

Arabesques
Arabesken
Arabescos

L'Aventurine

Arabesques
Arabesken
Arabescos

L'Aventurine

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	7
• Sources • Les sources • Quellen • Las fuentes	9
• Masters • Les maîtres • Meister • Los maestros	60
• Textile • Le textile • Textil • El textil	130
• Theatrical decor • Un décor théâtral • Theaterdecor • Uno decorado teatral	220
• Objects • Les objets • Gegenstände • Los objetos	286
• Calligraphy • La calligraphie • Kalligraphie • La caligrafía	326
• Captions • Légendes • Legenden • Leyendas	365
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía	381

Arabesques
Arabesken
Arabescos

L'Aventurine

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	7
• Sources • Les sources • Quellen • Las fuentes	9
• Masters • Les maîtres • Meister • Los maestros	60
• Textile • Le textile • Textil • El textil	130
• Theatrical decor • Un décor théâtral • Theaterdecor • Uno decorado teatral	220
• Objects • Les objets • Gegenstände • Los objetos	286
• Calligraphy • La calligraphie • Kalligraphie • La caligrafía	326
• Captions • Légendes • Legenden • Leyendas	365
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía	381

Foreword

It is to Italian art that we are indebted for those magnificent designs called arabesques. Directly inspired by Arabic art which arrived massively in the port city of Venice, Renaissance artists continually used interlacing and foliated scrolls for decoration in architecture, garden design, textiles, typography, armour, vases and other objects from everyday life. Their sinuous lines became the attributes of luxury languidly covering stone, metal, ceramics, glass or leather in limitless variations.

Calligraphy also took possession of the arabesque, and soon ornamental letters were lost in a maze of embellishments which raised decorative writing to an art form.

The vogue was to such an extent that embroidery pattern books circulated throughout Europe. *Patrons de broderie façon arabique et ytalique*, by the Italian Francisque Pellegrin (1530) was copied by numerous artists and craftsmen. Leonardo da Vinci himself was extremely fond of interlacing. The gown worn by Mona Lisa is decorated with them as are the walls and ceiling of the Sala delle Asse in the Castello Sforzesco. The Italian master was copied by Albrecht Dürer who created a series of *Six knot designs* after Leonardo's etchings.

The works of other German artists – notably Virgile Solis, Peter Flötner, Theodore de Bry – enjoyed wide success. In a spirit of reciprocity soon the Italian masters were copying their German counterparts !

France was not to be left out, where the art of engraving was particularly brilliant combining simplicity, clearness and elegance. The work of Androuet du Cerceau was a definite source of pride and glory. He engraved innumerable niellos, marquetry and flower bed patterns as well as textile designs. Intended for use by different trades, embroidery pattern books with their special flavor were in fashion there also, as were Moorish pattern books.

The finest examples of this art form have been brought together for your pleasure in this encyclopedia.

Avant-propos

C'est à l'art italien que nous devons ces magnifiques ornements que sont les arabesques. Directement inspirés par l'art arabe dont les productions arrivaient massivement dans le port de Venise, les artistes de la Renaissance n'eurent de cesse d'orner l'architecture, les jardins, les tissus, les livres, les armures, les vases et autres objets de la vie courante d'entrelacs et de rinceaux. Leurs lignes sinueuses devinrent l'apanage du luxe, s'étalèrent avec langueur en d'innombrables variations sur la pierre, le métal, la céramique, le verre ou le cuir.

L'écriture elle-même s'empara de l'arabesque, noyant les lettres calligraphiées dans un dédale de fioritures qui la hissèrent au rang de véritable ornement.

L'engouement fut tel que des recueils de « patrons de broderies » circulaient à travers toute l'Europe. Ainsi celui de l'Italien Francisque Pellegrin, *Patrons de broderie façon arabique et ytalique*, fut-il copié par de nombreux artistes et artisans. Leonardo da Vinci lui-même avait un goût prononcé pour les entrelacs. La robe de la Joconde en est parée et elles figurent sur les fresques du plafond de la Sala delle Asse au Castello Sforzesco. Il fut lui-même copié par Albrecht Dürer qui exécuta une série de *Six nœuds* d'après les gravures de Leonardo.

Les œuvres des artistes allemands – il faut, entre autres, citer Virgile Solis, Peter Flötner, Theodore de Bry – eurent une très grande vogue. Bientôt, les maîtres italiens, usant de réciprocité, les copièrent à leur tour !

La France, quant à elle, ne fut pas en reste et vit s'épanouir un art de la gravure brillant par la simplicité et la clarté unies à l'élégance. Ce pays put se glorifier de posséder un artiste tel que Androuet du Cerceau qui grava une multitude de « nielles », de dessins destinés à la marqueterie aussi bien qu'aux broderies des jardins de son temps, ou encore au textile. Les « livres de broderies », à la saveur toute particulière, destinés à être utilisés par différents corps de métiers, firent florès, tout comme les recueils de moresques.

Ce sont ici les plus beaux exemples de cet art que nous vous donnons à admirer.

Vorwort

Die Arabesken, diese wundervollen Ornamente, verdanken wir den Künstlern der italienischen Renaissance. Sie wurden von arabischen Kunstwerken inspiriert, die in großer Zahl im Hafen von Venedig ausgeschifft wurden. Sie zögerten nicht alle Gegenstände des täglichen Lebens mit Flechtwerk sowie Laub- und Rankenwerken zu schmücken, in der Architektur und im Garten, Stoffe, Bücher, Vasen, Rüstungen, einfach alles. Die gewundenen Linien wurden das Symbol des Luxus und fanden sich in endlosen Variationen auf Stein, Metall, Keramik, Glas oder Leder. Auch die Schreibkunst bemächtigte sich der Arabesken, indem sie die kalligrafischen Lettern in einem wahren Wirrwarr von Verzierungen erstickte, um sie so zu eigenen, neuen Ornamenten umzugestalten.

Die Begeisterung ging so weit, daß umfangreiche Sammlungen mit Stickmuster in ganz Europa zirkulierten. So die des Italieners Francisque Pellegrin, „*Patrons de broderie façon arabique et ytalique*“, die von vielen Künstlern und Handwerkern kopiert wurden. Selbst Leonardo da Vinci hatte einen ausgeprägten Sinn für die Schnörkel. Das Kleid der Monna Lisa ist übersät damit ebenso wie die Fresken an der Decke der Sala delle Asse im Castello Sforzesco. Er wurde sogar von Albrecht Dürer kopiert, der eine Serie „die sechs Knoten“ nach Werken von Leonardo schuf. Deutsche Künstler – u.a. Virgil Solis, Peter Flötner oder Theodor von Bry – hatten ihre große Zeit. Bald wurden sie sogar kopiert, sozusagen im Umkehrschluß, von den Italienern.

Auch Frankreich schloß sich nicht aus und erlebte die Blüte einer klaren stringenten und gleichwohl eleganten Kunstrichtung. Das Land ist stolz auf einen Androuet du Cerceau, der eine Vielzahl „Niellos“ schuf, Zeichnungen für die Einlegearbeiten in den zeitgenössischen Gärten oder auch für textile Stickereien. Die „Bücher der Stickerei“, mit ihrem ganz besonderen Reiz, sind Blumen geschmückt ganz wie die maurischen Sammlungen und dienten den verschiedensten Meistern.

Wir zeigen die schönsten Beispiele dieser Kunst, bewundern, bestaunen Sie sie.

Prólogo

Es al arte italiano a quien debemos los magníficos ornamentos que son los arabescos. Directamente inspirados en el arte árabe, donde las producciones llegaron masivamente al puerto de Venecia, los artistas del Renacimiento trabajaron sin interrupción en el adorno de la arquitectura, los jardines, los libros, las armaduras, los vasos y otros objetos de la vida corriente, con trazos y ornamentos. En sus sinuosas líneas se adivina un patrimonio de unidad de luz, exponiendo con languidez infinitas variaciones sobre la piedra, el metal, la cerámica y el cuero.

Es la misma escritura quien se adueña del arabesco, estableciendo las letras caligráficas en un dédalo de florituras que la sube al rango de verdadero ornamento.

El capricho por semejante armazón, a partir de colecciones de “patrones de bordado”, circularía a través de toda Europa. Así, los del italiano Francisque Pellegrin, titulados *Patrons de broderie façon arabique et ytalique*, fueron copiados por numerosos artistas y artesanos. El mismo Leonardo da Vinci tuvo el gusto de pronunciarse por los citados rasgos. De ese modo se adorna el vestido de la Gioconda, y ellos, los arabescos, figuran en los frescos del techo de la *Sala delle Asse* en el castillo Sforzesco. Esto fue copiado por Alberto Durero, quien ejecutó una serie de *Seis nudos* según los grabados de Leonardo.

La obras de los artistas alemanes – cabe citar, entre otros, a Virgile Solis, Peter Flötner y Theodore de Bry – estuvieron muy de moda. ¡Pronto a los maestros italianos se la jugaron, compiéndoles en uso de una clara reciprocidad! En cuanto a Francia, no fue menos y vio desarrollarse un arte de grabado brillante, por la simplicidad y la claridad añadidas a la elegancia. Este país pudo vanagloriarse de tener un artista tal como Androuet du Cerceau, que grabaría una multitud de añublados de diseño destinados a la marquetería y también a bordados de los jardines de sus tiempos, o todavía en textil. Los “libros de bordados” son el salvador de cualquier particular, destinados a ser utilizados por diferentes gremios de oficios o diversos floreados, todo como colecciones de moriscos.

Estos son los más bellos ejemplos de ese arte que nosotros les podemos ofrecer para admirar.

- Sources •
- Les sources •
- Quellen •
- Las fuentes •

