

Stories and Lessons from the World's Leading Opera,
Orchestra Librarians, and Music Archivists, Volume 1: North
and South America & Volume 2: Europe and Asia by Patrick
Lo, Robert Sutherland, Wei-En Hsu, and Russ Girsberger.
Leeds, Emerald Publishing Limited, 2022. 780 pp. ISBN: 9781-80117-653-8

Reviewed by Geneviève Beaudry, McGill University

Musicothécaire : une profession méconnue

Note : le masculin est ici employé pour alléger le texte.

Parmi les bibliothécaires spécialisés en musique, les musicothécaires (en anglais Performance Librarians) forment un groupe un peu à part. Ces individus passionnés sont employés par des orchestres, maisons d'opéra et de ballet, harmonies militaires ou institutions d'enseignement. Ces

personnes travaillent souvent seules. Ils ont la plupart du temps appris leur métier avec des collègues plus expérimentés qu'eux. Aucune formation professionnelle n'existe pour ce métier. Leur rôle consiste principalement à acquérir et préparer les partitions d'ensemble pour tous, afin que chef, instrumentistes, solistes et choristes aient en main le matériel nécessaire à leurs prestations. Ce sont eux aussi qui s'occupent du catalogage des collections, et de la gestion des droits de performance pour les œuvres encore sous copyright.

Aucun programme d'études spécifique n'existe à ce jour pour former les musicothécaires; la plupart ont poursuivi des études musicales en interprétation ou encore en musicologie. Certains ont une maîtrise en sciences de l'information (MSI, MLIS en anglais). Cela explique qu'il existe peu de littérature à leur sujet, encore moins de littérature savante. Publiés en 2022, les deux volumes *Stories and Lessons from the World's Leading Opera, Orchestra Librarians, and Music Archivists* remédient en partie à cette lacune. Cette série d'entretiens a été colligée par Patrick Lo, Robert Sutherland, Wei-En Hsu et Russ Girsberger. L'ensemble constitue une incursion dans le quotidien d'une cinquantaine d'entre eux. Les témoignages ont été regroupés de façon géographique : le volume 1 couvre les Amériques; le volume 2, l'Europe, l'Asie, et l'Australie.

Je laisserai les contributeurs et contributrices décrire leur métier multiforme. Les musicothécaires sont souvent des musiciens professionnels qui ont bifurqué de la scène vers les coulisses. Ils portent la responsabilité de tout le matériel nécessaire à la préparation de concerts, opéras, ballets, et

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

tournées des institutions qui les emploient. La préparation de matériel d'orchestre constitue un processus minutieux, exigeant une connaissance fine non seulement du répertoire, mais aussi de la mécanique de fonctionnement d'un orchestre.

« In addition to their musical skills, successful orchestra librarians need to be able to handle thousands of details on a regular basis, must be multitaskers, deadline-driven, thick-skinned (providing music and information services to up to 100 orchestra members, multiple conductors and concertmasters and administrative staffs, choruses, and guest artists), and passionate about music and their role in creating it.² »

Ce sont les musicothécaires qui recopient les indications et coups d'archet, fournis par le chef ou les premières chaises, dans toutes les parties individuelles des musiciens. À l'opéra, ils se doivent de maîtriser les transpositions, organiser les coupures, et coordonner la transmission de ces informations à tous les musiciens, ainsi qu'aux membres de l'équipe de production. En effet, la conformité du matériel est primordiale : musiciens, chanteurs, pianistes, choristes doivent être mis au courant de tous les changements apportés durant la période de préparation et les répétitions. Souvent, c'est aussi à eux que revient la tâche de dépister les erreurs de copie et de corriger les parties individuelles afin qu'elles reflètent le contenu du score :

« I am proud to say that we are the second-best score readers in the building after the conductor.³ »

Au sein de certaines institutions nationales, ils occupent aussi la fonction d'archiviste :

« Our archives and collections provide a unique and invaluable learning resource that we use and need within our organization. It is also important that we can preserve our archives and not destroy the interrelationship between archives and collections.⁴ »

La lecture de ces témoignages personnels, souvent touchants, est informative et agréable. L'ouvrage porte bien son nom : nous lisons des histoires, des parcours et voix uniques.

Les limites inhérentes à ce format informel se font inévitablement sentir. Les participants répondent tous plus ou moins aux mêmes questions. Certaines réponses se ressemblent et l'ensemble devient redondant. Les gens du métier lisant les récits de leurs collègues y trouveront cependant détails et anecdotes intéressants. Le lecteur peut noter les caractéristiques communes à tous les milieux de travail, ou il peut au contraire dégager certaines particularités d'une réalité culturelle.

Laissons de côté les tâches communes à tous et voyons plutôt quelques exemples de fonctionnement d'orchestres qui influencent le travail des musicothécaires. D'abord la réalité

² « Karen Schnackenberg, Principal Librarian, Dallas Symphony Orchestra », dans *Lo et al., Stories and Lessons from the World's Leading Opera, Orchestra librarians, and Music Archivists., vol. 1, 1re ed.* (Bingley, UK: Emerald Publishing, 2022), 154.

³ « Lawrence Tarlow, Principal Librarian, New York Philharmonic », dans Lo et al., vol. 1, 46.

⁴ « Erik Hvitfeltd, Head of Archive, Royal Swedish Opera », dans Lo et al., vol.2, 256.

géographique, qui a un impact sur la disponibilité du matériel. Le répertoire de ces ensembles est somme toute assez standard — largement eurocentriste. La disponibilité et l'acheminement de ce répertoire en Amérique du Sud ou en Australie posent des défis bien recensés dans les récits.

Certains orchestres européens, parfois fondés il y a quelques siècles, tels l'orchestre de la Staatskapelle Dresden (1548!) ou celui du Wiener Staatsoper transmettent une tradition inestimable qui peut être lourde à honorer:

« Parts from Aida or Madama Butterfly have been on the stands since Verdi and Puccini themselves conducted their own music at the VSO over 100 years ago.⁵ »

Ailleurs, la jeunesse des institutions frappe, comme à l'Orchestre philharmonique de Séoul :

« Unfortunately, the library is not huge at all. Compared to other global orchestras, it's rather small. But as we plan new and various repertoire every year, the library holdings have increased. The SPO has a 75-year history... In its early stage, the SPO was given a full score by our conductor, Rolf Jacoby and then copied parts for its performance.6 »

L'histoire des ex-républiques soviétiques, ainsi que leur réalité économique est palpable dans le témoignage de la musicothécaire de L'Opéra national D'Estonie:

« The scores and piano reductions from the Soviet period were all printed in the Soviet Union, and all parts were written out by hand. After 1991, more scores and parts arrived from the Western European publishers but since the economic conditions in the newly independent Estonia, as well as in the ENO, were challenging, most of these scores and parts were copied from the originals.⁷ »

Nous lisons avec plaisir ces témoignages de gens passionnés. Tous mentionnent l'énorme charge de travail et la pression inhérente aux métiers de la scène. Tous apprécient le manque de routine et la plupart semblent familiers d'une gestion préventive qui a pour but d'éviter tout dérapage potentiel: « I suppose that is what defines us – our ability to imagine and predict what *might* happen and to be prepared to deal with any of the possibilities should any of them actually happen.⁸ » Perfectionnistes, plusieurs expriment leur satisfaction lorsqu'ils écoutent les concerts; en cela, leur travail en est un de musicien : « It is wonderful being involved in every performance that we put on, even though ours is a " silent " contribution.⁹ »

Cette lecture constitue une belle incursion dans les coulisses des grands orchestres et nous conscientise à tout le travail silencieux qui se cache derrière celui des musiciens.

⁵ « Dr Katharina Hötzenecker, Chief Librarian, Vienna State Opera", dans Lo et al., vol.2, 134.

⁶ « Boram Kim, Orchestra Librarian, Seoul Philharmonic Orchestra », dans Lo et al., vol.2, 324.

⁷ « Liisi Laanemets, Music Librarian, Estonian State Opera », dans Lo et al., vol 2, 267.

⁸ « The Metropolitan Opera 50th Anniversary Gala : A Conversation with Robert Sutherland, Chief Librarian », dans Lo et al., vol.1, 77-78.

^{9 «} Georgina Govier, Head of Music Library, National Welsh Opera », dans Lo et al., vol. 2, 76.

CAML REVIEW / REVUE DE L'ACBM 52, NO. 2 (DECEMBER /DÉCEMBRE 2024)	

Bibliographie

Lo, Patrick, Robert Sutherland, Wei-En Hsu, et Russ Girsberger. *Stories and Lessons from the World's Leading Opera, Orchestra Librarians, and Music Archivists*. First edition. Bingley, UK: Emerald Publishing, 2022.

Lectures complémentaires

Crane, Katherine Alice. « Routes into Performance Librarianship: an Examination of the Educational Issues of Performance Librarianship ». Dissertation, Aberystwyth University, 2018. http://pure.aber.ac.uk/ws/portalfiles/portal/28093082/Crane_Katherine.pdf.

Girsberger, Russ. *A Manual for the Performance Library*. MLA Basic Manual Series 6. Lanham, MD : Scarecrow Press, 2006.

Girsberger, Russ, et Laurie Lake, éd. *Insights and Essays on the Music Performance Library*. First edition. Galesville, MD: Meredith Music Publications, 2012.

« MOLA: An Association of Music Performance Librarians - MOLA ». Consulté le 1 octobre 2024. https://mola-inc.org/.