

Dossier de candidature
de Joël Laplane
pour l'obtention
du titre de MAÎTRE D'ART
- Questionnaire -

Quel parcours avez-vous suivi pour votre formation ?

J'ai acquis les 3 volets de ma formation de base entre 1969 et 1977 :

Technique, scientifique, musicale.

1/ **Technique** : construction de ma première guitare en 1969 puis apprentissage avec Mr Carbonell de 1972 à 1977. Il m'a transmis son atelier.

2/ **Scientifique** : Bac +5 : DEUG math-physique-chimie, licence et maîtrise de physique à la faculté Saint Charles à Marseille puis DEA en acoustique au CNRS avec mémoire sur « les propriétés mécaniques du bois d'érable pour les instruments de musique ».

3/ **Musicale** : étude de la guitare avec Mr Davalle jusqu'à l'obtention de la licence de concert en 1974.

Si vous avez acquis un savoir-faire ou vécu une expérience particulière à l'étranger, en relation avec votre qualification, veuillez les décrire en indiquant la durée et le pays.

Description	Pays et durée
Formation transmise en plusieurs stages de trois semaines avec du travail donné pour les périodes intermédiaires, à un groupe de 15 stagiaires sculpteurs sur bois pour la construction de guitares électriques et basses ainsi que les réparations	Centre Technique des Arts Appliqués de Bingerville près d'Abidjan à la demande du Ministre de la Culture de Côte d'Ivoire de 1997 à 1999
Rencontre avec des luthiers allemands, des guitaristes et des revendeurs internationaux	Quatre années de présence comme exposant à la « Musik Messe » de Frankfort- Allemagne
Rencontre de luthiers, industriels ou guitaristes	Espagne et Italie

Avez-vous accueilli des stagiaires ?

Oui, pour transmettre mon métier comme je l'ai reçu

Avec quel type de contrat ?

Collégiens ou lycéens avec convention, Apprentis pour CAP et BMA avec contrat d'apprentissage.

Combien en avez-vous accueillis depuis 1996 ?

5 apprentis

Que sont devenus les stagiaires que vous avez accueillis ?

Ils sont installés à leur compte

- Mr Audifax Laurent : en projet de création de micro-entreprise en région bordelaise.
- Mr Belliot Romain : installé à Thionville
- Mr Mahé Yann : installé à Saint Briec
- Mr Cavé Laurent : installé à Pertuis
- Mr Charbonnier Yoann : travaillant dans mon entreprise.

Il est le bénéficiaire du dispositif Maître d'Art initié par le Ministère de la Culture. Après avoir obtenu son Brevet des Métiers d'Art en Lutherie de la guitare, il commence une phase de perfectionnement de 3 ans jusqu'en juillet 2011 dans mon atelier

Connaissez-vous **écoles de formation professionnelle** pour votre métier ?

- ITEMM : Institut Technologique Européen des métiers de la Musique
Au Mans où je suis enseignant.
- Lycée Technique de Bédarieux : où je dois intervenir quelques jours en octobre 2008 dans le cadre des Internationales de la guitare en Languedoc-Roussillon.

Ces deux lieux d'enseignement préparent au :

- CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle d'assistant technique en instruments de Musique.
- BMA Brevet des Métiers d'Art de technicien en facture instrumentale.

Il n'y a pas de formation au-delà du BMA en France.

Pensez-vous que **votre métier** :

Prend de l'essor ?: Oui

Votre travail est-il en évolution en ce qui concerne :

La production ?: Oui

Les procédés ?: Oui

Les matériaux ?: Oui

Si oui, précisez de quelle(s) façon(s) il évolue :

Depuis mon apprentissage, je n'ai cessé d'évoluer dans mes procédés, dans l'outillage et dans ma production, à partir de mon étude sur le fonctionnement mécanique et acoustique de la guitares, mes expérimentations, mes relations avec les acousticiens, mon écoute de la musique et des guitaristes pour qui je travaille.

Votre métier est-il en danger de disparition ?

Oui, malgré un constat de dynamisme, car avec 98% d'importation, les industriels sont là pour nous montrer qu'il peut avoir des guitares sans luthiers !

Quelles seraient les perspectives de développement de votre atelier et quelles seraient les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs ?

◇◇ Je souhaite : continuer d'employer Mr Yoann Charbonnier après son contrat de professionnalisation et l'obtention de son Brevet des Métiers d'Art.

◇◇ Je souhaite : pouvoir maintenir la double activité de construction et de réparation par l'embauche d'une troisième personne : Mme Aude Rigaud qui commencera une spécialisation pour les finitions de surface, ponçage, vernissage et polissage à partir du 15 octobre 2008 continuer à le former tout en l'intégrant progressivement à mon entreprise. Pour cela, je dois m'assurer des conditions du marché généré par mon entreprise (ancienneté, notoriété, travail de communication).

Je dois donc viser l'autonomie financière de mon entreprise avec 2 emplois. Ces deux personnes continuant leur formation dans l'entreprise tout en travaillant

Votre métier s'inscrit-il dans une chaîne professionnelle faisant intervenir différents niveaux de sous-traitance ou de collaboration ?

- Je me situe entre l'arbre et la musique. Mon objectif est de réaliser l'outil musical pour l'expression des musiciens. Les ressources musicales de l'instrument que je construis sont la palette d'où sortiront les couleurs de son expression musicale. Si une couleur manquait, le chant musical du ou, de la guitariste s'en trouverait limité.
- Pour les guitares de la gamme Studio, que j'ai créées fin 2006, il y a de la sous-traitance avec un constructeur industriel. Ce sont les Guitares Studio I, II et III que je termine dans mon atelier.

Veillez décrire vos principales références et commandes d'artistes

Clients, expositions	Descriptions des œuvres réalisées ou présentées
Francis LALANNE Chanson	Guitare unique pour son premier disque en 1976, avec forme et assemblage de bois particuliers, sonorité recherchée et facilité de jeu. Puis, guitare unique transparente Choisie par l'éditrice du Livre des Inventions pour l'édition 1997(cette guitare est exposée à l'exposition des oeuvres des Maîtres d'art 2008 à la galerie des Gobelins- Paris)
Jean Félix LALANNE Jazz	Guitare unique pour ses enregistrements et ses concerts (visible sur « youtube.com ») à son dernier récital au Casino de Paris en mars 2007 (forme, sonorité, décoration et vernis)
Turibio SANTOS Classique	Guitariste brésilien de renom international guitare grand concert avec « manche intérieur » breveté, prolongé sous la table d'harmonie [brevet 87 02 909]
Alvaro PIERRI Classique	Concertiste international uruguayen professeur à Montréal-Canada et Vienne-Autriche, guitare grand concert 1992.
Paco DE LUCIA Flamenco	Guitare de concert 1997, pour ses récitals et ses disques. Il est le plus grand guitariste flamenco espagnol actuel.
Vicente AMIGO Flamenco	Guitare de concert 2006, pour ses récitals et disques [légèreté, facilité de jeu, sonorité]. Il est un des plus grands flamencistes espagnol international actuel.

Expositions : nombreuses ; Paris (Musicora, Salon de la Musique) et expositions régionales : Montpellier, Marseille, Colmar, Nevers...

Travaux de restauration : pour le musée Grobet-Labadie Marseille ; pour des particuliers : guitare XIXeme, mandolines...

Création : Violoncelle isocèle pour JJ Lemètre Théâtre du Soleil Mnouchkine.

Guitare transparente, guitare « Samba », et un vingtaine de guitares inhabituelles qui ont été le support de mon évolution technique et que je présenterai du 17 au 21 mars 2009 à la galerie de la SEMA à Paris.

Commandes réalisées : une guitare Grand Concert pour le Conservatoire National de Région de Marseille. Trois guitares uniques pour Francis et Jean-Félix Lalanne et d'autres guitares pour l'exportation en Allemagne, Italie, Etats-Unis

Indiquez quels sont vos principaux outils (ou machines). Pour chaque outil (ou machine) quelles sont les principales caractéristiques (outils mécaniques, manuels, etc.) et indiquez ce qu'il permet de réaliser.

- Je possède un outillage ancien spécialisé dont une partie vient d'Espagne et m'a été transmis par A. CARBONELL avec des plans et des modèles de guitares classiques, flamencas, jazz, mandolines. J'ai aussi regroupé des archives sur les instruments, les bois, l'acoustique. J'ai créé de nombreux plans et modèles au cours de mes 32 années d'exercice.
- Outillage à main : ciseaux, canifs, racloir, rabots, scies, râpes. Outils de très bonne qualité, adaptés à la lutherie. Certains anciens, d'autres nouveaux. J'effectue une veille technologique sur l'évolution de l'outillage.
- Machines électroportatives : affleureuse-défonceuse de précision je n'utilise jamais de ponceuse électro-portative.
- Je travaille les épaisseurs de table, fond, éclisses avec des cales légères, planes qui me permettent de bien maîtriser dans le mouvement le galbe extérieur de la table et du fond, la

planéité transversale des éclisses. Des cales de verre pour la planification du manche et de la touche...

- Machines pour le débit et la mise au côtes des pièces de bois : dégauchisseuse-raboteuse, scie à ruban, très petite scie circulaire pour les filets, lapidaire avec plateau circulaire rectifié, ponceuse calibreuse, perceuse sur colonne, polisseuse avec disques de feutre.

Veillez décrire les matériaux que vous utilisez, leur provenance :

Cas particuliers des bois : J'ai la chance ainsi d'avoir racheté à Mr Carbonell son stock de bois contenant :

- Du Palissande de Rio que je dois faire accepter au CITES si je veux l'utiliser
- De l'Épicéa de Roumanie de la plus haute qualité, coupé en 1920, arbres plantés vers 1650 ! Cet épicéa est en petites planchettes que je peux utiliser pour la structure interne de la guitare : le barrage si important.
- J'ai pu aussi racheter le stock de bois exotique d'une ancienne fabrique de meubles à Marseille.
- Et surtout j'ai initialisé l'utilisation du Padouk d'Afrique équatoriale (ptérocarpus soyauxii) dans la lutherie de la guitare depuis 1991 : je n'ai jamais vu de guitares avec ce bois au paravant. Il est actuellement fréquemment utilisé. C'est un bois dont j'ai remarqué l'excellente sonorité, ce sont des gros arbres, il remplace le palissandre de Rio, il est un peu plus léger et sonne mieux

Quelles sont les techniques que vous utilisez quotidiennement dans votre atelier ?

Techniques	Description
Mosaïque miniature de différents bois pour la rosace + fileterie	Composition, collage, découpe, incrustation à partir de feuilles de bois
Sculpture de la tête, « signature » du luthier, sculpture du manche	Travail à la scie à chantonner façonnage au canif, râpes fines...
Cintrage des éclisses Galbe des tables et fonds par les courbes des barrages dans des moules	Fer à cintrer le bois à chaud Rabots, lapidaire et moules
Vernis ou tampon à la gomme laque qui embellit le bois et améliore sa sonorité.	L'art subtil de mettre le moins de vernis sur la plus grande surface possible !

Pensez-vous avoir mis au point certaines innovations tant dans la technique que dans les matériaux ? (Lesquelles ?)

Pour cette (ou ces) innovation(s), faites-vous appel :

- à des compétences scientifiques ? (lesquelles ?)
- aux nouvelles technologies ? (lesquelles ?)

Avez-vous travaillé en collaboration avec des structures ou centres de compétences ? Si oui, lesquels ?

- J'ai déposé 7 brevets dans les années 80 à partir de mes propres connaissances techniques et scientifiques. J'ai utilisé ces innovations depuis, dans mes constructions (voir liste des brevets dans le dossier diplômes et reconnaissances).
- Pour des mesures acoustiques, étude et confirmation de qualité pour mes travaux sur la guitare, j'ai travaillé avec plusieurs laboratoires d'acoustique : ITEM et Université- Le Mans, Centre d'étude et d'essais firme RENAULT-Sèvre, Ecole Supérieure de Télécommunication- Paris. Laboratoire d'Acoustique Musicale-Paris, CNRS Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique-Marseille.
- J'ai participé ainsi à trois publications au Congrès International d'acoustique musicale à Dourdan en 1997 et publié dans Acustica N°82.

*Si vous deviez vous situer par rapport à d'autres professionnels de votre secteur, décrivez ce qui constitue la **spécificité de votre savoir-faire**.*

Connaissances et longue expérience pratique et technique de luthier étayées par mes acquis en physique et acoustique et aussi par mes études et ma pratique musicale en tant que guitariste.

Deux gammes d'instruments dans ma production :

- 1- Guitares Studio résultat d'une collaboration artisan et industriel espagnol.
- 2- Guitares de concert entièrement faites en mon atelier.

*Si vous deviez **décrire votre activité et votre savoir-faire** à l'aide de trois à quatre mots clés lesquels choisirez-vous ?*

Savoir faire en ébénisterie, sculpture, marqueterie, vernissage le tout appliqué à la lutherie de la guitare avec l'intégration des connaissances musicales, acoustiques et de l'ergonomie. Écoute des guitaristes pour être à la source de leur expression musicale.

*Quelles sont les **origines géographiques de votre clientèle** ? Indiquez plus précisément les pays, voire les régions ou villes concernés.*

- grandes agglomérations urbaines : Marseille, Paris, Lyon, Nice, Nevers principalement.
- J'ai aussi exporté en Espagne, Allemagne, Autriche, Italie et prochainement à New-York.

Actuellement je fais un gros travail de communication vers les conservatoires, écoles de musique et surtout les guitaristes. Communication via mon site et mon carnet d'adresses Internet et je me rends compte par ce travail de communication et ma présence dans les expositions que ma clientèle dans le marché intérieur continue toujours d'augmenter.

*Le titre de **Maître d'art** exige la transmission de vos savoir-faire à **un élève**.*

- *pensez-vous rencontrer des difficultés pour en trouver un ?*

Oui car c'est un choix délicat pour un travail en équipe et à long terme avec des qualifications techniques nécessaires.

- *quel profil envisagez-vous pour votre élève ?*

* qu'il ait des qualités dans les relations humaines et la communication

* qu'il ait des exigences de qualité esthétiques et de précision dans son travail

* qu'il soit réceptif à l'acquisition de méthode et d'organisation dans le travail.

- *avez-vous un **projet de formation avec votre élève** ? Si oui, veuillez le décrire en quelques mots.*

Oui :
 1- l'ensemble des réparations des différents styles de guitare et autres instruments à cordes pincées. Techniques de restauration.
 2-la construction de guitares classiques, flamencas puis après et selon son désir, et la demande des guitaristes, des guitares acoustiques Jazz ou Folk.

Aussi : voir dans mon dossier enseignement le contenu de mon programme de formation (cohérent avec ceux adoptés par l'Education Nationale et l'ITEMM et Bédarrieux) La formation de base en école doit être approfondie par des années de pratique en atelier : réparation, construction, travail en magasin, et travaux personnels avec recherche et documentation.

*Comment envisagez-vous la **transmission de vos savoir-faire** ?*

Par un suivi pédagogique personnalisé de l'élève en expliquant, montrant et justifiant chaque action, pour laisser place à ses réalisations.

*Estimez-vous que **votre élève** devra acquérir d'autres compétences pour faire face à l'évolution de l'environnement socio-économique du monde contemporain ?*

Oui en plus des sujets de Mathématique et Acoustique liés à la lutherie qu'il faut régulièrement considérer, l'élève devra pratiquer un veille en comptabilité, commerce d'entreprise et communication par des documents internes et des recherches externes.

*Participez-vous (ou avez-vous participé) personnellement en tant que formateur à des **actions dont l'objectif est de transmettre tout ou partie de vos savoir-faire** ?*

- En tant que vice-président collège artisans du regroupement professionnel « AVENIR INSTRUMENTAL » j'ai été demandé par le Ministère de l'Education Nationale pour l'élaboration des programmes des formations (voir dans le dossier enseignement le tableau par thèmes et niveaux de formation : 1983)

J'avais convoqué la profession (80 invitations, 10 présents) en début et en fin de ce travail pour concertation, aboutissant à une approbation après quelques ajustements

- Le CAP a été créé officiellement en 1989 et, fin 1992 j'étais demandé par le directeur de l'ITEMM Mr Sinigaglia puis Mr Niqueux pour assurer des cours de formation professionnelle CAP puis BMA. J'y suis intervenant depuis fin 1992.

VOS REMARQUES

L'élève aura son poste de travail avec établi et rangements.

Il constituera ou complètera son outillage personnel à main

Il utilisera l'outillage existant dans l'atelier notamment les machines à bois

Après sa formation de base CAP et BMA, je guiderai mon élève sur le chemin de la pratique et de la compréhension globale du métier.

Il y aura imbrication des actions de réparation et de construction (voir mon programme de réparation : R1 à R7 et fabrication : F1 à F17)

Je proposerai des échanges constructifs pour comprendre le sens des actions techniques, pour que l'élève développe au fil des années son sens de l'analyse des phénomènes et définisse ses orientations personnelles avec le bagage qu'il aura reçu.

Je certifie exacts les éléments que je porte à votre connaissance, pour la constitution du dossier de candidature au titre de Maître d'art.

Signé Joël Laplane