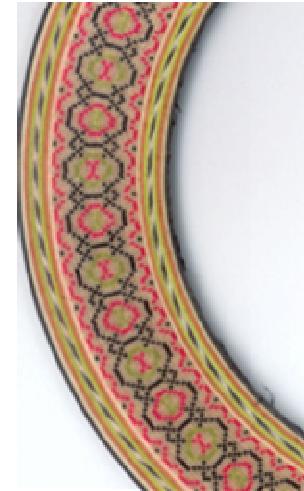

Plan de cours

Hermann Hauser

Ignacio Fleta

Manuel Rodriguez

Numéro du cours

Pondération

Unités

573-3QC-LI

2-10-4

5,33

A 11

Titre du cours

Département

Guitare classique

Techniques de métiers d'art

Programme

Chargé de cours(s)

Lutherie

Laurent St-Jacques

Cégep Limoilou
Campus Québec

Objectif terminal du cours et explication

À la fin de ce cours, vous devrez être en mesure d'effectuer, de façon méthodique et raisonnée, les tâches et les techniques, avec la cohérence et la logique séquentielle propre à la fabrication de la guitare classique.

Placé en 3ème session, ce cours forme une suite logique pour l'apprentissage et la maîtrise de la fabrication de guitares avec les cours "**Initiation à la fabrication de guitare**" et "**Guitare Acoustique**" (en 4ème session).

Le cours de "**Guitare classique**" vise à l'acquisition de nouveaux savoir et l'apprentissage des tâches inhérentes au processus complet de la fabrication d'une guitare classique à partir des pièces déjà fabriquées durant le cours "**Initiation à la fabrication de guitares**".

Les compétences suivantes sont développées dans le cours "guitare classique" mais seront validées dans le cours "**Guitare Acoustique**" :

1. Façonner un manche de guitare.
2. Façonner la table et le dos d'une guitare.
3. Monter une couronne d'éclisse.
4. Exécuter des assemblages en lutherie.

Pondération (2-10-4)

Théorique:	2 heures/semaine	12.5 %
Pratique:	10 heures/semaine	62.5 %
Travail hors classe:	4 heures/semaine	25 %

L'organisation du cours

Le cours se déroulera dans une dynamique d'atelier où vous aurez à réaliser entièrement une guitare classique traditionnelle à partir d'un plan.

La réalisation de cette guitare, en respect du plan, se fera selon la séquence suivante:

1. Préparer les différentes parties de la guitare: Le manche, la table avec son barrage, le dos avec son barrage et la couronne d'éclisse.
2. Faire le montage de la caisse selon le principe de l'assemblage à l'espagnol.
3. Ajuster la table et le dos.
4. Poser les filets.
5. Faire le calcul de la hauteur des cordes au chevalet puis fabriquer, installer et corriger la touche. Faire la pose et la rectification des frettes.
6. Positionner et coller le chevalet.
7. Fabriquer le sillon de tête et de chevalet puis faire l'ajustement de l'action.
8. Faire la pose des mécaniques et des cordes puis faire l'ajustement de l'intonation.

À partir d'un plan de guitare classique général et d'un patron de barrage de table de luthiers reconnus (Fleta, Hauser, Reyes et Rodríguez), vous aurez à fabriquer une guitare selon la méthode de l'assemblage à l'espagnol. Les principes et techniques de cet assemblage vous seront expliqués tout au long du cours. Le choix de ces luthiers se base sur la reconnaissance du milieu de la guitare.

Malgré les différentes approches adoptées par les luthiers ci-haut mentionnés, la méthode de fabrication sera la même pour l'ensemble des guitares fabriquées durant le cours. Nous utiliserons la méthode d'assemblage espagnol tout en conservant les particularités propres à chacun des luthiers.

Le fait que vous soyez en 3ème session, je m'attends à ce que vous démontriez les connaissances et habiletés de base déjà apprises dont: Lecture de plan, choix et utilisation adéquate ainsi que sécuritaire de l'outillage, réalisation de collage résistant et sans bavure, manipulation délicate ainsi que l'entreposage adéquat des matériaux (résistance et humidité de l'air), une bonne organisation de votre plan de travail, l'aiguisage des outils, une utilisation réfléchie qui démontre une compréhension des propriétés physiques et mécaniques du bois.

Les problèmes d'acoustique seront abordés durant le cours "Problématique acoustique de la guitare".

Méthode pédagogique

Le déroulement de la période de cours, 12 heures / semaine sera divisé de la façon suivante:

1. Une partie se rapporte aux notions théoriques et/ ou aux démonstrations.
2. Mise en pratique par l'élève, sous supervision de l'enseignant, des apprentissages en vue de la fabrication de la guitare.

Pour la partie théorique, vous devrez prendre des notes pour votre autonomie et éviter d'être dépendant du professeur pour la réalisation des étapes de la fabrication. Vous aurez deux lectures à faire pour approfondir votre connaissance de la guitare classique et flamenca. Vous devrez également examiner les plans, articles de revue, livres pour vous documenter sur différents luthiers de la guitare classique. Vous devrez vous constituer une documentation et développer une connaissance de ces différents luthiers (Obligatoirement sur: Torres, Fleta, Rodriguez, Hauser).

Stratégies et modalité d'évaluation:

La méthode retenue est celle de l'auto-évaluation pour ce qui est de la partie pratique (fabrication) et avec des validations périodiques par le professeur.

Pour ce faire vous aurez à vous référer aux 4 plans d'évaluation décrits dans le présent document. Les éléments, la méthode, les critères, et le moment pour les évaluations y sont décrits. Vous devrez continuellement faire l'auto-évaluation tout au long de la fabrication. Cela vous permettra de connaître les points importants à respecter pour la fabrication, d'évaluer votre rendement, de contrôler votre rythme de production et aussi de trouver vos points faibles et vos points forts. Pour chaque plan attribuez une note à chaque point d'évaluation. Les niveaux pour les évaluations vous seront fournis plus tard dans le début de la session. À la fin d'un plan d'évaluation attribuez-vous une note globale pour cette étape avant votre rencontre avec moi.

À la 3ème semaine il y aura une évaluation diagnostique.

Par la suite il y aura 3 évaluations soit:

1ère à la 5ème semaine.

2ème à la 9ème semaine.

4ème au dernier cours.

Pour chaque évaluation, vous aurez à me rencontrer, à présenter les pièces de la guitare.

J'y vérifierai l'évaluation et discuterai avec vous d'une note pour l'étape.

La note finale tiendra compte autant de la qualité de la fabrication de la guitare que de votre progression et de votre attitude tout au long de la session. La note finale pour cette partie n'est pas l'addition des notes des différentes évaluations mais une appréciation globale de l'ensemble de votre travail (80% de la note finale).

Un examen, qui aura lieu à la fin de la session, permettra d'évaluer quelques connaissances théoriques essentielles pour la conception d'une guitare classique et flamenca ainsi que vos connaissances des guitares de différents luthiers. Les éléments d'évaluation vous seront clairement indiqués durant la session (20% de la note finale).

Les aspects à développer et qui seront évalués:

Respecter le modèle de guitare à fabriquer.

Reconnaître les principales caractéristiques du modèle de guitare à fabriquer.

Comprendre et appliquer la séquence des opérations et suivre l'ordre des gestes à poser.

Appliquer les techniques avec méthode, efficacité, minutie et sensibilité.

Prendre des notes et s'y référer lorsque c'est nécessaire.

Archiver les données pertinentes.

Distinguer vos erreurs, déterminer les causes probables et préciser les rectifications à apporter dans votre façon de faire.

Agir de façon sécuritaire en étant vigilant lorsque vous utilisez l'outillage et exécutez les gestes requis par les opérations.

Identifier les caractéristiques des modèles de guitare de grands luthiers.

Identifier les caractéristiques différenciant la guitare classique et la guitare flamenca.

Identifier les différents éléments impliqués dans leversement du manche et être capable en faire le calcul.

La guitare classique doit être terminée (les cordes posées prêtes à être jouées) à la fin du cours. Il n'y aura pas de délai supplémentaire accordé à la fin de la session.

Les consignes

Ce cours est assujetti à la politique institutionnelle des apprentissages (PIEA) du Cégep Limoilou ainsi qu'aux modalités particulières du secteur des métiers d'art. Vous trouverez le texte officiel sur intranet à l'adresse : <http://intranet.metierdart.com/politiques.asp>
<http://intranet.metierdart.com/documents/modalitesPIEA.doc>

Dans tous les cas d'absence, l'étudiant ou l'étudiante est tenu de s'informer du contenu du cours auquel il ou elle n'a pas assisté. Il n'y a pas d'évaluation négative conséquente aux absences motivées aux activités d'apprentissage. En cas de 10% d'absences l'étudiants pourrait se voir expulsé du cours.

Évaluation de la qualité de la langue française :

Dans tous les travaux écrits une pénalité de 0.5 point sera appliquée pour chaque faute jusqu'à concurrence de 5% de la note finale.

Remise des travaux :

Les travaux doivent être déposés aux dates de remise fixées à l'intérieur du cours. Il n'y a jamais de remise de travaux acceptée après la distribution de travaux corrigés. Aucun retard ne sera toléré à moins d'entente préalable avant l'échéance prévue. Lorsqu'il y a entente, une pénalité de 20% des points prévus pour ce travail sera appliquée dès le non-respect de l'échéance initiale, à l'exception des cas de force majeure.

Révision de note :

L'étudiant peut demander la révision d'une note en cours ou à la fin d'une session. Pour ce faire il doit se référer à la procédure prévue à la PIEA.

Propreté des locaux :

L'étudiant a la responsabilité de ranger et de nettoyer tous les espaces, les outils, l'équipement et le matériel qu'il a utilisé. S'il ne se conforme pas à cette règle, l'accès aux locaux pourrait lui être refusé.

Le travail à l'étage des ateliers demande un comportement sécuritaire de la part de tous les étudiants. Aucun comportement inadéquat n'y sera toléré.

Une bonne attitude de travail est aussi exigée : concentration et respect des autres.

Matériaux nécessaires au cours fourni par l'étudiant :

- 1 cahier anneaux propre de 2" d'épaisseur (minimum) et des feuilles lignées et perforées.
- Des séparateurs propres pour les différents chapitres du cahier de note.
- 1 efface blanche.
- Un crayon de plomb.
- 1 calculatrice scientifique (extraire une racine cubique et éléver au cube)
- Un tube pour dessin technique (plan d'instrument).

Médiographie:

Aspect général de la guitare classique:

Eight Concerns of Highly Successful Guitar Makers, from his 2001 Convention lecture, R.E Bruné, American Lutherie #79, 2004, p.6 à 20.

Classical and Flamenco Guitars, a quick reference & comparative guide. Grit Laskin, Guitarmaker #26, p.18 à 20.

A collection of fine Spanish guitars from Torres to the present, Sheldon Urlik, Sunny Knoll Publishing Company, p.157, 1997.

Le grand livre de la guitare, Tom et Mary Evans, 1977.

Making Master Guitars (La fabrication des guitars classiques), Roy Courtnall. Athens, Ohio, 1993.

Voir les chapitres et plan sur Torres, Hauser, Romanillos, Fleta, Bouchet, Friedrich.

Andalusia and the modern guitar, R.E Bruné, American Lutherie #22, 1990, p.10 à 14.

R.E Bruné discusses the luthier's craft, Jeffrey John Kust, Guitar review spring 1988.

Guitar construction from A to Z, Guitar review no.28, mai 1965.

Left-Brain Lutherie, David C. Hurd. Hilo, HI, 2004.

The classical guitar, its evolution, players and personalities since 1800, Maurice Summerfield, Ashley Mark, 2006.

Pour les luthiers Torres:

Chapitre 7: The method of construction, J.Romanillos, Antonio de Torres, Guitar Maker, His Life and work p. 86 à 119, 1986.

Carrière et facture, Tom Evans, La facture instrumentale européenne (disponible à l'université Laval).

Pour le luthier M.Hauser:

An overview of the Hauser Tradition, Jeffrey Elliott, American Lutherie # 8, p.18 à 27.

Reflections on Segovia's Guitars at the Metropolitan Museum of Art, New York, Cyndy Burton and Jeffrey Elliott, American Lutherie #21, 1994, p.32 à 34.

Segovia's 1937 Hauser Revisited, R.E Bruné, American Lutherie #31, p.8 à 13.

Questions About Segovia's 1937 Hauser, R.E Bruné, American Lutherie #34, 1993, p.41.

Segovia's 1937 Hauser: Top and Back Thicknesses, R.E Bruné, American Lutherie #38, 1994, p.24 et 25.

Prepare to meet the maker: Hermann Hauser III, American Lutherie # 51, p.20 à 23 et 37.

Prepare to meet the maker: Dake Traphagen, Jonathan Peterson, American Lutherie # 75, 2003, p.42 à 55.

Site Internet Hauser: <http://www.hauserguitars.com/>

Pour le luthier M.Ramirez:

Segovia's guitars at the Met, American Lutherie #21, p.32.

Segovia's 1912 Manuel Ramirez, R.E. Bruné, American Lutherie #40, 1994, p.18 à 23.

Site internet de Ramirez: <http://www.guitarrasramirez.com/>

Pour le luthier M.Rodriguez:

Patience is the secret to Tom Blackshear's success, Trade Secret two, Stewart MacDonald, page 40 à 42.

Prepare to meet the maker: Tom Blackshear, Cyndy Burton, American Lutherie #68, 2001, page 28 à 39.

Site internet de Tom Blackshear: <http://www.guitars-m-r-sons.com/english.html>

Pour le luthier Fleta:

Site Internet: <http://www.azstarnet.com/public/commerce/zavaletas/greene/zbarcelona.htm>