

ATELIER
D'ENLUMINURE
MARIE NUEL

CATALOGUE
D'ATELIERS

Vous trouverez dans ces pages tous les ateliers que je peux donner dans votre établissement, ainsi que des exemples de réalisations.

La liste n'est pas exhaustive. Chaque atelier peut être arrangé suivant vos besoins : tranche d'âge, impératifs d'horaires, thème etc.

Les ateliers peuvent également être adaptés pour les personnes handicapées.

L'Atelier d'Enluminure est basé à Valence (Drôme 26), mais je peux me déplacer à travers toute la région Auvergne-Rhône Alpes.

N'hésitez pas à me contacter pour connaître les tarifs, et pour plus de renseignements.

Il est possible de débiter l'atelier par un « cours de théorie » plus ou moins long qui se présente comme suis :

Présentation de l'enluminure et de la calligraphie médiévale. Pour cette animation, j'apporte mes outils et matières : parchemin, feuille d'or, pierres et plantes dont sont issus les pigments, calames et plumes d'oiseaux, etc. Présentation des principaux styles au cours de l'Histoire. Je présente une enluminure non terminée, pour expliquer les différentes étapes de peinture. J'apporte aussi quelques-unes de mes créations. Certains flacons et éléments sont à toucher, à soupeser et à sentir.

Valable pour tous les ateliers :

Le lieu dans lequel se déroule l'atelier doit être calme et bien éclairé, disposer de suffisamment de tables et de chaises, et proche d'un point d'eau (lavabo).

L'idéal est encore qu'il y ait un lavabo dans la salle.

Nombre de participants : de 3 à 6 (8 si l'atelier n'est pas trop complexe).

Options : Chaque atelier peut se faire avec ou sans feuille d'or, sur papier ou sur parchemin, et le format de l'œuvre finie est modulable.

Tout le matériel est compris, sauf par personne : 1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche et un chiffon. Prévoir une pochette pour transporter son travail terminé.

Ateliers pour ados et adultes (14+)

AUTOUR DE L'ENLUMINURE

Marque-page enluminé

Durée : 3-4h.

Réalisation d'un marque-page comprenant un extrait d'une marge de manuscrit médiéval.

L'atelier commence par une courte introduction sur la notion d'enluminure et le livre au Moyen Age. Les marges enluminées proposées sont replacées dans leur contexte : époque, contenu du manuscrit, particularités du dessin, style.

Chaque participant décalque les principaux traits du modèle, et les reporte sur sa feuille.

Tout commence par le choix des couleurs et la peinture des aplats. Chacun utilise un pinceau à pointe fine, et des pigments préparés à la détrempe au préalable. Les stagiaires apprennent les notions de quantité d'eau/ de peinture, la délicatesse, les différences de textures entre les pigments. La palette proposée contient aussi de l'or minéral.

Les détails d'ombre, puis le blanc sont ajoutés sur les aplats secs, afin de rehausser les couleurs. Enfin, chacun termine par les cernes noirs (contours) tracés au feutre fin ou au pigment noir.

Enluminure d'une drôlerie

Durée : de 4h à 6h.

Réalisation d'un animal fantastique ou d'une scène marginale, inventée ou tirée d'un manuscrit médiéval.

Variante : « Drôle de chevaliers ». Courte étude de l'équipement des combattants à une période donnée. Dessin puis mise en couleurs d'un animal-chimère prêt à combattre.

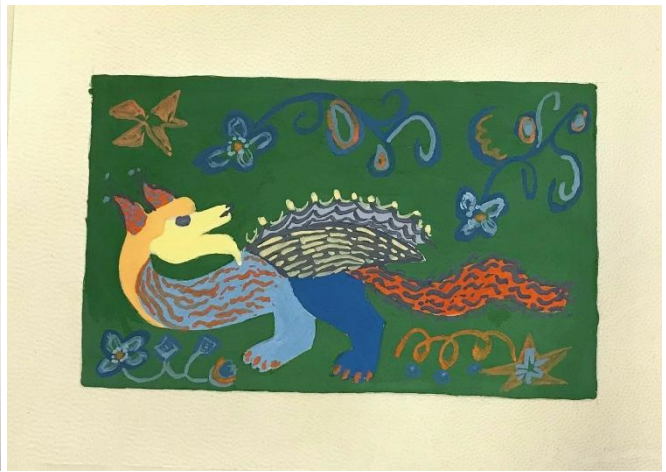
L'atelier commence par une courte introduction sur la notion d'enluminure et le livre au Moyen Age. Les enluminures proposées sont replacées dans leur contexte : époque, contenu du manuscrit, particularités du dessin, style.

Chacun choisit son modèle préféré, puis décalque les principaux traits du modèle, et les reporte sur sa feuille.

Tout commence par le choix des couleurs et la peinture des aplats. Chacun utilise un pinceau à pointe fine, et des pigments préparés à la détrempe au préalable. Les stagiaires apprennent les notions de quantité d'eau/ de peinture, la délicatesse, les différences de textures entre les pigments. La palette proposée est plus large pour les plus grands, et contient aussi de l'or minéral.

Les détails d'ombre, puis le blanc sont ajoutés sur les aplats secs, afin de rehausser les couleurs. Enfin, chacun termine par les cernes noirs (contours) tracés au pigment noir.

Les 9 vies du Chat

Durée : de 4 h à 6h.

A travers le chat, vous découvrirez les différentes techniques de l'enluminure.

Stage à la fois ludique, artistique et technique.

Réalisation de plusieurs petites enluminures représentant des chats, selon les principaux styles historiques de l'enluminure. 9 modèles sont proposés : antique tardif, mérovingien, celte, carolingien, mozarabe, roman, gothique primitif, gothique tardif et renaissance. En fonction de la durée de l'atelier et de l'adresse des participants, chacun pourra peindre de 1 à 4 chats en tout.

Chacun choisit son modèle préféré, puis décalque les principaux traits du modèle, et les reporte sur sa feuille.

Tout commence par le choix des couleurs et la peinture des aplats. Chacun utilise un pinceau à pointe fine, et des pigments préparés à la détrempe au préalable. Les stagiaires apprennent les notions de quantité d'eau/ de peinture, la délicatesse, les différences de textures entre les pigments. La palette proposée est plus large pour les plus grands, et contient aussi de l'or minéral.

Les détails d'ombre, puis le blanc sont ajoutés sur les aplats secs, afin de rehausser les couleurs. Enfin, chacun termine par les cernes noirs (contours) tracés au feutre fin ou au pigment noir.

Lettrine enluminée

Durée : de 6h à 12h.

Réalisation d'une copie ou d'une création de lettrine enluminée.

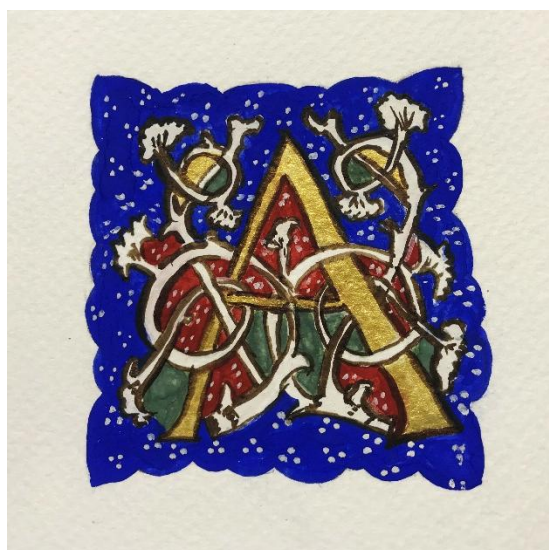
L'atelier commence par une courte introduction sur la notion d'enluminure et le livre au Moyen Age. Les lettrines proposées sont replacées dans leur contexte : époque, contenu du manuscrit, particularités du dessin, style.

Chacun choisit son modèle préféré, puis décalque les principaux traits du modèle, et les reporte sur sa feuille.

S'il s'agit d'une création, les stagiaires s'inspirent librement des modèles proposés. Ainsi, le corps de la lettre peut changer légèrement pour abriter un animal, un personnage ou un motif végétal. Le participant imagine les interactions entre la lettre et les autres éléments, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une simple « illustration ». Par exemple : la colonne de la lettre sert de tuteur à une plante, l'arrondi du P représente une fenêtre, etc.

Puis viennent le choix des couleurs et la peinture des aplats. Chacun utilise un pinceau à pointe fine, et des pigments préparés à la détrempe au préalable. Les stagiaires apprennent les notions de quantité d'eau/ de peinture, la délicatesse, les différences de textures entre les pigments. La palette proposée est plus large pour les plus grands, et contient aussi de l'or minéral.

Les détails d'ombre, puis le blanc sont ajoutés sur les aplats secs, afin de rehausser les couleurs. Enfin, chacun termine par les cernes noirs (contours) tracés au feutre fin ou au pigment noir.

AUTOUR DE LA CALLIGRAPHIE

Marque-pages

Durée : 2-3h.

Options : Feutres de calligraphie pour les personnes ayant des difficultés de graphie (dysgraphie, arthrose), ou plumes en métal + encre. Possibilité d'écrire en français, ou dans une autre langue utilisant les caractères latins.

L'atelier commence par une courte introduction sur le livre au Moyen Age. Focus sur le type de calligraphie choisi. Les participants observent l'alphabet calligraphié, et notent les différences avec leur écriture habituelle. Ils apprennent les notions de poids/gras, ductus.

Tout d'abord, les stagiaires tracent des traits verticaux et des arrondis pour apprivoiser le maniement de la plume métallique, et gérer le débit d'encre. Puis ils s'entraînent à tracer les lettres calligraphiées suivant le ductus inscrit sur leur feuille.

Enfin, ils peuvent écrire des prénoms au brouillon puis au propre.

Citation ou poème court calligraphié

Durée : de 4h à 2 jours.

L'atelier commence par une courte introduction sur la calligraphie et le livre au Moyen Age. Focus sur le type de calligraphie choisi. Les participants observent l'alphabet calligraphié, et notent les différences avec leur écriture habituelle. Ils apprennent les notions de poids/gras, ductus.

Les stagiaires tracent des traits verticaux et des arrondis pour apprivoiser le maniement de la plume métallique, et gérer le débit d'encre. Puis ils s'entraînent à tracer les lettres calligraphiées suivant le ductus inscrit sur leur feuille.

Ils définissent ensuite la mise en page, grâce à la taille que prend leur texte, qui a été calligraphié en entier au brouillon. Chacun trace ses réglures, puis calligraphie au propre avec application.

Chant d'éloge à la Bien-aimée
Jamais je vis dans la rosée
Rusé j'olie fleur qu'elle,
Ma femme adorée.
D'elle je fais l'éloge!
Et chantant de corps
et d'âme sa beauté,
Rien ne va me manquer,
Dans la joie je me suis trouvé!

Taille de plumes + calligraphie

Durée : 3h.

Atelier de taille de plumes d'oiseau (dindes ou oies) et de calligraphie, pour environ 10 personnes ado/adultes. Les plumes seront récupérées/achetées dans un élevage de la Drôme, et désinfectées au préalable.

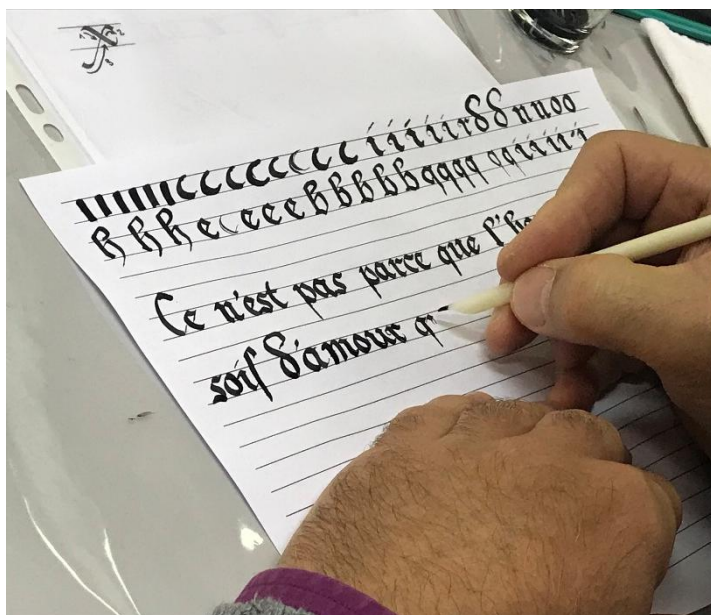
L'atelier commence par une courte introduction sur la calligraphie et le livre au Moyen Age. Puis, explication sur les différentes parties des plumes, et comment en faire un bon outil. Chacun taillera une plume pour la calligraphie médiévale : ébarbage, coupes transversales, finitions.

Focus sur le type de calligraphie choisi. Les participants observent l'alphabet calligraphié, et notent les différences avec leur écriture habituelle. Ils apprennent les notions de poids/gras, ductus.

Tout d'abord, les stagiaires tracent des traits verticaux et des arrondis pour apprivoiser le maniement de la plume métallique, et gérer le débit d'encre. Puis ils s'entraînent à tracer les lettres calligraphiées suivant le ductus inscrit sur leur feuille.

Enfin, ils peuvent écrire des prénoms ou d'autres mots au brouillon puis au propre.

Chaque stagiaire repart avec sa plume taillée et ses réalisations.

Lettres cadelées

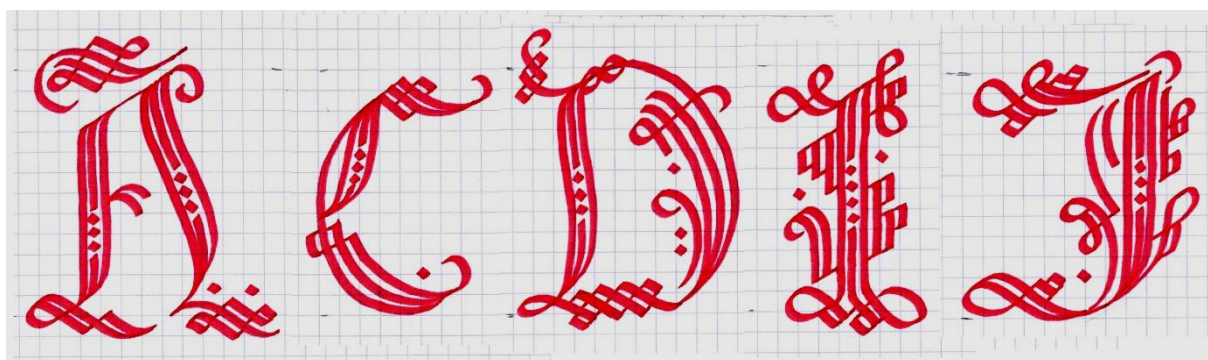
Durée : 3h.

Les lettres cadelées, cadel ou cadeaux sont des majuscules ornées, que l'on trouve dans les manuscrits du XIIIème au XVIIIème siècle.

L'atelier commence par une courte introduction sur le livre au Moyen Age, avec un focus sur les lettres cadelées. Les participants observent l'alphabet donné, et notent les différences avec les majuscules de leur écriture habituelle. Notre entraînement commencera par la lettre L.

Les stagiaires tracent des traits verticaux et des arrondis pour apprivoiser le maniement de la plume métallique, et gérer le débit d'encre. Puis ils s'entraînent à tracer les lettres cadelées suivant le ductus inscrit sur leur feuille, étape par étape.

Enfin, ils peuvent choisir de tracer la majuscule L au propre, ou s'entraîner à en faire une autre.

ATELIERS A THEMES

Cette liste n'est pas exhaustive. Toutes vos idées sont les bienvenues !

Cartes de vœux

Durée : 3-4 heures.

Réalisation d'une carte de vœux calligraphiée à la plume, avec un petit motif enluminé.

Armoiries (blason)

Durée : 6h.

Réalisation d'un écu enluminé. Cela peut être des armoiries existantes (ville, université, personnage historique), ou une création. Chaque participant dessine les éléments qu'il souhaite dans l'écu pré-dessiné. Il choisit les couleurs, en tenant compte des principales règles de l'héraldique. Enfin, il applique les pigments en aplats. Si l'atelier est plus long, il pourra ajouter des tenants et des motifs autour de l'écu (branche, guirlande de fleurs, devise, etc).

Animal celte

Durée : 12h.

Enluminez votre animal préféré, comme s'il était tiré du Livre de Kells ! Le temps d'un stage, devenez un enlumineur/une enlumineuse celte !

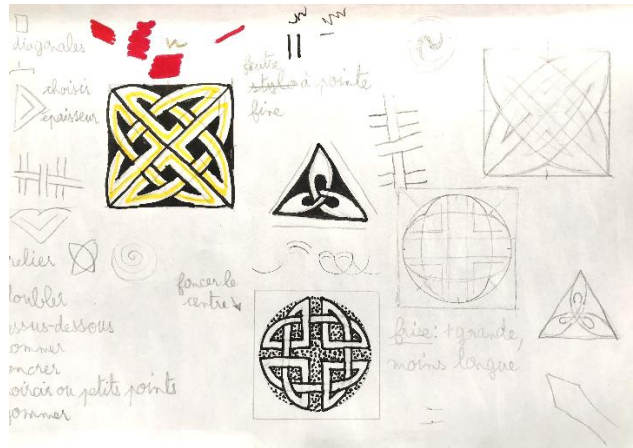
Venez avec la silhouette de votre animal favori, et je vous montrerai comment la transformer d'après l'esthétique celte. Vous apprendrez à dessiner quelques motifs typiques, avec des astuces simples et sans prise de tête. Ensuite, vous choisirez les pigments à utiliser, d'après les reproductions de manuscrits fournies. Puis vous poserez les couleurs et terminerez certainement par un entourage de points pour mettre en valeur votre création.

Les entrelacs sans prise de tête

Durée : 3-4h.

Atelier de dessin pour apprendre à réaliser quelques motifs typiquement celtes. Ils sont ensuite colorés aux feutres ou pigments.

Feuillage roman

Durée : 6h.

Une journée pour tout apprendre sur les rinceaux romans. Ce type de motifs est utilisé tout au long des XIème et XIIème siècles, particulièrement dans les initiales des manuscrits

Après avoir regardé quelques exemples, vous créerez votre propre motif dans un espace donné (voir ci-dessus), et ajouterez les feuilles et fleurs qui vous plaisent. Vous choisirez votre palette de couleurs, puis poserez les aplats. Vous apprendrez ensuite à poser les ombres et lumières, d'après l'esthétique romane. Le cerne noir finalisera le tout : au feutre noir pour plus de rapidité, ou à l'encre noire à terminer tranquillement chez vous.

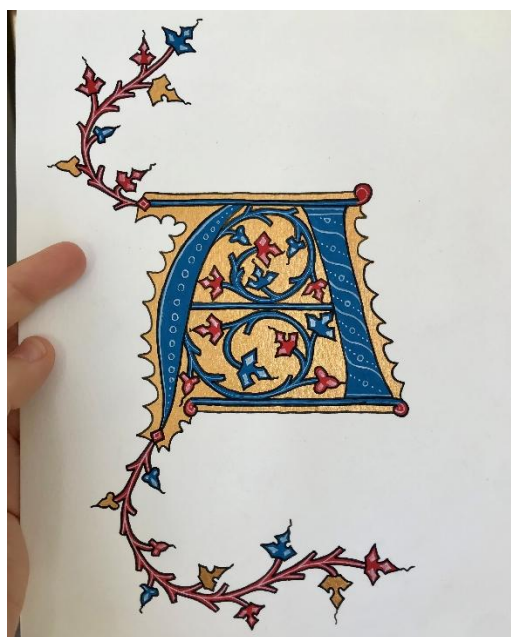

Lettrine gothique « feuilles de lierre »

Durée : 12h.

Créez votre propre lettrine gothique, à la manière de celles présentées dans les manuscrits du XIVème siècle.

Tout d'abord, nous listerons les principales caractéristiques de ces lettrines, et les formes communes des lettres qui vous intéressent. Ensuite, vous dessinerez l'initiale choisie au crayon, sur votre support papier ou parchemin (en supplément). Vous ajouterez des rinceaux "antennes" avec de belles courbes, et un motif en feuilles de lierre. Après avoir choisi votre palette de couleurs, vous poserez les fonds, puis les détails, et vous terminerez par un fin trait noir.

ATELIERS TECHNIQUES

L'or dans tous ses états

Durée : 8h.

Découvrez toutes les facettes de l'or et de l'argent, à travers la création d'un paon sur parchemin.

Nous verrons un grand nombre de techniques : feuille d'or sur mixtion à l'eau, feuille d'or et d'argent sur gesso artisanal, feuille d'or bombée, 2 ors minéraux et 2 argents minéraux différents. Enfin, nous finirons par un bandeau avec de l'or guilloché.

Fabrication d'encre gallo-ferrique

Durée : 3-4h. Pour toute la famille dès 7 ans.

Cueillette des noix de galle dans les alentours (chênes), puis fabrication de l'encre la plus utilisée au Moyen Age.

Préparation des pigments de l'enluminure

Durée : 5h.

Stage théorique et technique destiné uniquement aux personnes pratiquant déjà l'enluminure. Préparation d'une gamme d'environ 8 pigments, prêts à être utilisés dans votre pratique d'enluminure.

