

THE BUILDING OF CANADIAN MUSIC ARCHIVES

In recent years, successive waves of nationalism have swept across Canada and in their wake have left cultural centres, libraries, subsidies for the commissioning of artistic works, and a higher political awareness of the needs of culture and its place in the life and history of the country. Thus, more money has been poured from the public coffers into various artistic endeavours, and the "middle-Canadian" has been deluged with propaganda exhorting him to partake of the multiplicity of experiences offered to him during his ample leisure time.

In the midst of this cultural euphoria, it behooves the guardians of the printed word to examine what they are doing to document today's activities and to preserve yesterday's history for tomorrow's researcher. The provincial and public archives are assuring the conservation of all political and economic information. Universities and private corporations are surveying social and literary trends. Libraries are acquiring all printed materials. And various citizens groups, with the aid of certain laws, are taking care of the architecture which dots city streets and country lanes.

The absence of music in this impressive enumeration is most conspicuous. Not only is the contemporary musician ignorant of the availability of his work for future study but also it is extremely difficult to reconstruct even a fraction of past musical activity in Canada due to a dirth of organized documentation on the subject. A valiant effort is being made by the Music Division of the National Library of Canada to fill this gap, but our country is too enormous to concentrate all such information in one place and the job

is too extensive for the efforts of one institution. The purpose of this paper is to outline the work of a musical archive and, thus, to encourage the growth of such collections across the country.

The cultural history of a nation is not initially found in a book. In order for some interested scholar to recount the life of a single musician or the musical development of a whole country, there must be preserved somewhere a collection of documents contemporaneous with all phases of the person's activities or of the country's history from which the scholar may glean his facts. These documents may be manuscript or printed; they may be programmes, pamphlets, newspaper clippings, articles, diplomas; or even manuscript compositions, autograph letters, autobiographies, diaries, or sketches. All these materials and many more constitute an archive and help to reveal the past.

The sources of these documents are as diversified as the documents themselves. Contact with a contemporary celebrity might encourage him to transfer during his lifetime the material which he no longer needs to the interested institution and to take the necessary steps to assure that what he keeps will be safely added to the collection after his death. Information obtained from an obituary, a newspaper article or a conversation at a party could lead to the discovery of a living relative of a dead musician who might be persuaded to part with valuable documents in his or her hands. If the person does not wish to give up the material through an outright donation, the encouragement of a tax deduction might be tried before resorting to a monetary offer. It is also surprising how much cultural history is already contained in public archives and university libraries: a man's papers are often preserved for his political connections or his business career while his contacts with the cultural world are

forgotten. This information needs to be gradually weeded out and transferred by means of transcription or photocopy to musical archives. Finally, there are the inevitable auctions, rummage sales and second-hand stores, often very inexpensive but excessively valuable.

Once the music archivist has begun to amass his documentation, his first worry is to organize it. The most important rules in this regard are "integrity of the collection" and "respect of internal order." Except for cases described below, a collection should be left intact as received. It should not be divided amongst existing collections in order to "complete" these latter. It is more important for the future researcher to trace the activities and connections of the person who assembled the collection originally. One collection's relationship with another is dealt with through cross-references in the catalogues and indexes which will eventually be prepared to facilitate access to the whole archive. By the same token, a collection which is highly organized on its arrival should be left in its original order. Frequently this could reveal an important trait of the person or organization from whom the collection has been obtained. Only if there is no visible order should the archivist impose his own.

The nature of certain materials found within a collection might necessitate their transferral elsewhere. Sound recordings, photographs, books and possibly programmes can be bulky items and are probably already stored apart. After these items have been properly identified so that they can easily be re-integrated into the collection when a researcher requires it, they may be placed with their like. Special problems of storage and conservation associated with these items make such treatment almost compulsory.

The most costly yet most important aspect of an archive is the preservation of the material collected. The disintegration of the documents and the fading of the inks make this part of the job the most urgent, but at the same time the most difficult. Humidity must be kept at between 40 and 50% and the temperature should be constantly between 60 and 65° F. Next, acidity of the document must be controlled by storing it in a non-acid folder and/or non-acid box. If the budget permits, the documents should be deacidified and then laminated to prevent further deterioration. These last two steps are the most expensive but, if the atmospheric conditions are kept under control and the acidity checked through use of non-acid containers, some good will already be accomplished and the more permanent processes could wait, except for those documents already in immediate need of preservation.

It is time that the history of music in Canada took its rightful place in this country beside economical, political, sociological or any other kind of history. Provincial archives, university and municipal libraries which already possess the embryo of a musical archive need to be approached and encouraged to expand their activities in this field. Some attempt is also needed to publicize the whereabouts of this type of material so that interested students and scholars may realize that it is not necessary to be near a larger centre in order to research a musical topic. The number of students at the high and undergraduate level who do work on Canadian music is minimal. Unless they become interested at this age, they cannot be expected to take up the cause of Canadian music and its history at a later date. To remedy this situation, we need to act as quickly as possible. It is time that at least one recognized musical archive be located in every province, just as one can already find a provincial, historical and sociological one.

L'ORGANISATION D'ARCHIVES CANADIENNES DE MUSIQUE

Au cours des récentes années des vagues successives de nationalisme ont balayé le Canada et, comme témoignage de leur empreinte, nous sommes héritiers de centres culturels, bibliothèques, subventions pour la création d'oeuvres artistiques et observons un éveil politique face aux besoins de notre culture et de sa place dans la vie et l'histoire de notre pays. Ainsi, le trésor public a consacré beaucoup plus d'argent aux efforts artistiques et une propagande a assailli le "canadien-moyen" l'invitant à occuper ses loisirs en participant à ces multiples expériences.

Au coeur de cette euphorie culturelle, il incombe aux conservateurs des imprimés de songer que leur documentation sur l'histoire d'hier et d'aujourd'hui inspirera la recherche future. Les archives provinciales et publiques assurent la conservation de toutes les activités économiques et politiques. Les corporations privées et les universités relèvent les tendances sociales et littéraires. Les bibliothèques acquièrent tous les imprimés. De nombreux groupes de citoyens, grâce à l'appui de certaines lois, assurent la survie de notre architecture rurale et urbaine.

L'absence de la musique dans cette énumération impressionnante est particulièrement remarquable. En raison de la déficience d'une documentation ordonnée sur l'activité musicale au Canada, le musicien contemporain ignore si ses oeuvres seront disponibles pour la recherche future et, de plus, il demeure tellement difficile de reconstruire même une fraction de notre activité musicale passée. La Bibliothèque nationale du Canada s'efforce d'alléger ce besoin, mais l'étendue de notre pays rend impossible la

centralisation de toute cette information et la tâche est d'ailleurs trop considérable pour une seule institution. Cet exposé a pour objet de tracer le travail des archives musicales et d'encourager le développement de telles collections à travers le pays.

L'histoire culturelle d'un peuple n'éclôt pas soudainement dans un livre. Afin de permettre à un chercheur de retracer la vie d'un musicien ou le développement musical d'un pays, il est primordial que soit conservée quelque part une collection de documents contemporains aux différentes phases d'activités d'une personne ou de l'histoire nationale où l'intéressé peut recueillir les faits. Il peut s'agir de documents manuscrits ou imprimés; de pamphlets, programmes, découpures de journaux, articles, diplômes; ou même de compositions manuscrits, lettres autographes, autobiographies, journal particulier, agenda ou esquisses. Tous ces documents et bien d'autres encore constituent les archives et permettent de révéler notre histoire véritable.

Ces documents nous proviennent de sources aussi variées que les documents eux-mêmes. Les rencontres avec une célébrité contemporaine peuvent l'encourager à transférer pendant sa vie à l'institution intéressée le matériel dont il n'a plus besoin et à s'assurer par les démarches nécessaires que les documents qu'il possédera à son décès seront ajoutés à cette collection. L'information contenue dans une nécrologie, un article de journal ou obtenue lors d'une conversation sociale peut permettre de tracer le parent d'un musicien décédé et peut-être même permettre de convaincre ce premier de céder les documents en sa possession. Si la personne ne désire pas se départir intégralement des documents, mention peut être faite de l'avantage fiscal d'une telle donation avant de recourir

à l'offre monétaire. Les archives publiques et les bibliothèques universitaires possèdent une quantité surprenante d'histoire culturelle: les papiers d'un individu sont fréquemment conservés pour leur aspect politique ou commercial alors que le caractère culturel qu'ils peuvent révéler tombent dans l'oubli. Telle information doit graduellement être déracinée et transférée aux archives de musique par le biais de la transcription ou photocopie. Enfin les inévitables encans, ventes de braderie, magasins de seconde-main, souvent peu coûteux, méritent intérêt.

Une fois le travail d'accumulation amorcé, l'archiviste se soucie premièrement d'organiser les documents. Les règles du "respect des fonds" et du "respect de l'ordre interne" s'imposent à cet égard. Sauf pour les situations ci-après mentionnées, la collection ne devrait subir aucune altération; il faudrait éviter de parsemer son contenu dans les collections existantes pour les compléter. Il est plus important pour le futur chercheur de retracer les activités et relations du collectionneur. Le rapport existant entre deux collections est noté au système de renvoi des catalogues et indexes lesquels seront éventuellement préparés pour faciliter l'accès aux archives. De plus une collection bien organisée à son arrivée devrait conserver cet ordre original. Ceci pourrait fréquemment révéler une caractéristique importante de la personne ou organisation de qui la collection a été acquise. Ce n'est qu'en absence d'un ordre apparent que l'archiviste doit imposer le sien.

La nature de certains éléments de la collection peut exiger leur transfert. Les enregistrements, photographies, livres, et possiblement les programmes, souvent volumineux, sont probablement déjà ailleurs. Après avoir bien identifié ces items afin de pouvoir les réintégrer à la

collection sur demande d'un chercheur, on peut les classer avec leurs semblables. Les problèmes particuliers de dépôt et de conservation associés à ces éléments imposent généralement ce traitement.

Le caractère le plus coûteux et cependant le plus important des archives est la conservation des documents; leur désintégration et la décoloration de l'encre confèrent le caractère d'urgence à ce travail difficile. L'humidité doit être maintenue entre 40 et 50% et la température entre 60 et 65 F. Ensuite il faut contrôler l'acidité par le dépôt dans des boîtes et/ou chemises non-acidifiées. Moyennant la souplesse des budgets, les documents devraient être désacidifiés et laminés afin de prévenir leur détérioration future. Ces deux derniers procédés étant les plus coûteux, on peut retarder plus ou moins leur échéance en autant que soient respectées les conditions atmosphériques et le contrôle de l'acidité; en effet ce travail de conservation alors amorcé signifie une amélioration notable et suffisante momentanément, sauf pour les documents déjà trop endommagés.

Il est temps que l'histoire de la musique au Canada captivent autant nos historiens que l'économie, la politique, la sociologie et autres aspects de notre vie quotidienne. Les archives provinciales, les bibliothèques municipales et universitaires qui possèdent déjà un embryon d'archives musicales devraient être visitées et encouragées à développer leurs activités dans ce domaine. De plus, un effort pour informer le public de la localisation de ce type de matériel s'impose afin que les intéressés réalisent que toute l'information n'est pas réunie dans les grands centres. On constate qu'un nombre minime d'étudiants du secondaire et du niveau sous-gradué travaille sur la musique canadienne. A moins que leur intérêt

ne se développe à cet âge comment espérer qu'ils accordent plus tard leur principal intérêt à la musique canadienne et son histoire. Soulignons finalement qu'il est temps que des archives musicales reconnues existent dans chaque province, tout comme il en existe pour l'histoire, l'économie, la sociologie,....

COMING ATTRACTIONS.

Yes, believe it or not, there will be a November issue of this newsletter! It will include, among other things, an article by Yves Chartier entitled "Musicologie et Bibliothéconomie" and Kathleen McMorrow's paper on "The music library and automation," given as part of a round table on The Music Library and Higher Education, a CAUSM-CAML joint meeting, May 28, 1976.

I invite all of you who might be reading this, however, to send in any contributions, whether they be brief news items such as the announcement about our president on page 4, special library collections newly acquired, or what have you. I am still striving to make this publication a newsletter. And I would dearly love to receive just one "Dear editor" letter.

The conglomeration of typefaces in this issue might be disturbing to some of you. Cutting corners is the name of the game: I confess that I would rather not re-type contributions if I can possibly avoid it. If you have something to contribute, would you please (1) type neatly, and (2) number your pages in pencil and on the back of the sheet? This would make things simpler for me, and heaven knows I need things as simple as they can be.

Merwin Lewis, Editor.