

Tableau de progression pour les niveaux d'études de la matière

**ENLUMINURE : Vers la lumière**

*\*Au Moyen Âge, le symbole de la lumière est inclus dans le mot enluminure. Aujourd'hui encore, dans les œuvres contemporaines, cette lumière sacrée naît de l'emploi de touches d'or par l'artiste.*

**Ateliers de formation pour les instituts d'été 2010**

L'AFÉAO remercie le ministère de l'Éducation de son soutien financier pour l'élaboration de cette ressource. Celle-ci a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du Ministère.

	10 <sup>e</sup>	11 <sup>e</sup> O	12 <sup>e</sup> M	12 <sup>e</sup> E
Exploration <i>Idées, sujet, titre, thème, etc.</i>	<b>Lettres choisies (celles qui me représentent)</b> Effectuer un travail de lettrine en mettant l'accent sur la calligraphie pour s'initier à l'enluminure.	<b>Lettre ornementée (la nature à l'œuvre)</b>  Créer une œuvre d'enluminure en exploitant des décors de bêtes entrelacées ou de végétaux.	<b>Œuvre enluminée (nos auteurs à l'honneur)</b>  Créer une enluminure qui enrichit un écrit franco- ontarien (p.ex., poésie, titre d'un roman d'auteur franco-ontarien) et inspiré d'un des styles suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• celte</li><li>• anglo-saxon</li></ul>	<b>Proverbe enluminé (Devise personnelle)</b>  Créer une enluminure inspirée d'un proverbe représentant une valeur chère à l'élève et inspirée d'un des styles d'enluminure suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• celte</li><li>• anglo-saxon</li><li>• roman</li><li>• gothique</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• roman</li> <li>• gothique</li> <li>• réaliste</li> <li>• classique</li> <li>• enluminure contemporaine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• réaliste</li> <li>• classique</li> <li>• enluminure contemporaine</li> </ul>
Expérimentations <i>Technique, matériel, logiciels, outils, etc.</i>	Expérimenter le travail de calligraphie en exploitant ces éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• couleur</li> <li>• ligne</li> <li>• motif</li> <li>• gouache et pinceau</li> <li>• encre et plume</li> </ul>	Expérimenter des techniques de dessin (bêtes entrelacées ou végétaux), de dorure et de mise en page en exploitant ces éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• couleur</li> <li>• ligne</li> <li>• motif</li> <li>• variété et contraste</li> <li>• équilibre et proportion</li> <li>• gouache et pinceau</li> <li>• encre et plume</li> <li>• dorure</li> <li>• marge</li> </ul>	Expérimenter en rencontrant les différents styles d'enluminure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• couleur</li> <li>• valeur</li> <li>• ligne</li> <li>• texture</li> <li>• espace</li> <li>• pochoir</li> <li>• choix (gouache, feutre)</li> <li>• encre et plume</li> <li>• marge</li> </ul>	Expérimenter en se servant de l'ordinateur pour composer son œuvre et ensuite utiliser des techniques apprises pour la réaliser. <i>Composition à l'ordinateur :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• couleur</li> <li>• valeur</li> <li>• ligne</li> <li>• texture</li> <li>• espace</li> </ul> <i>Réalisation en techniques traditionnelles apprises</i>

Liens avec le continuum historique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La majorité des livres sont d'inspiration liturgique.</li> <li>• Une variété de livres fait également son apparition.</li> <li>• Souvent, les livres du Moyen Âge reproduisent les textes anciens et religieux.</li> <li>• L'artiste a peu de liberté, car il est soumis à une</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Du début à l'art contemporain</b></p> <p>L'enluminure contemporaine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'est en 1851 en Angleterre, lors du mouvement Arts and Craft, que l'on découvre les techniques de l'enluminure. Promu par William Morris, ce mouvement prônait la restauration du savoir-faire et de la qualité des</li> </ul>
------------------------------------	--	--

	<p>mise en page déjà organisée, aux exigences des commanditaires et aux nombreuses conventions ; les éléments décoratifs sont variables.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La miniature est un élément décoratif qui est inséré soit dans le texte, en pleine page ou en début de texte. Les bordures peuvent devenir de véritables cadres. L'or abonde jusqu'à la moitié du XIVE sous l'influence byzantine qui devient plus tard réaliste en permettant aux couleurs de prendre le dessus.</li> <li>• L'ouvrage <i>Les Très Riches Heures du Duc de Berry- Miniatures</i> où le paysage prend le relai dans l'illustration, apparaît (1411).</li> </ul>	<p>métiers d'art. L'intérêt du public, avec la fondation de la maison d'édition Kelmscott en 1890, renouvela l'intérêt des gens pour les beaux livres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces œuvres d'enluminure généralement exécutées sur commande se nourrissent du succès que connaissent, à la fin du XX<sup>e</sup> siècle et au début du XXI<sup>e</sup> siècle, la généalogie et la calligraphie.</li> <li>• La calligraphie est une forme d'art à part entière dans certains pays (p. ex., dans les pays du Moyen-Orient ou encore en Chine).</li> </ul>
<p>Ressources (2-3) Livres, sites, artistes</p>	<p>NOBLE, Mary &amp; Adrian WADDINGTON. <i>Calligraphie, couleur et création</i>, Paris, Éditions Eyrolles, 2001, 175 p.</p> <p>SOLD, Jeanine. <i>Et si j'apprends la calligraphie</i>, Paris, Éditions Place des victoires, 2008, 160 p.</p> <p>TRAVERS, Claire. <i>Initiation, Enluminure</i>, Paris, Éditions Fleurus, 2006, 79 p.</p> <p><b>Sites consultés le 8 juin 2010</b>  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ci94wg39oTg&amp;feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=ci94wg39oTg&amp;feature=related</a>  <a href="http://pages.infinet.net/celte/calligraphie.html">http://pages.infinet.net/celte/calligraphie.html</a>  <a href="http://www.or-et-lumiere.com/technique.php">http://www.or-et-lumiere.com/technique.php</a>  <a href="http://www.wikipedia.org/wiki/Enluminure">http://www.wikipedia.org/wiki/Enluminure</a>  <a href="http://www.or-et-lumiere.com/technique.php">http://www.or-et-lumiere.com/technique.php</a>  <a href="http://www.enluminures-celtes.com/techniques.htm">http://www.enluminures-celtes.com/techniques.htm</a>  <a href="http://www.or-pigments.com/cours_enl.html">http://www.or-pigments.com/cours_enl.html</a>  <a href="http://www.or-pigments.com/cours_enl.html">http://www.or-pigments.com/cours_enl.html</a></p>	

## Historique

Enluminure - définition selon le site <http://www.calligraphie-aquarell.com/enluminure>

Le mot enluminure, du latin *illuminare* qui signifie éclairer, désigne la technique de décoration destinée à agrémenter les textes et à les rehausser d'or et d'argent afin que, en réfléchissant la lumière, ces couleurs « illuminent » au sens propre du terme. L'enluminure est l'art de décorer les manuscrits de lettres peintes et de motifs ornementaux; c'est le fait de rendre lumineux grâce à l'utilisation des couleurs et de l'or appliqués à la feuille.

- Du papyrus au parchemin
- Du rouleau au manuscrit
- Les différents livres
  - Moyen Âge : majorité des livres d'inspiration liturgique
  - Aussi, apparition d'une variété de livres
    - La Bible;
    - Les psautiers : livres liturgiques contenant des psaumes et parfois un calendrier, des signes du zodiaque et la liste des saints;
    - Les livres d'heures : ouvrage de petit format dans lequel on retrouve un recueil de prières;
    - Les apocalypses;
    - Les graduels et les antiphonaires : livres de chant;
    - Les vies des saints;
    - Les histoires et chroniques pour les nobles : textes qui visent à rattacher le lignage des nobles à des événements héroïques, réels ou imaginaires;
    - Les textes de l'Antiquité : textes dans lesquels on copiait des auteurs de l'Antiquité;
    - Les bestiaires : histoires d'animaux ou de créatures fabuleuses;
    - Les herbiers : livres de sciences et de médecine;
    - Les romans et la littérature qu'on lit à haute voix : l'iconographie permet à ceux qui ne peuvent pas lire de suivre l'histoire;
    - Les livres d'études : livres peu ornés abordant la théologie, la grammaire, l'astronomie et destinés aux étudiants.
- Enlumineurs
  - Souvent, les livres du Moyen Âge reproduisent les textes anciens et religieux. Une véritable corporation d'enlumineurs voit le jour. On voit la croissance d'ateliers laïcs pour répondre à la demande. Les livres deviennent

de plus en plus ornés et on y retrouve des lettrines historiées et des miniatures, des encadrements fleuris abondamment rehaussés d'or ou d'argent.

- À cette époque, l'artiste a peu de liberté, car il est soumis à certaines restrictions :
  - une mise en page déjà organisée,
  - des exigences des commanditaires,
  - de nombreuses conventions.
- Éléments décoratifs
  - Les éléments décoratifs ont plusieurs fonctions :
    - Ils contiennent une connotation religieuse;
    - Ils offrent des repères visuels permettant de comprendre le contenu du livre (surtout pour ceux qui ne savent pas lire);
    - Ils font du livre une œuvre d'art.
  - Les éléments décoratifs sont variables :
    - La miniature est un élément décoratif qui est inséré soit dans le texte, en pleine page ou en début de texte;
    - Les bordures peuvent devenir de véritables cadres;
    - L'or abonde jusqu'à la moitié du XIVE sous l'influence byzantine qui devient plus tard réaliste en permettant aux couleurs de prendre le dessus.

#### Les différents styles d'enluminures

- Le style celte développé en Irlande (XII<sup>e</sup> siècle) et ensuite exporté en Écosse
  - On y retrouve les motifs linéaires, en spirale, les entrelacs d'animaux à poils réalisés à la plume et la clarté des coloris bleu vif, vert vif et rouge vif, une nuance de rose, de pourpre et de jaune pour remplacer l'or.
- Le style anglo-saxon
- Le style roman
  - La popularité des initiales historiées figurant des scènes narratives et le décor de bêtes entrelacées font leur apparition. On voit aussi un réalisme accru dans la représentation de la figure humaine.
- Le style gothique
  - Les feuillages décoratifs deviennent plus réalistes. On voit l'apparition d'animaux réels ou fabuleux dans les bestiaires. Les décors deviennent plus naturalistes et les lettrines enluminées représentent des entrelacs de fleurs et de feuilles surchargées de dorures.

- Le réalisme
  - Inspiré de la Grèce et de la Rome antique, le réalisme gothique, souvent sur fond d'or, représentait davantage des spécimens soigneusement observés de la nature. La plupart des fleurs symbolisent des émotions ou sont associées à des personnages ou à des événements bibliques. Les marges en trompe-l'œil parsemées de fleurs jettent une ombre sur le fond doré, comme le témoignent les enluminures du XV<sup>e</sup> siècle.
- Le style classique
  - Ce style classique est inspiré des inscriptions lapidaires romaines émergeant en Italie vers le milieu XV<sup>e</sup> siècle. L'invention de l'imprimerie en 1471 n'a pas d'effet immédiat sur l'art de l'enluminure. On continua à copier et à décorer des manuscrits, mais cet art et ces techniques déclinaient progressivement.
- L'enluminure contemporaine
  - C'est en 1851 en Angleterre, lors du mouvement Arts and Craft, que l'on découvrit les techniques de l'enluminure. Promu par William Morris, ce mouvement prônait la restauration du savoir-faire et de la qualité des métiers d'art. L'intérêt du public, avec la fondation de la maison d'édition Kelmscott en 1890, renouvela l'intérêt des gens pour les beaux livres.

Ces œuvres d'enluminure généralement exécutées sur commande se nourrissent du succès que connaissent, à la fin du XX<sup>e</sup> siècle et au début du XXI<sup>e</sup> siècle, la généalogie et la calligraphie.