

S...

« PLUS QU'UNE LETTRE, UN
DESSIN, UNE HISTOIRE. »

DEMANDE

**Concevoir et produire
avec des moyens et
des langages plas-
tiques variés.**

Comment peut-on faire de
l'écriture un art à part entière?

Afin de préparer la venue de l'artiste enlumineur Fabien Pandraud, vous prendrez connaissance de ce qu'est la calligraphie et l'enluminure, le matériel, le vocabulaire et l'histoire.

Vous allez créer un haiku durant le cours de géographie de Madame Richard sur la thématique de la pauvreté dans le monde.

Vous travaillerez ensuite la réécriture de votre texte à l'aide d'encre et de plume puis vous enluminerez votre première lettre en respectant les consignes données.

Ce travail sera finalisé avec la présence M. Pandraud durant l'atelier de trois heures.

Notions abordées

- L'écriture gothique et romane, les manuscrits du Moyen-Age
- L'ornementation
- La calligraphie à la plume
- Les lettrines (lettre champies, lettre ornée)
- Lien texte/image

- Calligraphier, dessiner, enluminer, colorer, remplir, écrire, décorer, illustrer...

Vocabulaire :

Techniques : écrire, dessiner et peindre

Outils : Encres, peintures, plumes, crayon

Support : feuille cartonnée lisse

2 séances d'écriture à l'encre et à la plume du texte puis une pour la création de la lettrine.

Finalisation : séance de 3 heures d'atelier avec l'artiste (explication de son travail + mise en couleur de la lettrine).

C'EST QUOI LA CALLIGRAPHIE ?

Définition Larousse : Art de former d'une façon élégante et ornée les caractères de l'écriture ; écriture formée selon cet art.

C'EST QUOI LA LETTRINE ?

Une lettrine est une lettre initiale, décorée ou non, placée en tête d'un texte, et d'un corps très supérieur à celui du texte courant, de manière à mettre en valeur le début du texte. Les autres lettres du premier mot sont généralement en petites capitales.

C'EST QUOI UNE ENLUMINURE ?

Une **enluminure** est un dessin ou une illustration faite à la main qui décore un texte manuscrit. L'étymologie du mot est *illuminare* qui signifie en latin *rendre lumineux, éclairer*. Les premières enluminures datent de l'Égypte pharaonique extraites du *Livre des Morts*. Elles sont peintes sur du papyrus, contrairement au Moyen Âge où elles sont faites sur des parchemins.

Au moyen âge, ce sont essentiellement les moines qui produisent les manuscrits.

QUI FAIT LES ENLUMINURES ?

La plupart du temps, ce sont des moines qui créent les manuscrits. Le copiste (le *scriptor*) écrit son texte à la main sur le parchemin (support fait de peau de chèvre ou de mouton). L'artiste (le *pictor*) dessine ensuite les enluminures dans les espaces laissés libres par le copiste. Les moines écrivent à la plume d'oie qu'ils taillent finement. Ils sont réunis dans un *scriptorium*, pièce généralement bien éclairée par la lumière du jour, où sont alignés des pupitres. Ils y travaillent depuis le lever du jour jusqu'au soir, dans un silence religieux. Les copistes font différentes tâches : le *reglor* trace les lignes de l'écriture et fait les cadres ; le *scriptor* copie les textes sacrés ; le *pictor* enlumine le parchemin autour de l'écriture. Le dessin a autant d'importance, voire plus, que le texte lui-même. L'enluminure doit mettre en lumière les textes écrits pour attirer l'attention et fixer la mémoire.

LES SUPPORTS ET LES ÉTAPES DE FABRICATION

Les supports des enluminures étaient fabriqués avec des peaux de chèvre ou de mouton qu'on appelait parchemins. C'est en Asie Mineure, aujourd'hui la Turquie, qu'est né le parchemin dont le nom découle d'une ville : Pergame. Le vélin est un parchemin précieux, car il est fait avec de la peau d'animaux mort-nés, donc très douce. Pour faire une enluminure, il fallait d'abord faire les contours au crayon, puis dessiner une mince ligne d'or, tracer les contours à l'encre, puis remplir de couleurs. Les parchemins sont ensuite cousus ensemble pour constituer le *codex* : plus pratique, c'est l'ancêtre du livre qui a remplacé les rouleaux de papyrus (*volumen*).

LES COULEURS

Pour fabriquer les couleurs, ils utilisaient de l'urine humaine, des foies d'animaux, des coquillages du safran, des fleurs, du curcuma, de la garance. Par exemple, le rouge était fabriqué avec les racines de la garance, le

jaune avec du safran et le jaune orangé avec du curcuma. Ces couleurs naturelles n'ont pas bien résisté à l'épreuve du temps : les manuscrits de la fin du Moyen Âge (XVe siècle) sont les mieux conservés, quand le feu ne les a pas détruits.

LES MOTIFS REPRÉSENTÉS

Il y a différents types d'enluminures. En voici quelques exemples :

La composition décorative

Elle sert à décorer la page et le texte. Cela peut par exemple être une bordure faite de motifs de fleurs et de plantes, d'entrelacs (motifs abstraits entrelacés).

Les initiales décorées appelées *lettrines*

La lettre peut être simplement mise en couleur (souvent en rouge) pour marquer le début d'un chapitre ou d'un nouveau paragraphe.

La lettre peut être ornée de plantes, d'animaux, de personnages, d'entrelacs, en plus d'être mise en couleur ou dorée.

La lettre peut aussi se déformer pour prendre la forme d'un animal.

<http://www.manuscrits-medievaux.fr/la-fabrique-et-l-art-du-livre/la-confection/le-travail-de-lenlumineur.aspx>

<https://www.youtube.com/watch?v=521R5-RwInc>

VOCABULAIRE DE L'ÉCRITURE CALLIGRAPHIQUE...

Délié : partie maigre et déliée d'une lettre par opposition au plein. Il s'agit des lignes les plus fines de la lettre qui sont tracées par un geste remontant. Il peut être la conséquence d'une plume biseauté inclinée dont l'épaisseur la plus fine trace ou bien d'une plume pointue qui ne s'ouvre pas lorsque la main remonte.

Plein : partie épaisse d'une lettre par opposition au délié. Il s'agit des lignes les plus épaisses de la lettre qui sont tracées par un geste descendant. Il peut être la conséquence d'une plume biseauté inclinée dont l'épaisseur la plus large trace ou bien d'une plume pointue qui s'ouvre lorsque la main descend.

Ductus : désigne le nombre, l'ordre & le sens des traits dans le tracé d'une lettre. S'applique également à l'aspect général d'une écriture. Sur les planches de modèles, le *ductus* est souvent signifié par de petites flèches numérotées. Lorsque l'on a suffisamment pratiqué la calligraphie, il nous est possible de reconstituer le *ductus* par l'observation des pleins & des déliés d'une écriture.

Bec de plume : tracé de forme carrée que produit une plume tenue horizontalement et qui permet de déterminer la hauteur de corps d'une lettre. Plusieurs becs de plume tracés les uns au-dessus des autres permettent ainsi de tracer une réglure (lignes qui définissent le haut et le bas de chaque lettre pour une ligne d'écriture).

DE LA COMPOSITION DANS LA PAGE...

Module : mesure servant à déterminer les proportions des lettres. On parlera d'une lettre de grand ou de petit module.

Interligne : désigne l'espace entre deux lignes d'écriture. Les interlignes permettent de composer la respiration d'un texte : lorsqu'elles sont grandes, le texte semble « aéré », lorsqu'elles sont faibles, le texte offre une sensation de densité au regard.

DE LA LETTRE ELLE-MÊME...

Hampe : nom du plein qui prolonge la lettre vers le bas.

Haste : nom du plein qui prolonge la lettre vers le bas (on entend parfois « tête » à la place de haste).

Jambage : partie verticale de certaines lettres, terminée par une courbe (dans la lettre « g » par exemple).

Montants : ce sont les pleins ou fûts verticaux d'une lettre.

Boucle : courbe non fermée d'une lettre ou d'une arabesque.

Panse : partie courbe et fermée d'une lettre (dans le « P » par exemple).

Capitale : lettre de grand module par opposition à minuscule (CECI EST UN EXEMPLE). La majuscule est une capitale de grand module.

Crochet : petit trait délié placé à l'extrémité d'un jambage d'une lettre.

Crosse : prolongement recourbé d'une haste ou d'une hampe, notamment dans l'écriture de chancellerie.

Empattement : terminaison du jambage ou de la hampe d'une lettre. Ce terme est aussi employé dans le domaine de la typographie où l'on distingue les typographies avec empattement (*serif*) ou sans empattement (*sans-serif*). On emploie parfois le terme « pied » à la place d'empattement.

Ligature : petit trait délié qui relie deux lettres entre elles. Ce terme désigne aussi un caractère fait de deux lettres accolées.

DES ORNEMENTS...

Apex : élément graphique prolongeant une lettre à son sommet (*apices* au pluriel).

Arabesques : traits ornementaux qui s'attachent aux hastes et aux hampes de certaines lettres et revêtent parfois des formes assez complexes.

Entrelacs : traits en forme d'arabesque qui s'attache aux hastes et aux hampes de la lettre.

Paraphe : trait en arabesque qui prolonge certaines lettres.

Bout-de-ligne : élément décoratif servant à combler l'espace d'une ligne creuse.

Cadeaux : se dit de certains traits en forme d'arabesque qui décorent les initiales à partir du XVème siècle.

Images du Moyen Âge

1

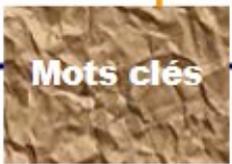
2

3

Le document 3
 (XIVe siècle) est le détail d'un manuscrit sur parchemin adressé au pape Clément V, par Amanieu d'Albret (comte de Dreux) et Mabile, sa femme.
 (E 24/1)
 Par cette supplique, le seigneur et son épouse souhaitent obtenir la permission d'avoir un autel portatif et le confesseur qu'ils souhaitent.

Mots clés

Enluminure
 Illustration peinte ou dessinée ornant un document ancien.

Lettrine
 Grande lettre ornée débutant une page, un chapitre ou un paragraphe. Certaines lettres sont en noir, d'autres sont richement décorées, en couleur, parfois rehaussées de feuille d'or. D'autres encore ont la forme d'animaux où sont de véritables tableaux miniatures.

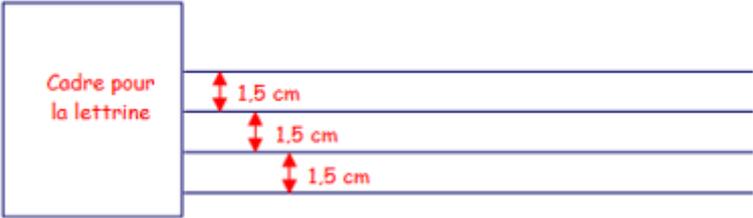
Parchemin
 Support d'écriture ou d'enluminure réalisé à partir de peau animale (chèvre, mouton, veau...). Cette matière très douce, à la fois fine et résistante était très chère.

Compléter le tableau suivant concernant les lettres ornées ci-dessus

	Lettre représentée	La couleur	Dessin, motif représenté
Document 1 1391 (E 415/1)	S <i>Saichent</i> = sachent	Noir (monochrome)	2 poissons entrelacés
Document 2 1398 (E 315)	I <i>In dei nomine</i> = au nom de Dieu	Brun (monochrome)	1 poisson sur hameçon
Document 3 XIV ^e siècle (E 24/1)	B <i>Beatissime Pater</i> = très Saint Père, on s'adresse ici au Pape	Polychrome	Lettrine historiée : vierge à l'enfant et femme en prière (Mabile d'Albret)

Préparation du support :

Chaque élève tracera sur sa feuille cartonnée lisse, une case d'environ 8 cm sur 8. Cette case sera destinée pour la première lettre du texte (la lettrine) puis il tracera une série de lignes parallèles espacées de 1.5 cm les unes des autres en suivant le modèle ci-dessous :

Medieval Alphabet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
 Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
 Oo Pp Qq Rr Ss Tt
 Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

	l'ensemble est soigné.	
	J'ai maîtrisé l'utilisation des outils et techniques de la calligraphie et de l'enluminure (plume, encre, peinture, dessin)	
Mettre en œuvre un Projet : P1 et P4 :Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques : Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'esprit critique...	Je me suis montré curieux et investi tout au long du projet et lors de l'atelier.	
R1 : Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.	Je sais reconnaître des œuvres de l'époque du Moyen-âge (enluminure, calligraphie)	
NOM Prénom classe :		

« Enluminure et calligraphie » Compétence observée : Découvrir des techniques anciennes et les réexploiter dans une production artistique personnelle. (socle commun : D1.4, D2, D3)		
Expérimenter, produire, créer E1 :Choisir, mobiliser et adapter des langage et des moyens plastiques variés en fonction de leur effet dans une intention artistique. E2 : S'approprier des question artistiques.	Mon texte est calligraphié et ma première lettre est enluminée en corrélation avec le style des lettres champies vues en classe, l'ensemble est soigné.	
	J'ai maîtrisé l'utilisation des outils et techniques de la calligraphie et de l'enluminure (plume, encre, peinture, dessin)	
Mettre en œuvre un Projet : P1 et P4 :Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques : Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'esprit critique...	Je me suis montré curieux et investi tout au long du projet et lors de l'atelier.	
R1 : Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.	Je sais reconnaître des œuvres de l'époque du Moyen-âge (enluminure, calligraphie)	
NOM Prénom classe :		

Références artistiques

Lettrine enluminée P représentant saint Pierre, Bible, Malmesbury Abbey, Wiltshire, Angleterre, 1407

Château de Saumur, enluminure des Très Riches Heures du duc de Berry (1410).

Lettrine enluminée C, *Sacramentaire de Drogon*, vers 850, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Lettrine enluminée S, du XIe siècle ou XIIe siècle.

Lettrine enluminée B représentant Bernard de Clairvaux, tirée d'un manuscrit du XIIIe siècle

S3

Quelques exemples en plus :

QUI HODIERNA DIE
PER UNIGENITUM

Ce qu'il faut retenir :

Les enluminures

Qu'est-ce qu'une enluminure?

Au moyen-âge, les enluminures servaient à décorer les manuscrits.

Les enluminures aidaient le lecteur à se repérer dans la page. Comme elles étaient souvent décorées de dessins, elles aidaient ceux qui ne savaient pas lire à comprendre le texte.

Qu'est-ce qu'un manuscrit ?

C'est un livre écrit à la main. Autrefois, les livres n'étaient pas imprimés. Ils étaient très rares.

Ils étaient recopiés par des moines qui mettaient des années à les fabriquer. Chaque livre était unique et richement décoré.

Avec l'invention de l'imprimerie, les livres manuscrits vont peu à peu disparaître.

Les moines copistes recopient les textes .

1454

Invention de l'imprimerie

ANTIQUITE

476

MOYEN AGE

1492

Les lettrines

Lettrine historiée

Lettrine ornée

Lettrine construite

Lettrine ornée avec développements

Lettrine colorée

Lettrine dorée

www.dixmois.fr

vikidia.org

<https://www.enluminuresvaldeloire.fr/histoire-de-l-enluminure/>

L'art de l'enluminure: Technique et réalisation , livre de Aline Falco

Le moyen age en lumiere - manuscrits enlumines des bibliotheques de France de Jacques Dalarun

Mon atelier d'enluminure (nouvelle édition) Je réalise mes cartes comme au Moyen-Âge de Roselyne Lesueur

L'aventure des écritures - Matières et formes - Cahiers pédagogiques des expositions de Munsch René

L'enluminure à la cour de France au XIVE siècle de Avril François

Démonstration vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=I7wF7cIH2J8>

<https://www.youtube.com/watch?v=MrspVFgBR2E>

Les travaux des élèves de 5ème de notre collège :

vidéo travaux et rencontre artiste

