

Atelier Bo Halbirk

Dossier de présentation

Un atelier associatif pour l'estampe et le livre

L'atelier Bo Halbirk est un atelier de création, d'impression et d'édition d'art autour des techniques de l'Estampe. S'il est avant tout un lieu dédié à l'édition et à la diffusion d'artistes contemporains, l'atelier s'articule autour de quatre axes distincts et synergiques :

- Un laboratoire de recherche, de conception et de réalisation de projets graphiques ouvert aux acteurs du monde de l'art français et étrangers
- Un atelier collectif avec un matériel partagé pour l'impression et la réalisation de livres, d'éditions, d'estampes à tirages limités
- Un lieu d'exposition qui bénéficie d'une collection d'art graphique internationale
- Un lieu de vie, ouvert sur le quartier dans lequel il est implanté, proposant des ateliers d'initiation à la gravure, l'impression et l'édition d'art

UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Cette association est née de la volonté de créer un espace collectif dédié à la production d'estampes et de livres. L'artiste danois Bo Halbirk, son fondateur, installe son atelier de gravure au 80-82 rue du Chemin Vert à Paris en 1992. Il décide de l'ouvrir aux autres artistes rencontrés à la Cité Internationale des Arts dont il a dirigé l'atelier de gravure pendant quatre ans. Ce lieu d'échanges enrichit les pratiques de chacun, en réinventant également des techniques artisanales anciennes. Depuis 2018, c'est Halfdan Halbirk qui reprend l'atelier et continue de réunir les nouveaux artistes d'horizons et de sensibilités différentes, autour de cette même envie commune de recherche et de projets.

En 2022, l'atelier Bo Halbirk se compose d'une cinquan-

taine de membres actifs, dont des artistes français, belges, luxembourgeois, danois, anglais, américains, canadiens, japonais, libanais, pakistanais, italiens et colombiens. L'atelier tire sa dynamique de l'interaction de ses membres : leurs connaissances et compétences sont diverses et permettent une émulation basée sur l'actualité et le passé des arts graphiques et des techniques de l'artisanat d'art.

L'ATELIER EST PORTÉ PAR UNE ÉQUIPE DE TROIS ARTISTES / ARTISANS

Halfdan Halbirk, président de l'association

Artiste graveur français, luxembourgeois et danois présent dans des collections privées et publiques (Danemark, Luxembourg, Bosnie Herzégovine, Irlande et Pays-Bas), il est aussi régisseur-intendant à la Maison du Danemark depuis 2015. Après un diplôme des Beaux-Arts de Cergy, puis une formation à l'enseignement au concours de l'agrégation et du Capes, Halfdan devient l'assistant de l'artiste Loris Gréaud. Dès lors, il travaille pour des lieux d'expositions reconnus, dont le musée Bourdelle et la galerie Yvon Lambert. En 2018, il reprend l'atelier Bo Halbirk dans lequel il a grandi au sein d'une effervescence artistique internationale. Il s'attache à y valoriser le travail des artistes-graveurs en organisant régulièrement des expositions. Il transmet également ses connaissances en gravure aux élèves et stagiaires de l'atelier, à l'image de la bourse « Prix savoir-faire en transmission » décernée par la ville de Paris en 2022 qui lui permet d'accueillir une étudiante d'art pendant un an.

Lucile Vanstaevel, trésorière

Artisan d'art en impression et gravure taille-douce à Paris, Lucile travaille depuis neuf ans à l'atelier de la Chalco-

graphie du Louvre et de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. Diplômée en image imprimée à l'école Estienne en 2013, puis en gestion et création des entreprises dans le domaine des métiers d'art aux Ateliers de Paris, elle imprime aujourd'hui les estampes d'une vaste collection patrimoniale de gravures sur cuivre, appartenant au musée du Louvre, et dont certaines datent du XVIIe siècle. Elle accompagne régulièrement les artistes sur leurs projets de gravure. Ainsi depuis 2017, elle a collaboré avec des artistes comme Eva Jospin, JR, Jean-Michel Othoniel, Rosanna Lefeuvre, Marine Wallon, Martin Margiela ou encore Annette Messager. En 2023, elle bénéficiera de la bourse Maître d'art-élève décernée par le Ministère de la Culture afin de poursuivre un projet de recherche en taille-douce sur trois ans auprès d'institutions culturelles et d'artisans d'art du

domaine de l'estampe, mais aussi pour perfectionner son savoir-faire, toujours dans l'idée de poursuivre son travail de transmission auprès des plus jeunes.

Sylvie Karier, secrétaire

Artiste luxembourgeoise et membre active de l'atelier Bo Halbirk depuis 1993. Elle co-fonde l'unique collectif de graveurs au Luxembourg, l'atelier de gravure Empreinte, en étroite collaboration avec Bo Halbirk. Elle y est d'abord secrétaire, puis présidente jusqu'en 2010. Elle organise les expositions qui intègrent de jeunes artistes, et s'occupe des relations internationales. Depuis 2018, elle porte un regard attentif sur la vie et les projets de notre atelier et apporte son expérience dans la gestion et l'administration de l'association.

Laboratoire de recherche autour de l'estampe

Recherches de photogravure en quadrichromie.
Impression d'une estampe avec la méthode expérimentale de William Hayter (article de Buenos Aires, 2007).

UN MÉTIER D'ART

L'atelier Bo Halbirk est spécialisé dans l'estampe, qui désigne un ensemble de techniques permettant la multiplication d'un dessin ou de tout autre type d'image. L'estampe est réalisée à partir d'une plaque de bois, de métal, de pierre, de manière manuelle ou bien chimique. Cette plaque constitue la matrice à partir de laquelle l'estampe sera imprimée.

À l'origine, l'estampe était liée au développement de la typographie et au livre, et servait plutôt d'illustration et de reproduction. Ce sont les grands maîtres comme Dürer, Rembrandt ou Goya qui découvrent le caractère expressif de ces techniques traditionnelles et réalisent des estampes en tant qu'œuvres d'art à exemplaires multiples.

TRANSMISSION ET DÉMOCRATISATION DE L'ART

Jusqu'à l'invention de la photographie, le rôle premier de l'estampe a donc été la multiplication de l'image et la diffusion de celle-ci à une échelle inédite à travers le monde.

Aujourd'hui encore, elle demeure un vecteur privilégié pour l'expression et la diffusion de l'œuvre des artistes, mais aussi un moyen de démocratisation de l'art.

Les estampes réalisées à l'atelier Bo Halbirk sont toutes des créations d'artistes dont les éditions sont à tirages limités. Ce sont des œuvres d'art originales qui requièrent des savoir-faire spécifiques, parfois tirés de techniques ancestrales devenues de plus en plus rares à mesure que se développaient de nouveaux procédés de reproduction mécanique des images.

En France, leur transmission se fait essentiellement au sein d'une dizaine d'ateliers d'art professionnels, le plus souvent sans trace écrite. À travers leur pratique, l'atelier Bo Halbirk pérennise ces savoir-faire vivants et fragiles, tout en les tournant vers le champ de la création contemporaine.

Ainsi l'atelier Bo Halbirk est spécialisé dans diverses techniques de l'estampe, en gravure taille-douce, en lithographie, typographie, photogravure et estampe numérique.

Betanzos
TORBEN BO HALBIRK
UN MAESTRO EN GRÁFICA 2007

“El arte, como una carta, no es nada si quien la recibe no entiende”

Su humildad y su capacidad de comunicación a través del arte y los gestos lo alejan de los boatos del actual panorama artístico para convertirlo en un personaje cercano. Sólo con la mirada invita a participar de su experiencia artística. Es Torben Bo Halbirk. Un maestro.

REPORTAJE DE LUCÍA TENREIRO

Su modestia es verdadera. Casi irritante. De la mano de Anne Heyvaert, ahora compañera en la docencia, antes alumna en el aprendizaje, Torben Bo Halbirk llega a Betanzos para participar en Gráfica 2007 y demostrar al mundo que el CIEC es, además de un centro de aprendizaje y perfeccionamiento, un punto de encuentro para profesionales. Aguafuerte y Aguatinta Experimental, Método Hayter y Otros Recursos de Estampación es su apuesta para este año. Pero Bo Halbirk parece dispuesto a demostrar que segundas partes pueden ser excelentes. Desde Dinamarca, Croacia y Alemania, su taller franco-danés, de renombre y conocimiento internacionales, de París (francés por localización y danés por el origen de su fundador y director) y sus exposiciones a lo largo de todo el mundo, su obra es conocida en los cinco continentes. Y a través de ella se conocerá ahora Betanzos. Porque ése es otro de los objetivos: transformar la Rúa do Castro, 2 en referencia y destino obligatorios para profesionales del Sur y del Norte. “Cada día más”, insiste con una sonrisa. Torben no habla español —de momento—, pero a un francés y un inglés óptimos sínde, además de no menos óptima interpretación de Anne, una dosis extra de arte y una sonrisa. ¿El resultado? “Con el arte nos entendemos todos”. Qué duda cabe, maestro. Pintor y grabador, Europa y Argentina lo conocen y lo admiran. El título del curso que imparte con Heyvaert ha llamado la atención de casi una treintena de alumnos, en su mayoría profesionales —“De altísimo nivel todos ellos”, dice— dispuestos a abundar en las excelencias de un método, el Hayter, “muy poco utilizado en España” que, en mayor o menor medida, revela uno de los vértices más pictóricos del grabado.

INTERNACIONAL
El Taller Torben Bo Halbirk de París es un gran centro de encuentro para artistas gráficos de todo el mundo

ALMACENES FIBE
Puertas montadas Block
Instalación rápida, limpia y sencilla
COCINAS - TABLEROS - TARIMAS - ARMARIOS

Avenida de Nostrián, 17
Teléfono 981 27 30 95 - Fax 981 27 30 90
15008 MEICENDE (La Coruña)

El Ideal gallego. miércoles 5 de septiembre de 2007

Torben Bo Halbirk selecciona una de sus obras durante la última jornada del curso

Un atelier collectif

UN LIEU DE RENCONTRE ET D'ÉCHANGE DES SAVOIRS

L'atelier Bo Halbirk est une association à but non lucratif située à Paris qui s'étend sur 120 m². Il tire sa force de la collaboration d'artistes aux pratiques et cultures différentes qui s'inspirent et apprennent les uns des autres. L'atelier est directement financé par la vente d'estampes et les cotisations des artistes qui, en contrepartie, peuvent se servir d'une infrastructure et d'un équipement complets constitués d'outils professionnels pour la gravure.

On y trouve des presses taille-douce, une presse et des pierres lithographiques, des presses typographiques, tout l'équipement nécessaire à la technique de la photogravure, un traceur numérique...

Nous pensons développer la pratique de deux techniques de plus en plus sollicitées par les artistes : la lithographie et la photogravure, pour lesquelles nous aimerions installer un matériel permettant la réalisation d'estampes de très grand format, de perfectionner nos découvertes en quadrichromie et le travail de la couleur.

L'atelier est actuellement l'un des seuls en France à proposer ces compétences en photogravure, qui sont à même d'intéresser d'autres artisans d'art. Cette démarche s'inscrit dans la perspective de regrouper les artistes autour de nouveaux savoirs, mais aussi de mutualiser nos machines, et de toucher un public plus large. En 2019, l'atelier proposait à quatre artistes groenlandais, finlandais, japonais et français une résidence leur permettant d'expérimenter et de présenter au travers de l'exposition « Northern lights » leur travail réalisé à partir de cette technique photomécanique.

Presse taille-douce de moyen format de 60*120 cm, lieu de stockage des estampes et du papier, presse taille-douce de grand format, 220*120 cm.

Préparation des encres avant l'impression.

Presse électrique taille-douce de moyen format de 80*140 cm.

Lieu de diffusion d'un patrimoine culturel

DIFFUSER, EXPOSER: L'EXCELLENCE FRANÇAISE DANS LE MONDE

La spécificité de l'atelier Bo Halbirk est d'avoir noué des liens solides avec le Danemark, mais aussi avec d'autres ateliers, institutions, musées et galeries du monde entier. Nous avons organisé de nombreuses expositions et accrochages éphémères, parmi ces événements artistiques :

- Musée contemporain de la gravure, Buenos Aires, Argentine, 1999
- Musée d'art contemporain d'Anvers, Belgique, 2008
- Musée Eduardo Sívori, Buenos Aires, Argentine, 2008
- Abbaye de Løgum Kloster, Danemark
- Maison des Arts « Sak », Danemark
- Musée de « Kirsten Kjær », Danemark
- Musée du Guangdong, Chine
- Cité internationale des arts, Paris, France, 2008
- Espace Jean Legendre, Compiègne, France, 2005 et 2009
- Belfast Print Workshop Gallery, Belfast, Irlande
- Galerie Art Forum, Thessalonique, Grèce, 2009
- Maison des Arts, Antony, France

PROJETS D'EXPOSITIONS ET RÉSIDENCES EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER

- Exposition-anniversaire des trente ans de l'atelier Bo Halbirk. Sélection d'estampes des artistes de l'atelier, accrochage sur nos murs, 2023.
- Exposition itinérante « Pandora ». Centre Culturel de Rencontre, Abbaye de Neumünster au Luxembourg en 2023, Oaxaca au Mexique en 2024, Danemark et France. Imaginée en collaboration avec l'atelier Empreinte du Luxembourg, à partir d'une série de gravures de Bo Halbirk, cette exposition invite une centaine d'artistes de différents pays. Création de coffrets d'estampes pour les

- Bibliothèques nationales de France et du Luxembourg.
- Résidence de cinq artistes membres de l'atelier et exposition. Musée Kirsten Kjaer, Danemark, 2023.
- Journée de l'estampe contemporaine, place Saint Sulpice, Paris, 2023.
- Exposition itinérante au Danemark, 2024. En partenariat avec le « Rassemblement des associations culturelles danoises ». Sélection d'œuvres des membres de l'atelier.

ÉDITER, COLLECTER, RASSEMBLER

En parallèle de l'activité de production, l'atelier a constitué une artothèque de 4000 œuvres d'art graphique, spécifiquement des livres d'artistes et des estampes issus de l'atelier. Un fonds qui ne cesse de s'accroître et qui révèle la permanence et le renouvellement constant de ce mode d'expression artistique. Cette collection internationale initiée par Bo Halbirk intéresse les collections nationales (notamment la BNF), elle est soumise au dépôt légal et peut faire l'objet de prêt à des particuliers ou dans le cadre d'expositions. À partir de l'artothèque, nous organisons régulièrement des projets d'expositions itinérantes et rencontres françaises et internationales, des tables rondes et journées d'étude sur des thématiques spécifiques, menées par des artistes et historiens de l'art.

DOCUMENTER, ARCHIVER, CATALOGUER

Nous continuons un travail d'archivage d'un patrimoine et de techniques peu connues du grand public. Une nouvelle organisation nous permettrait de classer nos archives, de poursuivre la numérisation électronique de l'ensemble de l'artothèque, permettant par la même de réaliser un inventaire exhaustif technique et historique de l'ensemble de notre fonds de livres et d'estampes (auteur, format, nombre d'exemplaires, mode de réalisation, etc).

Lieu de vie et de médiation culturelle

Plans de travail et presse
typographique de 200*80 cm.

Accrochage des estampes
sur les murs de l'atelier.

Atelier d'initiation
à la gravure avec des élèves
de collège au Mac Val, 2013.

L'une de nos actions est pédagogique et se propose de mettre en lumière les métiers artisanaux de l'imprimerie pour les rendre accessible au public comme aux artistes actuels. Loin d'être une muséification de ces pratiques, il s'agit de leur donner un terreau fertile d'expérimentation. À ce titre, nous avons monté différents types d'ateliers qui nous ont amené à interagir avec des écoles en banlieue parisienne, dans des villes au nord de la France ou à l'étranger, aussi bien qu'avec des grandes écoles d'art et des institutions de portée nationale.

PORTES OUVERTES

Nous partageons deux fois par an notre collection d'estampes et nos métiers : en mai lors des Journées de l'Estampe où le public assiste aux démonstrations de techniques artisanales, en décembre lors de notre grande vente de cartes de vœux qui permet d'accéder à des estampes originales à un prix très accessible. Nous aimerions participer à d'autres événements (Journées du Patrimoine, Journées Européennes des Métiers d'Art), et les relier à des expositions pédagogiques sur l'édition, le multiple, le dessin, la couleur.

ÉCOLES D'ART ET INSTITUTIONS

La Bibliothèque nationale de France, la Maison du Danemark, les Fondations Beckett et Taylor, l'école Estienne, l'école des arts décoratifs, l'école d'art et du design de Limoges, sont autant d'institutions culturelles et d'écoles d'art avec lesquelles nous avons développé des liens étroits. L'atelier accueille régulièrement les étudiants pour les former en leur faisant découvrir l'univers de l'atelier, la collection et les pratiques. En 2021, nous avons reçu quatorze stagiaires et une apprentie lauréate du « prix savoir-faire en transmission », une bourse décernée par la ville de Paris pour un an. Le partage d'expérience et la transmission entre débutants et confirmés se fait dans une relation complémentaire : certains enseignent leur savoir-faire là où d'autres apportent une vision neuve.

COURS DE GRAVURE

L'atelier sensibilise à la gravure en proposant des cours destinés aux amateurs ou aux artistes plus expérimentés. Il est possible d'apprendre les bases de l'estampe ou d'approfondir des techniques permettant ensuite de devenir autonome et dans certains cas, membre de l'atelier. Nous organisons aussi des stages d'été, dédiés à la pratique de techniques spécifiques.

ATELIERS SCOLAIRES

Nous effectuons des démonstrations et des interventions auprès des enfants de tous âges, à l'atelier ou hors les murs. Pour cela nous avons créé « l'atelier volant », une école itinérante des arts gravés et imprimés pour laquelle nous emmenons presses, vernis, encres et déplaçons la gravure dans des collèges de banlieue parisienne, dans des centres culturels comme le Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne, dans d'autres lieux en France, en Allemagne, en Argentine ou au Danemark. Ces initiations à l'estampe s'organisent autour de travaux manuels (pointe sèche, linogravure, monotype).

RÉSIDENCES D'ARTISTES

L'atelier Bo Halbirk sélectionne et invite des artistes en résidence, une à deux fois par an, et le plus souvent en échanges avec des ateliers de gravure au Danemark, Finlande, Argentine, Croatie ou Luxembourg. Ces artistes, d'origines, d'esthétiques et de générations diverses ont l'opportunité de pratiquer l'estampe originale grâce à l'accompagnement et au matériel mis à disposition, en toute liberté de choix, de thème et de technique.

À l'issue de la résidence, une exposition est organisée pendant laquelle il est possible de rencontrer les artistes et découvrir leur travail. C'est aussi l'occasion d'enrichir l'artothèque par de nouveaux tirages.

Un atelier en transition

Plan de l'atelier Bo Halbirk gravé par Claire Nicolet, 2012.

L'atelier Bo Halbirk est aujourd'hui en recherche d'un nouveau lieu. Notre bail rue du Chemin Vert à Paris arrive à échéance le 5 octobre 2022 et le propriétaire veut entamer des travaux de rénovations conséquents. Nous devons donc trouver de nouveaux locaux rapidement afin de poursuivre notre activité.

NOS BESOINS EN TERME D'ESPACE

Nous cherchons un espace dans le centre de Paris, ou une ville proche de Paris et accessible (en métro) pour donner son sens à ce lieu de rencontre et d'effervescence culturelle.

Nous aurions besoin d'un local d'au minimum 120 m², de préférence au rez-de-chaussée, et en mesure d'accueillir nos machines (400 kg/m²). Loyer mensuel : jusqu'à 1900€. Bail non provisoire.

La pratique de nos activités nécessite aussi de travailler à la lumière naturelle, d'un point d'eau, de l'électricité, d'une prise téléphonique, de chauffage, d'une aération (que nous pourrions installer), d'un petit espace cuisine et dans l'idéal un extérieur accessible.

CALENDRIER

Nous devons déménager de notre local fin septembre 2022. Toutefois, si une opportunité intéressante se présentait, nous pourrions envisager la possibilité de stocker quelques mois nos machines dans un lieu dédié en attendant de nous installer définitivement.

NOUVELLES PERSPECTIVES

L'implantation d'un tel lieu serait une opportunité pour la ville qui l'accueille. Ce serait un lieu de vie et de création, mais aussi un lieu de transmission d'un métier d'art inscrit sur la liste de l'institut national des métiers d'art.

L'idée serait de développer une programmation culturelle et des actions de médiation en lien avec la ville dans lequel évolue l'atelier, à la fois destinées aux publics individuels, scolaires et enseignants, groupes et professionnels. Nous souhaitons notamment faire découvrir nos pratiques artistiques et artisanales au plus grand nombre lors d'événements culturels (Journées du Patrimoine, Journées Européennes des Métiers d'Art), et les relier à des expositions pédagogiques sur l'édition, le multiple, le dessin, la couleur.

Nous cherchons un nouvel espace plus grand que celui que nous avons actuellement, de manière à installer un atelier-galerie ouvert au public de manière permanente. Il encouragerait la pratique des artistes par l'action locale ou un réseau international, à travers des expositions et des résidences. Il permettrait de diffuser les métiers d'art de l'estampe et du livre, à travers des techniques traditionnelles telles que la gravure, la typographie et la lithographie, tout en donnant un nouveau regard sur ce patrimoine.

Il s'agit pour nous de continuer de faire vivre un atelier qui, depuis 1992, occupe dans le monde une place importante dans le domaine de l'estampe contemporaine, et plus largement, dans celui de l'art contemporain en France aujourd'hui.

Contact : Atelier Bo Halbirk
80-82, rue du Chemin Vert
75011 Paris
bohalbirk@yahoo.fr
01 43 55 92 37 | 06 10 40 59 91

—
Lucile Vanstaevel
lucilevanstaevel@hotmail.fr
06 33 48 82 67

—
Christiane Halbirk
06 81 99 30 01