

Atelier Calligraphie et Enluminure

Niveau : cycle 2 et 3

Durée : 2h

Organisation : travail individuel et collectif

Lieu : donjon / salle de réception

Matériel

Légende de Berthe (à lire)

1 jeu de 30 pages du livret légende de Berthe + page de couverture

1 ardoise + 1 craie

2 anneaux

1 page d'écriture

9 Modèles d'enluminure et écriture A3 plastifié

1 modèle A3 plastifié : lettres minuscules germaniques

1 modèle A3 plastifié : lettres majuscules romaines

Pupitre avec tous les marque-page

Modèle d'écriture A3 plastifié

Planche/pupitre traversant

Plumes et porte-plume

Encriers

Sopalin

Feutre de couleur

Un peu d'Histoire

Définitions Larousse

Écriture : Système de signes graphiques servant à noter un message oral afin de pouvoir le conserver et/ou le transmettre.

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

Enluminer : Orner un manuscrit, un livre d'images et de décors peints.

Introduction

Avant l'invention de l'imprimerie vers 1450, les livres étaient copiés à la main puis décorés, enluminés par des spécialistes, souvent des religieux.

L'alphabet que nous utilisons aujourd'hui est issu de l'alphabet Grec, inventé à la fin du IXème siècle avant JC.

Notre alphabet s'appelle l'alphabet latin. C'est un mélange de lettres capitales romaines et de lettres minuscules germaniques

Capitales romaines

Il se compose de 26 lettres.

Au VIIIème siècle, c'est Charlemagne qui crée l'écriture « Caroline » qui est la base de notre écriture aujourd'hui.

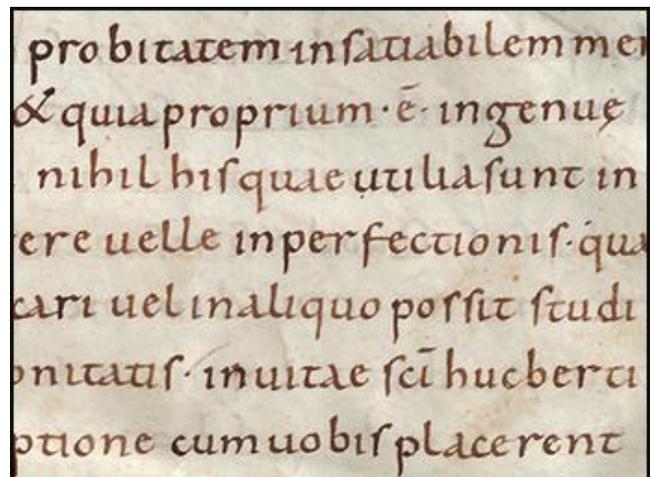
Minuscules germaniques

Les différentes écritures

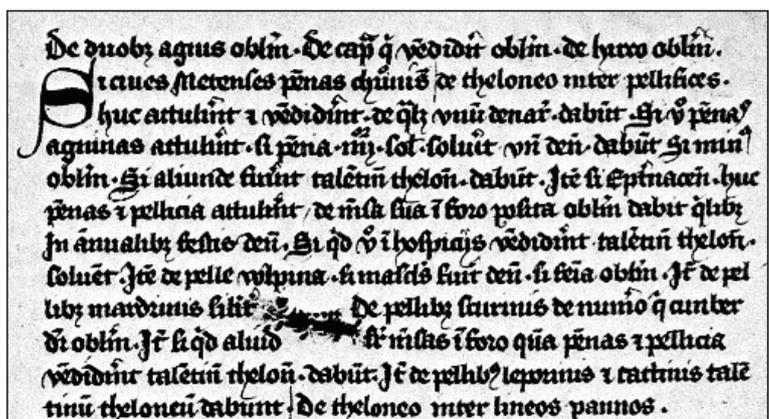
Écriture caroline : L'écriture caroline doit son nom à Charlemagne (742 - 814).

Elle est née au VIIIème siècle. Le futur empereur d'Occident, Charlemagne, veut unifier et simplifier l'écriture dans son royaume. Il met en place une administration qui utilise l'écriture. Il parvient à imposer la minuscule caroline à toute l'Europe au IXème siècle, siècle durant lequel elle atteint sa perfection.

Sa graphie se distingue par sa grande lisibilité, grâce à ses proportions harmonieuses, grâce aussi au fait que les lettres sont bien distinctes et bien détachées les unes des autres.

Écriture gothique : Apparue au XIIème siècle, elle sera utilisée jusqu'à la fin du Moyen Âge. L'écriture gothique est issue d'une transformation de l'écriture caroline, de la même façon que l'architecture religieuse va évoluer. On va passer de l'architecture

Romane à l'architecture Gothique (les cathédrales). Les angles des arcs des cathédrales se brisent et sont plus anguleux, de la même façon, l'écriture est plus anguleuse.

La graphie de l'écriture gothique est haute et étroite, son tracé est anguleux, ce qui rend sa lecture difficile.

A quoi sert la calligraphie ?

Sa pratique est liée à la copie des manuscrits réalisée par les moines dans les monastères (moines copistes).

C'est dans le scriptorium des abbayes ou des monastères que les moines copistes vont copier, décorer et relier les manuscrits.

Le mot manuscrit vient du latin : manus (main) et scribere (écrire), c'est-à-dire un texte écrit à la main dont les pages sont ensuite reliées ensemble **pour former des livres**. Ces livres sont souvent des livres religieux.

Les outils utilisés par les moines pour écrire étaient :

- des plumes (la plume d'oie avait le plus de succès), taillée en biseau différemment selon la graphie souhaitée
- du parchemin (peau de mouton, de veau ou de chèvre)
- de l'encre à base de carbone, puis au XIIème siècle, une encre métallo-gallique (à base de sulfate de fer ou de cuivre et de noix de galle (tumeur sur les feuilles du chêne vert de méditerranée)).

La copie des manuscrits se faisait sous la dictée. Ce travail était long et fastidieux.

A quoi sert l'enluminure ?

En latin le verbe «illuminare» signifie éclairer, illuminer. L'enluminure sert à embellir les manuscrits, souvent des livres religieux. Rien n'est trop beau pour Dieu.

Cet art devient courant au Xème siècle.

Le sens d'« enluminer » qui désigne « orner de couleur » à l'époque médiévale devient courant.

La décoration peinte de ces ouvrages sera l'œuvre de spécialistes, les miniaturistes et les enlumineurs. Ce sont de véritables artistes. Ils utilisent des encres de couleur.

Dans les manuscrits, le décor souligne les articulations principales du texte. Son application se fait par étapes :

- La première étape est celle de la « rubrication » : écrire les titres en rouge (c'est le rubricateur qui effectue cette étape)
- Suivie de l'étape des lettres « filigranées » : initiales agrémentées de motifs filiformes
- et de l'étape des lettres « peintes » : initiales historiées (comportant un dessin représentant une scène ou un personnage liés au texte) / initiales ornées (avec des motifs géométriques / zoomorphes / anthropomorphes / végétal) / initiales champies (initiales dorées)

- La dernière étape est celle des « miniatures » : scènes liées au texte dans un petit cadre

Le terme de « miniature » provient de l'italien « miniatura », lui-même issu du verbe latin « miniare », c'est-à-dire « enduire de minium » (un oxyde de plomb de couleur rouge utilisé pour tracer les initiales et les titres appelés « rubriques »).

Une miniature désigne, au sens large, la représentation d'une scène ou d'un personnage dans un espace indépendant de l'initiale.

Aujourd'hui, nous ne copions plus les livres à la main, nous utilisons l'imprimerie dirigée par les ordinateurs. Pour illustrer les livres, nous intégrons des dessins ou des photos.

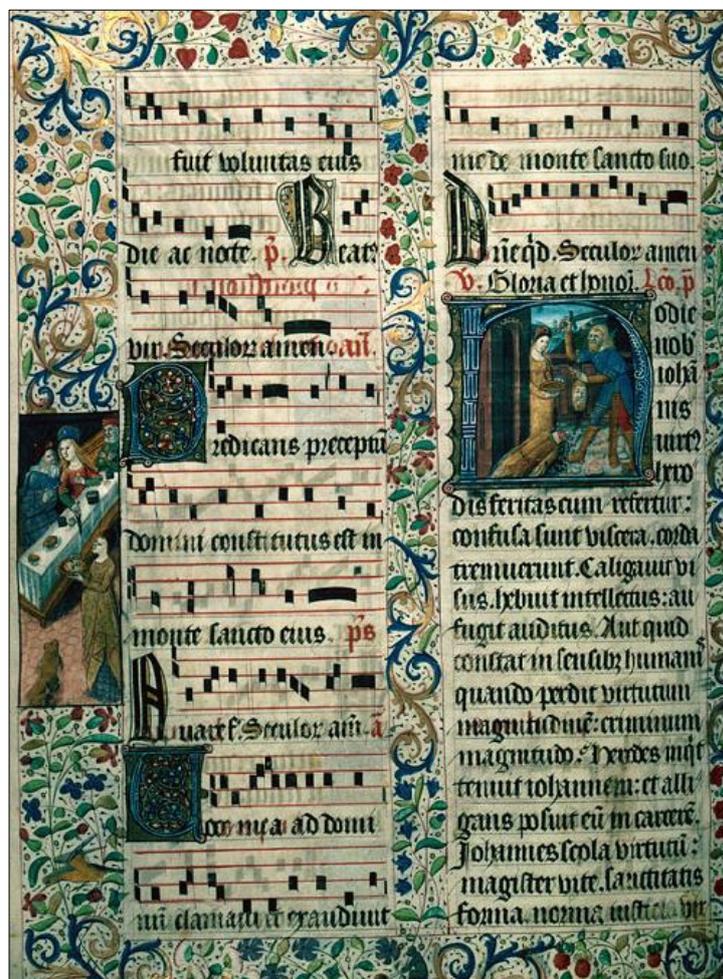
***Image de bréviaires :**

Le **bréviaire** est un livre liturgique catholique contenant l'ensemble des textes nécessaires pour prier la liturgie des Heures, appelée aussi l'office divin.

La **liturgie des Heures** est une prière quotidienne chrétienne, répartie en plusieurs moments de la journée, appelés **offices**.

Fuite en Egypte

Antiphonaire

Breviary à l'usage de Langres

Breviary franciscain

Breviary à l'usage de Besançon

Lettre enluminée « B »

Pour en savoir +

Avec l'invention de l'écriture, on passe de la Préhistoire à l'Histoire.

Les premières formes d'écritures apparaissent en Mésopotamie, il y a 3400 ans. Cette écriture s'appelle l'écriture Sumérienne. À l'aide d'un roseau coupé en pointe (Calame), les Sumériens vont dessiner des **pictogrammes** dont chacun signifie une chose très simple (un peu comme un rébus). Puis, ils vont inventer l'écriture **cunéiforme** (signes en forme de clou) pour exprimer aussi des idées, des sons et des sentiments. Ainsi ils peuvent écrire tout ce qu'ils entendent et ressentent !

L'apparition d'un alphabet (grec puis latin) s'explique certainement par le besoin d'exprimer une multitude d'idées avec un minimum de caractères.

Activité

Durant cette activité, je vous propose de vous entraîner dans un premier temps à écrire à la plume et l'encre de chine sur une page d'écriture.

Puis dans un deuxième temps, la classe entière travaillera autour d'un projet commun : copier à la plume, la légende de Berthe de Joux (30 pages) et enluminer au feutre de couleur les frises et miniatures.

Enfin, dans un troisième temps, chacun d'entre vous pourra réaliser son marque-page, calligraphié et enluminé.

Dans l'intervalle, nous irons faire une pause dans le cachot de Berthe de Joux. Je vous y raconterai la légende !!

1 – Page d'écriture

Travail individuel

- distribuer 1 page de ligne d'écriture à chaque élève
- avant que les élèves ne commencent, leur montrer à l'aide de l'ardoise et d'une craie comment former les lettres. Puis leur montrer le principe des déliés et des pleins comme le fait la plume lorsqu'on modifie l'angle d'attaque sur le papier.
- les élèves copient les lettres en début de chaque ligne et s'aidant du modèle d'écriture A4 Ils utilisent la plume et l'encre.

Attention !

- Ils doivent bien égoutter la plume sur le bord de l'encrier avant de commencer à écrire.
- En cas de bavures, ils utilisent le sopalin en épongeant (ne pas frotter !).
- Les gauchers doivent commencer les lignes de la page de droite. S'ils commencent par la page de gauche, alors ils vont essuyer les lignes de la page de gauche avec leur main quand ils vont faire la page de droite.

2 – Cachot de Berthe

Aller dans le cachot de Berthe avec la classe pour raconter la légende

3 – Livret de Berthe – Enluminure et écriture

Travail collectif

- distribuer 1 page du livret à chaque élève
- enluminure : les élèves « colorient » les scénettes et frises sur la page
- écriture : les élèves repassent à la plume sur le texte de la légende
- mettre à sécher les pages au fur et à mesure sur la grande table de matériels
- relier les pages ensemble avec les deux anneaux

4 – Marque-Page

Travail individuel

Lorsque le travail sur la page du livret est terminé :

- demander aux élèves de chercher un marque-page portant la lettre de leur choix
- les élèves enluminent leur marque-page et écrivent leur prénom à la plume

Fin d'activité