

The Guitarist and the Luthier: Teamwork

Often, I compare the relationship between the musician and his luthier to that of the race driver and his mechanic. The driver gives his driving impressions to his mechanic who will then adjust and calibrate the vehicle to optimise its performance.

For a musician, playing for hours can become uncomfortable, painful even, if his instrument is not well adjusted. Making sure your instrument's fingerboard is comfortable is primordial.

The professional guitarist usually has his own personal luthier, so, whenever he records or plays on stage, his instrument is pristine, because his luthier knows his preferences and adjusts the instrument accordingly. However, the great majority of guitars are sold to amateur musicians, who know less about their maintenance. But this service is also accessible to them.

How many people have stopped learning how to play the guitar, believing they have no talent because it was too difficult when, in most cases, it was due to a poorly adjusted instrument, the strings too far off the fingerboard?

Why do guitars need maintenance? Climactic variations affect the wood the instruments are made of (a very dry climate can make the tops of acoustic instruments crack). There is also the size of the strings and the type of tuning (there are many different possible tunings), which change the tension exerted on the neck. The frets get worn over time. And there are many other small adjustments: string height and harmonics, the truss rod, the nut, the saddle for acoustic guitars, and of course maintenance of the electronic components in amplified instruments.

And there are many improvements a luthier can bring to your instrument, meaning he can replace some components for better ones. I'm talking about tuning keys, pickups, nuts and saddles, often made of plastic, which is a good reason to change them for a better material. The luthier can also install a pickup on your acoustic guitar.

Even new guitars can benefit from a visit to a luthier. Transportation and storage conditions, or ineffective factory quality control can warrant some maintenance. These are good reasons for you to ask your retailer to adjust the instrument before you purchase it or bring it yourself to your preferred luthier.

On another note, there is what I affectionately call closet or attic guitars. These are instruments that have practically been forgotten, sometimes for years, and that are rediscovered when a family member decides to try his hand at playing guitar. This is another good reason to visit your luthier to have it inspected and reconditioned, because, if you ask me, no instrument should be thrown away. They should be given to someone in the family or to a friend, if only to share the joy of music!

A trusting relationship will develop between you and the luthier. He will know every nook and cranny of your instrument, and your playing style. I usually ask questions about musical style, the tuning used, and the preferred string height. I also like to watch the client play and see how he interacts with the instrument. There are as many different adjustments as there are guitarists, which points to the importance of dealing with a luthier that is able to understand your preferences and will be apt to adjust your instrument to your taste.

The majority of instrument retailers offer instrument repair services, but they can vary substantially from one retailer to the next. Have a conversation with the retailer's luthier to test his knowledge, and see how his past experience stacks up. A good luthier generally has good references.

Should you choose an independent luthier or a retailer? The advantage of going with an independent workshop is that the luthier himself is usually more specialised. He can do anything, from simple adjustments to restorations and the fabrication of a complete instrument.

The luthier is generally passionate about his craft and is guided by his sense of perfection. Don't hesitate to ask him questions and elaborate some of the points I touched upon in this article. He will know what to recommend and how to adjust your instruments so you can have the most enjoyable playing experience possible.

So, take your precious instruments or your relics from your youth and give them a new life. Music is transmitted from one generation to the other, and it is much more pleasant on a well-adjusted instrument. ■

Il m'arrive souvent de comparer la relation du musicien et de son luthier à celle du pilote automobile et de son mécano. Le pilote donnera ses impressions de conduite à son mécano et ce dernier devra ajuster et calibrer la voiture pour en optimiser les performances.

Pour un musicien, avoir à jouer de longues heures peut s'avérer parfois inconfortable, voir douloureux si son instrument n'est pas au point. S'assurer du confort de la touche est primordial.

Le guitariste professionnel a généralement son luthier personnel, donc quand il va en studio ou monte sur scène, son instrument est de qualité optimale, car son luthier connaît ses préférences par cœur et l'ajuste en conséquence. Par contre, la grande majorité des guitares sont vendues à une clientèle amateur, donc moins renseignée sur leur entretien, mais ce service leur est aussi accessible.

Combien de fois des gens ont abandonné l'apprentissage de la guitare, se croyant sans talent parce qu'étant trop difficile à apprendre, et dans la majorité des cas, c'était simplement dû à un instrument mal ajusté, avec des cordes beaucoup trop hautes.

Pourquoi les guitares ont besoin d'entretien? Les variations climatiques affecteront le bois des instruments (un climat trop sec peut faire craquer la table d'harmonie des instruments acoustiques). Il y a aussi la grosseur des cordes et le type d'accordage (il existe plusieurs accordages différents) qui changera la tension sur le manche, l'usure des frettes au fil du temps, et les divers ajustements requis : les ajustements de touche et d'harmoniques, la tige réglable du manche, le sillet de tête, le sillet de chevalet pour les guitares acoustiques, et bien entendu l'entretien de l'électronique des instruments amplifiés.

Et il ne faut pas oublier les améliorations que le luthier peut apporter à votre instrument, c'est à dire remplacer certains composants par de meilleures. Je parle des clés, des pickups, les sillets de tête et de pont sur les guitares acoustiques sont souvent en plastique, bonne raison de les changer pour un meilleur matériau. Et bien entendu l'installation d'un pickup sur votre guitare acoustique.

Même les guitares neuves bénéficient d'une visite chez le luthier et cela peut être à cause des conditions de transport et d'entreposage chez le commerçant, ou à un contrôle de qualité déficient du fabricant. Donc autant de raisons de demander au commerçant de vous l'ajuster avant l'achat ou d'aller vous-même chez votre luthier préféré.

Il y a aussi ce que j'appelle affectueusement les guitares de garde-robe ou de grenier. Ce sont des instruments laissés pour compte pendant parfois des années et que l'on redécouvre quand un membre de la famille décide de se mettre à la guitare. Voilà donc une bonne occasion d'aller la faire inspecter et faire remettre en état, car à mon avis aucun instrument ne devrait être jeté, mais plutôt donné à des gens de la famille ou des amis, histoire de partager la musique.

Une relation de confiance s'installe entre vous et le luthier. Il va connaître votre instrument sur le bout de ses doigts et votre façon de jouer. Pour ma part, je pose des questions sur le style de musique, la façon d'accorder l'instrument, et la préférence de touche.

J'aime aussi observer la façon de jouer du client et son interaction avec son instrument. Il y a autant de guitaristes que de réglages différents, d'où l'importance de faire affaire avec un luthier apte à comprendre vos préférences et qui saura arranger l'instrument à votre goût.

La majorité des commerçants d'instruments de musique offrent un service de lutherie, mais à vrai dire ces services peuvent varier grandement en qualité d'un endroit à l'autre. Une conversation avec le luthier de l'endroit testera ses connaissances et il pourra vous parler d'expériences passées. Un bon luthier a généralement de bonnes références.

Choisir un luthier indépendant ou de magasin de musique? L'avantage de choisir un atelier de lutherie indépendant, c'est que l'artisan est souvent plus spécialisé, tout peut y être fait, d'un simple ajustement à la restauration et la construction complète d'instrument.

Le luthier est généralement un passionné guidé par un souci de perfection, n'hésitez pas à lui poser des questions et élaborer plus en détail sur le sujet du présent article. Il saura vous conseiller et ajuster vos instruments pour en tirer le maximum de plaisir.

Alors, sortez vos précieux instruments ou vos reliques de jeunesse et redonnez-leur une seconde vie, car la musique se transmet de génération en génération, et elle est plus agréable sur un instrument bien ajusté. ■

Le guitariste et le Luthier: un travail d'équipe

www.denistrudeau.com

SUBSCRIBE TO DRUMS ETC
AND RECEIVE 6 ISSUES PER YEAR!

ABONNEZ-VOUS À DRUMS ETC
ET RECEVEZ 6 NUMÉROS PAR ANNÉE!

● 1 year / 1 an
18,90 \$
20,50 \$ (Québec)

● 2 years / 2 ans
29,40 \$
31,90 \$ (Québec)

Name •

•

Tel.:

Ad(d)

ress(e):

Send your check or money order to:

Faites parvenir votre chèque ou mandat-poste au nom de:

Musicien Québécois, 753, rue Ste-Hélène, Longueuil (Québec) J4K 3K5