

MOLA

Major Orchestra Librarians' Association

Le musicothécaire d'orchestre

Initiation à la carrière

Le musicothécaire d'orchestre Initiation à la carrière

Le musicothécaire est un spécialiste musical qui travaille dans le cadre d'une bibliothèque de partitions. Puisque plusieurs musiques de différentes époques et différents styles se retrouvent au sein de celle-ci, le musicothécaire doit être un musicien accompli. Ce sont des professionnels du métier qui doivent gérer et prendre soin de milliers de partitions musicales. Une formation de musicien ainsi que des aptitudes en gestion sont nécessaires à l'exercice de cette profession.

Les fonctions du musicothécaire

La musicothèque est un des noyaux centraux des activités d'un orchestre. Les tâches associées au poste de musicothécaire incluent : la gestion de partitions, le soutien aux musiciens et aux employés de l'orchestre, la recherche, la recommandation ainsi que la commande de matériel audiovisuel.

En plus d'avoir ces responsabilités, le musicothécaire reflète, par son comportement, la nature de l'établissement qu'il représente, que ce

soit un orchestre symphonique, d'opéra, de ballet, ou même une institution académique.

Le musicothécaire d'un orchestre symphonique

Le musicothécaire organise et prépare toute la musique nécessaire lors des prestations (répétition et concert) de l'orchestre. Il s'occupe aussi de faire l'acquisition du matériel nécessaire, que ce soit en achat ou location et de négocier avec les différents fournisseurs. Il est à noter que plusieurs partitions sont protégées par la Loi sur les droits d'auteur et ne sont disponibles qu'en location.

Le rôle administratif du musicothécaire

Le musicothécaire peut être appelé à participer à la planification des concerts, à l'organisation et à la production de ceux-ci, et à jouer le rôle de conseiller auprès de l'administration en fournissant les informations comme le minutage, l'instrumentation et le personnel requis pour différentes œuvres. Il arrive aussi que le musicothécaire soit appelé à préparer les programmes de concerts et à rédiger des notes de programme. Dans la plupart des cas, le musicothécaire est responsable de la gestion de son département et de la planification budgétaire de celui-ci.

La programmation et la préparation des partitions

Avant chaque concert, toute information sur le programme doit provenir de la musicothèque. Tant le directeur

artistique, le chef d'orchestre, le rédacteur de programmes, les solistes ainsi que les musiciens d'orchestre peuvent avoir besoin de préparer cette musique bien avant la première répétition. Le musicothécaire doit donc prévoir et préparer plusieurs concerts afin de permettre aux solistes et instrumentistes de se prévaloir de ce service.

La préparation des partitions

Le musicothécaire collabore étroitement avec les chefs d'orchestre et les solistes afin de remplir les conditions spécifiques des œuvres interprétées. Les coups d'archet, les reprises, les points de repère ainsi que la numérotation des mesures doivent correspondre entre la partition du chef d'orchestre et celle des musiciens. Il incombe aussi au musicothécaire de faire différentes annotations sur les partitions, notamment au niveau des tempi demandés, des nuances et articulations, des insertions ou coupures, mais aussi à transposer lorsqu'il s'agit de musique vocale. Parce que des erreurs sont parfois présentes dans certaines éditions, le musicothécaire peut aussi avoir à les réviser et à les corriger.

La collaboration entre le musicothécaire et d'autres institutions peut s'avérer nécessaire afin de partager différents renseignements sur les corrections à apporter. Ensuite, le musicothécaire doit assembler chaque dossier pour tous les instrumentistes de l'orchestre. Ce travail doit être fait assez longtemps d'avance afin de donner le

temps aux musiciens de pratiquer les différentes œuvres. Il est à noter que lorsqu'un chef invité dirige une même œuvre avec différents orchestres, les musicothécaires de chacun des orchestres peuvent vouloir s'échanger des partitions.

Certains musicothécaires sont responsables d'écrire des arrangements ou des orchestrations, ou de faire le travail de copiste. Les employés de la musicothèque sont habituellement impliqués dans la coordination de la production musicale d'œuvres commandées.

Utilisation des ordinateurs

À part le fait d'avoir les connaissances musicales requises pour réussir, l'apparition des bases de données, des outils de recherche et des logiciels d'écriture musicale, ont rendu le musicothécaire de plus en plus dépendant des ordinateurs. Plusieurs d'entre eux utilisent des bases de données complètes qui combinent toutes les informations portant sur les compositeurs, l'instrumentation et l'historique des prestations des œuvres orchestrales. Certains ont même créé leur propre système d'organisation.

Grâce à l'Internet, les musicothécaires ont plus facilement accès à de l'information, surtout pour faire des recherches et trouver du référentiel. Le courrier électronique a également facilité la communication entre les musicothécaires en leur permettant des contacts rapides et l'échange d'informations.

Puisqu'il est souvent demandé au musicothécaire d'apporter des changements de dernière minute comme celui de transposer ou d'éditer une partition, l'utilisation d'un programme d'écriture musicale par ordinateur est d'une extrême importance. Ces logiciels traitent l'information de façon numérique et acceptent l'entrée de données à partir d'un clavier de piano électronique (MIDI), permettant ainsi d'écrire des manuscrits aussi simples qu'une phrase musicale et aussi complexes qu'une partition orchestrale. Une fois l'information musicale traitée numériquement, le musicothécaire peut facilement effectuer des modifications.

Possibilités de carrière spécialisée

Il n'y a pas que les orchestres symphoniques qui offrent des possibilités de carrière aux musicothécaires. Ceux-ci peuvent se spécialiser dans les compagnies d'opéra ou de ballet, les orchestres de chambre ou militaires, les bibliothèques académiques, les maisons d'édition, l'industrie du film et de la télévision, les studios d'enregistrement, et peuvent aussi travailler directement pour des chefs d'orchestre, des arrangeurs ou des solistes.

Le musicothécaire d'opéra

Le musicothécaire d'opéra fait face à des défis particuliers. La nature de son travail lui demande d'être flexible et de toujours être prêt à effectuer des changements. Par exemple, il doit souvent faire des ajouts ou des

coupures, insérer des extraits provenant de différentes sources et transposer des airs d'opéra. Ces défis demandent au musicothécaire de faciliter les premières collaborations entre le chef d'orchestre, l'administration, le libraire, les chanteurs et leurs agents plusieurs mois avant une prestation afin de s'assurer que les partitions soient prêtes à temps.

Le musicothécaire d'opéra est aussi responsable d'acheminer l'information pertinente (et les changements qui s'ensuivent) à tous les intervenants de la production : metteurs en scène, éclairagistes, accompagnateurs, répétiteurs, souffleurs, chefs d'orchestre d'arrière-scène, solistes et choristes.

Il doit également gérer et développer une importante collection de partitions d'œuvres vocales, supervisant l'achat, l'entretien et les emprunts, ainsi que la production de partitions qui ne peuvent être achetées. Parmi celles-ci, de nouvelles traductions, des translittérations, ou des compilations de matériel provenant de différentes sources. Il peut arriver que le musicothécaire d'opéra doive s'occuper de la conservation d'archives, surtout lorsqu'il s'agit de notations qui peuvent s'avérer inestimables, vénérables, voire même irremplaçables.

Le musicothécaire de ballet

Le musicothécaire de ballet a en plus des responsabilités intrinsèques au milieu du ballet, puisque la musique

doit subir maintes révisions ou adaptations provenant du chorégraphe. La chorégraphie nécessite souvent des coupures et des permutations dans la partition. Le musicothécaire doit ainsi pouvoir faire des modifications de façon logique tout en prenant conscience des tonalités, des modulations et des transformations musicales. Il se pourrait qu'il doive transcrire la musique à partir d'un enregistrement ou d'une version pour piano que le chorégraphe ou le présentateur de ballet lui aura donnée.

Le musicothécaire d'une compagnie de ballet doit connaître les œuvres de référence du répertoire de ballet ainsi que les principaux chorégraphes pour chacune de ces œuvres. Il existe souvent plusieurs arrangements d'une seule œuvre. Par exemple, plusieurs œuvres s'intitulent Roméo et Juliette, mais les arrangements musicaux diffèrent pour chaque chorégraphe.

Les musicothécaires d'opéra et de ballet deviennent une ressource pour les musicothécaires d'orchestre puisqu'ils peuvent les conseiller et les aider à trouver, rassembler et préparer la musique à l'intérieur de leur spécialité et qui ne se retrouve pas dans les sphères du répertoire symphonique.

Le musicothécaire académique

Le musicothécaire qui œuvre dans un établissement académique partage dans l'ensemble les mêmes responsabilités que le musicothécaire d'orchestre. Toutefois, le musicothécaire académique se doit de superviser la préparation des partitions pour différents ensembles tels que des

orchestres, des groupes de jazz et des ensembles de musique de chambre, et de fournir les partitions destinées aux classes de maîtres et aux classes régulières.

Un établissement académique apporte un ensemble de défis unique. À cause de la rotation du personnel et des chefs d'orchestre, les partitions sont constamment annotées puisqu'il n'existe pas de notations de référence pour ces ensembles. Le musicothécaire académique doit aussi rendre la musicothèque plus accessible aux musiciens puisque les étudiants peuvent avoir besoin d'accéder aux partitions plus souvent pour pratiquer et se préparer aux auditions, pour les étudier ou pour faire des enregistrements.

Le musicothécaire d'ensemble

Le musicothécaire d'ensemble a pratiquement les mêmes responsabilités que le musicothécaire d'orchestre, à l'exception des coups d'archet. L'étendue du travail d'un musicothécaire d'ensemble dépend entièrement des lieux où joue l'ensemble. Certains ensembles militaires jouent plusieurs cérémonies par jour et ont besoin de différentes partitions pour chaque prestation. D'autres ensembles professionnels donnent des concerts formels et des tournées.

Autres possibilités connexes

Puisque plusieurs musicothécaires sont aussi des musicologues, compositeurs, critiques ou interprètes, ils

peuvent se trouver à enseigner, composer et/ou écrire au sujet de la musique. En tant que musicothécaires, ils peuvent être demandés à organiser des programmes de formation pour les employés de l'orchestre, les chercheurs ou les stagiaires. Dans le cadre d'une salle de classe en dehors de la musicothèque, ils peuvent enseigner la bibliographie musicale ou d'autres sujets qui rejoignent leurs domaines d'expertise. À l'occasion, le musicothécaire peut également servir de conférencier ou de représentant à divers événements.

Un musicothécaire, qui s'intéresse à jouer un rôle plus important dans le milieu bibliothécaire, peut aussi publier des études bibliographiques ou d'autres ouvrages académiques. Ceux-ci pourraient comporter de nouvelles éditions ou des listes d'errata retrouvés dans des éditions précédentes. Le musicothécaire peut faire la critique de livres ou faire partie de comités qui traitent de sujets comme le stockage et l'extraction d'informations par ordinateur, le catalogage, les enregistrements, la formation des bibliothécaires, la conservation d'archives, la gestion bibliothécaire, le graphisme par ordinateur et d'autres développements technologiques.

Possibilités d'apprentissage

La formation de musicothécaire d'orchestre nécessite une éducation intensive et globale dans tous les aspects de la musique et dans les arts. Cette carrière requiert une combinaison d'éducation formelle et d'expérience

pratique considérable à l'intérieur d'une organisation symphonique. La plupart des musicothécaires d'orchestre ont des baccalauréats en musique, et plusieurs ont d'autres diplômes, que ce soit en musique ou dans des domaines connexes.

Depuis 1997, aucun collège, université ou conservatoire n'offre de programme d'étude officiel ou de diplôme en gestion de bibliothèque d'orchestre. La plupart des écoles de musique et plusieurs écoles de science bibliothécaire et d'information, ont des programmes qui offrent une variété de cours connexes qui peuvent servir à devenir musicothécaire. Les meilleures occasions d'apprendre sont à l'intérieur des bibliothèques des orchestres symphoniques qui collaborent avec des programmes accrédités de musique et de bibliothéconomie. Un stage au sein d'une de ces organisations donne à un étudiant sérieux les outils de base, un sens du rythme et de la structure organisationnelle d'une musicothèque existante, et une expérience inestimable avec toutes les facettes de la musicothèque d'orchestre. Rien ne vaut une formation et une expérience acquise sur le lieu de travail.

Plusieurs musicothécaires d'orchestre ont entrepris leur formation dans des ensembles d'écoles et des orchestres communautaires, ou ont travaillé comme assistants sous la direction d'un musicothécaire chevronné. Cet apprentissage consacré par l'usage avec un maître qualifié est la façon la plus utile et la plus courante de développer des techniques de musicothécaire d'orchestre efficaces.

Compétences utiles

Le musicothécaire d'orchestre doit également avoir des connaissances approfondies du répertoire symphonique, des styles d'annotation musicale, de la lecture des clefs, de la transposition, de l'orchestration et des caractéristiques de jeu des différents instruments.

Puisque l'information essentielle sur la musique et les éditions musicales est publiée à travers le monde et dans toutes les langues, savoir lire l'allemand et au moins une langue romantique sert à accomplir les tâches de recherche et de catalogage bibliographiques. L'étudiant doit bien connaître l'histoire et la littérature des musiques populaire et sérieuse. Puisque le musicothécaire d'orchestre puise souvent ses ressources dans d'autres disciplines, l'étudiant bénéficierait d'études dans une variété de disciplines artistiques.

De bonnes habiletés organisationnelles sont essentielles à la gestion d'une musicothèque. Un bon musicothécaire d'orchestre a la capacité de travailler dans un environnement rapide où les priorités changent continuellement. De bonnes aptitudes de communications sont également utiles, car le musicothécaire d'orchestre doit communiquer de façon quotidienne avec des individus provenant de tous les niveaux de l'organisation.

Le domaine de gestion d'une bibliothèque d'orchestre est relativement restreint et sélectif. Cette carrière attire souvent les personnes qui

ont un sens de l'organisation, ou celles qui ont une soif intellectuelle et une confiance qui leur pousse à vouloir s'impliquer directement avec les artistes, les musiciens et les administrateurs d'orchestre.

Le musicothécaire d'orchestre
Préparée par le comité de publication du
Major Orchestra Librarians' Association

Édition 1993

Clinton F. Nieweg, Philadelphia Orchestra • David Bartolotta, San Francisco Ballet • Peter Conover, Houston Symphony • Gary Corrin, Toronto Symphony • Marcia Farabee, National Symphony • John Grande, Metropolitan Opera • Robert M. Grossman, Philadelphia Orchestra • Paul Gunther, Minnesota Orchestra • James Kortz, St. Paul Chamber Orchestra • Mary C. Plaine, Baltimore Symphony • Rosemary Summers, Metropolitan Opera • Lawrence Tarlow, New York Philharmonic • John Van Winkle, San Francisco Symphony

Révisé en 2001

John Campbell, San Francisco Symphony • Russ Girsberger, New England Conservatory • Margo Hodgson, National Arts Centre Orchestra • Carol Lasley, Florida Philharmonic • Cathy Miller, The U.S. Army Field Band • Patrick Zwick, Utah Symphony

Traduit de l'anglais par Michel Léonard

Publications additionnelles

Le comité de publication de MOLA
a aussi préparé les brochures suivantes :

Qu'est-ce MOLA?

Un guide du Major Orchestra Librarians' Association

et

Directives concernant la gravure musicale
d'œuvre orchestrales

Pour plus d'information à propos de MOLA

Visitez notre site internet à :

www.mola-inc.org