

L'ATELIER

*Ecole de Gravure, Typographie
& Modelage*

L'ATELIER

---

*Ecole de Gravure, Typographie
& Modelage*

PRÉSENTATION

L'Atelier, école de gravure et de typographie a vu le jour en 2011 sous l'impulsion du graveur *Alain Bar*, qui, après 40 ans de pratique des techniques traditionnelles de la gravure et de l'édition d'art décida de mettre sa création personnelle de côté pour se concentrer sur la transmission de son métier.

Une association est créée pour aider à concrétiser le projet d'Alain Bar. Elle obtient le soutien de la ville d'Albertville qui met à sa disposition des salles dans l'ancienne école des garçons au pied de la cité médiévale de Conflans. Alain Bar dispose ainsi d'un cadre pour initier enfants et adultes aux techniques de la gravure et de la typographie.

L'école débute grâce au dons et prêts de matériel de monsieur Bar. Une grande salle accueille la gravure, avec deux presses taille-douce, une autre accueille la typographie avec une presse semi-automatique, une presse à épreuve et un jeu important de caractères en plomb. L'Atelier s'est ensuite développé avec l'acquisition de nouveau matériel dont plusieurs presses. Ces dernières années se sont ajoutés deux nouveaux espaces pour la céramique et la lithographie.

Véritable pôle artistique dédié à l'estampe et à l'édition d'art, l'atelier œuvre pour la protection et la transmission d'un patrimoine riche. L'association disposera à la rentrée scolaire 2020 de nouveaux locaux dans la cité médiévale de Conflans. Ce futur emplacement, plus grand et adapté, permettra à l'atelier de recevoir un public plus nombreux tout en développant ses activités.

LES INTERVENANTS

ALAIN BAR

Alain Bar, graveur et artiste du livre, originaire du Beaufortain vit et travaille depuis le début des années 70 à Conflans. Il a créé la maison d'édition Parole gravée où parurent ses ouvrages regroupant ses gravures accompagnées de textes d'écrivains avec qui il a collaboré. Artiste du geste, il développa sa pratique de l'estampe à travers les thèmes du sport et du jazz principalement. *"Les gravures d'Alain Bar entretiennent des relations privilégiées avec le sport. Chaque gravure d'Alain Bar semble réglée sur le libre élan de ce qu'elle désigne, en son jeu d'empreinte enfin immobilisée. Elle est levée de figures, se retirant ou avançant, décellement des signes ajoutés à l'espace de l'écriture."* (J. Ramallo)

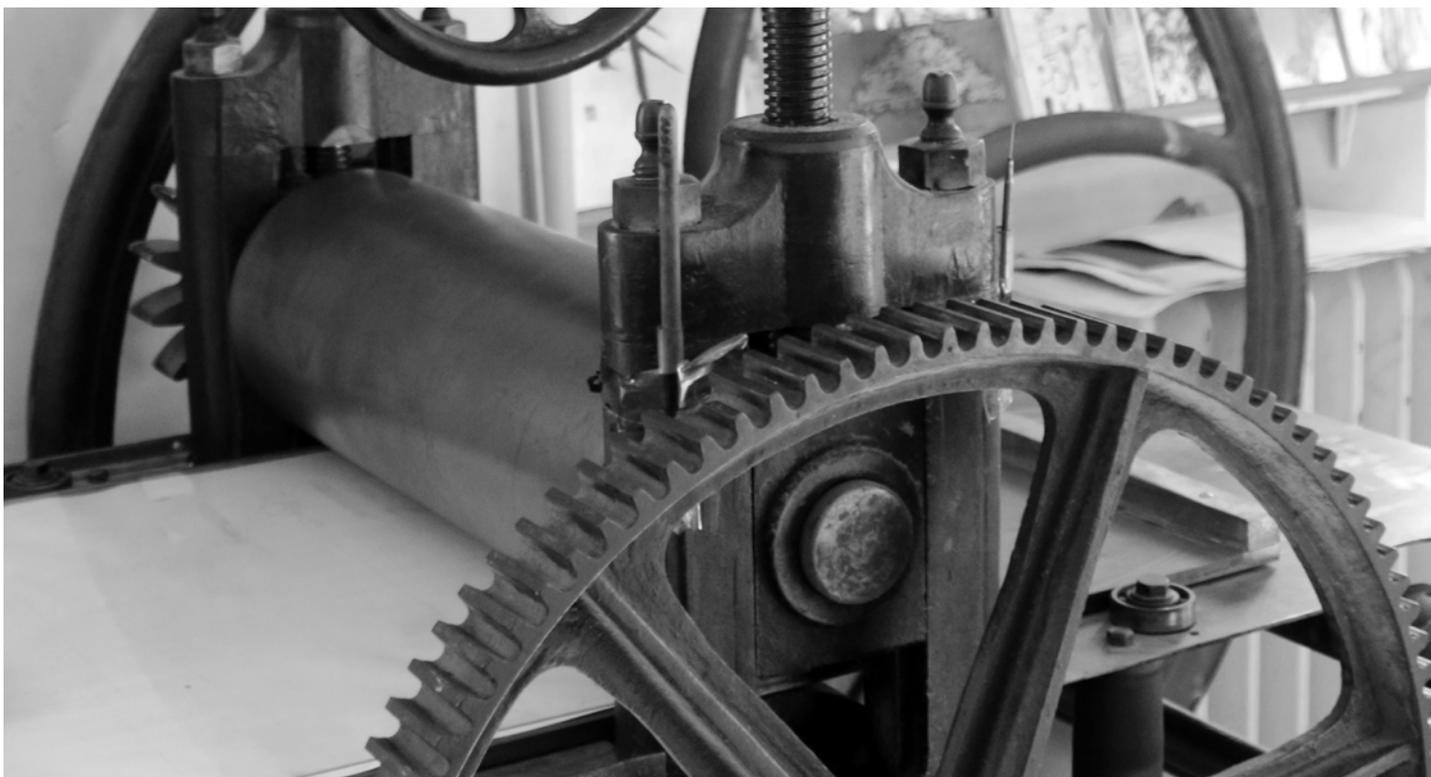
Artiste mondialement reconnu et primé, son travail est régulièrement exposé.

NATHALIE TORRE

Nathalie Torre rejoint L'Atelier d'Alain Bar en 2013 après un parcours universitaire en Arts Plastiques. Quittant l'univers des arts numériques, L'Atelier lui permet de revenir aux bases du dessin. Elle parfait sa formation sur les techniques de l'estampe auprès d'Alain Bar, qu'elle assistera rapidement dans l'élaboration des projets scolaires à L'Atelier. C'est dans cette logique que 6 ans plus tard, Alain lui confie la gestion des ateliers.

TÉCHNIQUES ENSEIGNÉES
ÉQUIPEMENT

GRAVURE

L'Atelier est équipé pour la pratique de la gravure en taille douce et en taille d'épargne.

TAILLE DOUCE

La gravure dite en taille douce concerne tout le champ de la gravure en creux, où chaque incision dans la matrice sera encrée et imprimée. L'Atelier dispose d'un large équipement lui permettant d'aborder toutes les techniques de la gravure mécanique (pointe sèche, burin, manière noire, collagraphie, carborundum) et de la gravure chimique (eau forte, aquatinte, sucre, vernis mou).

TAILLE D'ÉPARGNE

La gravure en taille d'épargne regroupe les techniques réalisées principalement sur bois et linoléum mais également le plâtre et le polystyrène. Contrairement à la gravure en taille douce, la gravure en taille d'épargne va permettre de graver les « blancs » de l'image. La gravure en taille d'épargne peut être imprimée sur presse taille douce ou presse typographique.

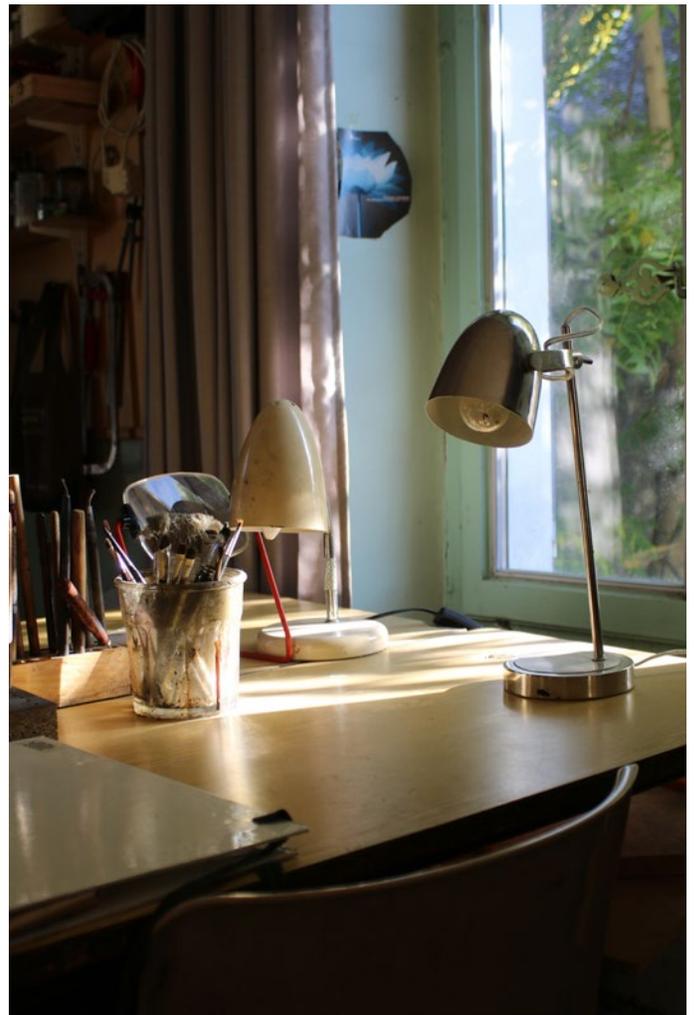

Dans une pratique raisonnée de la gravure, L'Atelier s'est dirigée vers des techniques de gravure non-toxiques et a éliminé la plupart des produits dangereux. Les acides nitriques sont remplacés par des bains de sulfate de cuivre et de perchlorure de fer, les encres à l'eau se substituent aux encres à l'huile et des vernis acryliques proposent une alternative aux vernis traditionnels.

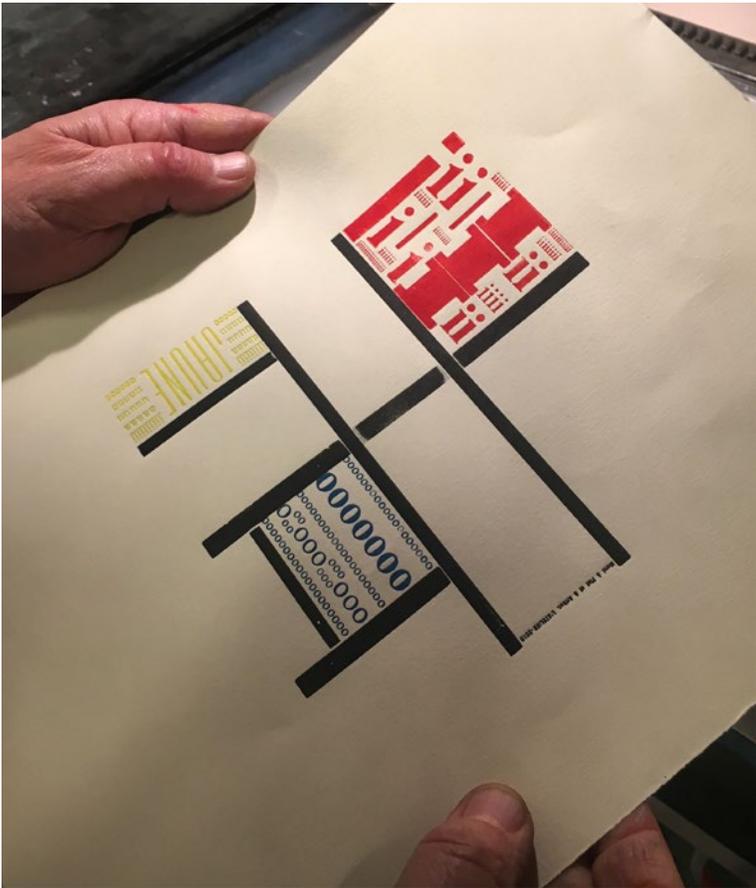
Équipement : bacs à acides, un espace établi pour la préparation des plaques de métal, une boîte à grain pour l'aquatinte, plusieurs tables de travail pour la gravure des matrices, une table d'encrage, plaque chauffante et 6 presses taille douce de différents formats (ouvertures de 40cm à 90cm). Bibliothèque, meubles de stockage papier et tirages – outils.

TYPOGRAPHIE

Le deuxième espace de travail de l'école est dédié à l'art de Gutenberg, l'imprimerie au plomb mobile. Cette technique permet de composer du texte à partir de caractères mobiles en plomb ou en bois pour l'impression sur papier. L'encrage des caractères se fait à la main ou mécaniquement sur les presses semi-automatiques.

Équipement : 2 presses semi-automatiques et deux presses à épreuve – une presse taille douce grand format modifiée pour tirer des affiches (typographie et taille d'épargne) – 334 casses – lingotier et inter-ligner – typomètres – composteurs – galées - cisailles – séchoirs à papier – bibliothèque - outils

LITHOGRAPHIE

La lithographie est un procédé d'estampe sur pierre permettant le travail à la craie, l'encre et le lavis.

Équipement : une presse lithographique – une centaine de pierres lithographiques – 2 bacs équipés pour la préparation des pierres – tables de travail - outils

CÉRAMIQUE

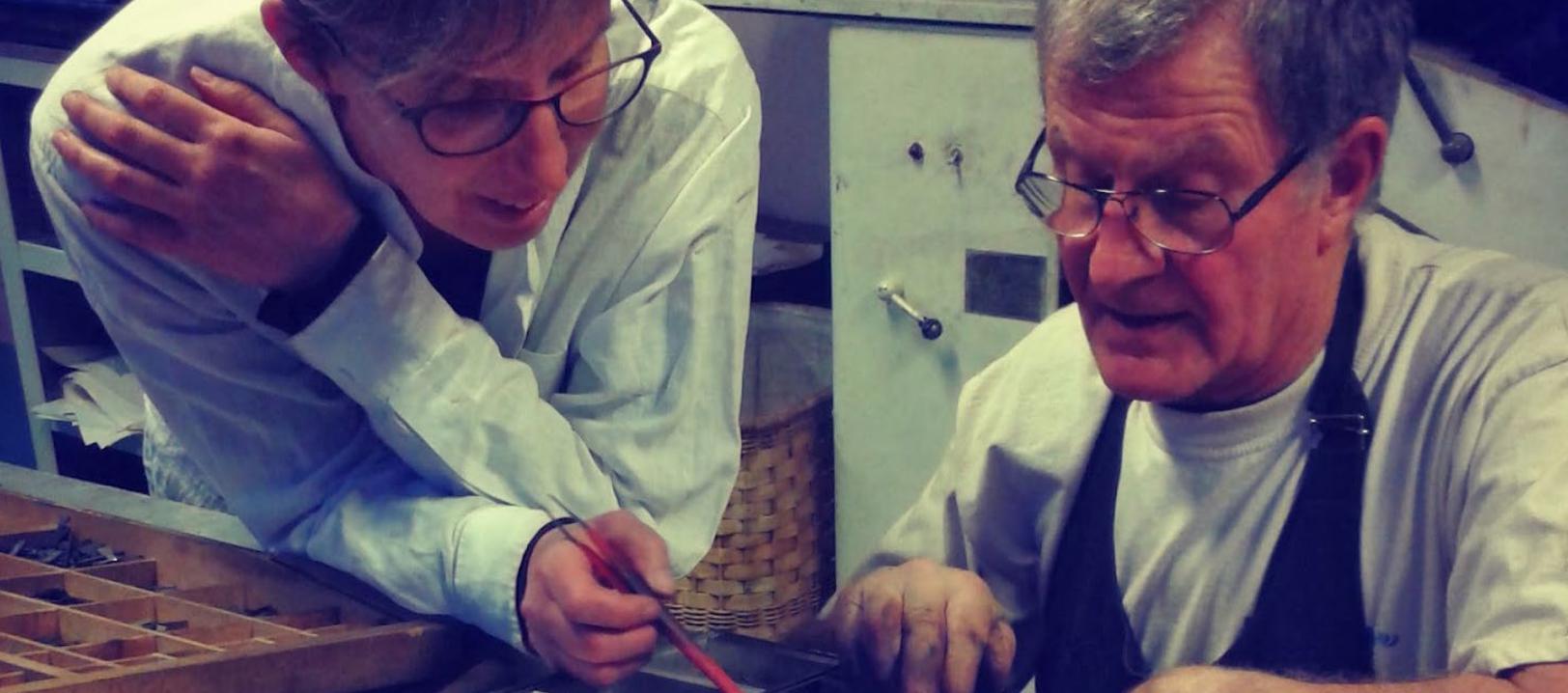
Le travail de la céramique est abordé sous forme de modelage et de bas reliefs. Il est aussi envisagé en rapport avec les techniques d'impression de la gravure et de la typographie (reports d'images, embossage de caractères typographiques, etc...).

Équipement : 1 tour de potier – 1 four céramique électrique – outils

ACTIVITÉS

COURS

L'Atelier propose 5 cours hebdomadaires ouverts aux adhérents de l'association:

MARDI : de 9h à 16h (adultes confirmés), de 17h à 19h (enfants), de 18h à 21h (gravure et typographie tous publics)

MERCREDI : de 9h à 12h (gravure et typographie tous publics)

JEUDI : de 9h à 12h (gravure et typographie tous publics, céramique adultes) et de 18h à 21 h (gravure et typographie tous publics).

Le responsable d'atelier accompagne les élèves dans la découverte et l'approfondissement des techniques de l'estampe, l'élaboration de projets personnels et collectifs.

Le travail des élèves se concrétise dans la réalisation de livres, ainsi que d'expositions.

Les cours de L'Atelier réunissent une cinquantaine d'adhérents issus du bassin albertvillois mais également de la Tarentaise, du bassin chambérien, de l'Isère et de la Haute Savoie.

SCOLAIRES

Le travail de l'estampe est une pratique artistique qui exige à la fois rigueur, concentration, persévérance, propreté, patience et travail collectif. Elle s'insère parfaitement dans le parcours éducatif artistique et culturel des publics scolaires.

Depuis ses débuts, L'Atelier reçoit des classes entières dans le cadre de dispositifs spéciaux (HPC) et à l'initiative d'enseignants. Les projets menés à L'Atelier permettent aux enfants de s'essayer à de nouvelles pratiques, découvrir un savoir-faire et des techniques d'impression traditionnelles. C'est également l'occasion de poursuivre et développer un travail de dessin et d'écriture amorcé en classe.

Plusieurs formats d'intervention sont proposés aux écoles :

***Découverte** :* visite de l'atelier, démonstration de tirage sur presse en gravure et typographie.

Initiation aux techniques de gravure en taille douce et typographie sur une journée ou demie-journée.

Projets longs réalisés avec une classe entière sur 6 à 10 séances de travail en atelier permettant aux enfants de découvrir et d'expérimenter plusieurs techniques avant de partir sur le projet final.

Le travail de l'estampe utilise un matériel technique qui peut se révéler dangereux dans le cas du non respect des consignes, aussi il demande un encadrement approprié. Les ateliers sont prévus pour des groupes de 7 à 8 élèves. L'Atelier fait appel à des professionnels pour compléter l'équipe pendant les projets scolaires et pouvoir accueillir des classes entières, avec jusqu'à 4 ateliers simultanés.

Les projets scolaires se concrétisent, le plus souvent par la **réalisation de livres thématiques** regroupant gravures et textes imprimés sur les presses de l'atelier. Le projet final peut également prendre la forme d'une **exposition ou d'objets**, comme les fresques céramique.

STAGES

L'Atelier propose tout au long de l'année des stages ouverts aux adhérents de l'association et au grand public.

Stages d'initiation à la gravure et la typographie pour les enfants aux vacances de la Toussaint et de Pâques

Stage lithographie : 4 week-ends animés par le lithographe *Alain Ménégon* – adultes

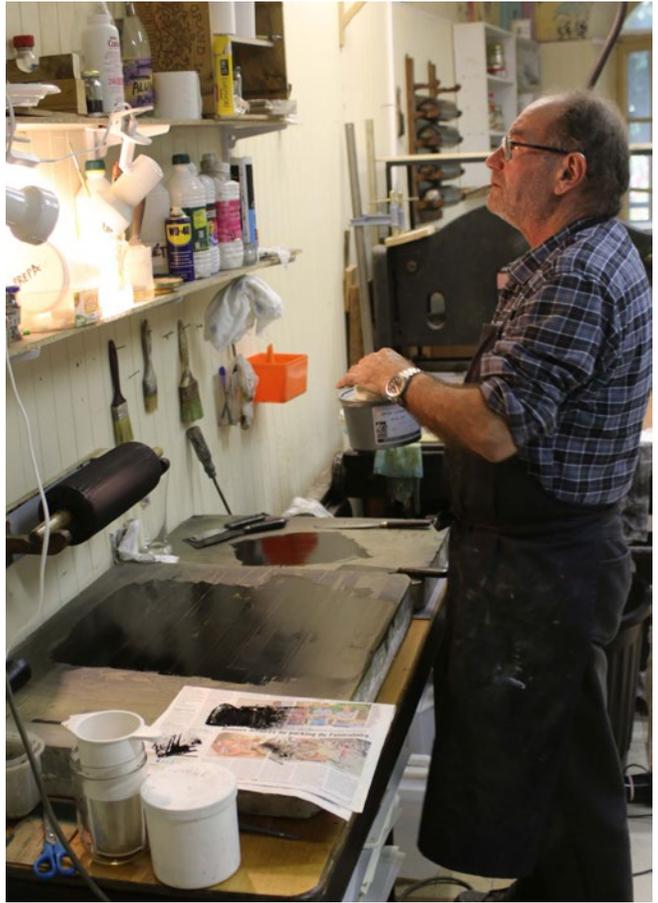
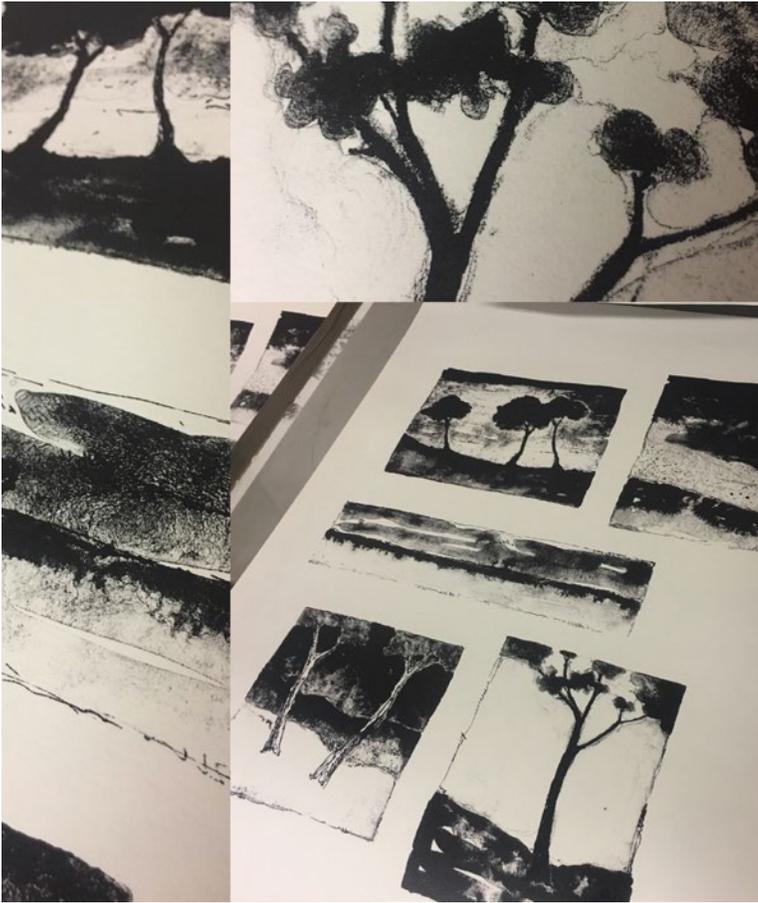
Stage Raku : réalisation des pièces et biscuit à L'Atelier, émaillage et cuisson raku à l'atelier Pachamama de *Sylvie Chauvin*

Stage Typographie : initiation et réalisation d'un imprimé (carte de vœux, affiche, etc...)

Stage technique : un artiste invité vient faire découvrir une technique sur plusieurs jours. Exemples passés : *Christiane Vielle* - stage carborundum, *Christos Santos* - reports d'images et gaufrage, *Gilles Carda* - stage de moulage, *Alain Piroir* – stage de tirage taille douce, *Philippe Louisgrand* - stage de lithographie.

L'Atelier accueille des stagiaires dans le cadre d'un parcours scolaire ou professionnalisant.

ART rupestre

ÉDITION

La pratique de la gravure et de la typographie convergent naturellement vers l'édition et plus particulièrement l'édition d'art.

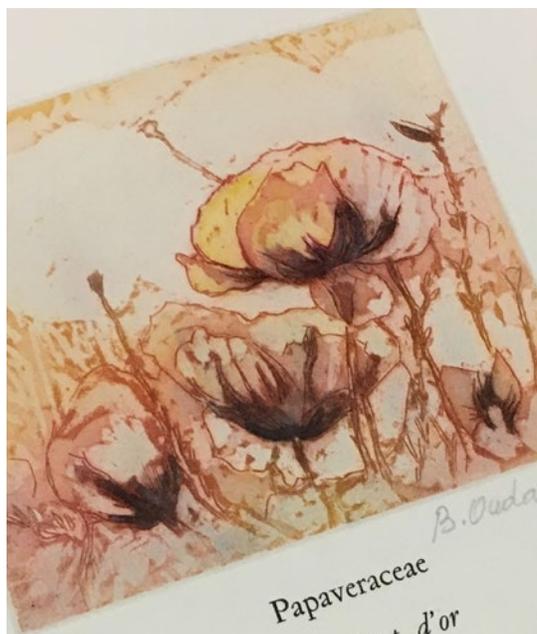
L'Atelier a a coeur de valoriser le livre, aboutissement du travail et chemin accompli sur une année, un projet.

L'acquisition des ouvrages par les institutions culturelles, les collectionneurs (professionnels, libraires, conservateurs), ainsi que la participation à des expositions professionnelles, attestent de la qualité des réalisations.

COLLECTION THÉMATIQUE

LIVRES COLLECTIFS ADULTES

L'Atelier propose chaque année, des projets d'édition à ses adhérents qui se concrétisent par la réalisation de livres thématiques collectifs réunissant gravures et textes composés en typographie.

TITRES

Dada – hommage au mouvement dadiste – portfolio de livrets gravure et jeux typographiques

Flora Alpina – portfolio de gravures et textes sur la flore de nos montagnes

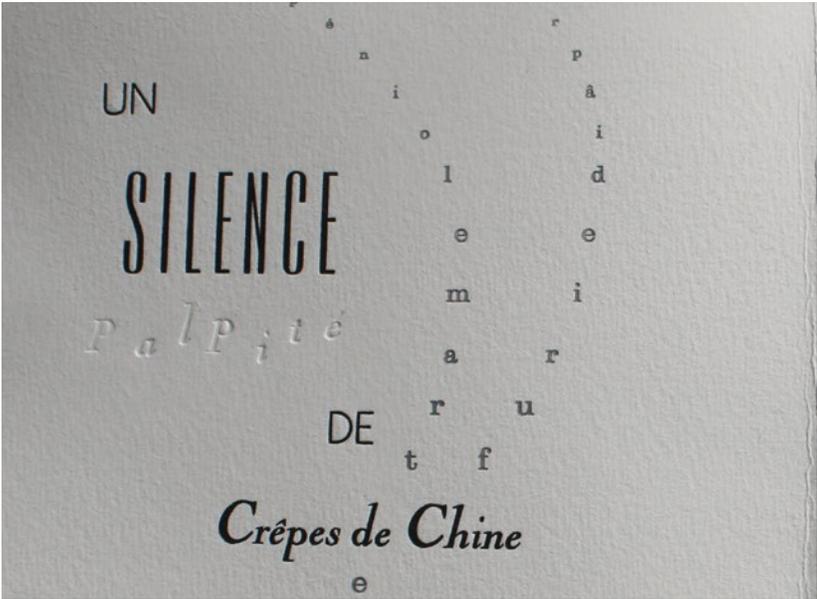
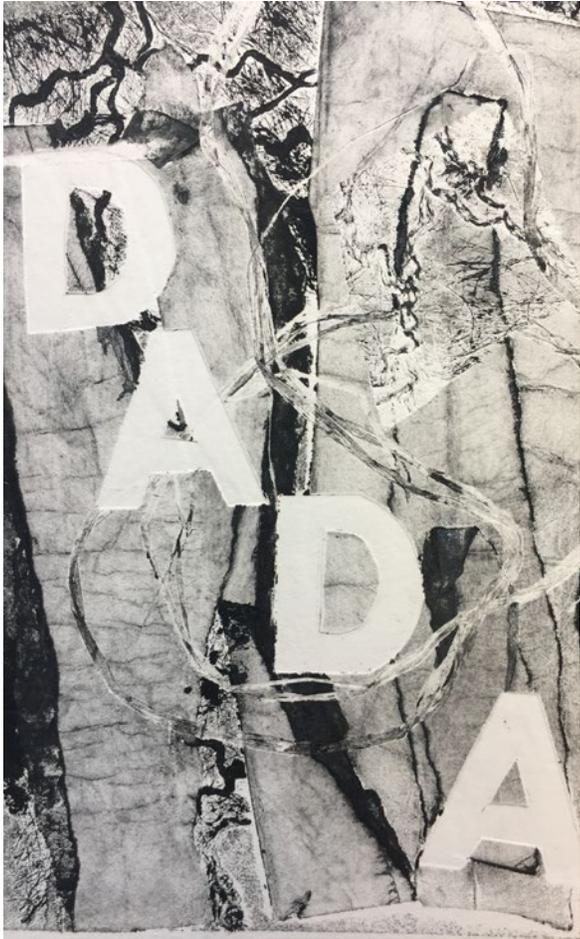
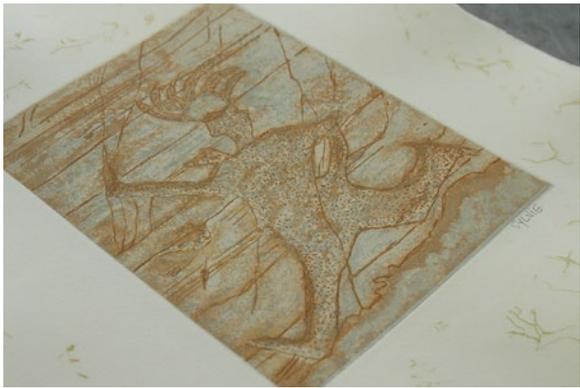
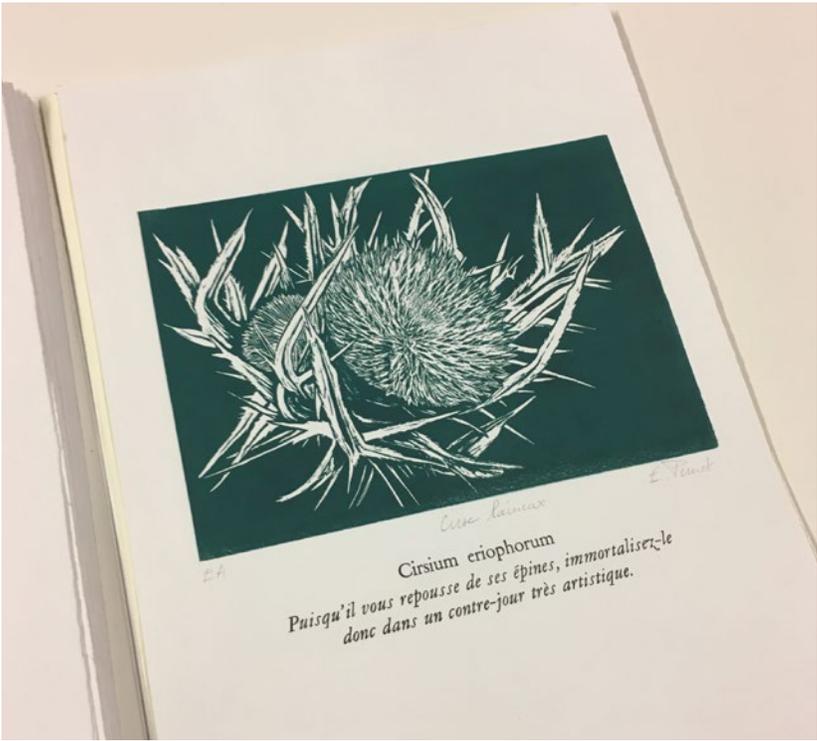
A la Manière de Pierre Alechinsky – portfolio de gravures en hommage à l'artiste Pierre Alechinsky

Nid de Rage – portfolio de livrets regroupant gravures et compositions typographiques sur le thème des fleurs

Val Camonica – portfolio de gravures sur le thème de l'art rupestre dans les Alpes

Arbres – portfolio de gravures et textes sur le thème des arbres

Conflans, cité médiévale – portfolio de gravures sur Conflans

COLLECTION LEPORELLO

PROJETS PERSONNELS

La collection Leporello, créée en 2016 réunit des projets personnels sous un même format de livre accordéon et compte à ce jour plus d'une douzaine de titres.

TITRES

Pierra Menta - Pierre Barberis

Raconte - Monique Berlioz

Génèse - Danièle Fraticelli

L'Effacement - Marie Joëlle Delolme

Pourquoi j'ai croqué la montagne - Suzon Gallet

Autoportrait - Sylvie Gruber

Louzaouzenn - Anne-Marie Mugnier Colin

Regards - Bernadette Oudard

L'Homme et la Mer - Martine Javalet

Mon Amie la Rose - Évelyne Pernet

Sapho - Panayotis Tsaoussis

Thelma et Richard - Roland Vachez

Voyelles - Françoise Vachez

HORS COLLECTION

TRAVAUX PERSONNELS

TITRES

Fantaisies Cyclographiques - Jérôme Branche

Un coup de dés - Jérôme Branche

Tentative d'épuisement d'un lieu commun - Jérôme Branche

Le dit du gentil - Jérôme Branche

Calendrier allègre - Jérôme Branche et Joëlle Camus

Barbe Bleue - Domitille Camus

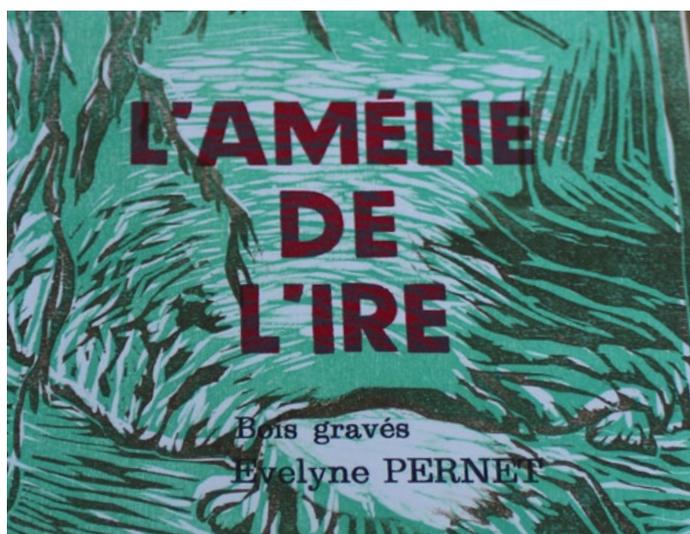
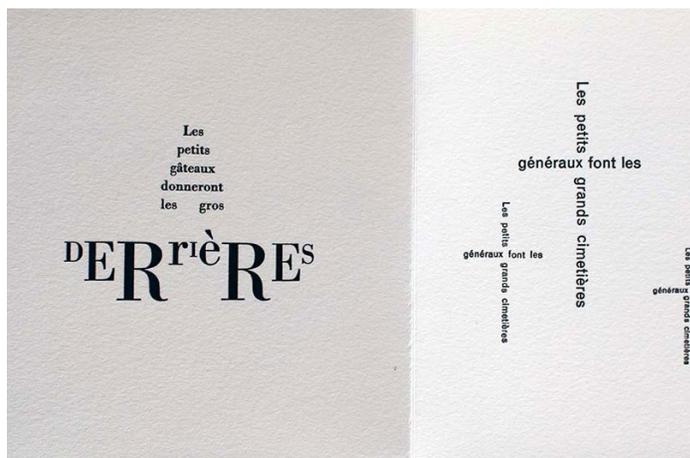
Les filles et Guillaume, à table - Sylvie Debaecker

Regard - Danièle Fraticelli

L'Amélie de L'Ire - Évelyne Pernet

Le Végétal est de chair - David Soriano

Cheveu Cheville - Amandine Obis et Nathalie Torre

COLLECTION ENFANTS

Ouvrages thématiques regroupant les gravures et textes réalisés par les enfants dans le cadre de projets scolaires :

TITRES

Habitat et construction

La Mer

Le Cirque

Danse accro

Conflans, cité médiévale

Art Rupestre

Moyen-Age

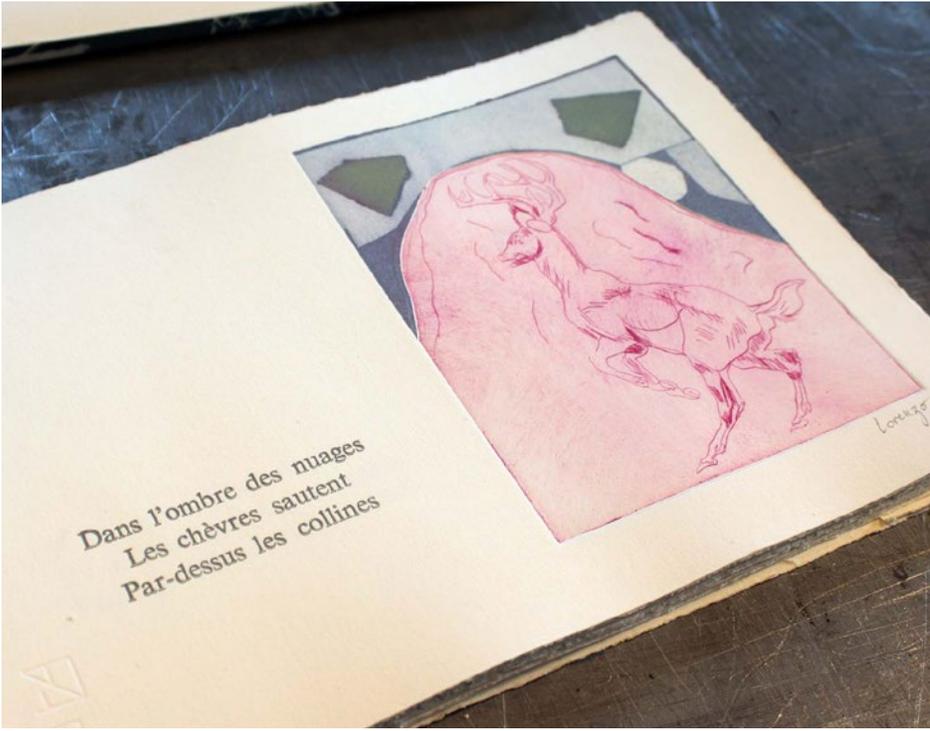
Crazy-Fowls

Insecta

Montagne (deux volumes)

L'Herbier

EXPOSITIONS - ÉVÈNEMENTS

L'Atelier dispose de son propre espace d'exposition sous le préau de l'école, équipé de cimaises. Les travaux de L'Atelier sont aussi régulièrement exposés en dehors de ses murs: *Médiathèque du Dôme et salle 88 bis à Albertville, Maison des Arts à Aime, Triennale de l'estampe de Chamalières, salons du livre (Pages – Paris, Polionnay, Hermillon, Lucinges, La léchère, Parme, etc...)* et lors de manifestations (*Fête de l'estampe, Journées européennes du patrimoine, Les Artisanales de Conflans, Festival des jardins alpestres, Fêtes des Cortis, Forum des associations, etc...*).

L'Atelier organise des *portes ouvertes, visites, démonstrations et anime de petits ateliers découverte en gravure et typographie lors d'événements.*

Partenaire du *Festival des Jardins Alpestres* à Albertville, il réalise les trophées décernés aux vainqueurs du concours des jardins.

LES ARTISAN LES
CONFLANS

