

FICHE
MÉTIER
D'ART



INSTITUT
NATIONAL
MÉTIERS
D'ART

ENLUMINEUR

ENLUMINEUR

MÉTIER

Art du Moyen Age, l'enluminure du latin illuminare est l'art d'illuminer, de mettre en lumière le texte d'un manuscrit par la richesse de décors entièrement peints à la main sur du parchemin (peau animale) ou sur du papier.

En Europe, la culture judéo-chrétienne se réfugia dans les monastères, vrais foyers spirituels qui deviendront très vite de grands centres de production artistique à partir du VI^e siècle de notre ère. L'art de l'enluminure est alors exécuté pour un seul et unique but : celui de glorifier Dieu. Le développement des monastères conduit progressivement à un essor de l'écriture. La lecture spirituelle et l'étude des textes liturgiques occupant une place de plus en plus importante dans la vie monastique, les moines, les premiers, commencent à recopier les manuscrits religieux (bibles, psautiers, évangélistes, sacramentaires...) ainsi que les textes d'auteurs classiques. Sous la direction d'un chef d'atelier, de nombreux calligraphes, dessinateurs, chrysographes et enlumineurs travaillèrent sans relâche dans des conditions parfois difficiles pour faire naître ce qui est aujourd'hui le trésor de notre patrimoine artistique, historique et culturel.

A partir du IX^e siècle, chaque monastère possède son scriptorium. Le manuscrit deviendra une œuvre à part entière. Le moine enlumineur affinera les décors de rinceaux, d'entrelacs, de végétaux, de motifs géométriques, zoomorphiques, figurés et historiés. De sa palette de pigments naturels, il habillera avec goût et précision les nombreuses initiales et lettrines réveillant ainsi les textes calligraphiés à l'encre noire ou sépia. Les feuilles d'or et d'argent viendront miroiter sur les nobles pages pour imprégner le lecteur de spiritualité. Les décors seront porteurs de messages et de symboles. Chaque élément aura sa propre signification, sa propre identification : signes de reconnaissances, signes sacrés, signes d'appartenance... l'image a un rôle didactique, elle facilitera la compréhension du texte qu'elle illustre. Les enluminures vont ainsi éclairer le sens des textes, notamment pour ceux, nombreux qui ne savaient pas lire. L'embellissement de lettrines, des initiales de début de paragraphe ou de chapitre mettra en évidence les articulations des textes et, aidera le lecteur à trouver ses repères.

L'enlumineur déposera sa couleur dans les espaces que le calligraphe lui réservera au début de sa mise en page. Avec discipline et talent, l'art de l'enlumineur

deviendra un élément décoratif complet que l'on retrouvera aussi bien dans le corps d'un texte, au début d'une pleine page comme à la fin d'un texte. Au fil des siècles, les initiales peintes se développeront et, parées d'or et de motifs variés, elles deviendront de véritables lettres ornées. Tout le décor sera alors organisé selon une hiérarchie qui correspondra à celle du manuscrit. Dans tous les cas, l'image primera sur l'ornement, les métaux sur les couleurs, la peinture sur le dessin, et le grand sur le petit.

Au sommet de la hiérarchie figurera la lettre historiée renfermant un récit, puis les lettres ornées, chargées de motifs végétaux et géométriques, suivies des lettres figurées comportant des personnages et des lettres zoomorphes décorées d'animaux. Viendront ensuite les initiales sans ornements, les lettres puzzles, les lettres champies et les lettres filigranées.

La décoration des marges et des bordures s'est elle aussi enrichie avec le temps jusqu'à former des courbes gracieuses, d'entrelacs, de rinceaux composés d'éléments inspirés du domaine végétal (feuilles d'acanthé, feuilles de lierre, feuilles de vignes...) et du règne animal (oiseaux, papillons, animaux fantastiques...).

Ces bordures devinrent de véritables cadres autour des peintures pleines pages. Au cours des siècles, beaucoup de styles se sont développés suivant des influences diverses : insulaire, carolingien, roman, gothique, ayant chacun leur spécificité et leur technique permettant ainsi de dater les enluminures et les ouvrages dans lesquels elles figurent.

A partir du XIII^e siècle, la production artistique se développera en dehors des monastères, dans des ateliers laïcs répondant aux nombreuses demandes des universités et, nombreux commanditaires aisés. A la suite des moines copistes, une véritable corporation de maîtres enlumineurs verra ainsi le jour. Le manuscrit enluminé réalisé pour la gloire de Dieu deviendra progressivement un manuscrit symbole de richesse en conférant à son possesseur un grand prestige social. Ainsi les rois, les princes et marchands veulent posséder de tels ouvrages : livres de familles, bestiaires, livres d'heures, herbiers, livres d'études, livres littéraires et scientifiques. Le manuscrit devient une œuvre d'art à part entière.

Avec humilité et respect, l'enlumineur d'aujourd'hui s'emploie à retrouver et à perpétuer les techniques et les gestes d'autrefois, ses connaissances doivent être précises et étendues aux autres domaines que celui de la couleur : préparation des supports, le dessin, la pose des ors et des argents, préparation et pose des couleurs, et la calligraphie.

Dans le détail, la préparation du support (parchemin) demande beaucoup d'attention, la surface de la peau est rendue régulière par le ponçage de celle-ci avec de la ponce soie, de l'os de seiche ou de la craie. L'enlumineur trace ensuite son dessin à la mine de plomb qu'il rehausse à l'encre noire ou sépia au moyen

d'une plume ou d'un calame (en roseau ou bambou). Puis vient la pose de la feuille d'or qui se travaille avant la pose des couleurs. Cette application demande beaucoup de soin dans la pose d'une assiette appelée gesso : mélange de plâtre, de sucre, de colle de poisson et de blanc de plomb. Du bol d'Arménie peut être ajouté au gesso afin de teinter l'ensemble de l'assiette et réchauffer le brillant de la feuille d'or. Le gesso est soit appliqué en couches uniformes, soit en relief en fonction des effets souhaités. Une fois sec, il est poli avec une pierre d'agate de manière à ce que la surface qui va recevoir la feuille d'or soit parfaitement lisse et brillante. La feuille d'or est alors posée avec délicatesse, puis si nécessaire, elle est brunie avec une agate afin de renforcer son éclat. Intervient alors la pose des couleurs, moment fort qui requiert toute l'attention de l'enlumineur car elle va donner toute la profondeur et la vie à l'œuvre. Les couleurs sont obtenues à partir de pigments d'origine végétale, minérale, animale, des terres et des métaux. Ainsi les rouges peuvent être d'origine animale (le kermès, la cochenille, la pourpre), végétale (la garance, le bois du Brésil) et minérale (le cinabre, le rouge vermillon, le minium). Les bleus proviennent de minéraux : lapis lazuli (pierre bleue), azurite (carbonate basique de cuivre) et de végétaux : la guède ou bleu pastel et l'indigo. Les jaunes sont issus de végétaux : le safran (crocus), la sève de chélidoine, la gaude, le carthame ; de minéraux : l'orpiment (trisulfure d'arsenic). Les verts proviennent de minéraux : la malachite ; de terres : la terre verte ou terre de Vérone, terre verte calcinée ; de végétaux : le vert de vessie, le vert d'iris... Toutes ces couleurs sont obtenues par décoction, macération, calcination ou broyage selon leur nature propre.

Le savoir-faire de l'enlumineur réside dans sa capacité à choisir parmi les meilleurs pigments dont il peut disposer. De la qualité des pigments employés dépend la vivacité, l'éclat et la pérennité de la couleur. Afin d'être agréable d'utilisation, les pigments doivent être réduits en poudre très fine et mêlés à un liant naturel : sève d'arbre fruitier, miel, œuf, colle de poisson, qui permet à la couleur d'adhérer au support parchemin.

Le broyage est réalisé sur une plaquette de porphyre à l'aide d'une molette. La préparation obtenue est utilisée comme une peinture à l'eau. Le pigment est délicatement posé par superposition de couches bien séchées entre chaque passage. Les couleurs, en dehors des terres, ne se mélangent pas entre elles afin d'éviter toutes réactions chimiques.

L'enlumineur peut, après avoir acquis toutes ces connaissances, obtenir des nuances d'une variété considérable. Tout l'art de l'enluminure s'exprime par des effets de transparences, de dégradés, de contrastes et de rehauts de lumière. Au travers des siècles, l'enluminure a atteint par la qualité de sa minutie, de ses applications et la richesse de ses détails, un haut niveau artistique et est devenu aujourd'hui un métier d'art d'excellence à part entière.

FORMATIONS

FORMATION INITIALE

Niveau IV (Niveau équivalent au Bac, au bac technologique, au brevet de technicien - BT, au brevet des métiers d'art - BMA, bac professionnel - Bac Pro)

Diplôme d'enlumineur - Institut Supérieur Européen de l'Enluminure et du Manuscrit (ISEEM) à Angers – Titre homologué niveau IV du RNCP, en 2 ou 3 ans. Seule école d'enluminure en Europe.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

De nombreux stages d'initiation ou de découverte sont organisés par des associations et des passionnés d'enluminure.

Retrouvez toutes les adresses des organismes de formations initiales et professionnelles continues dans les métiers d'art en consultant notre base de données sur notre site Internet : <http://www.institut-metiersdart.org/>

Retrouvez le schéma des formations aux métiers d'art sur notre site Internet : <http://www.institut-metiersdart.org/>

Sur le site <http://www.moveart.org/>, retrouvez toutes les adresses des centres de formations en Europe.

ENVIRONNEMENT

On estime à une soixantaine le nombre d'enlumineurs professionnels en France. Si le Moyen Age engendra des œuvres essentiellement religieuses, les enlumineurs exercent aujourd'hui leur art dans des domaines d'activités très variés : restauration et réplique de manuscrits, enseignement, artisanat (affiches,

diplômes, cartes de vœux, commandes diverses), illustration d'art, œuvre originale (diffusion ou création contemporaine), publicité.

Par la copie, l'enlumineur conserve la mémoire du passé (scènes de la vie quotidienne, vie dans les monastères...), il y perfectionne son savoir et retrouve les gestes et techniques d'autrefois. Si les manuscrits sont, semble-t-il, très peu restaurés, leurs répliques sont en revanche très prisées. Comme autrefois, l'enluminure est un art qui continue à s'exercer avant tout dans la durée et qui demande une passion infinie. Il faut parfois plus de cent heures à l'enlumineur pour réaliser une œuvre.

A côté de la réplique de manuscrits, la plupart des enlumineurs réalisent leurs propres créations et présentent leur travail au travers d'expositions diverses. Des particuliers mais aussi des entreprises, des associations, des collectivités passent également commandes pour la réalisation de cartes de vœux, de menus, de diplômes, d'arbres généalogiques, de logotypes, d'affiches.... La Cour d'Angleterre possède encore actuellement à son service son propre enlumineur pour la réalisation des documents officiels et honorifiques.

Et l'Armée de l'Air Française a fait appel, il y a quelques années, à un jeune enlumineur pour retravailler la symbolique des blasons, écussons et signes distinctifs de ses unités. Les milieux de l'édition ou de la création publicitaire peuvent aussi avoir besoin d'enlumineurs, créatifs, coloristes. Véritables artistes indépendants, les enlumineurs réinventent donc aujourd'hui l'art de l'enluminure avec des thèmes actuels tout en respectant les styles et univers médiévaux. Comme le dit Barbara de Monchy de l'Institut supérieur européen de l'enluminure, « malgré ses règles ancestrales, l'enluminure est un art vivant que chacun peut renouveler par son expérience et par ses recherches ».

Au Moyen Age, l'enlumineur était rétribué selon l'importance et la complexité des enluminures. Aujourd'hui, c'est l'artiste qui fixe lui-même le prix de ses œuvres.

Pour les enlumineurs, la transmission permet la sauvegarde de cet art et de son savoir-faire

SALONS ET MANIFESTATIONS

Journées européennes des métiers d'art - JEMA,

Annuel, avril

Institut National des Métiers d'Art - 23, Avenue Daumesnil, 75012 Paris.

Tél. : 01 55 78 85 85. Fax : 01 55 78 86 17.

<http://journeesdesmetiersdart.fr/>

Les Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA), initiées et coordonnées par l'INMA, portent pour ambition la valorisation du patrimoine immatériel et vivant. Elles fédèrent et mobilisent l'ensemble des acteurs du secteur. Les professionnels des métiers d'art sont au cœur de l'événement : portes ouvertes d'ateliers et de centres de formation, expositions, rencontres, démonstrations de savoir-faire, circuits de découverte, etc. Elles ont lieu tous les ans, le premier week-end d'avril, pendant trois jours et dans toutes les régions de France.

Salon de l'enluminure et du manuscrit à Angers,

Biennal,

Institut supérieur européen de l'enluminure et du Manuscrit (ISEEM),
37, rue Franklin. 49000 Angers.

Tél. : 02 41 66 76 21

<http://enluminure.free.fr/>

Découverte de l'art de l'enluminure au travers du manuscrit : les supports, l'origine des pigments, la calligraphie et la reliure médiévale.

CONCOURS

Prix Avenir Métiers d'Art - INMA

Annuel, remise de prix : date variable.

Remise des dossiers : 31 mai de l'année en cours.

Institut National des Métiers d'Art - 23, Avenue Daumesnil, 75012 Paris.

Tél. : 01 55 78 85 85. Fax : 01 55 78 86 17.

prixavenir@inma-france.org

<http://www.institut-metiersdart.org>

Les Prix Avenir Métiers d'Art – INMA, organisés par l'Institut National des Métiers d'Art, avec le soutien de la Fondation Michelle et Antoine Riboud et de Banque Populaire, sont destinés à mettre en valeur de jeunes talents, futurs acteurs de la vie économique dans ces métiers de passion et de création. Ils ont pour objectif d'encourager les élèves de la filière Métiers d'Art, du niveau CAP au niveau Bac +2 (niveaux V, IV et III) en mettant en lumière leur créativité et leur maîtrise technique.

Le 1er Prix de chaque région et de chaque niveau reçoit un chèque d'une valeur de 250€ (pouvant être complété par des partenaires régionaux) ainsi qu'un diplôme. Les lauréats régionaux bénéficient également des avantages du CLUB Avenir : séjour de deux jours à Paris en vue du jury national, rencontres avec des professionnels, visite de musées, ateliers, etc.

Chaque premier prix national reçoit une dotation de 4500€. La dotation des 2^{èmes} Prix s'élève quant à elle à 2000€ et à 1000€ pour les 3^{èmes} Prix.

Les lauréats du Prix bénéficient également d'un accompagnement privilégié de l'INMA dans la suite de leurs parcours ainsi que d'un appui en termes de communication et de promotion.

Grand Prix Pèlerin du patrimoine

Pèlerin- "Grand prix Pèlerin du patrimoine"

18 rue Barbès, 92128 MONTROUGE CEDEX

patrimoine@pelerin.com

<http://www.pelerin-patrimoine.com/>

Pèlerin soutient les associations, paroisses, particuliers et collectivités locales qui se mobilisent pour sauvegarder leur patrimoine rural et religieux en leur accordant des bourses d'encouragement sur concours.

SOURCES D'INFORMATION

ORGANISMES

Association d'or et de pigment,

Route des Maures - Villa Theil, 83660 Carnoules.

Tel : 04 94 28 35 13

contact@or-pigments.com

<http://www.or-pigments.com/>

Cette association a pour objet l'étude et la promotion de l'enluminure, de la calligraphie et des couleurs naturelles. Elle s'emploie à retrouver les techniques traditionnelles, les recettes de fabrication des pigments et à transmettre ce savoir.

Les archers de Hanau-Lichtenberg

67320 Asswiller

<http://www.archers-lichtenberg.com/>

"Les archers de Hanau-Lichtenberg" est une troupe professionnelle de reconstitution et d'animation historique regroupant plusieurs corps de métiers tels que la forge, la poterie, la confection de costumes, l'enluminure, la calligraphie... Son but est de faire découvrir au public, l'ensemble de ces corps de métier, tout en rendant cette assistance actrice de leur découverte grâce à des ateliers interactifs et des échanges avec des intervenants.

LIEUX RESSOURCES

Scriptoral d'Avranches, le Musée des Manuscrits du Mont Saint-Michel,

50 Place d'Estouteville, 50300 Avranches.

Tél. : 02 33 79 57 00

<http://www.scriptorial.fr/>

Ouvert en 2006 pour servir d'écrin aux manuscrits du Mont Saint-Michel, ce musée contemporain propose au visiteur de découvrir l'histoire des manuscrits, au cours d'un parcours interactif. Y est présentée toute la chaîne qui conduit à l'élaboration d'un manuscrit, depuis la peau de bête qui devient parchemin, jusqu'à la calligraphie et la réalisation des enluminures en passant par la fabrication des encres et des couleurs à partir de pigments. Il contient l'une des collections les plus riches de France, en particulier pour l'époque romane.

Bibliothèque Nationale de France,

Département des Manuscrits, Site Richelieu-Louvois

5 rue Vivienne, 75084 Paris 2.

Tél : 01 53 79 59 59 (serveur vocal)

<http://www.bnf.fr/>

Manuscrits accessibles aux chercheurs uniquement.

Musée Marmottan,

2, rue Louis Boilly. 75016 Paris.

Tél. : 01 44 96 50 33.

marmottan@marmottan.com

<http://www.marmottan.com/>

En 1981, la donation WILDENSTEIN a enrichi le Musée Marmottan d'un ensemble exceptionnel d'enluminures du XII^{ème} au XVI^{ème} siècle.

Bibliothèque Forney,

Hôtel de Sens.

1, rue du Figuier. 75004 Paris.

Tél. : 01 42 78 14 60

bibliotheque.forney@paris.fr

<http://equipement.paris.fr/>

Spécialisée dans les arts décoratifs et graphiques et dans les techniques d'artisanat traditionnelles, la bibliothèque de Forney possède de nombreux livres concernant l'enluminure. Outre les reproductions ou fac-similés d'ouvrages anciens et les catalogues illustrés des collections des grandes bibliothèques du monde, s'y trouve un grand nombre de catalogues d'expositions et de livrets de diapositives, ainsi que des ouvrages généraux. De nombreuses bibliothèques ou médiathèques municipales ainsi que les grandes bibliothèques nationales occidentales (Londres, New-York) possèdent également de riches fonds de manuscrits anciens

Galerie Les Enluminures,

1 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris.

Tél. : 01 42 60 15 58

<http://www.lesenluminures.com/>

Galerie d'exposition d'enluminures et de manuscrits anciens à la vente.

PRESSE

Magazine Art de l'enluminure,

Trimestriel

29, rue de Miromesnil- 75008 Paris.

Tél. : 01 43 12 38 12

redaction@art-enluminure.com ou abonnement@art-enluminure.com

<http://www.art-enluminure.com>

Chaque numéro reproduit l'intégralité des miniatures d'un manuscrit « inédit », avec études et commentaires. Informations sur les expositions en cours et les nouvelles publications.

Magazine Art et Métiers du Livre,

Bimestriel

29, rue de Miromesnil. 75008 Paris.

Tél. : 01 43 12 38 10

redaction@art-metiers-du-livre.com

ou abonnement@art-metiers-du-livre.com

<http://www.art-metiers-du-livre.com/>

Ce magazine dont Art de l'Enluminure est un hors-série, traite de la bibliophilie et des différents arts du livres; certains articles peuvent concerner l'enluminure.

SITES INTERNET

<http://www.enluminor.com/>

L'association Enluminor propose entre autres une base de données qui recense les sites internet présentant des images d'enluminures de qualité. A ce jour, la base compte 548 fiches principales elles-mêmes enrichies de nombreux liens secondaires.

<http://www.enluminures.culture.fr>

«Enluminures» est une base de données qui propose la consultation gratuite en ligne de plus de 80 000 images, reproductions numériques avec description scientifique des enluminures et éléments de décor de plus de 4 000 manuscrits médiévaux conservés dans une centaine de bibliothèques municipales françaises.

<http://mandragore.bnf.fr>

Base iconographique du département des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France : recensement, identification, indexation et reproduction de tous les éléments iconographiques des manuscrits conservés dans les collections de ce département. Possibilité de consulter plus de 30 000 images numérisées.

<http://gallica.bnf.fr/>

Extraits de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France destinés à «dessiner une bibliothèque patrimoniale et encyclopédique». Y figurent plusieurs enluminures provenant du département des Manuscrits.

<http://liberfloridus.cines.fr/>

Cette base, en cours d'enrichissement, recense les manuscrits enluminés issus des fonds des bibliothèques Mazarine et Sainte-Geneviève (avec pour objectif, à terme, toutes celles de l'enseignement supérieur). Elle représente près de 1 700 manuscrits et 33 000 images consultables en ligne.

<http://numelyo.bm-lyon.fr/>

La base Enluminures de la Bibliothèque municipale de Lyon contient 12000 images provenant de 457 de ses documents, manuscrits du Ve siècle au XVIe siècle, incunables ou livres de la Renaissance.

<http://enluminure.free.fr/>

Au-delà de la formation qu'il propose, le site de l'Institut Supérieur Européen de l'Enluminure et du Manuscrit d'Angers offre une présentation de l'histoire de l'enluminure et de ses techniques.

<http://bookofkells.free.fr/>

Présentation du livre de Kells, considéré comme l'un des plus beaux manuscrits enluminés de l'histoire.

<http://www.or-pigments.com/>

Sur son site, l'association D'or et de pigments détaille les procédés de fabrication des couleurs.

<http://www.or-et-lumiere.com/>

Béatrice Van Den Bossche, enlumineur professionnel, décrit sur son site les principales techniques d'enluminure.

Les listes d'informations sont proposées à titre indicatif et ne sauraient prétendre à l'exhaustivité.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Consultez le Centre de ressources de l'Institut National des Métiers d'art, une ressource unique sur les métiers d'art :

- Des bases de données documentaires sur l'actualité des métiers d'art et des bases de données sur les formations, accessibles sur son site internet.
- Un fonds documentaire spécialisé : revues, dossiers, ouvrages et plus de 750 films sur ce secteur.

Institut National des Métiers d'art,
23 avenue Daumesnil, 75012 Paris. Tél. : 01 55 78 85 85
Ouvert du mardi au vendredi de 14 à 18 heures
info@inma-france.org
<http://www.institut-metiersdart.org/>