

LUTHIER DU QUATUOR

> L'INSTRUMENT

Le violon est un instrument de musique à cordes frottées. Construit en bois, il est constitué d'une caisse de résonance et d'un manche monté de 4 cordes dont le musicien tire des sons à l'aide d'un archet. Cet instrument connu depuis le XVIème siècle se retrouve dans toutes les sortes de musiques, des plus populaires aux plus savantes, joué seul, en petite formation, ou dans les plus grands orchestres. Sa sonorité majestueuse ou légère, intime ou solennelle, mélancolique ou pétillante est toujours émouvante. La grande beauté de ses formes et de son vernis contribue à sa réputation universelle.

> LE MÉTIER

Le luthier est un artisan qui fabrique à la main des instruments de la famille des violons (et autres instruments à cordes frottées et à archet comme les violes et les vièles).

Il en assure la fourniture aux musiciens. Il les règle, les répare, les restaure et parfois les expertise. Il peut se spécialiser dans une ou plusieurs de ces activités. Il participe à la vie musicale et culturelle de sa cité ou de sa région.

Sans grands changements depuis le XVIème siècle, ce métier d'art au service de la musique et des musiciens, perpétue des savoir-faire prestigieux dans des domaines aussi variés que la sculpture, la sonorité, le vernis. Il embrasse des activités diverses qui peuvent se décomposer ainsi :

La fabrication

Commence par le dessin de la forme de l'instrument ou le choix d'un modèle. Le luthier sélectionne ensuite ses bois puis découpe, taille, sculpte et façonne à l'aide des outils à main traditionnels les différentes pièces qui seront assemblées par collage. Après les dernières finitions, le violon en blanc recevra une préparation (couche de protection) appelée fond de bois avant l'application au pinceau du vernis coloré confectionné par le luthier lui-même. Si une grande maîtrise du geste et des techniques est indispensable, c'est la recherche de la qualité sonore qui doit guider le travail à chaque étape de la réalisation.

Le montage des instruments neufs et anciens

Consiste à façonner, ajuster, coller ou poser les différents accessoires (touche, sillons, chevilles, âme, chevalet, bouton, cordier...), tendre les cordes et à effectuer la mise au point.

L'entretien et la réparation

Cela constitue avec le montage une part importante, voire prépondérante de l'activité de nombreux ateliers.

Il s'agit de conserver ou de restituer à l'instrument ses caractéristiques et fonctions principales tout en prévenant d'éventuelles dégradations. Ce travail est effectué en relation étroite avec le musicien.

Le réglage de sonorité

Il s'agit d'optimiser les qualités sonores et de jeu d'un instrument en relation avec le musicien.

Ce travail demande au luthier une grande qualité d'écoute tant de l'instrument que du musicien et requiert des facultés d'analyse et de compréhension du fonctionnement de l'instrument.

La restauration

Consiste à restituer à un instrument digne d'intérêt et considéré dans sa globalité, ses caractéristiques fonctionnelles et esthétiques dans le respect du travail de l'auteur. Cette activité qui demande une grande rigueur et de solides compétences, s'appuie sur des connaissances indispensables de l'histoire et des styles des instruments du patrimoine.

L'expertise

Elle a pour but d'identifier et de qualifier les instruments. La recherche et l'accumulation d'éléments et d'indices significatifs doivent permettre à l'expert d'exprimer une opinion sur l'origine et la qualité de l'instrument présenté. Outre des qualités exceptionnelles d'observation et de mémoire, cette activité nécessite une longue pratique d'observation et de stockage des informations ainsi qu'une grande connaissance de l'histoire de la lutherie.

> LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

L'activité de luthier s'exerce majoritairement dans le cadre d'une structure de très petite taille (entreprise individuelle, micro entreprise ou SARL de 1 à 3 personnes). Quelques très rares entreprises regroupent jusqu'à une dizaine de salariés dans le domaine de la fabrication des instruments et des archets.

Le jeune luthier débute souvent sa carrière comme assistant dans un atelier au sein duquel il va accumuler de l'expérience, acquérir progressivement de l'autonomie et se voir confier des responsabilités croissantes. Il peut travailler successivement dans plusieurs ateliers en France et à l'étranger avant de créer un jour sa propre entreprise.

Les luthiers sont répartis sur tout le territoire national avec une plus forte concentration dans les grandes villes et un nombre très important d'ateliers à Paris. Le volume d'activité est étroitement lié à la vie musicale et au développement de la pratique instrumentale, écoles de musiques, conservatoires, orchestres amateurs et professionnels. S'il reste aujourd'hui peu de régions ou de villes à pourvoir en luthiers de type « généralistes », la rotation des assistants dans les ateliers et le renouvellement des générations offrira sans doute encore quelques débouchés intéressants pour des jeunes possédant une formation de haut niveau. Quant aux luthiers fabricants, si le lieu d'implantation importe peu, la concurrence nationale et **internationale est forte et la création d'un nouvel atelier demande des compétences élevées tant au plan** artistique que commercial pour s'imposer dans un marché dont le niveau de qualité progresse sans cesse.

> LA FORMATION

Elle vise à donner au futur luthier les bases théoriques et pratiques du métier dans toutes ses composantes, tout en étant principalement fondée sur la maîtrise des techniques de fabrication des instruments. L'enseignement doit permettre à l'élève d'acquérir des gestes sûrs, des techniques fiables mais aussi lui fournir les outils et les méthodes de travail pour appréhender sa future vie professionnelle et forger son expérience.

Le profil de candidature

Le recrutement se fait au niveau Bac, sans limite d'âge. Outre une excellente habileté manuelle, un goût prononcé pour les disciplines artistiques, ce métier de patience et de passion nécessite une bonne oreille et un sens aigu de l'observation.

Une pratique musicale personnelle est très souhaitable (l'étude d'un instrument à cordes frottées sera débutée ou poursuivie dans le cadre de la formation)

Les centres de formation :

•En France :

En France, il existe deux écoles à Mirecourt, ville traditionnelle de la lutherie depuis le XVIIème siècle :

Ecole nationale de lutherie de Mirecourt

Établissement d'enseignement public intégré au sein du lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt.

5, avenue Graillet BP 109 F - 88503 Mirecourt Cedex

Tél. : 33 (0)3 29 37 06 33 Fax. : 33 (0)3 29 37 18 97

www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/vuillaume/poirot/1slorraine/lutherie/

L'école prépare au DMA de Lutherie. Cette formation en deux ans de type supérieure se partage à parts égales entre des enseignements professionnels pratiques et théoriques (atelier et technologie) et des enseignements généraux (français, langue vivante, sciences physiques, économie et gestion) ou artistiques (dessin, arts appliqués, culture musicale...). Elle est précédée d'une année de mise à niveau dont une part importante est consacrée au travail à l'établi. Elle regroupe au maximum 12 élèves par année dont une moitié d'étrangers.

Une année supplémentaire de formation post-DMA est à l'étude. Elle sera consacrée au domaine de la restauration.

Un ancien CAP subsiste encore permettant à des candidats possédant de bonnes aptitudes sans avoir le profil exigé pour une formation au DMA et qui réussissent à trouver un maître d'apprentissage (formation en alternance sous contrat d'apprentissage en partenariat avec un CFA métiers divers) d'y valider leur formation.

Ecole internationale de lutherie d'art Jean-Jacques Pages

École internationale privée de tradition française.

70 rue Chanzy 88500 Mirecourt

+ 33 (0)3 29 37 1133

www.pagesluthier.com

L'école propose un apprentissage, développé autour de la méthode éprouvée depuis quatre siècles à Mirecourt, celle de la Tradition Française. Des élèves groupés autour d'un Maître-Luthier en exercice, recevant ainsi un enseignement par l'exemple, observant et reproduisant des gestes ancestraux. Ce type d'enseignement est entièrement tourné vers une pratique intensive (35 h par semaine).

•A l'étranger :

Il existe dans certains pays d'Europe et aux Etats-Unis des écoles dispensant une formation à la lutherie dont certaines jouissent d'une bonne réputation comme à Crémone, Mittenwald ou Newark.

Angleterre :

•Newark and Sherwood College

Friary Road - NG241TB Newark - Grande-Bretagne

Customer Services

Friary Road FREEPOST (NG6163)

Newark

Notts NG24 4BR , United Kingdom

Phone: 01636 680680

Fax: 01636 680681

Course Enquiries: 01636 680683

Website: www.newark.ac.uk

Durée des études : 3 ans

Age mini : 16 ans ; âge maxi : aucun

•London Guildhall University

41 Commercial Road - E1 1LA Londres - Grande-Bretagne

Durée des études : 5 ans

Age mini : aucun ; âge maxi : aucun

Allemagne :

•Mittenwald

Schule für Geigenbau und Zupfinstrumentenmacher

Partenkirchner St 24 - Mittenwald - Allemagne

Tél (49) 8823 1353

Durée des études : 3 ans et demi

Age maxi : 21 ans

Italie :

•Cremona

Scuola Internazionale di Luteria

IPIALL - Corso Garibaldi - 26100 Cremona - Italie

Tél : (39) 0372-27129

stradivari@graffiti.it

<http://www.graffiti.it/stradivari>

Durée des études : 5 ans (entrée possible en 2ème ou 3ème année pour des bacheliers)

Age maxi : 25 ans

•Parma

Scuola di Liuteria di Parma

Associazione Culturale Liuteria Parmense

Borgo S. Giuseppe, 13

43100 - Parme

Tel/Fax : (39) 0521 645 706

•Milano

Civica Scuola di Liuteria di Milano

Via Noto 4 - 20141 Milano

tel.+39 0257409945 -fax +39 0257402838
E-mail: info@civicascuoladiliuteria.it

Suisse :

•Brienz

Geigenbauschule
Oberdorfstrasse 94
CH-3855 Brienz

Tél ++4133 951 18 61

Fax ++4133 951 04 93

www.geigenbauschule.ch

info@geigenbauschule.ch

Ecole payante avec possibilité d'aides financières. Examen d'admission avec tests et entretien.

Durée des études : 4 ans

USA:

•Salt Lake City

Violin Making School of America

308 East 200 South - 84111 Salt Lake City - USA

Tel: (801) 364-3651 or (800) 801-3651 Fax: (801) 364-3652

E-mail: info@prierviolins.com

Durée : 3 à 4 ans

Niveau : bac

•Chicago

School of Violin Making

3636 Oakton - Skokie, Illinois 60076 - USA

Tél. : (1) 847 673 9545 - Fax : (1) 847 673 9546

E-mail : csvm1@aol.com

Durée des études : 3 ans et demi