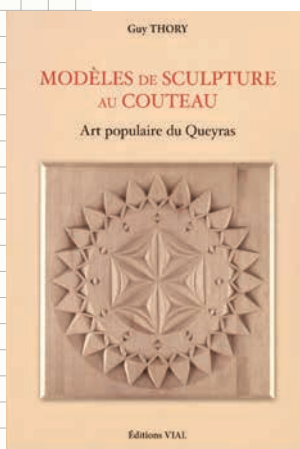

La sculpture au couteau (*chip carving*)

Il existe malheureusement très peu de livres en français traitant de la sculpture au couteau. Mais il en va tout autrement si vous lisez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la langue de Shakespeare. Nous avons donc ici fait une sélection de quelques ouvrages, écrit par des passionnés, qui, quelle que soit la langue utilisée, arrivent à transmettre leur savoir-faire par une profusion de photos et de schémas.

LA TRADITION FRANÇAISE

Commençons par cet ouvrage bel et bien français, qui nous parle de la sculpture au couteau telle qu'elle était, et est encore, pratiquée dans le massif du Quercy, son berceau français. Ce livre est une bible des motifs. Ce sont des dizaines et des dizaines de modèles que le lecteur peut découvrir et dont il peut s'inspirer pour orner boîtes, meubles et autres coffres présents en images au fil des pages. Au delà de présenter simplement les motifs, l'auteur Guy Thory explique sur près d'une quinzaine de pages comment dessiner ses motifs

et pouvoir les reproduire le plus fidèlement possible sur sa réalisation. Bien sûr, il y parle aussi du bois à utiliser de préférence, de son séchage, son stockage et de tout l'outillage nécessaire. Ce livre peut se classer sans rougir dans la catégorie des beaux livres d'art. Il est malheureusement épuisé mais on peut le trouver d'occasion en cherchant un petit peu sur le Web.

Modèles de sculpture au couteau, Art populaire du Quercy, de Guy Thory : 50 €

UNE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE

Wayne Barton a été attiré par la sculpture depuis son plus jeune âge. Il s'est formé en Suisse à l'école de sculpture sur bois de Brienz, qui existe depuis 1884. Il a ensuite écrit 8 livres sur le sujet, traduits dans plusieurs langues. De nombreux sculpteurs se sont à leur tour formés avec lui. Son travail est reconnu et une exposition au musée national suisse

à Zurich a honoré toutes ses années de travail. Dans ce livre, on retrouve le ton particulier du formateur et sa pédagogie : les dessins sont clairs et explicites, et plus d'une trentaine de pages parlent de la technique. Le livre propose également une multitude de projets pour donner aux débutants l'envie de se lancer, ou titiller l'imagination des lecteurs avertis.

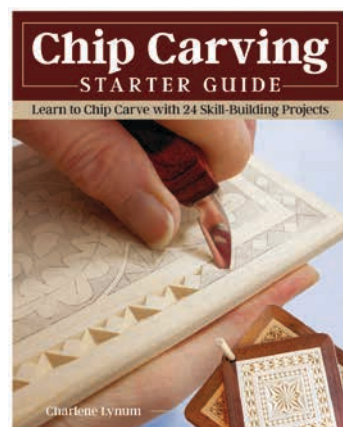
The complete guide to chip carving, de Wayne Barton : 19 € (en anglais)

24 PROJETS POUR Y ARRIVER

Cet ouvrage débute par une partie purement technique : il met l'accent sur le bois à utiliser, les outils, l'affûtage. Un point, bienvenu, sur la sécurité et un autre sur ce que l'auteur appelle

des « planches de pratique » sont des atouts particulièrement intéressants qui rassurent et motivent à se lancer. Nous avons particulièrement aimé que les projets soient classés par difficultés. Cinq projets pour débutants ouvrent le bal. Ils ne sont pas pour autant moins esthétiques, comme une petite luge par exemple. Treize projets intermédiaires (boîtes, support à bijoux, ou encore un cale-porte)

permettent d'accéder au niveau supérieur. Six projets pour lecteurs expérimentés terminent l'apprentissage. À la fin de l'ouvrage, les plans et motifs sont mis à disposition pour créer les objets à l'identique.

Chip carving starter guide : learn to chip carve with 24 skill-building projects, de Charlene Lynum : 18,17 € (en anglais)

CHIP CARVING D'AUJOURD'HUI

Ce livre est le plus récent de notre sélection. On y retrouve les aspects techniques, les outils, les planches de pratique. Formateur aux États-Unis, l'auteur a à cœur de partager son savoir comme si le lecteur était avec lui en atelier. Plusieurs projets, de divers niveaux techniques, permettent

aux lecteurs de progresser à son rythme sans brûler les étapes. Des projets simples et faciles permettent d'appréhender la matière et les gestes.

Les projets complexes et difficiles amènent le lecteur à un niveau supérieur. Dans les projets faciles, nous avons aimé la réalisation d'un motif bien connu

du Kumiko : l'asa-no-ha (à relire dans le n° 63 de *BOIS+* !). Il est particulièrement intéressant de découvrir un même motif travaillé selon deux techniques différentes.

Chip carving : techniques for carving beautiful patterns by hand, de Daniel Clay : 30 € (en anglais)

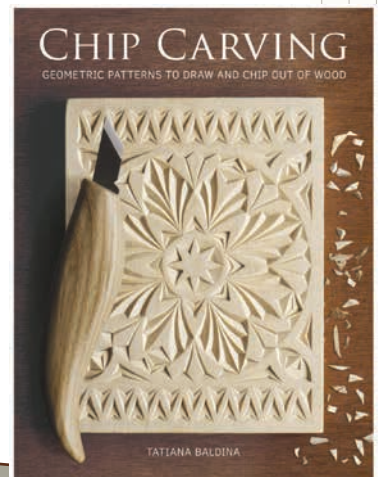

UNE AUTRE TECHNIQUE

Tatiana Baldina présente une technique différente de celles proposées dans les autres livres. Ses origines russes l'éloignent de ce qu'on peut voir chez les spécialistes américains ou suisses de chip carving. Ainsi, contrairement à ceux incurvés utilisés par les autres auteurs, l'unique couteau utilisé dans tout ce livre est oblique.

L'utilisation de cet outil se fait de manière plus verticale, permettant de travailler plus facilement sur les petites surfaces de travail et fatigant moins le poignet. Ce livre, aussi bien écrit pour les débutants, plonge le lecteur averti dans les techniques très avancées comme la découpe à plusieurs niveaux par exemple. Les photos en pas-à-pas sont nombreuses et nous avons particulièrement aimé celles en très gros plans des motifs finaux, qui permettent de se rendre compte de combien le travail de sculpture de Tatiana est précis et minutieux.

Chip carving : geometric patterns to draw and chip out, de Tatiana Baldina : 15 € (en anglais)

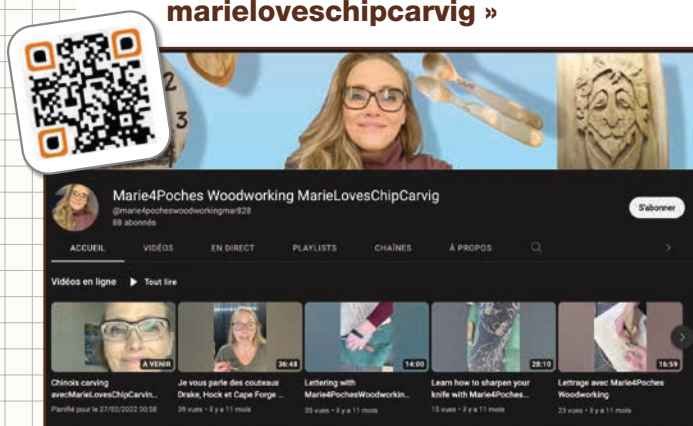

Par Nathalie Vogtmann

La sculpture au couteau sur YouTube et Instagram

Pour chaque technique présentée dans ce hors-série, nous allons vous proposer une sélection de chaînes YouTube et de comptes Instagram. Les trois techniques étant plus présentes chez nos proches voisins anglais et plus lointains américains, certaines propositions sont en anglais.

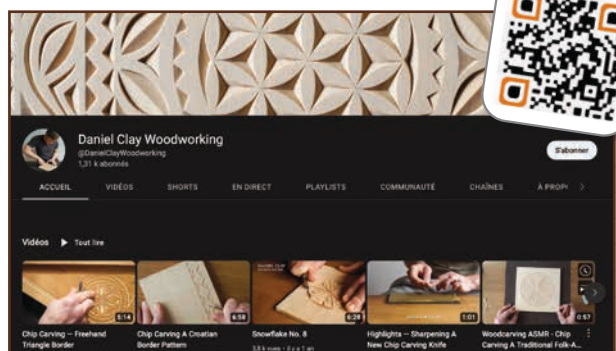
« Marie4poches woodworking marieloveschipcarvig »

Il n'y a pas que des ressources en anglais, sur la sculpture au couteau ! Ce serait sans compter sur nos cousins francophones du Canada. Les plus fidèles lecteurs connaissent déjà Marie-France, dont j'ai parlé dans le n° 61 de *BOIS+*. Ses vidéos sont une très bonne approche

de la technique, et elles sont en français ! La jeune femme donne ses astuces en vidéo sur plein de sujets concernant sa technique de prédilection : le *chip carving*, la sculpture au couteau. Transfert des dessins, outils utilisés, affûtage des couteaux, sculpture à proprement parler... Elle montre et explique plusieurs façons de procéder et guide les débutants vers celle qui peut leur sembler la plus adaptée. Seul regret : elle se fait discrète ces derniers mois...

« Daniel Clay Woodworking »

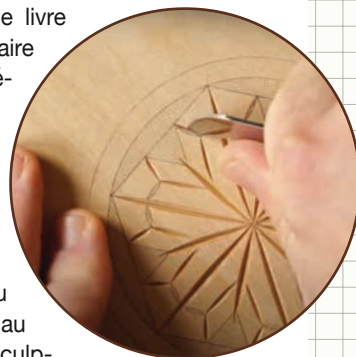

Nous vous avons parlé de Daniel Clay dans ce hors-série, pour le livre qu'il vient tout juste de faire paraître. Ce sculpteur américain passionné de *chip carving* a aussi ouvert sa chaîne YouTube depuis environ un an. Il s'y filme régulièrement en train de faire des découpes, d'affûter un nouveau couteau ou encore de tracer un motif au compas. La pédagogie du sculpteur n'est plus à démontrer et c'est

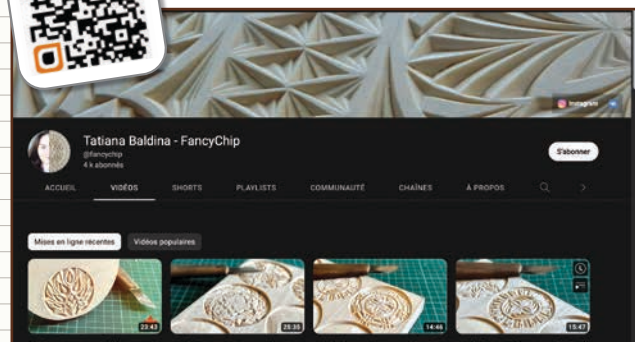
un régal de voir ses réalisations plein de finesse naître sous nos yeux. Notez que Daniel partage davantage de projets et d'astuces sur sa page sur le site Internet Patreon, qui permet aux contributeurs d'aider les créateurs qui y partagent du contenu, en les rémunérant par le biais d'un abonnement mensuel (qu'il est possible de stopper à tout moment).

Son compte Instagram :

<https://www.instagram.com/danielclay/>

« Tatiana Baldina - FancyChip »

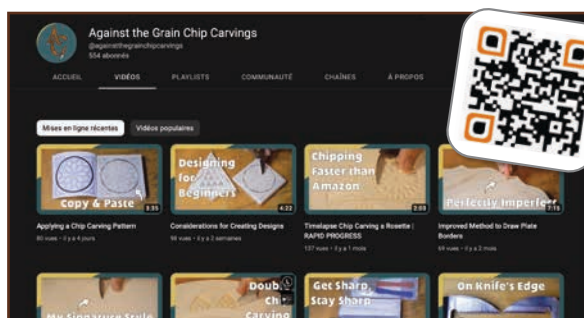

Tatiana est l'auteur du livre *Chip carving : geometric patterns to draw and chip out of wood* dont nous vous parlons dans les pages précédentes. La jeune femme, russe, a elle aussi une chaîne YouTube, sur laquelle

elle est très prolifique. Il faut dire qu'elle s'est lancé un défi : dessiner et sculpter un motif par semaine ! Elle nous invite à la suivre dans ce voyage. Tatiana crée elle-même ses motifs. Ses vidéos, de belle qualité (on peut les visionner en HD), permettent de prolonger la magie de sa technique. Technique qui diffère de celles en vogue chez les Américains, et qui se révèle particulièrement intéressante à voir en vidéos. On n'y entend que le son de l'outil qui travaille, pas d'explications de la part de la sculptrice, mais les images parlent d'elles-mêmes.

Son compte Instagram <https://www.instagram.com/tatbalcarvings/>

« Against the Grain Chip Carvings »

Cette chaîne YouTube a à peine deux ans d'existence, mais elle est déjà très alimentée en vidéos. On peut y voir l'auteur, Damon, sculpter en temps réel au couteau et ainsi se rendre compte de la précision du geste à avoir pour arriver, comme lui, à un résultat parfait. Il montre souvent la façon dont il doit repasser sur une

découpe pour obtenir un résultat plus net. Il parle également des couteaux, expliquant les raisons de ses préférences. Ses vidéos sont en anglais, mais on peut les comprendre sans trop de difficultés en activant les sous-titres traduits. Les purs débutants auront sans doute besoin de connaître les termes techniques liés au *chip carving* (vous trouverez tout cela dans le hors-série que vous tenez en mains !). Pour faciliter la lecture de ses vidéos, l'auteur a réalisé des playlists : celle qui rassemble toutes ses astuces vaut la peine d'être lue en entier ! Gérer le sens du fil, l'importance de l'affûtage, la façon d'aligner correctement un patron, le choix du couteau choisir pour graver des motifs de grande taille ou de style ancien... Toutes les réponses sont concentrées là ! À dévorer sans modération...

Vidéo : « Sculpture sur bois dans le Queyras »

Cette vidéo est la seule de la chaîne YouTube « Patricia Chave », mais elle a le mérite d'être en français, et se révèle particulièrement intéressante ! Elle nous immerge en effet au cœur du Queyras, berceau de l'art de la sculpture au couteau. Dans son atelier, le sculpteur Maurice Chave explique son métier, passion qu'il pratique avec sa femme. Pendant toute la vidéo, il sculpte le plateau d'une table en pin cembro. Il nous raconte comment l'arbre pousse et pourquoi cette essence en particulier est utilisée pour la sculpture au couteau. Il explique comment le motif est tracé, pourquoi la sculpture d'un même motif peut être différente selon les pleins et les vides que l'on choisit de laisser, la provenance de certains motifs... Maurice parle de cette technique, qu'il pratique depuis des décennies, en finalisant une table qui aura nécessité plus d'une semaine de travail. Voir le motif XL qu'il réalise sur cette table donne la motivation de se lancer dans l'aventure : cette technique offre tellement de possibilités de créations ! ■

Par Nathalie Vogtmann