

TABLE OF CONTENTS

Francesco Agnello, <i>Foreword</i>	XII
Veniero Rizzardi, <i>Preface</i>	XIV
ESSAYS	
Pascal Decroupet, <i>Archaeology of a Phoenix. Electronic/Electroacoustic Music: a Category Consigned to the Past?</i>	2
Angela Ida De Benedictis, <i>Opera Prima: Ritratto di Città and the Beginning of Electroacoustic Music in Italy</i>	26
Nicola Buso, <i>A Portrait of Ritratto</i>	54
Nicola Scaldaferrì, <i>'Bronze by Gold', by Berio by Eco. A Journey through the Sirensong</i>	100
CONVERSATIONS	
A Conversation with Luciano Berio by Angela Ida De Benedictis and Veniero Rizzardi	160
<i>...at the Time of the Tubes...</i> A Conversation with Marino Zuccheri by Angela Ida De Benedictis	176
TESTIMONIES	
Luciano Berio, Umberto Eco, Roberto Leydi Remember the Studio di Fonologia Forty Years After its Birth	216

INDICE

Francesco Agnello, <i>Presentazione</i>	XIII
Veniero Rizzardi, <i>Prefazione</i>	XV
SAGGI	
Pascal Decroupet, <i>Archeologia di una fenice. La musica elettronica/elettroacustica: una categoria storica?</i>	3
Angela Ida De Benedictis, <i>Opera Prima: Ritratto di città e gli esordi della musica elettroacustica in Italia</i>	27
Nicola Buso, <i>Ritratto di Ritratto</i>	57
Nicola Scaldaferrì, <i>«Bronze by gold», by Berio by Eco. Viaggio attraverso il canto delle sirene</i>	101
COLLOQUI	
Colloquio con Luciano Berio di Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi	161
<i>...all'epoca delle valvole...</i> Incontro con Marino Zuccheri di Angela Ida De Benedictis	177
TESTIMONIANZE	
Luciano Berio, Umberto Eco, Roberto Leydi rievocano lo Studio di Fonologia a quarant'anni dalla fondazione	217

DOCUMENTS

Luciano Berio, <i>Poetry and Music – an Experience</i> (1959)	236
Texts for broadcasting, documents, letters	260
1 – Text written by Luciano Berio, Roberto Leydi and Piero Santi for an audition (ca. 1955)	260
2 – Luciano Berio, <i>Studio di Fonologia Musicale</i> (May 1956)	266
3 – A note by Bruno Maderna	270
4 – Giorgio Martellini, <i>Doubtlessly a Positive Meeting Point Between Art and Technology</i>	272
5-10 – Letters	274
11-13 – Rules for the Studio di Fonologia	280
14-16 – A list prepared for the invitations to the Studio for the years 1960-61, and related letters	284
<i>Logbook. The 'Produzione Studio' and 'Ascolti' Register</i>	292
Maddalena Novati, <i>For an Archive of the Studio di Fonologia</i>	314
TEXTS OF THE CD TRACKS	
<i>Portrait of a City. A Study for a Radio Play</i>	328
<i>Homage to Joyce. Documentary Evidence on the Onomatopoeic Quality of Poetic Language</i>	340
INDEX	357

DOCUMENTI

Luciano Berio, <i>Poesia e musica – un'esperienza</i> (1959)	237
Testi radiofonici, documenti, lettere	261
1 – Luciano Berio, Roberto Leydi, Piero Santi, Testo per un'audizione (ca. 1955)	261
2 – Luciano Berio, <i>Studio di Fonologia Musicale</i> (maggio 1956)	267
3 – Nota di Bruno Maderna	273
4 – Giorgio Martellini, <i>Senza dubbio un positivo punto di incontro fra arte e tecnica</i>	275
5-10 – Lettere	277
11-13 – Regolamenti dello Studio di Fonologia	283
14-16 – Lista preparata in occasione degli inviti in Studio per gli anni 1960-61 e lettere relative	287
<i>Diario di bordo. Le rubriche «Produzione Studio» e «Ascolti»</i>	293
Maddalena Novati, <i>Per un Archivio dello Studio di Fonologia</i>	315
TESTI DEI DOCUMENTI SONORI	
<i>Ritratto di città. Studio per una rappresentazione radiofonica</i>	329
<i>Omaggio a Joyce. Documenti sulla qualità onomatopeica del linguaggio poetico</i>	341
INDICE DEI NOMI	357

This first issue of 'Documenti sonori e studi' is dedicated to one of the most important experiences of new music, and at the same time to a particularly fruitful moment for Italian culture in the last fifty years. With this volume Cidim inaugurates a series of publications aimed to giving tangible proof of its new activity, and to promoting the creation of an Italian information and documentation centre for contemporary music.

This centre, called *Archivi della musica italiana contemporanea* (Amic – *Archives of contemporary Italian music*), is one of the most recent additions to the already numerous activities Cidim has undertaken for musical information and promotion, with the support of the Italian Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in the last twenty years. Cidim has thus interpreted the requirements of the international community which, through UNESCO, has given it the role of Italian Committee for Music, wishing at the same time for the undertaking of an initiative specifically dedicated to contemporary music.

Therefore Amic, beside working on the constant information and updating on music events – an activity that will find a preferential broadcasting channel through the Internet – has also started working at the cooperation between productive realities operating within the fields of research, academic teaching, archival filing, so as to promote and develop the awareness of a recent past which risked disappearing from collective memory, squeezed between the immediate flow of the present and the immobility of the traditional music repertory.

Thanks to the precious, decisive cooperation of the Rai – thanks particularly to the Direzione RAI Teche, as well as to the Divisione radiofonia and to ERI – Cidim, together with Amic, can give you today not only a singularly rich and interesting volume, but an indication towards a new method of conceiving research and documentation in contemporary musical culture.

Francesco Agnello
Cidim, President

Con questo primo numero dei 'Documenti sonori e studi' dedicato a un'esperienza tra le più importanti della nuova musica, e insieme a un momento particolarmente felice della cultura italiana degli ultimi cinquant'anni, il Cidim inaugura una serie di pubblicazioni destinate a rendere tangibile una nuova attività nella quale si è recentemente impegnato, promuovendo la costituzione di un centro italiano di informazione e documentazione per la musica contemporanea.

Questo centro, che ha assunto la denominazione di *Archivi della musica italiana contemporanea* (Amic), è una delle più recenti addizioni ai già numerosi impegni nei confronti dell'informazione e della promozione musicale cui il Cidim, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, fa fronte da più di vent'anni, interpretando i voti della comunità internazionale che tramite l'UNESCO gli ha conferito il ruolo di Comitato Italiano per la Musica, auspicando contestualmente la costituzione di un'iniziativa specificamente dedicata alla produzione contemporanea.

L'iniziativa di Amic, oltre a svolgere i compiti di un'informazione sulla stretta attualità della musica – destinata a essere diffusa in prevalenza per via telematica – è nata anche nel segno di una cooperazione tra realtà produttive che operano negli ambiti della ricerca, della didattica universitaria, dell'archivistica, al fine di sviluppare e promuovere la conoscenza di un passato recente che rischia di rimanere schiacciato tra lo scorrere e il dileguare del presente da una parte, e l'immobilità del repertorio dall'altra.

Grazie alla preziosa, determinante, collaborazione della Rai – e in particolare della Direzione RAI Teche, nonché della Divisione radiofonia e della ERI – il Cidim, con Amic, è in grado di presentare oggi non soltanto una pubblicazione singolarmente ricca di motivi di interesse, ma anche l'indicazione di un nuovo modo di concepire lo studio e la documentazione della cultura musicale contemporanea.

Francesco Agnello
Presidente Cidim

The topic of technical reproduction has long become an element of the cultural discussion on the development of artistic languages – so long, indeed, that there appears to be no room left for its further treatment in theoretical or general terms. What is more and more urgent, on the other hand, is the search on concrete data, the investigation on *how* artistic experimental practices had been actuated, particularly as concerns the area of contemporary music. Such an investigation involves the necessary employment of new methods, a synthesis of competences now required by musicologists in order to acquire, first of all, a philological method, useful to examine procedures and techniques which might escape the definition of 'text'; besides, a sociology, creating a truly dynamic relationship between the aesthetic characteristics of the musical product and the characteristics of the technical medium through which this product is created.

One of the most fertile grounds upon which these various competences can cooperate is certainly constituted by the materials presented in this volume. This is by no means the first presentation of a discussion on the founding of new languages in relation with the possibilities of exploring, generating and manipulating acoustic or musical material through electroacoustic technology; yet the Italian experience was the very occasion in which the birth of the so-called electronic music was indissolubly linked to the development of the radio as a broadcasting medium – a characteristic illuminatingly described by Pascal Decroupet in his survey of the international context in its historical perspective, proposed at the beginning of this volume; the link, in the case of Italy, not being simply due to the obvious interest in new technologies. The history of electronic music in Italy, particularly as concerns its birth in the 50's, would not be so interesting (or would be mere archaeology) if it did not give us an opportunity for the discovery of an incredibly rewarding network in which we find experiments on a linguistically and technically updated music, together with the present problem of innovation in its communicative aspect. This may be related to lyrical poetry as well as to narrative prose, but it is necessary to think of it in terms of radio broadcasting – the listening to an imaginary space. Thus the new technical medium is directed towards an unheard-of acoustic form of art, elaborated by an avant-garde practice which is also immediately available for the innovation of mass communication and its functions.

The two radio documents, hitherto unpublished, presented

Il tema della riproduzione tecnica è da tempo acquisito alla riflessione sullo sviluppo dei linguaggi artistici perché se ne possa ancora parlare utilmente in termini generali o teorici. Ciò che invece si rivela sempre più fruttuoso è la ricerca sui dati concreti, sul *come* si sono materializzate le pratiche artistiche sperimentali, in particolare nell'ambito musicale – il che comporta la necessità di impiegare metodi nuovi, una sintesi di competenze per cui la musicologia si deve attrezzare di una filologia in grado di esaminare procedure e tecniche che sfuggono alla natura di 'testo', e insieme di una sociologia che sappia porre in un rapporto davvero dinamico le caratteristiche estetiche del prodotto musicale con quelle del medium nel quale questo si viene a formare.

Un buon terreno su cui collaudare questo intreccio di competenze è rappresentato dai materiali che vengono presentati in questa pubblicazione. Non è certo questa la prima occasione in cui viene condotta una riflessione sulla fondazione dei nuovi linguaggi in rapporto alla possibilità di esplorare, generare e manipolare la materia sonora per mezzo delle tecniche elettroacustiche; tuttavia proprio nell'esperienza italiana la nascita della cosiddetta musica elettronica è legata in modo strettissimo agli sviluppi del mezzo radiofonico – questa caratteristica è del resto ben illustrata nel contesto internazionale dalla sintesi storica proposta in apertura da Pascal Decroupet – e non soltanto per un'ovvia convergenza sulle ragioni della tecnologia. Fare storia sulla musica elettronica in Italia, e in particolare sulla sua fase aurorale degli anni Cinquanta, non sarebbe tanto interessante (o sarebbe davvero archeologia) se non si trattasse invece di scoprire un intreccio ricchissimo in cui si ritrovano, accanto all'esperimento di una musica linguisticamente e tecnologicamente aggiornata, diversi filoni che riguardano il problema attualissimo di innovare il suo aspetto comunicativo: in rapporto tanto alla parola poetica quanto alla prosa della narrazione, ma sempre nel contesto della diffusione radiofonica, dell'ascolto di una scena e di uno spazio immaginari; dunque anche lanciando il mezzo tecnico verso l'avventura di un'arte sonora del tutto inaudita con una pratica di 'avanguardia' che è però subito disponibile a innovare la funzione della comunicazione di massa.

I due documenti radiofonici, inediti, che vengono presentati nel CD allegato insieme a diversi materiali e testimonianze relative allo Studio di Fonologia della RAI forniscono lo spunto per le riflessioni di alcuni giovani studiosi, come Angela Ida De

in the CD included in this volume are accompanied by various documents related to the Studio di Fonologia of the RAI. They are the starting-point for the contributions of a number of young scholars, such as Angela Ida De Benedictis – whose contribution, beside her co-responsibility in editing the present volume, has been decisive for the conception of this work – Nicola Scaldaferrì, and Nicola Buso. While they were in agreement on the basic structure of the work, their methods of research and analysis were consciously different, since what they were investigating could not be reduced to the usual categories, and should, we believe, be presented also by means of a multiplicity of approaches.

This first publication of documents and studies makes available, at long last, material which has not only historical interest but is valuable as an eccentric, precious indication for the present, since it records an authentic, creative and communicative 'multimedial' effort. It is a result of the work shared, on various levels of responsibility, by a number of persons and public bodies we would like to thank here: first of all Cidim, with its president Francesco Agnello, strongly wishing for and supporting the constitution of Amic, whose scientific activity includes the publication of this series; then Rai, and particularly the Direzione Rai Teche, which actively helped Cidim and Amic putting at our disposal the material presented here, and hosting us in their publications series. We would also like to thank Paolo Donati and Pasquale Santoli, who succeeded each other as directors responsible for the Teche radiofoniche, and Giuseppe Marchetti Tricamo of the Publishing Section Direction of RAI-ERI. Aldo Bennici, vice-president of Cidim, offered an important contribution at the beginning of our work; within the RAI, at more than one stage, and right from the start, we have been glad of the invaluable help of Maddalena Novati, whose technical know-how is accompanied by a sincere passion for the recovery of the historical treasures of the Studio di Fonologia; she has also been constantly and patiently available for all the queries that cropped up in the course of our work.

Special thanks are due to the protagonists of the artistic era we have analyzed in this volume: first of all, Luciano Berio, who, together with Talia Pecker Berio encouraged and attentively followed the editors' work; Roberto Leydi, for numberless, precious suggestions; and of course, Umberto Eco and Marino Zuccheri, ever courteous and participating.

There are other colleagues and friends who helped facilitating (or even making possible) the editors' work, and who should be warmly thanked here: Giovanni Morelli, Alessandra Petrina, Caterina Santi, Nicola Buso, Scot Gresham-Lancaster.

Veniero Rizzardi

Benedictis – il cui contributo, al di là della corresponsabilità nella cura, è stato determinante nella concezione di questa pubblicazione – Nicola Scaldaferrì, Nicola Buso e che hanno affrontato da un punto di vista concorde, ma secondo metodi consapevolmente differenti, una materia che non può essere ridotta a categorie usuali, e che deve essere, crediamo, presentata anche attraverso la molteplicità degli approcci che suggerisce.

Questa prima pubblicazione di documenti e studi permette finalmente di rendere visibili e udibili materiali che, in quanto segno di un'autentica pratica creativa e comunicativa 'multimediale', possiedono oltre all'interesse storico anche il valore di un'indicazione eccentrica e preziosa per l'oggi. Essa è il risultato di uno sforzo che ha accomunato, a diversi livelli di responsabilità, istituzioni e persone che qui si vogliono ringraziare: innanzitutto il Cidim e il suo Presidente Francesco Agnello, per avere voluto e sostenuto la costituzione di Amic, all'interno della cui attività scientifica si situa la pubblicazione di questa serie; la RAI, e in particolare la Direzione Rai Teche, per avere aderito all'iniziativa del Cidim e di Amic mettendo a disposizione i materiali qui presentati e per l'ospitalità offerta nelle loro collane editoriali. Dunque i nostri ringraziamenti vadano alle persone di Paolo Donati e Pasquale Santoli, che durante la preparazione di questa pubblicazione si sono avvicendati nella responsabilità delle Teche radiofoniche, e a Giuseppe Marchetti Tricamo della direzione editoriale RAI-ERI. Aldo Bennici, vicepresidente del Cidim, ha offerto un importante contributo nella fase di avvio della pubblicazione; nell'ambito dell'ente radiotelevisivo, in più di un momento del lavoro, e fin dalla sua concezione, si è rivelata di uno speciale e insostituibile aiuto Maddalena Novati, alla cui competenza tecnica si accompagna una sincera passione per il recupero del patrimonio storico dello Studio di Fonologia, nonché in questa occasione una costante e paziente disponibilità a tutte le richieste che le sono giunte nel corso del lavoro.

Speciali ringraziamenti debbono inoltre essere rivolti agli stessi protagonisti della stagione qui ripercorsa, innanzitutto Luciano Berio, che insieme a Talia Pecker Berio ha incoraggiato e seguito con attenzione il lavoro dei curatori; Roberto Leydi per i numerosi e preziosi suggerimenti; e naturalmente Umberto Eco e Marino Zuccheri per la loro cortese e partecipe disponibilità. Altri colleghi e amici senza i quali il compito dei curatori sarebbe stato certamente più complesso e gravoso meritano infine un ringraziamento caloroso: Giovanni Morelli, Alessandra Petrina, Caterina Santi, Nicola Buso, Scot Gresham-Lancaster.

Veniero Rizzardi