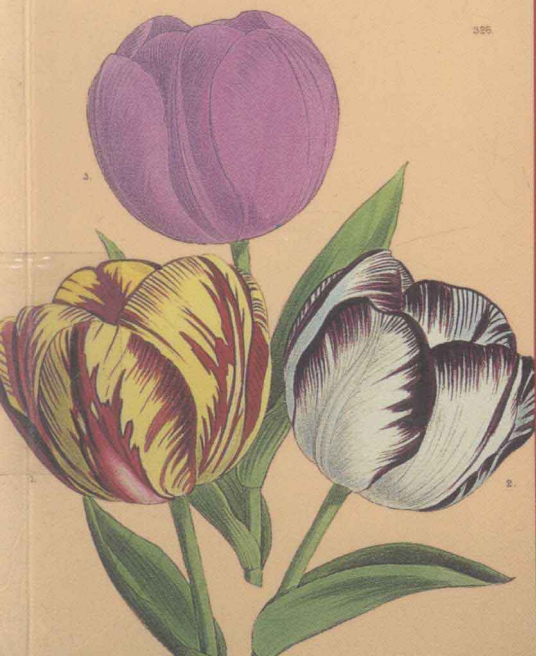
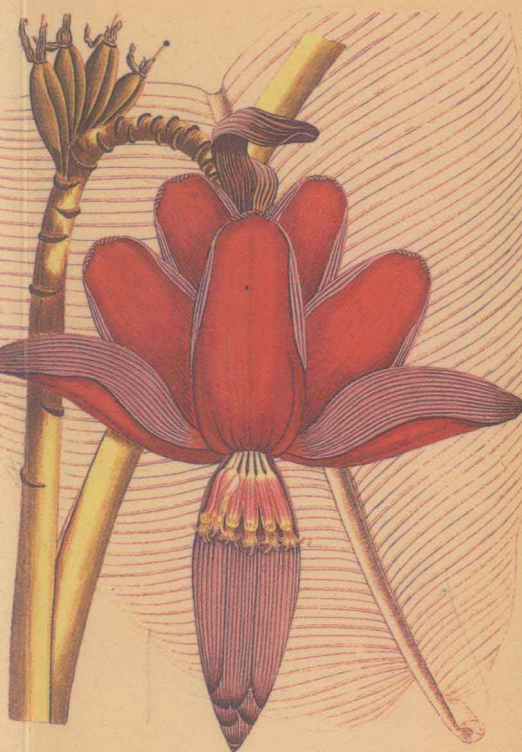




Floral Ornament Ornement Floral Blumen Ornamente Ornamentación Floral



L'Aventurine

**Floral Ornament
Ornement Floral
Blumen Ornamente
Ornamentación Floral**

L'Aventurine

Textes : Clara Schmidt et Hélène Franchi
English translation: William Wheeler
Deutsch: O.L. & Co.
Traducción española: Najjia Zegoudh

© L'Aventurine, Paris, 2000
ISBN 2-914199-04-X

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	7
• Botanical illustrations • Illustrations botaniques • Botanische Illustrationen	
• Ilustraciones botánicas	9
• Fruit and vegetables • Fruits et légumes • Früchte und Gemüse	
• Frutas y hortalizas	86
• Stylization • Stylistation • Stilmittel • Estilización	170
• Borders and frames • Bordures et encadrements • Borten und Rahmen	
• Ribetes y recuadros	224
• Captions • Légendes • Legenden • Leyendas	363
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía	381

**Floral Ornament
Ornement Floral
Blumen Ornamente
Ornamentación Floral**

L'Aventurine

Textes : Clara Schmidt et Hélène Franchi
English translation: William Wheeler
Deutsch: O.L. & Co.
Traducción española: Najjia Zegoudh

© L'Aventurine, Paris, 2000
ISBN 2-914199-04-X

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	7
• Botanical illustrations • Illustrations botaniques • Botanische Illustrationen	
• Ilustraciones botánicas	9
• Fruit and vegetables • Fruits et légumes • Früchte und Gemüse	
• Frutas y hortalizas	86
• Stylization • Stylistation • Stilmittel • Estilización	170
• Borders and frames • Bordures et encadrements • Borten und Rahmen	
• Ribetes y recuadros	224
• Captions • Légendes • Legenden • Leyendas	363
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía	381

Foreword

Artists have always turned to the plant world for inspiration and it has been a constant element in all the decorative arts. Throughout the brightest moments of the history of art, flowers were omnipresent.

Papyrus was often to be found in the friezes of Ancient Egypt, while the Assyrians honored palms and pine cones in their ornamental designs. The motifs of Ancient Greece, for example those of leaf forms (ivy, palmettes) and especially the invention of the Corinthian column, continued to influence artists through the 19th century. In the Middle Ages, laurel, oak, sycamore and holly were recurrent themes while during the Renaissance, decorations inspired by Antiquity were the fashion with their arabesque-filled floral garlands and festoons.

Flora reigned supreme during the 19th century. Wallpaper, tapestries, textiles, art objects, in architecture, home furnishings and jewelry: flowers were everywhere. Floral ornamentation can be abstract, a complete creation by the artist as it can be a faithful copy from nature. Accordingly, stylization is a fanciful exercise with infinite variations: the artist interprets the forms of the model, accentuating certain curves, exaggerating some details while eliminating others. The stem becomes the central axis of the composition.

A geometrical stylization can transform the entire plant in such a manner that its silhouette is inscribed in basic plane figures such as squares, rectangles and circles. The general aspects are defined as well as the distinguishing characteristics of the species. Finally, plant details are stylized: flowers and leaves are equally inscribed in geometric shapes.

Avant-propos

La plante procura toujours une grande source d'inspiration aux artistes et elle fut l'un des éléments les plus utilisés dans les domaines de la décoration. Ainsi l'emploi de la fleur se trouve-t-il généralisé au cours des plus brillantes périodes de l'histoire de l'art.

Les Égyptiens mettent à l'honneur les frises de papyrus; pour les Assyriens, ce seront les palmes et les pommes de pin qui figureront en première place du répertoire ornemental. Quant à l'ornementation végétale grecque, celle-ci influencera les artistes jusqu'au XIX^e siècle avec les motifs de feuillages, lierre, palmettes, et surtout l'invention du chapiteau corinthien.

Au Moyen Âge, le laurier, le chêne, le sycamore et le houx seront autant de motifs qui reviendront fréquemment avant que la Renaissance ne fasse revivre les décors antiques avec les frises de fleurs et de fruits qui se déploient en arabesques.

Au XIX^e siècle, la flore est reine. On la trouve partout : sur les tentures, les tapisseries, les tissus, les objets, dans l'architecture, l'ameublement ou la bijouterie...

Cet ornement floral peut être abstrait et complètement inventé, tout comme il peut être fidèle au modèle. Sa stylisation est un exercice plein de fantaisie et de variété : les formes du modèle sont interprétées, certaines de ses courbes peuvent être accentuées, certains détails exagérés, d'autres supprimés, la tige servant de trame à la composition du motif.

La stylisation géométrique peut porter sur l'ensemble de la plante, c'est-à-dire que sa silhouette générale peut être inscrite dans des figures primaires tels le carré, le rectangle, le cercle... Les grands mouvements seront ensuite dégagés tout comme les particularités propres à chaque espèce. Pour finir, cette stylisation porte enfin sur les détails et les feuilles tout comme les fleurs peuvent s'inscrire dans des formes géométriques.

Vorwort

Schon immer waren Pflanzen, Blumen eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und eines der meist genutzten Elemente in der künstlerischen Dekoration. Und so finden wir ganz allgemein Blumen-Ornamente zu allen Blütezeiten der Kunstgeschichte.

Bei den alten Ägyptern finden sich Blumenfriese auf Papyrus; bei den Assyriern belegen Palmen und Tannenzapfen den ersten Platz im ornamentalen Repertoire. Die pflanzlichen Ornamente der Griechen schließlich haben die Künstler bis ins 19te Jahrhundert beeinflusst mit ihren Motiven aus Blättern, Efeu, Palmetten und besonders dem Corinthischen Kapitell. Im Mittelalter sind es Lorbeer, Eiche, Maulbeerbaum und Stechpalme, bevor in der Renaissance die antiken Motive wieder aufleben mit Friesen aus Blumen und Früchten in allerlei arabesken Formen.

Im 19ten Jahrhundert beherrscht die Flora die Ornamentik. Man findet sie überall, auf Vorhängen, Tapeten, Teppichen, Stoffen, Möbeln, in der Architektur oder als Schmuck.

Die Blumen in diesen Ornamenten sind oft völlig abstrahiert oder auch der Fantasie entsprungen, wie sie auch absolut naturgetreu erscheinen können. Den Stilmitteln sind keine Grenzen gesetzt; die Vorlagen werden frei interpretiert, Kurven überzeichnet, einzelne Details betont andere weggelassen, der Stiel dient als Raster der Komposition für das gewünschte Motiv.

Mit geometrischen Grundmustern wird die Pflanze als Ganzes erfasst, die Silhouette wird in Grundformen eingefangen wie Quadrat, Dreieck oder Kreis. Daraus entwickelt sich dann im Innern die Vielfalt und Fantasie in Bewegungen und Verschlingungen je nach Muster und Künstler. Am Ende finden sich dann dieselben Grundformen im Detail wieder, in einem Blatt oder auch ganzen Blumen.

Introducción

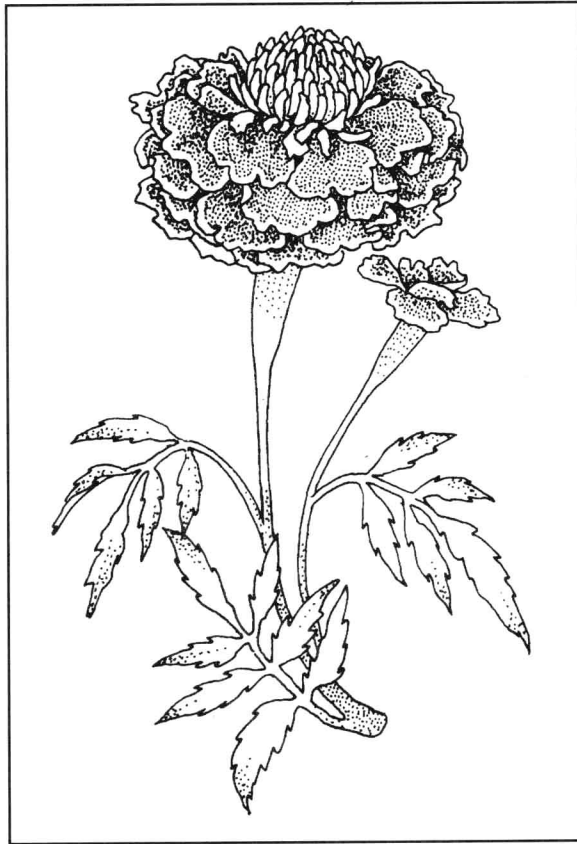
Siempre la planta proporcionará a los artistas una fuente ingente de inspiración, ella fue uno de los elementos más utilizados en los campos de la decoración. Así, el empleo de la flor se encuentra generalizado a lo largo de los más brillantes períodos de la historia del arte.

Los Egipcios valoran los frisos de papiro; para los Asirios las que figuraran en el lugar de honor del repertorio ornamental, serán las palmas y las pinas. En cuanto a la ornamentación vegetal griega, ésta influirá en los artistas hasta el siglo XIX con los motivos de follaje, hiedra, palmetas y sobre todo con la introducción del capitel corintio.

En la Edad Media, el laurel, el roble, el sicomoro y el acebo serán otros tantos motivos que volverán a aparecer con frecuencia antes que el Renacimiento haga revivir los decorados antiguos con los frisos de flores y de frutas que se despliegan en arabescos. En el siglo XIX, la flora reina, se encuentra en todas partes: en las colgaduras, los tapices, los tejidos, los objetos, en la arquitectura, el mobiliario o en la joyería...

Este ornamento floral puede ser tanto abstracto y completamente inventado como fiel al modelo. Su estilización es un ejercicio lleno de fantasía y variedad: las formas del modelo están interpretadas, algunas de sus curvas pueden ser acentuadas, algunos detalles exagerados, otros suprimidos, el tallo sirviendo de trama para la composición del motivo.

La estilización geométrica puede concernir el conjunto de la planta, o sea su silueta general puede estar inscrita en las figuras primarias como el cuadrado, el rectángulo, el círculo... Luego, tanto los grandes movimientos como las particularidades propias de cada especie se trazarán. Esta estilización para terminar, concierne por fin los detalles y tanto las hojas como las flores pueden inscribirse en formas geométricas.



- Botanical illustrations •
- Illustrations botaniques •
- Botanische Illustrationen •
- Ilustraciones botánicas •



