

MAJOR ORCHESTRA
LIBRARIANS' ASSOCIATION

오케스트라 사서: 직업소개

The Orchestra Librarian: A Career Introduction

주요 오케스트라 사서 협회 출판 위원회 제공

Prepared by the Major Orchestra Librarians' Association Publication Committee

오케스트라 사서 직업소개

주요 관현악단 사서 협회(Major Orchestra Librarians' Association)

출판 위원회 제공

한글번역 : 서울시립교향악단 악보전문위원 김진근

오케스트라 사서

직업 소개

오케스트라 사서는 악보실에서 일하는 음악 전문가이다. 악보실에는 여러 양식, 소재, 시대의 음악을 가지고 있기 때문에 오케스트라 사서는 음악적 어휘에 대한 폭넓은 감각을 가지고 있어야 한다. 사서는 오케스트라의 음악컬렉션의 전문적 관리와 운영을 제공한다. 음악 공연과 사서업무 실력 둘 모두에 있어서 적성과 훈련이 필요하다.

공연사서의 기능들

악보실은 종종 오케스트라 전체의 조직적인 활동의 중심이다. 공연사서의 전통적인 활동들은 컬렉션의 정리와 관리, 오케스트라 멤버와 스태프에게 서비스 제공, 연구와 참고사항 답하기, 인쇄와 오디오/비디오 자료 구입에 대한 의견 개진 등을 포함한다. 점차적으로, 공연사서는 자료 보존과 보관방법, 기록물 보관관리, 음원 컬렉션과 정보정리와 회수의 자동화 시스템과 같은 새로운 악보실 관리방법 또는 전략을 개발하는데 참여를 하고 있다.

이런 필수적인 일들 외에, 공연사서의 활동은 그가 속해있는 단체, 예를 들어 심포니 오케스트라, 오페라 오케스트라, 발레 오케스트라, 또는 아카데미한 조직 등 기관의 본성을 반영한다.

심포니 오케스트라 사서

오케스트라 사서는 오케스트라 공연에 필요한 모든 악보를 조직하고 준비한다. 이 밖에도 출판사와 악보 판매업자, 여러 가지 출처들로부터 오케스트라의 악보를 획득할 수 있다. 아직도 상당한 양의 악보들은 저작권법과 임대 계약으로 보호받는다.

행정적인 임무들

오케스트라 사서는 공연 계획, 공연 제작을 구성, 그리고 음악적으로 세부적인 정보제공, 예를 들어 연주시간, 악기편성, 그리고 연주 인원 요건을 알리는 일을 도울 수도 있다. 일부 오케스트라 사서들은 공연을 위한 프로그램 페이지를 준비하고 프로그램 노트를 작성 또는 수정도 한다. 많은 오케스트라에선, 수석 사서가 부서를 경영하고 예산편성을 책임진다.

프로그래밍과 스코어 준비

각각의 콘서트 전에, 프로그램된 곡목의 악보에 관한 정보가 악보실로부터 파생된다. 음악감독, 객원지휘자, 프로그램 해설자, 매니저, 독주자, 그리고 오케스트라 연주자들 모두 공연준비를 위해서 악보들을 연구하거나 살펴보아야만 한다.

악보 준비

오케스트라 사서는 지휘자와 독주자와 함께 정확한 악보준비를 위한 명확한 요건에 대해 공동작업을 한다. 활표시, 리허설 레터 혹은 넘버, 그리고 마디번호는 반드시 지휘자의 총보와 연주자의 파트보간에 일치하여야 한다. 빠르기, 셈여림, 아티큘레이션, 악보의 삽입 또는 제거, 혹은 성악가의 선호 음역대의 전조에 대한 편집이 요구될 수도 있다. 출판된 판본의 오류 또는 불일치 때문에, 악보가 추가 수정 또는 교정이 필요할 수도 있다.

확실한 구성을 위해 오케스트라 사서들은 다른 기관의 오케스트라와 출처, 판본, 특별한 버전 또는 조성을 확인하고 찾아내기 위해서 협력할 필요가 있다. 그러한 일들이 끝나면, 오케스트라 사서들은 연주자들을 위한 연주 폴더를 만들 수 있다. 연주자들이 연습할 시간이 있어야 함으로, 이 임무는 각 시리즈의 콘서트에 한참 앞서 끝내야 한다. 메모: 객원지휘자가 똑같은 레퍼토리를 여러 오케스트라와 공연을 할 경우에는, 각 오케스트라의 사서들은 같은 파트들을 함께 공유하고 싶을 수도 있다.

일부 사서들은 특별 편곡, 혹은 악보의 복사를 책임 질 수도 있다. 사서 스태프는 보통 위촉작품의 악보 제작을 조직화하는 것을 관여한다.

컴퓨터 사용

성공한 오케스트라 사서가 되기 위해서는 음악적 전문지식 외에, 자동화된 데이터베이스, 연구수단, 그리고 악보 기보 프로그램 등이 사서의 컴퓨터 의존도를 높여 주었다. 많은 오케스트라 사서들은 작곡가에 대한 정보, 편성표, 그리고 기존 표준 관현악 작품의 공연 역사를 통합하는 종합적인 컴퓨터화된 데이터베이스를 사용한다. 다른 사서들은 자기만의 정리 시스템이 있다.

인터넷 사용은 오케스트라 사서들에게 정보, 특히 조사와 참고 자료를 더 쉽게 구할 수 있게 한다. 이메일 또한 전문사서들끼리의 의사소통을 증가하고 네트워크 형성과 정보교환 기회를 제공한다.

많은 오케스트라 사서들은, 조옮김 혹은 음악적 수정과 같은 막바지 음악적 변화를 제공하기 때문에 컴퓨터화된 악보 기보 프로그램은 굉장히 도움이 된다. 이런 프로그램은 디지털 정보, 한 줄의 음악 혹은 오케스트라 전체의 스코어의 원고를 만들기 위한 컴퓨터화된 피아노 키보드(midi)의 입력을 처리한다. 이 악보가 디지털 형태이면 사서는 어떠한 필요한 변경도 만들 수 있다.

전문적인 경력 기회

전문적인 경력 기회는 심포니 오케스트라 외에 다른 기관에서도 구할 수 있다. 다른 기관들은 오페라단과 발레단, 군악대 혹은 다른 전문 밴드, 실내악 합주단, 학교 도서관, 악보

출판사와 판매업자, 재단, 영화, 텔레비전, 녹음 스튜디오, 그리고 지휘자, 편곡자, 혹은 독주자를 위한 개인적 음악 사서를 포함한다.

오페라단 사서

오페라단 사서는 특이한 난제들과 자주 직면한다. 이 일의 본성은 사서를 지속적인 변화, 유연하게 변화를 시키는데, 예를 들면 추가나 삭제, 부차적인 출처에서 발췌, 그리고 특정한 오페라가수가 편하게 부를 수 있게 아리아를 조옮김 하는 등의 전조 등이다. 이런 난제들은 지휘자, 매니지먼트, 사서, 가수 그리고 그들의 에이전트와 공연 몇 달 전부터 적절한 스코어 준비와 파트보를 보장해 공동작업을 가능하게 한다.

적절한 정보(그리고 결과에 따르는 변화)를 무대 매니저, 세트와 조명 디자이너, 반주자, 코치, 프롬프터, 무대 뒤 지휘자, 독주자, 발레단과 합창단 멤버들을 포함한 프로덕션 모든 관계자들에게 전달하는 것도 오페라단 사서의 의무이다.

오페라단 사서는 대규모 보컬악보 컬렉션, 구입 감독, 관리, 그리고 이것들의 대출, 또한 구입할 수 없는 보컬악보의 제작한다.

이런 특별한 스코어는 새로운 번역, 음역 혹은 다양한 출처의 모음집의 편집일 수도 있다. 특정 상황에 오페라단 사서는 오래된 자료, 특히 귀중하거나 유서 깊은, 또는 그 무엇으로도 대체할 수 없는 공연 표시들을 책임질 수도 있다.

발레단 사서

음악은 안무가에 의한 개정범위나 각색에 영향을 받기 때문에 발레단 사서는 발레 매체에 대한 고유의 책임이 있다. 춤 안무는 종종 음악의 커트와 순서 변화가 필요하다. 그러므로 사서는 키 센터, 조정, 그리고 음악의 변화에 신경을 쓰며 논리적인 커트를 만들 수 있어야 한다. 사서는 안무가 혹은 발레 발표가가 편곡한 테이프 또는 피아노 버전을 다시 편곡해야 할 수도 있다.

발레단을 위해 일하는 사서는 기본 발레 레퍼토리와 그 작품들의 주요한 안무가를 알아야 한다. 흔히, 그 작품들의 주요한 몇몇 출판된 각색이 있다. 예를 들어, *로미오와 줄리엣*이라는 이름을 갖은 작품은 몇몇 있으나, 뮤지컬 편곡은 각 안무가에 따라 다르다.

오페라단과 발레단 사서는 위치, 구성, 그리고 자기의 전공 안에서 음악을 준비하는데 조언과 도움을 주며, 다른 오케스트라 사서들을 위한 자료가 되었다. 이 음악은 보통 기본 심포닉 레퍼토리 밖이다.

아카데미 사서

아카데미한 환경에 있는 공연사서는 일반적으로 오케스트라 사서와 비슷한 책임을 갖고 있다. 그러나, 아카데미 사서는 오케스트라, 밴드, 재즈그룹, 실내악을 포함한 여러 앙상블의 악보 준비를 감독하는 것 외에도 마스터 클래스와 레퍼토리 클래스의 악보를 제공하기도 한다.

교육 기관은 특이한 난제들을 제공한다. 늘 변화하는 인원과 지휘자로 인해, 기준적인 설정이 없음으로, 악보는 지속적으로 재 표시가 된다. 아카데미 사서는 도서관을 음악가들이 자주 연습과 오디션, 그리고 스코어를 공부하거나 오디오 리코딩을 위해 개인 파트를 요구할 수도 있기에, 악보실 보다 더 개방해야 한다.

밴드 사서

보잉을 표시하는 명백한 예외를 빼면, 밴드 사서 또한 오케스트라 사서만큼 책임이 많다. 밴드 사서의 업무범위는 앙상블의 공연 장소에 따라 완전히 다르다. 일부 군악대들은 하루에 여러 번, 때때로 각각 다른 음악으로 의례를 공연할 수도 있다. 다른 전문밴드들은 공식적인 콘서트와 장기간 콘서트 투어를 공연할 수도 있다.

다른 관련된 기회들

많은 음악 사서들이 음악학 연구가나 작곡가, 비평가 또는 연주자를 겸하기 때문에 그들은 음악을 가르치거나 직접 작곡할 기회를 가질 수도 있다. 공연 사서들은 오케스트라 스태프들, 연구원 (조사원), 인턴들을 위한 교육 프로그램에 준비를 요청 받는 경우도 있다. 악보실 이외의 장소에 마련된 강의실에서 그들은 음악참고문헌학 또는 다른 각자 전문분야에 대해서 가르치기도 한다. 사서들은 특별한 행사 시에는 해당 조직을 위해 비정기적인 초청강사 또는 대표자로서 봉사하기도 한다.

음악도서관학계에서 보다 적극적인 역할에 관심이 있는 사서들은 음악 참고문헌학 또는 다른 학술적 저작에 대한 연구자료를 발행하기도 한다. 이것들은 신판에 대한 준비 또는 구판에 있는 오류를 바로잡는 정오표를 포함할 수도 있다. 사서들은 자료를 재검토하거나 또는 컴퓨터, 안내책자, 시청각자료, 사서들을 위한 교육에 의해 정보보관이나 유지, 검색, 자료실 관리, 컴퓨터 그래픽, 다른 기술개발 등을 다루는 지역 또는 국가적인 위원회에 근무하기도 한다.

교육훈련 기회

오케스트라 사서를 위한 교육훈련은 음악 및 인문학에 대해서 방대하고 철저한 교육을 포함하여야 한다. 이런 직무는 교향악단에 대한 많은 실질적인 경험과 정식 교육에 대한 조합이 요구된다. 대부분의 오케스트라 사서들은 음악과 관련된 학위를 소지하고 있으며 많은 사람들은 추가적으로 음악 또는 관련분야의 석사학위를 소지하고 있다.

1997 년 현재 공식적으로 오케스트라 사서직에 대한 학위나 관련 교육프로그램을 제공하는 대학은 아직 없다. 대부분의 음악학교나 많은 도서관학과에서 오케스트라 사서직 학위를 지원할 수 있는 다양한 관련된 과정을 제공하고 있다. 이러한 교육훈련을 위한 가장 좋은 기회는 공인된 음악/도서관 학위 과정과 관련된 일을 하는 것이다. 이러한 조직과 관련된 수습사원 프로그램은 심각한 문제가 있는 학생들에게 기초적인 기술이나 박자감 또는 악보실의 기능에 대한 조직구성, 오케스트라 사서직에 대한 다양한 많은 소중한 경험을 제공한다.

사내훈련 그리고 경험에 대해 대체할 수 있는 것은 아무 곳에도 없다. 많은 오케스트라 사서들은 학교 합주단이나 지역 관현악단에서 훈련을 통하거나 또는 경험 많은 사서들의 관리감독하에 보조업무를 수행하면서 시작한다. 예로부터 내려오는 이러한 유서 깊은 견습 프로그램은 효과적인 오케스트라 사서로서 기술을 습득할 수 있는 가장 유용하고 보편적인 방법이다.

유용한 기술들

관현악단 사서들은 관현악 연주 곡목, 기보법, 음자리표 읽는 법, 전조, 관현악 편곡, 악기들에 대한 주요특성에 대한 철저한 지식 또한 필요하다.

악보 그리고 악보의 판본들에 대한 정보들이 많은 나라에서 다양한 언어로 출판되어 있기 때문에 독일어 또는 최소한 로만 언어 중 한 개 정도 독해능력은 기본적인 참고문헌, 목록 연구를 달성하는데 많은 도움을 준다. 학생들은 또한 클래식음악과 대중음악 모두에 대한 역사나 문학에 대해서 익숙해야 한다. 왜냐하면 관현악단 사서들은 종종 다른 학문적인 분야에 의지해야 하기 때문에 학부생들은 다양한 교양과목에 대한 연구에서 많은 혜택을 받을 수 있다.

좋은 조직화 기술은 악보실 관리에 필수적인 요소 이다. 성공적인 관현악단 사서는 지속적으로 빠르게 바뀌는 환경에서 일할 수 있는 능력이 있어야 한다. 좋은 대인관계기술은 매일 다양한 수준의 공연에서 각각 개개인과 소통해야 하기에 좋은 대인관계 기술은 관현악단 사서로서 매우 도움이 된다. 관현악단 사서 분야는 상대적으로 그 규모가 작고 선택적이다. 이러한 직무는 조직관리에 능한 사람이나 지적 호기심이 있는 사람, 그리고 아티스트, 음악가, 행정가들과 오케스트라 공연연주에 직접 참여하기를 원하는 확신 있는 사람들에게는 종종 매력적이다.

The Orchestra Librarian

*Prepared by the
Major Orchestra Librarians' Association
Publication Committee*

1993 edition

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

Revised in 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

Additional Publications

The publications committee of MOLA has also prepared brochures entitled:

*What is MOLA? A Guide to
the Major Orchestra Librarians' Association
and*

*Music Preparation Guidelines
for Orchestral Music*

For Further Information about MOLA

visit our website at: www.mola-inc.org

오케스트라 사서: 직업소개

The Orchestra Librarian: A Career Introduction

주요 오케스트라 사서 협회 출판 위원회 제공

Prepared by the Major Orchestra Librarians' Association Publication Committee

초판 (1993년)

개정판 (2001년)

추가발행물

MOLA 출판 위원회가 발행한 소책자

1) MOLA란 무엇인가? 주요 오케스트라 사서 협회 안내

2) 오케스트라곡을 위한 악보 준비 지침서

MOLA에 대한 추가 정보는 다음 웹사이트를 참고 하십시오:

For further information about MOLA visit our website at:

www.mola-inc.org

