Chers amis,
Ches collègues,

A l'occasion du centenaire de la naissance de Luciano Berio, Pierre Michel et moi sommes heureux de vous annoncer la parution de notre ouvrage collectif *Berio et la voix - Expérimentations, poésies interprétation* aux éditions Hermann ce mercredi 28 mai 2025.

La musique vocale de Luciano Berio (1925-2003) est abordée dans ce livre à travers diverses approches musicologiques et analytiques, en s'appuyant aussi sur des témoignages d'interprètes. Si la collaboration entre le compositeur et sa première épouse Cathy Berberian est très connue, de nombreuses thématiques méritaient encore d'être traitées à propos de l'écriture vocale elle-même, de l'esthétique, des liens avec la poésie et de l'interprétation musicale.

Notre ouvrage explore la question de l'expérimentation chez ce grand compositeur italien, les profondes relations de sa musique avec les poésies de James Joyce, Edoardo Sanguineti ou Paul Celan, et propose un regard spécifique sur plusieurs interprétations enregistrées de *Cries of London*. Quelques nouvelles analyses d'œuvres de la dernière période (*Canticum novissimi testamenti*, *Cronaca del Luogo*, *Altra Voce*...) enrichissent les recherches existantes sur la musique de Berio, et le livre inclut une réédition d'un entretien aujourd'hui peu connu du compositeur avec Flo Menezes consacré à son œuvre électronique *Visage*.

Enfin, nous donnons la parole à des chanteuses (Françoise Kubler, Valérie Philippin) et à Geoffroy Jourdain (directeur de l'ensemble vocal Les cris de Paris), qui se sont confrontés à l'œuvre de Berio, et qui font part de leurs approches, de leurs expériences. Pour rendre hommage à l'un des chefs les plus attentifs à l'œuvre du compositeur italien, il semblait également légitime de transcrire un extrait d'une conférence enregistrée par Pierre Boulez en 1981 à propos du second mouvement de *Sinfonia* intitulé «O King».

À travers leurs contributions, les auteurs de ce livre nous font revivre une production artistique très significative du XXe siècle en Occident, et sans doute l'un des plus beaux patrimoines de la musique vocale, toutes périodes confondues.

Cet ouvrage réunit des textes de Pierre Boulez, Olivier Class, Cyril Delécraz, Martin Feuillerac, Geoffroy Jourdain, Françoise Kubler, Philippe Lalitte, Haelim Lee, Flo Menezes, Pierre Michel, David Osmond-Smith, Valérie Philippin, Nicola Scaldaferri, Maryse Staiber, Mengqi Wang.

Vous trouverez la couverture et la table des matières en pièce jointe.

Bien cordialement.

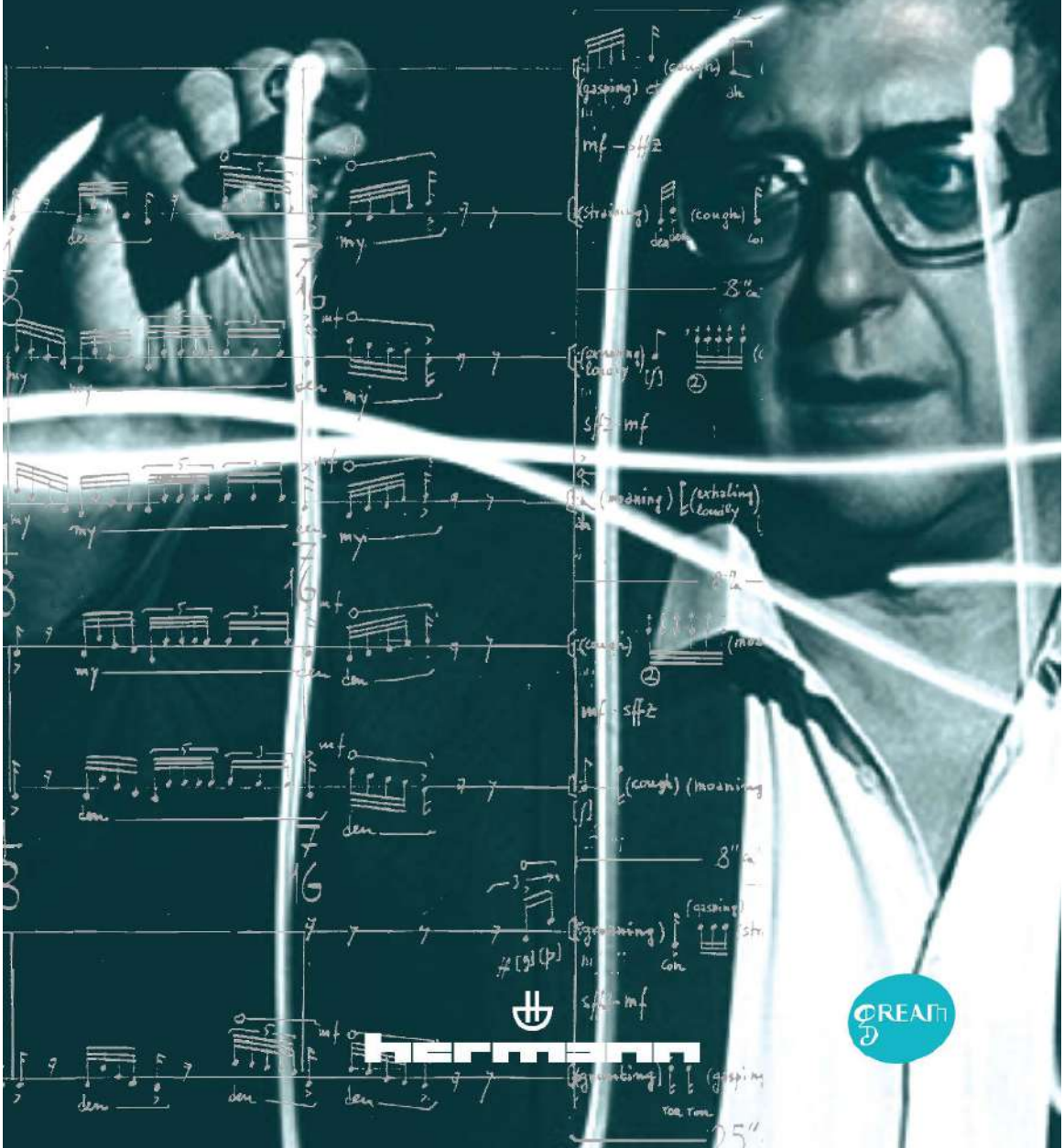
Olivier Class

CRÉATION CONTEMPORAINE

LUCIANO BERIO ET LA VOIX

EXPÉRIMENTATIONS, POÉSIES, INTERPRÉTATION

SOUS LA DIRECTION DE PIERRE MICHEL ET D'OLIVIER CLASS



hermann

Table des matières

Introduction 5

Partie I
Analyses d'œuvres vocales
commentaires sur les œuvres

Composer la sicilianité : Berio et le chant populaire
Nicola Scaldaferri 11
Luciano Berio, une écriture vocale dérivée du *Studio*
Martin Feuillerac 29
Quelques visages de *Visage*
(Luciano Berio parle de l'œuvre à Flo Menezes)
Flo Menezes 49
Le geste comme paramètre structurel des formes musicales scéniques : analyse de *Circles* (Luciano Berio, 1960)
Cyril Délécraz 63
Canticum novissimi testamenti de Luciano Berio, ou la fusion de textures vocales et instrumentales
Pierre Michel 91
Cronaca del Luogo de Luciano Berio et les expérimentations vocales et technologiques de la scène 3
Olivier Class 133
Altra Voce de Luciano Berio – Voix et électronique en direct : une écriture de la sobriété
Haelim Lee & Olivier Class 151

Partie II
Berio et ses poètes

Chamber Music ou la première expérience de Luciano Berio avec l'œuvre de James Joyce. Une exploration de l'écriture vocale

au contact de la poésie.
Mengqi Wang & Pierre Michel 185
Articuler le labyrinthe : Collaborations entre Edoardo Sanguineti et Luciano Berio
Davis Osmond-Smith 217
Présence de la poésie de Paul Celan dans la musique de Luciano Berio
Olivier Class & Maryse Staiber 241

Partie iii
Les interprètes

Entretien avec Françoise Kubler
Haelim Lee & Olivier Class 281
Luciano Berio, l'ouverture à l'œuvre – Chanter *Laborintus II*, au cœur du labyrinthe
Valérie Philippin 299
Entretien avec Geoffroy Jourdain
Philippe Lalitte 313
L'interprétation des *Cries of London* de Berio sous l'angle des attentes musicales
Philippe Lalitte 327
La fusion instrument / voix – Pierre Boulez analyse « O King », 2e mouvement de la *Sinfonia* de Berio
Pierre Boulez 355

Bibliographie 367
Les auteurs 383
Index 391