

Dossier carrière en lutherie

Portrait du métier et des enjeux
de professionnalisation

*Culture
et Communications*

Québec

Table des matières

Préambule.....	3
L'artisan luthier.....	4
Portrait général de l'artisan	4
Vivre de sa passion : différencier le hobby de l'artisan professionnel.....	5
Formation initiale et professionnalisation de l'artisan.....	6
Statut professionnel	7
Statut légal	9
Nature des champs d'expertise de l'artisan luthier.....	10
Autres profils de sortie, activités connexes.....	14
La province de Québec comme cheffe de file	15
L'insaisissable marché de la facture instrumentale.....	17
Le marché canadien	18
Le marché français	19
Types de clientèles et marchés	20
Perspectives de revenu et stabilité d'emploi.....	21
Revenu annuel des artisans luthiers québécois.....	21
Emploi rémunéré	21
Revenu autonome	22
Les avantages de la formation initiale et du diplôme ministériel.....	23
Taux de placement des diplômés et performance du programme.....	23
Compétences entrepreneuriales	25
Intégration des nouvelles technologies	26
Design de produits	27
Valeur certificative d'un diplôme ministériel	27
Compétitivité et perfectionnement.....	28
Le travail associatif pour consolider sa carrière.....	28
Le concours de lutherie un raccourci vers le succès?.....	29
Perspectives de développement.....	30
Matériaux de remplacement et commerce de bois CITES	30
Rayonnement international des artisans canadiens.....	31
Lutte contre la précarité financière des artisans.....	31
Pratiques concurrentielles	31

Préambule

L'idée derrière la rédaction de ce document émerge du besoin ressenti, au terme des bouleversements survenus lors la pandémie de COVID-19, d'évaluer l'état du milieu de la facture d'instruments à cordes pincées et frottées. Avec raison, la personne en démarche d'orientation peut se questionner plus longuement sur ses opportunités de carrières dans le milieu culturel lorsque la société traverse des périodes d'instabilité. Malheureusement, la documentation est ténue, décentralisée, souvent amalgamée à d'autres secteurs d'activité, rendant ainsi rarement compte d'un portrait juste du luthier.

Grâce à des données les plus actuelles et objectives disponibles, l'École nationale de lutherie (ENL) a tenté de rassembler au même endroit les éléments jugés capitaux pour l'établissement d'un portrait juste de la situation. Statistiques, sondages, dénombrements et consultations viennent donc appuyer notre analyse de ce secteur.

Je pense sincèrement que, fort du lien privilégié de l'ENL avec les futurs artisans, les professionnels de la lutherie, les institutions culturelles et gouvernementales¹, cet ouvrage offre un point de vue unique sur le paysage de cet admirable métier et je souhaite qu'il parvienne à rendre pleinement justice à ses principaux acteurs.

Bonne consultation,

Rémi Rouleau

Directeur de l'École nationale de lutherie

¹ La réalisation de ce document a été rendue possible grâce au soutien financier du **ministère de la Culture et des Communications** dans le cadre du Programme d'aide au fonctionnement des organismes de formation en arts.

L'artisan luthier

Portrait général de l'artisan

L'artisan, artisane, artiste en métiers d'art *crée, produit et diffuse des œuvres originales*, uniques ou en multiples exemplaires. L'artisan, artisane, artiste en métiers d'art peut être *spécialiste ou diversifier les activités* reliées à sa discipline. Son travail se base sur les *savoir-faire liés à la transformation* d'un grand nombre de matériaux incluant, sans s'y limiter, le bois, le cuir, les métaux, les matières plastiques, les matériaux naturels ou composites.

Figure 1 : Julien Sublet, luthier, travail au profilage d'un manche de guitare acoustique.

Même en ayant de l'aide ou en sous-traitant certaines de leurs activités, la majorité des artisans luthiers *conceptualise, fabrique, expose et vend* elle-même sa production. Ces personnes sont généralement *gestionnaires* de leur atelier et de leur carrière en tant que *travailleurs autonomes*, ou de leur entreprise et sont, à ce titre, des *entrepreneurs*.

Les artisans, artisanes, artistes en métiers d'art peuvent aussi travailler pour d'autres en tant qu'*employés ou sous-traitants* à contrat pour

des artistes, des designers, des entreprises ou différents organismes. Ils ou elles se définissent le plus souvent d'abord par leur(s) métier(s), puis par leur appartenance au domaine des métiers d'art.

Ils ou elles peuvent aussi exercer des fonctions reliées à leur domaine que l'on classe habituellement dans la catégorie des *travailleurs culturels* : enseignement, diffusion, médiation, gestion, vente, consultation, etc., pour diversifier leurs champs de compétences, leurs sources de revenus et/ou par volonté de contribution à leur communauté.

De plus, les artisans, artisanes, artistes développent différentes pratiques en faisant des choix dans leur création, dans les techniques et métiers, dans leur gestion et statut ainsi que dans leurs marchés. Ils ou elles peuvent les combiner et développer des créations et des pratiques hybrides².

² [Compétence Culture, \(2023\). ARTISAN, ARTISANE, ARTISTE EN MÉTIERS D'ART, Actualisation de l'analyse de profession. Montréal, Conseil des métiers d'art.](#)

Vivre de sa passion : différencier le hobby de l'artisan professionnel

Le métier traditionnel, comme toute profession, appelle une spécificité de tâche qui requiert une formation particulière. Cette spécialisation implique que l'ouvrier doit procéder à des tâches qui ne peuvent être confiées à n'importe qui. Il connaît les exigences précises liées à son domaine. On dit alors qu'il possède un savoir-faire, une habileté technique exclusive, comme savoir fabriquer ou réparer des instruments de musique.

L'artisan n'a pas simplement en mémoire des gestes et des notions, il doit être en mesure de les appliquer habilement dans un contexte particulier. Il doit se faire interprète. Une partie de ses connaissances sont acquises par la pratique technique, résultant de l'expérience. L'ouvrier fait preuve de savoir-faire seulement lorsqu'il arrive à démontrer son habileté à réussir les projets qu'il entreprend. L'artisan luthier est gestionnaire de projet, concepteur, vendeur, comptable, etc. Derrière chaque heure de production se cache autant sinon davantage de temps alloué à des tâches non productives. Ce travail additionnel doit se refléter dans la facturation des tâches exécutées pour le client et l'établissement des prix de reviens³.

Dans l'imaginaire collectif, on commet souvent l'erreur d'associer le métier d'art à une vision romantique de la pratique calquée sur celle de l'artiste des beaux-arts. Bien qu'il soit vrai que la lutherie laisse une grande place à l'épanouissement de la créativité et à l'expression d'un geste, elle n'en demeure pas moins une pratique technique menant à l'exécution d'une prouesse mécanique et raisonnée qui ne s'improvise pas. Le luthier amateur partage sans aucun doute la même passion que l'artisan professionnel, mais ce dernier doit la développer de manière à en dégager une subsistance viable et une carrière durable. Lorsqu'ils sont sondés sur leurs motivations derrière la pratique de la facture instrumentale, seulement 65% des artisans affirment désirer gagner leur vie avec le métier, la passion (87%) et la volonté de fournir de bons instruments aux musiciens (69%) précédant la considération pécuniaire⁴.

Figure 2 : superbe rosace en forme de cœur façonnée à la main par le luthier professionnel Francis Beaulieu. Elle ornara la table d'harmonie d'une viole de gambe, la spécialité de l'artisan.

³ Cette considération est habituellement inexistante chez l'artisan amateur, voire auprès de la clientèle non-professionnelle, qui ont une appréciation plus subjective et abstraite du juste prix.

⁴ GAUTIER, Antoine (2021). *La facture d'instrument de musique. Les traditions culturelles du Québec en chiffres, Vol. 6.* Québec, Conseil québécois du patrimoine vivant. Selon leur sondage, seulement 80% des répondants affirmaient avoir une pratique professionnelle.

Les luthiers les plus accomplis ne sont pas que des ouvriers habiles. Leurs aptitudes entrepreneuriales conjuguées à un plan de carrière bien défini sont les compléments indispensables à la professionnalisation de leur passion. Cet équilibre important entre les dimensions rationnelles et artistiques du métier fait partie intégrante de la réalité d'artisan en métiers d'art.

Formation initiale et professionnalisation de l'artisan

Figure 3 : Jacob Dupuis, finissant du Programme Techniques de métiers d'art option lutherie violon, trace à l'aide d'un trusquin l'emplacement des filets sur un dos de violon en érable.

Jusqu'à il y a quelques décennies, l'apprentissage du métier était strictement basé sur la transmission de connaissances acquises par les praticiens. L'apprenti est héritier d'un bagage d'éléments rassemblés à la suite des succès et des échecs de ses prédécesseurs. Il doit avoir pleinement confiance en le maître artisan à chaque nouvel enseignement, espérant en récolter les fruits au terme de son long parcours. Ce mode d'apprentissage repose exclusivement sur une relation de confiance et d'humilité. Le crédit accordé aux techniques enseignées est proportionnel à la réputation de son formateur. C'était donc en observant l'accueil du résultat que la démarche se justifiait après coup. Mais « regarder les choses ne suffit pas pour les comprendre : contempler n'est pas saisir, regarder n'est pas voir, voir n'est pas savoir.⁵ »

Désormais, la pratique est soutenue par une connaissance plus profonde des différents aspects du métiers tant techniques, que physiques, acoustiques, artistiques et économiques. La mise en place de mécanismes gouvernementaux pour structurer la transmission du patrimoine immatériel de la lutherie réunit les conditions assurant la pérennité et la compétitivité du métier. C'est sous cet angle qu'a été développé le plan national de formation en métiers d'art autour duquel s'articule le programme [Techniques des métiers d'art en lutherie](#).

⁵ Klein, Étienne. Quand la science a dit...c'est bizarre! Paris, Le Pommier, 2003. Page 10.

Statut professionnel

Il n'existe pas de structure d'emploi officielle dans le domaine, mais une progression naturelle existe dans la hiérarchisation de l'expérience, de la spécialisation de la pratique et de la nature des responsabilités qui sont confiées à l'artisan⁶. Les termes employés ne sont utilisés que pour permettre de distinguer quatre étapes du cheminement de l'artisan.

Stagiaire

Le stage vise à enrichir le développement académique de l'artisan en lui permettant d'évoluer au sein du milieu professionnel le plus tôt possible dans son cheminement. Il n'existe pas de stage à proprement parler dans la majorité des formations diplômantes en lutherie. La capacité d'accueil des ateliers dans l'environnement immédiat des écoles est souvent bien inférieur au nombre de candidats potentiels. Selon les corps de métiers et la proximité des écoles avec leur milieu, il existe cependant une plus ou moins grande ouverture à l'accueil de luthiers « stagiaires ». Ces expériences sont habituellement de courtes durées, mais faciliteront plus tard l'intégration au marché du travail.

Par tradition, le luthier du quatuor est généralement plus enclin à prendre un stagiaire sous son aile comparativement au milieu de la guitare. Le stagiaire effectue habituellement des tâches élémentaires et est généralement rémunéré au salaire minimum ou à la commission selon les termes de son contrat d'emploi temporaire.

Assistant (apprenti)

La première position d'emploi d'un artisan ayant terminé sa formation initiale correspond en quelque sorte à la position d'apprenti des anciennes corporations de métiers en Europe. Cette personne est à l'emploi d'un luthier professionnel ou d'un maître artisan pour lequel elle exécute des travaux techniques de production ou de service (entretien/réparation). Cette période permet de consolider les compétences développées au cours de la formation tout en poursuivant son apprentissage des aspects du métier qui sont difficiles à

Figure 4 : À l'atelier de lutherie *Wilder & Davis*, accueillir de nouveaux talents fait partie de l'ADN de l'entreprise. Après avoir complété sa formation initiale, *Stéphanie Galineau* a intégré l'équipe de Vancouver. L'atelier possède deux autres succursales, une à Montréal et l'autre à Banff.

⁶ [Compétence Culture, \(2023\). ARTISAN, ARTISANE, ARTISTE EN MÉTIERS D'ART, Actualisation de l'analyse de profession. Montréal, Conseil des métiers d'art.](#) Le présent chapitre déroge légèrement des définitions adoptées par Compétence Culture et le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ) dans le cadre de leur analyse de profession publiée en 2023. Il en reprend les thèmes en les adaptant au cadre spécifique de l'artisan luthier.

transmettre dans un contexte académique, comme la dynamique d'interaction avec la clientèle, la gestion d'inventaire, la facturation et la prise en charge de plusieurs projets parallèles⁷. Bien que la rémunération soit raisonnablement modérée au début, une progression du taux horaire est habituellement observée, favorisant ainsi la rétention des employés les plus performants au sein de l'entreprise. Ils occupent habituellement un poste permanent, mais plusieurs de ces emplois sont plus précaires (à temps partiel, durée temporaire, saisonnier) et assujettis aux aléas de la croissance économique.

Cette période dure en moyenne de 2 à 5 ans⁸, après quoi leur expérience et leur statut professionnel leur offre des possibilités de carrières plus élargies pour travailler dans des ateliers correspondant davantage à leurs aspirations. Plusieurs choisissent de démarrer leur propre entreprise à cette étape de leur cheminement.

Artisan professionnel

Cette catégorie représente l'artisan dont la pratique est pleinement établie, tant au niveau de sa capacité d'exécution que celle de gérer des projets complexes. À cette étape, les profils de carrière sont habituellement plus variés. Employé spécialisé ou à responsabilité au sein d'une entreprise en lutherie, c'est toutefois majoritairement à titre de travailleur autonome que l'artisan professionnel évolue. Les formules d'entreprise sont aussi variées en termes de services offerts et de type de commerces. Plusieurs maintiennent un lien avec leurs précédents employeurs et effectuent pour eux de la sous-traitance. Le perfectionnement de la pratique se poursuit habituellement grâce à de la formation continue ou de la recherche.

Il s'agit souvent d'une période charnière dans la carrière d'un luthier. Plusieurs choisissent de se réorienter à ce moment. En effet, plusieurs études démontrent que la population de luthiers professionnels est constituée majoritairement d'artisans ayant 5 années de carrière et moins et d'artisans chevronnés cumulant plus de 10 années de pratique⁹. L'accès aux mécanismes de soutien à l'entreprise artisanale pourrait constituer un facteur déterminant pour franchir ce cap et poursuivre un cheminement de carrière dans le domaine.

⁷ La plupart des formations en lutherie sont d'une durée moyenne de 3 ans pour la formation initiale, alors qu'il faudra compter encore deux années de pratique encadrée pour développer une pleine autonomie de fonctionnement en atelier.

⁸ Au Québec, la plupart des mécanismes de soutien pour l'artisan n'admettent que les dossiers d'artisans ayant minimalement 2 années d'expérience professionnelle.

⁹ [AUTOMME, Martine et MERLE-LAMOOT, Nicole \(2018\). *Évaluation du marché de la facture instrumentale française*, Paris, CREDOC.](#)

Artisan émérite (maître luthier)

Le maître artisan, artisane, est un professionnel qui est reconnu dans son milieu pour la qualité de ses productions ou de ses services. Son expertise est reconnue par ses pairs, souvent même à l'extérieur du Québec et du Canada. D'ailleurs, en tant qu'individu émérite, il ou elle peut être appelé à transmettre son expertise à ses pairs. La maîtrise totale de son art est acquise après plusieurs années d'expérience professionnelle, souvent complétée par des stages, des classes de maître, du perfectionnement ou de la formation sur mesure auprès de maîtres artisans mondialement reconnus. Il a le plus souvent recours à l'embauche ou la sous-traitance pour se consacrer aux aspects de son entreprise pour lesquels il est le plus indispensable. Bien que représentatif d'une certaine stabilité, les artisans doivent poursuivre la mise à jour de leur connaissance et le développement de leur marché pour assurer leur croissance et maintenir leur compétitivité.

Figure 5 : Depuis 1998, Michel Pellerin fabrique des guitares haut de gamme destinées aux marchés internationaux. Il est soutenu dans sa production par François C. Paradis, indéfectible acolyte depuis 20 ans.

Statut légal

Les appellations n'ont de statut officiel que pour les corps de métiers dont la certification est assujettie à des lois spécifiques, tels que les métiers de la construction¹⁰.

Autrement, on considère généralement que l'artisan ne pratique pas professionnellement s'il est en cours de formation initiale, ne détient pas de diplôme d'une école de lutherie reconnue par le milieu ou s'il n'est pas encore reconnu comme artisan professionnel au sens de la loi ou par ses pairs.

Au Québec, la [loi sur le statut professionnel des artistes](#), à laquelle est assujettie la reconnaissance du statut d'artisan en métiers d'art, inclut une définition plus précise des critères qualifiants. Le mécanisme d'officialisation du titre d'artisan professionnel relève du [Conseil de métiers d'art du Québec \(CMAQ\)](#). Cette reconnaissance sert essentiellement à accéder à des programmes de subventions et de représentation ou à l'élaboration de normes

¹⁰ Certains pays européens (comme l'Allemagne) ont conservé ces pratiques et protègent les mécanismes de certification pour l'obtention et l'utilisation du titre de maître luthier ainsi que le démarrage d'une entreprise de lutherie ou l'embauche d'artisans.

du travail spécifiques¹¹. Aucun règlement n'encadre l'utilisation du terme pour l'exercice d'une pratique commerciale. Bien qu'il existe d'autres entités associatives nationales et internationales qui n'ont pas de responsabilité certificative dans un cadre législatif, elles fournissent habituellement une reconnaissance intrinsèque à leurs membres grâce à des règles d'adhésions plus strictes qui reflètent les valeurs et les comportements attendus envers leurs pairs et leur clientèle¹².

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) précise quant à lui les lignes directrices d'une définition minimale du maître artisan dans le cadre du Plan national de formation en métiers d'art qui encadre l'enseignement des métiers d'art au Québec¹³. Il appuie ainsi la vitalité de la formation initiale en métiers d'art sur une pratique vivante et consciente des enjeux contemporains de la lutherie.

Nature des champs d'expertise de l'artisan luthier

L'expertise technique s'articule autour des instruments à cordes frottées et pincées¹⁴. Les voies de spécialisation sont aussi diverses que les individus qui pratiquent le métier. De manière générale, les distinctions suivantes permettent une description juste des différents portraits d'artisans. Le luthier combine souvent ces champs d'activité pour stabiliser et diversifier ses sources de revenus ou migre vers un champ différent en cours de carrière.

Fabrication

Le luthier fabricant se consacre à la transformation des matériaux bruts en objets finis. Il en fait habituellement la conception, l'exécution, la mise en marché, la représentation et la vente. Il est habituellement travailleur autonome, possède son propre atelier et fait parfois appel à de la sous-traitance. Il participe à des salons spécialisés, des concours, des missions de développement de nouveaux marchés. Sa production peut aussi être confiée

¹¹ Au même titre que les travailleurs du cinéma ou de l'industrie du disque qui ont pu mettre sur pied des barèmes encadrant leurs conditions de travail auprès de diffuseurs (loi du travail), les artisans pourraient enclencher des démarches similaires. Pour le moment, il ne semble pas exister de volonté de syndicalisation au sein du milieu des métiers d'art.

¹² L'[American Federation of Violin and Bowmakers](#), l'[Entente internationale des luthiers et archetiers](#), le [Forum des fabricants](#), ainsi que l'[Association professionnelle des luthiers artisans en guitare](#), constituent des exemples d'organismes associatifs ayant des critères d'adhésion reposant sur des mécanismes certificatifs de reconnaissance par les pairs.

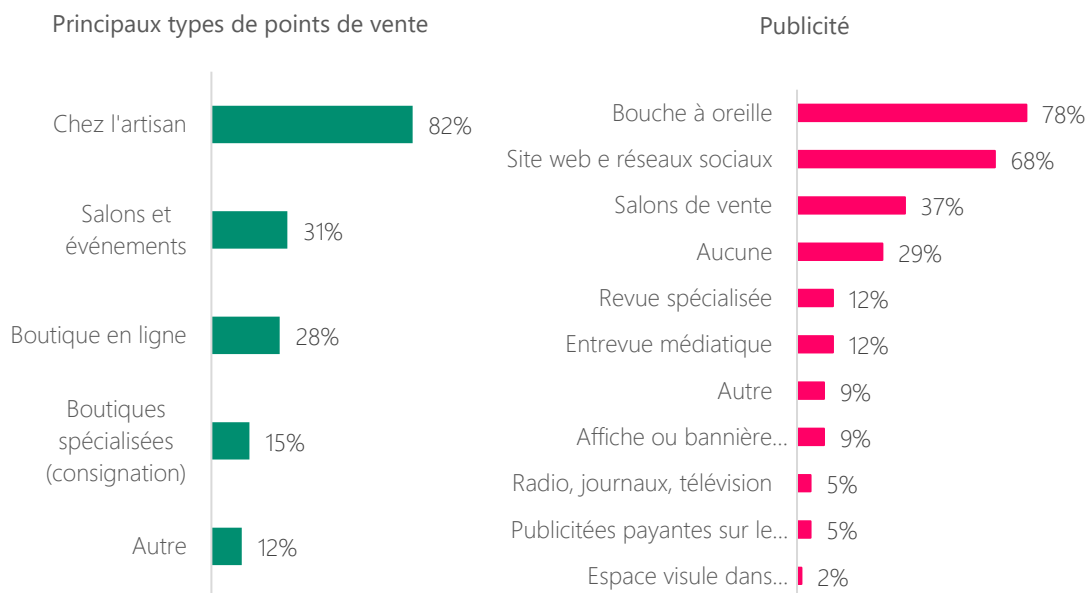
¹³ LEGENDRE, Victor (1984). PLAN NATIONAL DE FORMATION EN MÉTIERS D'ART , Tomes 1 & 2. Québec, Ministère de l'Éducation.

¹⁴ Par extension et grâce à la très grande similarité des enjeux et des modèles d'entreprises artisanales, le terme luthier fera aussi référence à la spécialisation d'archetier pour alléger la rédaction du présent document. Le lien étroit qui l'unit au luthier du quatuor à cordes tant au niveau des modèles d'affaire et de la formation initiale des archetiers permet d'inclure cette spécialisation au groupe des luthiers à cordes frottées dans le cadre de ce travail. La distinction entre le luthier à cordes frottées et pincées est quant à elle plus significative et sera mise en lumière au cours des différents chapitres.

à des agents de diffusion qui s'occuperont de la mise en vente auprès des clients. Il offre habituellement le service d'entretien exclusivement aux propriétaires de ses instruments auprès desquels il honore sa garantie de fabrication. La vitalité de son entreprise et le volume de vente sont intimement liés à la réputation de l'artisan et fortement corrélés au dynamisme du milieu musical auprès duquel opère l'artisan. L'instrument de fabrication artisanale est un produit haut de gamme qui s'adresse à une clientèle rare et spécialisée.

La voie de spécialisation en fabrication artisanale prend la forme de fabrication sur mesure (personnalisation). Le fabricant ajuste tous les aspects de sa fabrication pour répondre aux exigences particulières de l'instrumentiste. Il crée des pièces uniques. Cette fabrication implique une compréhension profonde des incidences de la matière et de la forme sur la sonorité spécifique recherchée, sur l'ergonomie de jeu ou sur l'esthétique. La nature de la commande va de la reproduction d'instrument historique parfaite à l'élaboration d'un prototype avant-gardiste en passant par toute la gamme des possibilités qui sépare ces extrêmes. La très grande qualité acoustique de ce type de production demeure le point central et le principal atout du fabricant spécialisé. Il s'agit de la branche d'activité qui offre la plus grande place à l'expression artistique de l'artisan.

Graphique 1 : principaux types de points de vente et publicité chez l'artisan luthier ¹⁵

¹⁵ 65 répondants, réponses multiples. [GAUTIER, Antoine \(2021\). La facture d'instrument de musique. Les traditions culturelles du Québec en chiffres, Vol. 6., Québec, Conseil québécois du patrimoine vivant.](#), page 17 et 18.

Service

La lutherie de service représente probablement la plus grande proportion du travail accompli en atelier. Le luthier ajuste, entretient et répare les instruments pour les maintenir en bon état de jeu. Il doit être appelé à travailler sur tous types d'instruments, de l'entrée de gamme à l'instrument de luxe, ainsi qu'avec des clientèles novices, amateurs ou professionnelles. La lutherie de service demande une bonne capacité d'analyse et de gestion multitâche de la part de l'artisan. Il transforme peu la matière comparativement au fabricant, bien qu'il s'appuie sur une formation de base et des compétences techniques similaires. Il tient un inventaire de fournitures variées qui lui permet de répondre aux besoins de ses clients qu'il complète parfois par un service de location d'instruments pour les musiciens en début d'apprentissage. Il doit faire preuve d'écoute pour cerner les besoins distinctifs de sa clientèle variée. Son ingéniosité lui permet d'adapter ses interventions aux spécificités des différentes pratiques musicales dont il possède une bonne compréhension. L'achalandage annuel est souvent plus stable, car l'atelier répond aux besoins de la pratique musicale générale à l'échelle locale, régionale ou nationale, bien qu'une affluence saisonnière interdépendante du calendrier culturel des musiciens professionnels et des programmes d'enseignement de la musique soit habituellement observée. Le luthier de service s'adresse plus directement à son marché par des moyens publicitaires traditionnels.

Une forme plus spécialisée de la lutherie de service est le luthier restaurateur qui s'occupe de la réhabilitation des instruments anciens. Plusieurs techniques qu'il emploie sont exclusives à ce type d'activité et s'acquiert généralement au terme d'un parcours additionnel. Cette compétence est transmise au sein d'une entreprise déjà spécialisée ou de manière autonome par le biais de la formation continue ou du mentorat. Cette spécialisation implique de plus grandes responsabilités professionnelles, puisque l'artisan intervient sur un patrimoine financier et culturel plus significatifs.

Figure 6 : Depuis 1958, Twigg Musique se spécialise dans le commerce d'instruments de musique en tous genres ainsi que de leurs fournitures et accessoires. Ce qui les distingue des grands compétiteurs, c'est la qualité du service élargi aux différentes familles d'instruments. À leur succursale de Québec, le luthier André Lachance est responsable de l'atelier des cordes pincées et frottées.

Commerce

Le commerce de lutherie correspond au portrait souvent plus convenu de la boutique de musique qui évolue dans la vente au détail. Le commerce d'instruments de musique sollicite habituellement davantage les compétences de gestion que celles de l'artisanat. Outre un inventaire d'instruments neufs ou usagés offerts à la vente ou à la location, on y tient une sélection plus large de fournitures spécialisées (cordes, accessoires, étuis, colophanes, etc.). On y pratique souvent la vente d'instruments en consignment pour des clients et parfois pour d'autres luthiers fabricants. La viabilité de l'entreprise s'appuie davantage sur le volume des ventes et la diversification de l'offre. L'activité commerciale s'appuie sur la vente en ligne. Le commerce de lutherie offre habituellement aussi certains services et est plus susceptible d'embaucher à la fois des employés peu spécialisés, des artisans plus expérimentés, ou de recourir à la sous-traitance.

Une forme plus spécialisée du commerce de lutherie peut prendre la forme d'agent de diffusion se consacrant au commerce d'instruments haut de gamme d'artisans contemporains ou anciens. Leur commerce jouit habituellement d'une réputation à l'échelle nationale, voire internationale. Leur revenu provient essentiellement des commissions touchées sur les ventes. Conjointement à l'expert en lutherie, il peut aussi intervenir comme personne ressource lors de transactions d'instruments de grande valeur auprès des collectionneurs, des fondations et des institutions muséales ou culturelles.

Crédit photo Emmanuelle Dion, 2023.
*Figure 7 : Québécoise diplômée de l'École nationale de lutherie de Mirecourt, **Emmanuelle Dion** est agent d'artisans luthiers depuis 2019. Ayant installé un atelier en Provence, elle parcourt la France et l'étranger pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès au travail d'artisans exceptionnels, tout en permettant aux fabricants qu'elle représente de se consacrer à leurs créations.*

Expertise

L'expert luthier est la personne dont la profondeur des connaissances qu'il détient sur un sujet précis est rare, mais habituellement requise pour évaluer l'authenticité et la valeur monétaire d'un instrument. Il intervient comme tierce personne au cours d'un processus de vente ou de legs d'un instrument patrimonial privé. Bien que le luthier de service ou le commerçant soit couramment sollicité pour l'établissement d'une valeur de remplacement auprès des assureurs, l'expert spécialisé se consacre à des biens patrimoniaux de valeur beaucoup plus importante. Il émet son opinion d'expert en se basant sur des observations, des références et parfois même des analyses en laboratoire pour authentifier, dater et évaluer la valeur monétaire du bien. Son opinion prend la forme d'un certificat ou d'un rapport. Ce champ de compétence n'est pas enseigné, mais fait souvent appel à des formations complémentaires (études supérieures) et un réseautage international restreint d'initiés. Il intervient auprès des musées, des maisons de vente aux

enchères, des fondations, des universités, des mécènes et collectionneurs, voire auprès des ministères responsables des collections nationales dans le cas d'un bien assujéti à la politique culturelle.

Figure 8 : L'archetier **Richard Morency** se spécialise dans la fabrication d'archets contemporains et la vente d'archets anciens. Afin d'assurer au client l'authenticité de son achat, il fait certifier ses archets rares auprès d'experts français et américains, garantissant ainsi un investissement sécuritaire.

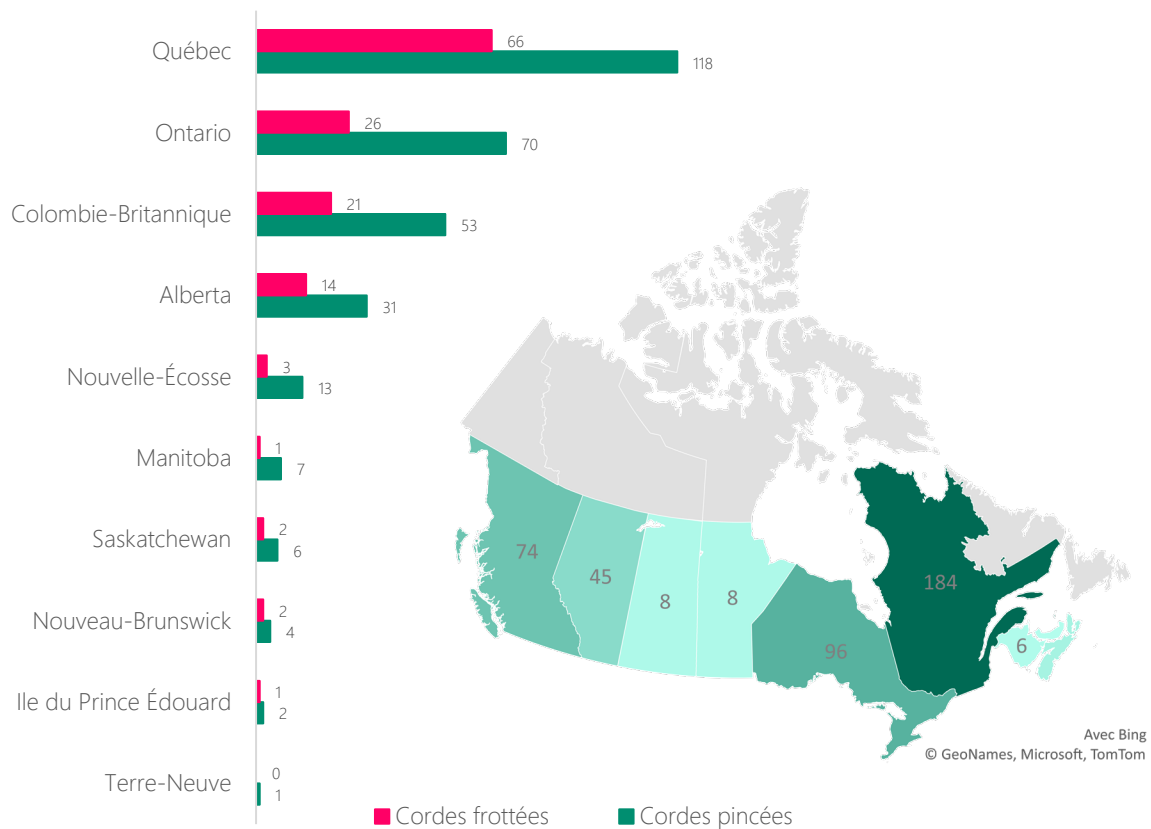
Autres profils de sortie, activités connexes

- Employé secteur fabrication manufacturière.
- Employé domaine culturel connexe : technicien de tournée, artiste visuel, médiation culturelle, chargé de projet.
- Employé domaine du bois connexes : ébénisterie, fournisseurs spécialisés.
- Employé secteur éducation : formateur spécialisé en métiers d'art (chargé de cours), technicien appareteur, technicien en travaux pratiques (personnel de soutien), chargé de projet.
- Travailleur autonome : ateliers culturels grand public, pratique musicale, diffuseur en produits de métiers d'art (plateforme de vente en ligne, agent d'artiste pour le luthier).

La province de Québec comme cheffe de file

Au Canada, on dénombre plus de 400 artisans et entreprises en facture d'instruments à cordes pincées et frottées, dont la majorité se retrouve dans les provinces de Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. La vitalité de ce secteur au Québec n'est sans doute pas étrangère à son Plan national de formation en métiers d'art, structure gouvernementale unique qui assure la pérennité de la transmission des savoirs grâce à un soutien conjoint du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur (MEES). Que ce soit à même la formation initiale ou grâce au perfectionnement offert par des organismes comme le Conseil des métiers d'art ou Compétence Culture, l'arrimage étroit de la formation avec les besoins des professionnels assure une bonne compétitivité des artisans à l'échelle nationale et internationale.

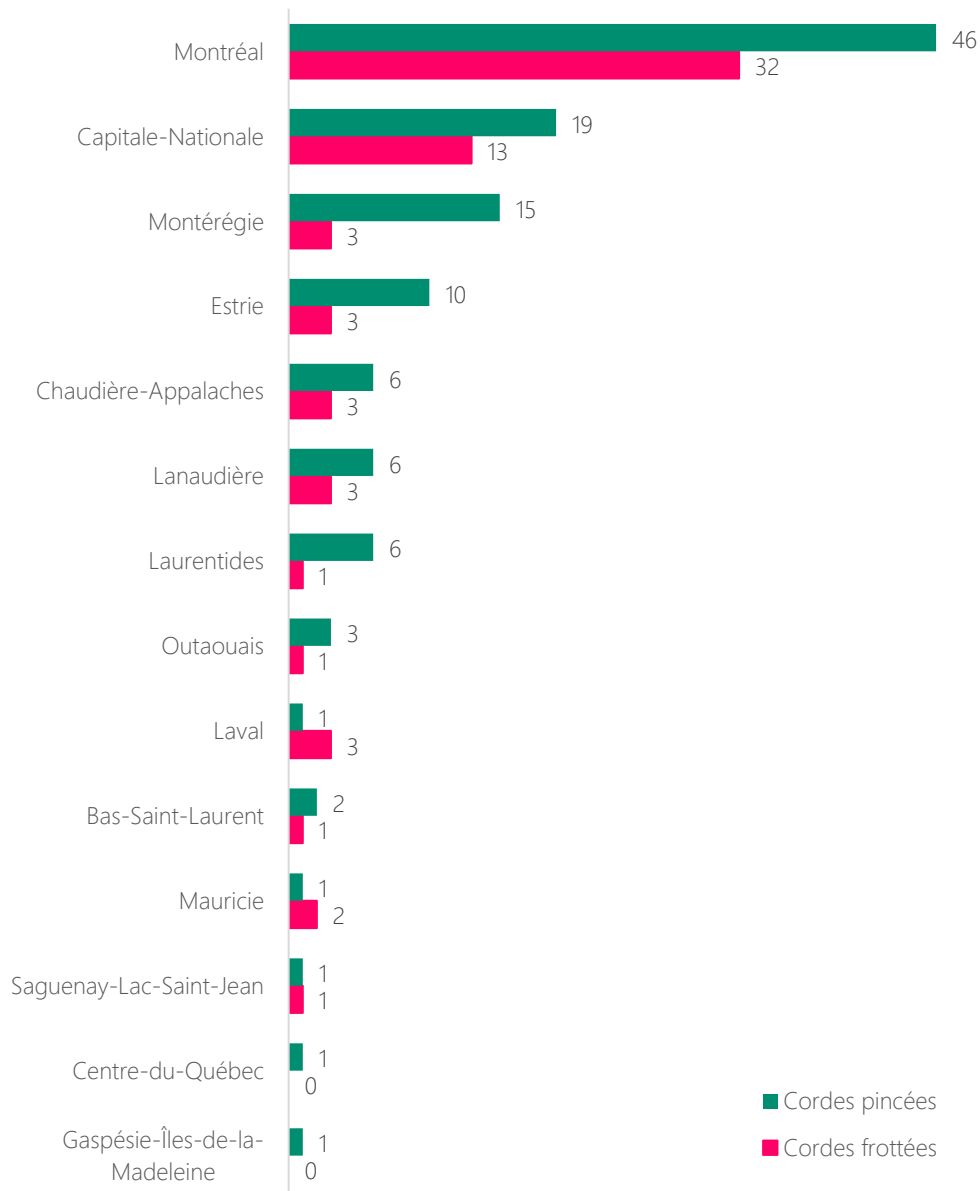
Graphique 2 : répartition des luthiers par province canadienne¹⁶

¹⁶ Dénombrement mené par l'ENL en janvier 2023 basé sur les associations professionnelles et les sites internet canadiens. Certains artisans n'ayant peu ou pas de présence en ligne ont pu être omis.

Au Québec, comme dans les autres provinces, on retrouve les luthiers près des grands pôles commerciaux et culturels. Ainsi, la région de Montréal et de la Capitale-Nationale regroupent 60% du nombre d'artisans dans la province.

Graphique 3 : répartition des luthiers par région administratives¹⁷

¹⁷ Dénombrement approximatif mené par l'ENL en janvier 2023 basé sur les associations professionnelles et les sites internet canadiens. Certains artisans n'ayant peu ou pas de présence en ligne ont pu être omis.

L'insaisissable marché de la facture instrumentale

Il existe peu de données précises et solides dressant un portrait économique juste de l'industrie de la lutherie au Québec, au Canada ou en France. Soit l'apport de cette spécialité est indifférenciable des autres secteurs regroupés dans un même indicateur économique, soit le bassin de données est statistiquement fragile. À titre d'exemple, la minorité d'industriels ou de commerces de détail peuvent représenter un apport majeur et rendre inexacte les conclusions basées sur des moyennes par entreprise. La diversification des activités de l'entreprise en lutherie rend impossible de l'accoler à un seul secteur d'activité (commerce de détail, fabrication, artisanat, secteur culturel, services, etc.).

À défaut d'études plus précises sur les aspects économiques de la lutherie au Québec, le présent chapitre appuiera ses observations spécifiques au domaine sur des données antérieures à la pandémie. L'étude sectorielle dans le domaine des métiers d'art au Québec de 2020¹⁸ fait état des liens entre la formation initiale en métiers d'art, la pratique professionnelle, la rémunération et le taux de chômage à partir de données recueillies par le CMAQ auprès des artisans québécois ayant terminé leur formation entre 2013 et 2017.

Le dossier sur la facture d'instruments de musique du Conseil Québécois du Patrimoine Vivant (CQPV) publié en 2021¹⁹, bien qu'il aborde le milieu du point de vue de la transmission du patrimoine immatériel, fournit une description des aspects socioéconomiques et décline les genres de pratiques recensées dans leur propre sondage auprès d'artisans professionnels et amateurs.

Du point de vue du marché canadien, certaines observations sont permises en consultant les indicateurs et les analyses fournies par Statistique Canada. Celles-ci renforceront l'estimation des incidences potentielles de la pandémie sur le secteur en donnant ainsi une perspective actuelle sur les tendances, faute d'études exhaustives disponibles pour l'année en cours.

Enfin, l'analyse du marché de la facture instrumentale française (2018)²⁰ permettra de faire certains rapprochements entre les marchés européens et canadiens, tout en autorisant des nuances sur les pratiques des entreprises qui ne seraient pas couvertes par les autres études québécoises ou canadiennes.

¹⁸ [Étude sectorielle dans le domaine des métiers d'art au Québec, Édition 2020, Tome 2 – État de situation de la formation Présentée le 28 avril 2021.](#)

¹⁹ [GAUTIER, Antoine \(2021\). *La facture d'instrument de musique. Les traditions culturelles du Québec en chiffres, Vol. 6.*, Québec, Conseil québécois du patrimoine vivant.](#)

²⁰ [AUTOMME, Martine et MERLE-LAMOOT, Nicole \(2018\). *Évaluation du marché de la facture instrumentale française*, Paris, CREDOC.](#)

Le marché canadien

Au cours de la pandémie, le secteur des arts a été touché différemment selon le domaine d'activité. Si l'on considère les indicateurs nationaux pour la période allant de 2016 à 2022, on observe que le produit intérieur brut (PIB) du milieu des arts au Canada était en croissance jusqu'en 2019 avant d'enregistrer une baisse importante de 6% en 2020. Le PIB pour le domaine de la culture a toutefois retrouvé le même niveau qu'en 2019 dès la fin de l'année 2021, pour un total de 59,3 milliards de dollars.

Pour mesurer la proportion de ces valeurs attribuables à la facture instrumentale observons des sous-domaines apparentés.

Indicateur de l'artisanat

À l'échelle nationale, le sous-domaine de l'artisanat a maintenu une contribution au PIB stable oscillant entre 4.5% et 4.8% pour la période 2018-2021. Ainsi, bien que le milieu ait subi une baisse de 9.3% en 2020, Sa contribution au PIB à la fin de 2021 avait bondi de 14.3%, pour atteindre 2,9 milliards de dollars et ainsi se rétablir au-dessus du niveau d'avant 2018.

Indicateurs de l'offre culturelle

La lutherie a toutefois la particularité de s'arrimer à des besoins spécifiques desquels l'artisanat en général ne dépend pas. Une appréciation de la vitalité des entreprises de lutherie orientées sur le service à la clientèle peut s'appuyer sur celle de l'offre culturelle du divertissement.

On observe ainsi que les sous-domaines des arts de la scène et des spectacles sur scène ont été plus durement frappés, accusant un recul de 32% de leur contribution au PIB en 2020 avant d'effectuer une timide remontée de 5.7% en 2021²¹.

La reprise est donc plus lente pour ce secteur, ce qui laisse entrevoir que les entreprises orientées principalement sur les services de lutherie durent restreindre leurs activités et essayer de potentielles pertes de revenu comparativement aux entreprises orientées sur la production. Le domaine de l'enseignement en art a aussi subi une baisse en 2020 avant de retrouver son niveau de 2019. Son impact sur les artisans luthiers aura sans doute laissé peu de traces.

Bilan d'après pandémie

Au terme de la pandémie, le secteur des métiers d'art et de la lutherie s'en sort tout de même bien grâce aux mesures d'aides gouvernementales, au maintien des exportations

²¹ [Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture 2020](#), Statistiques Canada, juin 2022.

vers les marchés américains et européens²², ainsi qu'au commerce en ligne. Plusieurs luthiers fabricants ont ainsi profité de cette période pour se perfectionner, développer de nouveaux marchés et remplir leur carnet de production, confirmant ainsi une tendance à la hausse du chiffre d'affaires, croissance qui devrait se maintenir autour de 5,8% par année jusqu'en 2025. En 2021, on estimait à 88 millions de dollars le chiffre d'affaires des entreprises en fabrication d'instruments à cordes au Canada²³.

Le marché français

L'ENL ne dispose pas de données sur le marché français d'après pandémie et ne résumera ici que certains éléments de l'étude française de 2018²⁴

Le marché global de la vente d'instruments a été estimé à environ 475 millions d'euros pour l'année 2017 en France, lequel est réparti inégalement entre les instruments à cordes pincées, les claviers/accordéons, les vents, les cordes frottées et les percussions. Les ventes d'instruments à cordes représentent 44% des volumes de ventes (209 millions d'euros), avec un fort déséquilibre entre les cordes pincées (36%) et frottées (8%). Toutefois, le prix de vente unitaire moyen est nettement supérieur pour l'instrument à cordes frottées (environ 840 € contre 245 € pour les cordes pincées). La proportion d'instruments à cordes usagés est de 24%. Ainsi, bien que la catégorie des cordes pincées soit plus importante en nombre d'instruments et en valeur globale, la proportion d'instruments d'entrée de gamme (41%) et milieu de gamme (52%) constitue presque l'essentiel du marché. Le créneau des instruments haut de gamme, demeurant l'exclusivité de l'artisan fabricant, est donc réduit à moins de 7%. Bien que les instruments à cordes frottées ne représentent qu'une infime partie du marché, la part réservée à l'instrument haut de gamme est de 13%.

Figure 9 : Afin de faire vivre une expérience unique à sa clientèle, **Charlélie Dauriat** a installé son atelier de fabrication dans le château de Gourville en Charente. Il y fabrique des instruments inspirés des maîtres italiens du XVIIe et XVIIIe siècles.

Crédit photo : Charlélie Dauriat, 2023.

²² Les produits artisanaux, principalement les bijoux et l'argenterie, ont généré plus de 4,2 milliards de dollars au chapitre des exportations de produits de la culture. [Commerce des produits de la culture et du sport, 2020 \(statcan.gc.ca\)](https://www150.commerce.gc.ca/2022/10/commerce-des-produits-de-la-culture-et-du-sport-2020), octobre 2022.

²³ [Les luthiers doivent répondre à une demande en hausse sans sacrifier leurs traditions, Magazine Pivot, 19 mai 2021.](#)

²⁴ [AUTOMME, Martine et MERLE-LAMOOT, Nicole \(2018\). Évaluation du marché de la facture instrumentale française, Paris, CREDOC.](#)

Quoi qu'il en soit, le chiffre d'affaires des entreprises fabricantes atteignait 175 millions d'euros en 2015, dont 14 millions pour les artisans d'instruments à cordes (entreprises de moins de 10 employés). L'instrument artisanal demeure un produit de luxe niché dont la forte valeur ajoutée (47% à 50% en moyenne) constitue désormais l'atout commercial principal de l'artisan. L'exportation demeure une stratégie de croissance efficace.

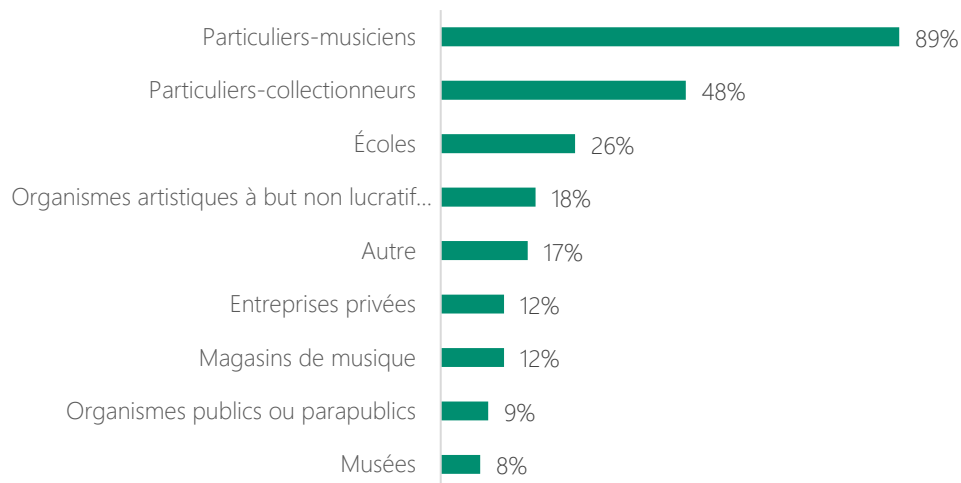
Le marché de la vente d'accessoires représente une valeur estimée de 125 millions d'euros générée principalement par le commerce de détail et la vente en ligne. Le musicien à cordes pincées s'approvisionne peu chez le luthier fabricant, alors que la proportion est de 47% pour les cordes frottées.

Enfin les activités de service (location, entretien et réparation) complètent le tableau. Le musicien à cordes pincées loue son instrument équitablement auprès des écoles de musiques, des magasins et des ateliers de lutherie, alors que le musicien à corde frottées privilégie l'artisan dans 66% des cas. Le service d'entretien est prédominant pour les instruments à cordes pincées, alors qu'il s'agit de la réparation qui occupe davantage le luthier du quatuor (près des deux tiers des interventions).

Types de clientèle et marchés

Le luthier évolue habituellement dans les grands centres où se trouvent des institutions culturelles telles que des orchestres et des établissements d'enseignement de la musique. Un grand bassin de population est habituellement nécessaire pour assurer la proximité d'un marché suffisamment important.

Graphique 4 : clientèles types, pourcentage d'artisans desservant ces types de clientèles²⁵

²⁵ 65 répondants, réponses multiples. Pourcentage de réponse positive, 65 répondants, réponses multiples. GAUTIER, Antoine (2021). *La facture d'instrument de musique. Les traditions culturelles du Québec en chiffres, Vol. 6.*, Québec, Conseil québécois du patrimoine vivant.

Perspectives de revenu et stabilité d'emploi

Revenu annuel des artisans luthiers québécois

Pour la moitié des artisans interrogés par le CQPV, la proportion du revenu annuel brut provenant de la pratique de la facture instrumentale représentait moins de 25% en 2019, alors que seulement 36% d'entre eux en faisaient leur principale source de revenu. Cette proportion est en accord avec les observations du CMAQ, qui note que seulement 38% des diplômés en techniques des métiers d'art occupent un emploi à temps plein. Les artisans semblent nombreux à combiner plusieurs activités connexes afin de compléter leur salaire (formation, pratique musicale, métier parent). D'autres possèdent une moins grande pression financière liée à leur pratique (ex. : retraité pratiquant une activité de lutherie).

Cette situation peut expliquer pourquoi plus du tiers des répondants dégagait moins de 25 000\$ annuellement grâce à la pratique de la facture instrumentale. Seule la moitié des répondants affirmait générer des revenus annuels liés au métier entre 25 000\$ et 80 000\$. Toujours selon le sondage du CQPV, 8% des artisans gagnaient plus de 80 000\$ annuellement. À titre de comparaison, ce portrait est similaire aux données salariales des diplômés en arts visuels à l'université²⁶.

Emploi rémunéré

La rémunération varie selon le type de travail, l'expérience, le champ d'expertise et la structure d'emploi.

L'employé en atelier touche habituellement un salaire à un taux horaire similaire aux secteurs connexes²⁷. En 2017, les artisans luthiers ayant entre 1 et 4 années d'expérience gagnaient 15,61\$/h, soit un salaire à peine supérieur à la moyenne des artisans des autres domaines pour une expérience équivalente (15,51\$/h). À titre de comparaison, le salaire moyen était de 17,39\$/h pour le secteur arts, spectacles et loisirs, 18,18\$/h pour le commerce de gros et détail. Ces barèmes sont similaires à la moyenne des diplômés tous DEC confondus (19,91\$/h) pour la période de référence.

Les employés plus expérimentés ayant de plus grandes responsabilités en atelier peuvent toucher des salaires se rapprochant du taux horaire moyen du personnel de soutien en

²⁶ Site internet de l'Université Laval, consulté en janvier 2023 (mise à jour juin 2019).

<https://www.sdp.ulaval.ca/analyses-marche-emploi/faaad/arts-visuels-mediatiqes>

²⁷ Statistique Canada. [Tableau 14-10-0205-01 Rémunération horaire moyenne des salariés rémunérés à l'heure, selon l'industrie, données mensuelles non désaisonnalisées, Étude sectorielle dans le domaine des métiers d'art au Québec, Édition 2020, Tome 2 – État de situation de la formation Présentée le 28 avril 2021, L'art de gérer sa carrière.](#)

éducation (18,95\$/h), des travailleurs du secteur de la fabrication en général (24,43\$/h) et de ceux de l'industrie culturelle (25,79\$/h).

Le taux de chômage des artisans luthiers de la relève était de 5.2%, ce qui est inférieur à la moyenne de secteurs apparentés pour l'année de référence (8,6%)²⁸, mais légèrement plus élevé que la moyenne pour toute la relève en métiers d'art (4,4%).

Exceptionnellement, certains peuvent toucher des primes prenant la forme de commissions sur les ventes.

L'employé touche des avantages minimaux en ce qui a trait aux congés et indemnités conformément à la loi sur les normes du travail. Les petits ateliers ont rarement des conditions qui permettent d'offrir des avantages sociaux à leurs employés.

Revenu autonome

Seule une minorité d'artisans possède le statut d'employé. Une très grande proportion de luthiers génère des revenus de travail autonome, que ce soit par l'opération d'une entreprise avec sa propre clientèle, en effectuant de la sous-traitance ou en confiant sa production à un agent de diffusion. Le travail autonome permet d'ailleurs à l'artisan de dégager un taux horaire plus substantiel pour le temps d'atelier, pouvant atteindre de 45 à 75\$/h en honoraires ou en salaire. Cette formule est plus exigeante en temps, en implication et en compétences de gestion. L'artisan entrepreneur doit tenir compte des heures de travail autres que celles liées à la production dans l'établissement de sa tarification (gestion, comptabilité et mise en marché). Il doit aussi y prévoir les frais d'opération et de représentation de son atelier.

Il ne bénéficie d'aucune protection en cas d'instabilité de revenu et doit savoir bien planifier la gestion de ses dépenses et de ses investissements. Il a aussi la responsabilité de protéger ses intérêts d'affaires par contrat lors de ses activités de sous-traitance, de représentation, de diffusion et de commande.

Figure 10 : chez Guitares Boucher, Robin Boucher s'entoure de nombreux artisans luthiers pour produire des guitares acoustiques haut de gamme qui rivalisent avec la grande industrie. Leur secret : s'assurer que tout est fait à la main dans les règles de l'art en optimisant la spécialisation des tâches tout en conservant la souplesse nécessaire aux demandes de personnalisation des clients.

²⁸ Toutes industries 8.9%, Fabrication 6.9%, Secteurs des services 7.2%, Commerce de détail 8.3%, Culture et loisir 12.2%.

Les avantages de la formation initiale et du diplôme ministériel

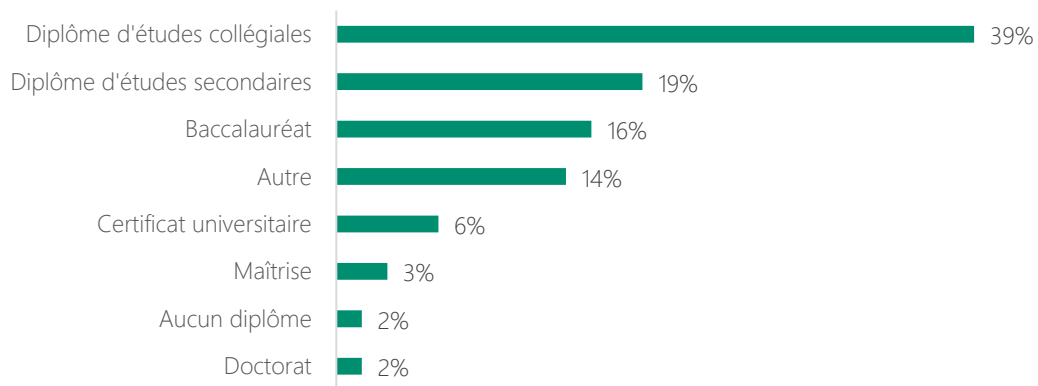
Taux de placement des diplômés et performance du programme

L'étude sectorielle du CMAQ met en lumière un fait important : le diplôme d'étude collégial demeure la principale voie de formation pour les artisans luthiers.

« Parmi les finissants qui pratiquent professionnellement, la lutherie est la discipline pour laquelle un nombre plus élevé d'artisans détient le diplôme (83%), indicateur de la valeur de la formation initiale au sein de la pratique. [...] Parmi les disciplines, la lutherie prépare le mieux au marché du travail (plus haut taux de satisfaction)²⁹. »

Bien que l'étude ne précise pas si les personnes ayant complété des études universitaires détenaient aussi le DEC en technique des métiers d'art, le CQPV constate aussi que le diplôme d'études collégiales constitue le niveau de scolarisation le plus courant chez les artisans en facture instrumentale.

Graphique 5 : dernier diplôme obtenu par les artisans³⁰

Depuis la mise sur pied du Plan national de formation en métiers d'art, le DEC s'est imposé comme porte d'entrée naturelle vers la pratique professionnelle du métier. Cette performance s'explique par le modèle unique de partenariat entre le milieu professionnel, le MCC et le MEES qui garantissent des contenus de formation adaptés aux besoins des artisans :

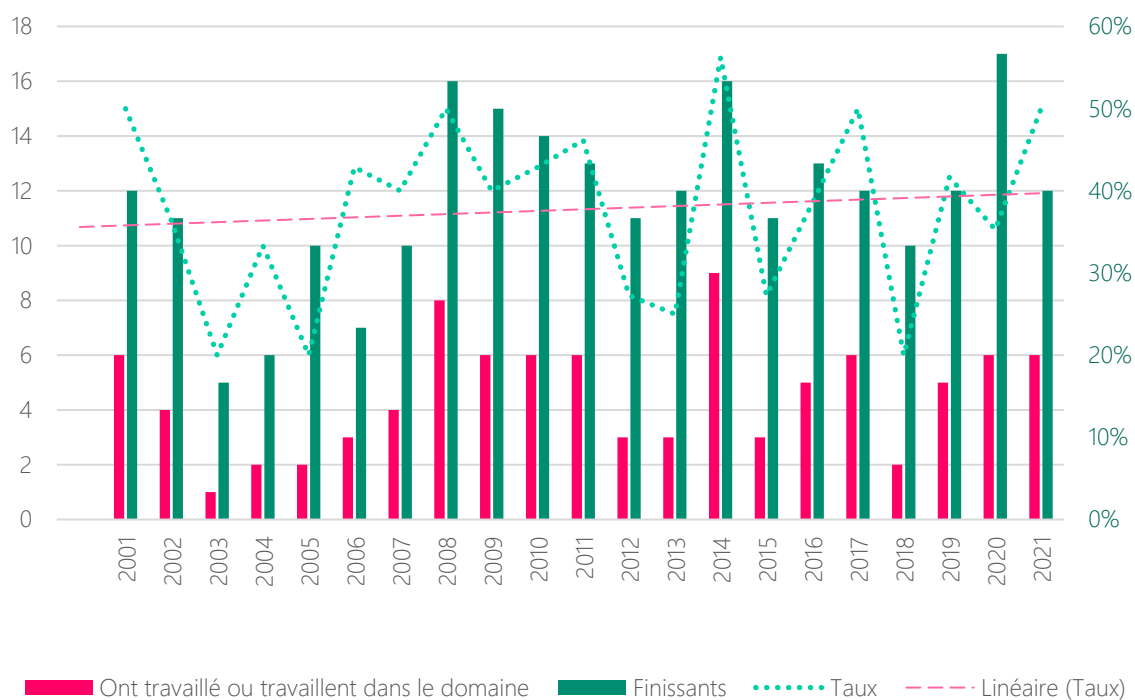
²⁹ Selon l'enquête Relance, 67,2 % des diplômés affirment avoir obtenu un niveau de compétence plutôt élevé.

³⁰ 65 répondants, réponses multiples. Pourcentage de réponse positive, 65 répondants, réponses multiples. GAUTIER, Antoine (2021). *La facture d'instrument de musique. Les traditions culturelles du Québec en chiffres, Vol. 6.*, Québec, Conseil québécois du patrimoine vivant.

- Les diplômés 573.A0 sont salariés dans une proportion de 32 %, nettement plus élevée que les artisans non diplômés.
- Le taux de chômage des diplômés des métiers d'art est de 3,9 %, légèrement inférieur au taux de 4,5 % pour l'ensemble des diplômés collégiaux techniques.
- Leur taux d'emploi est plus élevé, atteignant 75 % comparativement à 62 % pour tous les DEC.
- environ 65 % des personnes diplômées du Programme Techniques de métiers d'art (573.A0) trouvent un emploi en lien avec la formation dans les 6 mois suivant la diplomation. Parmi 254 répondants ayant été diplômés entre 2012 et 2018, 70 % déclarent avoir un métier en lien avec leur domaine.
- Le taux d'emploi est particulièrement élevé pour les spécialités du verre, de la sculpture et de la lutherie, dont 33,3 % indiquent être devenus artisans.

Ce taux de professionnalisation est en accord avec le dénombrement effectué par l'ENL en 2023 pour la période 2001-2021. Sur 245 étudiants (diplômés ou finissants sans diplôme), 96 d'entre eux ont travaillé ou travaillent toujours dans le domaine, ce qui représente une moyenne d'environ 38%. On observe même une légère hausse de 1% pour les cinq dernières années, pour une étonnante proportion de 50% pour les finissants de 2021. La pandémie n'a donc pas ralenti l'intégration des finissants au marché du travail.

Graphique 6 : taux d'intégration au marché du travail après la formation initiale.

Compétences entrepreneuriales

Un des traits distinctifs du Programme Techniques de métiers d'art est que sont intégrés à la formation plusieurs cours dédiés au développement des compétences entrepreneuriales. Lorsqu'on sait que la majorité des artisans se destine à devenir travailleur autonome, on comprend mieux pourquoi les artisans qui ne sont pas passés par le DEC doivent se tourner vers d'autres organismes offrant de la formation pour développer cet aspect important de l'entrepreneuriat³¹.

Cinq cours sont prévus dans le programme³² :

- 573-1Q3-LI Introduction à la profession en lutherie : premier de deux cours consacrés à l'intégration à la vie professionnelle du domaine des métiers d'art. L'étudiant examine le domaine des métiers d'art, les situations de travail et les conditions d'exercice du métier choisi.
- 410-011-LI Opérations administratives : premier de trois cours consacrés à la gestion et à la promotion en tant que travailleur autonome en métiers d'art. L'étudiant devient habile à évaluer les coûts de production d'un objet de métiers d'art, il développe et utilise un système de comptabilité.
- 410-012-LI Stratégies de promotion : deuxième de trois cours consacrés à la gestion et à la promotion en tant que travailleur autonome en métiers d'art. L'étudiant examine les caractéristiques personnelles, techniques et financières, le contexte professionnel et commercial et le marché liés à sa capacité de production personnelle. Il explore les outils de promotion professionnelle et en lien avec un produit.
- 410-013-LI Plan d'affaires : dernier de trois cours consacrés à la gestion et à la promotion en tant que travailleur autonome en métiers d'art. L'étudiant produit un plan d'affaires complet menant à la création d'une micro-entreprise en métiers d'art. Il détermine ses objectifs, ses besoins, les opérations comptables et financières et prend connaissance des lois et règlements des entreprises commerciales.

Figure 11 : *François Madeuf et Anthony Viste sont demeurés fidèles aux objectifs de carrières qu'ils échafaudaient au terme de leur formation initiale à Québec. De retour en France depuis 2021, ils viennent d'installer leur espace coopératif dans la Recyclerie des Ateliers à Castres (Occitanie).*

³¹ Étude sectorielle du CMAQ, pages 20-21.

³² Pour plus de détails, consulter la [monographie des cours sur le site du Cégep Limoilou](#).

- 573-6P3-LI Profession artisan luthier : deuxième de deux cours consacrés à l'intégration à la vie professionnelle du domaine des métiers d'art. L'étudiant planifie sa carrière d'artisan en métiers d'art et définit son profil personnel, sa pratique artisanale et entrepreneuriale. Il définit les conditions d'exercice qu'y s'y rattachent, identifie des stratégies de promotion professionnelle et produit ses outils promotionnels.

Outre la facilitation au démarrage d'entreprise, ces compétences confèrent aux diplômés une prédisposition à occuper des postes à responsabilité auprès des employeurs et par le fait même, progressent naturellement vers une meilleure rémunération. Cet atout peut aussi jouer un rôle important lors de l'embauche et avantager une candidature lors d'une demande de bourse ou de subvention.

Enfin, les finissants de l'ENL, parallèlement à l'activité synthèse de programme qui leur demande de mobiliser l'ensemble des compétences développées pour la réalisation de leur projet de fin d'étude (« pièce maîtresse »), ont l'opportunité de se préparer à la formule de diffusion désormais la plus répandue chez les luthiers professionnels : la vitrine. Cette vitrine rassemble tous les éléments habituels des grands événements de lutherie : présentation en ligne et sur les réseaux sociaux de leur profil d'artisan, exposition des œuvres en formule salon auprès de leur clientèle et présentation des instruments au public dans une formule de concert professionnel. Ainsi, le diplômé s'initie à la réalité organisationnelle d'une participation à ce genre d'événements et disposera d'un portfolio prêt à être présenté dans un contexte professionnel.

Intégration des nouvelles technologies

Une autre dimension de la pratique qui fait partie intégrante de la formation initiale à l'ENL est l'utilisation des nouvelles technologies. Cet élément est désormais bien présent dans la réalité des artisans contemporains et le CMAQ offre désormais des perfectionnements à ce sujet pour leurs membres.

L'accès au fablab du CFCMA, l'utilisation des logiciels de DAO dans le cursus depuis 20 ans et le développement d'outils de création spécifiques aux besoins du luthier permettent aux diplômés de démarrer avec un net avantage en s'appuyant sur l'expertise des centres de formation.

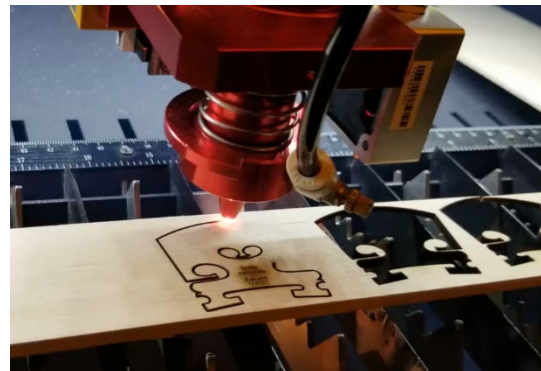

Figure 12 : Découpe au laser de chevalets de violons sur les installations du CFCMA. Ces chevalets permettront aux étudiants en lutherie de s'exercer au montage des instruments sans frais de matériaux pour ce composant. Une fois la technique maîtrisée, ils pourront en acheter auprès des fournisseurs spécialisés habituels pour leurs projets finaux.

Ces ressources leur permettent entre autres de s'outiller à moindre coût, d'accélérer le prototypage de produits signés tout en concentrant les efforts de l'artisan sur des aspects de sa production où sa main et son expertise sont indispensables. Par le fait même, ces nouvelles technologies renforcent la capacité de l'artisan à varier son offre de produits, tout en dégagant une meilleure marge de profit.

Design de produits

Une autre spécificité du DEC en métiers d'art concerne le développement de produits. En s'appuyant sur des cours apparentés aux domaines artistiques et du design, les diplômés disposent de méthodes de conception qui les aideront à produire des instruments mieux adaptés à leurs aspirations et qui répondront aux besoins de leur clientèle. Avec les compétences de gestion et d'utilisation des nouvelles technologies, il s'agit du troisième volet de perfectionnement prisés par les professionnels.

La formation initiale répond donc à 4 facettes importantes de la pratique contemporaine du métier, soient la technique, la gestion, le design ainsi que les nouvelles technologies.

Valeur certificative d'un diplôme ministériel

Enfin, la valeur certificative d'un diplôme ministériel permet de poursuivre une formation universitaire. Le diplôme facilite aussi l'accès aux associations professionnelles, tout en contribuant à préqualifier le dossier d'embauche pour une majorité d'employeurs en lutherie.

Notons aussi que l'ENL soutient ses diplômés en leur offrant un accès à son accélérateur d'entreprise pour les aider dans la réalisation de projets de lutherie. Pendant une période de deux ans suivant la fin de ses études, le diplômé peut donc poursuivre sa pratique à moindre coûts en attendant de se qualifier au statut d'artisan professionnel et accéder aux ressources qui l'accompagnent.

Compétitivité et perfectionnement

Ouverture internationale des marchés, vente en ligne et compétitivité des métiers « artistiques », le luthier qui veut bien vivre de sa fabrication doit s'adapter aux exigences du créneau qui demeure son exclusivité : l'instrument haut de gamme. Quant aux services, on attend de lui une éthique de travail irréprochable et une exécution infaillible. N'évoquons que brièvement le commerce qui doit s'ajuster aux géants de la vente en ligne qui cassent les prix de la vente au détail en boutiques spécialisées. L'artisan ne peut pas se limiter à reproduire des gestes et formules transmises initialement. Il doit à la fois élargir son champ de compétences et maintenir ses connaissances à jour pour demeurer compétitif dans son milieu en constante évolution et affirmer sa pertinence pour sa clientèle. Afin de relever ces défis, le perfectionnement se poursuit habituellement pendant toute la carrière de l'artisan, s'appuyant sur le mentorat auprès des pairs ou sur de la documentation spécialisée. Par lui seul, le luthier fait de la recherche et développe ses techniques en autodidacte, mais ses ressources personnelles demeurent limitées à sa capacité à travailler simultanément sur tous les fronts de son entreprise. Son véritable atout est l'adhésion aux regroupements professionnels qui œuvrent au soutien de l'excellence en métiers d'art ou plus spécifiquement en facture instrumentale.

Le travail associatif pour consolider sa carrière

Travailler seul peut limiter les capacités de développement. On ne peut jamais abattre qu'une quantité limitée d'ouvrage dans une journée. Les associations professionnelles en métiers d'art peuvent prendre le relais pour offrir des services sur mesure. Que ce soit pour les aspects techniques du métier ou pour la gestion et la promotion, l'offre est aussi variée que les missions que les membres leur confient.

Au-delà du simple réseautage, la mise en commun des ressources pour le partage des frais d'ateliers, l'organisation de formations ou la participation à des événements promotionnels (salons, expositions, vitrines et vente en ligne) assurent à l'artisan un investissement optimal de ses ressources monétaires et de son précieux temps. Dans *Un ajout à L'Art de gérer sa carrière*, Bernard M. Burton résumait ainsi les nombreux avantages du travail associatif :

« Les statistiques révèlent que les artisans professionnels qui bénéficient de contacts et qui ne travaillent pas complètement seuls font de

Figure 13 : Fabienne Gauchet, Isabelle Wilbaux, Guillaume Turgeon et Louis Gord ont fait le pari de l'atelier coopératif en créant **Collectif Lutherie Montréal**. Leur travail s'est démarqué lors de concours internationaux de lutherie et ils continuent de concerner leurs efforts pour imaginer des initiatives porteuses d'avenir.

meilleures affaires. [...] De même, les artisans qui sont actifs au sein de leurs organisations de métiers d'art réussissent généralement mieux que les autres grâce à la visibilité, à l'information, aux références et aux autres services qui leur sont offerts et qu'ils choisissent d'utiliser. Les ateliers qui ont su créer une ambiance vivante et positive et qui rassemblent clients, autres artisans et étudiants de tout âge semblent également prospérer davantage. Le même constat s'applique aux ateliers partagés qui, bien que souvent perçus comme une mesure temporaire ou un compromis professionnel, peuvent générer de meilleurs revenus et une plus grande énergie pour chaque artisan participant. Ces observations mettent en évidence les avantages de mettre en commun l'énergie créatrice ainsi que les aspects plus pragmatiques tels que le partage de l'espace, de l'équipement, du travail ou de la mise en marché. »

Ce type de soutien est donc un élément clé du parcours de l'artisan qui peut faire la différence entre une pratique de quelques années et une carrière de quelques décennies.

Le concours de lutherie un raccourci vers le succès?

Parmi les mécanismes de reconnaissance par les pairs et auprès de la clientèle, celui des concours de lutherie est sans aucun doute le plus flamboyant. Organisé par des associations professionnelles, des organismes de formation, des musées ou des fondations, ces événements permettent aux participants de voir évaluer leur travail par un jury d'experts. Si plusieurs y voient une opportunité de succès rapide, la compétition internationale est féroce. Toutefois, même sans pour autant remporter tous les honneurs, la participation à ces événements permet aux luthiers de comparer leur production à celle des artisans décorés, tout en recevant les critiques d'experts pour leur propre travail. Pouponnières de talents, les concours peuvent en effet faire rapidement progresser la virtuosité de l'artisan. Toutefois, l'internationalisation des concours a été critiquée. Elle contribue en effet à uniformiser l'esthétique des produits en homogénéisant les pratiques et les sources d'inspiration.

L'artisan qui s'y distingue stabilise habituellement son carnet de commande.

Figure 14 : Le *Forum des Fabricants*, association canadienne de lutherie, était très bien représentée lors de l'édition 2022 du concours international de lutherie organisé par la *Violin Society of America*. Les membres de l'organisme à but non lucratif ont été nombreux à être récompensés pour l'excellence de leur travail.

Perspectives de développement

Malgré la vitalité de la lutherie canadienne et de la présence d'organismes soutenant l'artisan dans sa formation initiale, sa pratique et sa professionnalisation, il reste encore de nombreux défis à relever tant pour la relève que pour les artisans émérites. Voici dans le désordre, des pistes de développement à explorer pour le futur.

Matériaux de remplacement et commerce de bois CITES

- Faire pression sur les services gouvernementaux pour structurer les démarches d'importation et d'exportation pour les facteurs d'instruments.
- Former le milieu à la caractérisation des matériaux pour une meilleure utilisation des essences de remplacement.
- Réfléchir à l'avenir des initiatives de reboisement des espèces menacées lorsque la maturité des arbres sera atteinte.
- Développer une expertise sur les bois d'ingénierie et les matériaux composites comme solution de remplacement.
- Étudier l'impact écologique de l'utilisation élargie des matériaux composites par opposition au maintien des mesures de reboisement et de l'exploitation responsable d'essences forestières traditionnelles ou alternatives.
- Explorer les avenues d'exploitation de la forêt canadienne pour des produits de lutherie.

Figure 15 : Pour Virgile Pilon (Blind Guitars), connaître intimement les propriétés acoustiques du matériau et bien comprendre les paramètres de sa fabrication ouvre la porte à l'utilisation d'essences de bois locaux pour ses clients plus sensibles aux impacts écologiques de l'exploitation des forêts tropicales. Son inventaire de bois en tient compte, même si la demande pour les palissandres et les acajous demeure très forte.

Rayonnement international des artisans canadiens

- Développer le soutien financier des associations professionnelles spécialisées en reconnaissant leur expertise et leur pertinence pour la représentation des artisans à l'échelle nationale et internationale.
- Réévaluer la structure de financement des différents organismes fédéraux et provinciaux pour favoriser les initiatives des regroupements d'artisans.
- Réfléchir à la possibilité d'élargir les mandats du CMAQ pour lui permettre de soutenir des initiatives internationales, les diplômés en attente de statut, ainsi que la mise sur pied de comités de pilotage de projets de représentation par discipline.
- Soutenir la recherche, l'archivage, la documentation et la diffusion du patrimoine canadien en facture instrumentale pour faire connaître sa tradition et son héritage culturel.

Lutte contre la précarité financière des artisans

- Favoriser les initiatives de coopération.
- Mettre sur pied des mécanismes de mise en commun des ressources.
- Réfléchir à des méthodes de travail réduisant le temps de production pour améliorer la marge de profit.
- Changer les idées préconçues sur la moindre valeur des métiers manuels en mettant en lumière l'excellence de la pratique des artisans.
- Intégration des nouvelles technologies comme levier d'amélioration des conditions de travail de l'artisan.
- Rétablir des mécanismes favorisant l'intégration de la relève en atelier et le développement de mesures financières facilitant l'embauche d'apprentis.
- Réfléchir aux possibilités de mise en place d'un syndicat des artisans tel que prévu dans la loi du travail.

Pratiques concurrentielles

- Pour faire face à la concurrence en ligne, se positionner davantage comme spécialistes et proposer des services pour se différencier tels que des contrats d'entretien-maintenance, des services financiers, une mise en place de services collaboratifs et s'ouvrir sur des offres culturelles associées à leur activité (ouvrages, concerts...).
- Accompagner le musicien tout au long de son parcours d'apprentissage en proposant un carnet d'entretien avec des dates de visites régulières.
- Sensibiliser les acheteurs à l'importance de l'entretien pour maintenir une qualité de son de l'instrument, augmenter sa durée de vie et assurer sa revente dans de bonnes conditions en travaillant en collaboration avec les centres de formation (écoles de musique, conservatoires).

- Travailler à élaborer et protéger une politique de marque en explicitant auprès du public la valeur certificative de leurs membres. Prévoir des mécanismes de médiation en cas de litige.
- Réfléchir aux enjeux éthiques liés à l'utilisation des nouvelles technologies qui brouille les frontières entre l'objet d'art, le design industriel et le produit commercial manufacturé.

Autres références pertinentes :

[Rapport annuel 2021-2022 de l'École nationale de lutherie](#)

[DION, S \(2021\). DESCRIPTION DE L'ÉCOSYSTÈME EN MÉTIERS D'ART. CMAQ, Montréal.](#)

[Étude sectorielle dans le domaine des métiers d'art au Québec, Édition 2020, Tome 1 – État de situation de la formation Présentée le 28 avril 2021](#)

[Comprendre la consommation de produits et services de la culture au Canada \(statcan.gc.ca\)](#)

[Étude : estimations éclair de 2021 pour les industries de la culture, des arts, de l'amusement et du divertissement \(statcan.gc.ca\)](#)

[S'adapter à la vie pendant une pandémie : faire place à la culture, aux arts et à d'autres services de loisirs en 2021 \(statcan.gc.ca\)](#)

[Hé-coutez bien! Saison 1, épisode 3 - L'art de l'artisanat au Canada \(statcan.gc.ca\)](#)

[Les métiers d'art : un impact économique sous-estimé | Journal Informe Affaires](#)

École nationale de lutherie
299, 3e Avenue
Québec (Québec) G1L 2V7

ISBN 978-2-9818675-6-8 (PDF)

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 23 mars 2023.

Photos : École nationale de lutherie, sauf si mention spéciale.

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite.