"Remise en état de jeu baroque d'instruments antérieurs à la fin du XVIIIème siècle"

avec Christian RAULT

du 7 au 11 mai 2018 **ET** du 24 au 28 septembre 2018 à Fertans

Prérequis:

Avoir un instrument neuf ou ancien et vouloir le (re)mettre en condition de jeu baroque. Avoir les compétences professionnelles en réparation restauration autorisant l'autonomie pour différentes opérations importantes dont la réalisation d'une enture.

Présentation du stage

Durée: 2 semaines (80 heures)

L'immense majorité des instruments du quatuor créés avant le XIXème siècle ont été radicalement transformés pour être adaptés aux nouveaux besoins musicaux imposés par l'avènement du romantisme et des grands concerts symphoniques.

Tous ces instruments anciens ont été munis d'une barre d'harmonie plus forte, d'un manche plus long, fortement basculé et profondément encastré dans le tasseau, d'une touche et d'un cordier plus lourds, en ébène massif, d'une pique en métal... Aujourd'hui, nombre de ces instruments de valeur patrimoniale, s'épuisent et se déforment sous la tension des cordes modernes et la sollicitation d'archets plus lourds et plus puissants.

Grâce à l'impulsion donnée depuis les années 1970 par des pionniers comme Nikolaus Harnoncourt ou Gustav Leonhardt, nous avons pu redécouvrir avec bonheur les vraies saveurs de notre répertoire ancien lorsqu'il est interprété sur des instruments historiquement conformes. C'est ainsi que la musique baroque s'est imposée inéluctablement. Aujourd'hui, nombreux sont les musiciens qui s'y consacrent et recherchent des instruments de qualité.

C'est une chance pour nous et pour nos violons anciens car l'expérience montre que lorsqu'on remet ces instruments en état de jeu baroque avec discernement, ils retrouvent naturellement avec leur réactivité, l'ampleur et le timbre de leur voix originelle.

Association loi 1901 - 1 place Pellegrini - 06300 Nice E-mail : aladfi1@wanadoo.fr Site Internet : www.aladfi.com

1

Quarante années de pratique en matière d'instruments anciens me permettront, lors de ce stage, de vous guider pas à pas, avec des méthodes éprouvées, dans ce processus complexe et délicat. Depuis la conception précise du projet le mieux adapté à l'époque, l'école et la structure de chacun des instruments apportés, jusqu'au montage et réglages de chacun des instruments.

Objectifs du stage

La remise en état de jeu baroque d'instruments historiques sous entend de nombreuses interventions dont les plus importantes sont le détablage/retablage, la pose d'une pièce sur la table à l'emplacement de l'encastrement, la dépose de la barre et l'ajustage d'une nouvelle barre baroque, la dépose du tasseau du haut et son remplacement, la dépose du manche, l'enture du chevillier sur une nouvelle poignée, son collage et clouage sur le nouveau tasseau, son façonnage, le rebouchage des trous de chevilles, la facture d'une touche et d'un cordier plaqués, sillet, chevalet, âme, montage et réglages pour cordes boyau...

Le stage se déroule en deux semaines séparées de plusieurs mois sur le modèle : stage 1 au printemps, stage 2 à l'automne. Les mois séparant ces deux sessions permettront aux participants d'effectuer dans leur atelier les opérations qui auront été définies et préparées lors de la première semaine, ainsi que les restaurations nécessaires.

Chacun apportera l'instrument sur lequel il désire travailler, ancien de préférence. Si vous possédez des instruments ayant conservé leur manche et leur barre d'origine, ils seront bienvenus, que ce soit en tant que témoignages, ou pour leur remise en état de jeu. Enfin, il est également possible d'apporter un instrument neuf avant tablage, barre non façonnée avec manche séparé, largeurs de touche et talon non tracés.

On ne peut penser l'instrument baroque d'une façon stéréotypée. De grandes différences existent entre les périodes, les écoles, les modèles et les réalisations de chaque facteur. C'est pourquoi, afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il conviendra d'analyser en détails, chacun des instruments que vous apporterez. Cette approche se fera collectivement et chacun pourra y apporter ses observations. Une abondante documentation historique sera mise à la disposition de tous afin de pouvoir choisir le type de montage le plus adéquat avec l'école et l'époque concernée.

La première étape consistera à effectuer un relevé précis de son profil dans son état d'arrivée. C'est sur ce dessin que nous pourrons, à partir des observations préalables, dessiner le projet qui conviendra le mieux à chaque instrument. Nous en tirerons les gabarits précis du profil du manche, de la touche et de leurs angles. La technique de ployage des plaques d'ébène n'étant pas familière aux luthiers de formation moderne, nous réaliserons les touches et les cordiers durant ce premier stage. En fin de session, tous les détails des travaux à effectuer avant le second stage seront minutieusement précisés.

Association loi 1901 - 1 place Pellegrini - 06300 Nice E-mail : aladfi1@wanadoo.fr Site Internet : www.aladfi.com

Le second stage permettra d'aller jusqu'à l'état de jeu baroque. Après vérifications des instruments préparés, nous effectuerons l'ajustage, le clouage et le façonnage de la poignée, la finition de la barre, tablage, collage de la touche, montage et réglages pour cordes boyau.

Soucieux de la préservation de chaque instrument, nous appliquerons les méthodes et techniques permettant des conditions de travail appropriées et sûres durant toutes les phases de travail.

L'objectif est que chacun puisse repartir, à la fin de la deuxième semaine avec son instrument en état de jeu, baroque, hors raccords couleurs/vernis.

Planning journalier

SEMAINE 1: du 7 au 11 mai 2018

1er jour

Présentation des stagiaires et de leurs instruments.

Présentation de la problématique : description de l'état de jeu baroque et de l'évolution des instruments en fonction des époques et des différentes écoles de fabrication à travers une large documentation iconographique et muséographique (qui restera à disposition permanente des stagiaires pendant toute la durée des deux sessions).

Observation en commun des instruments de chacun et premiers diagnostics. Participation de tout le groupe.

Organisation de l'atelier et des plans de travail nécessaires aux dessins.

2ème jour

Mise en route des relevés sur papier millimétré du profil (coupe longitudinale dans l'axe) de chaque instrument

Fabrication en équipe pour chacun des participants d'un outil simple permettant des relevés rapides et précis.

Analyse collective approfondie des instruments et premières décisions sur la nature de la transformation à effectuer sur chaque instrument.

3ème jour

Réalisation des relevés des instruments en l'état.

Conception définitive du projet, détermination de la longueur de cordes vibrante, des angles de basculement et de renversement et exécution de leurs tracés en rouge sur le premier relevé.

Fabrication des gabarits des profils de manche et de touche, éventuellement de cordier.

Association loi 1901 - 1 place Pellegrini - 06300 Nice E-mail : aladfi1@wanadoo.fr Site Internet : www.aladfi.com

4ème jour

Retour aux témoignages historiques et choix des bois, des techniques et de l'esthétique correspondant à chaque instrument, fabrication des touches et des cordiers

Préparation des bois de touche

Préparation du cordier

Préparation des plaques d'ébène ou de buis ployage des plaques

5ème jour

Collage des plaques

Descriptif détaillé de toutes les opérations à effectuer avant le début du deuxième stage (voir cidessus).

Nettoyage et remise en ordre de l'atelier.

Planning journalier

SEMAINE 2: du 24 au 28 septembre 2018

Le second stage permettra d'aller jusqu'à l'état de jeu baroque. Après vérifications des instruments préparés, nous effectuerons l'ajustage, le clouage et le façonnage de la poignée, la finition de la barre, tablage, collage de la touche, montage et réglages pour cordes boyau.

1er jour

Organisation de l'atelier et des plans de travail.

Observation des travaux effectués en amont.

Fabrication en équipe pour chacun des participants d'un outil simple permettant, en l'absence de table collée, de donner la juste position du manche.

Préparation de l'ajustage du manche

2ème jour

Ajustage du manche Collage et clouage Façonnage de la barre

3ème jour

Dégrossissage de la poignée Tablage Préparation de l'âme et du chevalet

Association loi 1901 - 1 place Pellegrini - 06300 Nice E-mail : aladfi1@wanadoo.fr Site Internet : www.aladfi.com

4ème jour

Ajustage et pose de la touche et des sillets Pose de l'âme

5ème jour

Finitions de la poignée et ajustage du chevalet, Montage et réglages.

La fin de l'après-midi du 5ème jour est réservée aux nettoyages et la remise en ordre de l'atelier.

Outils et matériel

La liste du matériel est envoyée aux stagiaires inscrits directement par le formateur.

Présentation du formateur

Né à Niort en 1952, Christian Rault acquiert une formation de peintre et de sculpteur à l'ENSAD de Paris avant d'être admis, en 1975, en seconde année à l'école de Crémone où il est formé sous la direction de Giobatta Morassi. Il se passionne rapidement pour les instruments anciens et fera partie des premiers luthiers étudiant les instruments demeurés en état d'origine afin de les restituer au service de la musique baroque.

En 1978, il installe son atelier dans un petit village du Marais Poitevin : Le Vanneau. Parallèlement à son activité de constructeur et de restaurateur d'instruments à archet, il met en route dès les années 1980 des recherches historiques sur les instruments anciens à cordes frottées, leurs procédés de construction et leurs esthétiques sonores.

Fondateur de l'association proLyra (laboratoire d'archéologie musicale) en 1987, il a participé à de nombreux projets pluridisciplinaires internationaux de restitution d'instruments médiévaux. Ses travaux l'amèneront à publier de nombreux articles et ouvrages traitant d'organologie et à donner des cours pratiques et des conférences dans le monde entier, principalement en Europe, en Amérique Latine et dans les pays musulmans. Membre de Luthiers sans Frontières et de Culture Coopération il assume aussi des missions d'assistance et de formation professionnelle dans de nombreux pays.

- 1987-2017 Séries de cours de construction à l'école de lutherie de Lugo (Espagne)
- 1990-1998 Séries de cours de construction au Centre de Culture Européenne (Saint-Jean-d'Angély (France)
- 1991 Cours de construction à l'école de lutherie de Orense (Espagne)
- 2002 Formation professionnelle de luthiers marocains à Marrakech (Maroc) et constitution de la première association des luthiers marocains .../...

- 2004 Assistance et formation professionnelle à La Havane (Cuba)
- 2005 Cours de construction à l'école de lutherie de Queretaro (Mexique)
- 2005 Assistance et formation professionnelle à Ramallah (Palestine)
- 2007 Formation professionnelle à l'Institut Supérieur de Musique à Tunis (Tunisie)
- 2008 Cours de lutherie à Sidi Bou Saïd (Tunisie)
- 2009 Formation professionnelle à Salvador de Bahia et Belo Horizonte (Brésil)
- 2009-2016 Séries de cours de construction à Gruyères (Suisse)
- 2012 Assistance et formation professionnelle à Erevan (Arménie)
- 2017 Cours de construction à l'Université de Buenos-Aires (Argentine)
- 2017 Cours de construction à Le Vanneau (France)
- 2017 Cours de construction à Lugo (Espagne)
- 2018 Cours de construction à Orense (Espagne).

Le stage commençant le lundi matin, il est demandé aux stagiaires d'être présents sur place dès la veille en fin d'après-midi pour la mise en place.

Mises à jour du document : 17 février 2018 5 mars 2018

6