

Claudine Brunon

propose

 ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Enluminure, Calligraphie (dès 8 ans)
+ Panneaux pédagogiques

2016

Claudine BRUNON alias Dame Chlodyne

Claudine Brunon est née à Lyon le 7 avril 1970. Elle est spécialiste de l'enluminure et de la calligraphie. Elle suit des études d'art à l'École nationale des Beaux-arts de Lyon. Elle obtient son diplôme de 3ème année (DNAP - Diplôme national d'arts plastiques). Elle s'est passionnée pour l'enluminure à l'université. Elle est titulaire d'une maîtrise d'Histoire de l'Art et Archéologie. Elle a commencé un DEA en Histoire et Archéologie Médiévale.

Des médiévistes passionnants ont su développer son goût pour le Moyen Age, tels Danièle Alexandre-Bidon pour l'iconographie et la culture matérielle, Dominique Cardon pour les traités techniques et les colorants ou encore Jean-François Raynaud pour l'archéologie du bâti.

Claudine Brunon alias Dame Chlodyne reproduit les feuillets des manuscrits médiévaux. De part sa formation, elle a su allier pratique et théorie dans ce domaine.

Ateliers Pédagogiques

Enluminure & Calligraphie

Associez-vous à Dame Chlodyne pour faire découvrir les arts de l'enluminure et de la calligraphie latine ! Initiez vos publics en toute quiétude, le temps d'un atelier ! Chlodyne a une bonne expérience des publics (musées, bibliothèques, centres socio-culturels, écoles et collèges, monuments historiques, fêtes médiévales ...). Les ateliers sont accessibles de 8 à 80 ans.

Petite touche historique, la dame intervient en costume médiéval. Après les médiathèques et bibliothèques d'Irigny, de Saint-Symphorien-d'Ozon et de Saint-Laurent-de-Mure, à votre tour, faites confiance à Chlodyne ! ...

Les ateliers Enluminure proposés par Dame Chlodyne sont de 3 types et s'adaptent à vos besoins. Il y a les ateliers Enluminure pré-établis, bien rodés, les ateliers Enluminure sur mesure et expert. Chacun y trouvera son compte, en fonction de ses publics, de la thématique exploitée et de son environnement culture, notamment si l'atelier est lié à une exposition..

1. Ateliers Enluminure pré-établis

Les ateliers enluminure pré-établis sont des ateliers de vulgarisation accessibles à tous sans pré-requis en dessin ou en couleur. C'est ici l'iconographie médiévale qui est mise en valeur et la découverte d'une palette de couleurs spécifiques comme le doré, le rouge vermillon et le bleu outremer, les teintes que le peintre du Moyen Age utilisait.

Les Thèmes Iconographiques

Trois thèmes iconographiques sont souvent demandés ; c'est donc en tenant compte de cette demande que Chlodyne les encadre. Il s'agit de faire peindre :

- la lettrine du prénom (qui pourra être complétée avec l'écriture du prénom calligraphié) ;
- le signe du zodiaque ;
- un animal fantastique tiré du bestiaire médiéval.

Le Déroulement de l'atelier

Les enlumineurs en herbe ont à disposition un dessin médiéval pré-imprimé (sur du papier C à grain) qu'ils choisissent en fonction du thème choisi. Ensuite, ils le mettent en couleur avec un pinceau ultra fin n°0. La qualité des peintures est optimale bien que modernes puisque ce sont des gouaches pour artiste. On retrouve cependant bien la vivacité des couleurs tellement emblématique des enluminures.

Les ateliers enluminure pré-établis s'accompagnent de panneaux pédagogiques (voir ci-dessous).

Photos de l'atelier Lettrines Enluminées

Photos de l'atelier Signes du Zodiaque

Photos de l'atelier Bestiaire

2. Ateliers Enluminure sur-mesure

Les ateliers enluminure sur-mesure sont des ateliers qui répondent à une demande précise de votre part. Il y a plusieurs déclinaisons possibles. En voici quelques unes ...

La Recherche d'une Nouvelle Iconographie

Les thématiques des ateliers pré-établis ne correspondent pas à vos attentes ? Rien de plus simple que d'en ajouter de nouvelles ! Vous êtes un responsable d'animation au sein d'une médiathèque, et vous avez une thématique sur le trimestre, quelqu'elle soit je trouve des modèles d'enluminure à reproduire en adéquation avec votre sujet ; vous êtes professeur en collège et vous voulez faire correspondre les enluminures à peindre au manuscrit que vous abordez en classe ; vous êtes animateur dans un musée, et vous voulez coller au mieux au thème de l'exposition temporaire que vous hébergez ... Claudine Brunon peut décliner différentes propositions en fonction des besoins de chacun. Elle a une parfaite connaissance des ressources documentaires de l'enluminure médiévale que ce soit par les livres ou Internet. Elle mettra volontiers à votre service ses talents de 'chasseuse d'images' comme l'a qualifié M. François Avril, ancien directeur du cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale de France.

Si le principe d'un dessin pré-imprimé ne vous convient pas, Claudine vous propose un autre atelier enluminure sur-mesure.

Le Dessin Décalqué

Une autre manière d'obtenir un beau dessin médiéval est d'utiliser le papier calque (pour n'importe quelle thème iconographique). Ce travail de relevé du tracé de l'image nécessite la capacité de pouvoir se concentrer en dessinant. La technique impose ensuite de redessiner parfaitement au revers du transparent sur les premiers traits. Attention ! Cet exercice peut s'avérer difficile pour les enfants des écoles primaires et les personnes du 3ème âge. Mais il est bien adapté aux adolescents et adultes. Une fois qu'on a reproduit le dessin, on re-

On passe les lignes à l'encre de chine et à la plume métallique (pour les plus 'brouillon' et les moins habiles, on peut utiliser un feutre noir ; il est aussi possible de recommencer une fois le travail si le dessinateur en herbe n'est vraiment pas satisfait de son oeuvre). Le choix du support est multiple : papier C à grain épais, parchemin végétal ivoire ou parchemin animal véritable.

On applique ensuite selon le support soit des couleurs gouachées soit des couleurs qu'on aura fabriquées ensemble avec des pigments (voir ci-après).

Les ateliers enluminure pré-établis s'accompagnent de panneaux pédagogiques (voir ci-dessous).

3. Ateliers Enluminure en mode expert

Les ateliers enluminure en mode expert sont des ateliers accessibles à tous ceux qui privilégient les techniques médiévales. Le public dessine à la mine d'argent et prépare ses couleurs.

Le Dessin à la pointe d'argent

Le dessin d'une enluminure à main levée peut paraître compliqué pour qui ne dessine pas. Mais si on l'envisage dans le but de peindre une lettrine, la tâche devient plus simple. En effet, la base de toute lettrine est la lettre lombarde aussi appelée « tourneure » ou « versale » selon les époques.

Dessin de chiffres romains

Dans le cadre de la manifestation 'Jadrin des Mots' organisée par le centre socioculturel L'Olivier de Saint-Priest, je suis intervenue au collège dans un cours de maths, pour faire illustrer aux élèves, les

Photo d'une lettrine champie (extrait d'un feuillet médiéval appartenant à Claudine Brunon)

chiffres romains. Ils ont dessiné à main levée, les chiffres en lettres lombardes et ont peints ces lettrines de type champies (voir image). Ces lettres sont bordeaux et bleues et or, relevées de traits blancs.

Dessin d'un mot avec filigranes

Les lettrines lombardes peuvent être utilisées non seulement pour débiter un mot calligraphié mais aussi pour écrire un mot entier. Ci-dessous, l'exemple du mot 'Enluminure', écrit en lombarde et décoré de filigranes tracés à la plume.

Photo d'un mot écrit avec des lettrines lombardes dans lesquelles on a dessiné des filigranes

Dessin de lettrines de couleurs

Les lettrines de couleurs sont assez simples à dessiner. Il y a le corps de la lettre puis des volutes, sorte de feuillages. Deux ou trois couleurs sont utilisées pour chaque partie. Nous avons expérimenté cet atelier avec des personnes qui ne savaient pas dessiner et d'autres, ayant une expérience de la peinture et du dessin au calque.

Le résultat est très intéressant et chacun a réussi à dessiner une belle lettrine qui lui ressemblait. Je ne leur mets pas la pression en disant qu'on ne cherche pas à reproduire une lettrine parfaite mais fait main avec les outils de l'époque et surtout en se faisant plaisir.

Les outils médiévaux à disposition

Pour dessiner ces lettrines à main levée, Claudine propose un outil médiéval transposé en stylo moderne : la pointe d'argent et aussi un outil médiéval refait à l'identique d'après une source archéologique

: la mine de plomb. Mais les traits ne se gomment pas (on pourra aussi dans certains cas, utiliser le crayon à papier qui s'efface !). Le public d'adultes (+ de 16 ans), s'entraîne sur du papier ordinaire, afin de s'habituer à l'outil et trouver la bonne composition de sa lettre. Un alphabet de lombardes est mis à la disposition de chacun afin de tracer les lettres qu'il convient. En plus, un dossier de lettrines de couleurs et des dessins de lettrines ornées avec leurs modèles est donné à chaque participant. Pour cet atelier, le support privilégié sera le parchemin animal véritable et les couleurs devront être préparées avec des pigments (voir ci-après). Proposer cet atelier enluminure à vos publics en lui demandant d'approfondir le jeu des lettrines replonge les artistes en herbe au coeur des techniques médiévales.

Photos de l'atelier enluminure sur-mesure. Dessins à main levée avec une mine d'argent et une mine de plomb

Le Broyage des Couleurs

Le broyage des couleurs se place à la suite du dessin à main levée de l'atelier enluminure en mode expert. Il évoque une activité qui remonte à la préhistoire et à l'art pariétal. Jusqu'à l'ère industrielle, les pigments étaient réduits en poudre dans un mortier d'apothicaire ou sur des pierres à broyer en marbre ou en porphyre. Maintenant, ce sont des machines qui font ces opérations.

Pour cet atelier, on utilise un carreau de céramique blanc et un couteau à palette pour amalgamer le pigment en poudre et le liant. Ensuite, la couleur est utilisée tout de suite pour enluminer selon le choix de l'atelier enluminure envisagé.

Les pigments utilisés sont médiévaux (les ocres, les terres, le noir) et modernes, ceci dans un souci d'éviter de mettre vos publics en contact avec des substances médiévales réellement toxiques comme l'arsenic. En effet, la longévité du broyeur de couleurs médiéval était assez courte car il était constamment en contact avec des matières dangereuses et très nocives.

Pour ce qui nous concerne, le broyage de couleurs permet d'aller au coeur des techniques médiévales. Il peut se dérouler en deux parties : la préparation du liant et la fabrication de la couleur à proprement parlé. Ainsi, une fois le dessin réalisé, soit par le calque soit à main levée, l'enluminure en herbe applique ces couleurs pigmentaires. Les teintes sont alors saturées, c'est-à-dire très vives.

La Préparation du Liant

Le liant est le liquide qui sert à produire une pâte colorée prête à peindre lorsqu'il est mélangé et broyé avec le pigment. Au Moyen Age, les liants sont différents selon les pigments qui ont des propriétés chimiques très diverses. Mais avec les pigments naturels et modernes, un liant unique peut être appliqué. La recette est médiévale et a été consignée dans un traité anonyme italien du XIVe siècle, L'Art de l'Enluminure (De Arte Illuminandi). Les ingrédients ne sont pas difficiles à trouver : oeuf, gomme, miel, sucre. Leurs mises en oeuvre nécessitent cependant de connaître la recette. Ainsi, Chlodyne proposera aux personnes du groupe de préparer l'oeuf en le rompant avec une éponge marine. On récupère le liquide limpide comme de l'eau

qui est sous la mousse. Ensuite les cristaux de gomme arabique seront mis à dissoudre, et sera proposée à l'ajout au liant, de la gomme déjà prête. Puis, l'eau de miel et le sucre en poudre sont déjà préparés, le miel étant gorgé de sucre. N'oublions pas les clous de girofle pour la conservation !

Chacun aura à disposition son petit pot de liant et une pipette pour amalgamer au pigment. C'est une 'cuisine' typiquement médiévale !

La Fabrication des Couleurs

Chlodyne propose une préparation de la couleur à partir des pigments décrits plus haut et du liant médiéval fabriqué soit par le public soit déjà fourni tout prêt. La fabrication des couleurs peut se faire au fur-et-à-mesure que l'enluminure avance et selon les besoins.

Sont à disposition de chacun, des carreaux de céramique et un couteau à palette pour broyer les pigments. On ajoute le liant au compte-goutte. La couleur peut sécher sur le carreau, elle sera ensuite remouillée avec de l'eau.

Photos de l'atelier enluminure sur-mesure

Fabrication de la couleur dorée et bleu outremer

Les ateliers Calligraphie proposés par Dame Chlodyne sont des ateliers d'initiation et de découverte. Il y a un atelier 'Ecriture du prénom' dans 3 types d'écritures médiévales et l'atelier 'Découverte d'un texte'.

Atelier Calligraphie 'Ecriture du prénom'

L'atelier 'Ecriture du prénom' est une initiation à la Calligraphie latine. Les calligraphes en herbe s'essaient à la Caroline (écriture minuscule mise au point sous Charlemagne), à la Gothique (très représentative de l'époque médiévale aux XIIIe-XIVe-XVe siècles) et à la Cursive ou Bâtarde dite flamande et anglaise (utilisée au XVe siècle). Munis d'un « ductus » (entendez un modèle pour suivre l'ordre de traçage des traits qui forment une lettre) pour chaque type d'écriture, vos publics écrivent leurs prénoms dans toute la gamme médiévale au calame. Tout d'abord au brouillon, ils choisissent ensuite le prénom le plus réussi pour finaliser l'initiation sur un papier ivoire au format A5 ou au format marque-page. (Si elle a accès à l'électricité, Chlodyne peut plastifier le prénom). Cet atelier peut se jumeler avec la réalisation d'une lettrine (voir ateliers ci-dessus). On reste alors dans le style de la tradition du manuscrit enluminé.

Atelier Calligraphie 'Découverte d'un texte'

L'atelier 'Découverte d'un texte' permet de calligraphier par exemple, l'extrait d'un manuscrit étudié en classe ou la composition écrite du public dans un livret ou sur une page (que l'on pourra agrémenter de lettrines, voir ateliers ci-dessus).

D'abord, le calligraphe en herbe choisit un type d'écriture. Il s'essaie à la Caroline, la Gothique et la Cursive pour faire son choix. Puis, au brouillon, pour étudier la composition du texte, il rédige son texte. Ensuite vient le travail de traçage de la réglure qui détermine la mise en page. Cette tâche peut s'effectuer à la mine d'argent ou à l'encre noire ou rose (tout dépend du style d'écriture choisi).

Le texte final est ensuite retranscrit en utilisant un type d'encre au choix (encre métallo-gallique noire, encre moderne Colorex de couleur) selon le type de support choisi (parchemin animal ou végétal, feuille C à grain). L'outil scripteur utilisé peut être une plume d'oie ou une plume métallique moderne ayant un bec de faible largeur (environ 1 mm).

Photo d'un atelier 'Ecriture du prénom' au calame

Photo de l'encre utilisée : Colorex sanguine

Photo d'un atelier 'Ecriture du prénom' (Bastien)

Photo d'un atelier 'Ecriture de prénom'

Photo de l'atelier 'Ecriture de prénom' à la plume d'oie

Photo d'un atelier 'Ecriture du prénom'

Afin de découvrir l'Archéologie du manuscrit médiéval, je vous propose 3 panneaux pédagogiques pour approfondir les connaissances du public sur les métiers du livre.

Archéologie du manuscrit médiéval

Les panneaux pédagogiques accompagnent les ateliers enluminure et calligraphie.

3 métiers médiévaux sont exposés : le parcheminier, le travail du copiste et l'enlumineur.

Ces métiers aujourd'hui quasiment disparus sont largement illustrés d'images médiévales chatoyantes. Ainsi, nous entrons dans l'échoppe du fabricant et du vendeur de parchemin, nous comprenons le traçage de la réglure de la page par le copiste, nous découvrons les étapes de réalisation d'une enluminure.

Imprimés sur bâche fine, montés en kakémonos ajustables en hauteur et sur trépied métallique, ils savent se fondre avec brio dans votre bibliothèque, au CDI du collège, dans la salle où a lieu l'atelier enluminure ou calligraphie, ...

Le Parcheminier

Parchemin, 4e siècle.
Musée, Orléans, France

C'est un parchemin, des lettres faites avec du parchemin.
Il écrit, et on écrit avec du parchemin en latin.
Et ça sert à écrire la constitution de Rome ou de l'Église.
A côté, on écrit dans l'écriture des caractères d'une
langue, la langue est écrit, l'écriture est écrite.

le copiste

Le travail du copiste est de copier les livres en écriture.
Il écrit l'écriture de son époque sur un parchemin écrit
par un autre. Le travail du copiste est de copier les
livres en écriture.

Saint Marc, 15e siècle, Rome
Musée, Orléans, France

Saint Marc, 15e siècle, Rome
Musée, Orléans, France

Le travail du copiste est de copier les livres en écriture.
Il écrit l'écriture de son époque sur un parchemin écrit
par un autre. Le travail du copiste est de copier les
livres en écriture.

Archéologie
de
**MANU
SCRIT**

Un parcheminier est un homme qui écrit sur du parchemin.
Il écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.
Il écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.
Il écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.

Le parcheminier est un homme qui écrit sur du parchemin.
Il écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.
Il écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.
Il écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.

... Bien avant Pergame

Bien avant Pergame de Pergame
en Égypte, vers 1500 av. J.-C.

« L'archéologie prouve qu'il y avait des parchemins avant Pergame.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.

« L'usage de la peau pour l'écriture se généralise dans l'Empire perse achéménide et sans
crainte de l'écriture, et on écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.

« L'usage de la peau pour l'écriture se généralise dans l'Empire perse achéménide et sans
crainte de l'écriture, et on écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.

La ville grecque de Pergame a donné son nom au support écrit, le parchemin. En 190, Pergame a donné son nom au support écrit, le parchemin.
La ville grecque de Pergame a donné son nom au support écrit, le parchemin. En 190, Pergame a donné son nom au support écrit, le parchemin.
La ville grecque de Pergame a donné son nom au support écrit, le parchemin. En 190, Pergame a donné son nom au support écrit, le parchemin.

Le travail du parcheminier

Parcheminier des Établissements
Dumas (Lyon)

On laisse tremper la peau de mouton, de chèvre ou de veau dans un bain de chaux grâce à l'action de
la chaux on peut ensuite la raser au couteau sur un banc muni et ainsi enlever la laine et les poils.
On rase la peau et on écrit sur du parchemin, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.
Il y avait des parchemins avant Pergame, et on écrit sur du parchemin.

Le Travail du Copiste

Jean Métais, *Un atelier de scribe de l'école de Chartres*, 1488, Bibliothèque de la Sorbonne

Ben Loeu, *MS 140. Psaume et Psaume de David et Psaume des dimanches*, Livre de prières de Richard de l'Église, 1470-1480, British Library

Geoffrey Hamlyn, *Manuscript of the Gospels*, 1470-1480, British Library

Ben Loeu, *St. John's Gospel*, 1470-1480, British Library

Archéologie
du
**MANU
SCRIT**

- Au sujet de ce qui touche à l'écriture : quatre choses considèrent à tout scribe : l'ois, le taureau, le mouton, l'épine. L'ois donne la plume, le taureau provient du bois, le mouton apporte le peau, l'épine (le bois d'aubépine) produit d'habitude l'encre» (épigramme du XIIIe siècle).

Le copiste a moult objets à sa disposition pour écrire bien sûr mais aussi pour préparer la réglure, fabriquer les encres noire et de couleurs (rouge, bleu, vert et jaune) et préparer le parchemin.

Les travaux d'écriture concernent le texte mais aussi certaines lettres, comme celles filigranées.

Fabrication des Encres

Pour fabriquer ses encres, le copiste a diverses denrées qu'il conserve dans des boîtes cylindriques en bois : noix de galles, gomme arabique, pigments (pouge de minium et rouge vermillon, bleu de lapis lazuli, vert-de-gris, jaune orpiment), sulfates de fer et de cuivre (appelés vitriols au Moyen Âge). L'encre noire métallurgique se fabrique en faisant macérer des noix de galles dans l'eau ou dans du vin, puis après chauffage on ajoute la gomme et le(s) sulfate(s). L'encre devient noire instantanément. Les encres de couleurs se réalisent avec une solution de gomme arabe dissoute dans l'eau plus ou moins concentrée. Certaines recettes utilisent aussi de l'urine clarifiée.

Traçage de la Réglure

Les feuilles de parchemin qui forment le livre sont toutes réglées, c'est-à-dire qu'on a tracé des lignes verticales et horizontales. Elles servent à guider l'écriture pour écrire droit et justifié. Pour cela, des trous réguliers sont pratiqués à l'aide d'un poinçon sur les côtés droits et gauches des bifollets. Les points une fois reliés par des traits droits horizontaux forment l'umbé de réglure, intervalle entre lequel les mots seront tracés. De même, des trous sont faits sur le haut et le bas du folio, ceci afin de tracer des lignes droites verticales. Le texte viendra alors buter au début contre ces lignes et aussi à la droite car les mots se coupent n'importe où ! Cependant, en fin de phrase, le copiste peut aller à la ligne et pour combler l'espace vide en place un bout de ligne très joli qui peut s'étendre dans la marge (voir image ci-dessous).

Manuscrit *Manuscript of the Gospels*, 1470-1480, British Library

Ben Loeu, *St. John's Gospel*, 1470-1480, British Library

Ben Loeu, *St. John's Gospel*, 1470-1480, British Library

Les ateliers enluminure et calligraphie s'accompagnent de panneaux pédagogiques, seul ou par 2 ou par 3. Par exemple, l'atelier enluminure s'accompagne du panneau de l'enlumineur et l'atelier calligraphie, du panneau 'travail du copiste'. Lorsque que j'interviens une journée ou pour 2 ateliers (enluminure et calligraphie), les 3 panneaux peuvent m'accompagner.

TARIFS :

70 €/heure comprenant la prestation de l'atelier enluminure ou/ et calligraphie (matériel compris - sf pour l'atelier enluminure sur-mesure ou il faut ajouter 6 €supplémentaires par personne /sans compter le parchemin animal -) ; comprend aussi l'exposition d'un panneau pédagogique (pour 2 ou 3 panneaux d'une journée à une semaine demander un devis).

Les frais de déplacement sont gratuits si vous êtes situés à moins de 15 km de Bron (banlieue lyonnaise). Au-delà de 30 km A/R, ils sont facturés à 0,595 cts/km.

Claudine Brunon vous invite à lui écrire par mail ou à lui téléphoner pour convenir d'un rendez-vous et lister vos besoins en matière d'ateliers pédagogiques. A la suite de cet entretien, elle vous fera un devis pour une intervention d'une ou plusieurs séances.

Pour joindre Claudine :

par mail : chlodyne@zoho.com

par téléphone : 06 77 16 88 66

Claudine BRUNON alias Dame Chlodyne

06.77.16.88.66

chlodyne@zoho.com

Membre d'Escale Création - SCIC SARL à capital variable
7 rue Robert et Reynier - 69190 Saint-Fons
SIRET 480 127 414 00013