

THE BEST OF CULTURE & ART DE VIVRE

JULY 2018

FRANCE-AMÉRIQUE

BILINGUAL



TOUR DE FRANCE
AN EPIC RIDE ACROSS RURAL FRANCE

SAINT-MARTIN
A FRENCH ISLAND IN THE CARIBBEAN

SAVOIR-FAIRE
GOHARD, MASTERS OF GOLD

Guide TV5Monde

Volume 11, No. 7 USD 8.00 / C\$ 10.60



7 25274 23014 3

O. TALLEC



ATELIERS GOHARD

LES MAÎTRES DE LA DORURE
THE MASTERS OF GOLD

By Clément Thiery / Translated from French by Alexander Uff

Aux États-Unis, les artisans de l'atelier de dorure Gohard sont connus pour avoir restitué son lustre à la flamme de la Statue de la Liberté en 1985. Cette illustre maison parisienne a ouvert en 2015 un atelier à Brooklyn et propose ses services aux particuliers et marques de luxe comme Hermès, dont elle vient de décorer la boutique de Las Vegas.

The artisans at the Ateliers Gohard gilding workshop in the United States are renowned for having restored the flame of the Statue of Liberty's torch to its former glory in 1985. This illustrious Parisian company opened a workshop in Brooklyn in 2015 and now offers its services both to members of the public and luxury brands such as Hermès, which recently commissioned the artisans to decorate its boutique in Las Vegas.

Rien de tel, pour s'imprégner du métier de doreur, qu'une visite à l'atelier Gohard de Red Hook, au sud de Brooklyn. Les dernières réalisations des artisans y sont entreposées: ici, un miroir de bronze encadré de billes dorées à la feuille réalisé pour un duplex sur Park Avenue. Là, trois consoles pour meubler un gratte-ciel au sud de Central Park. « Nous produisons du très haut de gamme », précise Sébastien Vallin, responsable des Ateliers aux États-Unis. « Certains enduits acryliques permettent d'imiter l'aspect de l'or, mais nos clients exigent le matériau véritable: la feuille d'or. » Un matériau deux cent cinquante fois plus fin qu'une feuille de papier!

Robert Gohard, maître doreur, a fondé l'entreprise familiale à son nom à Paris, en 1962. Six ans plus tard, il obtint l'agrément des Monuments historiques qui l'habilita à rénover le patrimoine national, bâtiments et mobilier. Son premier chantier public l'a conduit dans le VII^e arrondissement de Paris où il restaura les dorures de l'hôtel Beauharnais, ancienne résidence du beau-fils de Napoléon Bonaparte devenue résidence de l'ambassadeur d'Allemagne.

LA FLAMME DE LA STATUE DE LA LIBERTÉ

En 1985, les doreurs parisiens reçoivent leur première commande américaine. Un chantier titanesque. À la veille de son centième anniversaire, la Statue de la Liberté est restaurée dans son état original. La flamme historique, qui avait été remplacée par une lanterne de verre en 1916, est descendue. L'architecte français Thierry Despont se voit confier la mission de recréer la torche dessinée par Bartholdi en 1886. Il fait appel aux Métalliers Champenois¹ pour souder l'armature de cuivre et aux Ateliers Gohard pour dorer la flamme.

Those looking to immerse themselves in the gilder's profession should take a trip to the Gohard workshop in Red Hook in South Brooklyn. The artisans' latest creations are stacked around the site. In one corner, visitors will spot a bronze mirror framed with gold-leafed beads created for a two-story apartment on Park Avenue. In another they will see three console tables designed as part of the furniture in a skyscraper south of Central Park. "We work in the very top-end market," says Sébastien Vallin, workshop manager in the United States. "There are acrylic coatings that can imitate the appearance of gold, but our clients demand the real thing: gold leaf or nothing." A material 250 times thinner than a sheet of paper!

The master gilder Robert Gohard founded his eponymous family business in Paris in 1962. Six years later he received a Historical Monuments certification authorizing him to renovate France's national heritage buildings and objects. His first public works commission led him to the seventh *arrondissement* of Paris, where he restored the gildings of the Beauharnais Hotel, the former residence of Napoleon Bonaparte's son-in-law which is now the residence of the German ambassador.

THE TORCH OF THE STATUE OF LIBERTY

The Parisian gilders received their first American commission in 1985. And it was a herculean task. In the run up to its 100th anniversary, the Statue of Liberty was set to be restored to its original condition. The glass paneling that had replaced the flame in 1916 was removed and French architect Thierry Despont was charged with recreating the original designed by Bartholdi in 1886. He called on the services of the Métalliers Champenois¹ to forge the copper framework and approached the Ateliers Gohard to coat the flame in gold. ●●●

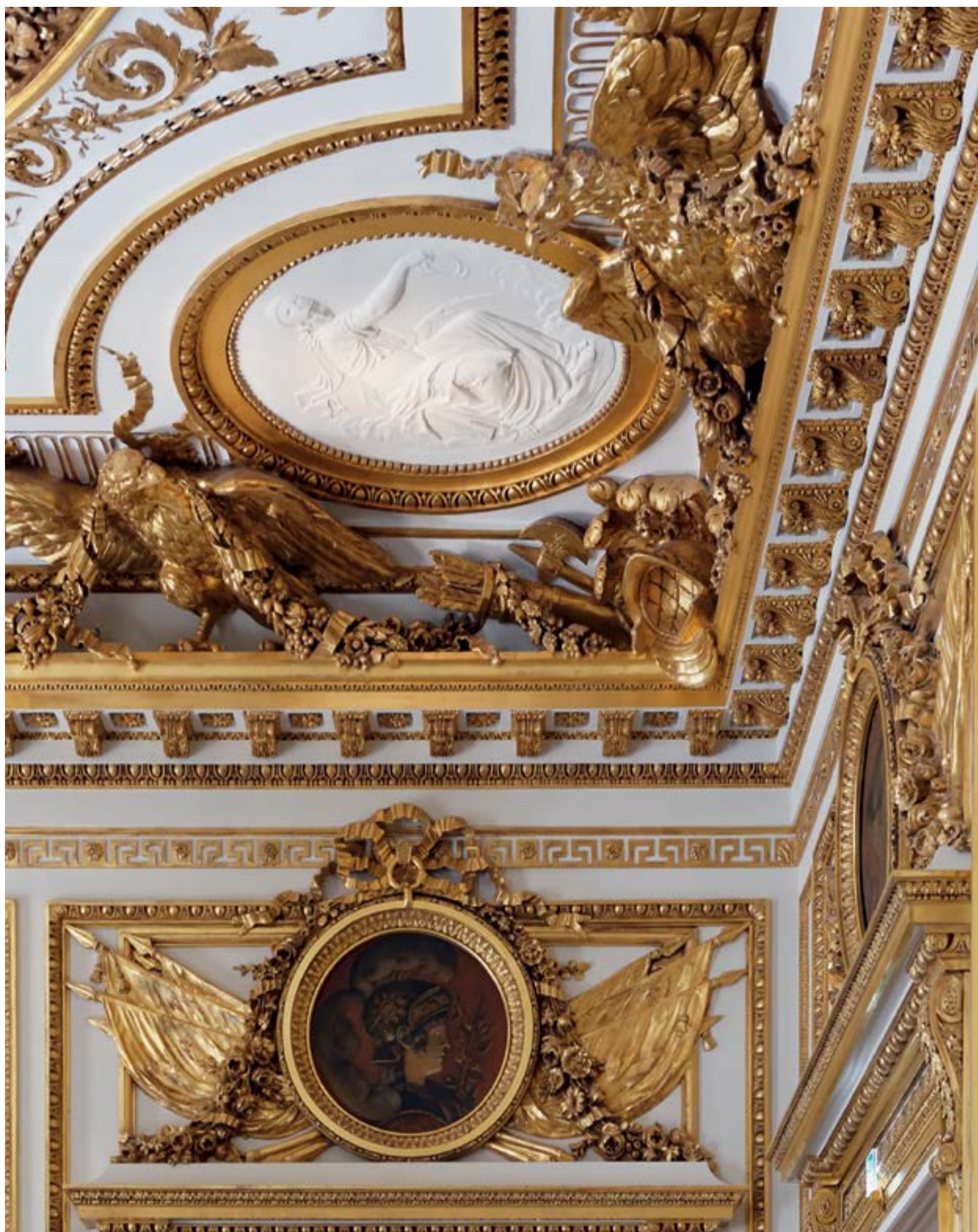
¹ Voir l'article « La ferronnerie de luxe, un métier d'or », *France-Amérique*, juin 2014. See the article "La ferronnerie de luxe, un métier d'or," *France-Amérique*, June 2014.





Cinq mille feuilles d'or ont été nécessaires aux Ateliers Gohard pour restituer son lustre à la flamme de la Statue de la Liberté en 1985. The Ateliers Gohard used 5,000 gold leaves to restore the Statue of Liberty's flame to its former glory in 1985.

© Jack E. Boucher/Library of Congress



Exposée à l'air marin et aux intempéries, cette flamme exige une dorure à toute épreuve. Cinq mille feuilles d'or – l'équivalent de 160 grammes – sont appliquées sur un enduit adhésif à base d'huile. À l'abri d'une tente dressée sur Liberty Island, les artisans se mettent au travail. L'apprêt est appliqué sur le support, puis recouvert de feuilles d'or apposées au pinceau.

Pour résister à l'oxydation et à l'érosion causées par les eaux de pluie, le matériau utilisé pour la flamme est le plus pur possible : 23,52 carats. Il est aussi deux fois plus épais que celui traditionnellement utilisé en extérieur : chaque feuille d'or, battue par les ateliers Dauvet à Excenevex (Haute-Savoie), mesure 980 millièmes d'épaisseur. Le même matériau recouvre l'obélisque de la place de la Concorde à Paris et l'archange du Mont Saint-Michel. Autre avantage de l'or : ses miroitements effraient les oiseaux. À l'issue d'un chantier de trois semaines, la flamme est remontée le 25 novembre 1985 et inaugurée le 4 juillet 1986.

UNE PRÉSENCE SYMBOLIQUE AUX ÉTATS-UNIS

Sébastien Vallin, 40 ans, est trop jeune pour avoir participé au chantier de la Statue de la Liberté. Responsable des Ateliers Gohard à New York, il conserve un paquet de feuilles d'or dans son bureau. Dans le cas où une retouche serait nécessaire ? « Non, par fétichisme », rétorque-t-il. « Notre présence aux États-Unis est récente, mais notre savoir-faire est ancien. »

Dans l'atelier, des photographies témoignent du prestige des réalisations : les quatre Pégases du pont Alexandre III, les bulbes de l'église orthodoxe à Paris, les toits, les grilles et la chambre du roi au château de Versailles, la statue d'Hercule à Vaux-le-Vicomte, la vierge du clocher de la cathédrale de Cambrai, mais aussi le Salon doré de la Corcoran Gallery of Art à Washington D.C. et la Rose des Vents de Jean-Michel Othoniel, une œuvre permanente installée dans le Golden Gate Park de San Francisco.

Exposed to the sea air and bad weather, the gilding on the flame had to be able to withstand anything. Five thousand gold leaves – the equivalent of just 160 grams – were applied on top of an oil-based adhesive coating. The artisans set up their equipment under a tent on Liberty Island and began their work, first applying the adhesive undercoat before using brushes to cover the flame with gold leaf.

To make the flame resistant to oxidization and the erosion caused by rain water, the material used was as pure as possible at 23.52 carats. It was also twice as thick as the gold leaf traditionally used for outdoor projects. The gold leaves each measured in at 980 thousandths of a millimeter thick were hammered by the Ateliers Dauvet in Excenevex in the Haute-Savoie region. The same material can be found on the top of the column in the center of the Place de la Concorde in Paris, as well as on the Archangel Michael in Mont Saint-Michel. And another, perhaps lesser-known advantage offered by gold is that its shimmering frightens away birds! After three weeks of work the flame was hoisted back up on November 25, 1985 and inaugurated on the Fourth of July 1986.

A SYMBOLIC PRESENCE IN THE UNITED STATES

Sébastien Vallin, 40, is too young to have taken part in the restoration of the Statue of Liberty. As the head of the Ateliers Gohard in New York he keeps a packet of gold leaves in his office. Anyone would think it was in case a piece of gilding needed repairs, but no. "It is out of love for the material," he says. "Our presence in the United States is recent, but our know-how is ancient."

Photographs displayed in the workshop offer an idea of the company's prestigious projects. Visitors will see such exploits as the winged horses on the Alexandre III Bridge and the domes on the Russian Orthodox Church in Paris, the roofs, gates, and the king's bedroom at the Château de Versailles, the statue of Hercules in Vaux-le-Vicomte, and the Virgin Mary on the bell tower of Cambrai Cathedral. Other photos depict the Salon Doré of the Corcoran Gallery of Art in Washington D.C., and the Rose des Vents by Jean-Michel Othoniel, a permanent sculpture in Golden Gate Park in San Francisco. ●●●

En France comme aux États-Unis, les Ateliers Gohard offrent aussi leurs services à des clients privés. Ils ont notamment participé à la restauration de l'Hôtel de Crillon, à Paris. The Ateliers Gohard also offer their services to private clients in both France and the United States. One such project was the restoration of the Hotel de Crillon in Paris. Hôtel de Crillon © Camille Gharbi

Les Ateliers Gohard interviennent en Amérique du Nord depuis le milieu des années 1980. Baptiste Gohard, petit-fils du fondateur, a pérennisé l'entreprise familiale. Sa présence aux États-Unis reste symbolique : l'entreprise représente dix pour cent du chiffre d'affaires des ateliers. Sur dix employés travaillant à New York, trois sont français.

DE LA DORURE À LA PEINTURE DÉCORATIVE

En France, la restauration de monuments historiques représente 20% de l'activité des Ateliers, ce qui a conduit l'entreprise à se tourner vers les chantiers privés – le Ritz, l'Hôtel de Crillon, Dior et la bijouterie Van Cleef & Arpels – et la décoration d'intérieur. Outre la dorure, les artisans réalisent de la peinture décorative² (imitation de matériaux nobles comme le bois ou le marbre) et accomplissent d'autres finitions de surfaces et de mobilier : travail de la laque et de la patine, travail du plâtre, du staff et du stuc, métallisation à froid.

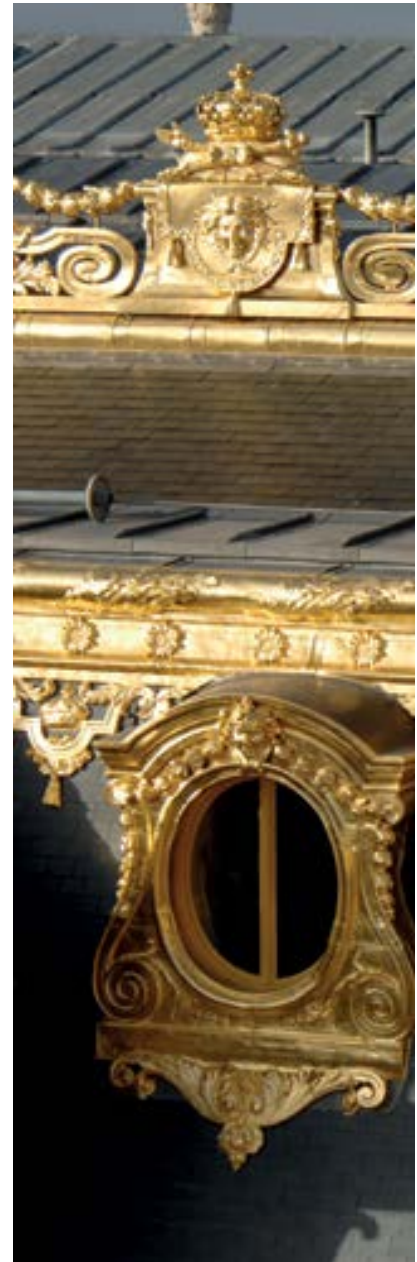
Aux États-Unis, où l'entreprise n'est pas habilitée à intervenir sur le patrimoine, les particuliers représentent l'essentiel de l'activité des artisans. Sébastien Vallin, doreur de formation, a récemment restauré un ensemble de mobilier Louis XV pour une résidence de l'Upper East Side new-yorkais. Chaque fauteuil, cadre et console ont été redorés selon une technique dite de la dorure à l'eau (ou à la détrempe). Elle a notamment été employée pour restaurer la balustrade de la chambre du roi au château de Versailles et les boiseries de la Galerie des Batailles du château de Chantilly.

The Ateliers Gohard have been working in North America since the mid-1980s, but Baptiste Gohard, the founder's grandson, decided to develop the company. The brand's presence in the United States remains symbolic, however, generating just 10% of the workshops' annual revenue. Ten people currently work at the New York site, three of whom are French.

FROM GILDING TO DECORATIVE PAINTING

In France, the restoration of historical monuments only represents 20% of the Ateliers Gohard's turnover, which led the company to turn to private clients such as the Ritz, the Hôtel de Crillon, Dior, and the Van Cleef & Arpels jewelers. And the workshop has also made forays into interior design. Aside from gilding, artisans are also tasked with decorative painting to create imitations of premium materials such as fine woods and marbles. They also work on other surfaces and furniture, drawing on techniques such as lacquering, patina finishes, plasterwork, stucco, and cold metal coatings.

Back in the United States, where the company is not authorized to work on heritage sites, members of the public represent the majority of the artisans' projects. Sébastien Vallin – who is also a trained gilder – recently restored a suite of Louis XV furniture for a residence on the Upper East Side in New York. Every armchair, frame, and table were redecorated using a technique known as “water gilding,” or “bole gilding.” This was also used to restore the balustrade in the king's bedroom at the Château de Versailles and the wood paneling in the Battle Gallery at the Château de Chantilly. ●●●



² Voir l'article « L'art du trompe l'œil », France-Amérique, février 2018. See the article “The Art of the Trompe l'œil”, in *France-Amérique*, February 2018.



En 2008, les artisans des Ateliers Gohard sont intervenus sur les toitures du château de Versailles, dont les dorures originales avaient été endommagées par les siècles et les intempéries. In 2008, the artisans from the Ateliers Gohard went to work on the roofing of the Château de Versailles, whose gilding had been damaged by the passing centuries and the weather conditions. © Ateliers Gohard

UN GESTE MILLE FOIS REPRODUIT

Les artisans préparent d'abord le support à l'aide d'un « gesso », une pâte à base de poudre calcaire et de colle de peau de lapin. Ils poncent ensuite la surface, cisèlent le motif original sur la couche d'enduit, avant d'appliquer sept à huit couches de bol d'Arménie, un mélange d'argile et de colle. Ce « coussin », une fois mouillé, « happe » la feuille d'or qui sera écrasée et polie à l'aide d'une pierre d'agate. Un procédé minutieux et chronophage. Il faut vingt-deux étapes pour donner à la feuille d'or un aspect moiré.

Gohard a également installé cinq colonnes de plâtre doré dans le restaurant CUT du chef autrichien Wolfgang Puck à Tribeca et a doré un paravent de bronze destiné à l'ancien appartement du chanteur Lou Reed. Plus récemment, les artisans ont tapissé d'or les murs d'un bureau de l'Upper East Side. Chaque feuille d'or a été patinée et vernie de manière à lui donner un aspect vieilli.

Pour développer de nouvelles techniques tout en préservant les méthodes traditionnelles, les Ateliers Gohard se préparent à ouvrir un centre de formation à Paris. Pour l'instant, seule l'école de la Bonne Graine, dans le XI^e arrondissement, dispense encore la formation de doreur ornementaliste. « Le rôle d'une entreprise comme la nôtre est de pérenniser la tradition des métiers d'art français au niveau national et international », souligne Sébastien Vallin. « Nous entretenons l'histoire. » ■

A MOVEMENT REPEATED *AD INFINITUM*

The artisans first prepare the base coating using a plaster compound called “gesso” made with chalk powder and rabbit-skin glue. They then sand the surface and chisel the original motif into this foundation, before applying seven or eight layers of Armenian bole, a blend of clay and glue. After this “cushion” is dampened, it “catches” the gold leaf as it is applied before the artisans press and polish it using a piece of agate stone. Needless to say, this procedure is as meticulous as it is time-consuming. A total of 22 steps are needed to give the gold leaf its iridescent appearance.

Gohard also installed five gilded plaster columns in the CUT restaurant owned by Austrian chef Wolfgang Puck in Tribeca and gilded a bronze screen for an apartment formerly owned by singer Lou Reed. More recently, the artisans gold-leafed the walls of an office on the Upper East Side. Each gold leaf was given patina and varnish finishes to create a vintage effect.

In an effort to develop new techniques while preserving traditional methods, the Ateliers Gohard will be opening a training center in Paris. The École de la Bonne Graine in the 11th *arrondissement* of the French capital is currently the only establishment still teaching a decorative gilding course. “The role of a company such as ours is to continue the tradition of French artisanry and craft on a national and international level,” says Sébastien Vallin. “We are maintaining history itself.” ■