Le Gouaché

Rareté élevée

Absence de diplôme ou certification **Faible nombre de détenteurs**

Formation de petit flux

Peinture / Vernis / Email

Bijouterie, joaillerie et horlogerie

Le gouacheur intervient en amont de la fabrication d'une pièce. Il réalise le gouaché, un dessin technique en taille réelle, en volume et en couleurs, qui représente fidèlement le bijou et transmet toutes les informations nécessaires à sa fabrication.

Description du savoir-faire

Historique

Le gouaché joaillier s'inscrit dans une tradition ancienne du dessin de bijou, apparue bien avant la généralisation des outils numériques.

Dès le XIXe siècle, les maisons de joaillerie françaises ont recours à des dessins peints à la gouache pour préparer et documenter leurs créations. La période Art Déco sera particulièrement propice à la réalisation de gouachés, parfois réalisés par des architectes.

Ces dessins, conservés dans les archives de maisons telles que Chaumet ou Van Cleef & Arpels, sont aujourd'hui reconnus comme des témoignages précieux du patrimoine joaillier et intègrent des collections publiques et privées, notamment à la Bibliothèque

nationale de France et dans des musées tels que le Petit Palais ou La Piscine de Roubaix.

Longtemps réalisés par les joailliers ou les designers eux-mêmes, les gouachés ont progressivement donné naissance à un métier spécialisé. Les grandes maisons de la place Vendôme ont structuré des postes dédiés de gouacheurs au sein de leurs studios de création, reconnaissant la complexité technique et artistique de ce savoir-faire spécifique.

Activité

Le gouacheur ou la gouacheuse intervient au cœur du processus de création d'un bijou de haute joaillerie. À partir d'un croquis ou d'une intention créative, il réalise un dessin technique en taille réelle, puis le gouaché, **représentation en volume et en couleurs** du bijou avant sa fabrication. Ce dessin constitue une véritable base de travail pour l'ensemble des artisans impliqués : maquettistes, joailliers, sertisseurs et gemmologues.

Le gouacheur peut également intervenir après la fabrication d'une pièce afin d'en réaliser le gouaché de communication, reproduisant avec une fidélité absolue le bijou finalisé, les différentes étapes de fabrication pouvant entraîner certaines modifications du dessin initial. Il se base alors sur les photos de la pièce fabriquée (ou en cours de fabrication).

Le gouaché transmet avec précision toutes les informations nécessaires à la fabrication : nature et couleur des métaux, choix et tailles des pierres, types de sertissages, volumes et proportions. Outil technique, il est également un puissant outil de communication : il permet de présenter une pièce à un client, d'intégrer un catalogue de collection ou de constituer les archives patrimoniales des maisons, certaines ventes de pièces d'exception étant conclues sur la seule base du gouaché.

Matériaux

Le gouacheur travaille principalement sur des supports papier, le plus souvent de couleur grise afin de faire ressortir l'éclat des métaux précieux et la transparence des gemmes, notamment du diamant. Selon les pratiques, il peut également utiliser du calque épais ou des papiers colorés épais employés historiquement par les ateliers de joaillerie.

Les peintures utilisées sont des gouaches extrafines, choisies pour leur opacité, la richesse de leurs pigments et leur stabilité dans le temps. Le tracé est réalisé au crayon, et la mise en couleur s'effectue à l'aide de pinceaux très fins, traditionnellement en poil de martre Kolinsky, permettant un rendu extrêmement détaillé des matières et des lumières.

Techniques

La réalisation d'un gouaché de joaillerie repose sur un processus long et précis, qui mobilise à la fois des compétences en dessin technique, en peinture et une connaissance approfondie des savoir-faire joailliers. Chaque étape concourt à produire une représentation fidèle du bijou, à la fois outil de fabrication et œuvre d'art.

Le travail du gouacheur débute par l'analyse du projet de création : croquis du designer, intentions esthétiques, contraintes techniques et choix des pierres. Cette phase d'étude permet d'anticiper les volumes, les articulations éventuelles, les types de sertissage et le comportement des matières à la lumière. Le gouacheur échange régulièrement avec les designers, joailliers et gemmologues afin d'assurer la cohérence entre la création artistique et la faisabilité technique.
Le gouacheur réalise ensuite un dessin technique à l'échelle 1, au crayon ou au portemine de très grande précision. Sur papier blanc ou calque, le tracé est ensuite scanné et imprimé sur papier gris pour garantir un maximum de précision.
Il fixe les proportions exactes du bijou, l'implantation des pierres, les axes de symétrie et les éléments de structure. Des instruments de mesures sont utilisés pour garantir une exactitude extrême, parfois au dixième de millimètre près. Ce dessin constitue l'ossature du gouaché.

Bien que réalisé à plat, le gouaché doit restituer le volume tridimensionnel du bijou. Le gouacheur travaille la lumière et les ombres afin de suggérer le relief de la monture, l’épaisseur des métaux et la profondeur des pierres.
La mise en couleur est réalisée par superposition de couches de gouache extrafine, d’aquarelle et de feutre, permettant de rendre l’éclat et les nuances des métaux précieux (or, platine) ainsi que la transparence, la taille et la brillance des gemmes. De solides connaissances en gemmologie et facettage sont essentielles pour cette étape, afin que chaque pierre et chaque sertissage soient immédiatement identifiable par les artisans de l’atelier.

Enfin, le gouaché est affiné par une succession de corrections minutieuses : ajustement des contrastes et des couleurs, renforcement des lumières, précision des contours, reprise des détails de sertissage.

Le gouacheur peut intervenir en parallèle de la fabrication de la pièce, observant la monture en cours de réalisation pour ajuster son dessin. Une fois validé, le gouaché devient une référence finale, destinée aux archives de la maison, aux présentations commerciales ou aux catalogues de collection.

Formation

Il n'existe pas de diplôme dédié au gouaché, mais les formations de bijouterie-joaillerie ou de designer joaillier constituent un premier parcours de formation qu'il convient ensuite de perfectionner dans un atelier.