

von Helga Hannken

Dieser prachtvolle Band gibt einen beeindruckenden Einblick in die gestalterische Kraft und schöpferische Fantasie des Menschen und führt auf eine Reise durch Zeit und Raum. Ein Feuerwerk von Farben berauscht den Betrachter. Die Ausgabe vereint Tafeln zweier Sammelwerke aus dem 19. Jahrhundert der Franzosen Auguste Racine und A. Dupont-Auberville.

This gorgeous publication grants an impressive insight into people's creative power and fantasy, taking viewers on a journey through time and space. A firework-like display of colours. The edition brings together plates

Riesen Prachtband – Die Welt der Ornamente

A gigantic magnificent Book – The World of Ornam

Großformatige Seiten tragen zur Brillanz der Chromolithographie bei. In 27 Kapiteln werden Kostbarkeiten aus Ländern und Epochen präsentiert. Alle Abbildungen werden auf Französisch, Deutsch und Englisch erläutert. Die Texte sind für sich ein kultur-historisches Lexikon.

from two 19th century collections, belonging to the Frenchmen Auguste Racine and A. Dupont-Auberville. Large format pages add to the brilliance of the chromolithography; treasures from countries and eras are presented in 27 chapters. All the picture captions are written in French, German and English. The text alone presents a wealth of culture and history.

Die Wörter Ornament, ornamental usw. leiten sich aus dem Lateinischen „ornare“ ab und bedeuten „schmücken“. Dinge zu schmücken, ist eine Universalie der Menschheit. Schon die Naturvölker verwendeten mineralische, pflanzliche und tierische Farbpigmente zur Verzierung. Bei der Gestaltung der Ornamente werden Vorbilder aus der Natur nachempfunden, z. B. Kristalle, Linien des Wassers sowie Motive aus Flora und Fauna. Es werden von Menschen geschaffene Gegenstände abgebildet, der Mensch stellt sich als Motiv dar. Eine andere Kategorie sind Fantasiegebilde wie Sphinxen und Kentauren. Die älteste und einfachste Form ist die Verbindung zwischen Punkten und Linien. Es entstehen geometrische Figuren, die zerlegt, gespiegelt und aneinandergereiht werden. Beispiele bieten die Kunst der Naturvölker aus Ozeanien, Zentralafrika, Peru und Mexiko. Es handelt sich um Stoffe, bemalte Holzgeräte, verziertes Leder und Buchmalerei.

Words like ornament, ornamental and so on, come from the Latin „ornare“, that means „to decorate“. To decorate things is a universal aspect of humanity. Primitive peoples already used mineral, vegetable and animal colour pigments for embellishment. Nature is used for inspiration in the creation of ornaments: crystals, the flowing lines of water, as well as flora and fauna, for example. Objects created by people are shown, and people show themselves as the motif. Another category includes imaginary creatures such as sphinx and centaurs. The oldest and simplest forms are created by connecting dots and lines. Geometric figures arise that are dispersed, reflected and stringed together. There are wonderful examples of primitive art. From Oceania, Central Africa, Peru and Mexico come cloth, painted wood, engraved leather and book painting.

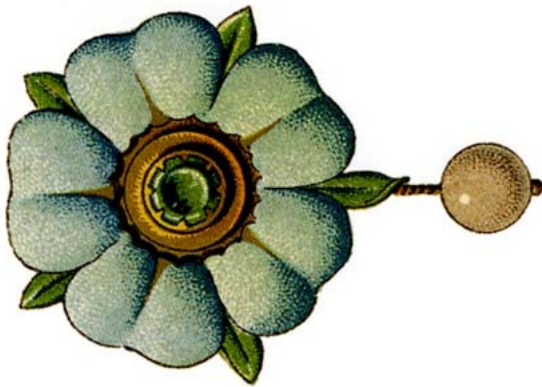
Bei diesem Meisterwerk etruskischer Schmuckkunst wurden **ornamentale Motive aus allen Bereichen** übernommen. Der Skarabäus verweist auf ägyptische, die Schlange auf griechische Einflüsse. Abb. unten: Das Dekor eines Gegenstandes aus Japan.
Kupfer, Gold, Silber wurden in Kombination zu feinsten Metallarbeiten gefertigt.

Ornamental motifs from different areas were adopted for this **masterpiece of Etruscan jewellery**. The scarab points to Egypt, the snake to Greek influences. Image below: This is the decoration on a Japanese artefact.

Copper, gold and silver were combined to produce the finest metalwork.

G E H E I M N I S V O L L E Z E I C H E N S P R A C H E
 Secret **s**ign language

Das florale Ornament ist Emailleschmuck im flämischen Stil aus der Renaissance. Hans Memling malte ihn in das berühmte **Brevier des Cardinals Grimani**.
 Abb. rechts: Die kleine Kartusche mit einem bischöflichen Wappen stammt aus dem 17. und 18. Jh. Das Ornament zeigt **heraldische Lilien und stilisierte Rosen**.

This floral ornament is a piece of enamel jewellery in the Flemish Renaissance style. Hans Memling painted it at **Cardinal Grimani's famous beviary**.
 Image right: This small cartidge with the Bishop's crest is from the 17th and 18th century. The ornament shows **herald-like lilies and stylised roses**.

Wunderschöne Motive sind ägyptischen Dynastien zugeordnet. Pfeiler und Säulen sind mit floralen Motiven bemalt. Faszinierend sind die Niello- und gravierten Metallarbeiten aus Indien. Es sind Details von Wasserteilen und Wasserkannen, Deckeln und Schalen. Sie zeichnen sich durch feinste Dekorationen aus und sind ebenfalls floralen Formen nachempfunden. Wie die Abbildungen und Texte von Racine und Dupont-Auberville belegen, erstreckt sich die Ausschmückung auf zahllose Dinge. Dabei sind Zweck, Material, technische Möglichkeiten und Verfügbarkeit von Werkstoffen für die zu schmückenden Gegenstände zu berücksichtigen. Bei Völkern bestehen unterschiedliche Bedürfnisse, Vorstellungen und Präferenzen, die im Zeitverlauf einem Wandel unterliegen. Ornamente sind nicht nur für die Form und Farbe, sondern haben große symbolische und magische Kraft. In vergangenen Jahrhunderten waren Ornamente Zeichen des sozialen Ranges. Mit ihnen wurde weltliche und religiöse Macht demonstriert und Hoheitsansprüche postuliert. Übernahmen von ornamentalen Stilen zwischen Ländern verweisen auf kulturellen Austausch. Kriegerische Ereignisse hatten Stilwechsel zur Folge.

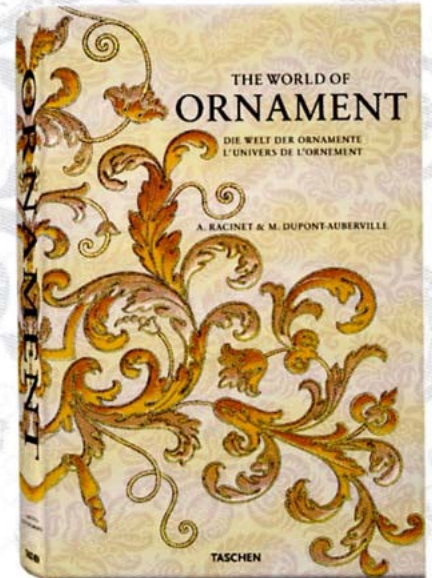

The motifs drawn from Egyptian dynasties are particularly impressive. Pillars and columns painted with fascinating floral motifs. The Indian subcontinent is also represented. Samples from this cultural arena cover a broad range of niello and engraved metal work, including details from water pipes and jugs, lids and bowls. They are distinguished by their fine decorations and replication of plant lifeforms. As the images and texts from Racine and Dupont-Auberville prove, ornamentation covered countless items. The purpose, materials, technical possibilities and availability of materials for the pieces to be decorated, had to be taken into consideration. Different peoples have different needs, expectations and preferences, which are subject to change through the ages. Ornamentation is not just a case of art for art's sake. The shapes and colours have great symbolic and magical power. In past centuries, ornaments were signs of social rank. They demonstrated worldly and religious power, and postulated high demands. The adoption of ornamental styles between countries is proof of cultural exchange. The outcomes of wars often led to changes in style.

Racine hatte eine besondere Vorliebe für die Renaissance, Dupont-Auberville sammelte Porzellan und Textilien. Ein Blick auf das Sachregister zeigt jedoch, dass kaum eine Aera ausgelassen und eine Fülle von Materialbereichen berücksichtigt wurden. Acht Kapitel umfassen die Ornamentik vom 1. bis zum 19. Jh. Bei den Sachgebieten werden beispielhaft Wand- und Glasmalerei, Juwelierkunst, Fliesen, Heraldik und Tapeten behandelt. Mit dem Facettenreichtum der Ornamentik auf dem Gebiet des Kunsthandwerks, der Material- und Technikgeschichte ist dieses Werk eine große Bereicherung und Fundgrube nicht nur für Profis.

TASCHEN VERLAG PRÄSENTIERT
TASCHEN VERLAG PRESENTS

Racine had a particular preference for the Renaissance, whilst Dupont-Auberville collected porcelain and textiles. A glance at the index shows, however, that virtually all eras have been included, and that a broad range of material has been considered. Eight chapters cover ornamentation from the 1st to the 19th century, including specialities such as wall and glass painting, jewellery, tiles, heraldry and tapestry. With the great wealth of arts and craft ornamentation, and the history of the materials and technology, this work is an enriching treasure trove for more than just professionals.

The World of Ornament

527 Seiten.
 320 farbige Tafeln.
 Hardcover, DVD.
 30.0 x 45.0 cm, 6.9 kg
 Taschen Verlag, Köln
150.00 EUR