

L'ART NOUVEAU EN CARRELAGE

¹Lídhia dos Santos da Silva; Maria Eduarda de Oliveira Vera dos Reis ;
Camilly Barreiro Noble ; ²Marcelo David

¹Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, URCAMP, Bagé

²Professor de Arquitetura e Urbanismo, URCAMP, Bagé

140

Esse estudo teve como objetivo desenvolver um ladrilho cerâmico que captasse a essência do movimento Art Nouveau, equilibrando a fidelidade histórica com as limitações da produção artesanal. A metodologia adotada consistiu em uma pesquisa qualitativa baseada na análise documental de obras de referência, como as pinturas de Alphonse Mucha e as arquiteturas de Victor Horta e Hector Guimard. Por meio de um processo de síntese criativa, os elementos orgânicos característicos do estilo, linhas sinuosas, padrões florais e formas assimétricas, foram decompostos e reorganizados em uma composição modular. A paleta cromática, fundamentada em tons históricos de verde, laranja, marfim, violeta e dourado, foi aplicada para assegurar a autenticidade estética. Os resultados demonstraram a viabilidade da proposta, gerando o desenvolvimento de um ladrilho com uma arte singular que, ao ser combinado em múltiplas unidades, gera uma diversidade de combinações visuais contínuas e harmônicas. A principal conquista foi a tradução da linguagem fluida do Art Nouveau para um formato modular, onde as curvas não quebram a repetição, mas criam um ritmo integrado. Conclui-se que a abordagem metodológica foi eficaz para transpor um estilo histórico complexo para o design de produto contemporâneo, superando o desafio inicial e abrindo perspectivas para aplicação similares com outras correntes artísticas.

Palavras-chave: Art Nouveau, Ladrilho Cerâmico, Síntese Criativa.

INTRODUÇÃO

O movimento Art Nouveau floresceu entre o final do século XIX e o início do século XX, se tornando a ruptura dos estilos históricos precedentes, propondo uma nova linguagem estética baseada em formas orgânicas, linhas sinuosas e uma integração entre arte e ofício. Caracterizado pela inspiração na natureza, com elementos como caules curvilíneos, folhas assimétricas e flores estilizadas, o estilo encontrou sua expressão máxima em obras arquitetônicas, como as de Victor Horta e Hector Guimard, e nas artes gráficas, notadamente nos cartazes

de Alphonse Mucha (ARCHDAILY, 2022). A riqueza ornamental e a fluidez característica desse período representam um desafio significativo quando transpostas para a confecção contemporânea, que prioriza a modularidade e a repetição.

Neste contexto, o problema de pesquisa abordado por este estudo reside na dificuldade de traduzir a essência orgânica e artesanal do Art Nouveau para o design de produto cerâmico, especificamente um ladrilho cerâmico, sem perder a fidelidade estilística ao movimento. A justificativa para esta investigação apoia-se na relevância de se revitalizar patrimônios estéticos históricos através do design de superfície, criando produtos contemporâneos que dialoguem com a herança cultural, uma prática documentada como benéfica para a inovação do design (CELLARD, 2008).

Assim, esta pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de um ladrilho cerâmico que capture a essência do movimento Art Nouveau, criando uma unidade e arte singular que possibilite a formação de diversas combinações diferentes quando instalada. O projeto visa equilibrar a fidelidade histórica e artística, documentada através de referências primárias e estudos cromáticos (ALMEIDA, 2022), com as limitações práticas impostas pela confecção artesanal. O estudo justifica-se pela potencial contribuição para a área de design de superfície, ao demonstrar a viabilidade de síntese criativas que permitem a adaptação de estilos históricos complexos para o contexto da confecção moderna, ao mesmo tempo que entrega a versatilidade compositiva.

METODOLOGIA

A pesquisa inicial começou catalogando elementos naturais predominantes no movimento, como caules curvos, folhas assimétricas e flores. Foram selecionadas referências primárias obras arquitetônicas de Hector Guimard e Victor Horta (ARCHDAILY, 2022), além de pinturas emblemáticas de Alfons Mucha, com padrões ornamentais separados em formas básicas que se misturam em um todo.

Segunda Cellard (2008), o estudo das obras pictóricas do movimento Art Nouveau concentrou-se particularmente nos cartazes de Alphonse Mucha, com

ênfase na série “As Estações” (1896), onde observou-se a representação de figuras femininas envoltas em elementos florais e linhas sinuosas que se tornaram emblemáticas do estilo.

O desenvolvimento para o design do ladrilho foi aplicado o método de síntese criativa, utilizando padrões orgânicos das pinturas e elementos arquitetônicos para geometrias adaptáveis na produção do design, com destaque na características dos cabelos ondulantes que envolvem as figuras femininas de Mucha. Com os estudos cromáticos baseando-se na paleta histórica documentada por Almeida (2022), utilizando as combinações de verde, laranja, marfim, violeta e dourado, tons que foram observados e

herdados das obras de Gustav Klint, assim assegurando a fidelidade estilística ao movimento Art Nouveau quando a viabilidade técnica na aplicação sobre o ladrilho cerâmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da metodologia de síntese criativa resultou no desenvolvimento de um ladrilho cerâmico que encapsula a essência do Art Nouveau, superando com sucesso o desafio inicial de transpor uma linguagem artística orgânica e fluida para um meio industrial e geométrico.

A principal conquista do estudo foi a tradução eficaz de elementos característicos do movimento, utilizando as linhas sinuosas extraídas dos cabelos de Mucha e os padrões florais estilizados da arquitetura de Guimard e Horta, transformando em uma composição adaptável à produção de um ladrilho cerâmico. A solução para esse design foi organizar esses motivos orgânicos em um padrão modular, criando uma unidade de arte singular que possibilita diversas combinações diferentes quando os ladrilhos são encaixados. Neste sistema, as curvas não se opõem à repetição, mas criam um ritmo contínuo e versátil, validando a abordagem de decompor obras de referência em formas básicas para, em seguida, combiná-las em uma unidade compositiva, conforme o método documentado por Cellard (2008).

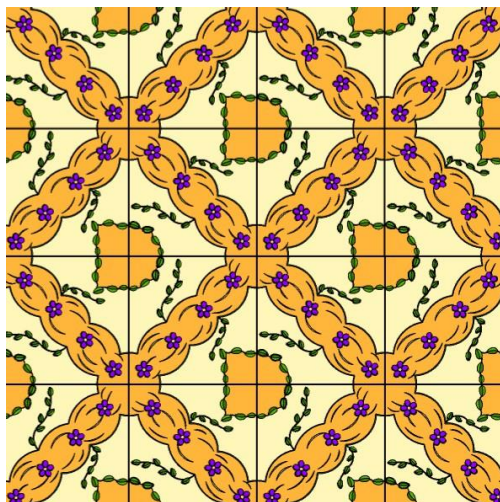

Figura 1. Combinação 01

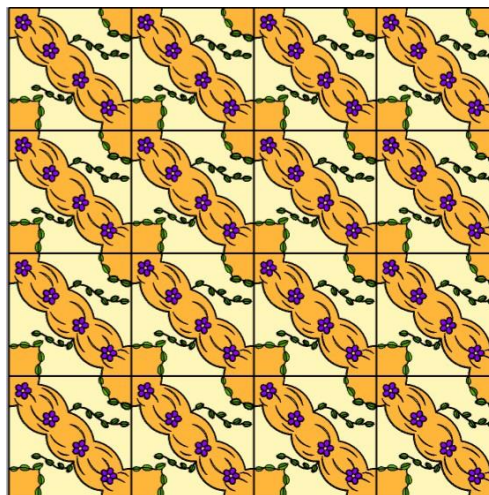

Figura 2. Combinação 02

Figura 3. Combinação 03

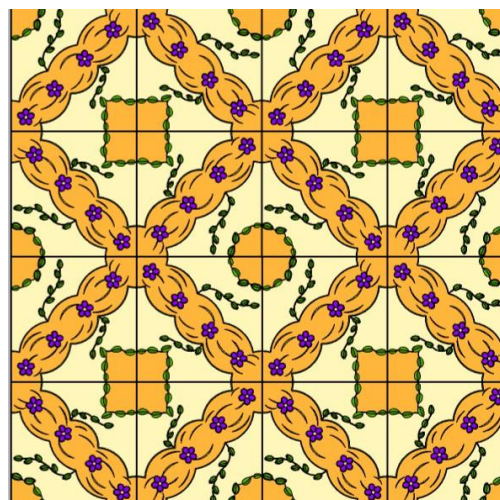

Figura 4. Combinação 04

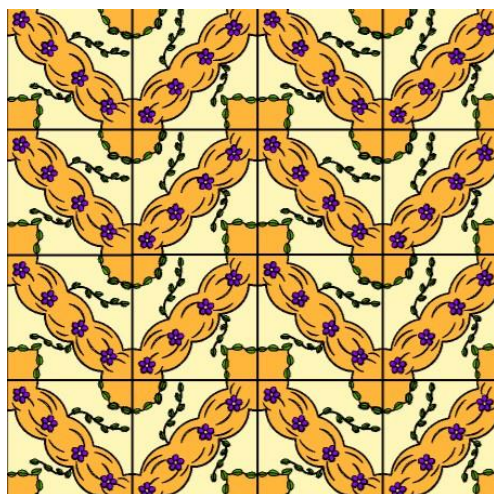

Figura 5. Combinação 05

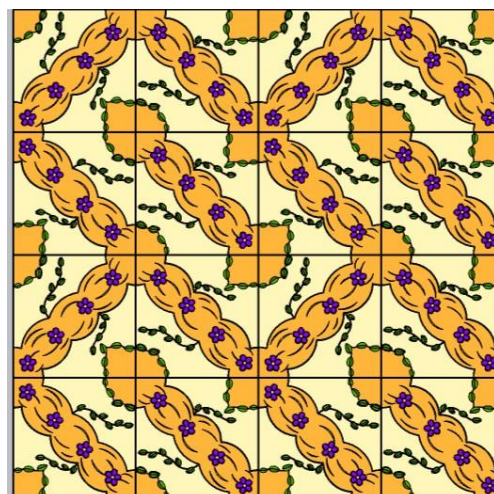

Figura 6. Combinação 06

A discussão cromática revelou que a paleta histórica, documentada por Almeida (2022), foi fundamental para a fidelidade estilística. A aplicação de tons verde, laranja, marfim, violeta e dourado sobre a superfície cerâmica conseguiu reproduzir a atmosfera característica das obras de Gustav Klimt, confirmando a pertinência da escolha da paleta.

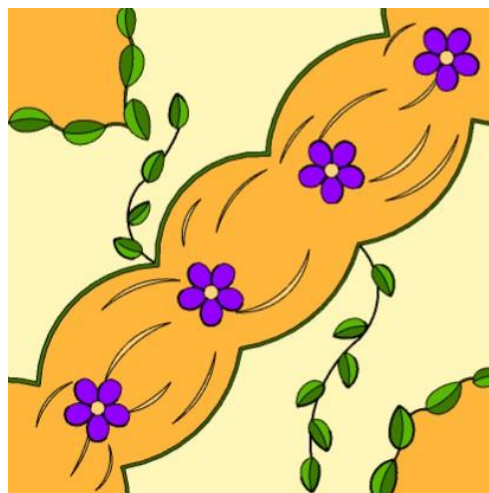

Figura 7. L'Art Nouveau en carrelage

Em síntese, os resultados demonstram a viabilidade de se criar um produto contemporâneo de design que dialoga com a herança histórica do Art Nouveau. A principal dificuldade deste estudo foram as limitações da confecção moderna sem perder a identidade do Art Nouveau. A principal limitação identificada reside no balanceamento entre o nível de detalhes artesanais desejados e as restrições impostas para a confecção da pintura da cerâmica, um ponto que merece mais investigações mais aprofundadas para a confecção em massa.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou com sucesso a viabilidade de desenvolver um ladrilho cerâmico com a essência do movimento Art Nouveau, cumprindo assim o seu objetivo principal. A pesquisa alcançou o equilíbrio proposto entre a fidelidade estilística histórica e as exigências da produção industrial moderna.

A principal contribuição deste trabalho foi a criação de um design modular inovador, que resolveu o desafio central de transpor uma linguagem artística orgânica para um meio geométrico e repetitivo. Através da metodologia de síntese criativa, elementos característicos do movimento, como as linhas sinuosas das obras de Mucha e os padrões florais da arquitetura de Guimard e Horta, foram transformados em uma unidade compositiva versátil.

Esta solução permite que um único ladrilho, com sua arte singular, gere diversas combinações e arranjos visuais quando instalado, mantendo a fluidez e o ritmo contínuo característico do estilo.

A aplicação da paleta cromática histórica, com tons de verde, laranja, marfim, violeta e dourado, mostrou-se fundamental para garantir a autenticidade estética do produto final, confirmando a pertinência desta escolha para a finalidade ao movimento.

Conclui-se que a abordagem metodológica adotada, baseada na decomposição e ressignificação dos elementos de referência, é eficaz para a transposição de estilos históricos complexos para o design de produtos artesanais contemporâneos, abrindo caminhos para aplicação similares com outras linguagens artísticas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcel. **O Barroco e o Rococó na Arquitetura de Minas Gerais: A Obra de Mestre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.** *Revista Barroco*, [S. l.], n. 1, p. 1-25, 2022. Disponível em: <https://www.revistabarroco.com.br/storage/2022/08/marcel-almeida.pdf>. Acesso em: 02 de outubro de 2025.

O que é Art Nouveau? **ArchDaily Brasil**, [S. l.], 29 abr. 2022. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/973703/o-que-e-art-nouveau>. Acesso em: 02 de outubro de 2025.

Arquitetura Art Nouveau: história e características. ArchShop, [S. l.], 29 jul. 2024. Disponível em: <https://archshop.com.br/arquitetura-art-nouveau-historia-e-caracteristicas>. Acesso em: 02 de outubro de 2025.

CELLARD, A. **A análise documental.** In: POUPART, J. et al. *A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos*. Petrópolis: Vozes, 2008.