

le mag de la
Calligraphie

Corps & Graphies

-
- 3** Edito du maire
 - 4** Corps & Graphies
 - 6** La notation chorégraphique
 - 8** Le Centre National de la Danse
 - 9** Le patrimoine écrit amandinois
 - 10** Carolyn Carlson
 - 12** Ya Yu Lai
 - 14** Kahlie
 - 16** Kaalam
 - 18** Loredana Zega
 - 20** Cofee
 - 22** Eloïse Lieven
 - 24** Philippe Clerc
 - 26** Les ateliers de calligraphie amandinois
 - 27** L'école de danse de Saint-Amand-les-Eaux
 - 28** L'agenda des animations

Après deux années mises entre parenthèses dues à la pandémie, nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle édition du Mai de la Calligraphie.

Pour les 20 ans de cet événement culturel, cher à la ville de Saint-Amand-les-Eaux de par son histoire et celle de l'abbaye, dont la réputation de la bibliothèque a traversé les siècles et les pays, nous avons choisi cette année de mêler les thèmes de l'écrit et de la danse.

La calligraphie met en scène les lettres comme la chorégraphie met en scène le corps. L'une et l'autre sont des arts vivants, en perpétuel mouvement, dans une recherche de beauté, d'expression et de transmission.

Cette édition du Mai de la Calligraphie nous plonge au cœur du geste : celui de la main qui tient l'instrument d'écriture, celui du danseur qui se déplace pour tracer dans l'espace des pleins et déliés.

L'exposition Corps & Graphies, présentée au Musée de la Tour abbatiale sera l'occasion pour petits et grands de découvrir de nombreuses œuvres originales : partitions chorégraphiques anciennes, tableaux d'artistes internationaux, calligraphies inspirées des traditions orientales, ou encore calligraphies associées à la culture Hip Hop... L'événement sera animé de nombreuses actions de médiation pour tous les publics jusqu'au mois de septembre : spectacles, ateliers, visites guidées etc.

**“ Que cette nouvelle saison culturelle
vous entraîne dans un mouvement festif et
vous amène vers le bien-être du corps et de l'esprit. ”**

Bonne visite à toutes et tous !

Alain Bocquet
Maire de Saint-Amand-les-Eaux

A l'origine était...

le geste !

Ecrire ou danser pour exprimer pensées et émotions, noter la danse, chorégrapier les mots, capturer l'éphémère. Et si tout n'était que mouvement du corps et de l'esprit ?

A bien y regarder, les deux modes d'expression artistique présentent bien des similitudes, ne serait-ce que dans leur champ lexical. Danse et écriture font référence au corps, à l'action, au souffle.

Présentant une centaine d'œuvres, l'exposition Corps & Graphies s'articule selon deux axes : l'écriture du mouvement à travers des systèmes codifiés et la libre expression du geste purement artistique.

Issus de la Médiathèque du Centre National de la Danse et du fonds patrimonial de Saint-Amand-les-Eaux, les ouvrages anciens et partitions chorégraphiques dévoilent différents systèmes de notation du mouvement. D'un intérêt scientifique, historique et technique, ils s'avèrent aussi particulièrement esthétiques. Les systèmes graphiques, tels de véritables alphabets symboliques, composent des enchaînements de phrases qui dansent sur le papier.

Les œuvres contemporaines exposées sont le fruit du travail de huit artistes, français et étrangers, issus de différents horizons de la danse, de la calligraphie, parfois des deux disciplines à la fois. Ils ont tous en commun, outre leur virtuosité, la passion de leur art. Leurs créations remarquables, dans des techniques et styles aussi variés que la calligraphie latine, abstraite, numérique ou lumineuse, mettent à l'honneur le mouvement, symbole de la Vie !

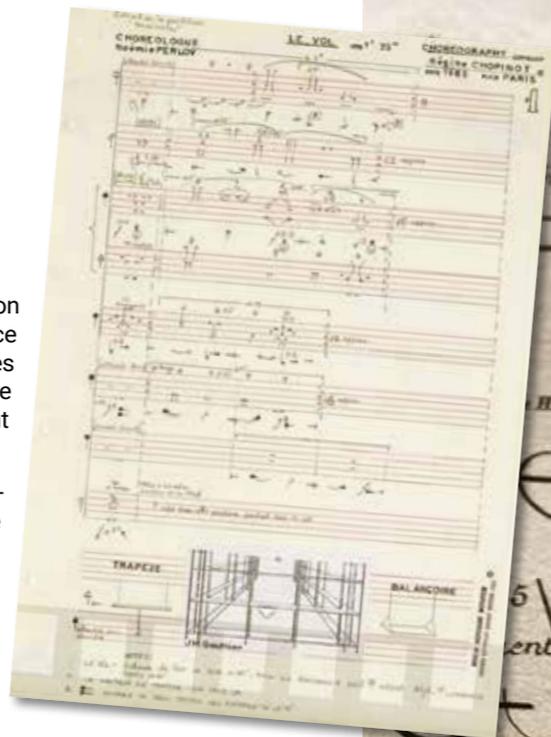
La notation chorégraphique

Peut-on vraiment noter une danse ?

Difficile à imaginer, alors qu'il semble évident que l'on puisse écrire une langue ou lire une musique grâce à une partition. Les gestes paraissent insaisissables sur le papier, pourtant, depuis le 15e siècle, plus d'une centaine de systèmes de notation du mouvement ont vu le jour.

De cette histoire, l'exposition Corps & Graphies présente quelques étapes et figures marquantes grâce à l'exposition exceptionnelle de documents issus de la Médiathèque du Centre National de la Danse : de la notation Feuillet en 1700 jusqu'aux transcriptions chorégraphiques d'artistes d'aujourd'hui, en passant par les dessins de Blasis au 19e siècle, ou encore les partitions de Laban et de Benesh au 20e siècle.

Elle met en lumière : la beauté et la puissance graphique des traits et dessins composant ces alphabets symboliques, mais aussi la grande diversité des formes d'écriture chorégraphique, répondant au contexte historique ainsi qu'à la diversité des fonctions.

Noter la danse, pourquoi ?

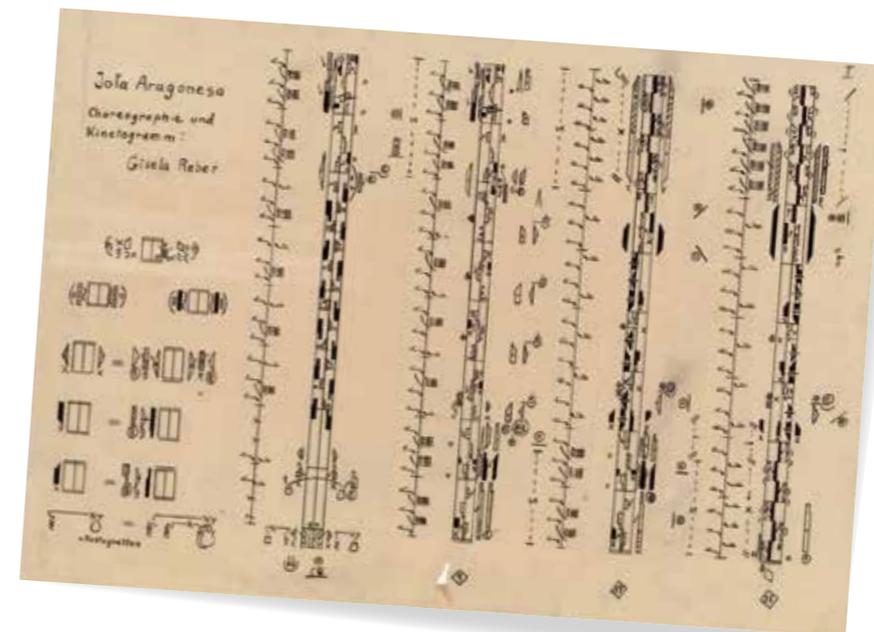
Tantôt simple aide-mémoire dans le processus de travail, tantôt support d'apprentissage, voire de création, la notation est au cœur des questions de constitution, de préservation et de transmission des répertoires.

MOYEN DE COMMUNICATION

Au-delà de la tradition orale comme mode de transmission dominant, noter une chorégraphie permet d'en conserver la mémoire, ou de faire renaître une œuvre du passé. Certains chorégraphes ne maîtrisant pas toujours un « système » de notation développent une « écriture » personnelle. Mais ces graphies, bien qu'utiles pour leur auteur, ne peuvent être décryptées par autrui. C'est pourquoi d'autres préfèrent recourir aux systèmes reconnus et parfois même répandus à l'échelle internationale : comme la cinétographie Laban et la notation Benesh.

OUTIL D'ENSEIGNEMENT

La notation se révèle également très utile dans la pratique amateur et collective des danses de société. Pour bien se mouvoir ensemble, il faut avoir assimilé les mêmes règles, et le détour par l'écrit est alors précieux. Depuis des siècles, les manuels d'apprentissage regorgent d'essais de transcription du mouvement aussi variés que les danses qu'ils évoquent.

MODE DE CONSERVATION

En anthropologie, la notation chorégraphique permet de constituer des corpus de mouvements, aujourd'hui en complément de la captation vidéo. Au 20e siècle, de nombreuses danses traditionnelles et folkloriques ont ainsi été transcrites grâce à des systèmes hétérogènes.

SUPPORT DE CRÉATION

A la fin du 19e siècle, des artistes comme Degas, Rodin ou Bourdelle se sont tout particulièrement intéressés au mouvement. Au cours du 20e siècle, certains iront même jusqu'à « danser leur peinture », comme Jackson Pollock. Des chorégraphes contemporains s'inspireront de telles démarches pour produire des œuvres chorégraphiques impliquant les arts visuels. Ainsi la partition chorégraphique devient véritablement Œuvre.

D'après les textes conçus par le CN D à l'occasion de l'exposition « Les écritures du mouvement », 2007.

Le Centre National de la Danse (Pantin)

Le CN D rassemble l'ensemble des ressources au service du secteur chorégraphique. Il accompagne et forme les danseurs professionnels tout en favorisant la pratique amateur. Le CN D aide la recherche, conserve et diffuse le patrimoine chorégraphique, soutient la création d'œuvres chorégraphiques dans toute sa diversité, et dialogue avec les autres champs artistiques. Catherine Tsekenis en est la directrice générale depuis le 1er juillet 2019.

La Médiathèque du CN D propose de larges ressources multilingues consacrées à l'art chorégraphique, aux techniques et pratiques de danse, à l'intention des amateurs et passionnés de danse, comme des chercheurs et professionnels.

Unique au monde, la Médiathèque du CN D regroupe plus de 200 fonds d'archives documentant l'activité de chorégraphes, danseurs, pédagogues, plasticiens, écrivains et autres théoriciens, mais aussi de théâtres et lieux de diffusion ainsi que d'institutions spécialisées.

Pour permettre au public de mieux connaître les fonds de la Médiathèque du CN D, des expositions sont présentées en salle de lecture. Mais les collections sont également accessibles en ligne, où sont déjà référencés plus de 180 000 documents numériques ! Les inventaires des fonds spécialisés sont progressivement publiés sur un portail internet, donnant accès à une description détaillée de nombreux manuscrits, imprimés, photographies et vidéos.

Médiathèque du Centre national de la danse 1, rue Victor-Hugo | 93507 Pantin cedex - France | <http://mediatheque.cnd.fr/> | mediatheque@cnd.fr | 01 41 83 98 00

Le patrimoine écrit amandinois

Au centre du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, et unique station thermale au nord de Paris, Saint-Amand-les-Eaux conserve en plus de ses richesses naturelles un patrimoine historique et culturel remarquable. Culminant à 82 mètres de hauteur et visible à plusieurs kilomètres à la ronde, la Tour abbatiale abrite le musée municipal. L'Echevinage, ancienne porte d'entrée principale de l'abbaye construite en 1632, complète l'inventaire de ces prestigieux vestiges.

Célèbre au Moyen Âge, en particulier pour la qualité des productions de son scriptorium (atelier de copie de manuscrits), l'abbaye fut démantelée en 1790. Après avoir traversé des siècles de conflits et de nombreux incendies, l'abbaye conserva miraculeusement un nombre non négligeable d'ouvrages anciens. On estime aujourd'hui l'ensemble des collections sauvegardées à environ 350 manuscrits médiévaux et 3000 imprimés. Saisis par l'Etat après la Révolution, ceux-ci sont actuellement conservés principalement dans trois établissements publics à Valenciennes (Bibliothèque Municipale Simone Veil), Paris (Bibliothèque Nationale de France) et Saint-Amand-les-Eaux (Service Patrimoine Ecrit).

Le fonds patrimonial conservé à Saint-Amand-les-Eaux se compose d'un millier d'ouvrages antérieurs à 1830 et de plus de 5500 livres des XIXe-XXe s. issus de l'ancienne bibliothèque communale. Parmi ses pièces maîtresses : des atlas aquarellés du 16e siècle, un fonds documentaire sur les thermes et l'histoire locale, ou encore une collection de livres illustrés sur la calligraphie.

A l'occasion de l'exposition Corps & Graphies, le Musée présente les planches de l'article « Chorégraphie » de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Celles-ci expliquent le système Feuillet, première écriture de la danse par signes inventés, inspiré de la notation musicale.

“ La calligraphie c'est un peu le squelette de mon travail. C'est la trace, ce qui reste, alors que la danse, elle, est éphémère ; elle ne subsiste que dans les souvenirs de ceux qui l'ont vue... ”

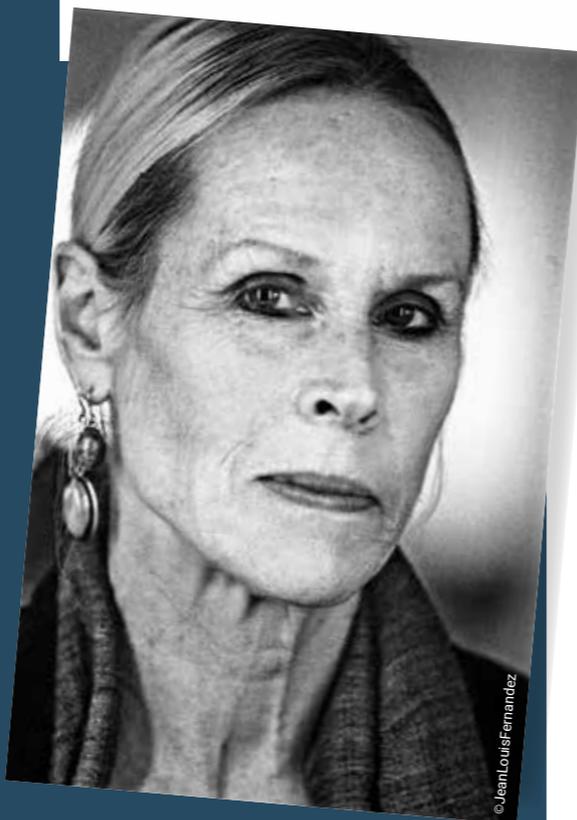
Carolyn Carlson

Née en Californie, Carolyn Carlson est arrivée en France dans les années 70. Danseuse, chorégraphe, calligraphe et poète, elle est une figure majeure de l'éclosion de la danse contemporaine.

Elle apprend très tôt la danse classique, d'abord à l'Université d'Utah, puis à l'École du Ballet de San Francisco, pour rejoindre ensuite à 21 ans la Compagnie de danse contemporaine new-yorkaise d'Alwin Nikolais. Elle gagne ensuite la France, se produit au Festival d'Avignon, puis à Paris, et est nommée en 1974 «Chorégraphe - Etoile de l'Opéra de Paris », statut spécialement

créé pour elle. Après une période vénitienne, elle revient en 1990 et prend bientôt la tête du Centre Chorégraphique National de Roubaix. Enfin, en 2014, Carolyn Carlson crée sa propre compagnie.

La chorégraphe, qui a signé plus d'une centaine de pièces, est Commandeur des Arts et lettres, Officier de la Légion d'Honneur. Carolyn Carlson continue avec sa compagnie à faire tourner ses spectacles à travers le monde et rayonner son œuvre à travers la production de films, de livres et d'expositions.

© Jean-Louis Fernandez

“ Vous avez une page blanche, vous plongez votre pinceau dans l'encre et vous n'avez qu'une seule chance. Il y a la même spontanéité que dans la danse, ce mouvement qui s'accomplit dans l'instant. ”

Carolyn Carlson a toujours écrit, dessiné, peint en lien avec sa réflexion esthétique et son travail d'improvisation. C'est cette pratique d'atelier, indissociable de la création chorégraphique, que l'artiste invite à découvrir : carnet, série de dessins de décor mouvant, croquis de scène, mais aussi encre intenses inspirées de notre relation profonde à la nature (eau, air, vague, arbre) et venant sculpter l'espace... La main semble s'avancer dans un monde premier où le geste précède le pas.

A travers la poésie et le trait, l'invisible devient visible, en contrepoint du geste éphémère de la danse que Carolyn Carlson aime à définir comme l'art d'un instant dans le temps et l'espace.

Hélène de Talhouët

Historienne de l'art et commissaire de la malle-expo itinérante de Carolyn Carlson

“ Mon geste rime avec ceux des danseurs, tel un accompagnement rythmique : le lent et le rapide, le long et le court, le sinueux et le droit, le dense et le léger, le plein et le vide... en grande partie le charme de cet art ancien. ”

la danse : le papier blanc est comme la scène, le pinceau comme le danseur. Une fois le geste démarré, la composition apparaît comme un instantané. Il s'agit, dit-elle, de dessiner très vite, de reproduire l'expression des membres et le corps avec un seul geste.

Ya-Yu Lai

Artiste de nationalité franco-taïwanaise, Ya-Yu Lai se définit elle-même comme « calligraphe du mouvement ».

Arrivée à Paris en 2002 pour poursuivre des études de design commencées à Taïwan, la jeune femme mène en parallèle une activité d'artiste calligraphe.

Ya-Yu Lai est à la fois passionnée de dessin et de danse. Elle fréquente donc tout naturellement les salles de spectacle et commence à dessiner dans l'obscurité les mouvements des

danseurs. Ces derniers inspirent la gestuelle de sa main qui trace la beauté de l'instant sur le papier. Son approche artistique est de saisir l'expression du mouvement et l'émotion des danseurs en temps réel, avec une méthode traditionnelle, celle de la calligraphie chinoise sous une forme contemporaine.

Elle utilise l'encre, le pinceau chinois, et surtout ses yeux à la manière d'un appareil photo. L'artiste considère que la calligraphie rejoint l'esprit de

© Laurent Ouisse

Dans les créations de Ya-Yu Lai, le mouvement de chaque trait est relié par un élan. Le pinceau épouse avec vigueur les postures et les mouvements des danseurs, la manière dont ils s'embrassent ou s'étirent, s'élancent ou s'assoient, se penchent ou se ramassent sur eux-mêmes...

Aujourd'hui installée à Nantes, Ya-Yu Lai expose en France et à l'étranger son travail de calligraphe, designer d'espace et scénographe. Elle collabore régulièrement avec des danseurs-chorégraphes et réalise des performances artistiques in situ, ou encore des mises en scène virtuelles.

“ La danse et la calligraphie sont emplies d'humain, d'âme et de poésie. Elles fédèrent une unité, vont au-delà des mots et réunissent les cultures du monde par le mouvement. ”

Kahlie

Installée à Nantes, Kahlie est designer graphique, spécialisée en calligraphie, typographie et lettrage. Elle donne vie aux mots et aux idées.

“ Calli-graphiste curieuse, j'aime trouver du sens partout, pour tout ! ”

Après une formation spécialisée, elle obtient en 2004 le diplôme de calligraphie latine de l'Institut Alcuin de Tours.

Elle travaille ensuite dans la médiation culturelle, l'administration et la gestion de projets. Retournée sur les bancs de l'école à 40 ans pour se perfectionner dans le

design graphique, Kahlie valorise ce parcours et se lance alors en freelance, orientant sa démarche principalement autour de l'écriture.

Parallèlement, elle pratique la danse classique et moderne depuis son plus jeune âge et appréhende dans cette discipline, le sens du rythme, du mouvement, de l'espace, de l'effort...

En 2017, Kahlie propose au sein de l'association belge Plumes et Calames, un atelier expérimental qu'elle nomme « Corps & Graphie ». En 2019, elle observe des danseurs lors d'une répétition et en compile l'essence : mots, sons, enchaînements. Elle expose le

fruit de ses recherches « Le son de geste » à Cosmopolis, Nantes. Elle réunit ces éléments : des corps, des envolées, des phrases... Autant de morceaux qui forment un tout, comme tant de pas qui forment une chorégraphie.

“ Une toile, aussi grande soit-elle, est une limite dans laquelle je ne me sens pas libre d'exprimer tout mon être. Seule la lumière est vraiment infinie. La seule limite est l'air. ”

Kaalam

Kaalam, alias Julien Breton, autodidacte vivant à Nantes, est un maestro du lightgraff (calligraphie lumineuse). Mêlant culture française et arabe, et entrelaçant danse, musique et calligraphie, Kaalam a réussi la parfaite symbiose entre des univers trop souvent éloignés. Il parcourt le monde entier, du Maroc aux Etats-Unis en passant par la Chine et les Emirats Arabes. Il investit de nombreux festivals dans lesquels il a déjà remporté plusieurs prix (à l'International Urban Arts Awards, au Dubaï Lynx Awards).

Aussi à l'aise à l'encre sur papier lorsqu'il s'agit de copier des textes qu'il affectionne, dans une graphie personnelle latino-arabisante, sa spécialité se trouve dans le lightgraff. Il aime manipuler la lumière et les ombres pour tracer des œuvres éphémères et évanescences, fixées en images par le biais de la photographie. Son art consiste en l'utilisation de sources lumineuses

(lampes, torches etc) pour écrire directement dans l'espace en trois dimensions.

Chacune de ses performances joue sur le rythme, le vide, le plein... L'art de Kaalam est un cri dans le silence. L'artiste trace ses créations à travers des chorégraphies poétiques et surprenantes, en impliquant son propre corps et en photographiant celui des autres.

Les photographies exposées dans le cadre du Mai de la Calligraphie 2022 sont le fruit d'un travail collaboratif mené en 2021 avec des danseurs de La Roche-sur-Yon (festival Colors). L'objectif était de fixer en une image une temporalité de plusieurs secondes mêlant chorégraphie, poésie, énergie et précision. Cette présentation se veut être une recherche autour du flou de mouvement en lien avec la calligraphie. La volonté d'extraire l'essence même du mouvement propre à chaque danseur en l'associant à une écriture aérienne et gestuelle permise par la calligraphie lumineuse.

Les créations de Kaalam créent des ponts entre Occident et Orient, avec l'utilisation de la calligraphie arabe, mêlée aux lettres latines.

“ Je veux danser ma vie ! ”

Loredana Zega

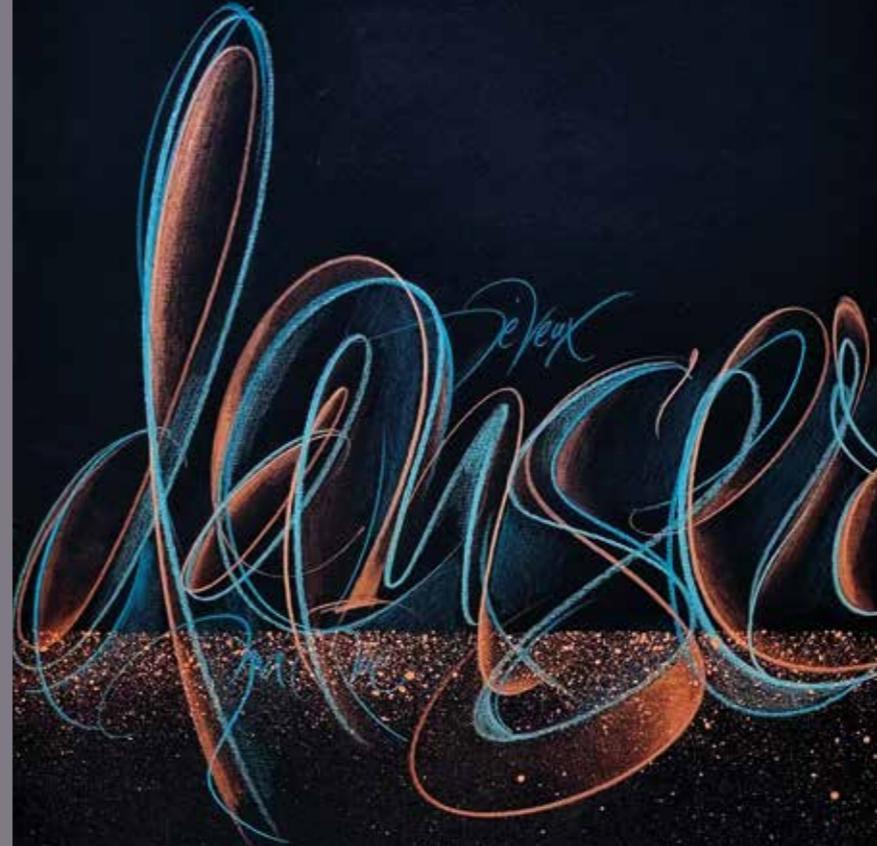

Calligraphe slovène, de renommée internationale, Loredana Zega est une artiste indépendante dotée d'une riche énergie créative et d'une véritable passion pour son travail.

Déjà artiste reconnue à l'âge de 15 ans, sa réalisation d'un flambeau calligraphié est choisie parmi 400 autres œuvres d'art en cadeau au Pape Jean-Paul II.

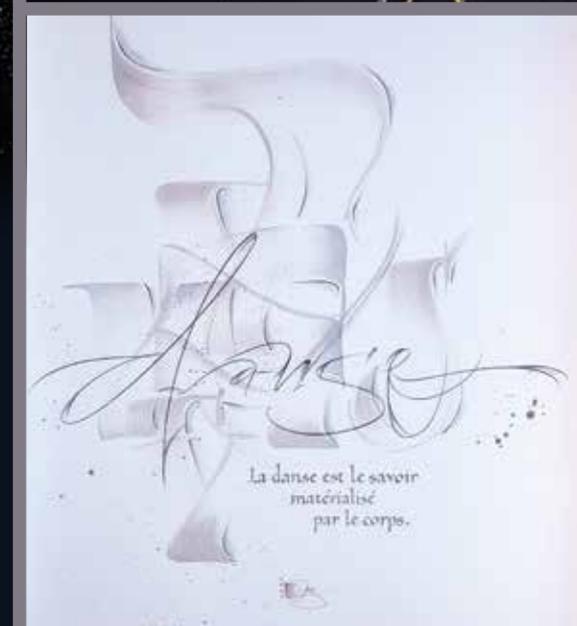
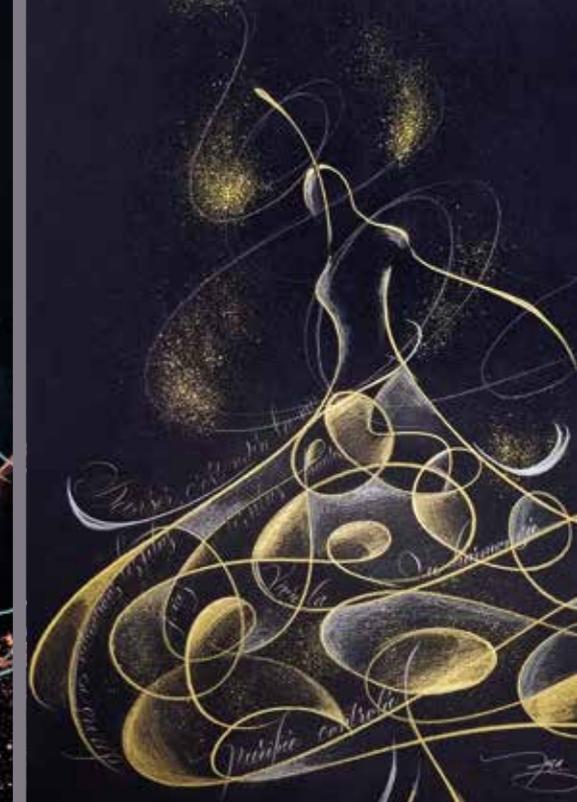
Après ses études au lycée, Loredana commence à écrire des cahiers d'exercices pour enseigner l'art de la belle écriture. Elle crée sa propre entreprise de calligraphie latine à 21 ans. Elle poursuit par ailleurs sa formation auprès de calligraphes de renom (comme l'Irlandais Denis Brown), ainsi qu'à l'institution CLAS (Calligraphy and Lettering Arts Society de Londres) où elle obtient en 2013, un diplôme avec distinction.

Loredana Zega aime travailler les grands, voire les très grands formats ! Elle a recouvert des murs entiers, composé de grandes sculptures calligraphiques en bois et des lampes en plexiglas. L'échelle grandiose et théâtrale ne l'effraie pas, bien au contraire ! Elle a donné des

performances scéniques (comédie musicale jouée en 2015 à San Francisco « A day of a calligrapher »), calligraphié le sol d'un entrepôt industriel ou encore le tarmac d'un aéroport. La maîtrise de son art permet à Loredana Zega une création unique, à la signature très personnelle, colorée et dansante, souvent étonnante et toujours admirable. On retiendra en particulier son alphabet « flamme », et ses compositions gestuelles sur fond noir éclairées de touches d'or.

Loredana Zega est reconnue à travers le monde et voyage très régulièrement pour enseigner la calligraphie dans toute l'Europe et aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et en Australie. Elle a reçu de nombreuses distinctions (tel le Grand Prix International de Calligraphie de Westerlo, Belgique) et participé à des expositions prestigieuses (Musée de l'écriture d'Autriche, Musée de la calligraphie contemporaine de Moscou, Archives nationales de Slovénie).

“ J'écris les images ”

Cofee

Artiste autodidacte, Cofee tire son nom de ses premières toiles qu'il peignait en utilisant du café. Au gré des rencontres avec différents graffeurs (Rino, Esor), Cofee trouve petit à petit son style, en combinant des techniques acquises au fil de ses créations.

C'est dans le mouvement « calligraphiti » que son travail trouve toute son essence. Plutôt que d'utiliser les bases de la calligraphie pour former des lettres, Cofee les remanie pour réaliser des portraits, des animaux ou encore des déclinaisons abstraites. Une dextérité aiguisée à travers de multiples réalisations sur toile, mais également sur mur (qui est par ailleurs, le support préféré de l'artiste), panneaux, au sol, sur des objets...

Un travail journalier d'atelier lui permet cependant de perfectionner ses techniques avant de les appliquer à grande échelle : murs de plus en plus grands, comme en témoigne

par exemple la Tour du Belvédère de Moûtiers qu'il a réalisée avec son binôme Rino. Adepte du travail en équipe et du challenge, il a également repeint avec ce dernier, l'intégralité d'un bâtiment en friche de plus de 10 000 m² en Auvergne « la Sainte Manu », ou dernièrement graffé le skatepark de Marcombes à Clermont-Ferrand.

Cofee, artiste bien ancré dans son temps, est aussi passionné de Hip Hop : une sphère dans laquelle il s'est fait progressivement connaître en réalisant des portraits de ses artistes préférés.

Il matérialise, dans son univers graphique, sa vision de ce monde. Dans ce cadre, il monte régulièrement sur scène avec la compagnie de Breakdance « Supreme Legacy », de renom international, pour conjuguer danse et calligraphiti.

Très présent sur les réseaux sociaux, Cofee est suivi par plus de 50 000 abonnés sur Instagram attirés par ses vidéos-démonstrations de calligraphiti ! Alors que ses toiles sont désormais exposées en galerie, il entrevoit bien d'autres projets de grande envergure.

Avec cet artiste au style atypique et fortement reconnaissable, Le Mai de la Calligraphie 2022 aborde un autre versant du travail de création contemporaine calligraphique.

“ Lorsqu’il s’agit de reproduire une enluminure, j’aime trouver la plus loufoque car c’est ce qui fait en grande partie le charme de cet art ancien. ”

Eloïse Lieven

Originaire de Lille, Eloïse Lieven y est aujourd’hui installée en tant qu’enlumineur depuis 2018.

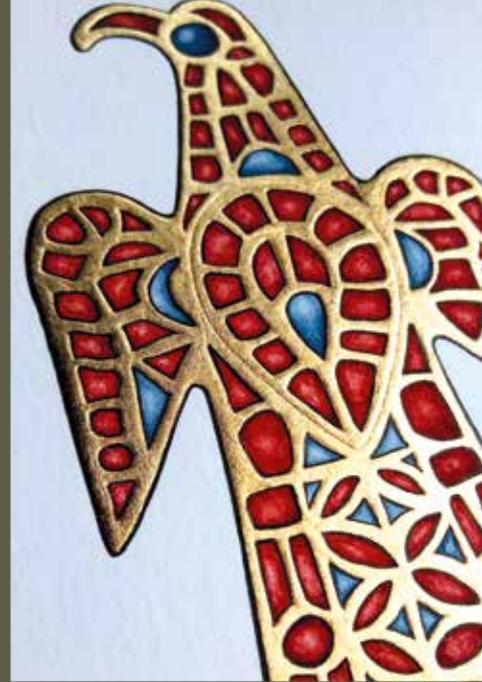
C’est en entrant dans l’échoppe d’un enlumineur lors d’un

séjour en Dordogne il y a 14 ans qu’Eloïse fait sa rencontre avec l’enluminure. Une petite révélation de laquelle naît une envie fixe de se professionnaliser.

Une envie qui sera vite confirmée après avoir participé à plusieurs stages d’enluminure. C’est ainsi qu’après l’obtention d’une licence en Histoire de l’Art au sein de l’Université de Lille, ses pas se dirigent vers les portes de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit à Angers.

Eloïse en ressortira en 2017, après deux ans de formation, titrée enlumineur de France grâce à la création de son chef d’œuvre : un manuscrit enluminé et calligraphié sur le thème de la Belle et la Bête.

De retour dans le Nord, elle y installe son atelier et multiplie ses activités : réalisation de commandes, créations, expositions, cours, interventions auprès des établissements scolaires...

Amoureuse des animaux et des fleurs, c’est dans un style inspiré de la nature qu’émergent ses différentes créations, que ce soit en enluminure ou en illustration. Elle se plaît à reproduire le plus fidèlement possible certains modèles originaux dénichés dans les manuscrits médiévaux, en particulier quand il s’agit de motifs fantastiques. Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer dans ses enluminures des monstres, des animaux imaginaires, des créatures, ou encore des êtres hybrides.

A l’occasion de l’exposition Corps & Graphies, Eloïse Lieven a

réalisé une représentation de la danse de Salomé. Il s’agit d’une iconographie régulièrement employée dans les manuscrits médiévaux faisant référence dans l’imaginaire chrétien au binôme danse-possession. Le mythe de cette princesse juive est en effet directement lié à la danse, que Salomé consentit d’offrir à Hérode en échange de la tête de saint Jean-Baptiste sur un plateau. Ainsi l’auteur antique, saint Ambroise (l’un des Pères de l’Eglise), dans son commentaire des textes anciens, affirmera de la jeune danseuse que « le diable dansait en elle ».

“ À déshonneur
meurt à bon droit
qui n'aime livre. ”

Roman de Renart

Philippe Clerc

Pour Philippe Clerc, la porte d'entrée vers les arts anciens s'est ouverte par amour de l'imaginaire occidental. Séduit en particulier par le charme des légendes arthuriennes, c'est dans un voyage sans retour qu'il a franchi le seuil de ses brumes.

A la croisée des chemins entre le livre, la culture médiévale et la peinture, la pratique de l'art de l'enluminure s'est doucement imposée comme une évidence qui l'a conduit à suivre un apprentissage de 3 ans à l'Institut Supérieur Européen de l'Enluminure et du Manuscrit dans la ville d'Angers. Suite à cette formation, il a réalisé durant une année de travail un manuscrit complet sur parchemin selon les techniques historiques, illustré par des créations originales inspirées d'un style gothique du XIIIe siècle (sur un sujet faisant référence aux textes écrits au Moyen Âge autour du roi Arthur, de son entourage et de la quête du Graal, bien entendu !). Cette œuvre lui a permis d'obtenir le titre d'Enlumineur en 2021.

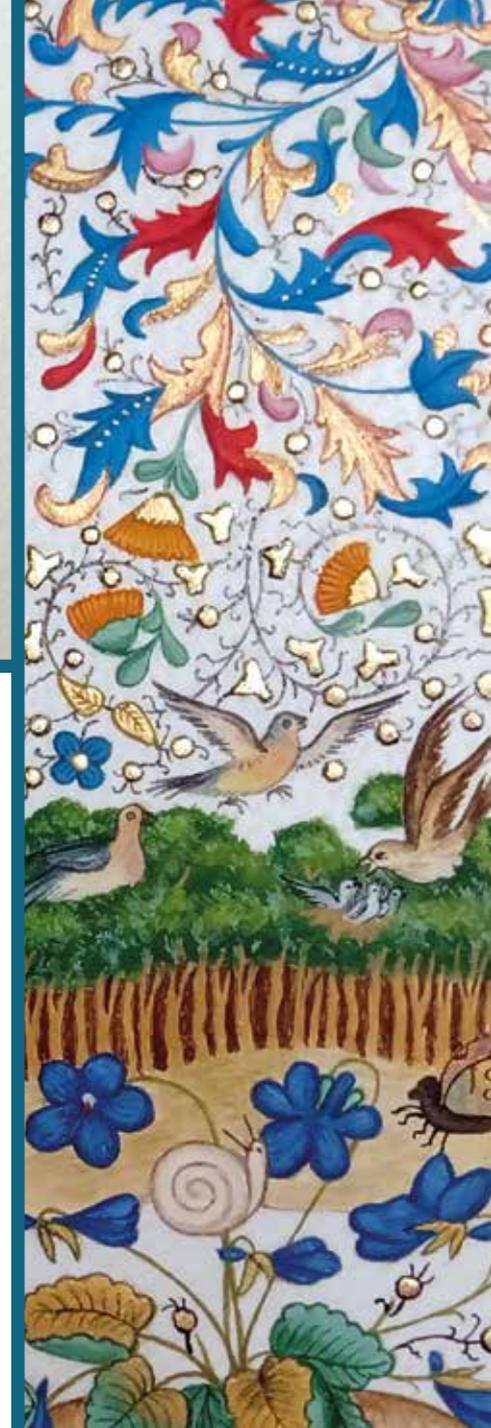

VIA.
iste ultim'
hui' opit'
liber est.
& loci
difficilio-
rib; pntac-
taul min'
obscura tē
que sup
sunt: liber

Aujourd'hui installé sur la métropole lilloise, Philippe Clerc articule son travail d'enlumineur autour de deux axes. Dans un premier temps, une démarche de transmission passant par la recherche sur les métiers du livre au Moyen Âge et la reconstitution historique des techniques de peinture, afin de les vulgariser par le biais de cours, d'animations ou de conférences... Dans un second temps, une volonté de création s'inspirant librement du style néogothique, de l'art nouveau ou du préraphaélisme, afin d'offrir de nos jours une continuité à cet art millénaire.

Pour sa première participation au Mai de la Calligraphie, Philippe

Clerc a enluminé sur parchemin une scène de «danse macabre». Il a interprété à sa manière cette scène d'inspiration gothique, peinte en grisaille (dégradés réalisés à l'aide de noir de carbone) et à l'or. La danse macabre est un thème classique au Moyen Âge qui associe la danse, c'est-à-dire le mouvement irrésistible vers la mort, à un discours moral structuré ; les poèmes associés à ces images commençant souvent par un court sermon. Philippe Clerc a choisi l'expression latine de Memento mori «Souviens-toi que tu te meurs». (...aussi serait-il temps de profiter de la vie en dansant ?)

Les ateliers de calligraphie amandinois

Il y a 20 ans était lancé le premier Mai de la Calligraphie, et avec lui le premier atelier d'initiation à l'art de la belle écriture, animé par Amélie Dhesse. Au vu du succès de celui-ci auprès des visiteurs du Musée de la Tour abbatiale, l'expérience fut reconduite plusieurs fois jusqu'à la création en septembre 2004 d'un cours bimensuel de calligraphie latine en médiathèque.

Ouverte aux ados et adultes, l'activité s'est rapidement développée rassemblant à Saint-Amand-les-Eaux, dans une ambiance conviviale, des amateurs locaux de Bel Ecrit, mais aussi venus de toute la région.

Comptant plus de 40 adhérents chaque année, les ateliers se sont divisés en 3 groupes pour permettre à chacun d'aborder la calligraphie sous un angle original : calligraphie contemporaine, apprentissage des écritures historiques et bases de l'enluminure médiévale (lettrines peintes, miniatures...).

A l'occasion de l'édition Corps & Graphies, Amélie Dhesse et les élèves des ateliers amandinois ont travaillé le thème du mouvement : « drapés » calligraphiés, citations sur l'art du geste, danseurs enluminés... Une journée de rencontres transfrontalières est programmée le 4 juin 2022, pour faire se rencontrer à Saint-Amand-les-Eaux les amateurs de Belle écriture des Hauts de France et de Belgique (en partenariat avec l'association belge Plumes-et-Calames).

Ecole de danse

L'Ecole Municipale de Danse, dirigée par Corinne Brasseur, dispense des cours de danse classique et moderne aux enfants de 4 à 18 ans.

L'Atelier Chorégraphique regroupe une quinzaine de danseurs et propose des prestations lors d'événements culturels et artistiques. Pleinement associé au projet du Mai de la Calligraphie 2022, l'atelier chorégraphique a travaillé à la création d'une performance dansée qui sera proposée au public lors des Journées Européennes du Patrimoine, le 3e weekend de septembre.

Corinne Brasseur a conçu avec les musiciens amandinois Sylvain Bourghelle, Geoffrey Storm et la calligraphe nantaise Ya Yu Lai, une pièce musicale choré/calligraphiée. Elle sera présentée au public le samedi 14 mai 2022 au sein du Pôle Séniors Francine Place. Dans ce lieu historique de la ville (ancienne piscine), nouvellement restauré, les artistes profiteront du volume de la salle baignée de lumière propice à ce spectacle vivant inédit.

Au son de la musique live, la calligraphe esquissera calligraphiquement les attitudes de la danseuse, à l'aide de pinceaux et d'encre de chine sur de grands rouleaux de papier...

Programme des animations

Samedi 14 mai

ATELIER

Calligraphie de mouvement

10h-12h | Pôle séniors amandinois
F. Place

par Ya Yu Lai, calligraphe taïwanaise.

Approche mêlant concentration du corps et de l'esprit, dessin et calligraphie.

Public ado-adultes. Sur inscription.
Tarif plein 10€/Tarif réduit 5€

PERFORMANCE

Chorégraphie calligraphiée

16h et 16h45 | Pôle séniors amandinois F. Place

par Ya Yu Lai, avec Corinne Brasseur danseuse, Geoffrey Storm pianiste, Sylvain Bourghelle percussionniste.

Cocréation originale entre artistes locaux et calligraphe invitée.

Tout public. Gratuit

DANS LE CADRE DE
LA NUIT DES MUSÉES ATELIER

Lanterne chinoise en origami

19h-22h

avec Ya Yu Lai

En continu. Tout public. Gratuit

VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS

Tout public. Gratuit

Corps & Graphies

19h-22h

Collections permanentes

20h

Jeudi 19 mai

CINÉMA

En corps

19h30 | Théâtre des Sources

par Cédric Klapisch, réalisateur

Tout public. Tarif plein 4,80€. Tarif réduit 3,80€.

Renseignements au 03 27 22 49 83

DANS LE CADRE DE LA
FAITES DU JARDIN

Jeudi 26 mai

Enluminure médiévale

ATELIER

10h-12h | Musée de la Tour abbatiale

par Eloïse Lieven, enlumineur. Initiation à l'art minutieux de la peinture de manuscrit ; thème : ornementation florale.

Public ado-adultes. Sur inscription.
Tarif plein 10€/Tarif réduit 5€

DÉMONSTRATION

10h-12h | 14h-16h | Grand'Place

par Philippe Clerc, enlumineur. Découverte des plantes liées à l'art médiéval du livre : de la fabrication d'encre au décor peint.

Tout public. Gratuit

Samedi 28 mai

WORKSHOP HIP HOP

Breakdance & Calligraphiti

14h-17h | Espace Jean Ferrat

Avec Mike et Cofee, Compagnie Supreme Legacy. Deux disciplines pour s'amuser entre jeunes, guidés par des pros de haut niveau.

Public enfants-ado. Sur inscription.
Tarif unique 5€

SPECTACLE

Le poids des mots

20h30 | Théâtre des Sources

Avec Titfreacks et Lucky, Compagnie Supreme Legacy. Association du texte et de la danse hip hop pour dénoncer le harcèlement scolaire.

Tout public. Sur réservation au 03 27 22 49 69
billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr
ou sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr
Tarif unique 5€

TEMPS FORT

Culture urbaine

Dimanche 29 mai

ATELIER

Calligraphiti

14h-16h | Espace Jean Ferrat

Avec Cofee, Compagnie Supreme Legacy. Initiation à cet art contemporain, mélangeant technique calligraphique et style graffiti.

Public ado-adultes. Sur inscription.
Tarif plein 10€/Tarif réduit 5€

Breakdance

14h-16h | Espace Jean Ferrat

Avec Mike, Compagnie Supreme Legacy. Découverte/approfondissement de cette danse rythmée de figures acrobatiques au sol.

Public ado-adultes initiés. Sur inscription.
Tarif plein 10€/Tarif réduit 5€

SPECTACLE

Perception

17h | Théâtre des Sources

Avec Mike et Cofee, Compagnie Supreme Legacy. Fusion de la calligraphiti et du breaking pour une création en live exceptionnelle.

Tout public. Tarif unique 5€. Sur réservation au 03 27 22 49 69, billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr ou sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

ATELIERS D'ÉTÉ

avec la médiatrice du musée

Musée de la Tour abbatiale

Zentangle

Mer. 6 juillet 14h30-16h30

Décoration d'une danseuse inspirée du zentangle, technique de relaxation et de créativité qui consiste à dessiner des motifs structurés et répétitifs.

Adulte et enfant à partir de 7 ans. Sur inscription. Tarif plein 6€/Tarif réduit 3€

Mobile à suspendre

Sam. 9 juillet 14h30-16h30

Réalisation d'un support de danseuses en feutrine suspendues et agrémentées de perles à décorer.

Adulte et enfant à partir de 7 ans.
Sur inscription. Tarif plein 6€/Tarif réduit 3€

Broderie

Sam. 23 juillet 14h30-16h30

Décoration brodée de jolis fils de couleurs d'un tote bag sur le thème de la danse.

Adulte et enfant à partir de 7 ans.
Sur inscription. Tarif plein 6€/Tarif réduit 3€

Guirlande de danseuses

Mer. 20 juillet 14h30-16h30

Coloriage et assemblage de délicates danseuses en papier.

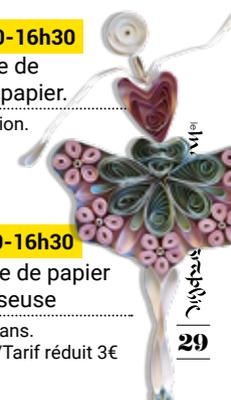
De 4 ans à 6 ans. Sur inscription.
Tarif unique 3€

Quilling

Mer. 27 juillet 14h30-16h30

Déclinaison en technique de papier roulé du motif de la danseuse

Adulte et enfant à partir de 7 ans.
Sur inscription. Tarif plein 6€/Tarif réduit 3€

LES CARILLON NADES

Avec **Loredana Zega**, calligraphe latine

STAGE DE CALLIGRAPHIE GESTUELLE

La monoligne

Samedi 13 août

10h-12h30 | 14h-17h30

Musée de la Tour abbatiale

L'expérience du geste, le trait jusqu'à l'infini pour composer textes lisibles et illisibles.

Public ado-adultes initiés. Sur inscription.
Tarif plein 40€/Tarif réduit 20€

STAGE D'ENLUMINURE CONTEMPORAINE

Déjantée

Dimanche 14 août

10h-12h30 | 14h-17h30 | Musée

de la Tour abbatiale

De l'excentricité de la composition, à la minutie de la technique de peinture/dorure.

Public ado-adultes initiés. Sur inscription.
Tarif plein 40€/Tarif réduit 20€

PERFORMANCE

Calligraphier, Danser, Vivre!

Lundi 15 août

16h et 17h | Parvis du Musée de la Tour abbatiale

Création originale d'une calligraphie XXL au rythme des sons de cloches amandinoises.

Tout public. Gratuit

SÉANCE

Yog'art

Dimanche 3 juillet et 4 septembre

10h-11h30 | Musée de la Tour abbatiale

Avec **Pauline Raymond**, guide conférencière habilitée yoga en collaboration avec l'**Office de Tourisme de la Porte du Hainaut**

Public ados/adultes. Réservation à l'Office de Tourisme au 03 27 48 39 65.
Tarif unique : 6€

CONFÉRENCE

La poésie visuelle de Carolyn Carlson

Jeudi 8 septembre

18h | Médiathèque des Encre

Avec **Hélène de Tahouët**, historienne de l'art.

Présentation du parcours de l'artiste et de son rapport entre geste dansé/geste peint.

17 et 18 septembre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visites guidées, ateliers familles, démonstrations...

ATELIER

Lightgraff

Samedi 17 septembre

9h30-12h30 | Espace Jean Ferrat

par **Kaalam**, calligraphe. Expérimentation d'une technique à la croisée de la calligraphie et de la photographie. Public ado-adultes. Sur inscription.
Tarif plein 10€/Tarif réduit 5€

PERFORMANCE

Danse & Lightgraff

Dimanche 18 septembre

16h | Espace Jean Ferrat

Création originale de **Corinne Brasseur** (chorégraphe) et **Kaalam** avec la participation des élèves de l'école de danse de Saint-Amand-les-Eaux.

Spectacle interactif et pédagogique entre jeunes amandinois et artiste expérimenté.

Remerciements

Monsieur Alain Bocquet,
Maire de Saint-Amand-les-Eaux

et le Conseil Municipal

remercient pour le prêt des œuvres,
leur aide précieuse et leur implication dans ce projet

- Les artistes de l'exposition et intervenants des animations
- La Médiathèque du Centre National de la Danse, Pantin
- La Carolyn Carlson Company
- La Compagnie Supreme Legacy
- L'ASBL Plumes-et-Calames
- Les membres des ateliers de calligraphie amandinois
- L'Office de Tourisme de la Porte du Hainaut et ses guides conférenciers

COMMISSARIAT D'EXPOSITION

Amélie Dhesse Carpentier,
calligraphe et responsable du Fonds Patrimonial de Saint-Amand-les-Eaux

Marianne Grevet,
directrice du Musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux

RÉALISATION

SCÉNOGRAPHIE D'EXPOSITION :
Musée de la Tour abbatiale et service technique municipal

ACCUEIL, ANIMATION ET PROGRAMMATION :
Théâtre des Sources,
Médiathèque des Encre,
Pôle Séniors, Ecole de Danse,
Ecole de Musique

Livret d'exposition édité par la Ville de Saint-Amand-les-Eaux.

Conception Graphique :
Service Communication

Exposition et animations à découvrir jusqu'au 18 septembre 2022.

Exposition visible en semaine, sauf le mardi, de 14h à 17h ;
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Entrée gratuite.

Musée de la Tour abbatiale

Grand'Place | 59230 Saint-Amand-les-Eaux

03 27 22 24 55

musee@saint-amand-les-eaux.fr | www.saint-amand-les-eaux.fr

OFFICE DE
TOURISME
LA FORCE DU PATRIMOINE

