

音乐表演图书管理员 职业介绍

由出版协会整理
Simplified Chinese

音乐表演图书管理员

职业介绍

音乐表演图书管理员通常被称为管弦乐图书管理员，是在乐团图书馆工作的乐谱准备专家。通常，音乐表演图书管理员所服务的乐团是管弦乐团，但也可以任职于歌剧团、芭蕾舞团、音乐节、军事服务乐团或者教育机构。

音乐表演图书管理员的职责范围相对较小但专业性很强。这个职业需要在音乐会制作中乐于直接联系艺术家、音乐家和行政管理人员，并对音乐有求知欲和高度的组织能力的人。

音乐表演图书管理员必须是对他们工作中所有细节高度重视的综合性音乐家/行政管理人员。他们中许多人都学习过音乐表演并在乐团工作过，这可以作为极好的参考。截至 2015 年，还没有音乐学院、音乐学校或者大学有提供音乐表演图书管理员专业的学习项目和学位，但是有许多可以提供给有志的音乐表演图书管理员获得技能和经验的实习或学徒计划。

(www.mola-inc.org/page/Job_Openings 打开获取实习列表)

为什么音乐表演图书管理员被认为是音乐家？

在图书馆的运营中，除了许多行政管理的工作之外，还需要熟练的总谱阅读能力。图书管理员必须每天标记指挥家、作曲家、独奏家或者首席演奏家的音乐指示。和声和音乐理论知识对于有效地校对、编辑和标记删剪乐谱都很重要。音乐表演图书管理员常常调换或者重新编配管弦乐曲的章节来适应特定的情况。他们必需精通管弦乐编曲、弦乐弓法、乐器类别和乐器移调。此外，还需要表演图书管理员对于标准曲目和其流派的演奏方法有所了解。

为什么音乐表演图书管理员也被认为是行政管理员？

图书馆对于乐团的行政管理机构、指挥家和演奏者来说是信息中心。根据节目制作信息，图书管理员要研究版本、译本、时间安排、出版商、费用和乐器组合。管理预算和图书馆人员通常是这个工作的一部分。图书管理员也必须对他们工作和巡演所在国家的著作权法有深入的了解。更多信息，请参阅 MOLA 出版物《我们演奏的音乐 (The Music We Perform) 》。

音乐表演图书管理员除了保存大量的表演历史和图书馆记录之外，还需要与出版商和乐谱经销商经常互动。其它的辅助工作包括管理唱片音乐的收集、准备试演摘录、存档节目并且回答公众问题。

简而言之，音乐图书管理员的工作成果就是在恰当的时候让正确的乐谱出现在相符的演奏者面前。

乐谱获取

一旦解决了所有版本和译文的问题，音乐图书馆管理员要从出版商和乐谱经销商那里获得用于表演的乐谱，其中也包括指挥的总谱。在很多情况下管理员已有这些乐谱，但是有时必须重新租借或者购买。

与有音乐版权的出版商密切合作是音乐图书管理员工作的一个重要方面。出版商与图书管理员之间的信任关系会使问题更容易解决。

一些公共领域的乐谱可以通过例如“国际音乐乐谱图书馆（IMSLP.org）”以 PDF 扫描件的形式下载。这些无偿提供的扫描乐谱质量参差不齐；但是对于音乐图书管理员来说，非常有用。

当同一个指挥家或者独奏家在多个地方表演特定作品时，音乐图书管理员经常会和其他乐团分享信息或资源。

乐谱准备

音乐表演图书管理员会与指挥家和独奏家在准备正确的乐谱这一需求下合作。弦乐弓法、排练文字，数字或者号码和小节数必须在指挥总谱和演奏者的分谱之间调整好。乐谱可能也需要额外的校对、布局调整或者修正。为了适应表演的特殊要求，可能需要节奏、强度、衔接、插入、剪辑或者移调的校订。电脑刻制程序有利于促进例如移调、插入和校订这些变更；一旦乐谱是数字化格式，音乐图书管理员就可以快速地做出必要的改变并保存或者

分享这个文件。常见的改进乐谱的数字编辑程序有专业版阅读器（Adobe Acrobat Pro）和 Photoshop。这些工具常用于修改错误、提高其可读性和调整布局。对管弦乐团来说，一致地标记弦乐弓法需花费大量的时间。指挥和弦乐首席会制作或核准弓法，然后音乐图书管理员用铅笔记录后传达给每个乐团成员。在某些情况下，图书管理员会在整个排练过程中标记弓法的变化，就像弦乐首席或者指挥一样。

乐谱分发

一旦完成了乐谱的准备，音乐图书管理员会为每个单独的乐器准备资料夹，然后把乐谱分发给演奏者，原则上尽量提前分发，以留出足够时间练习。当乐团成员经常见面时，他们可以在演出前获得乐谱，但有时必须通过邮寄或者电邮 PDF 文件发送乐谱。在公共领域的乐谱只有用电子邮件发送 PDF 文件才合法。

排练和音乐会职责

音乐图书管理员几乎总是去排练和音乐会场分发资料夹并协助处理像乐谱错位或者乐谱发生意外变动这类突发问题。在音乐会布置上，音乐图书管理员经常摆放出指挥家和独奏家的总谱。在排练或者音乐会结束后，音乐图书管理员拿走所有的乐谱并存起来以供下次使用。

音乐会后期工作

在最后一场音乐会之后，资料夹会被“分解”，这意味着每一篇都会被拿出、分类和存放。音乐图书管理员或者保存这个乐谱或者把它退还给租赁出版商。音乐图书管理员的其他职责会包括保存表演历史、时间安排和弓法控制的记录。

雇佣条件

全职的音乐表演图书管理员在各种各样的雇佣条件下工作。许多大型交响乐团、歌剧团和芭蕾舞团会雇佣音乐图书管理员，他们享有和演奏者所获报酬和福利非常相似的地位，这称为劳资协议。这种类型的工作通常很受欢迎。其他音乐图书管理员被雇佣为非工会行政管理职员，并最终按小时收费或者按每个项目收费的聘用合同下做一些工作。

交响乐团图书管理员

交响乐团图书管理员是 MOLA 里面最常见的图书管理员，通常被称作管弦乐团图书管理员。这些图书管理员会对管弦乐团音乐会季期间的乐谱做研究、准备和分发的工作。他们的职责大部分是前面所概述的。管弦乐团图书管理员面临的挑战是潜在的大量需要标记的弓法和运弓法的变动、还可能涉及到不著名或不熟悉的曲目的流行音乐会，预算的限制以及对著作权法的遵守。

歌剧图书管理员

歌剧图书馆管理员面临一些独特的挑战，这需要他们有应对连续变动的灵活性，这些变动包括添加或者删减、插入其他来源的片段以及为特定歌唱家转换唱段。这些挑战要求图书管理员在表演前几个月或前几年组织与指挥家、管理人员、图书馆和歌唱家（以及他们的经纪人）的早期合作。歌剧图书管理员有责任向参与演出的每个人传达相关信息（以及随之而来的变动），这些人包括舞台监督、舞台导演、布景和照明设计师、伴奏、指导老师、提词员、后台指挥、独奏家以及芭蕾和合唱团成员。另外一个挑战是在提出的具体表演要求下替换缺失部分的困难。歌剧图书管理员还必须创建和使用一套广泛的声乐总谱，并监督这些资料的购买，保存和租借，以及创作无法以其它方式获得的声乐总谱。一些总谱可能有新的笔译或音译，或者可能是不同来源资料的汇编。在某些情况下，图书管理员可能负责保存旧资料，特别是那些带有“无价、珍贵或者不可替代的表演”标记的资料。想要了解更多关于歌剧图书管理员专业的信息，请参阅 MOLA 出版物《歌剧：朋友或敌人？》。

芭蕾图书管理员

芭蕾图书管理员这一媒介具有一些额外的内在责任，编舞者对乐谱进行了大量的修改和改编，通常需要剪辑和改变乐谱中的顺序。因此，图书管理员必须能够进行合理的剪辑，并且领悟到关键的主题、变调和乐谱的转变。图书管理员可能得从编舞者或者芭蕾舞者整理的录制版本或钢琴版本中转录乐谱。芭蕾舞剧团的图书管理员必须彻底了解标准芭蕾舞曲目，并且还要了解这些作品的主要编舞者以及各种改编和可用的组谱。例如，有许多名为《罗密欧与朱丽叶》的作品，而每一个作品的“标准”组谱因编舞者而异。对于其他表演图书管理员来说，歌剧和芭蕾的图书管理员都是其资源，歌剧和芭蕾的图书管理员运用他们的专长协助寻找、汇总和准备乐谱。想要了解更多信息，请参阅 MOLA 出版物《芭蕾乐谱:生存指南》。

学术性音乐表演图书管理员

学术环境中的音乐表演图书管理员监督多个乐团的乐谱准备，其中包括管弦乐团、乐队、歌剧/舞蹈作品和室内乐团，并且还朗诵和剧目课程提供乐谱。随着变动的人员和指挥家，乐谱被不断提及。音乐表演学术图书管理员可能需要为试奏提供分谱。在与进行非专业音乐家合作的时候，音乐表演学术图书管理员有机会教授他们音乐专业领域的知识。

军事服务音乐表演图书管理员

一些音乐表演图书管理员是从事音乐专业的军事人员。在这个快节奏的环境中，他们面临的挑战包括临时通知需要乐谱的仪式和其他备受瞩目的活动。此外，作为军事人员，这些音乐图书管理员必须遵守他们服务部门的所有规章制度。

音乐节音乐图书管理员

音乐节音乐图书管理员可以在短期的专业或学术性音乐会系列中工作，有时也可以两者结合。鉴于音乐节的性质，最后一刻频繁的改动，苛刻的时间限制，再加上非本地艺术家和工作人员的情况，都可能会带来挑战。音乐节音乐图书管理员的工作需要额外的在计划和组织上的解决和制定方案。

个人音乐图书管理员

个人音乐图书管理员受聘于指挥家，独奏家或艺术家的管理人员，以确保艺术家的首选乐谱是在其参与演出之前是准备好并发送过去的。这个工作挑战性的方面包括最后一刻频繁的变动、联系艺术家的困难、乐谱存储和传递。

其他相关的工作机会

由于许多音乐图书管理员都有作为音乐学家、作曲家、评论家或表演者的背景，他们可能会找到教学、作曲或撰写乐谱的工作机会。他们可能会被要求为管弦乐团的工作人员、研究人员或实习生组织一些培训项目。他们可以在其专业领域教授音乐参考书目或其他科目，或者在活动中作为代表。

有志于在音乐图书管理员专业领域中发挥更积极作用的音乐图书管理员可以出版研究参考书或其他学术作品，其中包括对现有版本的勘误研究，或全新版本的准备。

培训机会

音乐表演图书管理员专业工作的准备应该包括在音乐和人文科学的各个方面接受广泛而密集的教育。这个领域需要结合正规教育和在表演组织中积累丰富的实践经验。大多数音乐表演图书管理员在音乐的某些方面拥有学士学位，还有许多人在音乐或其他相关领域拥有研究生学位。

大多数音乐学校和许多图书馆以及信息科学院校都提供各种各样的相关课程，这些课程可以应用于表演图书馆专业，包括并行的 MM/MLS 项目。

在大型综合图书馆中可获得最好的培训机会，这些图书馆会与通过认可的音乐与图书管学位项目有所合作。在这些组织中实习可以为认真学习的学生提供一套基本技能，一种图书馆工作节奏和结构组织的感受，以及在表演图书馆专业的许多方面的宝贵经验。

很多图书管理员都是在经验丰富图书管理员的指导下进行培训的。这种受人尊崇的学徒方式是发展实用技术和人际关系最有用和最普遍的方法。在职培训和经验是无可替代的。

音乐表演图书管理员 职业介绍

由大型交响音乐图书管理员出版联合会整理制作

1993 年出版

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

2001 年再版

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

2016 年再版

Sarah Anderson · Annapolis Symphony
Paul Beck · former of The Juilliard School
Robert Greer · Fort Worth Symphony Orchestra
Travis Hendra · Buffalo Philharmonic Orchestra
Melissa Robason · The Metropolitan Opera

详情请到MOLA网站:

www.mola-inc.org

