

Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2020
Prot. 2020JMM9ZY

PART A

1. Research project title

Testo inglese

Improvisation - Composition: the Double Identity of European Music

Testo italiano

Improvvisazione - composizione: la doppia identità della musica europea

2. Duration (months)

36 months

3. Main ERC field

SH - Social Sciences and Humanities

4. Possible other ERC field

5. ERC subfields

1. SH5_5 Music and musicology; history of music

2.

3.

6. Keywords

n°	Testo inglese	Testo italiano
1.	musicology	musicologia
2.	history of music	storia della musica
3.	aesthetics	estetica
4.	cognitive sciences	scienze cognitive
5.	cultural history	storia culturale

7. Principal Investigator

BORIO (Surname)	GIANMARIO (Name)
Professore Ordinario (Qualification)	
10/08/1956 (Date of birth)	BROGMR56M10L219Q (Personal identification code)
Università degli Studi di PAVIA (Organization)	
(Phone number)	borio@unipv.it (E-mail address)

8. List of the Research Units

n°	Associated Investigator	Qualification	University/ Research Institution	e-mail address
1.	BORIO Gianmario	Professore Ordinario	Università degli Studi di PAVIA	borio@unipv.it (adesione completata il 04/12/2020)
2.	SANGUINETTI Giorgio	Professore Associato confermato	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	giorgio_sanguinetti@fastwebnet.it

(adesione completata il 25/11/2020)

3.	PASTICCI Susanna	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE	susanna.pasticci@unicas.it (adesione completata il 26/11/2020)
4.	ROSTAGNO Antonio	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	antonio.rostagno@uniroma1.it (adesione completata il 25/11/2020)
5.	CAPORALETTI Vincenzo	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di MACERATA	vincenzo.caporaletti@unimc.it (adesione completata il 25/11/2020)

9 - Substitute Principal Investigator (To be identified among one of the research units participating in the project).

PASTICCI (Surname)	SUSANNA (Name)
Professore Associato (L. 240/10) (Qualification)	
19/05/1966 (Date of birth)	PSTSNN66E59G478B (Personal identification code)
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE (Organization)	
06-86212594 (Phone number)	susanna.pasticci@unicas.it (E-mail address)

10. Brief description of the proposal

Testo inglese

This project deals with one of the key issues of European music in modern and contemporary eras: the relationship between improvisation and composition, understood as the objectification of musical thought in a written form. In the 20th century, musicology dealt with this problem with a new awareness, drawing lymph from ethnographic studies on traditional music and jazz, from research on the psychology of the creative act and from transdisciplinary investigations on performance. The core issue, currently the focus of international debate, is whether improvisation is an alternative practice to composition (and plays a leading role in times and areas where the concept of a work of art is not widespread), or whether this practice is a constant of European musical culture that occurs in a different way each time, establishing relationships with written composition and the theory derived from it. The work of the research group addresses the latter hypothesis. Although the methodological referents are historiographic research and analysis of the musical languages, we do not overlook the challenges posed by scholars who investigate improvisation via ethnographic procedures, the analysis of cognitive processes and the interpretation of socio-cultural structures. The members of project pursue a dialogic relationship with these approaches, being confident that the conceptual elaboration and the definition of ontologies will profit from increased historiographic knowledge.

A variety of sources will be used to study improvisation: theoretical treatises, sources of the compositional process, musical instruments and their manufacture, reports and criticism, and audio and video recordings. In addition to the historiographical and analytical work, a didactic dimension is a crucial component of the project and includes an evaluation of the suitable methods for transmitting the awareness of the historical-cultural roots of improvisational practices and their relations with music theory to students (instrumentalists, composers and musicologists). The output will consist in a collective volume, preceded by a conference, a series of workshops, the implementation of a digital platform, and the elaboration of models for online teaching.

The project establishes a close-knit relationship between theory and practice, a fundamental requisite for the exercise and understanding of the performing arts. The interdisciplinary approach is ensured by the variety of

skills integrated in the units (university musicologists, conservatory teachers, performers, composers, scholars of aesthetics, performing arts, education and cognitive sciences) and by the wide range of scheduled activities that are inspired by the logic of responsibility, sustainability and innovative thinking.

Testo italiano

Questo progetto affronta una delle questioni chiave della musica europea nelle epoche moderna e contemporanea: il rapporto tra l'attività di improvvisazione e quella di composizione intesa come fissazione del pensiero musicale in forma scritta. Nel XX secolo la musicologia ha trattato questa problematica con una nuova consapevolezza, traendo linfa dagli studi etnografici sulle musiche di tradizione orale e sul jazz, dall'avanzamento delle nozioni nel campo della psicologia dell'atto creativo e da indagini transdisciplinari sulla performance. La questione fondamentale, su cui si dibatte oggi, è se l'improvvisazione sia una pratica alternativa alla composizione (primeggi in epoche e ambiti nei quali non si è imposto il concetto di opera d'arte) oppure se tale pratica sia una costante della cultura musicale europea che si manifesta in modo sempre diverso, istituendo rapporti con la composizione scritta e la teoria da essa derivata. Il gruppo di ricerca orienta il suo lavoro verso questa seconda ipotesi. I riferimenti metodologici sono la ricerca storiografica e lo studio dei linguaggi musicali, sebbene si tengano ben presenti gli esiti e le sfide poste dagli studiosi che affrontano l'improvvisazione con procedimenti etnografici, analisi dei processi cognitivi e interpretazioni delle strutture socio-culturali. Con queste impostazioni il progetto si pone in rapporto dialogico, confidando che un accrescimento delle nozioni storiografiche possa giovare all'elaborazione concettuale e alla definizione di ontologie.

L'attività di improvvisazione viene studiata su una pluralità fonti: trattati teorici, testimoni del processo compositivo, strumenti musicali e loro fabbricazione, resoconti e critiche, registrazioni audio e video. Al lavoro storiografico e analitico si aggiunge la dimensione didattica: una riflessione sui metodi adeguati per trasmettere agli studenti (strumentisti, compositori e musicologi) la consapevolezza del radicamento storico-culturale delle pratiche improvvisative e delle sue relazioni con la teoria musicale. La realizzazione di questi obiettivi si articolerà in quattro aree di intervento: 1. Un volume collettaneo, preceduto da un convegno; 2. Una serie di workshop; 3. Piattaforma 4. Progetti di didattica online.

Il progetto istituisce una stretta continuità tra le dimensioni teorica e pratica che è fondamentale per l'esercizio e la comprensione delle arti performative. L'approccio interdisciplinare è garantito dalla varietà di competenze integrate nelle unità operative (musicologi universitari, docenti di conservatorio, interpreti, compositori, studiosi di estetica, arti performative, didattica e scienze cognitive) e dalla pluralità di azioni intraprese, ispirate alla logica della responsabilità, della sostenibilità e del pensiero innovativo.

11. Total cost of the research project identified by items

Associated Investigator	item A.1	item A.2.1	item B	item C	item D	item E	sub-total	Total
BORIO Gianmario	56.540	60.000	69.924	0	10.000	35.000	231.464	231.464
SANGUINETTI Giorgio	33.405	0	20.043	0	0	15.000	68.448	68.448
PASTICCI Susanna	34.610	48.000	49.566	5.500	25.000	15.000	177.676	177.676
ROSTAGNO Antonio	29.821	48.000	46.693	0	0	15.000	139.514	139.514
CAPORALETTI Vincenzo	25.952	0	15.571	18.889	0	15.000	75.412	75.412
Total	180.328	156.000	201.797	24.389	35.000	95.000	692.514	692.514

N.B. The Item B and TOTAL columns will be filled in automatically

- item A.1: enhancement of months/person of permanent employees
- item A.2.1: cost of contracts of non-employees, specifically to recruit
- item B: overhead (flat rate equal to 60% of the total personnel cost, A.1+A.2.1, for each research unit)
- item C: cost of equipment, tools and software products
- item D: cost of consulting and similar services
- item E: other operating costs

PART B

B.1

1. State of the art

Testo inglese

The main developments in the philosophical reflection on musical improvisation have mostly transpired in analytic aesthetics (Alperson 1984). Amply documented in the two volumes edited by Lewis and Piekut (2016), the most recent research has broadened the interdisciplinary scope of the topic by deepening specific aspects of it, including: temporality, interactional dynamics, the definition of collective intention, the social exemplarity of improvisational practices (Barrett 2000; Born – Lewis – Straw 2017), their transversality through the arts, and technologies and human action in general (Bertinetto 2016, Bertinetto – Ruta 2021).

As far as musicological research is concerned, after Ferand's pioneering study (1938), Nettle (1974; Nettle – Russell 1998) expanded the field of research to include the music of oral tradition. Later, Lewis (2002) proposed an interpretative model that considers improvisation as a distinctive quality of the "Afrological" approach to music, as opposed to the "Eurological" one. Caporaletti (2005) defined a theoretical system that traces improvisation techniques, in jazz and rock, back to the concept of "audiotactility", proposing a sophisticated method of transcription and analysis with the aid of computer programs.

In the last two decades, studies have emerged that link improvisation to the music theory of different eras. In looking at the 17th century, research has focused on three strands: the recovery, study, and use of ancient sources in contemporary educational contexts; the investigation of single forms (versets, toccatas, bass variations, dance suites), and the function of improvisation in the context of performance practice (Morabito 2019). Starting from a cognitive perspective, Gjerdingen (2007) rediscovered the "galant schemata" initiating a fertile field of research on the 18th century; and the Satzmodelle have recently been the subject of detailed investigation by German musicologists. Other research has focused on solfège (Baragwanath 2020) improvised counterpoint, or "alla mente"; the practical manuals for learning improvisation; and the curriculum offered by the Neapolitan conservatories in the 18th century and their transplantation into the Paris conservatory. The bibliography on partimentos has rapidly grown from the two monographic issues in the "Journal of Music Theory" (2007) and the "Journal of Music Analysis and Theory" (2009), up to Sanguinetti's monograph (2012). In addition to these studies, two websites should also be mentioned: Monuments of partimenti and UUPart: the Uppsala Partimento Database.

As regards the 19th century, research has only recently started to deal with improvisation in the Romantic generation, focusing on accounts of public improvisation, the examination of the closest forms to improvisation (Fantasias, Impromptus, Preludes etc.; Diergarten 2010) and the traces of previous galant or classical improvisational schemata (Froebel 2007). Other studies have attempted to define the concept of Fantasieren, especially in piano composition (Lehner – Meidhof – Miucci 2019). Important studies on elements of improvisation in Weber and Hummel (Gooley 2018), in Liszt (Domokos 1993), in Chopin (Rink 2000) and in Schumann (Appel 2010). Studies on the historical 20th century have, to date, given little importance to the role of improvisation in art music. A new approach was proposed by Cook (2018), who, along the lines of Rink – Gaunt – Williamon (2017), reconsidered Beethoven's manuscripts, highlighting the creative process he carried out extemporaneously on the instrument. Although such an approach has yet to be applied to the 20th century or to musical modernism, it represents a valid starting point for the study of improvisation in these repertoires. For the second half of the century, improvisation groups and European free music have aroused particular interest (Beal 2009; Lothwieser 2009; Pustijanac 2016; Schuiling 2019; Sbordoni – Rostagno 2018), although a detailed and in-depth discussion is still missing. As for jazz, alongside more general historical-analytical (Cugny 2019) and methodological (Larson 2009) works, recent years have witnessed an abundance of studies on specific corpora under the profile of improvisation (Waters 2011), jazz composition (Martin 2020), and analysis of single works. However, apart from some exceptions (Caporaletti – Cugny – Givan 2016), studies on the European tradition, and more specifically the Italian one, are rather rare (Guaccero 2013). Mori 2020 is a useful reference for the study of 21st century Live coding, its relationship with digital technologies and gestural theories.

Testo italiano

La riflessione filosofica sull'improvvisazione musicale si è sviluppata innanzitutto nell'estetica analitica (Alperson 1984). La ricerca più recente, ampiamente documentata dai due volumi curati da Lewis e Piekut (2016), ha ampliato il raggio interdisciplinare approfondendo aspetti specifici: la temporalità, le dinamiche interazionali, la definizione di intenzione collettiva, l'esemplarità sociale delle pratiche improvvisative (Barrett 2000; Born – Lewis – Straw 2017), la loro trasversalità attraverso le arti, le tecnologie e in generale l'agire umano (Bertinetto 2016, Bertinetto – Ruta 2021).

Sul piano della ricerca musicologica, dopo il pionieristico studio di Ferand (1938), Nettle (1974; Nettle – Russell 1998) ha ampliato il campo di ricerca coinvolgendo le musiche di tradizione orale. In seguito Lewis (2002) ha proposto un modello interpretativo che considera l'improvvisazione come qualità distintiva dell'approccio "Afrological" alla musica, contrapposto a quello "Eurological". Caporaletti (2005) ha definito un sistema teorico che riconduce le tecniche di improvvisazione nel jazz e nel rock alla concezione di "audiotattilità", proponendo un raffinato metodo di trascrizione e analisi con l'ausilio di programmi informatici.

Negli ultimi due decenni si sono profilati studi che collegano l'improvvisazione alla teoria musicale delle diverse epoche. Per il XVII secolo la ricerca si è orientata su tre filoni: il recupero, lo studio e l'utilizzo in contesti didattici contemporanei di fonti antiche, l'indagine su singole forme (versetti, toccate, variazioni su basso, suite di danze), la funzione dell'improvvisazione nell'ambito della prassi esecutiva (Morabito 2019). Partendo da una prospettiva cognitivista, Gjerdingen (2007) ha riscoperto gli "schemi galanti" inaugurando un fertile campo di ricerca sul XVIII secolo, e i Satzmodelle sono stati attentamente indagati dalla recente musicologia germanica. Altre ricerche hanno riguardato il solfeggio (Baragwanath 2020); il contrappunto improvvisato, o "alla mente", i manuali pratici per l'apprendimento dell'improvvisazione, il curriculum di studi dei conservatori napoletani nel Settecento e il loro trapianto nel conservatorio di Parigi. La bibliografia sui partimenti è rapidamente cresciuta a partire da due numeri monografici del "Journal of Music Theory" (2007) e della "Rivista di Analisi e Teoria Musicale" (2009), fino alla monografia di Sanguinetti (2012). Oltre a questi studi vanno segnalati due siti web: Monuments of partimenti e UUPart: the Uppsala Partimento Database.

Per quanto riguarda il XIX secolo, solo di recente la ricerca ha affrontato l'improvvisazione nella generazione romantica, concentrandosi sulle testimonianze di pubbliche improvvisazioni, l'esame delle forme più prossime all'improvvisazione (Fantasie, Impromptus, Preludi ecc.; Diergarten 2010), le tracce di schemi improvvisativi precedenti, galanti o classici (Froebel 2007). Altri studi hanno tentato una definizione del concetto di Fantasieren, soprattutto nella composizione pianistica (Lehner – Meidhof – Miucci 2019). Importanti studi su elementi di improvvisazione in Weber e Hummel (Gooley 2018), in Liszt (Domokos 1993), in Chopin (Rink 2000) e in Schumann (Appel 2010).

Gli studi sul Novecento storico hanno finora dato poco rilievo al ruolo dell'improvvisazione nella musica d'arte. Un nuovo approccio è stato proposto da Cook (2018), che sulla falsariga di Rink–Gaunt–Williamon (2017) ha riconsiderato le fonti manoscritte beethoveniane valorizzando la componente del processo creativo svolta estemporaneamente sullo strumento. Pur se non ancora applicato al Novecento né al modernismo musicale, tale approccio rappresenta una valida base di partenza per lo studio dell'improvvisazione in questi repertori. Per la seconda metà del secolo, particolare interesse hanno destato invece i gruppi di improvvisazione e la free music europea (Beal 2009; Lothwieser 2009; Pustijanac 2016; Schuiling 2019; Sbordoni – Rostagno 2018), sebbene manchi una trattazione sistematica. Per quanto riguarda il jazz, accanto ad opere generali d'impianto storico-analitico (Cugny 2019) e metodologico (Larson 2009), negli ultimi anni si è registrato un fiorire di studi su corpora specifici sotto il profilo dell'improvvisazione (Waters 2011), della composizione jazz (Martin 2020), e dell'analisi di singole opere. Salvo alcune eccezioni (Caporaletti – Cugny – Givan 2016), sono rari gli studi sulla tradizione europea; lo stesso vale per il contesto italiano (Guaccero 2013). Per il Live coding del XXI secolo, il suo rapporto con le tecnologie digitali e gli studi sulla gestualità, si veda Mori 2020.

2. Detailed description of the project: methodologies, objectives and results that the project aims to achieve and its interest for the advancement of knowledge, as well as methods of dissemination of the results achieved

Testo inglese

A significant interest in improvisation has emerged within the human sciences in recent decades. Various factors have played a role in this: the dissemination of notions gained from performance studies, comparative approaches to world cultures, the observation of the role of the body and emotions in cognitive processes, and the real-time models of interaction stimulated by new media. This has given rise to a wealth of studies that have contributed to highlighting various aspects of the subject and to developing new philosophical approaches (Alperson, E. Lewis, Bertinetto). In the field of music, an awareness of the historical nature of improvisation has come to the fore; Borio/Carone, Caporaletti, Canguilhem, Cumming, Fiorentino, Gooley, Gjerdingen, Guido, Rasch, Sanguinetti have shown how this practice appears in the different phases of Western music according to principles that are peculiar each and every time. Historical studies have highlighted the relationship between composition and improvisation, a dialectic that - as Ferand pointed out in his pioneering study - runs through all European music. Improvisation has just as much history as musical scores; it is not "the Other" of Western music but, instead, one of its permanent components. At the same time, it has characteristics that directly connect it to a bodily experience, and are independent of the visualisation of the sound through notation. In different historical phases, improvisation has adopted specific techniques that are linked to the social conditions of making music, the emerging themes of music theory, and the available musical instruments.

This project aims to reconstruct the main stages of the historical evolution of improvisation in European music from the beginning of the 17th century to the present day. The core of the work is musical performance, investigated not as an interpretation of a handed-down text, but as the production of musical meaning in real time. A variety of sources will be used to study improvisation activities: theoretical treatises, sources of the compositional process, musical instruments and their manufacture, reports and critical essays, and audio and video recordings. In addition to the historiographical and analytical work, a didactic dimension is a crucial component of the project, and includes a reflection on the suitable methods for transmitting to students (instrumentalists and musicologists) the awareness of the historical-cultural roots of improvisational practices and their relations with music theory.

Four areas of intervention will be employed to achieve these objectives. The following sections present a detailed description of the methodologies, objectives, results and methods of dissemination of these results:

1. Collective volume, preceded by a conference;
2. A series of workshops;
3. Digital platform;
4. Online teaching projects.

1. COLLECTIVE VOLUME

The book aims to offer an integrated perspective that goes beyond the mere collection of individual contributions (Lewis / Piekut) or monographic studies (Nettl / Russell; Heble / Laver). In order to achieve this, external experts will be involved, particularly colleagues from European universities and institutions (Alessandro Arbo, Edoardo Bellotti, Antonio Cascelli, Elisa Novara) who have expressed interest in this project. The book will explore the central issues aiming to combine a systematic approach (social, psychological, philosophical aspects) with an historical reconstruction and a discussion of the role of music theory. The most relevant case studies will instead be published on the web platform.

The adequate preparation of such a book implies an intense exchange of ideas between the authors, through meetings exchanging sources and updates on individual research during the first two years of the project. This preliminary phase will also serve to focus the research on issues common to the various eras, and to define the points of multidisciplinary interconnection. In the preparatory phase, the historical and theoretical work will benefit from the knowledge acquired during the workshops. The most relevant results will be presented at a conference, to be held in the third year at La Sapienza University. In the months following the conference, the speakers will rework their interventions, transforming them into chapters of the resulting book. On the basis of the contacts established by various members of the research group, the manuscript should be published in English by an internationally accredited publisher.

2. WORKSHOPS

Workshop 1: Composing on the keyboard: organ and clavichord in the 17th and 18th centuries

In this period, musical instruments were a vital component of the musical experience both in the public and liturgical spheres, as in the case of the organ; or in individual exploration carried out by musicians in the home, as happened with the clavichord. From Diruta to Carl Philipp Emanuel Bach, the theorists-composers-musicians weaved deep connections between the affordances of the instrument at their disposal and musical thought. Despite the wealth of clues that indicate this direction, recent studies on historically informed improvisation have merely touched on the role of instruments, paying greater attention to aspects of theory applied to performance, and the coherence of sound outcomes with stylistic models. Thus, one of the essential goals of music making is forced to take a back seat: the achievement of an aesthetically pleasing sound that is artistically organised and consistent with the historical premises - requirements that make it possible to engage both performer and listener.

This workshop will examine historical instruments or modern reproductions of the highest quality. A series of discussions with performers, organologists, musicologists and composers will help to determine the extent to which a performance is influenced by the physical and mechanical characteristics of the specific instruments. Intended for composers, musicologists and performers, the workshop is divided into four meetings led by a multidisciplinary group of experts and will focus on Graziadio Antegnati's organ (1565) in the Palatine Basilica of Santa Barbara in Mantua, and on the replica of Christian Gottfried Friederici's clavichord (1773) in the Musée de la Musique in Paris (Inv. E.998.8.1).

Workshop 2: Improvisation on the piano: the theoretical implications of this practice

Throughout the period that we now define as “classical”, improvisation was a core component of a pianist’s activity. From the mid-19th century onwards, this practice began to fade out, and was replaced by the principles of the intangible work of art and the performer’s absolute fidelity to a handed-down text. The disappearance of improvisation from the academic curricula and concert practice became definitive in the early 20th century, depriving pianists of the ability to express their musical ideas on the keyboard in an extemporaneous and coherent way, and forcing them to always perform music written by others. The disappearance of improvisation in practice certainly affected other instruments as well, leaving the organ as the only enclave of its preservation on account of the instrument’s liturgical function. There are two reasons for choosing the piano as the focus for this workshop: 1) with very few documented exceptions, improvisation was carried out almost exclusively on the piano during the classical period; 2) established historical techniques exist for keyboard improvisation in the classical period, such as partimenti and improvisation treatises. The workshop will be held in collaboration with the Conservatory of Perugia, and is aimed at young student pianists who will be able to experiment with new methods of learning improvisation based on the late-baroque and classical repertoire. Four meetings are planned, two at Rome’s “Tor Vergata” University and two at the Conservatory of Perugia, on both modern and historical pianos.

Workshop 3: Improvising the Self: the experimental practice of productive imagination in Romanticism

This workshop focuses on improvisation notes, sketches, memos, secondary and ancillary sources. A group comprised of four musicians, two composers and two musicologists will be tasked with the development of ideas contained in an improvisational sketch (from the composer’s sources) and their projection in the form of a finished work. By working on these strictly musical materials in collaboration with scholars of neighboring disciplines, it will be possible to expose cognitive schemes and conceptual elaborations, clarifying the importance given to imagination, spontaneity and their relation with reflection in different authors and contexts (with particular attention to Schumann). A special consideration will be given to the actoriality of that period, in which improvisation became a key practice (the “virtuosity” of Devrient and Dawson, or the “realism” of Frédéric Lemaître and Marie Dorval). Scholars of aesthetics will play a key role, contributing to situate the results of the technical investigation within a broader historical-cultural framework. Finally, the composers will be asked to retrace a hypothetical path from the shorthand notes that Schumann jotted down after his free improvisation sessions on the piano, to more complete forms of compositional reflection, based on all possible sources. The vast amount of available material may mean there will only be time to work on the Schumann prototype during the workshop, but the possibility of extending the work to other composers of his generation has not been excluded.

Workshop 4: European jazz: transcription and analysis

Compared to the individualistic conception of the work of art, one of the distinctive features of the improvisational practices of the jazz tradition is the particular mode of interaction between improvisers in real time. In jazz, the formative intentionality shared by the performers not only implements relational dynamics, but also reveals specific negotiations between different value perspectives, and between different ways of understanding aesthetic achievement. These aspects are inherent in the interaction processes in the improvised performances of jazz trios (piano-double bass-drums) and will be the key focus of the investigation carried out by this workshop. The participants will be musicians and musicologists who will apply different approaches to examine the dynamic interplay in the creation of a shared form in real time. The video-recorded performances will then undergo a notational transcription process, using an experimental protocol for transcribing free improvisation with music notation software in scrolling view, synchronized with the original audio source. The transcription will in turn be compared with reports by musicians and the results of the musical analysis. A discussion will provide a second moment of in-depth analysis that will not only focus on the musicological aspects but also on the semiotic and philosophical implications of the transposition of improvisation into crystallised text in the form of a score.

Workshop 5: Musical improvisation in the digital age

This workshop is dedicated to a phenomenon that has become increasingly widespread in recent years: the construction of ad hoc instruments by the performer for the purpose of an improvised action together with other performers who use similar or traditional instruments. In some cases, this instrument may simply be the generation of a computer code and therefore the actions may concern: 1. live coding in real time with no previous preparation; 2. a ready code with interventions on already tested schemes; or 3. a code to be used when necessary, according to the musical context that is created. In other cases, we find the production of new sound equipment linked to control systems that are operated and modified in real time. The experience of live coding is part of a broader context of research on new digital gestures and includes a fertile field of research in the making of musical instruments today. The practices of live coding maintain the dimension of the action in real time via machine language (digital codes) which can be translated into control commands for different types of sound sources that are thereby activated and controlled. Even in this type of practice the improvisational dimension plays a central role.

The workshop will focus on cases in which the instrument is designed to produce a specific result (planning before improvisation) and therefore can serve as an extension of the performer's gestures. Musicologists, musicians and computer-musicians will focus on the design and management of instruments in spaces that are either completely virtual, completely physical (with all the performers together), or mixed (groups connected online).

3. DIGITAL PLATFORM

The third area of intervention concerns the design, implementation and construction of an interactive platform, which will also function as a research tool, a virtual place for research and a result of the research itself.

The platform will make it possible:

1. to offer inclusive and collaborative academic research tools, using complex virtual spaces. In fact, geographical barriers are broken down, in an open and safe space where all the participants can interact. It is a meeting and research place, a forum, a digital classroom where you can make live music from different locations, a virtual auditorium, a library, a repository of easily accessible and searchable documents.
2. for remote performances to take place, encouraging a realistic interaction between the participants which employs high quality audio and video technical characteristics: a. high-definition sound (stereo, with a sampling frequency of 48Khz, the possibility of removing filters, a resolution up to 1024Kbps for the two channels, full duplex and low latency – depending on the hardware and network infrastructure of each of the participants - with one to one and one to many interactions); b. full HD video with stereo recording; c. the possibility of streaming live events.
3. to provide access to the results of the research for different levels of users (the international scientific community, musicians and enthusiasts). In fact, the platform allows the creation of a virtual environment where scientific documentation (images, PDF scores, videos, sounds, MIDI files) can be exchanged in real time and with an optimized user experience.

As far as the technical characteristics are concerned, the platform will be based on the WebRTC protocol, and therefore accessible from any of the available web browsers and from any computer. The design will be responsive, allowing mobile users to easily access the platform, which will have advanced security features (SSL and SSH protocols) compliant with the EU 2016/679 General Data Protection Regulation.

4. ONLINE TEACHING PROJECTS

In addition to activating a process of virtuous interaction amongst the results of the historiographical-analytical research and the experience of performers and composers, the workshops will permit new techniques proposed for learning improvisation to be put into practice, which will then be further tested and implemented on the interactive IT platform. The specific objective of this area of intervention is to define protocols for teaching the techniques of improvisation to musicians, performers and students at conservatories and universities. Of course, these protocols are conceptual documents that require continuous development and in-depth analysis,

and will be adapted such as to meet the specific features of the different repertoires and historical periods, as well as, made available at the end of the project to the international community via the online platform. In summary, the research on improvisation teaching aims to achieve 3 different types of results:

1. methodological solutions: definition of protocols for teaching improvisation;
2. practical solutions: meetings in virtual classrooms, specially set up online on the IT platform designed for the experimentation of teaching protocols, and remote performances transmitted in real time;
3. product solutions: the creation of video lessons on historically informed improvisation, made freely available on the platform.

These projects will be carried out in collaboration with the Accademia Musicale Chigiana in Siena, which launched an important pilot project in the summer of 2020 (Chigiana Digital), to allow its international music masterclasses to be held via online platform. The Academy has declared its intention to share the know-how gained in the field of online teaching of 1 to 1 instrumental music lessons and masterclasses with the proponents of this project.

Areas of scientific research

In order to achieve the objectives and results expected in the four areas, each unit will focus its research on one or more historical and/or thematic areas. While the shared theoretical premises and innovative methodologies described above ensure the coordination and coherence of the overall project, its organisation into research areas also guarantees a high level of specialist inquiry.

The five units are made up of musicologists who have previously carried out research in the fields of improvisation and musical performance, who have extensive experience in the study of musical treatises, and whose skill set covers the entire time frame of the project. They are supported by scholars of theatre and philosophy, whose task is to link the case studies with the cultural and theoretical framework on a large scale.

Unit 1 will investigate the relationship between musical instruments and improvisation techniques, concentrating the research on two periods: the 17th and the 20th-21st centuries. The current literature on improvisation often pay little attention to the relationships of the performers with the musical instruments at their disposal. Many scholars and musicians use historical models, created as an aesthetic enhancement of particular sounds that disconnect them from the instruments they are produced on; instead, the playing techniques should be considered as the passage of stimuli and information on a conscious and subconscious level between mind, body and instrument. This unit intend to fulfil a transition from a vision centred on the anthropological component of the phenomenon to a three-dimensional approach, where the musician and instrument both contribute to the creation and production of musical language in practice. The aim is to collect the various types of information (organology, performance practice, instrumental techniques, epistemological reflections) that can be obtained from the analysis of individual case studies in the 17th century, typical of what we may define as the music making triangle. A similar approach will be used for the 20th and 21st centuries: improvisation is connected to performance techniques and to the transformations of instrumental sound driven by both serial and post-serial composition, and by the use of digital equipment nowadays. The relationship between the instrument and the resulting sound is then deepened on a philosophical level in the literature of the last few decades which, thanks to the influence of the cognitive sciences, has started to focus on the integration of practical knowledge and theoretical reflection.

Unit 2 will deal with the sources of 18th and 19th century improvisation, in particular the written documents relating to the tradition of Italian *partimento*. This group also aims to explore the teaching of improvisation from the point of view of the cognitive and educational sciences. One of the outcomes of their work will be to trace the guidelines of an educational project which, by analysing international projects that are already underway, foresees the introduction of improvisation as both an essential part of an implementational approach to music theory, and as a basic element in the recovery of a global dimension of musicality for instrumentalists.

Unit 3 will study the various ways that improvisation and composition interacted with one another in the art music of the first half of the 20th century, so as to trace the elements of a matrix for improvisation in modernist-oriented compositional techniques. These elements can be both of an endogenous nature, when the creative process is mediated by the use of a musical instrument; and of an exogenous nature, when the traces of the improvisational practice stem from a reception of musical cultures that are distant in time, such as in early music, from their inclusion in art music. The research is thus divided into two strands. The first concerns the role played by the impromptu invention of an instrument in the initial stages of a musical creative process that is otherwise based on writing. The second line of investigation focuses on the assimilation of the so-called early music repertoires by 20th-century composers. By investigating the relationships between the world of composition and the phenomenon of the historical performance movement, we intend to verify to what extent, and with which specific methods, modernist compositions have incorporated the "open" and provisional status of the musical text typical of early music repertoires in which improvisational practice played a central and decisive role.

Unit 4 will consider the practices of rapid and shorthand drafting of improvisations, that composers such as Schubert, Schumann and Chopin adopted as an experimental daily activity. This is a form of private improvisation, of self-analysis, based on two elements: on the one hand, the physical movement of one's hand on the keyboard causes unconscious and non-grammatical "expressive connections" (Dilthey); on the other hand, the improvisation process, for example in Schumann, strives for a free imagination. These are manifestations of a new conception of the self that cannot be traced back to the principle of identity. Finally, this unit will be in charge of the organisation of the conference to be held in the third year. Scholars from different fields will be invited to take part, bearing in mind the diffusion and relevance of their work on the project topics. In the four scheduled sessions, the conference aims to present the common issues that emerge from the research and to systematise the outcomes of the workshops, focusing on the multidisciplinary points of interconnection. The event is also meant to be a conclusive proving ground for the work carried out during the project and a moment of discussion with the other branches of contemporary improvisation studies, for which speakers will be specifically chosen.

Unit 5 will focus on the sound sources of European musical improvisation in the 1960s-1980s to explore various aspects of creation in real time with the help of a symbolic-notational means of representation. The research is divided into three phases: direct observation of performative acts, transcription of paradigmatic examples, and the analytical study of the musical content. A preliminary step of the analysis will be to adjust the scope of the graphic symbolisation of the sound on the basis of the transcription of the repertoire in question. The criteria for choosing the examples will be based on technical-stylistic variety indexed to issues that are considered to be heuristically relevant. The applicable technical resources of research on transcription permit an innovative study of musical practices to be conducted from the perspective of musical analysis and interpretation of texts. The research is aimed at both contemporary performances (original recordings of live improvisations by ensembles with protagonists from the period in question) and for music encoded on phonographic supports. The unit's two objectives are: 1. the creation of a corpus of scores to be published and made available to scholars and musicians; 2. new prospects for interpretation and historical collocation thanks to the horizon opened up by this method of rendering the sound process.

Testo italiano

Negli scorsi decenni si è delineato in seno alle scienze umane un marcato interesse per l'improvvisazione, a cui hanno concorso diversi fattori: la disseminazione di nozioni maturate dai performance studies, gli approcci

comparativi alle culture del mondo, l'osservazione del ruolo del corpo e delle emozioni nei processi cognitivi, i modelli di interazione in tempo reale stimolati dai nuovi media. Da ciò è emersa una messe di studi che hanno contribuito a focalizzare i diversi aspetti della problematica e a sviluppare nuovi approcci filosofici (Alpers, E. Lewis, Bertinetto). In campo musicale si è manifestata la consapevolezza del carattere storico dell'improvvisazione; Borio/Carone, Caporaletti, Canguilhem, Cumming, Fiorentino, Gooley, Gjerdingen, Guido, Rasch, Sanguinetti hanno descritto come tale pratica si configuri nelle diverse fasi della musica occidentale secondo principi di volta in volta peculiari. Gli studi di impostazione storica mettono in evidenza la relazione tra le attività di composizione e improvvisazione, una dialettica che – come aveva fatto rilevare Ferand nel suo studio pionieristico – attraversa tutta la musica europea. L'improvvisazione ha una storia non meno che i testi musicali; non è l'Altro della musica occidentale bensì una sua componente permanente. Al contempo essa possiede caratteristiche che la legano direttamente all'esperienza corporea e sono indipendenti dalla visualizzazione del fatto sonoro mediante notazione. Nelle diverse fasi storiche l'improvvisazione adotta tecniche specifiche che sono legate alle condizioni sociali del fare musica, ai temi emergenti della teoria musicale e agli strumenti musicali di volta in volta disponibili.

Questo progetto ha come obiettivo la ricostruzione delle tappe principali dell'evoluzione storica dell'improvvisazione nella musica europea dall'inizio del XVII secolo ai giorni nostri. Al centro del lavoro vi è la performance musicale, che viene indagata non come interpretazione di un testo tramandato bensì come produzione di un nesso di significati in tempo reale. L'attività di improvvisazione viene studiata su una pluralità di fonti: trattati teorici, testimoni del processo compositivo, strumenti musicali e loro fabbricazione, resoconti e critiche, registrazioni audio e video. Al lavoro storiografico e analitico si aggiunge la dimensione didattica: una riflessione sui metodi adeguati per trasmettere agli studenti (strumentisti e musicologi) la consapevolezza del radicamento storico-culturale delle pratiche improvvisative e delle sue relazioni con la teoria musicale.

La realizzazione di questi obiettivi si articolerà in quattro aree di intervento, che vengono di seguito illustrate in dettaglio in quanto a metodologie, obiettivi, risultati e modalità di diffusione dei risultati raggiunti:

1. Volume collettaneo, preceduto da un convegno;
2. Serie di workshop;
3. Piattaforma digitale;
4. Progetti di didattica online.

1. Volume collettaneo

Il volume intende offrire una prospettiva integrata che va al di là della raccolta di contributi individuali (Lewis/Piekut) o di studi monografici (Nett/Russell; Heble/Laver). Per raggiungere questo scopo saranno coinvolti soggetti esterni alle unità, in particolare colleghi di università e istituzioni europee (Alessandro Arbo, Edoardo Bellotti, Antonio Cascelli, Elisa Novara) che hanno manifestato interesse per questo progetto. L'articolazione del volume prenderà forma nel corso della ricerca che si muoverà per grandi tematiche, mirando al massimo livello di integrazione tra l'approccio sistematico (aspetti sociali, psicologici, filosofici ecc.), la ricostruzione storiografica e l'articolazione temporale delle tematiche di teoria musicale. Gli studi di caso più rilevanti saranno invece destinati alla pubblicazione sulla piattaforma.

L'adeguata preparazione del volume implica un fitto scambio tra gli autori, che dovrà avvenire mediante riunioni, condivisioni di fonti e aggiornamenti sulle ricerche individuali nei primi due anni del progetto. Questa fase preliminare servirà anche a focalizzare questioni comuni alle varie epoche e a definire i punti di tangenza pluridisciplinare. Nel periodo di preparazione il lavoro storico e teorico potrà trarre giovamento dalle acquisizioni derivanti dai workshop. Gli esiti più rilevanti verranno presentati in un convegno che si terrà nel terzo anno presso l'Università La Sapienza. Nei mesi successivi i relatori rielaboreranno i loro interventi trasformandoli in capitoli del futuro libro. Sulla base dei contatti stabiliti da diversi componenti del gruppo di ricerca si può prevedere che il volume sarà pubblicato in lingua inglese presso un editore accreditato sul piano internazionale.

2. Workshop

Workshop 1: Comporre alla tastiera: organo e clavicordo tra XVII e XVIII secolo

In questo periodo la centralità dello strumento per l'esperienza musicale riguarda sia la sfera pubblica e liturgica, come nel caso dell'organo, sia l'esplorazione individuale del musicista nell'ambiente domestico come accade per il clavicordo. Da Diruta a Carl Philipp Emanuel Bach, i teorici-compositori-musicisti tessero profonde connessioni tra le affordances dello strumento a loro disposizione e il pensiero musicale. Sebbene gli indizi in questa direzione siano abbondanti, i recenti studi sull'improvvisazione storicamente informata considerano il ruolo degli strumenti solo tangenzialmente, rivolgendo maggiore attenzione ad aspetti di teoria applicata alla performance e alla coerenza degli esiti sonori con i modelli stilistici. In tal modo passa in secondo piano una delle finalità imprescindibili del fare musica: ottenere un suono esteticamente piacevole, artisticamente organizzato e in coerenza con le premesse storiche – requisiti che permettono di catturare sia l'esecutore che l'ascoltatore.

Questo workshop prende in esame strumenti storici o loro repliche moderne di altissima qualità. Mediante la discussione tra interpreti, organologi, musicologi e compositori, si vuole determinare in che misura le caratteristiche fisiche e meccaniche degli specifici strumenti possano influenzare la performance. Destinato a compositori, musicologi e interpreti, questo workshop si articola in quattro incontri guidati da un gruppo di multidisciplinare di esperti e si concentra sull'organo di Graziadio Anteganti (1565) della Basilica Palatina di Santa Barbara a Mantova e sulla replica del clavicordo di Christian Gottfried Friederici (1773) dal Musée de la Musique di Parigi (Inv. E.998.8.1).

Workshop 2: L'improvvisazione al pianoforte: una pratica con risvolti teorici

L'improvvisazione, componente fondamentale della attività dei pianisti per tutto il periodo che oggi definiamo "classico", si ridusse a partire dalla metà del XIX secolo in concomitanza con l'affermazione del principio dell'intangibilità dell'opera d'arte e dell'assoluta fedeltà dell'interprete nei confronti di un testo tramandato. La scomparsa dell'improvvisazione dal curriculum accademico e dalla pratica concertistica, che divenne definitiva agli inizi del XX secolo, privò i pianisti della capacità di esprimere le proprie idee musicali in modo estemporaneo e coerente alla tastiera, costringendoli ad eseguire sempre musica scritta da altri. La scomparsa dell'improvvisazione ha certamente colpito anche altri strumenti, lasciando come unica "enclave" l'organo per ragioni legate alla funzione liturgica. La scelta di questo workshop di concentrarsi sul pianoforte ha due ragioni:

1) nel periodo classico l'improvvisazione era praticata quasi esclusivamente al pianoforte, con pochissime eccezioni documentate; 2) per l'improvvisazione alla tastiera nel periodo classico disponiamo di metodologie storicamente accertate, quali i partimenti e i trattati di improvvisazione. Il workshop in collaborazione con il Conservatorio di Perugia, si rivolge ai giovani pianisti che seguono il percorso accademico per sperimentare nuove metodologie di apprendimento dell'improvvisazione basate sul repertorio tardo-barocco e classico. Sono previsti quattro incontri di cui due a Roma "Tor Vergata" e due al Conservatorio di Perugia, su pianoforti moderni e storici.

Workshop 3: Improvising the Self: la pratica sperimentale dell'immaginazione produttiva nei compositori romantici

Al centro di questo workshop stanno appunti di improvvisazioni, schizzi, pro-memoria, fonti secondarie e accessorie. A un gruppo formato da quattro musicisti, due compositori e due musicologi, viene affidata una ipotesi di sviluppo dallo schizzo improvvisativo (tratto dalle fonti di autore) alla proiezione in forma di opera compiuta. In tal modo, con la collaborazione di musicologi ed estetologi, si può riscontrare sul vivo materiale musicale e sulla sua elaborazione, come nel processo di definizione dell'"opera" nella prima metà del XIX secolo siano attivi schemi concettuali che subiscono elaborazioni cognitive assai differenti, in base al peso che viene dato alla

immaginazione, alla spontaneità e alla riflessione nei diversi autori e contesti. A questo fine è necessaria la collaborazione di studiosi di altre arti performative; ciò riguarda in particolare l'attorialità in cui l'improvvisazione proprio in quel periodo diviene una pratica prioritaria (il "virtuosissimo" di Devrient e Dawson, o il "realismo" di Lemaître e Dorval, contro la recitazione sul modello Comédie-Française: Clairon, Rachel, Talma). Il pieno raggiungimento degli obiettivi presuppone inoltre l'intervento di studiosi di estetica che contribuiranno a inserire quanto emerge dall'indagine tecnica in un quadro storico-culturale più ampio. Ai compositori viene infine richiesto di ripercorrere (per via di ipotesi) il percorso dagli appunti stenografici, che Schumann stendeva dopo le sedute di improvvisazione libera a pianoforte, fino a forme più compiute di riflessione compositiva, sulla base di ogni tipo di fonte possibile. Il prototipo Schumann, data la quantità del materiale disponibile, potrebbe esaurire il lavoro del workshop, ma non si esclude di estendere il lavoro ad altri compositori della sua generazione.

Workshop 4: Jazz europeo: trascrizione e analisi

Una delle peculiarità distintive delle pratiche improvvisative della tradizione del jazz, rispetto alla concezione individualistica dell'opera d'arte, è la particolare modalità di interazione in tempo reale tra soggetti improvvisatori. Nel jazz, l'intenzionalità formativa condivisa tra i vari performer, oltre a implementare dinamiche relazionali, configura specifiche negoziazioni tra differenti prospettive valoriali, tra diversi modi di intendere la riuscita estetica. Questi aspetti inerenti ai processi di interazione nella performance improvvisata in trio jazz (pianoforte-contrabbasso-batteria) saranno al centro dell'indagine del workshop, cui parteciperanno musicisti e musicologi che affronteranno da diverse prospettive le dinamiche di interplay nella costruzione della forma condivisa in tempo reale. Le performance video-registrate saranno successivamente oggetto di un processo di trascrizione notazionale, con la tecnica informatica di videoscrittura sincronizzata con la fonte; la trascrizione sarà a sua volta confrontata con le testimonianze dei musicisti e gli esiti oggettivi dell'analisi musicale. Un secondo momento di approfondimento è previsto per una discussione sia sul piano musicologico sia inerente alle implicazioni semiotiche e filosofiche della trasposizione dell'improvvisazione in un testo cristallizzato in partitura.

Workshop 5: L'improvvisazione musicale nell'epoca digitale

Questo workshop è dedicato a un fenomeno diffuso in questi ultimi decenni: la costruzione di strumenti ad hoc da parte del performer ai fini di un'azione improvvisativa in associazione ad altri performer che impiegano strumenti simili o strumenti tradizionali. In alcuni casi il concetto di strumento è ridotto alla generazione di un codice informatico e dunque le azioni possono riguardare: 1. un live coding in tempo reale senza preparazione precedente; 2. un codice pronto con interventi su schemi già collaudati; 3. un codice da usare all'occorrenza secondo il contesto musicale che si crea. In altri casi si osserva la produzione di nuove apparecchiature suonanti collegate a sistemi di controllo che vengono azionati e modificati in tempo reale. L'esperienza del live coding si inserisce in un contesto più ampio di ricerca sulle nuove gestualità di tipo digitale e vede nell'ambito della nuova liuteria un fertile campo di ricerca. Esso mantiene con le pratiche del live coding la dimensione dell'azione in tempo reale via linguaggio macchina, codici digitali che possono tradursi in comandi di controllo per diverse tipologie di fonti sonore così azionate e controllate. Anche in questo tipo di pratica la dimensione improvvisativa svolge un ruolo centrale. In tutti questi casi, che saranno oggetto del workshop, lo strumento viene concepito in vista di specifici risultati (progettazione prima dell'improvvisazione) e può fungere come estensione della gestualità dell'esecutore. Musicologi, musicisti e informatici-musicali si soffermeranno sulla progettazione e gestione degli strumenti in spazi totalmente virtuali, in spazi reali (compresenza di tutti gli esecutori) e misti (gruppi collegati online).

3. Piattaforma digitale

La terza area di intervento riguarda la progettazione, l'implementazione e la realizzazione di una piattaforma interattiva, concepita al tempo stesso come uno strumento di ricerca, un luogo virtuale di ricerca e un risultato della ricerca. Questa piattaforma consentirà di:

- 1) fornire strumenti di ricerca accademica inclusivi e collaborativi, utilizzando spazi virtuali complessi. Essa permette infatti di abbattere le barriere geografiche, fornendo uno spazio aperto e sicuro dove tutti i partecipanti potranno interagire. È un luogo di incontro e di ricerca, un forum, una classe digitale dove poter fare musica in diretta da location diverse, un auditorium virtuale, una biblioteca, un repository di documenti facilmente accessibili e consultabili.
- 2) consentire la realizzazione di performance a distanza, favorendo una interazione realistica tra i partecipanti per mezzo di caratteristiche tecniche audio e video di alta qualità: a) suono ad alta definizione (stereofonia, con una frequenza di campionamento a 48Khz, con possibilità di rimozione di filtri, una risoluzione fino a 1024Kbps per i due canali, full duplex e bassa latenza – compatibilmente con l'hardware e l'infrastruttura di rete dei singoli partecipanti – con interazioni di 1 a 1, 1 a molti); b) video in full HD con registrazione in stereofonia; c) possibilità di streaming del segnale per eventi in diretta.
- 3) rendere accessibili i risultati della ricerca a diversi livelli di utenza (comunità scientifica internazionale, musicisti e pubblico di appassionati). La piattaforma consente infatti di creare un ambiente virtuale dove sia possibile scambiare documentazione scientifica (immagini, partiture in PDF, video, suoni, files MIDI) in tempo reale e con la massima facilità d'uso (user experience).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la piattaforma sarà basata su protocollo WebRTC, pertanto accessibile da qualsiasi browser in commercio e da ogni computer. Sarà responsive per un utilizzo con i mobile ed avrà caratteristiche di sicurezza avanzate (protocolli SSL e SSH) e adempiente alle normative inerenti la privacy GDPR Regolamento Ue 2016/679.

4. Progetti di didattica online

Oltre ad attivare un processo di interazione virtuosa tra i risultati della ricerca storiografico-analitica e l'esperienza di performer e compositori, la realizzazione dei workshop consentirà di sperimentare nuove metodologie di apprendimento dell'improvvisazione, che verranno ulteriormente testate e implementate attraverso l'uso della piattaforma informatica interattiva. Obiettivo specifico di questa area di intervento è quella di definire protocolli per la didattica dell'improvvisazione destinati a interpreti e studenti di conservatori e università. Tali protocolli, intesi come elaborati concettuali suscettibili di continui sviluppi e approfondimenti, saranno opportunamente tarati sulle specificità dei diversi repertori e periodi storici, e alla fine del progetto saranno resi accessibili alla comunità internazionale sulla piattaforma informatica. Nello specifico, la ricerca sulla didattica dell'improvvisazione è finalizzata a conseguire 3 diverse tipologie di risultati:

- 1) soluzioni metodologiche: definizione di protocolli per la didattica dell'improvvisazione;
- 2) soluzioni di processo: incontri in aule virtuali, appositamente predisposte sulla piattaforma informatica per la sperimentazione dei protocolli didattici e la realizzazione di performance a distanza in tempo reale;
- 3) soluzioni di prodotto: realizzazione di cicli di lezioni sull'improvvisazione storicamente informata registrate in video, liberamente consultabili sulla piattaforma.

Per questi progetti ci si avvarrà della collaborazione dell'Accademia Musicale Chigiana, che nell'estate 2020 ha avviato un importante progetto pilota (Chigiana Digital) organizzando i suoi corsi internazionali di perfezionamento musicale a distanza, e che ha manifestato l'intenzione di condividere il know how maturato nel campo della didattica online con i proponenti di questo progetto.

Ambiti di ricerca scientifica

Per conseguire gli obiettivi e i risultati attesi nelle quattro aree di intervento, ogni unità concentrerà la sua ricerca su uno più ambiti storici e/o tematici. Se, da un lato, la condivisione dei presupposti teorici e delle

metodologie innovative sopra descritte assicura l'organicità e la coerenza del progetto complessivo, la sua articolazione in ambiti di ricerca garantisce al contempo un alto livello di approfondimento specialistico.

Le cinque unità sono composte da musicologi che hanno già compiuto ricerche nei campi dell'improvvisazione e della performance musicale, hanno una vasta esperienza nello studio della trattatistica musicale e coprono con le loro competenze l'intero arco temporale del progetto. Essi sono affiancati da studiosi di teatro e filosofia, il cui compito è quello di creare raccordi tra i casi di studio e il quadro culturale e teorico su larga scala.

L'unità 1 indaga il rapporto tra strumenti musicali e tecniche di improvvisazione, distribuendo il proprio lavoro sui secoli XVII e XX-XXI. Nella saggistica contemporanea l'interazione fra esecutore/improvvisatore/compositore con gli strumenti musicali a sua disposizione e le loro potenzialità rimane spesso in secondo piano. Molti studiosi e musicisti utilizzano modelli storici, nati come valorizzazione estetica di sonorità particolari, disconnettendoli dagli strumenti che li avevano resi possibili e con una scarsa attenzione alle tecniche esecutive, intese come il passaggio di stimoli e informazioni a livello conscio e inconscio fra strumento, corpo e mente. Nel lavoro di questa unità si attua un passaggio da una visione centrata sulla componente antropica del fenomeno a una tridimensionale, dove l'uomo e lo strumento contribuiscono alla creazione e realizzazione pratica del linguaggio musicale. Si mira a raccogliere tutte informazioni su diversi livelli (organologia, prassi esecutiva, tecniche strumentali, riflessione epistemologica) ricavabili dall'analisi di singoli casi di studio nel XVII secolo, che siano rappresentativi di quello che definiamo come il triangolo del fare musica. Un approccio analogo vale per il XX e XXI secolo: l'improvvisazione viene messa in rapporto alle tecniche esecutive e alle trasformazioni del suono strumentale sviluppatesi sulla spinta della composizione seriale e postseriale nonché all'uso di apparecchiature digitali nei nostri giorni. Il rapporto tra strumento e risultato sonoro viene poi approfondito sul piano filosofico a partire dalla saggistica degli ultimi decenni che, grazie all'influsso delle scienze cognitive, ha posto l'accento sull'integrazione tra i saperi pratici e la riflessione teorica.

L'unità 2 si rivolge alle fonti dell'improvvisazione dei secoli XVIII e XIX, in particolare i documenti scritti relativi alla tradizione dal partimento in Italia. Inoltre essa mira ad approfondire l'aspetto didattico dell'improvvisazione dal punto di vista cognitivo e delle scienze pedagogiche. Uno degli esiti di questo lavoro sarà quello di tracciare le linee guida di un progetto didattico che, analizzando le esperienze già in corso internazionalmente, preveda l'introduzione dell'improvvisazione sia come parte essenziale per un approccio attuativo della teoria della musica, sia come elemento fondante di un recupero della dimensione di musicalità globale per gli strumentisti.

L'unità 3 studia le diverse modalità di interazione tra improvvisazione e composizione nella musica d'arte della prima metà del Novecento, al fine di rintracciare elementi di matrice improvvisativa nelle tecniche compositive di orientamento modernista. Tali elementi possono essere sia di natura endogena, quando il processo creativo è mediato dall'uso di uno strumento musicale, sia di natura esogena, quando le tracce della prassi improvvisativa derivano da una ricezione appropriante di culture musicali lontane nella dimensione del tempo, come la early music, e dalla loro introiezione nella musica d'arte. Conseguentemente, la ricerca si articola in due filoni. Il primo riguarda il ruolo che l'invenzione estemporanea allo strumento svolgeva nelle fasi iniziali di un processo creativo musicale fondato, per il resto, sulla scrittura. Il secondo filone d'indagine si concentra sull'assimilazione dei repertori della cosiddetta early music da parte dei compositori novecenteschi. Indagando le relazioni tra il mondo della composizione e il fenomeno dell' historical performance movement, si intende verificare in che misura, e attraverso quali modalità specifiche, la composizione di indirizzo modernista abbia recepito lo statuto "aperto" e provvisorio del testo musicale tipico dei repertori della early music, in cui la prassi improvvisativa rivestiva un ruolo centrale e decisivo.

L'unità 4 studia le pratiche di stesura rapida e stenografica delle improvvisazioni, che compositori come Schubert, Schumann e Chopin adottavano come attività quotidiana di tipo sperimentale. E' una forma di improvvisazione privata, di autoanalisi, che si fonda su due elementi: da un lato il movimento fisico della mano sulla tastiera provoca "connessioni espressive" (Dilthey) non coscienti e non grammaticalizzate, dall'altro la modalità improvvisativa tende, per esempio in Schumann, ad una libera fantasia. Sono manifestazioni di una nuova concezione dell'io non riconducibile al principio di identità. Questa unità si occupa infine dell'organizzazione del convegno che si terrà nel terzo anno. Si prevede l'invito a studiosi delle diverse aree, scelti in base alla diffusione e rilevanza della loro produzione sugli argomenti del progetto. Nelle quattro sessioni previste, il convegno ha l'obiettivo di presentare le questioni comuni emerse nella ricerca e sistematizzare quanto acquisito nei workshop, focalizzando i punti di tangenza pluridisciplinare. Questa occasione è pensata anche come un test conclusivo del lavoro svolto, come occasione per confrontarsi con altri indirizzi contemporanei degli studi sull'improvvisazione, per cui verranno scelti relatori ad hoc.

L'unità 5 si rivolge alle fonti sonore dell'improvvisazione musicale di ricerca degli anni 1960-1980 in Europa per approfondire vari aspetti della creazione in tempo reale con l'ausilio di mezzi di rappresentazione simbolico-notazionale. La ricerca si articola in tre fasi: osservazione diretta delle azioni performative, trascrizione di esempi paradigmatici, studio analitico del contenuto musicale. L'ambito di simbolizzazione grafica del suono viene modulato in vista della trascrizione del repertorio preso in esame, passo preliminare dell'analisi. I criteri di selezione degli esempi saranno improntati alla varietà tecnico-stilistica indicizzata su questioni ritenute euristicamente rilevanti. Le risorse tecnico-applicative della ricerca sulla trascrizione permettono un approfondimento innovativo delle pratiche musicali dal punto di vista dell'analisi musicale e dell'interpretazione dei testi. La ricerca è rivolta sia a performance contemporanee (registrazioni originali di improvvisazioni dal vivo di ensemble con protagonisti dell'epoca considerata) sia per le musiche codificate su supporto fonografico. Si perseguono due obiettivi: 1. La realizzazione di un corpus di partiture da pubblicare e rendere disponibile alla comunità di studiosi e musicisti; 2. Nuove possibilità interpretative e di collocazione storica grazie all'orizzonte dischiuso da questa modalità di resa del processo sonoro.

3. Project development, with identification of the role of each research unit, with regards to related modalities of integration and collaboration

Testo inglese

The following is a breakdown of the activities scheduled in the 3-year-period.

Year 1

Archival research and collection of sources. Examination of the most accredited interdisciplinary methodologies. Interviews with musicians. Comparative study of recent online teaching projects. Test analysis of audio and video material. Design and set up of the digital platform.

Workshops 1 and 2

Year 2

Implementation of the platform and upload of the first contents. Conception of the online teaching prototypes. Definition and coordination of the objectives of the conference; development of the book project. Workshops 3 and 4

Year 3

Organisation of the conference and production of the book. Implementation of online teaching prototypes. Publication of research results on the platform. Workshop 5

All the units will work together to meet the project goals and deliver results, sharing roles, scientific activities and organisational responsibilities that vary according to each group's field of research:

Unit 1 will investigate the relationship between musical instruments and improvisation techniques by making research on the 17th and 20th-21st centuries and will run 2 workshops:

Workshop 1: Composing on the keyboard: organ and clavichord between the 17th and 18th centuries

Workshop 5: Musical improvisation in the digital age.

A PhD fellowship will be established; its objective is an in-depth analysis of one of the topics of the two workshops organised by this unit.

Unit 2 focuses on the sources of improvisation in the 18th and 19th centuries and will organise Workshop 2: Improvisation on the piano: a practice with theoretical implications.

The unit's specific task is to inquire the didactic aspect of improvisation from the perspectives of education and cognitive sciences. One of the outcomes is the drafting of a set of guidelines for an education project which, through the analysis of international experiences that are already underway, calls for the introduction of improvisation both as an essential part of an implementation approach to music theory, and as a fundamental element of the recovery of the dimension of global musicality for instrumentalists.

Unit 3 will study the different modes of interaction between improvisation and composition in art music of the first half of the 20th century. The results of the research will be incorporated in a specific section of the IRBAM (Improvisation Revival Between Antiquity and Modernity) IT platform created in collaboration with Antonio Cascelli (Maynooth University). The layout of the IRBAM section will be as follows: 1) an archive of multimedia materials documenting the rediscovery of historical improvisational practice in the first half of the 20th century (recovery of sources, historical recordings, modern editions of ancient music, accounts of the developments of historical organology, documents regarding the first festivals dedicated to the revival of ancient music, materials on the activity of performers); 2) essays and insights on research topics; 3) videos on the rediscovery of historical improvisational practice made by the members of this unit with the participation of performers and experts in historical organology, expressly designed for documentation, dissemination and teaching.

Unit 3 will also deal with the design and implementation of the IT platform, whose contents will be gradually produced in collaboration with the other units.

24-month-long postdoctoral grants will be awarded with objectives in line with the unit's research themes.

Unit 4, whose research focuses on the rapid and shorthand drafting of improvisations by 19th-century composers, will be in charge of running Workshop 3.

This unit will also take care of the organisation of the conference to be held in the third year. Scholars from the different areas will be invited to participate, bearing in mind the diffusion and relevance of their work on the project topics. In the four scheduled sessions, the conference aims to present the common issues emerging from the research and to systematise the outcomes of the workshops, focusing on the multidisciplinary points of tangency. The event is also meant to be a conclusive proving ground for the work carried out during the project and a moment of discussion with the other branches of contemporary improvisation studies, for which ad hoc speakers will be chosen.

Two postdoctoral grants will be awarded for a total of 24 months with the following objectives: 1) research on improvisation as a cognitive schema (with specific but not exclusive interest in the 19th century) between musicology and disciplines pertaining to the research unit, as a preparatory step in the coordinated and integrated management of the workshops; 2) research and activities aimed at organising the conference and collaboration in the edition of the texts to be published in the collective volume.

Unit 5 will study the sound sources of musical research improvisation in the 1960-1980s and run Workshop 4: European Jazz: transcription and analysis. The research activities of this unit will also result in the creation of a corpus of scores to be published and made available to scholars and musicians.

The clear assignment of tasks and distribution of roles mean that resources are optimised and efficiency in the managing of the individual activities is guaranteed. In order to achieve the expected results and the common objectives, various types of integration and collaboration between the research units will be employed.

The use of the IT platform plays an important role in achieving synergy between the units, since it allows them to share not only the data of the research in progress but also skills and strategies, promoting the adoption of collaborative working methods in every phase of the project. The activation of this virtual research forum will also make it possible to carry out a systematic monitoring, aiming to evaluate the progress of the research and take any necessary corrective measures.

Beyond the continuous interaction online, the project provides numerous opportunities to meet and work together. All the members of the units will take part in the five workshops, where the results, methods and perspectives of the different research areas will be tested; the workshop outcomes will then become the object of further study and ground for discussion; the support offered by scholars of other disciplines who are part of the various research units will also be made available online. Likewise, all units will be involved in planning both the conference and the collective volume.

Testo italiano

Il progetto si articola in base al seguente piano di lavoro, che sintetizza le attività previste e la loro scansione temporale nel corso del triennio:

1. Anno

Ricerche di archivio e raccolta delle fonti. Disamina delle metodologie interdisciplinari più accreditate. Interviste con musicisti. Studio comparato dei recenti progetti di didattica online. Prove di analisi di materiale audio e video. Progettazione della piattaforma digitale.

Workshop 1 e 2

2. Anno

Realizzazione della piattaforma e inserimento dei primi contenuti. Progettazione dei prototipi di didattica online. Definizione e coordinamento degli obiettivi del convegno e del volume collettaneo. Produzione dei casi di studio. Workshop 3 e 4.

3. Anno

Organizzazione del convegno e produzione del libro. Realizzazione dei prototipi di didattica online. Pubblicazione dei risultati della ricerca sulla piattaforma. Workshop 5.

Tutte le unità collaborano al conseguimento degli obiettivi e dei risultati del progetto attraverso una ripartizione di ruoli, attività scientifiche e responsabilità organizzative modulata sulla base dei rispettivi ambiti di ricerca:

L'unità 1, che indaga il rapporto tra strumenti musicali e tecniche di improvvisazione distribuendo il proprio lavoro sui secoli XVII e XX-XXI, si occuperà dell'organizzazione di 2 workshop:

Workshop 1: Comporre alla tastiera: organo e clavicordo tra XVII e XVIII secolo

Workshop 5: L'improvvisazione musicale nell'epoca digitale.

Attiverà un posto per dottorato di ricerca il cui obiettivo è l'approfondimento di una delle tematiche dei due workshop di questa unità.

L'unità 2, che studia le fonti dell'improvvisazione dei secoli XVIII e XIX, si occuperà dell'organizzazione del Workshop 2: L'improvvisazione al pianoforte: una pratica con risvolti teorici.

Compito specifico dell'Unità 2 è inoltre approfondire l'aspetto didattico dell'improvvisazione dal punto di vista cognitivo e delle scienze pedagogiche. Uno degli esiti sarà quello di tracciare le linee guida di un progetto didattico che, analizzando le esperienze già in corso internazionalmente, preveda l'introduzione dell'improvvisazione sia come parte essenziale per un approccio attuativo della teoria della musica, sia come elemento fondante di un recupero della dimensione di musicalità globale per gli strumentisti.

L'unità 3 studia le diverse modalità di interazione tra improvvisazione e composizione nella musica d'arte della prima metà del Novecento. I risultati della ricerca confluiranno in un'apposita sezione della piattaforma informatica denominata IRBAM (Improvisation Revival Between Antiquity and Modernity), realizzata con la collaborazione di Antonio Cascelli (Maynooth University). La sezione IRBAM sarà articolata come segue: 1) un archivio di materiali multimediali che documentano la riscoperta della prassi improvvisativa storica nella prima metà del Novecento (recupero delle fonti, incisioni storiche, edizioni moderne di musica antica, testimonianze sugli sviluppi dell'organologia storica, documentazione dei primi festival dedicati al revival della musica antica, materiali sull'attività degli interpreti); 2) saggi e approfondimenti sui temi della ricerca; 3) video sulla riscoperta della prassi improvvisativa storica realizzati dai membri dell'unità di Cassino con l'intervento di esecutori ed esperti di organologia storica, espressamente concepiti per la documentazione, la divulgazione e la didattica.

L'unità 3 si occuperà inoltre della progettazione e della implementazione della piattaforma informatica, i cui contenuti saranno via via prodotti in collaborazione con le altre unità.

Sono attivati assegni di ricerca per la durata di 24 mesi complessivi, finalizzati a realizzare obiettivi coerenti con le tematiche di ricerca dell'unità

L'unità 4, che concentra la sua attività di ricerca sulle pratiche di stesura rapida e stenografica delle improvvisazioni dei compositori ottocenteschi, si occuperà dell'organizzazione del Workshop 3.

Questa unità curerà anche l'organizzazione del convegno che si terrà nel terzo anno. Si prevede l'invito a studiosi delle diverse aree, scelti in base alla diffusione e rilevanza della loro produzione sugli argomenti del progetto. Nelle quattro sessioni previste, il convegno ha l'obiettivo di presentare le questioni comuni emerse nella ricerca e sistematizzare quanto acquisito nei workshop, focalizzando i punti di tangenza pluridisciplinare. Questa occasione è pensata anche come un test conclusivo del lavoro svolto, come occasione per confrontarsi con altri indirizzi contemporanei degli studi sull'improvvisazione, per cui verranno scelti relatori ad hoc. Saranno attivati 2 assegni di ricerca per un totale di 24 mesi, con i seguenti obiettivi: 1) ricerche sull'improvvisazione come schema cognitivo (con particolare ma non esclusivo interesse per l'Ottocento) fra musicologia e discipline afferenti all'unità di ricerca, propedeutiche a una gestione coordinata e integrata dei workshop; 2) ricerche e azioni finalizzate all'organizzazione del convegno e collaborazione all'edizione dei testi pubblicati nel volume collettaneo.

L'unità 5, che studia le fonti sonore dell'improvvisazione musicale di ricerca degli anni 1960-1980, si occuperà dell'organizzazione del Workshop 4: Jazz europeo: trascrizione e analisi. Le attività di ricerca di questa unità porteranno inoltre alla realizzazione di un corpus di partiture da pubblicare e rendere disponibile alla comunità di studiosi e musicisti.

Questa chiara definizione di compiti e ripartizione di ruoli consentirà di ottimizzare le risorse e garantire un'efficiente gestione delle singole attività. Per conseguire i risultati attesi e centrare gli obiettivi comuni, verranno attivate diverse modalità di integrazione e collaborazione tra le varie unità di ricerca. La sinergia di lavoro è garantita innanzitutto dall'utilizzo della piattaforma informatica, che consentirà alle unità di condividere non solo i dati della ricerca in progress ma anche competenze e strategie, favorendo l'adozione di modalità di lavoro collaborative in tutte le fasi della ricerca. L'attivazione di questo forum di ricerca virtuale consentirà inoltre di effettuare un sistematico monitoraggio allo scopo di valutare lo stato di avanzamento della ricerca e adottare gli opportuni correttivi.

Al di là alla continua interazione in rete, il progetto prevede numerose occasioni di incontro e lavoro comune. Tutti i componenti delle unità parteciperanno ai cinque workshop, in cui verranno di volta in volta testati esiti, metodi e prospettive dei diversi ambiti della ricerca; i risultati dei workshop diverranno poi oggetto di ulteriore approfondimento e discussione comune, mettendo in rete anche il supporto offerto dagli studiosi di altre discipline presenti nelle varie unità di ricerca. Allo stesso modo, tutte le unità condivideranno la progettazione del convegno e del volume collettaneo.

4. Possible application potentialities and scientific and/or technological and/or social and/or economic impact, with indications of the possible use of research infrastructures

Testo inglese

Consistent with the objectives defined by the EU research and innovation framework, this project interprets research in the field of social sciences and humanities (SSH) as a coordinated activity that deals with issues of heritage, identity, history and culture in order to contribute to the creation of inclusive, innovative and reflective societies, by enhancing a deep understanding of the cultural heritage of European music. By focusing attention on a well-defined research area, it takes on several challenges of the European research programme, with particular regard to: 1) scientific and technological innovation; 2) safeguarding of cultural heritage; and 3) promotion of the arts and creative sector.

We are convinced that, in an interactive and globalised society like today's, the enhancement of arts and culture must go hand in hand with the adequate development of research in the field of digital media and technologies. One of the main objectives of this project, the design and construction of an interactive digital platform, represents an element of technological innovation in the field of musicological research. In fact, this platform is not conceived as a mere repository of materials and documents to store and make research results available, but as a virtual meeting place where it is also possible for people in different locations to make music together, breaking down geographical barriers. Playing together at a distance calls for a high level of synchrony that can only be achieved by minimising latency, that is, the time interval between a stimulus and its response. The Covid-19 emergency and the restrictions imposed by the pandemic have provided a strong impetus for the creation of platforms that allow for remote performances, and the creation of inclusive and collaborative research tools, using complex virtual spaces. One of the most noteworthy examples of international collaboration in music education was demonstrated by the Accademia Musicale Chigiana in 2020. The Chigiana implemented a specially designed digital platform to be able to hold its prestigious music masterclasses remotely with students and instructors all around the world. The success of this pilot project constitutes a well-formulated starting point and a proven reference model for the creation of the new platform. The Accademia Musicale Chigiana has declared its willingness and intention to share their technical-scientific expertise acquired in the field of IT platform design with the proponents of this project.

The digital platform can be used for meetings, lessons, and recordings, but also for hosting improvisation sessions in real time. With this tool, we will start to face the challenges of innovation not only from a technological point of view but, in line with the objectives of the Horizon programme, also from the perspective of relational innovation. This combination of music, science and technology allows the platform to transcend its traditional function as a medium, becoming a place of interaction and creative experimentation: by multiplying the performance spaces, the net also multiplies stimuli, the possibilities of extemporaneous interaction and the flow of musical ideas.

The impact on the scientific community will consist of a book as well as a series of studies and multimedia materials to be published on the platform, that document the evolution of the phenomenon over the entire historical span of European music. Such themes have become topical in music studies in recent decades; our contribution fits into this framework by commenting on and comparing little known or unpublished sources, and by providing systematised knowledge on historical processes, innovative analytical approaches, and hypotheses for the teaching of historically informed improvisation. The project establishes a close relationship between the theoretical and practical dimensions, which is fundamental for the practice and understanding of the performing arts. This attitude is also reflected in the composition of the research units providing for the collaboration between university professors and conservatory teachers who have extensive experience in the field of music production and concerts.

The social implications consist in the investigation and application of models of individual creativity and collective experience in which freedom is combined with respect for the person. Research on the testing and validation of teaching protocols will fulfill the project's intention to address the challenge of social cohesion by promoting the quality of training and the effectiveness of education, both objectives required of the EU research framework. The method and product solutions, developed together with contributions by experts in pedagogy and cognitive science, can, in fact, meet a widespread need shared by performers, teachers and students of music disciplines.

The effectiveness of the activities for dissemination is guaranteed by the conceptual framework of the platform, modulated according to the criteria of Responsible Research and Innovation (RRI) promoted by the EU, being applied to the project, both in terms of procedure and expected results. In addition to guaranteeing inclusive working methods and participatory methodologies in all phases of the research, the proponents see in the platform a decisive role in the dissemination of results, by promoting the circulation of these topics in society. The project intends to experiment with dissemination strategies that are not only aimed at the scientific community, but also address the challenge of inclusion by overcoming the logic of one-way transmission of knowledge. The platform is therefore conceived as an open, modular and permeable tool for user interactions, able to involve a wide range of different actors and audiences and to stimulate various forms of engagement. Continuous analytical monitoring will allow the content to be expanded and remodelled according to user feedback, enlarging the possible sources of expertise and drawing new social and cultural groups into the conversation on scientific research linked to the heritage of European music.

The variety of scientific-disciplinary sectors that are involved in the operational units, which include: musicologists, music performers, composers, scholars of philosophy, theatre and performing arts, education and cognitive sciences; is a prerequisite for the multidisciplinary nature of this project. This approach is assured not only by the diversity of the disciplines involved, but by the integration of these multiple perspectives, as is reflected in the planning of a multitude of research activities, all of which converge towards project objectives inspired by the logic of responsibility, sustainability and innovative thinking.

Testo italiano

Il progetto, in linea con gli obiettivi definiti dal quadro di ricerca ed innovazione dell'UE, interpreta la ricerca nel campo delle scienze sociali e umanistiche (SSH) come un'azione coordinata che si confronta con le tematiche legate al patrimonio, all'identità, alla storia e alla cultura per contribuire alla creazione di società inclusive, innovative e riflessive attraverso la valorizzazione dell'eredità culturale della musica europea. Concentrando l'attenzione su un ambito di ricerca definito e circoscritto, esso accoglie diverse sfide del programma di ricerca europeo con particolare riguardo a: 1) innovazione scientifica e tecnologica; 2) protezione dell'eredità culturale; 3) promozione delle arti e del settore creativo.

Siamo convinti che, in una società interattiva e globalizzata come quella attuale, la valorizzazione delle arti e della cultura debba procedere di pari passo con un adeguato sviluppo della ricerca nel campo dei media e delle tecnologie digitali. La progettazione e la realizzazione di una piattaforma digitale interattiva, che costituisce uno dei principali obiettivi di questo progetto, rappresenta un elemento di innovazione tecnologica nell'ambito della ricerca musicologica. Tale piattaforma non è infatti concepita come un semplice repository di materiali e documenti in cui vengono archiviati e resi disponibili i risultati della ricerca, ma come un vero e proprio luogo di incontro virtuale in cui sia possibile anche fare musica insieme da location diverse, abbattendo le barriere geografiche. Per suonare insieme a distanza occorre un livello di sincronia perfetta che può essere raggiunta solo riducendo al massimo la latenza, e cioè l'intervallo di tempo che intercorre tra uno stimolo e la sua risposta. L'emergenza Covid-19 e le restrizioni imposte dalla pandemia hanno dato un forte impulso alla realizzazione di piattaforme adatte alla performance a distanza e alla creazione di strumenti di ricerca inclusivi e collaborativi, utilizzando spazi virtuali complessi. Una delle esperienze più significative in campo internazionale è quella dell'Accademia Musicale Chigiana, che nel 2020 ha progettato e realizzato un'apposita piattaforma digitale per poter svolgere a distanza i suoi prestigiosi corsi di perfezionamento musicale. L'esperienza pilota dell'Accademia Chigiana, che ha manifestato l'intenzione di voler condividere i dati relativi all'expertise tecnico-scientifica acquisita nel campo della progettazione di piattaforme informatiche con i proponenti del presente progetto, costituisce una base di partenza e un modello di riferimento altamente affidabile per la realizzazione della nuova piattaforma.

La piattaforma digitale potrà essere utilizzata per incontri, lezioni e registrazioni, ma anche per le sessioni di improvvisazione in tempo reale. Con questo strumento ci accingiamo ad affrontare la sfida dell'innovazione non

solo sotto il profilo tecnologico ma, in linea con gli obiettivi del programma Horizon, anche dal punto di vista dell'innovazione relazionale. In questo connubio tra musica, scienza e tecnologia, la piattaforma trascende infatti la sua tradizionale funzione di medium, diventando un luogo di interazione e sperimentazione creativa: moltiplicando gli spazi della performance, la rete moltiplica anche gli stimoli, le possibilità di interazione estemporanea e il flusso delle idee musicali.

L'impatto sulla comunità scientifica è costituito da un libro e un insieme di studi e materiali multimediali pubblicati sulla piattaforma che documentano l'evoluzione del fenomeno nell'intero arco storico della musica europea (con eccezione della popular music e delle musiche di tradizione orale, i cui sistemi di produzione e fruizione sono lontani dal percorso qui delineato). La tematica ha mostrato una grande attualità per gli studi musicali degli ultimi decenni; il nostro contributo si inserisce in questo quadro con il commento e il confronto di fonti poco note o inedite, una sistematizzazione del sapere storico, approcci analitici innovativi e ipotesi per la didattica dell'improvvisazione storicamente informata. Il progetto istituisce uno stretto rapporto tra le dimensioni teorica e pratica che è fondamentale per l'esercizio e la comprensione delle arti performative; esso si riflette anche nella composizione delle unità di ricerca, in cui i docenti universitari sono affiancati da tre docenti di Conservatorio attivi nel settore della produzione musicale e della prassi concertistica.

Il risvolto sociale consiste nell'indagine di modelli di creatività individuale ed esperienza collettiva in cui la libertà si congiunge al rispetto della persona e alla coltivazione di comunità coese e dialoganti. Dedicando un segmento della ricerca alla sperimentazione e convalida di protocolli per la didattica, il progetto intende affrontare la sfida della coesione sociale anche promuovendo la qualità della formazione e l'efficacia dell'istruzione, come previsto dagli obiettivi del quadro di ricerca dell'UE. Le soluzioni di metodo e di prodotto, elaborate con il contributo di esperti di scienze pedagogiche e cognitive, possono infatti rispondere a un'esigenza ampiamente diffusa e condivisa da interpreti, docenti e studenti di discipline musicali.

L'efficacia delle azioni di divulgazione è garantita dall'impianto concettuale della piattaforma, modulato in base ai criteri della Ricerca Responsabile ed Innovazione (RRI) promossa dall'UE, che in questo progetto trovano applicazione sia in termini di processo che di risultati attesi. Oltre a garantire modalità di lavoro inclusive e metodologie partecipative in tutte le fasi della ricerca, la piattaforma può infatti svolgere un ruolo decisivo anche nella diffusione dei risultati, promuovendo la diffusione delle tematiche nella società civile. Il progetto intende sperimentare strategie di disseminazione che non si rivolgono solo alla comunità scientifica, ma affrontano la sfida dell'inclusione superando la logica di una trasmissione delle conoscenze unidirezionale. La piattaforma è dunque concepita come uno strumento aperto, modulare e permeabile alle interazioni degli utenti, in grado di coinvolgere un ampio range di attori e pubblici diversi e di stimolare diverse forme di engagement. Una continua azione di monitoraggio degli analytics consentirà di accrescere e rimodulare i contenuti anche in base ai feedback dell'utenza, ampliando le possibili fonti di competenza e coinvolgendo nuove fasce sociali e culturali nel dibattito sulla ricerca scientifica legata ai patrimoni della musica europea.

La varietà dei settori scientifico-disciplinari rappresentati nelle unità operative, che comprendono musicologi, interpreti musicali, compositori, studiosi di filosofia, teatro e arti performative, didattica e scienze cognitive, è solo il presupposto dell'interdisciplinarietà di questo progetto. L'approccio interdisciplinare della ricerca è infatti garantito non solo dalla diversità delle discipline interpellate ma anche dalla molteplicità delle prospettive integrate, che si riflettono nella programmazione di una pluralità di azioni di ricerca che convergono verso obiettivi ispirati alla logica della responsabilità, della sostenibilità e del pensiero innovativo.

5. Financial aspects: costs and funding for each research unit

n°		Total cost (euro)	Co-funding (item A.1) (euro)	MUR funding (other items) (euro)
1.	BORIO Gianmario	231.464	56.540	174.924
2.	SANGUINETTI Giorgio	68.448	33.405	35.043
3.	PASTICCI Susanna	177.676	34.610	143.066
4.	ROSTAGNO Antonio	139.514	29.821	109.693
5.	CAPORALETTI Vincenzo	75.412	25.952	49.460
	Total	692.514	180.328	512.186

N.B. The fields will be filled in automatically

6. Bibliography

Testo inglese

Alperson, Ph., "On Musical Improvisation", in Journal of Aesthetics and Art Criticism 43/1 (1984), 17-29.

Appel, B., Vom Einfall zum Werk. Robert Schumanns Schaffensweise: Mainz 2010.

Baragwanath, N., The Solfeggio Tradition: A Forgotten Art of Melody in the Long Eighteenth Century: New York 2020.

Barrett, F., "Cultivating an Aesthetic of Unfolding: Jazz Improvisation as a Self-Organizing System", in The Aesthetics of Organizations, eds S. Linstead – H. Höpfl: London 2000.

Beal, A.C., "Music Is a Universal Human Right: Musica Elettronica Viva", in Sound Commitments, ed. R. Adlington: Oxford 2009, 99-116.

Bertinetto, A., Esequire l'inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione: Roma 2016.

- Bertinetto, A. – Ruta, M. (eds), *The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts*, 2021.
- Borio, G. – Carone, A. (eds), *Musical Improvisation and Open Forms in the Age of Beethoven*: London 2018.
- Born, G. – Lewis, E. – Straw, W. (eds), *Improvisation and Social Aesthetics*: Durham 2017.
- Caporaletti, V., *I processi improvvisativi nella musica*: Lucca 2005.
- Caporaletti, V. – Cugny, L. – Benjamin G., *Improvisation, culture, audiotactilité*: Paris 2016.
- Clarke, E. – Doffman, M. (eds), *Distributed Creativity: Collaboration and Improvisation in Contemporary Music*: Oxford 2017.
- Cook, N. (ed.), *Music as Creative Practice*: Oxford 2018.
- Canguilhem, Ph., *L'improvisation polyphonique à la Renaissance*: Paris 2015.
- Cumming, J. E. – Rodin J. – Locanto M. (eds), *Composition and Improvisation in Fifteenth-Century Music*, *Rivista di Analisi e Teoria Musicale* 23/2 (2017).
- Cugny, L., *Analysis of Jazz*: Jackson 2019.
- Diergarten, F., “Handwerk und Weltengrund. Zum Generalbass der Romantik”, in *Werk Werkstatt, Handwerk – Neue Zugänge zum Material der Alten Musik*, *Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis* 34 (2010), 207-228.
- Domokos, Z., “Carl Czernys Einfluss auf Franz Liszt. Die Kunst des Phantasierens”, in *Liszt-Studien* 4 (1993).
- Ferand, E., *Die Improvisation in der Musik: eine entwicklungsgeschichtliche und psychologische Untersuchung*: Zürich 1938.
- Froebe, F., “Satzmodelle des ‘Contrapunto alla mente’ und ihre Bedeutung für den Stilwandel um 1600”, in *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 4/1–2 (2007), 13-55.
- Gjerdingen, R., *Music in the Galant Style*: New York 2007.
- Gooley, D. A., *Fantasies of Improvisation. Free Playing in Nineteenth-Century Music*: New York 2018.
- Guaccero, G., *L'improvvisazione nelle avanguardie musicali*: Roma 2013.
- Guido, M. (ed.), *Studies in Historical Improvisation, From Cantare super Librum to Partimenti*: London 2017.
- Ijzerman, J., *Harmony, Counterpoint, Partimento. A New Method Inspired by Old Masters*: New York 2018.
- Landgraf, E., *Improvisation as Art. Conceptual Challenges, Historical Perspectives*: London 2011.
- Larson, S., *Analyzing Jazz. A Schenkerian Approach*: Hillsdale 2009.
- Lehner, M. – Meidhof, N. – Miucci, L. (eds), *Das flüchtige Werk. Pianistische Improvisation der Beethoven-Zeit*: Schliengen 2019.
- Lewis, E., *Intents and Purposes. Philosophy and the Aesthetics of Improvisation*: Ann Arbor 2019.
- Lewis, G., “Improvised Music after 1950: Afrological and Eurological Perspectives”, in *Black Music Research Journal* 22 (2002), 215-246.
- Lewis, G. – Piekut, B. (eds), *The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies*: Oxford 2016.
- Lothwesen, K., *Klang – Struktur – Konzept. Zur Bedeutung der Neuen Musik für Free Jazz und Improvisationsmusik*: Bielefeld 2009.
- Martin, H., *Charlie Parker. Composer*: New York 2020.
- Morabito, F. (ed.), *Musical Improvisation in the Baroque Era*: Turnhout 2019.
- Mortensen, J., *The Pianist's Guide to Historic Improvisation*: New York 2020.
- Mori, G., *Live Coding. What Does it Mean? An Ethnographical Survey on an Innovative Improvisational Approach*: Roma 2020.
- Nettl, B., “Thoughts on Improvisation: A Comparative Approach”, in *The Musical Quarterly* 60/ 1 (1974), 1-19.
- Nettl B. – Russell, M. (eds), *In the Course of Performance: Studies in the World of Musical Improvisation*: Chicago 1998.
- Pustijanac, I., “New Graphic Representation for Old Musical Experience: Analyzing Improvised Music”, in *El oído pensante* 4/1 (2016), 1-16.
- Rasch, R. (ed.), *Beyond Notes: Improvisation in Western Music of the Eighteenth and Nineteenth Centuries*, Turnhout 2011.
- Rink, J., “Chopin's improvisatory music: Style, Structure, Aesthetic” in *Ostinato Rigore: Revue Internationale d'Études Musicales* 15 (2000), 7-17.
- Rink, J. – Gaunt, H. – Williamon, A. (eds), *Musicians in the Making. Pathways to Creative Performance*: Oxford 2017.
- Sanguinetti, G., *The Art of Partimento. History, Theory, and Practice*: New York 2012.
- Sbordoni, A. – Rostagno, A. (eds), *Free Improvisation. History and Perspectives*: Lucca, 2018.
- Schuling, F., *The Instant Composers Pool and Improvisation Beyond Jazz*: London 2019.
- Sloboda, J., *Improvisation. The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music*: Oxford 1985.
- Waters, K., *The Studio Recordings of the Miles Davis Quintet, 1965-1968*: New York 2011.

Testo italiano

- Alperson, Ph., “On Musical Improvisation”, in *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 43/1 (1984), 17-29.
- Appel, B., *Vom Einfall zum Werk. Robert Schumanns Schaffensweise*: Mainz 2010.
- Baragwanath, N., *The Solfeggio Tradition: A Forgotten Art of Melody in the Long Eighteenth Century*: New York 2020.
- Barrett, F., “Cultivating an Aesthetic of Unfolding: Jazz Improvisation as a Self-Organizing System”, in *The Aesthetics of Organizations*, eds S. Linstead – H. Höpfl: London 2000.
- Beal, A.C., “Music Is a Universal Human Right: Musica Elettronica Viva”, in *Sound Commitments*, ed. R. Adlington: Oxford 2009, 99-116.
- Bertinetto, A., *Esequire l'inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione*: Roma 2016.
- Bertinetto, A. – Ruta, M. (eds), *The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts*, 2021.
- Borio, G. – Carone, A. (eds), *Musical Improvisation and Open Forms in the Age of Beethoven*: London 2018.
- Born, G. – Lewis, E. – Straw, W. (eds), *Improvisation and Social Aesthetics*: Durham 2017.
- Caporaletti, V., *I processi improvvisativi nella musica*: Lucca 2005.
- Caporaletti, V. – Cugny, L. – Benjamin G., *Improvisation, culture, audiotactilité*: Paris 2016.
- Clarke, E. – Doffman, M. (eds), *Distributed Creativity: Collaboration and Improvisation in Contemporary Music*: Oxford 2017.
- Cook, N. (ed.), *Music as Creative Practice*: Oxford 2018.
- Canguilhem, Ph., *L'improvisation polyphonique à la Renaissance* : Paris 2015.

- Cumming, J. E. – Rodin J. – Locanto M. (eds), *Composition and Improvisation in Fifteenth-Century Music*, *Rivista di Analisi e Teoria Musicale* 23/2 (2017).
- Cugny, L., *Analysis of Jazz*: Jackson 2019.
- Diergarten, F., "Handwerk und Weltengrund. Zum Generalbass der Romantik", in *Werk Werkstatt, Handwerk – Neue Zugänge zum Material der Alten Musik*, *Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis* 34 (2010), 207-228.
- Domokos, Z., "Carl Czernys Einfluss auf Franz Liszt. Die Kunst des Phantasierens", in *Liszt-Studien* 4 (1993).
- Ferand, E., *Die Improvisation in der Musik: eine entwicklungsgeschichtliche und psychologische Untersuchung*: Zürich 1938.
- Froebe, F., "Satzmodelle des 'Contrapunto alla mente'", in *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 4/1–2 (2007), 13-55.
- Gjerdingen, R., *Music in the Galant Style*: New York 2007.
- Gooley, D. A., *Fantasies of Improvisation. Free Playing in Nineteenth-Century Music*: New York 2018.
- Guaccero, G., *L'improvvisazione nelle avanguardie musicali*: Roma 2013.
- Guido, M. (ed.), *Studies in Historical Improvisation, From Cantare super Librum to Partimenti*: London 2017.
- Ijzerman, J., *Harmony, Counterpoint, Partimento*: New York 2018.
- Landgraf, E., *Improvisation as Art. Conceptual Challenges, Historical Perspectives*: London 2011.
- Larson, S., *Analyzing Jazz. A Schenkerian Approach*: Hillsdale 2009.
- Lehner, M. – Meidhof, N. – Miucci, L. (eds), *Das flüchtige Werk. Pianistische Improvisation der Beethoven-Zeit*: Schliengen 2019.
- Lewis, E., *Intents and Purposes. Philosophy and the Aesthetics of Improvisation*: Ann Arbor 2019.
- Lewis, G., "Improvised Music after 1950: Afrological and Eurological Perspectives", in *Black Music Research Journal* 22 (2002), 215-246.
- Lewis, G. – Piekut, B. (eds), *The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies*: Oxford 2016.
- Lothwesen, K., *Klang – Struktur – Konzept. Zur Bedeutung der Neuen Musik für Free Jazz und Improvisationsmusik*: Bielefeld 2009.
- Martin, H., *Charlie Parker. Composer*: New York 2020.
- Morabito, F. (ed.), *Musical Improvisation in the Baroque Era*: Turnhout 2019.
- Mortensen, J., *The Pianist's Guide to Historic Improvisation*: New York 2020.
- Mori, G., *Live Coding. What Does it Mean? An Ethnographical Survey on an Innovative Improvisational Approach*: Roma 2020.
- Nettl, B., "Thoughts on Improvisation: A Comparative Approach", in *The Musical Quarterly* 60/ 1 (1974), 1-19.
- Nettl B. – Russell, M. (eds), *In the Course of Performance: Studies in the World of Musical Improvisation*: Chicago 1998.
- Pustijanac, I., "New Graphic Representation for Old Musical Experience: Analyzing Improvised Music", in *El oído pensante* 4/1 (2016), 1-16.
- Rasch, R. (ed.), *Beyond Notes: Improvisation in Western Music of the Eighteenth and Nineteenth Centuries*, Turnhout 2011.
- Rink, J., "Chopin's improvisatory music: Style, Structure, Aesthetic" in *Ostinato Rigore: Revue Internationale d'Études Musicales* 15 (2000), 7-17.
- Rink, J. – Gaunt, H. – Williamon, A. (eds), *Musicians in the Making. Pathways to Creative Performance*: Oxford 2017.
- Sanguinetti, G., *The Art of Partimento. History, Theory, and Practice*: New York 2012.
- Sbordoni, A. – Rostagno, A. (eds), *Free Improvisation. History and Perspectives*: Lucca, 2018.
- Schuling, F., *The Instant Composers Pool and Improvisation Beyond Jazz*: London 2019.
- Sloboda, J., *Improvisation. The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music*: Oxford 1985.
- Waters, K., *The Studio Recordings of the Miles Davis Quintet, 1965-1968*: New York 2011.

B.2

1. Scientific Curriculum of the Principal Investigator

Testo inglese

1. Education

1982-1989 Technische Universität Berlin, Musikwissenschaft. PhD in Musicology.
 1976-1981 Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia. Master in Aesthetics.

2. Academic Positions

2000- Professor at the Università di Pavia, Department of Musicology (Cremona)
 1993-1999 Associate professor at the Università di Pavia, Department of Musicology
 1993 Teaching fellow at the Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
 1991-1993 Lecturer in the PhD program at IRCAM, Paris

3. Visiting professorships and guest lectures

2014 OICRM-Conférences de prestige, Faculté de Musique, Université de Montréal

2013 Distinguished Visiting Professor Compagnia di San Paolo at the Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York

1999 Visiting Professor at the Department of Musicology, University of Vienna

1996 Visiting professor at the Department of Music, Yale University, New Haven

4. Fellowships, Grants, Awards

2019 - Corresponding Fellow of the British Academy

2016 - Corresponding Member of the American Musicological Society

2013 – Member of the Academia Europaea

2013 Residential Fellowship at the Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York

2010 Alexander von Humboldt Stiftung, 3 month grant for research on German theory of musical form (Humboldt-Universität zu Berlin)

1999 The Edward J. Dent Medal of the Royal Musical Association

1991-1992 Alexander von Humboldt-Stiftung, two year fellowship for research on the Italian music of the second half of the 20th century (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i.Br.)

1990 Paul Sacher Stiftung, one year grant for research on the reception of Anton Webern (Basel)

1983-1985 DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), grant for studies on the music avant-garde of the 1960s (Technische Universität Berlin)

5. Intellectual Leadership

2018 - Director of the book series The Composer's Workshop at Brepols, Turnau

2016 - Director of the online journal Archival Notes

2015 - Director of the book series Musical Cultures of the Twentieth Century at Routledge, London

2012- Director of the Istituto per la Musica at the Fondazione Giorgio Cini, Venice

6. Direction of research projects

2019- "New Concepts of Harmony in Musical Composition: 1945-1975", funded by the Ernst von Siemens-Musikstiftung

2015-2017 "Experimental Music Theatre in Italy and Europe", funded by the Ernst von Siemens- Musikstiftung

2006-2008 "European Network for Musicological Research", directed with Hermann Danuser and John Rink, funded by the Ernst von Siemens-Musikstiftung

2005-2006 "Storia dei concetti musicali, part 2", funded by the Italian Ministry of Education, University and Research

2002-2003 "Storia dei concetti musicali, part 1", directed with Carlo Gentili, funded by the Italian Ministry of Education, University and Research

1993-1996 "Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt: 1946-1966", directed with Hermann Danuser, funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft

7. Editorial boards

2018 – Twentieth Century Music

2012 - Revista Portuguesa de Musicologia

2008 – Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft

2005- Filigrane

2000-2010 Acta Musicologica

1994-2010 Il Saggiatore Musicale

Testo italiano

1. Education

1982-1989 Technische Universität Berlin, Musikwissenschaft. PhD in Musicology.
1976-1981 Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia. Master in Aesthetics.

2. Academic Positions

2000- Professor at the Università di Pavia, Department of Musicology (Cremona)
1993-1999 Associate professor at the Università di Pavia, Department of Musicology
1993 Teaching fellow at the Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
1991-1993 Lecturer in the PhD program at IRCAM, Paris

3. Visiting professorships and guest lectures

2014 OICRM-Conférences de prestige, Faculté de Musique, Université de Montréal
2013 Distinguished Visiting Professor Compagnia di San Paolo at the Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York
1999 Visiting Professor at the Department of Musicology, University of Vienna
1996 Visiting professor at the Department of Music, Yale University, New Haven

4. Fellowships, Grants, Awards

2019 - Corresponding Fellow of the British Academy
2016 - Corresponding Member of the American Musicological Society
2013 – Member of the Academia Europaea
2013 Residential Fellowship at the Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York
2010 Alexander von Humboldt Stiftung, 3 month grant for research on German theory of musical form (Humboldt-Universität zu Berlin)
1999 The Edward J. Dent Medal of the Royal Musical Association
1991-1992 Alexander von Humboldt-Stiftung, two year fellowship for research on the Italian music of the second half of the 20th century (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i.Br.)
1990 Paul Sacher Stiftung, one year grant for research on the reception of Anton Webern (Basel)
1983-1985 DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), grant for studies on the music avant-garde of the 1960s (Technische Universität Berlin)

5. Intellectual Leadership

2018 - Director of the book series The Composer's Workshop at Brepols, Turnau
2016 - Director of the online journal Archival Notes
2015 - Director of the book series Musical Cultures of the Twentieth Century at Routledge, London
2012- Director of the Istituto per la Musica at the Fondazione Giorgio Cini, Venice

6. Direction of research projects

2019- "New Concepts of Harmony in Musical Composition: 1945-1975", funded by the Ernst von Siemens-Musikstiftung
2015-2017 "Experimental Music Theatre in Italy and Europe", funded by the Ernst von Siemens- Musikstiftung
2006-2008 "European Network for Musicological Research", directed with Hermann Danuser and John Rink, funded by the Ernst von Siemens-Musikstiftung
2005-2006 "Storia dei concetti musicali, part 2", funded by the Italian Ministry of Education, University and Research
2002-2003 "Storia dei concetti musicali, part 1", directed with Carlo Gentili, funded by the Italian Ministry of Education, University and Research
1993-1996 "Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt: 1946-1966", directed with Hermann Danuser, funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft

7. Editorial boards

2018 – Twentieth Century Music

2012 - Revista Portuguesa de Musicologia

2008 – Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft

2005- Filigrane

2000-2010 Acta Musicologica

1994-2010 Il Saggiatore Musicale

2. Scientific Curriculum of the associated investigators

Testo inglese

1. SANGUINETTI Giorgio

Giorgio Sanguinetti is associate professor at the University of Rome-Tor Vergata. He has given classes and seminars in several European and American institutions, such as the the Orpheus Institute in Ghent (Belgium), the Schola Cantorum Basilensis (Switzerland), the NUI in Maynooth (Ireland), the CUNY, Northwestern University, Indiana University, Boston University (USA), the University of Leuven (Belgium). For winter semester 2012 he has been visiting professor at the McGill University in Montreal (Canada) and in 2013 at the University of North Texas (Denton). He is the organizer of the GATM Annual Seminars for Music Analysis (Rome, 2008 -) and of the VII Euromac conference (Rome 2011).

He has written several articles and essays on the history of Italian theory from 18th to 20th century, Schenkerian analysis, analysis and performance, form in 18th century music, Opera analysis. As a pianist he has performed as soloist and in chamber groups. His book *The Art of Partimento. History, Theory and Practice* is published by Oxford University Press (2012). For this book the Society for Music Theory conferred him the Wallace Berry Award (2013).

2. PASTICCI Susanna

Susanna Pasticci is an Associate Professor in "Musicology and the History of Music" at the University of Cassino and Southern Lazio. She is also a faculty member in the PhD program in "Music and Performing Arts" (Sapienza University of Rome).

After graduating in Piano, Composition and Music History, and the PhD in "History and analysis of musical cultures" at the Sapienza University of Rome, she received a two-year research grant from the University of Trento.

She has been teaching "Music History" at the University of Cassino since 2001; she also held the professorship of "Analysis of twentieth-century music" at the Conservatory of Milan (1997-99), of "Music Analysis" at the School of Specialization for Secondary Education of Lazio (2002-04), and of "Contemporary Music" at the Sapienza University of Rome (2007-14).

Her research follows three main areas of investigation: musical repertoires from the nineteenth and twentieth centuries; music theory and analysis; philological investigations and a study of creative processes.

She has published two books on music theory (Schenkerian analysis and Set theory) and a book on Stravinsky's sacred music. She has edited volumes on different topics (Anton Webern, Formenlehre, musical hermeneutics, "passacaglia principle", music and identity, Italian modernism), as well as the critical edition of two of Bruno Maderna's instrumental works and Gavino Gabriel's opera "La Jura".

Her writings have been published in the journals «Chigiana. Journal of Musicological Studies», «Music Analysis», «Studi Verdiani», «Studi Musicali», «Archival Notes», «Musurgia. Analyse et Pratique Musicales», «Musica/Realtà», «Musica-La Biennale di Venezia», «International Review of the Aesthetics and Sociology of Music», «Diastema», «Il Saggiatore Musicale», «Rivista di analisi e teoria musicale», «Analitica. Online journal of Music Studies», «Nuova Rivista Musicale Italiana».

She has also authored essays for international encyclopedias such as the "New Grove Dictionary of Music and Musicians" (Oxford University Press), "Die Musik in Geschichte und Gegenwart" (Bärenreiter), "Enciclopedia della musica" (Einaudi), "Musique. Une encyclopédie pour le XXIe siècle" (Actes Sud), "Historia. La grande storia della civiltà europea edited by Umberto Eco" (Motta), "Il contributo italiano alla storia del pensiero" (Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani), "The Cambridge Stravinsky Encyclopedia" (Cambridge University Press).

As for the spreading of musical culture, she has written texts for journals and international record labels, and she collaborates on the radio programmes "WikiMusic" and "Lezioni di musica", broadcast by RAI Radiotre.

DIRECTION OF RESEARCH PROJECTS

2006: Responsible of the project "Traditional Music in Ciociaria" financed by Regione Lazio (collection and documentation of oral traditions and musical heritage; organization of seminars, conferences, workshops and concerts).

2006-2008: Responsible of the Research Unit of the University of Cassino for the project "History of the Concept of Melody" financed within the project "History of Musical Concepts" (PRIN 2005, principal investigator Gianmario Borio).

2015: Responsible of two grants of the project "Smart Business Factory" supported by Regione Autonoma Sardegna (UE Program FESR 2007-2013): 1) coordination of a contest for new musical works inspired by the Sergio Atzeni novel "Passavamo sulla terra leggeri"; 2) new production of the opera "La Jura" by Gavino Gabriel, from the philological reconstruction of the text to the staging: archival researches, critical edition of libretto and musical score, seminars and conference, scientific direction of the website www.gavino-gabriel.com, artistic direction of the staging and production

of a film-opera (<https://www.youtube.com/watch?v=SST3jy8dukw&feature=youtu.be>).

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC BOARDS AND CONFERENCE COMMITTEES

2020 to date: Member of the Scientific Committee of MT3 – “International Network for Music Theory, Techniques and Technologies” (University of Pavia).

2019 to date: Scientific director of the musicological activities of the Chigiana Musical Academy.

2017: Member of the Scientific Advisory Board of EuroMac 9 – 9th European Music Analysis Conference.

2016-2018: Member of the Scientific Board of the Istituto Nazionale di Studi Verdiani.

2016: Member of the Scientific Committee of the “Music and Visual Cultures International Conference” (National University of Ireland Maynooth).

2015: Scientific Direction of the Conference “Musica, culture e identità. L'universo di Gavino Gabriel” (University and Teatro Lirico of Cagliari).

2011: Member of the Advisory Board of EuroMac 7 – 7th European Music Analysis Conference.

2002-2017: Member of the Scientific Board of the GATM – Italian Society for Music Theory and Analysis

2002-2016: Member of the Scientific Committee of the International Music Theory and Analysis Conferences.

JOURNAL EDITOR ROLES

2019 to date: Editor-in-Chief of «Chigiana. Journal of Musicological Studies», ISSN: 0069-3391, ANVUR Class A.

2012-2017: Editor-in-Chief of «Rivista di Analisi e Teoria musicale», ISSN: 1724-238X, ANVUR Class A.

PARTICIPATION IN EDITORIAL BOARDS

2018 to date: Member of the Advisory Board of the journal «Archival Notes».

2015 to date: Member of the Editorial Board of the “Edizione Nazionale dei carteggi e dei documenti verdiani” (National Edition of Giuseppe Verdi's correspondence and documents).

2013: Scientific Advisor of the journal «Quaderni dell'Archivio Scelsi».

2012-2017: Member of the Editorial Board of «Analitica. Online Journal of Musical Studies».

2004-2009: Editor for the section “Music analysis” of the journal «Musica Domani».

2002-2012: Member of the Editorial Board of the «Rivista di Analisi e Teoria musicale».

PAPERS GIVEN IN CONFERENCES AND SEMINARS (selection)

2019: – 85th Annual Meeting of the American Musicological Society, Boston (October 31 – November 3): “Concepts of Harmony in Musical Composition 1945-1975: on Bruno Maderna”.

2018: Workshop Research-led Performance “Flute and Guitar in Twentieth-Century Music”, Giorgio Cini Foundation, Venice (June 27-29): “Fonti del processo compositivo e prassi esecutiva”.

2018: Conference “La musica delle parole: riflessioni su Ildebrando Pizzetti”, Casa della musica, Parma (February 10): “L'eredità di Verdi nella poetica e nell'opera musicale di Pizzetti”.

2017: Seminar “Analysing Verdi's operatic music”, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Parma, (October 12-13): participation in the round table.

2016: Conference “Music and Visual Cultures”, National University of Ireland Maynooth (July 21-23): “Music and Painting in Respighi's Symphonic Poems”.

2015: Conference “Musica, culture e identità. L'universo di Gavino Gabriel”, Cagliari (November 17-18): “Gabriel musicista e compositore de La Jura”.

2014: Conference “Musical Improvisation in the Age of Beethoven and ‘Open’ Form”, Giorgio Cini Foundation, Venice (November 28-29): introduction and coordination of the session “From Improvisation to Composition: ‘Open’ Forms”.

2013: Seminar “Symphony of Psalms: the experience of the sacred in Stravinsky's work”, University of Calgary, Canada, by video-conference (October 25).

2012: Conference “Rethinking Stravinsky. Sounds and Gestures of Modernism”, University of Salerno (September 26-28): “Stravinsky and the Spiritual World of Orthodox Theology”.

2012: Conference “Le théâtre de Luciano Berio: Outis”, Centre de Documentation de la Musique Contemporaine, Paris (November 8): “Dynamiques du temps et de la forme dans Outis”.

2011: VII European Music Analysis Conference, Rome (September 29-October 1): “Improvising, composing, 'making' sound: Divertimenti for violin by Giacinto Scelsi”.

2009: Conference “Classical Music and Modern Classical Music in Globalization and Consumer-Society”, Danish Academy in Rome (March 23-26): “In search of a ‘Sound’: The Challenges of Contemporary Music”.

2008: Conference “Luciano Berio: new perspectives”, Chigiana Musical Academy, Siena (October 28-31): “La dimensione etica nel pensiero e nella musica di Luciano Berio”.

2006: Conference “Mélodie et fonction mélodique comme objet d'analyse”, IRCAM, Paris (October 17-18): “La fonction de la perception dans l'écoute de la mélodie. Les théories d'Abramo Basevi”.

2004: Conference “Il secolo di Petrucci”, Latina (June 16-19): “Un maestro e i suoi maestri: modelli di artigianato formale della scrittura petrasciana”.

2002: Conference “Musiques vocales en Italie depuis 1945. Esthétique, relations texte-musique, techniques de composition”, University of Strasbourg (November 29-30): “Voix et théâtre musical chez Salvatore Sciarrino”.

2001: Conference “Musique et rhétorique aux XIXe et XXe siècles”, University of Paris IV-Sorbonne (April 28): “Rhétorique et citation dans la musique du vingtième siècle”.

2001: Conference “Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale”, Levi Foundation, Venice (October 10-13): “Memorie petrasciane a Venezia, quattro secoli dopo”.

1997: 16th International Congress of the International Musicological Society, London (August 14-20): “Can literary criticism contribute to the study of musical borrowing? The case of Twentieth Century Italian music”.

1996: British Musicology Conference, London (April 18-21): “The study of the creative process in the early works of Bruno Maderna”.

3. ROSTAGNO Antonio

Antonio Rostagno

Born in Imperia, 16.12.1962

Professor of History of Music, Sapienza-Università di Roma

Main research fields:

- XIX-Century Italian Opera, in particular Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini;
- Musical Romanticism, in particular Robert Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner;
- Early XX-Century Italian Music, in particular Gian Francesco Malipiero, Alfredo Casella, Franco Alfano, Futurisms;
- Contemporary Music, in particular György Kurtág, Wolfgang Rihm;
- Dante Alighieri and Music; music experiences in Dante's Commedia, Dante poetry in modern composer's reception;
- History of musical interpretation and praxis; in particular conducting and piano performance;
- Theory of Music Historiography.

Education:

- 1988: graduated in piano at Turin "Giuseppe Verdi" Conservatory;
- Studies of musical composition with m° Felice Quaranta in Turin;
- 1990: Modern Letters Degree (History of Musica, prof. Giorgio Pestelli)
- 1994-1998: Phd in History and Analysis of musical cultures, Sapienza-Università di Roma (tutor prof. Pierluigi Petrobelli, co-tutor prof. Francesco Giannattasio)
- 1999-2000: Post-doc grant, Sapienza-Università di Roma, 1999-2000 (tutor prof. Pierluigi Petrobelli)

Professional experiences (other grants, collaborations)

- Visiting researcher at The University of Chicago, a.a. 2003-2004, with a CNR-NATO grant
- Member of Italian research group, chaired by F. Piperno, in the project Musical Life in Europe 1600-1900. Circulation, Institutions, Representation. The Opera Orchestra in 18th- and 19th-Century Europe, European Science Foundation (Strasbourg), 1998-2002
- Member of research group PRIN 2005 History of Musical Concepts, Univ. di Cassino – Univ. di Pavia (chair G. Borio); publication Storia dei concetti musicali, Roma, Carocci, 2009 (three volumes)
- Member of research group PRIN 2007 Research on XIX-Century Italian Opera sources, Sapienza-Univ. di Roma – Univ. di Pavia (chair F. Della Seta)
- Member of research group PRIN 2009 Research on XIX-Century Italian Opera sources (second part), Sapienza-Univ. di Roma – Univ. di Pavia (chair F. Della Seta): publication of part of the research in Giuseppe Martucci. Gli autografi della Fondazione Pagliara, Lucca, Lim, 2009

Teaching and University assignments:

- 2000-2002: teacher di History of Music in "Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario – Lazio (director prof. P. Petrobelli)
- from 1 gennaio 2005: Ricercatore in History of Musica, Sapienza-Università di Roma
- from 1 settembre 2015: Associated Professor in History of Music, Sapienza-Università di Roma
- From 2014 Member of MuSa – Musica Sapienza Board
- From 2016 President of Second level degree (Corso di studi magistrale) in Musicology, Sapienza-Università di Roma
- From 2017 Member of Centro CREA – Teatro Ateneo Board, Sapienza-Università di Roma
- May 2017-february 2018: teacher of Opera Directing for First Level Master in Scenography, organised by teh Faculty of Architecture, Sapienza-Univ. di Roma

Further university projects and researches:

- 2013: financing from Ateneo Sapienza for International Congress on Giuseppe Verdi's centenary (1813-1901); Proceedings published in collaboration with Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma (Giuseppe Verdi dalla musica alla messinscena, "Quaderni dell'Istituto nazionale di studi verdiani" n. 8)
- 2015: financing from Ateneo Sapienza for the research "Musica riscoperta" (second part), devoted to choral music in post-unitarian Italy (forthcoming as: Il neomadrigale italiano 1880-1930, Roma, NeoClassica)
- 2017: financing from Ateneo Sapienza ("Progetti medi") for the research "Musica riscoperta" (third part), devoted to chamber vocal music on major poets

Organization of congresses:

- o 2009: "Giuseppe Martucci, da Capua all'Accademia di Santa Cecilia", in collaboration with "Università Suor Orsola Benincasa" in Naples and with Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome;

Proceedings published by Accademiadi Santa Cecilia;

o 2010: "Robert Schumann, nel centenario della nascita", 24 June – 10 November (Proceedings as Robert Schumann. Dall'Italia, Lucca. Lim. 2012)

o 2011: "Roma musicale nei tempi di Franz Liszt, nella ricorrenza del secondo centenario della nascita del compositore", 4-5 November, Sapienza-Università di Roma, in collaboration with Villa d'Este-Tivoli

o 2011, 2 dicembre: "Nino Rota; le musiche non filmiche, Convegno-seminario" (Proceedings published by "Conservatorio San Pietro a Majella" di Naples)

o 2013: "Giuseppe Verdi dalla musica alla messinscena. In ricordo di Pierluigi Petrobelli" – International Conference, under the aegis of Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, 25-26 ottobre, Sapienza-Univ. di Roma (Proceedings published as "Quadreno dell'Istituto di Studi verdiani" 8, 2014)

o 2014, 10-11 novembre: "Giovanni Sgambati nel primo centenario della morte", international conference organized in collaboration with Accademia Nazionale di Santa Cecilia as the representative of Sapienza-Univ. di Roma del Convegno internazionale (proceedings published by Accademia di Santa Cecilia, 2018)

o Collaborator to the international publication 'Building on a shared vision... / 'A partire da un'intesa...', International Conference of the Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza and collective improvisation from 1965 to the present, as the representative of Sapienza-Univ. di Roma, in collaboration with "Nuova Consonanza" in Rome

o In collaboration with Accademia Nazionale di Santa Cecilia-Bibliomediateca di S. Cecilia in Roma, Musica riscoperta: critical editions and performances of unpublished music from the Accademia Archives (starting from 2008)

o From 2014, organization of a multiyear study project on orchestral conductors, as representative of Sapienza – Univ. di Roma, in collaboration with Giorgio Cini Foundation in Venezia and Giorgio Zanotto Foundation in Verona (www.progettossor.it); project in progress in the three headquarters.

Cultural organization:

- Member from 2006 to 2017 of scientific board of Rivista di Analisi e Teoria Musicale, journal of GATM (Gruppo di Analisi e Teoria Musicale)

- Scientific coordinator of Prize in Musicology, organized by Amici della Scala in Milan, in collaboration with Feltrinelli Foundation;

- Coordinator with pianist Alexander Lonquich of the project Glenn Gould. L'estetica dell'assenza, Rome, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 16 November – 2 December 2012 (multimedia exhibition, conferences, concerts: www.santacecilia.it/glenn Gould); promoters: Sapienza – Univ. di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Maxxi (Museo nazionale delle Arti del XXI secolo)

- Artistic co-director of International Chamber Music Festival in Cervo (Imperia)

Seminars at foreign universities and institutions:

- King's College, London

27 marzo 2013

Lecture (Colloquia): Unresolved contradictions of Schumann's Music

- Universitat de València – Facultat de Filologia Traducció i Comunicació 15-16 Ottobre 2013; Seminar: Verdi nella cultura italiana del XIX secolo (Attila, Macbeth, La traviata, Un ballo in maschera)", Verdi europeo. Saberes teatral, saberes musicales

- Universitat de València – Facultat de Filologia Traducció i Comunicació 21 Ottobre 2014; Seminar: Le relazioni fra Verdi e gli autori teatrali spagnoli (Gutierrez, Saavedra)

- Köln Hochschule für Musik und Tanz 9-11 giugno 2014; Seminar: "Conducting style in the 'New-Italy'. From Boito to Toscanini", in the project "Maestro! Dirigieren im 19. Jahrhundert/Conducting in 19th century"

- Cambridge, Christ's College, Seminar "Intersection Between Music and Theatre in Seventeenth Century Italy" 20-21 September 2018 (Keynote, Chair in final Round Table, introduction to concerts)

Main participations in international conference (selection)

- New York University, Verdi 2001: Round Table Performing Verdi today, February 2001

- Osnabrück, Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik Der Universität Osnabrück: Musik bezieht Stellung. Funktionalisierungen der Musik im Ersten Weltkrieg, 25-27 October 2012

- Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Teatro alla Scala, Milano, Un duplice anniversario: Giuseppe Verdi e Richard Wagner (1813-2013), 25 gennaio 2013

- Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Arturo Benedetti Michelangeli. Ogni nota una goccia di cristallo, convegno internazionale, 2-3 aprile 2014

- Dante fra il settecentocinquantesimo della nascita (2015) e il settecentenario della morte (2021), International Conference, Roma, Centro Pio Rajna, 28 settembre – 1 ottobre 2015

- Nel 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri. Letteratura e Musica del Duecento e del Trecento, Convegno internazionale, Certaldo, Ente Nazionale Giovanni Boccaccio – Centro studi sull'Ars Nova italiana del Trecento, 17-19 dicembre 2015

- "Alternanza dei toni". Elementi musicali nella poesia di Friedrich Hölderlin e la sua ricezione tra i compositori. Un dialogo tra germanistica e musicologia, Venice, Giorgio Cini Foundation, 9-11 December 2016

- 'Building on a shared vision...' / 'A partire da un'intesa...', International Conference of the Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza and collective improvisation from 1965 to the present, Roma, Associazione Nuova Consonanza, 14-16 dicembre 2017

4. CAPORALETTI Vincenzo

VINCENZO CAPORALETTI (1955) is a musicologist, composer and guitarist.

Associate Professor of Ethnomusicology (Macerata University)

Director of "Centre de Recherche International sur le Jazz et les Musiques Audiotactiles" - Sorbonne Université – Paris (2018–)

EDITORIAL SERIES DIRECTION

«Musiche e Culture» (Roma: Aracne) (2018–)

«Musiche Da Leggere» (Lucca:LIM) (2017–)

«Grooves-Edizioni di Musiche Audiotattili» (Lucca:LIM) dal (2011–)

«Grooves-Collana di Studi Musicali Afro-Americani e Popular» (Lucca:LIM) dal (2007 –).

DIRECTION OF SCIENTIFIC JOURNALS

«ACUSFERE suoni_culture_musicologie» (2020–)

«Revue d'études du Jazz et des Musiques Audiotactiles» (CRIJMA IReMus Sorbonne Université)

(2018–)

«Ring Shout-Rivista di Studi Musicali Afro-Americani» (Società Italiana di Musicologia Afro-Americana) (01/2002 – 12/2005)

MEMBER OF EDITORIAL BOARDS OF SCIENTIFIC JOURNALS

«International Journal of Music Science, Technology and Art (IJMSTA)» (2017–)

«Epistrophe-Une revue scientifique de jazz» (2014–)

«Per Archi» (2006 –)

«Musica Oggi» (Associazione Musica Oggi-Milano) dal (2002 – 2004)

ACHIEVEMENT OF AWARDS AND RECOGNITION FOR SCIENTIFIC ACTIVITY

– Some results of the research, in particular the field of elaboration of the notion of "audiotactility", have been incorporated in the institutional framework, by the MIUR Decree 22/01/2008, n. 483-Definizione dei Nuovi Ordinamenti Didattici dei Conservatori di Musica, in the intrinsic conceptual and terminological devices.

- Premio Iseo 2008 for musicology

FORMAL ASSIGNMENT OF TEACHING AT QUALIFIED ITALIAN AND FOREIGN UNIVERSITIES

– Visiting Professor of Jazz (Université de Toulouse-Le Mirail) 1-31 ottobre 2013

– Professor of Jazz Analysis (Conservatory S. Cecilia– Roma) (2006–2017)

SCUOLE DI DOTTORATO-PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO E ATTIVITA' DI TUTORATO

– Tutor (Scuola di Dottorato Macerata University)

– Tutor (Scuola di Dottorato in "Storia dello Spettacolo Università di Firenze) 2018–

– Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Studi Linguistici, Filologici e Letterari" – Università di Macerata [ciclo XXX,2014, XXXI,2015, XXXII, 2016]

– Tutor presso l'École Doctorale in "Concepts et Langages - Musique et Musicologie" – Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

– Tutor presso Scuola di Dottorato in "Storia dello Spettacolo" – Università di Firenze

QUALIFICATIONS

Abilitazione Scientifica Nazionale 10/C1 (Etnomusicologia) I fascia (2017-2026)

Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo presso l'Università di Bologna

14.03.1985 (Tesi "La definizione dello swing").

Abilitazione per l'insegnamento di Educazione Musicale Scuola Secondaria di II Grado D.M. 23/03/1990

Abilitazione per l'insegnamento di Educazione Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado D.M. 357/1989

OTHER LEARNING ACTIVITIES

– Studies in classical guitar (with M° Ruggero Chiesa 1975-80)

– Jazz Masterclass (with M° Enrico Pieranunzi Accademia Musicale Pescarese (1985-1987). Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Accademia Musicale Pescarese

– Studi con maestri dell'improvvisazione jazz: Tony Scott (1990-1998, chitarrista nel suo quartetto) e Joe Pass.

– Studies with masters of jazz improvisation: Tony Scott (1990-1998, guitarist in his quartet) and Joe Pass.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

– Membership in the Italian Society of Authors and Composers (SIAE) as COMPOSER (since 1974) and AUTHOR (since 1992)

– Membership of the Order of Journalists of the Marche-Elenco Speciale) (since 2002)

PARTICIPATION IN CONFERENCES IN ITALY AND ABROAD (SPEAKER)

Ascoli Piceno Istituto Musicale Sieber

"La musica strumentale nella Marca meridionale tra Sette e Ottocento", 23 giugno 2001
Fermo Conservatorio "Pergolesi"

"Giorgio Colarizi: l'opera compositiva, musicologica e letteraria", 26 maggio 2002
Roma Università "La Sapienza"

"Studiare la popular music in Italia", 29 novembre 2002
Venezia Università Ca' Foscari

"L'Interprete Creativo", 19-20 ottobre 2004
Prato/Piacenza Sidma e Fondazione Teatro Metastasio

"Africa, culla della musica", 5 e 19 marzo 2005
Teramo Conservatorio "Braga"

"Presenza del corpo e linguaggi della musica", 8-22 aprile 2005
Milano Università Bocconi

"Charlie Parker e la nascita della tradizione moderna del jazz", 13-14 luglio 2005
Venezia Università Ca' Foscari

"Progetto e Composizione", 24-25 settembre 2005
Cremona Università di Pavia-Facoltà di Musicologia

"Composizione e sperimentazione nel rock britannico 1966-1976", 20-22 ottobre 2005
Napoli Associazione per la musica antica "Madonna della Pietà dei Turchini"

"Improvvisazioni antiche e moderne", 5-6 febbraio 2006
Parma Casa della Musica; Università di Parma

"Il suono riprodotto", 10-11 novembre 2006.
Milano - Associazione Amici di Musica/Realtà; Associazione Musica Oggi

"Enrico Intra", 11 dicembre 2006
Parma - Casa della Musica; Università di Parma

"Popular music e musica popolare : riflessioni ed esperienze a confronto", 9-10 novembre 2007
Strasbourg Université Marc Bloch

"Jazz, musiques improvisées et écritures contemporaines: convergences et antinomies", 17 novembre 2007
Roma Ministero della Pubblica Istruzione; Università RomaTre; Teatro dell'Opera di Roma; Istituto di Studi Germanici

"Il fondamento filosofico dell'apprendimento musicale nel sistema formativo", 22-23 Aprile 2008
Roma MIUR, Università RomaTre; Istituto di Studi Germanici

"Musica e linguaggio", 22-23 aprile 2009
Venezia Biennale Musica

"Il paese senza memoria", 30 settembre-3 ottobre 2009
[Lectio Magistralis*
Roma MIUR, Università RomaTre; Istituto di Studi Germanici

"Musica e società", 13-14 maggio 2010
La Spezia Centro Studi Opera Omnia "Luigi Boccherini" Società dei Concerti La Spezia,
"L'improvvisazione nella musica occidentale tra XVIII e XIX secolo", 15-17 luglio 2010
[Keynote speaker]
Macerata Università di Macerata

"I linguaggi del Futurismo", 15-18 dicembre 2010
Paris, Université Paris 8-St.Denis-Vincennes

"Théorie et pratique de la création musicale: de l'exemple jamaïcain à la Théorie des musiques audiotactiles", 26 maggio 2011
Roccella Jonica - Festival «Rumori Mediterranei» Regione Calabria: Amm. Comunale Roccella

"Scott La Faro e l'apporto degli italo-americani al jazz", 17 agosto 2011
Venezia - Fondazione Cini

"Improvised Music in Europe (1976-1976)", 20-21 novembre 2012
Roma - Fondazione Scelsi; Accademia S. Cecilia

"The Cage After", 22-24 novembre 2012
Venezia - Fondazione Cini

"Musical Listening in XX Century", 21-24 marzo 2013.

Roma, Università Roma3

"Lelio Luttazzi: artista poliedrico", 29 aprile 2013

Toulouse, Université de Toulouse II-Le Mirail

"Rencontres du Jazz et de la Musique Contemporaine", 16-17 Ottobre 2013

Macerata, Università di Macerata/Ministero dei Beni Culturali/Regione Marche

"La musica moderna tra America e Europa dell'est" 21 novembre 2013

Macerata, Università di Macerata/Regione Marche

"Settimana Russa a Macerata- "Note" russe. Sessione dedicata alla musica russa, 8 maggio 2014

Torino, Centro Studi "L. Pareyson"/ Università di Torino 28-31 gennaio 2015

"Sistema e Libertà. Razionalità e improvvisazione tra filosofia, arti e pratiche umane"

(Invited Speaker)

Paris, Université Paris-Sorbonne

"La Théorie de la formativité audiotactile de V. Caporaletti", 4 giugno 2015

(Invited Speaker)

. Venezia, Fondazione Cini, 27-29 giugno 2016

"Research Led Performance - The guitar in the work of Mauricio Kagel, Giacomo Manzoni and Fausto Romitelli"

(Invited Speaker)

Paris, Université Paris-Sorbonne(PARIS IV), 9 settembre 2016

"Journée d'étude: La Théorie de la Musique Audiotactile: à quoi sert?"

(Invited Speaker)

Bologna, Università di Bologna, Convegno "IL Saggiatore Musicale" 18-20 novembre 2016

(Invited Speaker)

Toulouse, Université "J. Jaurès", Convegno "Le jazz Polonaise", 19-22 aprile 2017.

(Invited Speaker)

Paris, Université Paris 8, Colloque International "Musique et Electricité, Electricité et Musique", 8 e 9 maggio 2017 (Membro del Comitato Scientifico)

(Keynote Speaker)

Macerata, Università degli Studi, Seminario di Ricerca e Disseminazione della Memoria, 24 ottobre 2017

Macerata, Università degli Studi, Convegno Internazionale "In Limine. Frontiere e Integrazioni", 9 e 10 novembre 2017

Bologna, Università degli Studi, Università di Bologna, Dams, "Giornata di studio su Enrico Pieranunzi", 22 novembre 2017

(Invited Speaker)

Università Roma3, Dipartimento di Scienze della Formazione, Convegno "L'improvvisazione musicale. Aspetti teorici, storici e psicopedagogici", 1 dicembre 2017

(Invited Speaker)

Roma, MACRO, Associazione Nuova Consonanza, "International Conference on the Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza and collective improvisation from 1965 to the present", 14 e 16 dicembre 2017

(Keynote Speaker)

Bologna, Università di Bologna; Centre de Recherche sur le Jazz et Musiques Audiotactiles-Sorbonne Université: "Giornata di Studio - Time Remembered. Il pensiero musicale e la concezione improvvisativa di Bill Evans", 26 marzo 2019

Organizzazione e Invited Speaker

Università Tor Vergata-Roma Convegno "Resounding Spaces Music and Atmospheres", 13-14 settembre 2019

Conservatorio di Reggio Calabria, Centre de Recherche sur le Jazz et Musiques Audiotactiles-Sorbonne Université: "Lo choro brasiliano" 24-25 ottobre 2019

Organizzazione

Università di Siena, Accademia Chigiana "INTERNATIONAL SYMPOSIUM

The Mediations of Music: Theodor W. Adorno's Critical Musicology today", 21-23/11/2019

Université de Strasbourg, "Soft Machine, Robert Wyatt et la scène de Canterbury", 19/11/2020

(Keynote Speaker)

OTHER FIELDS OF ACTIVITY

- Conferences, seminars and book and concert presentations
- Documentation and cultural promotion activities
- Participation in music competition juries
- Artistic direction of events, music festivals and record companies

- Master classes and teaching activities in music institutes and state schools
 - International didactic training and refereeing activities
- CONCERT AND PERFORMANCE ACTIVITIES**
- He has performed several hundred concert performances in the following music genres::
- Popular music : Recordings with Pierrot Lunai...

Testo italiano

1. SANGUINETTI Giorgio

Giorgio Sanguinetti ha compiuto gli studi di pianoforte (Conservatorio di Milano, 1976) e di composizione (Conservatorio di Pesaro, 1993). Ha studiato analisi schenkeriana con Carl Schachter, sia privatamente sia presso il Mannes College di New York. Dal 1976 ha svolto attività di concertista di pianoforte, e dal 1983 al 2002 ha insegnato Pianoforte nei Conservatori di musica italiani. Dal 1994 al 2002 è stato professore a contratto di Elementi di Armonia e Contrappunto presso l'Università della Calabria, Facoltà di Lettere, Corso di laurea in DAMS; dal 2000 al 2002 ha tenuto lo stesso insegnamento a contratto per l'università di Roma "Tor Vergata". Dal 1996 al 2000 ha insegnato "Teoria e Analisi della musica post-tonale" presso il Corso di Musicologia del Conservatorio "G. Verdi" di Milano. Dal 2002 è professore associato presso l'Università di Roma "Tor-Vergata" presso la quale, dal 2009 al 2011, è stato presidente del corso di laurea in DAMS. Nel 2013 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla prima fascia.

Nel 2001 è stato Visiting Professor presso il Graduate Center e il Queens College della City University di New York (CUNY). E' stato invitato per due volte, nel 2002 e nel 2004, a prender parte al Mannes Institute for Advanced Studies in Music Theory di New York, unico italiano tra 35 studiosi da tutto il mondo. Nel 2006 e nel 2007 ha insegnato presso l'Orpheus Institute di Ghent (Belgio). Ha tenuto numerosi corsi seminari in Europa e negli USA. Nel semestre invernale 2012 è stato visiting professor alla Schulich School of Music della McGill University (Montreal, Canada). Dal 2008 organizza annualmente dei seminari internazionali in collaborazione con l'Università di Roma "Tor Vergata" e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (2008-2012 per il GATM, 2013 – per la SIdM).

È stato presidente del comitato scientifico del VII European Music Analysis Conference (Euromac 2011).

Suoi scritti sono apparsi sulle riviste «Studi musicali», «Journal of Music Theory», «Studi Pergolesiani», «Eighteenth Century Music», «Journal of Music Theory and Analysis», «Music Analysis», «Rivista Italiana di Musicologia», «Le fonti musicali italiane», «Rivista di Analisi e Teoria Musicale», «Nuova Rivista Musicale Italiana» e su volumi miscelanei. Ha curato l'edizione italiana di diversi volumi per gli editori Fogli Volanti (Subiaco) e Ubaldini Astrolabio (Roma).

È autore di *The Art of Partimento. History, Theory and Practice* (New York: Oxford University Press), vincitore nel 2013 del Walter Berry Award conferito dalla Society for Music Theory.

Dal 2013 è responsabile degli insegnamenti musicologici per la Società Italiana di Musicologia (SIdM), e dal 2016 è membro del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani.

I suoi campi di ricerca sono: la storia della teoria della composizione, con particolare interesse alla tradizione italiana del Sette e Ottocento; l'improvvisazione storica; l'analisi schenkeriana; la teoria della forma; l'analisi dell'opera. Svolge attività di pianista e conferenziere.

2. PASTICCI Susanna

Susanna Pasticci è professoressa associata di "Musicologia e Storia della musica" all'Università di Cassino e del Lazio meridionale, e membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Musica e Spettacolo" dell'Università "Sapienza" di Roma.

Diplomata in pianoforte e composizione, dopo la laurea in Storia della musica ha conseguito il Dottorato di ricerca in "Storia e analisi delle culture musicali" all'Università "Sapienza" di Roma, per poi beneficiare di un assegno di ricerca biennale dell'Università di Trento.

Docente di "Storia della musica" all'Università di Cassino dal 2001, ha tenuto corsi di "Analisi della musica del ventesimo secolo" al Conservatorio di Milano (1997-99), di "Analisi musicale" alla SSIS del Lazio (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, 2002-04), e di "Musiche contemporanee" al corso di Laurea specialistica in Musicologia dell'Università "Sapienza" di Roma (2007-14).

La sua attività scientifica è legata a tre principali aree di indagine: repertori musicali del XIX e del XX secolo; teoria musicale e metodologie analitiche; indagine filologica e studio del processo creativo.

Autrice di due monografie di analisi musicale (dedicate rispettivamente all'analisi schenkeriana e insiemistica) e di un libro sulla musica sacra di Stravinsky, ha curato volumi e raccolte di saggi su vari temi di ricerca (Anton Webern, la teoria della forma, l'ermeneutica musicale, il principio-passacaglia, musica e identità, il modernismo musicale italiano), oltre all'edizione critica di due pezzi strumentali di Bruno Maderma e dell'opera "La Jura" di Gavino Gabriel.

I suoi saggi sono pubblicati sulle riviste «Chigiana. Journal of Musicological Studies», «Music Analysis», «Studi Verdiani», «Studi Musicali», «Archival Notes», «Musurgia. Analyse et Pratique Musicales», «Musica/Realtà», «Musica-La Biennale di Venezia», «International Review of the Aesthetics and Sociology of Music», «Diastema», «Il Saggiatore Musicale», «Rivista di analisi e teorie musicali», «Analitica. Online journal of Music Studies», «Nuova Rivista Musicale Italiana».

Ha scritto saggi e voci enciclopediche per il "New Grove Dictionary of Music and Musicians" (Oxford University Press), "Die Musik in Geschichte und Gegenwart" (Bärenreiter), "Enciclopedia della musica" (Einaudi), "Musique. Une encyclopédie pour le XXIe siècle" (Actes Sud), "Historia. La grande storia della civiltà europea curata Umberto Eco" (Federico Motta Editore), "Il contributo italiano alla storia del pensiero" (Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani), "The Cambridge Stravinsky Encyclopedia" (Cambridge University Press).

Nel campo della divulgazione musicale, ha scritto testi per giornali e case discografiche internazionali, e collabora come autrice e conduttrice alle trasmissioni radiofoniche "WikiMusic" and "Lezioni di musica", in onda su RAI Radiotre.

DIREZIONE DI PROGETTI DI RICERCA

2006: responsabile del progetto di ricerca "I patrimoni dello spettacolo in Ciociaria: le musiche di tradizione orale" finanziato dalla Regione Lazio (raccolta e documentazione dei patrimoni musicali del basso Lazio; organizzazione di seminari, convegno e concerti).

2006-2008: responsabile dell'Unità di ricerca dell'Università di Cassino per il progetto "Storia del concetto di melodia" finanziato nell'ambito del PRIN 2005 "Storia dei concetti musicali: linguaggio, melodia, spazio e stile", coordinatore nazionale prof. Gianmario Borio.

2015: responsabile scientifico di due interventi del progetto "Smart Business Factory" finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna su fondi dell'Unione Europea nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013: 1) produzione di nuove composizioni ispirate al romanzo "Passavamo sulla terra leggeri" di Sergio Atzeni; 2) realizzazione di una nuova produzione dell'opera "La Jura" di Gavino Gabriel: ricerche in archivi pubblici e privati, edizione critica dei testi musicali (libretto, partitura, spartito per canto e pianoforte), seminari e convegno di studi, progetti di comunicazione e formazione, creazione del sito di ricerca e divulgazione scientifica www.gavino-gabriel.com; direzione del progetto artistico per la messa in scena dell'opera e la realizzazione di un film-opera (<https://www.youtube.com/watch?v=SST3jy8dukw&feature=youtu.be>).

RUOLI IN COMITATI DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE E CONVEGNI

dal 2020: Membro del Comitato scientifico di MT3 – "International Network for Music Theory, Techniques and Technologies" (Università di Pavia).

dal 2019: Responsabile scientifico delle attività musicologiche dell'Accademia Musicale Chigiana.

2017: Membro dello Scientific Advisory Board di EuroMac 9 – 9th European Music Analysis Conference.

2016-2018: Membro del Comitato scientifico dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani.

2016: Membro del Comitato scientifico del convegno "Music and Visual Cultures International Conference" (National University of Ireland Maynooth).

2015: Direzione scientifica del Convegno "Musica, culture e identità. L'universo di Gavino Gabriel" (Teatro Lirico di Cagliari).

2011: Membro dell'Advisory Board di EuroMac 7 – 7th European Music Analysis Conference.

2002-2017: Membro del Comitato scientifico del GATM – Gruppo di Analisi e Teoria Musicale.

2002-2016: Membro del Comitato scientifico del Convegni internazionali di Teoria e Analisi musicale organizzati dal GATM.

DIREZIONE DI RIVISTE

dal 2019: Direttrice della rivista «Chigiana. Journal of Musicological Studies», ISSN: 0069-3391, ANVUR Classe A.

2012-2017: Direttrice della «Rivista di Analisi e Teoria musicale», ISSN: 1724-238X, ANVUR Classe A.

RUOLI IN COMITATI EDITORIALI

dal 2018: Membro dell'Advisory Board della rivista «Archival Notes».

dal 2015: Membro della Commissione per l'Edizione Nazionale dei carteggi e dei documenti verdiani.

2013: Consulente scientifico della rivista «Quaderni dell'Archivio Scelsi».

2012-2017: Membro del Comitato scientifico di «Analitica. Online Journal of Musical Studies».

2004-2009: Responsabile della rubrica "Prove di analisi" della rivista «Musica Domani».

2002-2012: Membro del Comitato scientifico della «Rivista di Analisi e Teoria musicale».

PARTECIPAZIONE A COVEGNI E SEMINARI (selezione)

2019: – 85th Annual Meeting of the American Musicological Society, Boston (31 ottobre –3 novembre): "Concepts of Harmony in Musical Composition 1945-1975: on Bruno Maderna".

2018: Workshop Research-led Performance "Flute and Guitar in Twentieth-Century Music", Fondazione Giorgio Cini, Venezia (27-29 giugno): "Fonti del processo compositivo e prassi esecutiva".

2018: Convegno "La musica delle parole: riflessioni su Ildebrando Pizzetti", Casa della musica, Parma (10 febbraio): "L'eredità di Verdi nella poetica e nell'opera musicale di Pizzetti".

2017: Seminario "Analysing Verdi's operatic music", Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Parma, (12-13 ottobre): coordinamento della tavola rotonda.

2016: Convegno "Music and Visual Cultures", National University of Ireland Maynooth (21-23 luglio): "Music and Painting in Respighi's Symphonic Poems".

2015: Convegno "Musica, culture e identità. L'universo di Gavino Gabriel", Teatro Lirico di Cagliari (17-18 novembre): "Gabriel musicista e compositore de La Jura".

2014: Convegno "Musical Improvisation in the Age of Beethoven and 'Open' Form", Fondazione Giorgio Cini, Venezia (28-29 novembre): introduzione e coordinamento della sessione "From Improvisation to Composition: 'Open' Forms".

2013: Seminario "Symphony of Psalms: the experience of the sacred in Stravinsky's work", University of Calgary, Canada, in video conferenza (25 ottobre).

2012: Convegno "Rethinking Stravinsky. Sounds and Gestures of Modernism", Università di Salerno (26-28 settembre): "Stravinsky and the Spiritual World of Orthodox Theology".

2012: Convegno "Le théâtre de Luciano Berio: Outis", Centre de Documentation de la Musique Contemporaine, Paris (8 novembre): "Dynamiques du temps et de la forme dans Outis".

2011: VII European Music Analysis Conference, Roma (29 settembre – 1 ottobre): "Improvising, composing, 'making' sound: Divertimenti for violin by Giacinto Scelsi".

2009: Convegno "Classical Music and Modern Classical Music in Globalization and Consumer-Society", Accademia Danese in Roma (23-26 marzo): "In search of a 'Sound': The Challenges of Contemporary Music".

2008: Convegno "Luciano Berio: new perspectives", Accademia Musicale Chigiana, Siena (28-31 ottobre): "La dimensione etica nel pensiero e nella musica di Luciano Berio".

2006: Convegno "Mélodie et fonction mélodique comme objet d'analyse", IRCAM, Paris (17-18 ottobre): "La fonction de la perception dans l'écoute de la mélodie. Les théories d'Abramo Basevi".

2004: Convegno "Il secolo di Pettrassi", Latina (16-19 giugno): "Un maestro e i suoi maestri: modelli di artigianato formale della scrittura petrassiana".

2002: Convegno "Musiques vocales en Italie depuis 1945. Esthétique, relations texte-musique, techniques de composition", Université de Strasbourg (29-30 novembre): "Voix et théâtre musical chez Salvatore Sciarrino".

2001: Convegno "Musique et rhétorique aux XIXe et XXe siècles", Université de Paris IV-Sorbonne (28 aprile): "Rhétorique et citation dans la musique du vingtième siècle".

2001: Convegno "Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale", Fondazione Levi, Venezia (10-13 ottobre): "Memorie petrucciane a Venezia, quattro secoli dopo".

1997: 16th International Congress of the International Musicological Society, London (14-20 agosto): "Can literary criticism contribute to the study of musical borrowing? The case of Twentieth Century Italian music".

1996: British Musicology Conference, London (18-21 aprile): "The study of the creative process in the early works of Bruno Maderna".

3. ROSTAGNO Antonio

Antonio Rostagno

Nato a Imperia il 16.12.1962

Professore Associato di Storia della Musica, Sapienza-Univ. di Roma

Campi di ricerca prevalenti:

- Opera italiana dell'Ottocento (in particolare Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini);
- Romanticismo musicale (in particolare Robert Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner);
- primo Novecento italiano (in particolare Gian Francesco Malipiero, Alfredo Casella, Franco Alfano, futurismo);
- musiche contemporanee (in particolare György Kurtág, Wolfgang Rihm)
- Dante e la musica (la musica nella Commedia, la poesia dantesca nella ricezione dei compositori)
- Storia dell'interpretazione musicale (in particolare direzione d'orchestra ed esecuzione pianistica)

Titoli di studio

- Diplomato in pianoforte presso il conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino nel 1988;
- studio della composizione con il m° Felice Quaranta di Torino;
- Laurea in Lettere moderne (Storia della musica, prof. Giorgio Pestelli) nel 1990
- Dottorato in Storia e analisi delle culture musicali, Sapienza-Università di Roma, 1994-1998 (tutor prof. Pierluigi Petrobelli, co-tutor prof. Francesco Giannattasio)
- Assegno di ricerca post-dottorato, Sapienza-Università di Roma, 1999-2000 (tutor prof. Pierluigi Petrobelli)

Titoli professionali (borse, collaborazioni a progetti di ricerca finanziati)

- Visiting researcher presso The University of Chicago, a.a. 2003-2004, con borsa di studio CNR-NATO (vinta per concorso)
- Componente del gruppo di ricerca italiano, coordinato da F. Piperno, nel progetto Musical Life in Europe 1600-1900. Circulation, Institutions, Representation. The Opera Orchestra in 18th- and 19th-Century Europe, organizzato dalla European Science Foundation (Strasburgo), 1998-2002
- Componente del gruppo di ricerca PRIN 2005 Storia dei concetti musicali, Univ. di Cassino – Univ. di Pavia (coordinatore G. Borio): pubblicazione delle ricerche in Storia dei concetti musicali, Roma, Carocci, 2009 (tre volumi)
- Componente del gruppo di ricerca PRIN 2007 Ricerche sulle fonti dell'opera italiana dell'Ottocento, finalizzato alle edizioni critiche, Sapienza-Univ. di Roma – Univ. di Pavia (coordinatore F. Della Seta)
- Componente del gruppo di ricerca PRIN 2009 Ricerche sulle fonti dell'opera italiana dell'Ottocento, finalizzato alle edizioni critiche (continuazione), Sapienza-Univ. di Roma – Univ. di Pavia (coordinatore F. Della Seta): pubblicazione delle ricerche in Giuseppe Martucci. Gli autografi della Fondazione Pagliara, Lucca, Lim, 2009

Docenze e incarichi universitari

- 2000-2002: docente di Storia della musica alla SSIS Lazio (coordinatore prof. P. Petrobelli)
- 1 gennaio 2005, presa di servizio come Ricercatore di Storia della musica, Sapienza-Università di Roma
- 1 settembre 2015, presa di servizio come Professore Associato di Storia della musica, Sapienza-Università di Roma
- Componente del consiglio direttivo di MuSa – Musica Sapienza (dal 2014)
- Dal 2016 Presidente del Corso di studi magistrale in Musicologia Sapienza-Università di Roma
- Componente del consiglio direttivo del Centro CREA – Teatro Ateneo, Sapienza (dal 2017)
- Maggio 2017-febbraio 2018: docente di Storia della regia d'opera al Master di I Livello in Scenografia organizzato dalla Facoltà di Architettura, Sapienza-Univ. di Roma

Altre iniziative universitarie e di ricerca (come organizzatore)

- Finanziamento Ateneo Sapienza 2013 per convegno internazionale per il centenario di Giuseppe Verdi (1813-1901); pubblicazione degli atti in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma (Giuseppe Verdi dalla musica alla messinscena, "Quaderni dell'Istituto nazionale di studi verdiani" n. 8)
- Finanziamento Ateneo Sapienza 2015 per ricerca su "Musica riscoperta" (seconda parte), dedicato alla musica per coro in Italia dopo l'Unità, con uno staff di dottorandi Sapienza (esito della ricerca di prossima pubblicazione: Il neomadrigale italiano 1880-1930, Roma, NeoClassica)
- Finanziamento Ateneo Sapienza 2017 ("Progetti medi") per ricerca su "Musica riscoperta" (terza parte), dedicato alla musica vocale da camera su testi di grandi poeti in Italia dopo l'Unità, con uno staff di docenti e dottorandi Sapienza (ricerca avviata)

Organizzazione di convegni e iniziative culturali:

- o 2009: Giuseppe Martucci, da Capua all'Accademia di Santa Cecilia (in collaborazione con l'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma; atti pubblicati dall'Accademia stessa)
- o 2010: Robert Schumann, nel centenario della nascita, 24 giugno-10 novembre (atti di imminente pubblicazione per l'editore Lim di Lucca)
- o 2011: Roma musicale nei tempi di Franz Liszt, nella ricorrenza del secondo centenario della nascita del compositore, 4-5 novembre, Sapienza-Università di Roma, in collaborazione con Villa d'Este-Tivoli
- o 2011, 2 dicembre: Nino Rota; le musiche non filmiche, Convegno-seminario (atti di imminente pubblicazione a cura del Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli)
- o 2013: Giuseppe Verdi dalla musica alla messinscena. In ricordo di Pierluigi Petrobelli – Convegno internazionale, con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, 25-26 ottobre, Sapienza-Univ. di Roma
- o 2014, 10-11 novembre: organizzazione come rappresentante della Sapienza in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia del Convegno internazionale Giovanni Sgambati nel primo centenario della morte (Atti pubblicati nel 2018)
- o Collaboratore all'organizzazione della pubblicazione internazionale 'Building on a shared vision...' / 'A partire da un'intesa...', International Conference on the Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza and collective improvisation from 1965 to the present, come rappresentante della Sapienza-Univ. di Roma, in collaborazione con l'Associazione "Nuova Consonanza" di Roma, Roma, Museo Macro, 14-16 dicembre 2017
- o In collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia-Bibliomediateca di S. Cecilia in Roma, Musica riscoperta, pubblicazione in edizione critica ed esecuzioni di musiche inedite dagli archivi dell'Accademia (dal 2008)
- o Organizzazione di un progetto pluriennale di studi sui direttori d'orchestra storici (inizio 2014), in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia e la Fondazione Giorgio Zanotto di Verona (www.progettossor.it); progetto tuttora in corso nelle tre sedi

Altre partecipazioni a comitati e organizzazioni culturali:

- Componente dal 2006 del Comitato scientifico della Rivista di Analisi e Teoria Musicale, periodico del Gruppo di Analisi e Teoria Musicale italiano
- Responsabile scientifico del Premio in Discipline Musicologiche, organizzato dagli Amici della Scala di Milano, in collaborazione con l'editore Feltrinelli; assegnato annualmente alla migliore dissertazione dottorale di Musicologia discussa nelle Università italiane; la dissertazione premiata viene pubblicata dall'editore Feltrinelli (2012-13 Liana Puschel, La Parigi di Maurice Ravel; 2013-14: Anna Giust, Cercando l'opera russa; 2014-15: Siel Agugliaro, Teatro alla Scala e promozione culturale nel lungo Sessantotto milanese)
- Coordinatore, insieme al pianista Alexander Lonquich, dell'organizzazione della manifestazione "Glenn Gould. L'estetica dell'assenza", Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 16 nov.–2 dic. 2012 (mostra multimediale, conferenze, concerti: www.santacecilia.it/glenn Gould); La Sapienza in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Maxxi (Museo nazionale delle Arti del XXI secolo)
- Condirettore artistico del Festival Internazionale di musica da camera di Cervo (Imperia)

Più recenti seminari tenuti presso università/istituzioni straniere

- King's College, London 27 marzo 2013, Lecture (serie Colloquia): Unresolved contradictions of Schumann's Music
- Universitat de València – Facultat de Filologia Traducció i Comunicació, 15-16 Ottobre 2013, Seminario: Verdi nella cultura italiana del XIX secolo (Attila, Macbeth, La traviata, Un ballo in maschera), inserita nel Colloquio interdisciplinare: Verdi europeo. Saberes teatrales, saberes musicales
- Universitat de València – Facultat de Filologia Traducció i Comunicació, 21 Ottobre 2014, Seminario: Le relazioni fra Verdi e gli autori teatrali spagnoli (Gutierrez, Saavedra)
- Köln Hochschule für Musik und Tanz, 9-11 giugno 2014, Seminario: Conducting style in the "New-Italy". From Boito to Toscanini (tradizione esecutiva ottocentesca, ruolo di Toscanini, relazioni con l'etica di Benedetto Croce), inserito nel progetto Maestro! Dirigieren im 19. Jahrhundert/Conducting in 19th century

Principali partecipazioni a convegni internazionali (selezione)

- New York University, Verdi 2001: Partecipazione alla Tavola rotonda Performing Verdi today, febbraio 2001
- Osnabrück, Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik Der Universität Osnabrück: Musik bezieht Stellung. Funktionalisierungen der Musik im Ersten Weltkrieg, 25-27 ottobre 2012
- Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Teatro alla Scala, Milano, Un duplice anniversario: Giuseppe Verdi e Richard Wagner (1813-2013), 25 gennaio 2013
- Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Arturo Benedetti Michelangeli. Ogni nota una goccia di cristallo, convegno internazionale, 2-3 aprile 2014
- Dante fra il settecentocinquantesimo della nascita (2015) e il settecentesimo della morte (2021), Convegno Internazionale, Roma, Centro Pio Rajna, 28 settembre – 1 ottobre 2015
- Nel 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri. Letteratura e Musica del Duecento e del Trecento, Convegno internazionale, Certaldo, Ente Nazionale Giovanni Boccaccio – Centro studi

sull'Ars Nova italiana del Trecento, 17-19 dicembre 2015

- "Alternanza dei toni". Elementi musicali nella poesia di Friedrich Hölderlin e la sua ricezione tra i compositori. Un dialogo tra germanistica e musicologia, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 9-11 dicembre 2016

- 'Building on a shared vision...' / 'A partire da un'intesa...', International Conference on the Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza and collective improvisation from 1965 t...

4. CAPORALETTI Vincenzo

DIREZIONE DI CENTRI INTERNAZIONALI DI RICERCA

Direzione del "Centre de Recherche International sur le Jazz et les Musiques Audiotactiles" - Sorbonne Université - Paris

DIREZIONE DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDI E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO

- Direzione Collane editoriali

«Musiche e Culture» (Roma: Aracne) dal 2018

«Musiche Da Leggere» (Lucca:LIM) dal 2017

«Grooves-Edizioni di Musiche Audiotattili» (Lucca:LIM) dal 01/2011

«Grooves-Collana di Studi Musicali Afro-Americani e Popular» (Lucca:LIM) dal 01/2007.

- Direzione Riviste

«Revue d'études du Jazz et des Musiques Audiotactiles» (CRIJMA IReMus Sorbonne Université) dal 2018

«Ring Shout-Rivista di Studi Musicali Afro-Americani» (Società Italiana di Musicologia Afro-Americana) dal 01/2002 al 12/2005

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDI E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO

- Riviste

«International Journal of Music Science, Technology and Art (IJMSTA)» dal 2017

«Epistrophe-Une revue scientifique de jazz» dal 2014

«Per Archi» dal 01/2006

«Musica Oggi» (Associazione Musica Oggi-Milano)dal 01/2002 al 01/2004

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA

- Lemma Personale su Wikipédia Français e Wikipedia English

– Alcuni esiti della ricerca in particolare l'ambito di elaborazione della nozione di "audiotattilità" sono stati recepiti in sede istituzionale, dal Decreto MIUR 22/01/2008, n. 483-Definizione dei Nuovi Ordinamenti Didattici dei Conservatori di Musica, negli intrinseci dispositivi concettuali e terminologici (cfr. ad esempio la denominazione dell'area disciplinare "Discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili", o del settore artistico-disciplinare CODM/06, "Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili").

- Premio Iseo 2008 per l'attività musicologica

FORMALE ATTRIBUZIONE DI DOCENZA PRESSO QUALIFICATI ATENEI ESTERI

Visiting Professor presso Université de Toulouse-Le Mirail, 1-31 ottobre 2013

SCUOLE DI DOTTORATO-PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO E ATTIVITA' DI TUTORATO

- Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Studi Linguistici, Filologici e Letterari” – Università di Macerata [ciclo XXX,2014, XXXI,2015, XXXII, 2016]
- Tutor presso l'École Doctorale in “Concepts et Langues - Musique et Musicologie” – Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
- Tutor presso Scuola di Dottorato in “Storia dello Spettacolo” – Università di Firenze

TITOLI DI STUDIO E DI FORMAZIONE

- 1.Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo presso l'Università di Bologna
14.03.1985 (Tesi "La definizione dello swing").
- 2.Abitolazione per l'insegnamento di Educazione Musicale nella Scuola Media D.M. 357/1989
- 3.Abitolazione per l'insegnamento di Educazione Musicale D.M. 23/03/1990

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

- 1.Studi di Perfezionamento in chitarra classica (con il M° Ruggero Chiesa 1975-80).
- 2.Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Jazzistico (con il M° Enrico Pieranunzi Accademia Musicale Pescarese (1985-1987).
- 3.Studi con maestri dell'improvvisazione jazz: Tony Scott (1990-1998, chitarrista nel suo quartetto) e Joe Pass.

TITOLI PROFESSIONALI

- 1.Iscrizione alla Società Italiana degli Autori e Compositori (SIAE) come COMPOSITORE (dal 1974) e AUTORE (dal 1992)
- 2.Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti delle Marche-Elenco Speciale) (dal 2002)

ALTRE POSIZIONI ACCADEMICHE

- 01/11/2019 Affidamento di Antropologia della Performance (FIT PF24) Università di Macerata
01/11/2018 Affidamento di Antropologia della Performance (FIT PF24) Università di Macerata
01/11/2017 Affidamento di Antropologia della Performance (FIT PF24) Università di Macerata
01/11/2016 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2015 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2014 Professore a Contratto (L-Art/08) Università degli Studi di Torino
01/11/2014 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/10/2013 Visiting Professor, Université de Toulouse II-Jean Jaurès
01/11/2013 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
05/04/2013 Professore a contratto (L-ART/08) Università degli Studi Roma 3
01/11/2012 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2011 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Macerata
01/11/2011 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Pavia-Cremona
01/11/2010 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2009 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Macerata
01/11/2009 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2008 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Macerata
01/11/2008 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2008 Professore a Contratto (L-ART/08) S.S.I.S. Toscana (Musica)
01/11/2007 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Firenze
01/11/2007 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2007 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Macerata
01/11/2006 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Firenze
01/11/2006 Professore a Contratto (CODM/06) Conservatorio di Musica "S. Cecilia"- Roma
01/11/2006 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Macerata
01/11/2005 Professore a Contratto (L-ART/08) Università degli Studi di Macerata
01/11/2004 Professore a Contratto (L-ART/07) Università degli Studi di Macerata
01/11/2003 Professore a Contratto (L-ART/07) Università degli Studi di Macerata

1. ATTIVITA' MUSICOLOGICA E DIDATTICA

1.a) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN ITALIA E ALL'ESTERO (RELATORE)

1. Ascoli Piceno Istituto Musicale Sieber

"La musica strumentale nella Marca meridionale tra Sette e Ottocento", 23 giugno 2001

Relazione: "I Sei Quartetti per Archi di G. Sieber (1788) e la relazione con Francesco Galeazzi".

2. Fermo Conservatorio "Pergolesi"

"Giorgio Colarizi: l'opera compositiva, musicologica e letteraria", 26 maggio 2002

Relazione: "Aspetti stilistici dell'opera compositiva".

3. Roma Università "La Sapienza"

"Studiare la popular music in Italia", 29 novembre 2002

Relazione: "Caratteri audiotattili della pop music".

4. Venezia Università Ca' Foscari

"L'Interprete Creativo", 19-20 ottobre 2004

Relazione: "Interprete o performer creativo?".

5. Prato/Piacenza Sidma e Fondazione Teatro Metastasio

"Africa, culla della musica", 5 e 19 marzo 2005

Relazione: "L'altro lato del problema. Gli aspetti non africani del jazz".

6. Teramo Conservatorio "Braga"

"Presenza del corpo e linguaggi della musica", 8-22 aprile 2005

Relazione: "La musica afro-americana e popular: un modello interpretativo audiotattile".

7. Milano Università Bocconi

"Charlie Parker e la nascita della tradizione moderna del jazz", 13-14 luglio 2005

Relazione: "I break di C. Parker nelle registrazioni di "Night in Tunisia".

8. Venezia Università Ca' Foscari

"Progetto e Composizione", 24-25 settembre 2005

Relazione: "Dialettica mediale nei processi di composizione".

9. Cremona Università di Pavia-Facoltà di Musicologia

"Composizione e sperimentazione nel rock britannico 1966-1976", 20-22 ottobre 2005

Relazione: "Soft Machine, Third (1970): tecniche compositive".

10. Napoli Associazione per la musica antica "Madonna della Pietà dei Turchini"

"Improvvisazioni antiche e moderne", 5-6 febbraio 2006

Relazione: "I processi improvvisativi nella musica: un modello interpretativo".

11. Parma Casa della Musica; Università di Parma

"Il suono riprodotto", 10-11 novembre 2006.

Relazione: "La sovraincisione nel jazz".

12. Milano - Associazione Amici di Musica/Realtà; Associazione Musica Oggi

"Enrico Intra", 11 dicembre 2006

Relazione: "Archetipo" (1969): ricostruzione della partitura dall'incisione discografica".

13. Parma - Casa della Musica; Università di Parma

"Popular music e musica popolare : riflessioni ed esperienze a confronto", 9-10 novembre 2007

Relazione: "Esempi di modulazione temporale nella musica dei Soft Machine".

14. Strasbourg Université Marc Bloch

"Jazz, musiques improvisées et écritures contemporaines: convergences et antinomies", 17 novembre 2007

Relazione: "La théorie de la musique audiotactile et ses relation avec l'improvisation contemporaine".

15. Roma Ministero della Pubblica Istruzione; Università RomaTre; Teatro dell'Opera di Roma; Istituto di Studi Germanici

"Il fondamento filosofico dell'apprendimento musicale nel sistema formativo", 22-23 Aprile 2008

Relazione: "Esperienza audiotattile e molteplicità della musica".

16. Roma MIUR, Università RomaTre; Istituto di Studi Germanici

"Musica e linguaggio", 22-23 aprile 2009

Relazione: "Su un frammento di Dino Campana. Analisi (musicale) del linguaggio poetico".

17. Venezia Biennale Musica

"Il paese senza memoria", 30 settembre-3 ottobre 2009

[Lectio Magistralis]: "Radici italiane nel jazz delle origini".

18. Roma MIUR, Università RomaTre; Istituto di Studi Germanici

"Musica e società", 13-14 maggio 2010

Relazione: "Esperienza audiotattile e popular per un ascolto responsabile".

19. La Spezia Centro Studi Opera Omnia "Luigi Boccherini" Società dei Concerti La Spezia,

"L'improvvisazione nella musica occidentale tra XVIII e XIX secolo", 15-17 luglio 2010

[Keynote speaker] "Ghost Notes. Issues of inaudible improvisations".

20. Macerata Università di Macerata

"I linguaggi del Futurismo", 15-18 dicembre 2010

Relazione: "Dal Tattilismo all'Audiotattile: per un'interpretazione del futurismo musicale".

21. Paris, Université Paris 8-St.Denis-Vincennes

"Théorie et pratique de la création musicale: de l'exemple jamaïcain à la Théorie des musiques audiotactiles", 26 maggio 2011

Relazione: "La théorie des musiques audiotactiles".

22. Roccella Jonica - Festival «Rumori Mediterranei» Regione Calabria: Amm. Comunale Roccella

"Scott La Faro e l'apporto degli italo-americani al ...

3. Main Principal Investigator's scientific publications (Max. 20)

1. Borio Gianmario (2018). The Symbolic System of East of Eden. Analytic Observations on Elia Kazan's Film with Music by Leonard Rosenman. STUDI MUSICALI, vol. 9, p. 199-226, ISSN: 0391-7789 - **Articolo in rivista**

2. Gianmario Borio (2018). Music Archives in the 21st Century: The Challenges of Politics and Technology. ARCHIVAL NOTES, vol. 3, p. 137-145, ISSN: 2499-832X - **Articolo in rivista**

3. BORIO, GIANMARIO (2014). Musical Communication and the Process of Modernity. JOURNAL OF THE ROYAL MUSICAL ASSOCIATION, vol. 139, p. 178-183, ISSN: 0269-0403, doi: 10.1080/02690403.2014.887301 - **Articolo in rivista**

4. BORIO GIANMARIO (2010). Funzioni del "suono organizzato" in due testi audiovisivi: Barry Lyndon e Koyaanisqatsi. LA VALLE DELL'EDEN, vol. 12/13, p. 73-90, ISSN: 1970-6391 - **Articolo in rivista**

5. Borio (2020). About the sonorous rendering of musical texts: Theoretical stances since the mid-nineteenth century. In: Gianmario Borio Alessandro Cecchi Giovanni Giuriati Marco Lutz. Investigating Musical Performance: Theoretical Models and Intersections. p. 1-19, LONDON:Routledge, ISBN: 978-0-367-13438-9 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**

6. Borio, Gianmario (2019). Zur parallelen Rezeption von Hölderlin und Schumann in der kompositorischen Landschaft nach 1968. In: Gianmario Borio Elena Polledri. in „Wechsel der Töne“. Musikalische Elemente in Friedrich Hölderlins Dichtung und ihre Rezeption bei den Komponisten. p. 195-217, HEIDELBERG:Winter Verlag, ISBN: 978-3-8253-6908-8 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**

7. Gianmario Borio (2018). Schönberg e la cultura italiana: storia di un rapporto contraddittorio. In: Angela Romagnoli Daniele Sabaino Rodobaldo Tibaldi Pietro Zappalà. Cara scientia mia, musica". Studi per Maria Caraci Vela. p. 649-682, PISA:ETS, ISBN: 978-884675180-5 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**

8. Gianmario Borio (2018). 'Free Forms' in German Music Theory and the Romantic Conception of Time. In: Gianmario Borio Angela Carone. Musical Improvisation and Open Forms in the Age of Beethoven. p. 62-84, LONDRA:Routledge, ISBN: 978-1-138-22296-0 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**

9. Borio Gianmario (2017). Komponisten analysieren andere Komponisten. Zu einem Ausschnitt der musikalischen Rezeptionsgeschichte im 20. Jahrhundert. In: Markus Grassl Stefan

Jena und Andreas Vejvar. Arbeit an Musik. Reinhard Kapp zum 70. Geburtstag. p. 39-70, Wien: Praesens - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**

10. Gianmario Borio (2017). "La natura come modello della creazione musicale: da La Mer di Claude Debussy a Istantanee di Mario Bertoncini. In: Chiara Mallozzi Daniela Tortora. La bottega del suono. Mario Bertoncini. Maestri e allievi. p. 31-48, Napoli: Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-9391-238-9 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
11. BORIO, GIANMARIO (2015). Aesthetic Experience under the Aegis of Technology. In: Borio Gianmario. Musical Listening in the Age of Technological Reproduction. vol. 1, p. 3-23, FARNHAM: Ashgate, ISBN: 9781472442161 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
12. Borio Gianmario (2015). Die Darstellung des Undarstellbaren. Zum Verhältnis von Zeichen und Performanz in der Musik des 20. Jahrhunderts. In: Matteo Nanni. Die Schrift des Ephemeren. Konzepte musikalischer Notationen. p. 129-146, BASILEA: Schwabe, ISBN: 9783796532191 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
13. Borio Gianmario (2015). Lo spessore del presente. Sulla costruzione del tempo musicale nel XX secolo. In: Achille Bonito Oliva. Enciclopedia delle arti contemporanee, vol. 3: Il tempo inclinato. vol. 3, p. 5-26, Milano: Mondadori Electa - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
14. Gianmario Borio (2013). Key Questions of Antagonist Music-Making: A View from Italy. In: Robert Adlington, curatore. Red Strains. Music and Communism outside the Communist Bloc. p. 173-189, OXFORD: Oxford University Press, ISBN: 9780197265390 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
15. Gianmario Borio (2013). Music as plea for political action: the presence of musicians in Italian protest movements around 1968. In: Beate Kutschke Barley Norton (curatori). Music and Protest in 1968. p. 29-45, Cambridge: Cambridge : Cambridge University Press, 2002-, ISBN: 9781107007321 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
16. Gianmario Borio (2013). "... après Wagner et non pas d'après Wagner". Réflexions sur les rapports entre le texte, la musique et l'image dans Pelléas et Mélisande. In: Myriam Chimènes, Alexandra Laederlich, curatrici. Regards sur Debussy. p. 121-136, PARIGI: Fayard, ISBN: 9782213672588 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
17. BORIO GIANMARIO (2011). Organische Form jenseits von Beethoven. Über die Neuorientierung der musikalischen Formenlehre in den 1920er- und 1930er- Jahren. In: BORK CAMILLA KLEIN TOBIAS MEISCHEIN BURKHARD MEYER ANDREAS PLEBUCH TOBIAS. Ereignis und Exegese — Musikalische Interpretation, Interpretation der Musik. Festschrift für Hermann Danuser zum 65. Geburtstag. p. 149-167, SCHLIENGEN: ARGUS, ISBN: 9783931264772 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
18. BORIO GIANMARIO (2011). Zur Vorgeschichte der Klangkomposition. In: HASELBÖCK LUKAS. Klangperspektiven. p. 27-43, HOFHEIM: Wolke, ISBN: 9783936000818 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
19. BORIO GIANMARIO (2011). Über das Verhältnis von Musik und Politik um 1968: die Positionen der Komponisten und die Kritik von Carl Dahlhaus. In: DANUSER HERMANN, GÜLKE PETER, MILLER NORBERT. Carl Dahlhaus und die Musikwissenschaft. Werk, Wirkung, Aktualität. p. 231-248, SCHLIENGEN: ARGUS, ISBN: 9783931264765 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
20. Borio Gianmario (2011). Vom Ende des Exotizismus. Über den Einbruch des Anderen in die westliche Musik des 20. Jahrhunderts . In: Meyer Andreas. Was bleibt? 100 Jahre Neue Musik. p. 114-134, Mainz: Schott, ISBN: 9783795707545 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**

4. Main scientific publications of the associated investigators (Max. 20, for each research unit)

1. SANGUINETTI Giorgio

1. SANGUINETTI G (2018). Article-review to Edward Klorman, Mozart's Music of Friends: Social Interplay in the Chamber Works. . MUSIC ANALYSIS, vol. 37, p. 243-250, ISSN: 0262-5245 - **Articolo in rivista**
2. SANGUINETTI G, BURTON DEBORAH (2017). Verdi's Six-Fours and the parola scenica. MUSIC THEORY AND ANALYSIS, vol. 4, p. 61-91, ISSN: 2295-5917 - **Articolo in rivista**
3. Sanguinetti G (2017). Enigma out of the clear sky: parimenti and their role in music theory of 18th century. ZURNAL OBSESTVA TEORII MUZYKI, vol. 2017, ISSN: 2308-1333 - **Articolo in rivista**
4. SANGUINETTI G (2015). Gli schemi di partimento in alcune composizioni sacre di Pergolesi: modelli, materiali e trasformazioni. STUDI PERGOLESIANI, vol. 9, p. 457-484, ISSN: 1826-8021 - **Articolo in rivista**
5. SANGUINETTI G (2014). Editorial. EIGHTEENTH-CENTURY MUSIC, vol. 11, p. 3-9, ISSN: 1478-5706 - **Articolo in rivista**
6. Sanguinetti G (2013). Diminution and Harmony-oriented Counterpoint in Late Eighteenth Century Naples: Vincenzo Lavigna's Studies with Fedele Fenaroli. JOURNAL OF SCHENKERIAN STUDIES, vol.

- 7, p. 1-32, ISSN: 1558-268X - **Articolo in rivista**
7. SANGUINETTI, GIORGIO (2009). The Realization of Partimenti : An Introduction. JOURNAL OF MUSIC THEORY, vol. 51, p. 51-83, ISSN: 0022-2909 - **Articolo in rivista**
 8. SANGUINETTI G (2007). Mozart, il pianista e il teatro dei segni. In: Interpretare Mozart. Milano, 19-21 maggio 2006, vol. 1, p. 3-19, LUCCA:LIM, ISBN: 978-88-7096-503-2 - **Contributo in Atti di convegno**
 9. SANGUINETTI G (2020). Beethoven and Tonal Prototypes: An Inherited and Developing Relationship. In: (a cura di): Keith Chapin, David Wyn Jones, Beethoven Studies 4. p. 144-165, CAMBRIDGE:Cambridge University Press, ISBN: 9781108552813 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 10. SANGUINETTI G (2019). A Partimento in Classical Sonata Form by Giacomo Tritto. In: (a cura di): Michael Lehner, Nathalie Meidhof, Leonardo Miucci, Das flüchtige Werk. Pianistiche Improvisation der Beethoven-Zeit. . p. 57-68, Schliengen:Edition Argus, ISBN: 978-3-931264-92-5 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 11. SANGUINETTI G (2019). On the Origin of Partimento: A Recently Discovered Manuscript of Toccate (1695) by Francesco Mancini. In: SANGUINETTI G. (a cura di): FULVIA MORABITO, Musical Improvisation in the Baroque Era . SPECULUM MUSICAE, p. 353-369, TURNHOUT:Brepols Publishers, ISBN: 9782503583693, ISSN: 2295-5607 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 12. SANGUINETTI G (2017). Partimento and Incomplete Notations in Eighteenth-Century Keyboard Music. In: (a cura di): Massimiliano Guido, Studies in Historical Improvisation. From Cantare super Librum to Partimenti. vol. 1, p. 149-171, LONDON and NEW YORK :Routledge, ISBN: 9781472473271 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 13. SANGUINETTI G (2015). Galanterie romantiche: la "quiescenza" nell'Ottocento. In: (a cura di): Vaccarini Marina, Sità Maria Grazia, Estero Andrea, Musica come pensiero e come azione. Studi in onore di Guido Salvetti. p. 345-362, ISBN: 9788870968019 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 14. SANGUINETTI G (2015). Laborious homecomings: the "ongoing recapitulation" from Clementi to Brahms. In: (a cura di): Steven Vande Moortele, Nathan Martin, Julie Pedneault-Deslauriers, Formal Functions in Perspective Essays on Musical Form from Haydn to Adorn. p. 317-344, Rochester:University of Rochester Press, ISBN: 9781580465182 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 15. Sanguinetti G (2010). Partimento-fugue : the neapolitan angle. In: Partimento and Continuo Playing in Theory and Practice. p. 71-111, LEUVEN:Leuven University Press, ISBN: 978-90-5867-828-7 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 16. Sanguinetti G (2006). Dramatic Functions of "Tonal Field":The Second Duet "Carlos-Élisabeth" in Verdi's Don Carlos. In: Essays from the Third International Schenker Symposium. p. 81-102, Hildesheim:Georg Olms Verlag, ISBN: 3-487-13200-1 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 17. Sanguinetti G (2006). Le "riprese disgiunte" nelle sonate per pianoforte solo di Clementi. In: Muzio Clementi. Compositore, (forte)pianista, editore. p. 65-123, LUCCA:LIM, ISBN: 88-7096-439-6 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
 18. SANGUINETTI G (2020). Le sonate per pianoforte di Beethoven. Genere, forma, espressione. vol. 1, Lucca:LIM Libreria Musicale Italiana, ISBN: 978-88-5543-054-8 - **Monografia o trattato scientifico**
 19. Sanguinetti G (2012). The Art of Partimento. History, Theory and Practice. New York:Oxford University Press, ISBN: 978-0195394207 - **Monografia o trattato scientifico**
 20. THOMAS CHRISTENSEN, ROBERT GJERDINGEN, SANGUINETTI G, RUDOLF LUTZ (2010). Partimento and Continuo Playing in Theory and Practice. p. 71-111, LEUVEN:Leuven University Press, ISBN: 9789058678287 - **Monografia o trattato scientifico**

2. PASTICCI Susanna

1. Pasticci, Susanna (2019). Article-review to Severine Neff, Maureen Carr and Gretchen Horlacher with John Reef (eds), 'The Rite of Spring' at 100.. MUSIC ANALYSIS, vol. 38, p. 432-441, ISSN: 0262-5245, doi: 10.1111/musa.12145 - **Articolo in rivista**
2. Susanna Pasticci (2019). Il modernismo di Ildebrando Pizzetti. CHIGIANA, vol. 49, p. 295-363, ISSN: 0069-3391 - **Articolo in rivista**
3. Susanna Pasticci (2018). L'enigma delle quattro Ave Maria di Verdi. STUDI VERDIANI, vol. 28, p. 55-90, ISSN: 0393-2532 - **Articolo in rivista**
4. Susanna Pasticci (2017). Hermeneutics and Creative Process: Roman Vlad's Reception of Stravinsky. ARCHIVAL NOTES, vol. 2, p. 41-63, ISSN: 2499-832X - **Articolo in rivista**
5. Susanna Pasticci (2017). L'analisi musicale nel XXI secolo: bilanci e prospettive. RIVISTA DI ANALISI E TEORIA MUSICALE, vol. 23, p. 219-255, ISSN: 1724-238X - **Articolo in rivista**
6. PASTICCI, Susanna (2012). Le ragioni dell'improvvisare: a colloquio con Alessandro Sbordoni. NUOVA RIVISTA MUSICALE ITALIANA, vol. 46, p. 507-526, ISSN: 0029-6228 - **Articolo in rivista**
7. PASTICCI, Susanna (2012). «In the meantime, we'll keep translating»: the strength of the ethical dimension in the creative thought of Luciano Berio. CHIGIANA, vol. 48, p. 459-475, ISSN: 0069-3391 - **Articolo in rivista**
8. PASTICCI, Susanna (2009). Using History to make History: Goffredo Petrassi and the Heritage of Musical Tradition. STUDI MUSICALI, vol. 38, p. 445-485, ISSN: 0391-7789 - **Articolo in rivista**
9. S. PASTICCI (2005). Rhétorique et citation dans la musique du vingtième siècle. MUSURGIA, vol. XII, p. 99-107, ISSN: 1257-7537 - **Articolo in rivista**
10. PASTICCI, Susanna (2016). Dynamiques du temps et de la forme dans Outils de Luciano Berio. In: (a cura di): Giordano Ferrari, Le théâtre musical de Luciano Berio. ARTS 8, vol. 2, p. 181-200, PARIS:L'Harmattan, ISBN: 9782336303871, ISSN: 1288-8524 - **Contributo in Atti di convegno**
11. PASTICCI, Susanna (2013). La fonction de la perception dans l'écoute de la mélodie: les théories d'Abramo Basevi. In: (a cura di): Bruno Bossis, Mélodie et fonction mélodique comme objets d'analyse. COLLECTION PENSÉE MUSICALE, p. 65-76, Le Vallier:Delatour France, ISBN: 9782752101198, ISSN: 2105-908X - **Contributo in Atti di convegno**
12. PASTICCI, Susanna (2005). Memorie di Petrucci a Venezia, quattro secoli dopo. In: (a cura di): Giulio Cattin Patrizia Dalla Vecchia, Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale - Venice 1501: Petrucci, Music, Print and Publishing. p. 683-737, Venezia:Fondazione Levi, ISBN: 9788875520984, Venezia, 10-13 ottobre 2001 - **Contributo in Atti di convegno**
13. Susanna Pasticci (2020). Futurism. In: (a cura di): Edward Campbell and Peter O'Hagan, The Cambridge Stravinsky Encyclopedia. p. 181-183, CAMBRIDGE:Cambridge University Press, ISBN: 9781316493205 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
14. Susanna Pasticci (2018). Dal canto popolare al palcoscenico operistico: la visione ecologica della musica di Gavino Gabriel. In: (a cura di): Susanna Pasticci, Musica e identità nel Novecento italiano: il caso di Gavino Gabriel. p. 99-183, LUCCA:LIM, ISBN: 9788870969696 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
15. Susanna Pasticci (2018). Ottorino Respighi e Ildebrando Pizzetti. In: Il contributo italiano alla storia del pensiero. Musica. p. 531-540, ROMA:Treccani, ISBN: 978-88-12-00089-0 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
16. PASTICCI, Susanna (2014). Stravinsky and the Spiritual World of Orthodox Theology. In: a cura di Massimiliano Locanto. Igor Stravinsky: Sounds and Gestures of Modernism. SPECULUM MUSICAE, vol. 25, p. 31-48, Turnhout:Brepols, ISBN: 9782503553252, ISSN: 2295-5607 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**

17. S. PASTICCI (2009). "Une musique d'écoute facile": sur la Composition n. 2. In: G. Mathon, L. Feneyrou, G. Ferrari (curatori). à Bruno Maderna. vol. 2, p. 91-122, Paris:Basalte, ISBN: 9782952671729 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
18. S. PASTICCI (2009). Il concetto di melodia nell'orizzonte della "nuova musica". In: G. Borio (a cura di). Storia dei concetti musicali. Melodia, stile, suono. p. 87-102, roma:Carocci, ISBN: 9788843051663 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
19. S. PASTICCI (2007). L'influence de la musique non occidentale sur la musique occidentale du XXème siècle. In: AAVV. Musique. Une encyclopédie pour le XXIe siècle. vol. 5, p. 323-347, PARIS:Actes Sud, ISBN: 9782742769742 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
20. PASTICCI, Susanna (2012). Sinfonia di Salmi: l'esperienza del sacro in Stravinskij. LUCCA:LIM, ISBN: 9788870966992 - **Monografia o trattato scientifico**

3. ROSTAGNO Antonio

1. Antonio Rostagno (2018). Il Macbeth di Verdi come opera d'avanguardia nel medio Ottocento italiano. STUDI (E TESTI) ITALIANI, p. 175-188, ISSN: 1724-3653 - **Articolo in rivista**
2. A. ROSTAGNO (2012). Otello, le novità del tardo stile di Verdi. STUDI VERDIANI, vol. 22, p. 27-71, ISSN: 0393-2532 - **Articolo in rivista**
3. A. ROSTAGNO (2010). "Tardo stile" e "opera tarda". «Gesänge der Frühe»: compimento di un percorso o svolta a "vie nuove"?. RIVISTA DI ANALISI E TEORIA MUSICALE, vol. 2, p. 85-111, ISSN: 1724-238X - **Articolo in rivista**
4. A. ROSTAGNO (2001). "L'invenzione melodica di Verdi: costruzione e ispirazione". REVISTA PORTUGUESA DE MUSICOLOGIA, vol. 11, p. 113-137, ISSN: 0871-9705 - **Articolo in rivista**
5. antonio rostagno (2020). Dalla salomania alla sindrome di Elektra: avanguardia? emancipazione femminile?. In: Guerra Gabriele;Blanco Massimo;Padularosa Daniela. Acrobati del futuro. L'uomo nuovo delle avanguardie storiche. p. 195-231, MILANO:Mimesis, ISBN: 9788857560731 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
6. antonio rostagno (2019). Décadence cromatica e redenzione tonale? Falsa modernità e perdita del futuro nel Tristan und Isolde. In: Di Giacomo Giuseppe;Alfieri Alessandro. Prospettive su Wagner. Filosofia Musica Letteratura. p. 163-190, MILANO:Mimesis, ISBN: 978-88-575-5595-9 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
7. antonio rostagno (2019). Ende vom Lied. Hölderlins obscuritas und Fragment bei Kurtág und Rihm. In: Borio Gianmario;Polledri Elena. "Wechsel der Töne", Musikalische Elemente in Friedrich Hölderlins Dichtung und ihre Rezeption bei den Komponisten. p. 219-253, Heidelberg:Universitätsverlag Winter, ISBN: 978-3-8253-6908-8 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
8. antonio rostagno (2019). Gesto ed espressione del direttore d'orchestra. Attori e direttori dall'origine della direzione moderna al Novecento. In: Fazio Mara;Frantz Pierre. L'orecchio e l'occhio. Lo spettacolo teatrale, arte dell'ascolto e arte dello sguardo. p. 153-186, ROMA:Artemide, ISBN: 978-88-7575-332-0 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
9. Alessandro Sbordoni, Paul Steinbeck, Giovanni Guacero, Alessandro Mastropietro, Alberto Massarotto, Luigi Pizzaleo, Alvin Curran, Alessandro Bertinetto, Walter Branchi, Vincenzo Santarcangelo, Daniele Goldoni, Giovanni Giuriati, Antonio Rostagno, Vera Vecchiarelli, Gianluca Chelini, Renata Scognamiglio, Luisa Santacesaria, Giancarlo Schiaffini, Vincenzo Caporaletti, Alessandra Carlotta Pellegrini...(2018). Heavy metal music: where improvisation fails. In: Alessandro Sbordoni e Antonio Rostagno. Free improvisation: history and perspectives. p. 181-188, Lucca:LIM Editrice srl, ISBN: 9788870969665 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
10. Antonio Rostagno (2018). Sappho dans le mélodrame du XIX siècle. De la dénonciation au renoncement, Giovanni Pacini et Charles Gounod. In: Fazio Mara;Frantz Pierre;De Santis Vincenzo (sous la dir.). Les arts du spectacle et la référence antique dans le théâtre européen (1760-1830). p. 305-322, Paris:Classiques Garnier, ISBN: 978-2-406-06643-9 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
11. ROSTAGNO, ANTONIO (2017). Conducting style in the "New Italy": from Boito to Toscanini. In: Di Profio Alessandro;Jacobshagen Arnold (hrsg.). Maestro! Dirigieren im 19. Jahrhundert. vol. 1, p. 185-197, WÜRZBURG:Königshausen & Neumann, ISBN: 9783826061318 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
12. ROSTAGNO, ANTONIO (2016). Verdi e Salvini - Verdi o Salvini. La stampa intorno a Otello, nuove e vecchie concezioni teatrali, la posizione di Jarro. In: Luciola Francesco (a cura di). Giulio Piccini (Jarro) tra Risorgimento e Grande Guerra (1849-1915). p. 191-226, PISA:Edizioni ETS, ISBN: 9788846744692 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
13. ROSTAGNO, ANTONIO (2015). La direzione d'orchestra nella prima metà dell'Ottocento. Non solo una prassi, ma un segno della mentalità. In: Aragona Livio;Fornoni Federico (a cura di). Stabat Mater. Donizetti dirige Rossini. vol. 1, p. 23-80, BERGAMO:Fondazione Donizetti - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
14. Antonio ROSTAGNO (2014). Schumann e Bellini (e Donizetti): melodia e melodie. In: Elisa Novara Antonio Rostagno (curatori). Robert Schumann. Dall'Italia. p. 197-233, LUCCA:LIM, ISBN: 978-88-7096-789-0 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
15. A. ROSTAGNO (2012). Chormusik in Rom: zwischen Liszt und der rückkehr zum alten stil. In: hg. v. S. Meine u. R. Grothjan. „Dahin!“ Musikalisches Reiseziel Rom. Projektionen und Realitäten. vol. 4, p. 67-78, HILDESHEIM:Olms, ISBN: 9783487147086 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
16. Antonio ROSTAGNO (2009). Fra natura e storia: il concetto di melodia da Rousseau al positivismo. In: GIANMARIO BORIO (cur.). Storia dei concetti musicali. vol. 3, p. 71-85, Roma:Carocci, ISBN: 9788843051663 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
17. ROSTAGNO, ANTONIO (2016). Kreisleriana di Robert Schumann (nuova ed. ampliata). vol. 1, p. 1-210, Roma:NeoClassica, ISBN: 9788893740159 - **Monografia o trattato scientifico**
18. Antonio ROSTAGNO (2010). Musica riscoperta. Violinisti-compositori a Roma nel secondo Ottocento. vol. 1, p. 1-287 (+ 79), Roma:Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ISBN: 9788895341255 - **Monografia o trattato scientifico**
19. A. ROSTAGNO (2001). Recensione a "C. Brown, Classic and Romantic performing practice", Oxford Univ. Press, 1999. IL SAGGIATORE MUSICALE, vol. 8, p. 331-341, ISSN: 1123-8615 - **Recensione in rivista**
20. ROSTAGNO A. (2013). Simon Boccanegra. In: R. Montemorra Marvin. The Cambridge Verdi Encyclopedia. CAMBRIDGE:Cambridge University Press, ISBN: 978-0-521-51962-5 - **Voce (in dizionario o enciclopedia)**

4. CAPORALETTI Vincenzo

1. Caporaletti. Vincenzo (2018). Nuove prospettive interpretative sulle fonti di 'Tiger Rag'. IL SAGGIATORE MUSICALE, vol. 1/2018, p. 61-103, ISSN: 1123-8615 - **Articolo in rivista**
2. Vincenzo Caporaletti (2018). An Audiotactile Musicology. REVUE D'ÉTUDES DU JAZZ ET DES MUSIQUES AUDIOTACTILES, vol. 1/2018, p. 1-17, ISSN: 2609-1690 - **Articolo in rivista**
3. CAPORALETTI, VINCENZO (2016). Nuovi orientamenti nella didattica dell'improvvisazione musicale (1). MUSICA DOMANI, vol. n.174, p. 33-44, ISSN: 0391-4380 - **Articolo in rivista**
4. V. Caporaletti (2015). Razionalità dell'improvvisazione | Improvvisazione della razionalità. ITINERA, vol. 10, p. 189-215, ISSN: 2039-9251 - **Articolo in rivista**

5. Vincenzo Caporaletti (2019). Multiples Parkeriens. Typologies d'écoute et ontologies de la musique. In: (a cura di): P. Fargeton B. Ramaut-Chevassus, Écoute multiple, écoute des multiples. p. 91-106, PARIS:Hermann, ISBN: 9791037001917 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
6. Vincenzo Caporaletti (2018). Improvisazione, le prassi estetiche e un paradosso ontologico. In: (a cura di): I. Pelgrefi, Improvisazione. vol. Annuario Kaiak 3, p. 89-103, MILANO-UDINE:Mimesis, ISBN: 9788857553245 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
7. Vincenzo Caporaletti (2018). The GINC's music in the light of audiotactile theory. In: (a cura di): A. Sbordoni;E. Restagno, Free Improvisation: History and Perspectives. p. 225-243, LUCCA:LIM, ISBN: 9788870969665 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
8. CAPORALETTI, VINCENZO (2015). Neo-Auratic Encoding: Phenomenological Framework and Operational Patterns. In: (a cura di): G. Borio (a cura di), Musical Listening in the Age of Technological Reproduction. p. 233-252, ALDERSHOT:Ashgate Publishing, ISBN: 9781472442161 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
9. V. Caporaletti (2015). Jazz et musique contemporaine. Une nouvelle approche critique. In: L. Florin J.M. Court (dir.). Rencontres du jazz et de la musique contemporaine. p. 27-46, Toulouse:Presses Universitaires du Midi (P.U.M.), ISBN: 978-2-8107-0374-6 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
10. CAPORALETTI, VINCENZO (2014). Il principio audiotattile come formatività. In: (a cura di): A. Sbordoni (a cura di), Improvisazione oggi. p. 29-42, LUCCA:LIM-Libreria musicale italiana, ISBN: 9788870967838 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
11. V. Caporaletti (2013). Dal Tattilismo all'Audiotattile: per un'interpretazione del Futurismo musicale. In: D. Poli, L. Melosi (a cura di). I Linguaggi del Futurismo. p. 261-282, MACERATA:Centro EUM Edizioni Università di Macerata, ISBN: 9788860563781 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
12. V. Caporaletti (2012). Milhaud, "Le bœuf sur le toit" e o paradigma audiotátil. In: M. A. Corrêa do Lago (a cura di). O boi no telhado – Darius Milhaud e a música brasileira no modernismo francês. p. 229-288, São Paulo:Instituto Moreira Salles, ISBN: 9788586707872 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
13. V. CAPORALETTI (2011). Ghost Notes. Issues of Inaudible Improvisations. In: R. Rasch (ed). Beyond Notes: Improvisation in Western Music in the Eighteenth and Nineteenth Century. p. 345-373, TURNHOUT:Brepols Publishers, ISBN: 9782503542447 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
14. V. CAPORALETTI (2010). Esempi di modulazione temporale nella musica dei Soft Machine. In: A. Rigolli N. Scaldaferrì (a cura di). Popolare e popular: riflessioni ed esperienze a confronto. p. 85-98, Venezia/Parma:Marsilio/Casa della Musica, ISBN: 9788883170744 - **Contributo in volume (Capitolo o Saggio)**
15. Vincenzo Caporaletti (2019). Introduzione alla teoria delle musiche audiotattili. Un paradigma per il mondo contemporaneo. vol. 1, p. 1-369, ROMA:Aracne, ISBN: 978-88-255-2091-0 - **Monografia o trattato scientifico**
16. CAPORALETTI, VINCENZO, L. Cugny, B. Givan (2016). Improvisation, culture, audiotactilité. p. 1-128, PARIS:Otre Mesure, ISBN: 978-2-907891-89-9 - **Monografia o trattato scientifico**
17. CAPORALETTI, VINCENZO (2014). Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotattili. p. xxiv-386, LUCCA:LIM-Libreria musicale italiana, ISBN: 9788870967784 - **Monografia o trattato scientifico**
18. CAPORALETTI, VINCENZO (2011). Jelly Roll Morton, the 'Old Quadrille' and 'Tiger Rag'. A Historiographic Revision. p. 1-104, LUCCA:LIM-Libreria musicale italiana, ISBN: 9788870966275 - **Monografia o trattato scientifico**
19. CAPORALETTI V. (2007). Esperienze di analisi del jazz. p. x-256, Lucca:LIM-Libreria Musicale Italiana, ISBN: 9788870965001 - **Monografia o trattato scientifico**
20. CAPORALETTI, VINCENZO (2005). I processi improvvisativi nella musica. Un approccio globale. p. xii-508, LUCCA:LIM-Libreria musicale italiana, ISBN: 8870964205 - **Monografia o trattato scientifico**

5. Main staff involved (max 10 professors/researchers for each research unit, in addition to the PI or associated investigator), highlighting the time commitment expected

List of the Research Units

Unit 1 - BORIO Gianmario

Personnel of the research unit

n°	Surname Name	Qualification	University/ Research Institution	e-mail address	Months/person expected
1.	BORIO Gianmario	Professore Ordinario	Università degli Studi di PAVIA	borio@unipv.it (adesione completata il 04/12/2020)	2,0

2.	GARDA Michela	Professore Ordinario (L. 240/10)	Università degli Studi di PAVIA	michela.garda@unipv.it (adesione completata il 04/12/2020)	2,0
3.	GUIDO Massimiliano	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di PAVIA	massimiliano.guido@unipv.it (adesione completata il 05/12/2020)	2,0
4.	PUSTIJANAC Ingrid	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di PAVIA	ingrid.pustijanac@unipv.it (adesione completata il 04/12/2020)	2,0
5.	GIOMI Francesco	Docente AFAM di prima fascia	CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN B.MARTINI - BOLOGNA	fg@giomi.net (adesione completata il 31/12/2020)	0,1

Total cost of the research unit, per single item

	Cost
item A.1	56.540 €
item A.2.1	60.000 €
item B	69.924 €
item C	0 €
item D	10.000 €
item E	35.000 €
Total	231.464 €

N.B. The Item B and TOTAL columns will be filled in automatically

- item A.1: enhancement of months/person of permanent employees
- item A.2.1: cost of contracts of non-employees, specifically to recruit
- item B: overhead (flat rate equal to 60% of the total personnel cost, A.1+A.2.1, for each research unit)
- item C: cost of equipment, tools and software products
- item D: cost of consulting and similar services
- item E: other operating costs

Major new contracts for staff specifically to recruit

Number of expected RTD contracts	Number of research grants expected	Number of PhD scholarships expected	Overall expected time commitment (months)
0	0	1	36

Unit 2 - SANGUINETTI Giorgio

Personnel of the research unit

n°	Surname Name	Qualification	University/ Research Institution	e-mail address	Months/person expected
1.	SANGUINETTI Giorgio	Professore Associato confermato	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	giorgio_sanguinetti@fastwebnet.it (adesione completata il 25/11/2020)	3,0
2.	INNAMORATI Marco	Professore Associato confermato	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	innamorati@gmail.com (adesione completata il 04/12/2020)	1,0
3.	MASTROPRIMIANO Costantino	Docente AFAM di prima fascia	CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO MORLACCHI - PERUGIA	mastroprimianocostantino@gmail.com (adesione completata il 12/01/2021)	0,1

Total cost of the research unit, per single item

	Cost
item A.1	33.405 €
item A.2.1	0 €
item B	20.043 €
item C	0 €
item D	0 €
item E	15.000 €
Total	68.448 €

N.B. The Item B and TOTAL columns will be filled in automatically

- item A.1: enhancement of months/person of permanent employees
- item A.2.1: cost of contracts of non-employees, specifically to recruit
- item B: overhead (flat rate equal to 60% of the total personnel cost, A.1+A.2.1, for each research unit)
- item C: cost of equipment, tools and software products

- item D: cost of consulting and similar services
- item E: other operating costs

Major new contracts for staff specifically to recruit

Number of expected RTD contracts	Number of research grants expected	Number of PhD scholarships expected	Overall expected time commitment (months)
0	0	0	0

Unit 3 - PASTICCI Susanna

Personnel of the research unit

n°	Surname Name	Qualification	University/ Research Institution	e-mail address	Months/person expected
1.	PASTICCI Susanna	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE	susanna.pasticci@unicas.it (adesione completata il 26/11/2020)	4,0
2.	LOCANTO Massimiliano	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di SALERNO	mlocanto@unisa.it (adesione completata il 07/12/2020)	1,0
3.	FELICI Candida	Docente AFAM di prima fascia	CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO - PARMA	candidafelici@gmail.com (adesione completata il 19/12/2020)	0,1

Total cost of the research unit, per single item

	Cost
item A.1	34.610 €
item A.2.1	48.000 €
item B	49.566 €
item C	5.500 €
item D	25.000 €
item E	15.000 €

Total

177.676 €

N.B. The Item B and TOTAL columns will be filled in automatically

- item A.1: enhancement of months/person of permanent employees
- item A.2.1: cost of contracts of non-employees, specifically to recruit
- item B: overhead (flat rate equal to 60% of the total personnel cost, A.1+A.2.1, for each research unit)
- item C: cost of equipment, tools and software products
- item D: cost of consulting and similar services
- item E: other operating costs

Major new contracts for staff specifically to recruit

Number of expected RTD contracts	Number of research grants expected	Number of PhD scholarships expected	Overall expected time commitment (months)
0	2	0	24

*Unit 4 - ROSTAGNO Antonio**Personnel of the research unit*

n°	Surname Name	Qualification	University/ Research Institution	e-mail address	Months/person expected
1.	ROSTAGNO Antonio	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	antonio.rostagno@uniroma1.it (adesione completata il 25/11/2020)	2,0
2.	SERRA Carlo	Professore Associato (L. 240/10)	Università della CALABRIA	carloserrafilosofia@gmail.com (adesione completata il 05/12/2020)	1,0
3.	BELLAVIA Sonia	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	sonia.bellavia@uniroma1.it (adesione completata il 06/12/2020)	2,0

*Total cost of the research unit, per single item***Cost**

item A.1	29.821 €
item A.2.1	48.000 €
item B	46.693 €
item C	0 €
item D	0 €
item E	15.000 €
Total	139.514 €

N.B. The Item B and TOTAL columns will be filled in automatically

- item A.1: enhancement of months/person of permanent employees
- item A.2.1: cost of contracts of non-employees, specifically to recruit
- item B: overhead (flat rate equal to 60% of the total personnel cost, A.1+A.2.1, for each research unit)
- item C: cost of equipment, tools and software products
- item D: cost of consulting and similar services
- item E: other operating costs

Major new contracts for staff specifically to recruit

Number of expected RTD contracts	Number of research grants expected	Number of PhD scholarships expected	Overall expected time commitment (months)
0	2	0	24

Unit 5 - CAPORALETTI Vincenzo

Personnel of the research unit

n°	Surname Name	Qualification	University/ Research Institution	e-mail address	Months/person expected
1.	CAPORALETTI Vincenzo	Professore Associato (L. 240/10)	Università degli Studi di MACERATA	vincenzo.caporaletti@unimc.it (adesione completata il 25/11/2020)	2,0
2.	LA MATINA Vincenzo	Professore Associato confermato	Università degli Studi di MACERATA	marcello.lamatina@unimc.it (adesione completata il 04/12/2020)	2,0

Total cost of the research unit, per single item

	Cost
item A.1	25.952 €
item A.2.1	0 €
item B	15.571 €
item C	18.889 €
item D	0 €
item E	15.000 €
Total	75.412 €

N.B. The Item B and TOTAL columns will be filled in automatically

- item A.1: enhancement of months/person of permanent employees
- item A.2.1: cost of contracts of non-employees, specifically to recruit
- item B: overhead (flat rate equal to 60% of the total personnel cost, A.1+A.2.1, for each research unit)
- item C: cost of equipment, tools and software products
- item D: cost of consulting and similar services
- item E: other operating costs

Major new contracts for staff specifically to recruit

Number of expected RTD contracts	Number of research grants expected	Number of PhD scholarships expected	Overall expected time commitment (months)
0	0	0	0

6. Information on the new contracts for personnel to be specifically recruited

n°	Associated or principal investigator	Number of expected RTD contracts	Number of research grants expected	Number of PhD scholarships expected	Overall expected time commitment (months)
1.	BORIO Gianmario	0	0	1	36

2.	SANGUINETTI Giorgio	0	0	0	0
3.	PASTICCI Susanna	0	2	0	24
4.	ROSTAGNO Antonio	0	2	0	24
5.	CAPORALETTI Vincenzo	0	0	0	0
	Total	0	4	1	84

"The data contained in the application for funding are processed exclusively for carrying out the institutional functions of MUR. The CINECA, Department of Services for MUR, is in charge of the maintenance of these data. The consultation is also reserved to universities and research institutions (each for its respective competence), MUR - Directorate General for coordination and development of research and its results - Office III, CNGR, CdS, and the reviewers in charge of the peer review. MUR also has the right to the dissemination of the main economic and scientific data related to the funded projects".

Date *(inserted by system at the closing of the application)*
