

Autour de l'enluminure

I. Analyser une enluminure

La démarche d'analyse d'une enluminure est la même que pour toute autre œuvre picturale (voir fiche outils 1 « démarche d'analyse d'une œuvre » <http://www.ac-reims.fr/ia10/?Lecture-d-image>)

Toutefois, il est nécessaire d'avoir à l'esprit les caractéristiques de ce genre pictural.

a. La codification des représentations au Moyen-âge.

- ⇒ Ce qui est à droite est plus important que ce qui est à gauche.
- ⇒ Ce qui est au dessus est plus important que ce qui est au dessous.
- ⇒ Ce qui est plus grand est plus important que ce qui est petit.
- ⇒ Le dédoublement des personnages traduit une relation de maître à élève (le maître étant plus grand)
- ⇒ Les personnages de profil sont dans l'action. Les personnages de face représentent un état hors du temps (ex : le roi).
- ⇒ Les personnages proches les uns des autres communiquent entre eux.

Pour illustrer ce propos, voir <http://classes.bnf.fr/phebus/explo/index2.htm>

b. Les étapes de l'élaboration d'une enluminure

Les enlumineurs peignent à partir d'esquisses. L'élaboration d'une enluminure se fait en trois phases :

- ⇒ La peinture des fonds
- ⇒ La peinture des personnages
- ⇒ La peinture des décors végétaux

Outre les fonds unis, certains éléments sont peints en même temps que cette base colorée, ainsi le répertoire des fonds est très varié (fonds à damiers, à pointe de diamant, à ramage dorés etc....)

Des exemples de ce répertoire : <http://classes.bnf.fr/phebus/explo/index3d2.htm>

Il peut-être intéressant avec les élèves de comparer les fonds de plusieurs enluminures, de réaliser un répertoire de fond par l'observation qui sera ensuite réutilisé lors de la phase de création.

De même, le maître peut mettre en évidence le lien entre les couleurs utilisées et les pigments à disposition des enlumineurs à l'époque. Les enluminures sont magnifiées avec la dorure.

L'analyse de l'enluminure doit faire apparaître les trois phases. Elles permettront notamment de repérer la succession des plans. Au Moyen-âge, les notions de perspective et de profondeur n'existent pas, seuls les plans successifs structurent l'image. Il n'y a pas de point de fuite et la taille des personnages n'est pas liée à leur position dans l'espace mais à la hiérarchie sociale.

c. Les différents types d'enluminures et de décors

Caractéristique principale de l'enluminure : elle illustre un texte.

Cette illustration peut-être présente sur la page de différentes manières :

- ⇒ Les encadrements
- ⇒ Les illustrations (miniatures)
- ⇒ Les marges
- ⇒ Les lettrines
- ⇒ Les bouts de ligne

L'enluminure peut aussi représenter des armoiries

Un site pour les élèves : http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/pedag/chev-lion/livre_sommaire2.htm

Une base de données : <http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/>

II. Pratiques artistiques et enluminure

Au Moyen-âge, les moines mettaient en lumière les textes par l'intermédiaire de la couleur. Le livre était sacré, l'enluminure répondait au besoin de donner un aspect précieux au texte.

Le travail sur les enluminures sera donc lié à la mise en valeur d'un texte. Cela peut-être un texte historique pour le cycle 3 (lien avec le programme d'histoire), mais on peut envisager le même travail dans le cadre de la mise en valeur d'une poésie pour le cycle 2, ou plus simplement la mise en valeur d'un simple mot pour le cycle 1 (son prénom, le nom d'un animal dans le cas de la création d'un bestiaire).

a. Créer une page enluminée

Plusieurs étapes :

- La miniature

⇒ Analyser une enluminure (miniature) pour en tirer les spécificités (voir ci-dessus)

⇒ Préparer la base

Avec le crayon graphite, les élèves sont invités à créer le dessin qui fournira la base de l'enluminure. Ce dessin est en lien avec le texte illustré. Les élèves utilisent les connaissances découvertes (taille des personnages, placement sur le cadre). Pour les

élèves en difficulté, on pourra donner des éléments à décalquer, mais seulement après une phase de recherche personnelle.

⇒ Mise en couleur

En 3 étapes comme expliqué précédemment (fond, personnage, élément végétaux). La mise en couleur du fond peut se faire à partir de collages pour réaliser des fonds particuliers.

⇒ Magnifier : On peut donner réaliser une dorure avec des feuilles à dorer cuivrées (se trouve facilement dans les enseignes de loisirs créatifs).

- La page enluminée

La miniature sera ensuite insérée dans une page comprenant le texte (que l'on peut faire écrire en écriture gothique (<http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/pedag/chev-lion/livre19.htm>) et que l'on va mettre en valeur selon la technique des enlumineurs.

⇒ Observer des pages enluminées. Repérer les différentes formes de décorations (cf. **lc** de ce document). Faire le répertoire des spécificités graphiques (enlacements, enchevêtrements, arabesques, boucles, frises végétales....)

⇒ Placer texte et miniature sur la page

⇒ Réaliser l'esquisse des frises, encadrement et lettrines au crayon graphite

⇒ Mise en couleur et dorure

Le projet peut être complété par la création de papier recyclé.

b. Les outils et les médiums pour la mise en couleur

⇒ Outils : pinceaux fins, plumes, calames

⇒ Médiums : encre, peinture acrylique ou gouache.

Pour se rapprocher au mieux de la technique initiale, on peut utiliser la détrempe à l'œuf (jaune d'œuf + pigments), mais si le mélange est mal réalisé, les effets seront moindre qu'avec de la peinture. Toutefois voici deux sites qui présentent cette technique :

<http://www.anamorphe.com/sc/techoeuf.fr.xml>

<http://cbelouin.perso.neuf.fr/pagehtml/materiel.htm>

c. D'autres pistes :

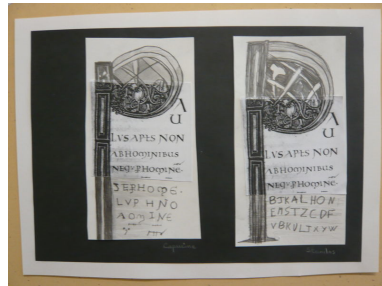
⇒ Transformer une enluminure

Changer les couleurs, les fonds, ajouter des personnages. Observer ensuite les effets produits.

Remplacer les personnages par des personnages de notre époque (de même avec les objets, les véhicules). Travail en lien avec le contexte historique.

⇒ Prolonger une enluminure

Donner une partie d'enluminure (travailler essentiellement avec les bordures, frises et encadrements). Faire poursuivre ces enluminures pour prendre conscience des lignes et tracés utilisés. Travail à réaliser au crayon graphite pour se fixer uniquement sur le tracé, et l'épaisseur des traits.

⇒ Réaliser un bestiaire

Le bestiaire permet de travailler toutes les techniques même avec les plus petits

