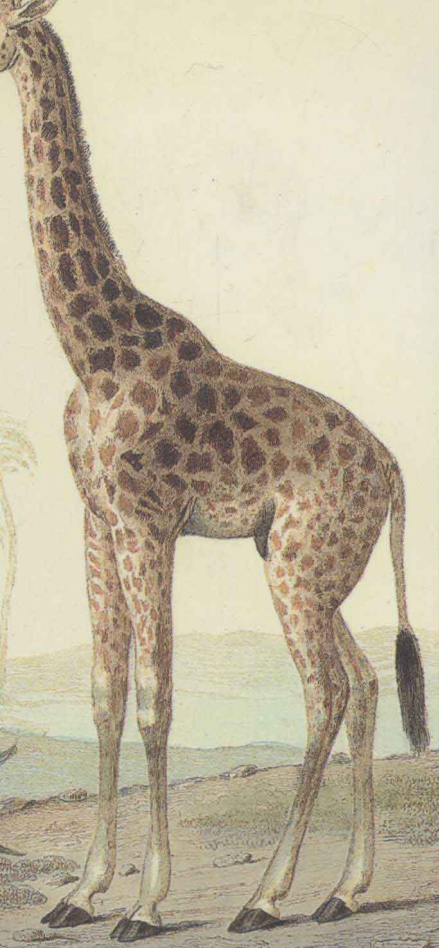
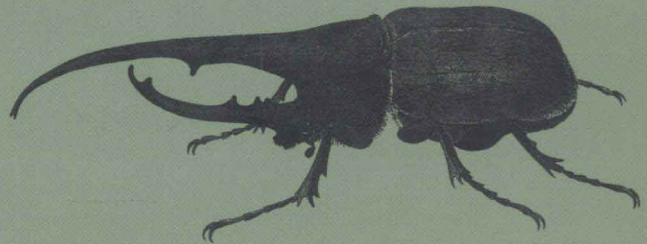

Animals Animaux Tiere Animales

L'Aventurine

Animals
Animaux
Tiere
Animales

L'Aventurine

Textes : Clara Schmidt
English translation: William Wheeler
Deutsche Übersetzung : Annett Richter.
Traducción española: Stéphanie Lemièrè

© L'Aventurine, Paris, 2001
ISBN 2-914199-11-2

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	6
• Natural History • Histoire naturelle • Natürliche Geschichte • Historia natural	9
• Vignettes • Vignetten • Viñetas	113
• Silhouettes • Silhouetten • Siluetas	203
• Stylized • Stylisées • Styl • Estilización	229
• Imaginary • Fantaisies • Phantasiebilder • Fantasías	277
• Index • Índice.	373
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía	381

Animals
Animaux
Tiere
Animales

L'Aventurine

Textes : Clara Schmidt
English translation: William Wheeler
Deutsche Übersetzung : Annett Richter.
Traducción española: Stéphanie Lemièrè

© L'Aventurine, Paris, 2001
ISBN 2-914199-11-2

• Contents • Sommaire • Inhalt • Índice •

• Foreword • Avant-propos • Vorwort • Prólogo	6
• Natural History • Histoire naturelle • Natürliche Geschichte • Historia natural	9
• Vignettes • Vignetten • Viñetas	113
• Silhouettes • Silhouetten • Siluetas	203
• Stylized • Stylisées • Styl • Estilización	229
• Imaginary • Fantaisies • Phantasiebilder • Fantasías	277
• Index • Índice.	373
• Bibliography • Bibliographie • Bildnachweis • Bibliografía	381

Foreword

Animals are an endless source of inspiration for artists. Some draftsmen will be interested in creating a faithful reproduction and thus will be attracted to natural history plates. Others, however, more inclined to an imaginative approach and stylized representation, will use them for decorative purposes – in architecture, as well as on objects, fabrics, rugs, tiles...

Throughout Antiquity animals were prevalent in ornamentation. For example, in Susa, highly stylized monumental lions stood guard on the façades of the city gates. In Greece, vases and other objects were decorated with mythological or historical representations: horses, rams and winged creatures were recurrent subjects. Roman mosaics abound with domestic animals like oxen, rams, dogs and doves as well as more exotic species discovered during the African campaigns.

The Middle Ages was teeming with animals: fantastic varieties adorn the capitals of Romanesque columns and Gothic gargoyles, whereas familiar rabbits hop around on the suite of tapestries *The Lady and the Unicorn*.

Byzantium was a major source of inspiration for the Renaissance. Highly stylized oriental lions and birds motifs were used as repetitive motifs in such a manner that animals become geometrical patterns.

The eighteenth century turned its attention towards exoticism, somewhat abandoning stylization: birds and monkeys appeared in picturesque scenes.

Artists once again turned their interests to animal subjects in the nineteenth century. Eugène Grasset summarized this tendency in his introduction to Maurice Pillard Verneuil's book *L'Animal dans la décoration*. Industrial arts were in need of new decorative motifs and a wide range of models, colors and forms. Artists found inspiration in very diversified subject matter, some areas of which had been unexplored until then.

Avant-propos

Les animaux sont une source d'inspiration inépuisable pour le dessinateur. Celui-ci voudra obtenir une reproduction fidèle, à travers des planches d'histoire naturelle. D'autres voudront exercer leur imagination et créer des figures stylisées qui iront peupler tous les domaines du décor, dans l'architecture, sur les objets, les tissus, les tapis, les carreaux de faïence...

Dès l'antiquité les animaux sont très répandus dans le décor. On les trouve alors à l'extérieur des bâtiments, par exemple à Suse où les lions très stylisés gardent les portes de la ville. En Grèce, les objets, par exemple les vases s'égayent de représentations mythologiques ou historiques où chevaux, béliers ou animaux ailés jouent un grand rôle. Les mosaïques romaines foisonnent d'animaux plus familiers tels les bœufs, les béliers, les chiens, les colombes, ou plus exotiques tels les animaux rencontrés lors des conquêtes africaines.

Le moyen âge grouille d'animaux : animaux fantastiques des chapiteaux romans ou des gargouilles gothiques, animaux plus familiers des tapisseries de *La Dame à la Licorne* essaimées de petits lapins.

La Renaissance s'inspirera ensuite beaucoup de Byzance, reprenant ses motifs orientaux de lions et d'oiseaux, très stylisés et placés de façon si répétitive qu'un décor animalier en devient géométrique.

Le XVIIIe siècle se préoccupe plus d'exotisme que de stylisation, faisant apparaître des singes et des oiseaux dans des scènes pittoresques.

Un véritable regain d'intérêt apparaît au XIXe siècle. Eugène Grasset l'explique bien dans l'introduction au livre de Maurice Pillard Verneuil *L'Animal dans la décoration*. Les arts industriels ont besoin de nouveaux motifs décoratifs, d'une grande variété de modèles, de couleurs et de formes. Les ornemanistes vont les puiser dans des sujets dont certains étaient jusqu'alors inexploités.

Vorwort

Tiere sind unerschöpfliche Quelle von Inspiration für einen Zeichner. Hier, in diesem Buch versucht der Künstler auf der Grundlage historischer Bildtafeln, die Tiere so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiederzugeben. Andere würden sich vielleicht ihrer Phantasie bedienen und stylisierte Figuren kreieren, die sich dann wiederum in allen Zweigen der Dekoration, der Architektur, auf Objekten, Stoffen, Teppichen, Tonkacheln... wiederfinden würden.

Schon in der Antike waren Tiere als Dekorationsmotive sehr beliebt und weit verbreitet. Man findet sie an Aussenseiten von Gebäuden wie zum Beispiel in Suse, wo hochstylisierte Löwen die Stadttore bewachen.

In Griechenland finden sich Tiere häufig auf Gegenständen wie Vasen, wo Pferde, Widder oder beflügelte Tiere in Mythologie und Geschichte eine bedeutende Rolle spielen. Auf romanischen Mosaiken wimmelt es förmlich von Tieren wie Kühen, Widder, Hunden, Tauben oder den bekannten exotischen Tieren aus der Zeit der Eroberung Afrikas.

Auch das Mittelalter war reich an Tieren: Tiere aus der Phantasie entsprungen, welche die romanischen Kapitelle oder auch gothische Wasserspeier schmückten. Andere Tiere wie zum Beispiel der Hase, finden sich auf Teppichen der berühmten Teppichmacherei *Die Frau mit dem Einhorn*. Die Renaissance liess sich vor allem von Byzance inspirieren, indem sie sich ihrer orientalischen Motive von Löwen oder auch Vögeln bediente, sie stylisierte und anschliessend in ständiger Wiederholung so plazierte, dass diese Tiermotive im Ganzen geometrische Formen annahmen. Das 18. Jh. hingegen beschäftigte sich vielmehr mit der Exotik als dem Styl und lässt Tiere, wie Affen und Vögel in malerischen Szenen erscheinen. Erneutes Interesse zeigte sich im 19. Jh., was Eugène Grasset sehr deutlich im Vorwort des Buches *L'Animal dans la décoration* von Maurice Pillard Verneuil beschreibt. Die verschiedenen Kunstindustriezweige brauchen neue Dekorationsmotive, eine grosse Vielzahl von Modellen, Farben und Formen. Künstler werden aus ihnen schöpfen, sowie doch einige von ihnen noch nicht entdeckt und verwendet worden sind.

Prólogo

Los animales son una fuente de inspiración inagotable para el dibujante. Uno quisiera obtener una fiel reproducción a través de láminas de historia natural. Otros quisieran ejercitar su imaginación creando figuras estilizadas que se extenderán a todos los ámbitos del adorno, en la arquitectura, los objetos, los tejidos, las alfombras, los azulejos.

Desde la Antigüedad, el uso de animales en el adorno ha sido una práctica muy extensida. Así, se encuentran al exterior de los edificios, por ejemplo en Susa, donde los leones muy estilizados guardan las puertas de la ciudad. En Grecia, los objetos, como los jarrones, se alegran con representaciones mitológicas o históricas en las cuales caballos, carneros o animales alados desempeñan un gran papel. En los mosaicos romanos abundan animales más corrientes como los bueyes, los carneros, los perros, las palomas, u otros más exóticos como los animales descubiertos durante las conquistas africanas.

La Edad Media rebosa de animales : desde los animales fantásticos de los capiteles romanos o de las gárgolas góticas, hasta los más corrientes, como los conejitos desperdigados de la tapicería de *La Dame à la Licorne*.

Más tarde, el Renacimiento se inspirará mucho en Byzancio, retomando sus motivos orientales de leones y aves, muy estilizados y dispuestos de una manera tan repetitiva que los adornos se vuelven geométricos.

El siglo XVIII se interesa más por el exotismo que por la estilización, favoreciendo la aparición de monos y aves en escenas pintorescas. El retorno de un auténtico interés se produce en el siglo XIX, como bien explica Eugène Grasset en su introducción al libro de Verneuil *L'Animal dans la décoration*. Las artes industriales necesitan nuevos motivos decorativos, de una gran variedad de modelos, colores y formas, que los especialistas de la ornamentación hallarán en determinados temas entre los cuales unos nunca habían sido explotados.

- Natural History •
- Histoire naturelle •
- Natürliche Geschichte •
- Historia Natural •

