

Contenus et modalités

Objectifs du stage

- Aborder la lutherie des instruments anciens par une approche pratique et raisonnée.
- Acquérir les notions primordiales de leur construction et de leurs caractéristiques
 - Utiliser des matériaux, des outils et des techniques de la facture instrumentale d'art dans le but d'être autonome pour la fabrication d'un instrument de musique.
 - Savoir travailler les matériaux pour une plus-value de l'ensemble des pièces composant un instrument à cordes pincées.
 - Concevoir et créer un outil de travail en lien avec un projet artistique.
 - Avoir un regard et un avis professionnel sur les possibilités de travail d'un produit façonné, pour l'améliorer ou le réparer.

Dates des stages

Sur demande, toute l'année

Durée des stages

- 100 heures : cistre, ukulélé
- 110 heures : guitare renaissance, guitare romantique et cistre
- 130 heures : mandoline moderne, mandole, guitare baroque
- 150 heures : guitare classique, folk, bouzouki Irlandais, guitare fado, mandoline semi-ronde concert
- 180 heures : guitare jazz, luth, oud
- 250 heures : archi-luth

Publics visés et condition d'accès

- Tout artisan ou salarié d'une entreprise étant amené à travailler le bois dans la réalisation d'un ouvrage.
- Tout musicien cherchant à développer son projet artistique et réaliser un outil de travail adapté
- Toute personne désirant travailler le bois et autres matériaux naturels (matériau rare et sensible)

Les stagiaires ayant peu ou pas de connaissances dans le travail du bois sont admis.

Néanmoins, la précision et le soin sont nécessaires.

Prérequis : Niveau scolaire : niveau brevet des collèges **L'âge :** à partir de 16 ans

Modalités pratiques

Horaires : 9 à 12 heures, 14 à 18 heures.

L'outillage de l'atelier est mis à la disposition du stagiaire.

L'utilisation de l'outillage fait l'objet de conseils permanents.

Les moules et gabarits sont ceux de l'atelier.

Prévoir certaines soirées pour les vernissages hors poussière.

Les fournitures sont comprises dans le prix.

50% du prix doit être versé à l'inscription afin de permettre la commande de celles-ci.

Cette somme n'est pas remboursable, mais les fournitures restent la propriété du stagiaire.

Le solde sera à verser le jour de votre arrivée.

Prévoir trois semaines de délai pour la commande des fournitures avant le stage.

L'instrument fabriqué est la propriété du stagiaire.

Les vêtements de travail devront être apportés par le stagiaire.

Par souci d'efficacité, seul trois personnes sont admises par stage.

Compétences visées :

- Distinguer les différentes essences de bois : feuillus/conifère, bois européens/tropicaux, connaître leurs provenances, leurs caractéristiques, leurs destinations

- Reconnaître et nommer le panel d'outils professionnels spécifiques à la lutherie, aborder leur affûtage et leur utilisation

- Acquérir une préhension spécifique et professionnelle de l'ensemble de l'outillage et des machines nécessaires à la réalisation des pièces d'un instrument de musique

- Connaître les préparations préalables avant la fabrication de l'instrument :
 - Dessin et design général de l'instrument
 - Affûtage des différents outils utiles à la lutherie
 - Pré-débit en amont des pièces pour une fabrication soignée

- Découper et sculpter des pièces selon la méthode (main / machine) la plus adaptée à l'utilisation de la pièce et / ou la finition attendue :
 - Rabotage et sciage manuel
 - Rabotage et sciage à la machine

- Savoir réaliser les différentes parties d'un instrument :
 - table d'harmonie et barrage
 - fond et éclisse
 - sculpture et finition du manche et de la tête
 - réalisation et incrustation d'une rosace et de motif de marqueterie en bois ou en nacre
 - réalisation d'une touche, chevalet et cordier

- Connaître les différents assemblages et collages des pièces qui compose un instrument

- Apporter les finitions requises selon l'utilisation de la pièce et / ou la finition attendue :
 - finition au racloir
 - finition au papier abrasif
 - finition brut d'outil

- Réaliser des finitions contemporaines et traditionnelle utilisées en lutherie :
 - vernis tampon
 - vernis à solvant
 - huile et cire

- Travailler en toute sécurité en travail sur l'établi ou lors de l'utilisation des machines. Savoir se positionner pour travailler de manière efficace et sécurisée

- Respecter l'espace de travail, dans sa mise en place et son nettoyage.

- Utiliser la terminologie professionnelle appropriée à la lutherie.

Autour de la fabrication

- Choix et préparation du bois
- Assemblage des demi-tables et fonds
- lecture et reproduction du barrage selon un plan
- Cintrage des éclisses sur un fer à cintrer
- Laminage du manche et réalisation du renversement de la tête
- Sculpture du manche et du talon
- Assemblage du manche sur la caisse
- Découpe de la touche et rabotage du radius
- Fretage de touche, planification et finition des frettes
- Défonce et pose des filets
- sculpture et collage du chevalet
- fabrication des sillets en os
- Pose d'accastillage
- Réglage de l'instrument : hauteur, justesse, intonation
- Électronique et amplification (choix et pose de micro, câblage, blindage)

Autour de la sculpture

- Reconnaître et nommer le panel d'outils professionnels spécifiques à la sculpture
- Acquérir une préhension spécifique et professionnelle des outils dédiés à la sculpture sur bois.
- Savoir s'auto-évaluer sur l'ensemble des gestes de sculpture
- Adopter sa posture, la place de ses mains et ses doigts en fonction de l'outil, de l'action et de la pièce à travailler.
- Sculpter en respectant la netteté du tracé de la pièce et suivre la découpe avec précision.

Autour de la finition

- Mettre en pratique les techniques et recettes traditionnelles employées en finition
- Connaître et savoir utiliser la diversité des produits, et apprendre à en fabriquer
- Appréhender l'outillage spécifique à la finition sur bois
- Préparer les surfaces recevant la finition: ponçage, raclage
- Mettre en teinte du bois neuf: connaître les différentes sortes de teintures
- Savoir mettre en œuvre les différentes huiles, cires et vernis
- obtenir un dégradé de teintures pour une mise en valeur de l'instrument
- Respecter l'espace de vernissage
- Mettre en place les protections dans sa mise en place et nettoyage

Modalités d'évaluation :

A la fin du stage le stagiaire est amené à s'auto-évaluer selon les critères objectifs précis données par le formateur. Il décèlera alors les lacunes pour chercher les solutions éventuelles avec le formateur.

Le formateur validera en plus de l'auto-évaluation les chapitres développés afin de permettre un bilan des compétences abordées durant la formation

Les moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les résultats :

Mise en pratique des différentes étapes de fabrication par la production d'un instrument à cordes pincées

QUELQUES EXEMPLES D'INSTRUMENTS

Guitare

Guitare classique

Selon des plans de luthiers reconnus (Torrès, Hernandez ou Bouchet) ou dans votre propre style.

Le fond, le manche et les éclisses seront en érable ou noyer ondé de première qualité. La table d'harmonie en épicéa sera également de qualité supérieure. La touche et le cordier seront en cormier ou ébène.

Durée moyenne de réalisation : 150 heures

Mandoline semi-ronde

Mandoline

La mandoline napolitaine de concert proposée est un modèle de l'atelier de musique.

Elle comporte deux éclisses larges en érable ondé ainsi qu'un fond bombé en érable ondé et fruitier, la table fine est en épicéa aux fibres serrées. La touche et le chevalet sont en ébène ou en cormier (au choix). La tête est à crosse (ou à volute, plus difficile, en option).

Sa finesse, sa légèreté, sa caisse très rétrécie au niveau du manche, en font un instrument à la sonorité délicate et au jeu confortable.

Durée moyenne de réalisation : 150 heures

Guitare baroque

Guitare baroque

La guitare baroque est inspirée (pour la forme et les dimensions) d'une guitare de Jean Voboam de 1687, visible au Musée de la musique (n° d'inventaire E.1411.1)

La décoration de l'instrument original est très riche et sera au choix du stagiaire, elle peut demander de deux jours à deux mois de travail.

La rosette, en parchemin dans l'instrument original, sera taillée dans l'épaisseur de la table. Le manche, le fond légèrement bombé et les éclisses seront en érable ondé de premier choix. La table sera en épicéa aux fibres très fines. La touche et le chevalet seront en cormier.

Durée moyenne de réalisation : 130 heures, avec une décoration simplifiée

Guitare romantique

Guitare romantique,

La guitare romantique selon Grobert, dont l'originale fut construite vers 1820, est connue pour avoir servi à Paganini et à Berlioz. Un exemplaire exécuté vers 1830 est visible au Musée de la musique (n° d'inventaire E.375)

Le manche, le fond en deux parties et les éclisses sont en érable ondé de premier choix. La table est en épicéa aux fibres très serrées. Le décor de la rosace fait l'objet d'une recherche personnelle. Les chevilles, la plaque de touche et le chevalet sont en cormier.

Précurseur de la guitare moderne, cet instrument à la sonorité délicate permet de jouer dans le style les répertoires des célèbres guitaristes-virtuoses que furent Carulli, Sor, Aguado etc.

Durée moyenne de réalisation : 110 heures

Guitare Renaissance

Guitare Renaissance

La guitare renaissance à quatre chœurs, dont il n'existe plus d'exemples de cette période, montre clairement (selon une gravure de Thomas Stimmer au 16ème siècle) une longueur vibrante de cordes accordée en mi, comme la guitare moderne.

Certains musiciens préfèrent un instrument plus petit accordé en la. Les exemples connus sont du 18ème siècle.

L'instrument aux normes originelles est proposé en érable ondé de belle qualité, la table est en épicéa très serré et il offre ainsi une sonorité profonde, chaleureuse et puissante. Le décor simple pour la tête en volute et le chevalet sculpté, est conforme à la gravure.

Durée moyenne de réalisation : 110 heures

Guitare jazz manouche

Guitare Manouche

à petite ou grande bouche, inspiré des instruments selmer-macafferi

Le manche, le fond en deux parties et les éclisses sont en érable ondé ou noyer de premier choix. La table est en épicéa. Les mécaniques à bain d'huile et le cordier typique en argent ou laiton. La plaque de touche et le chevalet sont en cormier.

Durée moyenne de réalisation : 110 heures