

Luciano Berio

Valérie Philippin © Christophe Peus - KIBLIND Agence / Thomas Hayman - Luciano Berio/Domaine public

À l'occasion de la rencontre musicale qui aura lieu dans l'espace Musiques de la Bpi le 22 juin 2023 à 18h30 dans le cadre de ManiFeste et en partenariat avec l'Ircam, la Bpi vous propose une sélection de ressources pour (re)découvrir ce compositeur qui a marqué l'histoire musicale du xxe siècle.

Luciano Berio en quelques mots

Luciano Berio (1925 – 2003) est un compositeur issu d'une famille musicienne. Il fait partie d'une génération de musiciens et compositeurs marqués – parfois jusque dans leur chair – par les atrocités de la guerre, convaincue de la dimension éthique de l'expérience musicale. Alors qu'il se destinait à être pianiste, une blessure à la main pendant sa conscription dans l'armée mussolinienne le pousse vers la composition. Ce n'est qu'après 1945 qu'il découvre la musique du XXe siècle puis la musique d'avant-garde. Il devient un pensionnaire régulier du séminaire de Darmstadt dans les années 1950, où il se confronte pour la première fois à la musique sérielle puis à la musique électroacoustique. Il fonde à Milan le Studio di Fonologia avec Bruno Maderna et Luigi Nono, premier studio électro-acoustique d'Italie et essaie de faire connaître la musique contemporaine auprès d'un large public, notamment par la création des *incontri musicali* (rencontres musicales), séries de concerts consacrés à la musique contemporaine.

Le parcours de Luciano Berio est marqué par la volonté d'allier constamment enseignement, diffusion de la musique contemporaine, hommage à toutes les formes de musiques et création musicale. Il accumule les expériences d'enseignement, qui viennent nourrir ses compositions. Après une décennie passée à enseigner aux Etats-Unis (Harvard puis à la Julliard School of Music) il prend, à l'invitation de Pierre Boulez, la direction de la section électro-acoustique de l'Ircam (1974-1980). De retour en Italie, où il fonde le Tempo Reale, un centre dans la lignée de l'Ircam, avant de repartir en résidence à Harvard à partir de 1994.

Plusieurs aspects sont marquants dans son œuvre : collage d'éléments disparates, virtuosité musicale, importance de la voix – parlée ou chantée –, amour pour la littérature, refus des catégories de « musique savante » et de « musique populaire », croyance dans la capacité de l'art à changer la société. Ces différents éléments donnent à ses créations une identité unique qui s'exprime sous des formes très diverses, entre opéras, poèmes adaptés en musique, pièces concertantes, œuvres pour soliste, ou reprises de chansons pop et de chants folkloriques.

Cette sélection de ressources vous permettra d'avoir un aperçu de qui était Luciano Berio, ses méthodes de composition et les œuvres qui en ont découlé. Nous avons fait le choix de ne pas être exhaustif dans la présentation de ses œuvres, mais d'en prendre trois qui ont marqué l'histoire de la musique et d'en accompagner l'écoute en vous indiquant de la documentation qui en donne des clefs de compréhension.

1.	<i>Ouvrages et ressources généralistes pour découvrir Luciano Berio</i>	4
1.1	Sur Luciano Berio.....	4
1.1.1.	A lire	4
1.1.2	A écouter.....	6
1.2	Luciano Berio parle de lui	7
2.	<i>Quelques œuvres pour faire un premier pas dans l'univers de Luciano Berio</i>	8
2.1	Sinfonia (1969).....	8
2.1.1	Ecouter l'œuvre	8
2.1.2	Autour de <i>Sinfonia</i> , pour accompagner l'écoute	8
2.2	Coro (1975-1976)	9
2.2.1	Ecouter l'œuvre	9
2.2.2	Pour accompagner l'écoute de <i>Coro</i>	10
2.3	Les sequenzas.....	10
2.3.1	Ecouter l'œuvre	10
2.3.1	Pour accompagner l'écoute des <i>Sequenza</i>	11

1. Ouvrages et ressources généralistes pour découvrir Luciano Berio

1.1 Sur Luciano Berio

1.1.1. A lire

Luciano Berio - Chemins en musique

Ed. Richard Masse, La Revue musicale N°375-377

Stoianova, Ivanka

1985

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78 BERI 2**

« Rien ne pourra désormais remplacer, pour l'approche et la connaissance de l'œuvre de Luciano Berio, ce document absolument unique que Ivanka Stoianova a élaboré à travers une démarche universitaire des plus strictes, une documentation la plus complète possible, une interprétation musicale sans barrière et, l'essentiel, une recherche approfondie de toutes les sources de cette musique. Les textes cités, textes de musiciens, musicologues, écrivains, professeurs, ont fourni une belle matière à réfléchir et à analyser. Ils sont témoins de l'intérêt exceptionnel qui entoure l'œuvre de Luciano Berio et de sa présence significative dans la musique contemporaine. » (Albert Richard)

Omaggio a Luciano Berio

Cohen-Levinas, Danielle

L'harmattan

2006

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78 BERI 2**

Luciano Berio est mort le 26 mai 2003. Ce volume de textes rend hommage à un des plus grands compositeurs de sa génération, dont les traces indélébiles ont fondé un véritable langage et une véritable pensée de la musique du XXe siècle. Luciano Berio a désenclavé au plus haut niveau l'oeuvre musicale de sa Tour de Babel, en s'inscrivant au coeur de la réflexion esthétique et des pratiques transversales. D'où son lien indélébile avec le théâtre, la poésie, la littérature, la scène, la technologie et la philosophie.

Plus qu'un hommage, il s'agit d'un élan collectif caractérisé par le désir de mettre en scène les seuils d'ambiguïté chers à Berio, grâce auxquels «l'art se plaît souvent à s'arrêter un instant».

Théories de la composition musicale au XXe siècle

Volume 1

Symétrie

2013

Symétrie recherche. Série 20-21

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78(091)"19" THE**

Présentation des corpus d'écrits de compositeurs et des notions théoriques qui ont influencé la musique occidentale au XXe siècle.

Théories de la composition musicale au XXe siècle Volume 2

Symétrie

2013

Symétrie recherche

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78(091)"19" THE**

Présentation des corpus d'écrits de compositeurs et des notions théoriques qui ont influencé la musique occidentale au XXe siècle.

Cathy Berberian, cant'actrice

Vila, Marie-Christine

Fayard

01/10/2003

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78.1 BERB 2**

Créatrice et dédicataire des œuvres vocales de son mari Luciano Berio, la cantatrice Cathy Berberian explora avec lui des champs vierges dans le domaine de la voix et de l'utilisation du mot en musique, ainsi qu'avec Sylvano Bussotti, John Cage ou Igor Stravinsky. Sorte de Callas de l'avant-garde, cette mezzo construisait des programmes où les aspects musicaux et visuels avaient la même importance.

Le son et le sens : essais sur la musique de notre temps

Albèra, Philippe

Contrechamps

2008

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78(091)"19" ALB** ou en ligne sur [OpenEdition books](https://openedition.org/)

Ce choix de textes sur la musique du XXe siècle replace le phénomène musical à l'intérieur d'un contexte historique et d'idées. Il contient des études sur les enjeux et la musique actuelle, sur l'influence des musiques extra-européennes ou sur les théories d'Ansermet, des portraits de compositeurs marquants et des réflexions sur différentes œuvres.

Grove music online

« Luciano Berio »

Osmond-Smith, David ; révisé par Earle, Ben

2001

A la Bpi, à [consulter en ligne sur Grove music online](https://www.oxfordmusiconline.com/) sur tous les ordinateurs de la Bpi (abonnement Bpi)

Article en anglais un peu daté mais très complet, qui décrit la vie de Luciano Berio en rapport avec ses œuvres musicales principales.

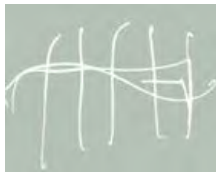

Encyclopédia universalis, « Luciano Berio »

Garrigues, Juliette

A la Bpi, à [consulter sur Encyclopédia Universalis](#), sur tous les ordinateurs de la Bpi (abonnement Bpi)

Article très complet qui met au regard la vie de Luciano Berio et la création de ses principales œuvres. Un focus plus important est fait sur trois thématiques importantes : l'aventure des sequenzas, la place de la voix dans son œuvre, l'importance et le respect de Luciano Berio pour les autres cultures et formes artistiques.

Centro di Studi Luciano Berio

<http://www.lucianoberio.org/>

Site internet dédié à Luciano Berio, inventoriant l'intégralité de ses œuvres musicales, écrites, ses apparitions vidéo, les documentaires le concernant et les interviews qu'il a données.

B.R.A.H.M.S (Base Relationnelle d'Articles Hypertextes sur la Musique du 20e Siècle)

Base de données de l'Ircam, réunissant des articles sur les compositeurs du XXe siècle, inventoriant toutes leurs œuvres et mettant à disposition des analyses d'œuvres complètes et claires pour les principales œuvres des compositeurs

A consulter librement en ligne sur Internet [sur le site de l'Ircam](#).

1.1.2 A écouter

Philharmonie à la demande

Conférence : « Portraits des XXe et XXIe siècles : Luciano Berio »

Albèra, Philippe

Durée : 50 min.

A la Bpi, à [consulter en ligne sur Philharmonie à la demande](#) sur tous les ordinateurs de la Bpi (abonnement Bpi)

Une œuvre, trois idées

Plongée dans le folklore avec Luciano Berio

Emission du samedi 11 décembre 2021

En moins d'un quart d'heure, trois aspects importants de l'œuvre de Luciano Berio sont analysés : le folklore, la recherche de la virtuosité et la relation de la musique au langa

Accès libre sur Internet. [A réécouter en ligne sur le site de Radio France](#).

1.2 Luciano Berio parle de lui

Varèse, Xenakis, Berio, Pierre Henry : oeuvres, études, perspectives

Journées de musique contemporaine

Richard-Masse

1969

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78(091)"19" VAR**

"La revue musicale", double numéro spécial, 265-266, 1969. - Journées consacrées à Varèse, Xenakis, Berio, Pierre Henry, 25-31 oct. 1968. Interventions de Luciano Berio.

Entretiens avec Rossana Dalmonte

Berio, Luciano

J.C. Lattès

1983

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78 BERI 1**

À travers ses entretiens avec Rossana Dalmonte et ses essais sur la musique, Luciano Berio (1925-2004) fait apparaître la profondeur et la générosité d'une pensée qui s'est développée indépendamment de celle de sa propre génération, et qui embrasse la totalité des formes musicales, au-delà des oppositions entre l'ancien et le nouveau, le savant et le populaire, la musique avant-gardiste et la musique de masse.

Family album

Berio, Luciano

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78 BERI 3**

Œuvre pour Piano de Luciano Berio et de sa famille, comprenant une pièce de son grand-père, une pièce de son père et une pièce écrite par lui en 1947, témoin du premier style de composition de Berio.

Les greniers de la mémoire

Berio, Luciano

Emission du 1er février 1959

The logo for France Musique, featuring the text 'france musique' in white on a red background.

En un peu moins d'une heure, plongée dans l'univers du compositeur, principalement à partir de cinq interviews : Entretien avec Luciano Berio, prod. Michel Philippot (1968), Entretien avec Luciano Berio, prod. Georges Léon (1978), La voix dans tous ses états, prod. Mildred Clary (1988),

Luciano Berio : Autoportrait, prod. Stéphane Goldet (1993), Le bon plaisir, prod. Françoise Malettra (1996). Toutes ont en commun d'explorer le rapport de Luciano Berio à la voix humaine.

En accès libre sur internet. A réécouter en ligne sur [le site de Radio France](#).

2. Quelques œuvres pour faire un premier pas dans l'univers de Luciano Berio

Luciano Berio a eu une carrière extrêmement prolifique. Plutôt que de lister ici toutes les compositions et tous les arrangements dont il a été à l'origine, il semble plus judicieux d'en sélectionner quelques-unes et de permettre l'approfondissement de cette écoute par la présentation de quelques ressources qui s'y rattachent.

Pour écouter d'autres œuvres de Berio, nous vous invitons à consulter sur Tympan [la playlist](#) faite spécialement pour l'occasion. Tous les albums de Luciano Berio présents dans nos collections seront également valorisés durant tout le mois de juin sur [la page d'accueil de Tympan](#).

2.1 *Sinfonia* (1969)

2.1.1 Écouter l'œuvre

Sinfonia

Berio, Luciano
Deutsche Grammophon
Dirigé par Peter Eötvös

A écouter sur [Tympan](#) dans l'enceinte de la bibliothèque.

2.1.2 Autour de *Sinfonia*, pour accompagner l'écoute

Les 1001 œuvres classiques qu'il faut avoir écoutées dans sa vie
préface de Ève Ruggieri ; ouvrage réalisé sous la direction de Matthew Rye ; [traduit de l'anglais par Cécile Giroldi, Anne Marcy-Benitez et Amandine Mathieu].

Rye, Matthew
TRÉCARRÉ (DU)
2008

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78(01) MIL** (p.885)

Opéra, musique de chambre, ballet, pièce pour piano, concerto se succèdent dans ce recueil qui propose chaque fois un enregistrement jugé particulièrement réussi de l'œuvre. Les plus grands compositeurs, de Mozart à Messiaen et de Bach à Poulenc, côtoient quelques figures moins emblématiques, mais dignes d'être découvertes. La riche iconographie du livre — portraits des compositeurs, photographies de grands interprètes, reproductions de partitions originales — est un atout supplémentaire, qui ne laissera pas l'amateur indifférent.

Sinfonia

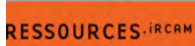
Berio, Luciano

Universal Edition

Sans date

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78 BERI 3**

Partition de l'œuvre musicale.

B.R.A.H.M.S (Base Relationnelle d'Articles Hypertextes sur la Musique du 20e Siècle)

Article sur *Sinfonia*

Note de programme. Présentation de la composition de l'œuvre.

A consulter librement en ligne sur Internet [sur le site de l'Ircam](#)

Guide d'écoute interactif

Les citations dans *Sinfonia* de Luciano Berio

Benoit Faucher, Anne-Florence Borneuf

Guide d'écoute interactif et pédagogique permettant de repérer les différentes citations présentes (et elles sont nombreuses) dans le 3e mouvement de la *Sinfonia* de Luciano Berio.

A la Bpi, à [consulter en ligne sur Philharmonie à la demande](#) sur tous les ordinateurs de la Bpi (abonnement Bpi)

2.2 Coro (1975-1976)

2.2.1 Ecouter l'œuvre

Coro : pour voix et instruments

Berio, Luciano

Polydor

A écouter sur [Tympan](#) dans l'enceinte de la bibliothèque.

2.2.2 Pour accompagner l'écoute de *Coro*

Luciano Berio : Coro

Poirier, Alain

Contrechamps

2023

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78 BERI 2**

Une analyse de *Coro* du compositeur Luciano Berio (1925-2003). Composée entre 1974 et 1976 pour une formation de quarante chanteurs et quarante instrumentistes, cette oeuvre présente une alternance entre des parties solistes et des parties chorales. Le compositeur mélange des poésies anonymes évoquant l'amour avec un poème de Pablo Neruda sur la répression d'une manifestation.

B.R.A.H.M.S (Base Relationnelle d'Articles Hypertextes sur la Musique du 20e Siècle)

Article sur *Coro*.

A consulter librement sur internet [sur le site de l'Ircam](#).

Residencia en la tierra et Canto general de Pablo Neruda

Neruda, Pablo

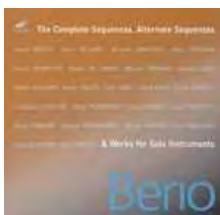
Editions du Temps

2000

A la Bpi, niveau 3, Espace Littératures : **868.49 NERU 5 RE**

2.3 Les sequenzas

2.3.1 Ecouter l'œuvre

The Complete Sequenzas ; Alternate Sequenzas ; Works for Solo Instruments

Berio, Luciano

Mode records

2006

A écouter sur [Tympan](#), dans l'enceinte de la Bpi.

2.3.2 Pour accompagner l'écoute des *Sequenza*

Les 1001 œuvres classiques qu'il faut avoir écoutées dans sa vie
préface de Ève Ruggieri ; ouvrage réalisé sous la direction de Matthew Rye ; [traduit de l'anglais par Cécile Giroldi, Anne Marcy-Benitez et Amandine Mathieu].

Rye, Matthew
TRÉCARRÉ (DU)
2008

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78(01) MIL** (p. 860)

Opéra, musique de chambre, ballet, pièce pour piano, concerto se succèdent dans ce recueil qui propose chaque fois un enregistrement jugé particulièrement réussi de l'œuvre. Les plus grands compositeurs, de Mozart à Messiaen et de Bach à Poulenc, côtoient quelques figures moins emblématiques, mais dignes d'être découvertes. La riche iconographie du livre — portraits des compositeurs, photographies de grands interprètes, reproductions de partitions originales — est un atout supplémentaire, qui ne laissera pas l'amateur indifférent.

B.R.A.H.M.S (Base Relationnelle d'Articles Hypertextes sur la Musique du 20e Siècle)

Article sur Luciano Berio, parcours de l'œuvre. Chaque *Sequenza* fait ensuite l'objet d'une note plus ou moins détaillée.

A consulter librement sur internet, [sur le site de l'Ircam](#).

"Sequenza III" de Luciano Berio : "voglio le tue parole"

Ferrari, Giordano
L'harmattan
2021

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **78 BERI 2**

Sequenza III de Luciano Berio réunit une série de problématiques centrales pour la musique expérimentale du début des années 1960 qui sont encore aujourd'hui source de débats. En effet, cette œuvre nous oblige à réfléchir sur le renouvellement de l'écriture vocale ; sur le rapport dialectique entre œuvre en interprète ; sur l'ouverture de l'œuvre ; sur le rôle joué par l'interprète dans le travail du compositeur ; sur les relations entre phonème et parole, parole et son, voix et corps, voix et signification et, enfin, sur la théâtralité du fait musical.

Guide d'écoute interactif

Castanet, Pierre-Albert

Guide d'écoute interactif de la *Sequenza I* pour flûte de Luciano Berio.

A la Bpi, à [consulter en ligne sur Philharmonie à la demande](#) sur tous les ordinateurs de la Bpi (abonnement Bpi)