

L'ÉDITO

L'ART, PEUT-IL ÊTRE BEAU ET UTILE ?

Dans l'éditorial de ce nouveau numéro axé sur le monde de la joaillerie, nous donnons la plume à Charline Cruck, en DnMade 18 Joaillerie à Morteau, pour nous parler d'une exposition parisienne consacrée au dessin de bijoux...

Si vous êtes passionné de dessin, de bijoux et parisien ou simplement de passage sur la capitale et curieux, vous n'avez pas pu passer à côté de l'exposition " Dessins de bijoux - les secrets de la création", installée au Petit Palais du 1er avril au 20 juillet de cette année.

Le Petit Palais conserve une très belle collection de dessins de bijoux, pourtant assez méconnue en France.

Une question que vous vous êtes peut-être posée (ou pas pour les moins curieux) : peut-on allier l'utile et le beau ? ou bien encore : l'art peut-il être utile ? À ces questions je répondrai : "oui, ne connaissez-vous donc pas le gouaché ?"

"Mais Charline, c'est quoi un dessin de bijou ou un gouaché ?" me diriez-vous. Laissez-moi vous répondre...

Disons que "dessin de bijoux" est un terme générique qui regroupe différentes techniques (aux crayons ou aux feutres par exemple). Mais aujourd'hui, on entend surtout "gouaché" par ce terme. Un gouaché c'est tout simplement la peinture d'un bijou, à échelle réelle (échelle 1), avec de la gouache (d'où son nom).

Anonyme - Broche Village

1927, encre et gouache sur carton gris A, 12 x 17,2 cm.

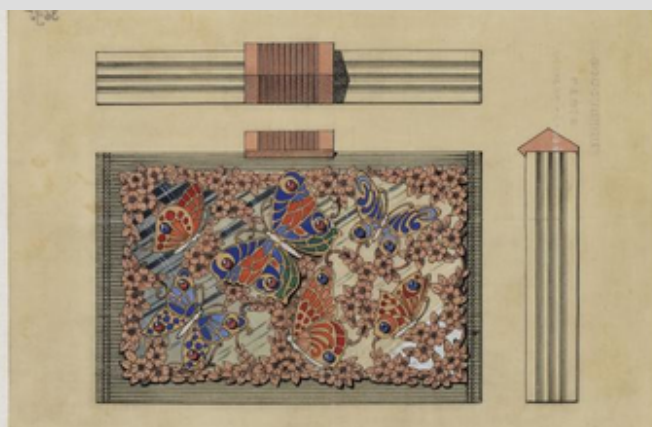
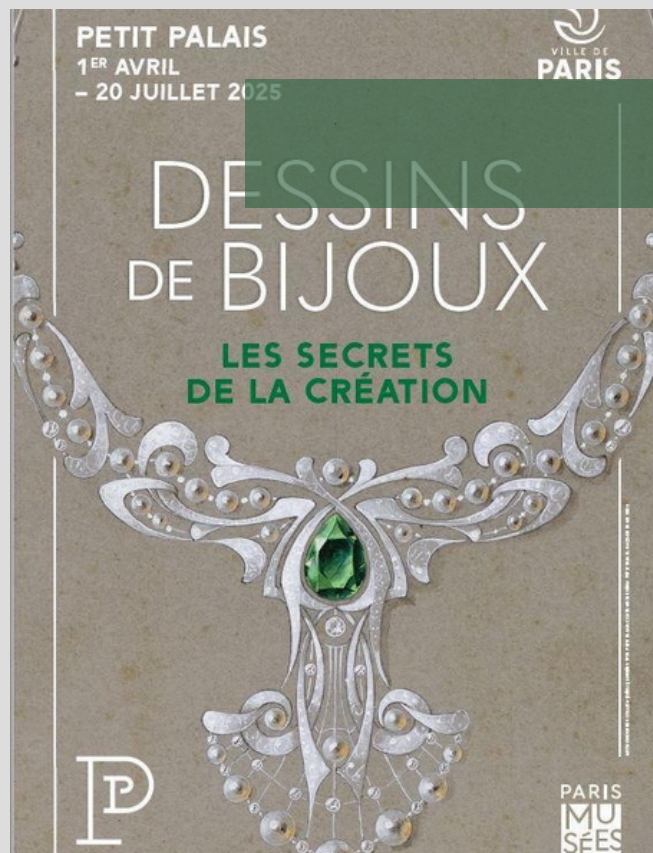
COLL. PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS.

Bien qu'il existe des techniques différentes de gouachés (par exemple, alors que Van Cleef and Arpels peignent sur du papier gris, Boucheron préfère le calque, ce qui permet le travail du dessin au recto et au verso), il y a des codes universels : la lumière qui vient de la gauche, peindre à échelle 1 (taille réelle), ne pas utiliser de noir pur (bon, même si aujourd'hui cette règle est détournée).

La gouache a plein d'avantages : elle permet de réaliser des effets de lumière, des jeux de transparence en ajoutant plus ou moins d'eau et son opacité permet facilement de superposer des aplats de couleur.

Pour représenter le plus fidèlement les matériaux utilisés pour la conception du bijou, le gouacheur se doit d'en avoir une connaissance précise, surtout pour les pierres afin d'avoir la parfaite nuance de couleur. Avant d'arriver au gouaché final, le dessinateur passe par des croquis (travail de recherche), la mise au net (dessin propre du bijou final), parfois le gouaché d'intention (ébauche de gouaché pour visualiser en couleur le bijou) et finalement il réalise le gouaché final.

📍 Petit Palais, Av. Winston Churchill, 75008 Paris

Dessinateur non identifié pour Boucheron - Nécessaire Papillons

Vers 1945, crayon graphite, encre et gouache au recto, encre et gouache au verso sur papier vélin translucide, 14,8 x 21,9 cm. Boucheron Paris Modèles déposés.

COLL. PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS.

Fact

Le tube de peintures est inventé en 1841, ce qui contribue à l'essor de la technique du gouaché à la fin du 19e siècle.

L'ART, PEUT-IL ÊTRE BEAU ET UTILE ?

Pourquoi j'affirme que le gouaché allie beauté et utilité ?

Déjà qu'est-ce qu'une chose belle ? qu'une chose utile ?

Je dirais que quelque chose de beau nous plaît visuellement et que son aspect esthétique nous procure une certaine émotion. Bien évidemment la beauté est subjective. Tous les bijoux dessinés ne me plaisent pas forcément pourtant je dirais que je trouve chaque gouaché beau car je suis admirative de la technique qui demande une grande précision et un travail d'observation immense.

Pour la plupart des dessins de l'exposition ma réaction c'était : " Wow ! c'est super beau et tellement précis, on dirait une photo. J'ADOOORE !". Si t'as une réaction similaire, alors tu te trouves sûrement en face de quelque chose de beau.

Pour ce qui est de l'utilité, j'associerai ça à un moyen. L'usage d'une chose utile nous permet d'atteindre une fin. En ce sens, le gouaché est utile car c'est en quelque sorte la fiche technique du bijou. Le gouacheur aura peint le bijou sous plusieurs angles afin de faire comprendre le volume, montrer tous les détails et aspects techniques. C'est au gouaché que va se référer le joaillier pour concevoir la pièce. Sans gouaché, pas de bijou ! De plus, les gouachés sont présentés aux clients afin qu'ils aient une idée de ce à quoi va ressembler leur commande et si besoin demander des ajustements. Finalement, les gouachés permettent aux maisons joaillières de présenter une sortie de collection, même si les pièces ne sont pas encore réalisées.

Charles Jacqueau pour Cartier - Coiffe de maharadjah

Vers 1926, crayon graphite, encre noire et gouache sur papier translucide
COLL. PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS.

Et ce que vous attendiez avec impatience de savoir : qu'est-ce que j'ai pensé de l'exposition ?

Sans surprise aucune, j'ai absolument ADORÉ cette exposition et je pèse mes mots. Tout d'abord, je suis passionnée de dessin, c'est une pratique que j'apprécie énormément faire, mais je prends également beaucoup de plaisir à observer ceux des autres. Et puis la joaillerie, c'est la voie que j'ai décidé de suivre. Alors rassembler deux univers que j'affectionne en une exposition, cela ne pouvait que me plaire ! Et puis beaucoup de dessinateurs présentés se sont inspirés de la nature : les bijoux inspirés de la faune et de la flore c'est vraiment mon dada alors comment vous dire que je rêvais tellement de posséder les bijoux dessinés. Je suis allée voir quelques expositions dans ma vie mais je me lasse toujours au bout d'un moment, là ce n'était pas du tout le cas, je voulais même en voir davantage ! J'ai observé et je dirais même scruté chacun des dessins et gouachés pour analyser les moindres détails. C'est fascinant de voir la capacité de ces artistes à reproduire si fidèlement la réalité au point que l'on puisse se demander si ce n'est pas une photo ou une impression.

Au moment où je suis allée voir l'exposition, je n'avais encore jamais fait de gouaché. Voir ce genre de dessin m'a mis un peu la pression parce que je me suis dit que j'arriverai jamais à atteindre ce niveau de précision. Mais en même temps, il y avait exposé des gouachés moins détaillés ce qui m'a rassuré. Je me suis dit qu'un gouaché pouvait être tout aussi beau sans être ultra-réaliste. Je trouve même que ça leur ajoute un certain charme, une authenticité particulière.

J'ai beaucoup aimé le travail de Charles Jacqueau, qui a réalisé à la fois des gouachés très réalistes (comme la coiffe de maharadjah pour Cartier), et des qui l'étaient moins mais tout aussi jolis je trouve. Et bien évidemment j'ai trouvé magnifique le travail de Laliq, inspiré énormément de la nature.

Charles Jacqueau

crayon graphite, gouache sur papier
COLL. PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS.

Finalement, l'art peut-il être utile ?

Selon moi oui et j'ajouterai même que l'ART EST TOUJOURS UTILE. Une œuvre d'art peut avoir une utilité telle que le gouaché ou bien faire passer un message. Même si au départ l'artiste ne l'a pas conçu pour être utile, le "spectateur" peut lui en trouver une. Par exemple, certaines musiques peuvent nous aider à aller mieux, peuvent nous apaiser, leurs paroles peuvent nous faire réaliser quelque chose. Mais l'art est aussi utile pour les artistes eux-mêmes. L'art est un moyen d'expression, il peut permettre de se défouler, de soigner des traumatismes ou tout simplement de se détendre et de se vider l'esprit (c'est mon cas par exemple).