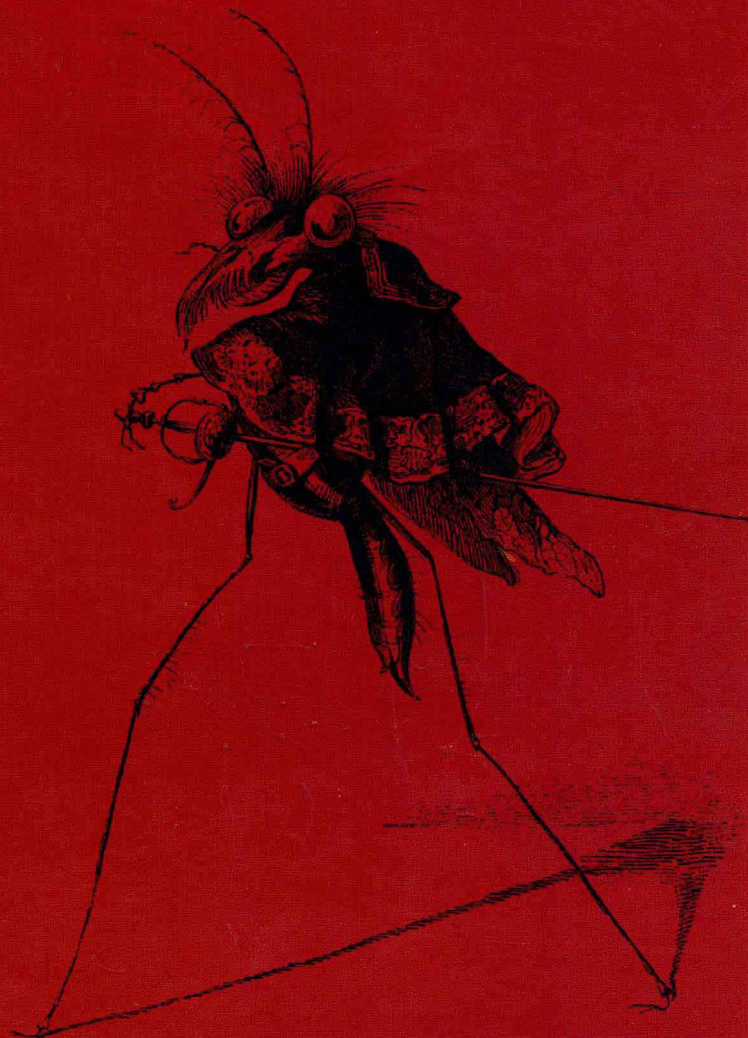

Fantastic Ornaments
Ornements fantastiques
Fantastische Ornamente
Ornamentos Fantásticos

L'Aventurine

Fantastic Ornaments
Ornements fantastiques
Fantastische Ornamente
Ornamentos Fantásticos

L'Aventurine

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	6
• Angels • Les anges • Engel • Los ángeles	9
• Death • La Mort • Der Tod • La Muerte	40
• Grotesque • Les grotesques • Der Groteske • Los grotescos	74
• Antics • Antiques • Antik • Antiguos.	174
• Symbols • Symboles • Sinnbilder • Símbolos	198
• Animals • Les animaux • Tiere • Los animales.	218
• Monkeys • Les singes • Die Affen • Los monos.	312
• Monsters • Les monstres • Die Monstren • Los monstruos	320
• Fantasy • Les fantaisies • Die Einbildungen • Las fantasías.	348
• Silhouettes • Les silhouettes • Die Silhouetten • Las siluetas	360
• Captions • Légendes • Legenden • Leyendas	367

fantastic Ornaments
no. 1
Ornements fantastiques
Fantastische Ornamente
Ornamentos Fantásticos

L'Aventurine

Fantastic Ornaments
Ornements fantastiques
Fantastische Ornamente
Ornamentos Fantásticos

L'Aventurine

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	6
• Angels • Les anges • Engel • Los ángeles	9
• Death • La Mort • Der Tod • La Muerte	40
• Grotesque • Les grotesques • Der Groteske • Los grotescos	74
• Antics • Antiques • Antik • Antiguos.	174
• Symbols • Symboles • Sinnbilder • Símbolos	198
• Animals • Les animaux • Tiere • Los animales.	218
• Monkeys • Les singes • Die Affen • Los monos.	312
• Monsters • Les monstres • Die Monstren • Los monstruos	320
• Fantasy • Les fantaisies • Die Einbildungen • Las fantasías.	348
• Silhouettes • Les silhouettes • Die Silhouetten • Las siluetas	360
• Captions • Légendes • Legenden • Leyendas	367

Foreword

The taste for the fantastic takes its source in the Antique spirit and art. Weren't gorgons, cyclops and satyrs among the first fantastic elements of mythology and Antique art?

As early as the Renaissance, interest in the unreal and the marvelous revived, spurred on by archeological discoveries in Rome. Vasari expressed his enchantment as an impassioned amateur of the arts upon viewing the Loggias of the Vatican decorated by Raphaël, « Stucco work surrounded by beautiful ornaments of grotesques in the Antique style, filled with delightful fantasies and the most diverse and extravagant things that one can imagine ». The art of the grotesque comes into being, with its demons, monsters and composite creatures – half human, half-animal – gorgons, masks and sirens suspended in the midst of architectural decors.

At the same time monsters straight from the imagination of an Albrecht Dürer, faithful to the Gothic tradition, a Hieronymous Bosch or a Brueghel were disseminated throughout northern Europe. Originally part of Christian iconography, devils and angels – be they guardians or maleficent – constitute the fantastical repertory of the Northern art, to which were added the mad and still others damned to Hell.

Magic, alchemy and sorcery complete the darker side of this imagery.

In the 18th century, a theatrical style developed with its multitude of ornaments rivaling in the diversity and the strangeness of the forms. The cult of the bizarre came into itself in the auricular style, characterized by swirling, zoomorphic forms.

Finally, another completely different type of fantastique was created in the 19th century by artists such as Gustave Doré and Grandville who animated animals and cultivated a Rabelaisian world.

This encyclopedia brings together for your viewing pleasure strange, astonishing, amusing and suggestive images.

Avant-propos

Le goût du fantastique prend sa source dans l'esprit et l'art antiques. Les gorgones, cyclopes et autres satyres ne figurent-ils pas les premiers éléments fantastiques de la mythologie et de l'art antique?

Dès la Renaissance, cet attrait pour l'irréel et le merveilleux reprend vie, attisé par les découvertes archéologiques romaines. Vasari exprime l'enchantement éprouvé par l'amateur passionné à la vue des Loges du Vatican décorées par Raphaël : « Stucs entourés de beaux ornements de grotesques à l'antique, pleins de ravissantes fantaisies et des choses les plus diverses et extravagantes que l'on puisse imaginer. » L'art de la grotesque est né, avec ses démons, ses monstres, ses êtres composites étranges – ni tout à fait animaux, ni tout à fait humains – ses gorgones, ses masques et ses sirènes flottant au milieu d'architectures organiques.

Dans le même temps, ce sont les monstres tout droits sortis de l'esprit d'un Dürer, fidèle à la tradition gothique, d'un Jérôme Bosch ou d'un Brueghel qui se répandent au Nord de l'Europe. Les diables, les anges – qu'ils soient gardiens ou maléfiques – toute une iconographie chrétienne au premier chef constituent le premier répertoire fantastique de cet art nordique, auquel viendront s'ajouter quelques fous et autres damnés de l'Enfer.

L'envers du décor sera constitué par la magie, l'alchimie, la sorcellerie.

Plus tard, au XVIIIe siècle, un style théâtral s'épanouira, dans lequel la pléthore des ornements viendra s'ajouter à la richesse et à la bizarrerie des formes. Ce culte du bizarre s'installera dans le style auriculaire, caractérisé par des formes tourbillonnantes et zoomorphiques.

Enfin, la plus grande fantaisie est apportée au XIXe siècle, dans un tout autre registre, par des artistes tels que Doré ou Grandville, qui cultiveront un univers rabelaisien et qui feront parler les animaux.

Ce livre vous propose un choix de figures étranges, étonnantes, amusantes, sulfureuses...

Vorwort

Der Sinn das Fantastische geht auf den Geist und die Kunst der Antike zurück. Sind doch die Riesen, Cyclopen und anderen Satyre die ersten wahren fantastischen Wesen des Mythologie und antiken Kunst.

Seit der Renaissance hat die Anziehungskraft für das Irreale und Wunderbare Gestalt angenommen, verstärkt noch durch die Entdeckungen der römischen Archäologen. Vasari drückt seine Begeisterung treffend aus angesichts der von Raphael ausgemalten Logen des Vatikan : «Von schönen Ornamenten und Grotesken der Antike umwobene Stukkaturen, voller entzückender Fantasien und der Groteske ist geboren, mit ihren Dämonen, ihren Monstern, diesen fremdartigen Wesen – weder Tier noch mensch – diesen gehörnten Masken und dieser in Pflanzenwelten schwimmenden Sirenen. Gleichzeitig breiten sich in Nordeuropa die dem gotischen Geist entsprungenen monster eines Dürers aus, die Geisteskinder eines Hieronimus Bosch oder die wilden Figuren eines Bruegel. Die Teufel, die Engel – seien sie nun Wächter oder Übeltäter – sie alle bilden einen weiten christlichen Biderbogen, den ersten Katalog dieser nordischen Kunst, dem sich noch einige Verrückte und andere Verdammte der Hölle anschließen.

Das dekorative Universum wird umrahmt von der Magie, der Alchemie, der Hexerei.

Später im 18ten Jahrhundert breitet sich ein mehr theatralischer Stil aus, in dem sich der Überfluß der Motive mit dem Reichtum der Formen und dem Bizarren mischt. Der Kult des Bizarren findet sich in beunruhigenden tierischen und Glieder mischenden Formen wieder.

der Höhepunkt des Fantastischen wird schließlich im 19ten Jahrhundert erreicht, mit ganz anderen neuen Formen von Künstlern wie Doré oder Granville, die ein Rabelais'sches Universum mit sprechenden Tieren kultivieren.

Im vorliegenden Werk bieten wir Ihnen eine reiche Auswahl an fremdartigen Figuren, erstaunlichen, amüsanten, überraschenden, gruseligen Gestalten.

Foreword

El gusto de lo fantástico encuentra su fuente en el espíritu y el arte antiguos. Los gorgonas, cíclopes y otros sátiros ¿no suelen dar paso ellos a los primeros elementos fantásticos de la mitología y del arte antiguo?

Desde el Renacimiento, esa atracción por lo irreal y lo maravilloso vuelve a tomar vida, avivada por los descubrimientos arqueológicos romanos. Vasari exprime el encanto probado para el aficionado, apasionado a la vista de las Salas del Vaticano decoradas por Rafael: “Estucos rodeados de bellos ornamentos de grotescos a lo antiguo, de encantadoras fantasías y de cosas con las más diversas extravagancias que podamos imaginar”. El arte de lo grotesco había nacido, con sus demonios, sus otras composiciones extrañas – no todas hechas con humanos –, sus gorgonas y sus sirenas flotando de medio de arquitecturas orgánicas.

Del mismo tiempo son todos los monstruos directamente salidos del espíritu de un Durero fiel a la tradición gótica; de un Jerónimo Bosch o de un Brueghel que se expanden al norte de Europa. Los diablos, los ángeles – ellos actúan como guardianes maléficos –, toda una iconografía cristiana al primer jefe, constituyen el primer repertorio fantástico del arte nórdico; al cual suelen ser añadidos algunos locos y otros condenados del infierno.

Lo opuesto del decorado está constituido por la magia, la alquimia y la brujería.

Más tarde, en el siglo XVIII, un estilo teatral se abrirá; en el que la plétora de los ornamentos vendrá a unirse a la riqueza y a la bizarría de las formas. Este culto de lo bizarro se instala en el estilo auricular, caracterizado por unas formas turbulentas y zoofónicas.

Por último, la más grande fantasía aportada por el siglo XIX, en todo este registro, está representada por artistas tales como Doré o Grandville, que cultivaron un universo rabelaisiano y en el que suelen hablar los animales. Este libro os propone una elección de figuras extrañas, asombrosas, divertidas, sulfurosas...

- Angels •
- Les anges •
- Engel •
- Los ángeles •

