henri Bergé, Université Nancy 2

A la fin du XIXème siècle, la question de la formation des ouvriers d'art capables de répondre aux exigences de la production en série est au cœur des discussions. Les industriels d'Art se trouvent face à un problème car la formation des élèves et apprentis dans les écoles d'art et professionnelles ne répondent plus à leurs attentes.

En 1891 à Nancy, la Verrerie Daum ouvre un nouveau département artistique. Auparavant l'entreprise réalisait principalement des gobelets et des flacons mais la réalisation de pièces décorés va bouleverser la production de verrerie et le fonctionnement de l'entreprise. Il faut alors recruter des apprentis et décorateurs et s'occuper de leur formation selon les besoins de fabrication. Les frères Daum vont ainsi créer une école de dessin et de décoration au sein même de leur entreprise pour former des ouvriers qualifiés.

La création de l'école de dessin correspond avec l'arrivée de Henri Bergé (1870-1937) dans l'entreprise. Artiste de l'Ecole de Nancy, illustrateur et décorateur, Bergé collabore avec les frères Daum en tant que chef décorateur et professeur de dessin pendant 37 ans. Il développe une activité à la fois artistique et pédagogique, travaillant sur les formes, décors et poncifs destinés à la réalisation des verreries de série et artistique.

Durant toutes ces années, Bergé va réaliser des centaines d'aquarelles botaniques. La singularité de la constitution et de l'utilisation de cet ensemble est remarquable. L'ensemble des aquarelles a un rôle pédagogique pour former les ouvriers par l'observation de la plante et la connaissance de la nature. Il constitue également un répertoire botanique et décoratif de référence pour la création et la réalisation des modèles de verreries au sein même de l'entreprise Daum. Les élèves apprennent ainsi à imiter et reproduire les planches botaniques réalisées par Bergé qui sont pour eux l'unique source documentaire. Ils se familiarisent ainsi avec la plante, le dessin décoratif et l'application des décors.

Bergé constitue ainsi un ensemble documentaire unique par le nombre d'aquarelles réalisées, la variété des sujets représentés et le caractère à la fois artistique et scientifique des aquarelles.

Jean Linden, explorador, mestre de les orquídies
Jean Linden, Explorateur, Père des orchidées
Jean Linden, Explorer, Master of the Orchid
Nicole SCHUERMANS-CEULEMANS, Cultuurwetenschappen BA, Open Universiteit Nederland

Si à première vue le lien Art Nouveau - Jean Linden (1817-1898) ne saute pas aux yeux, la profusion de motifs de plantes exotiques, palmiers, lianes et orchidées employés dans l'Art Nouveau est indéniable. Linden n'est ni architecte, ni artiste, ni bijoutier, ni verrier – mais il est l'incontournable pionnier de l'introduction de ces plantes exotiques et détenteur des secrets de leur culture.
Après un bref aperçu de son lien avec Jean Linden, de ses recherches et de ses voyages entrepris pour retrouver les traces de son aïeul, Nicole Ceulemans, l'auteur du livre Jean Linden, Explorateur,

Père des orchidées paru chez Fonds Mercator Bruxelles fera un portrait de Jean Linden, ses explorations et de ses succès.
Linden a su bénéficier du besoin d'expansion de la jeune Belgique et de la révolution industrielle et, se basant sur ses connaissances botaniques, il est à l'origine de l'horticulture industrielle. Il participe aux grandes expositions universelles, il est homme d'affaires et diplomate et l'auteur de nombreux livres de référence sur les orchidées, Pescatorea et Lindenia qui font encore référence aujourd'hui.
Quand Jean Linden confiera à son fils Lucien le soin de continuer son œuvre la fascination pour les plantes exotiques et pour l'orchidée est à son apogée. L'architecture, les bijoux, la porcelaine et la verrerie de l'Art Nouveau témoignent de cet engouement et c'est bien celui qu'on appelait le père des orchidées qui en est le promoteur.