

Dialogues Artistic Research Enhancing

A cura di **Carla Conti**

Roma | 13-15 maggio 2025

Conservatorio di Musica *Santa Cecilia*

BOOK OF **ABSTRACTS**

Dialogues Artistic Research Enhancing

A cura di **Carla Conti**

Roma | 13-15 maggio 2025

Conservatorio di Musica *Santa Cecilia*

BOOK OF **ASTRACTS**

Co-funded by the
European Union

SANTA CECILIA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DI ROMA

European Union as key factor to promote Gender Equality through Musical Studies
EUPROGEMS 2023
2026
ELAN MORRIS MUSIC

DiDaMuSt
Dipartimento di Didattica
della Musica e dello Strumento

Sommario

Programma.....	7
About DARE	9
A proposito di DARE	9
John Sloboda	11
Stefan Gies.....	13
Olga Martin Gonzalez	16
Tiziano Manca	17
Fabrizio Nastari	19
Bianca Corrente e Arianna Ricciardi	22
Valentina Aniballi e Marco Mocella.....	25
Carla Conti	28
Fiorenza Deriu	31
Claudia Morini	33
Anna Siri	35
Elettra Stradella	37
Patrizia Vigni.....	39
Jelena Knešaurek Carić.....	41
Vera Grund	43
Corrado Claverini	46
Luca Montebugnoli.....	48
Veronica Di Geronimo.....	51
Costanza Barbieri	54
Paola Ciarlantini	58
Chiara Percivati	61
Alessandro Decadi	63
Lorenzo Ballerini e Leonardo Barbierato	66

Alberto Maria Gatti	69
Nicholas Cornia	71
Giulia Vitale	73
Flavia Salemme	76
Ilaria De Sanctis	78
Francesca Piccone	81
Emanuele Ingrao	83
Angelica Speroni	86
Toni Cutrone	89
Ambra Viviani	92
Fu Tian	94
Miriana Faieta	96
Giampiero Mele	99
Antonio Caroccia	103
Roberto Giuliani	106
Emiliano Manna	109

Programma

13/05/2025

10:00 **Introduzione** Carla Conti
Keynote Speech John Sloboda

11:30 Stefan Gies, Olga Martin Gonzalez, Tiziano Manca,
Fabrizio Nastari
Modera Elisa Pezzuto

15:30 **Sessione progetti Jean Monnet**
Carla Conti, Valentina Aniballi e Marco Mocella,
Fiorenza Deriu, Claudia Morini, Anna Siri, Elettra
Stradella, Patrizia Vigni
Modera Paola Besutti

18:30 **Concerto** Bianca Corrente e Arianna Ricciardi

14/05/2025

10:00 Jelena Knešaurek Carić, Vera Grund,
Corrado Claverini, Luca Montebugnoli,
Veronica Di Geronimo
Modera Carla Conti

14:00 Costanza Barbieri, Paola Ciarlantini,
Chiara Percivati, Alessandro Decadi
Modera Roberto Giuliani

16:30 Lorenzo Ballerini e Leonardo Barbierato,
Alberto Maria Gatti, Nicholas Cornia,
Giulia Vitale, Flavia Salemme.
Modera Elisa Pezzuto

15/05/2025

10:00 Ilaria De Sanctis, Francesca Piccone,
Emanuele Ingrao, Angelica Speroni.

Moderà Alessandro Decadi

14:00 Toni Cutrone, Ambra Viviani,
Fu Tian, Miriana Faieta

Moderà Alessandro Decadi

17:00 Giampiero Mele, Antonio Caroccia,
Roberto Giuliani, Emiliano Manna

Moderà Carla Conti

About DARE

The second edition of **DARE/Dialogues Artistic Research Enhancing 2025**, curated by Carla Conti, takes place on May 13/14/15, at the Santa Cecilia Conservatory in Rome. DARE, from the English verb 'to dare' is the acronym of 'Dialogues Artistic Research Enhancing' but it refers to the Italian verb 'dare' / to give too, with all its meanings in the context of creative environments and educational processes. Conceived into dialogues on Artistic Research, DARE's primary aim is to open a reflection between different critical-methodological aspects, with experts from various disciplinary sectors (professors, PhD candidates, artists and researches) in a trans/extra disciplinary perspective, and to create a space for discussion on reflection and experimentation of research, emphasizing all kind of exchange in artistic practice and learning-teaching contexts and contents. DARE is in collaboration with the international project of the Jean Monnet action, entitled EUPROGEMS / European Union as key factor to Promote Gender Equality through Musical Studies 2023/26 (responsible Carla Conti), and a section of the conference will be dedicated to the issue on Gender Equality, the 5th goal of the EU Agenda 2030, with the Italian universities' module holders of the Jean Monnet projects. DARE is in collaboration with other two projects too: OooO2 - *Opera Out of Opera* Creative Europe (responsible: Michelangelo Galeati) 2022/25 and EAR - *Enacting Artistic Research* (PNRR leading institution ABA Roma).

A proposito di DARE

La seconda edizione di **DARE/Dialogues Artistic Research Enhancing 2025**, curata da Carla Conti, si tiene il 13/14/15 maggio, presso il conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma. DARE, dal verbo inglese 'to dare' è l'acronimo di 'Dialogues Artistic Research Enhancing' ma rimanda anche al verbo italiano 'dare', con tutti i suoi significati nei contesti creativi e dei processi

formativi. Concepito come dialoghi sulla Ricerca Artistica, l'obiettivo primario di DARE è quello di aprire una riflessione tra diversi aspetti critico-metodologici, con esperti di vari settori disciplinari (docenti, dottorandi, artisti e ricercatori) in una prospettiva trans/extra disciplinare, e di creare uno spazio di discussione sulla riflessione e sperimentazione della ricerca, sottolineando ogni tipo di scambio nella pratica artistica e nei contesti e contenuti di apprendimento-insegnamento. DARE è in collaborazione con il progetto internazionale dell'azione Jean Monnet, dal titolo EUPROGEMS / European Union as key factor to Promote Gender Equality through Musical Studies 2023/26 (responsabile Carla Conti) e una sezione del convegno sarà dedicata al tema della Parità di genere, 5° obiettivo dell'agenda della UE 2030, con la presenza dei responsabili dei progetti Jean Monnet delle università italiane. DARE collabora con altri due progetti: OooO2 - Opera Out of Opera 2 Creative Europe (responsabile: Michelangelo Galeati) 2002/25 e EAR - Enacting Artistic Research (PNRR istituzione capofila ABA Roma).

John Sloboda

How classical musicians can better engage their live audiences: theory and evidence in a Conservatoire setting

Come i musicisti classici possono coinvolgere meglio il loro pubblico dal vivo: teoria ed evidenze in un contesto di Conservatorio

Abstract

Attendance at live classical concerts in the Western world has steadily declined over the last 40 years, and the decline is most marked among younger people. A 10-year research project “Understanding Audiences” led from Guildhall School of Music & Drama has provided new understandings of what attracts (or deters) audiences from engagement in live classical concerts. A conceptual framework has been developed in which live events can be evaluated on four key dimensions that affect audience engagement. In general, classical music fares worse on these dimensions than other art forms, including popular music and jazz, theatre, and galleries. The project explored and evaluated a range of practical strategies for audience engagement, including introducing improvisatory elements into concert formats, obtaining performer-directed feedback from audiences, and involving audiences more in the process of creation, rather than just as witnesses of a finished product. Given the multidisciplinary nature of many conservatoires, the research suggests that classical musicians can benefit from working together with students and staff from other disciplines whose audience-facing strategies can be more flexible.

La partecipazione ai concerti di musica classica dal vivo nel mondo occidentale è diminuita costantemente negli ultimi 40 anni, con un calo particolarmente marcato tra i più giovani. Un progetto di ricerca decennale, "Understanding Audiences", condotto dalla Guildhall School of Music & Drama, ha offerto nuove comprensioni su ciò che attrae (o allontana) il pubblico dalla partecipazione ai

concerti di musica classica dal vivo. È stato sviluppato un quadro concettuale che consente di valutare gli eventi dal vivo secondo quattro dimensioni chiave che influenzano il coinvolgimento del pubblico. In generale, la musica classica ottiene risultati peggiori rispetto ad altre forme artistiche — tra cui musica pop e jazz, teatro e mostre — in riferimento a queste dimensioni. Il progetto ha esplorato e valutato una serie di strategie pratiche per il coinvolgimento del pubblico, tra cui l'introduzione di elementi improvvisativi nei formati concertistici, la raccolta di feedback da parte del pubblico diretta dai musicisti stessi e il coinvolgimento attivo del pubblico nel processo creativo, anziché nel solo consumo di un prodotto finito. Data la natura multidisciplinare di molti conservatori, la ricerca suggerisce che i musicisti classici possano trarre beneficio dalla collaborazione con studenti e docenti di altre discipline, le cui strategie di relazione con il pubblico risultano spesso più flessibili.

Bio

John Sloboda is Emeritus Professor at the Guildhall School, where he was founder of its Institute for Social Impact Research in the Performing Arts. He was Principal Investigator on the AHRC-funded project "Music for Social Impact: Practitioners' contexts, work, and beliefs" from 2020-2023, and from 2009-2019 led Guildhall School's "Understanding Audiences" research programme. He is Emeritus Professor at Keele and was a staff member of the School of Psychology at Keele from 1974-2008, where he was Director of its Unit for the Study of Musical Skill and Development, founded in 1991. John is internationally known for his work on the psychology of music. He is a Fellow of the British Psychological Society and has been President of both the Psychology and General Sections of the British Association for the Advancement of Science, as well as President of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. He served a 3-year term as founding President of www.simm-platform.eu

John Sloboda è Professore Emerito presso la Guildhall School, dove ha fondato l'Institute for Social Impact Research in the

Performing Arts. È stato Principal Investigator del progetto finanziato dall'AHRC "Music for Social Impact: Practitioners' contexts, work, and beliefs" dal 2020 al 2023 e, dal 2009 al 2019, ha diretto il programma di ricerca "Understanding Audiences" della Guildhall School. È inoltre Professore Emerito alla Keele University, dove ha fatto parte del corpo docente della School of Psychology dal 1974 al 2008, ricoprendo il ruolo di Direttore della Unit for the Study of Musical Skill and Development, fondata nel 1991. John è conosciuto a livello internazionale per i suoi studi sulla psicologia della musica. È Fellow della British Psychological Society e ha ricoperto la carica di Presidente sia della sezione di Psicologia sia di quella Generale della British Association for the Advancement of Science, oltre ad essere stato Presidente della European Society for the Cognitive Sciences of Music. Ha svolto un mandato triennale come Presidente fondatore di www.simm-platform.eu.

Stefan Gies

Artistic research as an emerging discipline

La ricerca artistica come disciplina emergente

Abstract

Artistic research (AR) is still a comparatively young research discipline. Its youth brings advantages, but also challenges. One of the challenges is that AR still has to fight for recognition, in particular among those who are not themselves part of the community of artistic researchers. AR is still under pressure to justify itself: academically, epistemologically, methodologically, politically, financially and legally. One of the advantages is that AR as an emerging discipline is largely unencumbered by conventions, traditions and normative expectations and can therefore face new challenges dynamically and flexibly. In my presentation, I will use three specific examples from my own professional experience to illustrate what this means for the practice of AR and for the prospects for the further development

of the discipline. Each of the three examples is based on a different initial question and illuminates the topic from a different perspective. **1)** AR as a reflexive artistic practice. What contribution does AR make to improving the quality of performative artistic practice and to the further development of art? **2)** AR as a mode of knowledge acquisition. What knowledge, insights and findings can AR provide that go beyond what other forms of research in the field of art can or do achieve? **3)** AR as a political issue. What is the position of AR in the conflict between different political, professional and social interest groups? To conclude the presentation, some theses and / or recommendations to promote the further development of the discipline will be proposed and put forward for discussion.

*La Ricerca Artistica è ancora una disciplina di ricerca relativamente giovane. La sua giovinezza comporta vantaggi, ma anche sfide. Una delle sfide è che la Ricerca Artistica deve ancora lottare per essere riconosciuta, soprattutto da coloro che non fanno parte della comunità della Ricerca Artistica. La Ricerca Artistica è ancora sotto pressione per giustificarsi: accademicamente, epistemologicamente, metodologicamente, politicamente, finanziariamente e legalmente. Uno dei vantaggi è che la Ricerca Artistica, in quanto disciplina emergente, è in gran parte libera da convenzioni, tradizioni e aspettative normative e può quindi affrontare le nuove sfide in modo dinamico e flessibile. Nella mia presentazione, utilizzerò tre esempi specifici tratti dalla mia esperienza professionale per illustrare ciò che questo significa per la pratica della Ricerca Artistica e per le prospettive di sviluppo della disciplina. Ognuno dei tre esempi si basa su una domanda iniziale diversa e illumina l'argomento da una prospettiva diversa. **1.** La Ricerca Artistica come pratica artistica riflessiva. Quale contributo dà la Ricerca Artistica al miglioramento della qualità della pratica artistica performativa e allo sviluppo dell'arte? **2.** La Ricerca Artistica come modalità di acquisizione della conoscenza. Quali conoscenze può fornire la Ricerca Artistica che vanno al di là di ciò che altre forme di ricerca nel campo dell'arte forniscono o possono fornire? **3.** La Ricerca Artistica come cosa politica. Qual è la posizione della Ricerca Artistica nel conflitto tra diversi gruppi di interesse politici, professio-*

nali e sociali? Per concludere la presentazione, verranno proposte e sottoposte a discussione alcune tesi e/o Ricerca Artisticacomandazioni per l'ulteriore sviluppo della disciplina.

Bio

Born and brought up in south-west Germany, Stefan Gies studied viola, composition, musicology and music pedagogy in Freiburg. His career as a performing musician includes chamber and orchestra music, but also rock and jazz. He has worked as a music teacher and holds a doctorate in musicology. Stefan researches and publishes on topics such as philosophy of music education and the history and constitution of institutions. Stefan was a professor, dean and rector at Musikhochschulen in Germany for more than 25 years before taking the position as Chief Executive of the Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) in 2015.

He retired in 2024, but is still active as an AEC Senior Advisor and a member of numerous boards and committees at national and international level.

Nato e cresciuto nel sud-ovest della Germania, Stefan Gies ha studiato viola, composizione, musicologia ed educazione musicale a Friburgo. La sua carriera di musicista spazia dalla musica da camera e orchestrale al rock e al jazz. Ha lavorato come insegnante di musica e ha conseguito un dottorato in musicologia. Stefan fa ricerca e pubblica su argomenti quali la teoria dell'educazione musicale e la storia delle istituzioni. Stefan Gies è stato professore, preside e rettore di conservatori in Germania per oltre 25 anni prima di assumere la carica di direttore generale dell'Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) nel 2015.

È andato in pensione nel 2024, ma continua a prestare servizio come consulente senior dell'AEC e come membro di numerosi organi e comitati a livello nazionale e internazionale.

Olga Martin Gonzalez

Strengthening Gender Studies through Jean Monnet program.

Potenziare i Gender Studies attraverso il programma Jean Monnet

Abstract

The presentation will focus on the work of the *Jean Monnet* program in the area of gender equality and it will share the EU gender policy in particular in the area of research.

La presentazione si concentrerà sul lavoro del programma Jean Monnet nell'area dell'uguaglianza di genere e condividerà la politica di genere dell'UE in particolare nell'area della ricerca.

Bio

Olga Martin Gonzalez holds a Master's degree in Gender and Development and a B.A in Political Science. She has almost twenty years of professional experience in international development cooperation and humanitarian aid, in particular on gender equality issues. She worked at the Directorate General for Neighbourhood and Enlargement negotiations (DG NEAR) as Gender equality coordinator, almost 6 years, providing quality support, training and guidance, at policy and programme level and ensuring the integration of gender equality in DG NEAR policy, planning and reporting. Prior to that, she worked with international organisations, government donor and CSOs in Namibia, Senegal, South Africa, India, Mauritania, and Honduras in diverse areas, such as human rights, migration, education and health ensuring that gender equality was mainstream across the project's cycle and at policy level. Currently, Olga works at EACEA contributing to the implementation of Jean Monnet's programme cycle from the call to the evaluation session, grant agreement preparation, operational and financial follow up of grant agreements and dissemination of project results.

Olga Martin Gonzalez ha conseguito un Master in Genere e Sviluppo e una laurea triennale in Scienze Politiche. Ha quasi vent'anni di esperienza professionale nella cooperazione allo sviluppo internazionale e negli aiuti umanitari, in particolare sulle questioni di uguaglianza di genere. Ha lavorato presso la Direzione generale per i negoziati di vicinato e allargamento (DG NEAR) come coordinatrice per l'uguaglianza di genere, per quasi 6 anni, fornendo supporto di qualità, formazione e orientamento, a livello di politica e programma e assicurando l'integrazione dell'uguaglianza di genere nella politica, nella pianificazione e nella rendicontazione della DG NEAR. In precedenza, ha lavorato con organizzazioni internazionali, donatori governativi e OSC in Namibia, Senegal, Sudafrica, India, Mauritania e Honduras in diverse aree, come diritti umani, migrazione, istruzione e salute, assicurando che l'uguaglianza di genere fosse diffusa in tutto il ciclo del progetto e a livello politico. Attualmente, Olga lavora presso EACEA contribuendo all'implementazione del ciclo del programma Jean Monnet dalla chiamata alla sessione di valutazione, alla preparazione dell'accordo di sovvenzione, al follow-up operativo e finanziario degli accordi di sovvenzione e alla diffusione dei risultati del progetto.

Tiziano Manca

The recourse to the body

Il ricorso al corpo

Abstract

Justifying the reasons that lead composers and choreographers to seek a common space is a futile exercise. The dancer's body already inherently possesses sound, if only the altered breath produced by effort. Rather, it is a matter of giving it form. In truth, one should reverse the question and ask how dance and music could have and can act separately. How is a dance without words or noise possible? Perhaps because silence means renouncing the

word to finally speak the language of the body more forcefully?
But, above all, how was and is a music of immobility possible?

Giustificare le ragioni che portano compositori e coreografi a cercare uno spazio comune è un futile esercizio. Il corpo del danzatore ha già sempre un suono, non fosse che il respiro alterato prodotto dallo sforzo. Si tratta, semmai, di dargli una forma. In verità, si dovrebbe capovolgere la domanda e chiedere come danza e musica abbiano potuto e possano agire separatamente. Come è possibile una danza senza parole né rumore? Forse perché tacere significa rinunciare alla parola per parlare infine e con più forza il linguaggio del corpo? Ma, soprattutto, come è stata ed è possibile una musica dell'immobilità?

Bio

Tiziano Manca is an Italian composer and researcher. His work encompasses vocal and instrumental music, as well as music theater, and is performed worldwide by leading contemporary performers. Initially engaged in exploring the limits of the human voice and musical instruments, he has subsequently turned his attention to the temporal dimension of music in connection with the performer's presence and gesture. Tiziano Manca holds a PhD with a thesis on the relationship between music, sound, and musical instruments in the Western tradition. He teaches composition at the Conservatorio di Ferrara and conducts research at the Orpheus Instituut in Ghent.

Tiziano Manca è un compositore e ricercatore italiano. La sua opera comprende musica vocale, musica strumentale, e teatro musicale, ed è eseguita in tutto il mondo dai maggiori interpreti contemporanei. Inizialmente impegnato a esplorare i limiti della voce e degli strumenti musicali, ha successivamente rivolto la propria attenzione alla dimensione temporale della musica in connessione con la presenza e il gesto del performer. Tiziano Manca ha conseguito il titolo di dottore di ricerca (PhD) con una tesi sul rapporto tra musica, suono e strumento musicale nella tradizione occidentale, è docente di composizione presso il

Conservatorio di Ferrara e conduce attività di ricerca presso l'Orpheus Instituut di Gent.

Fabrizio Nastari

Composition and Research: Structuring the Compositional Act

Composizione e Ricerca: strutturare l'atto compositivo

Abstract

Throughout history, artists have consistently been driven by the need to explore and deepen their research on both aesthetic and conceptual levels. This urge has often led them to engage with other disciplines, discovering new expressive tools and previously unexplored perspectives. Such an inclination opens art to a broader view of the world, sometimes elevating it to a space of dialogue between different fields of knowledge. Nonetheless, the growing presence of artistic research within academic institutions raises important questions: how does the relationship between artist and research change in this context? What unique opportunities does the academic environment provide? What limitations does it impose? Starting from general considerations involving various artistic disciplines, this contribution specifically focuses on the relationship between composition and artistic research, offering a practical example from the field of music composition. The paper proposes a methodology to support collaborative creative processes, grounded in the author's compositional practice. Within a philosophical framework inspired by ideas from Deleuze and Guattari, and through the use of introspective tools drawn from autoethnographic theory, a methodology has been developed that identifies specific subjects, objects, aims, and contexts. These are useful in creating new works that make use of compositional practices commonly referred to as borrowing actions. As a case study, the process of co-creation with a performer/researcher will be described,

structured in such a way as to respect the beliefs, fears, and methodological needs of both the performer and the composer. The proposed methodology thus offers a framework for analyzing and reworking material, allowing artists to gain new awareness, and enabling non-artists to closely engage with the creative process. Artistic practice becomes a vehicle for cultural reflection—on the symbols and meanings of materials and practices themselves—thus inspiring not only discourse within the arts, but also providing valuable content for further interdisciplinary analysis. In doing so, it opens the musical world—and specifically, the creative process—to examination and discussion across disciplines.

Nel corso della storia l'artista sembra essere stato costantemente spinto dalla necessità di esplorare e approfondire la propria ricerca, sia sul piano estetico che concettuale. Questa ha spesso portato gli artisti ad esplorare altre discipline, trovando nuovi strumenti espressivi e prospettive inedite. Tale inclinazione porta l'arte ad aprirsi ad una visione più ampia del mondo, eleggendola talvolta a luogo di dialogo tra diversi campi del sapere. Ciononostante, la diffusione della ricerca artistica nelle istituzioni offre uno spunto di riflessione: come cambia il rapporto fra artista e ricerca? Cosa offre di diverso il contesto accademico? Che limiti impone? Partendo da considerazioni generali che comprendano vari campi artistici, si approfondirà nello specifico il rapporto fra compositore e ricerca artistica offrendo un esempio pratico nel campo della composizione. Questo contributo propone una metodologia a sostegno dei processi creativi collaborativi, fondata sulla pratica compositiva dell'autore. All'interno di una visione di natura filosofica basata su alcune idee di Deleuze e Guattari, l'uso di strumenti introspettivi ispirati alle teorie autoetnografiche ha dato la possibilità di sviluppare una metodologia che identifica soggetti, oggetti, obiettivi e contesti specifici, utili alla creazione di nuove composizioni che utilizzano le pratiche compositive delle cosiddette borrowing actions. Come esempio verrà descritto il processo di co-creazione con una performer/ricercatrice strutturata per rispettare le convinzioni, le paure e le necessità metodologiche dell'interprete e del compositore. La metodologia

proposta offre quindi una struttura per analizzare e rielaborare materiali, consentendo all'artista di acquisire nuove consapevolezze, e ai non artisti di entrare in stretto contatto con il processo creativo. Così, la pratica artistica diventa veicolo per una riflessione culturale, sui simboli e significati dei materiali e delle pratiche stesse, ispirando non solo riflessioni in campo artistico, ma fornendo materiale utile per ulteriori analisi da parte di altre discipline, aprendo il mondo musicale, nello specifico il processo creativo, ad analisi e discussioni in altre discipline.

Bio

Fabrizio Nastari is an Italian composer whose aesthetic is shaped by reflection and the use of ironic devices. He explored these themes during his artistic doctoral research entitled *Borrowing Existing Material, and Irony: Compositional Strategies and their Aesthetic Context* at the Estonian Academy of Music and Theatre in Tallinn. He was part of the RAPP LAB research group for the Estonian Academy of Music and Theatre, a European project in collaboration with six European Higher Education Institutions (Rome, Cologne, Vienna, Oslo, Ghent, Tallinn). He designed the course *Composing with 14th Century Technique*, which he has been teaching at the Estonian Academy of Music and Theatre since the academic year 2022/2023. Since 2019, he has been Production Assistant at the highSCORE Festival. Since 2023, he has been a member of Nuova Consonanza. He is currently Professor of Composition at the Conservatory of Sassari for the academic year 2024/2025.

*Fabrizio Nastari è un compositore italiano la cui estetica si definisce nella riflessione e nell'uso di strumenti ironici. Su queste tematiche ha condotto un dottorato di ricerca artistica dal titolo *Borrowing Existing Material, and Irony: Compositional Strategies and their Aesthetic Context* presso l'Estonian Academy of Music and Theatre a Tallinn. Ha lavorato nel gruppo di ricerca del RAPP LAB per l'Estonian Academy of Music and Theatre, progetto europeo in collaborazione con 6 Istituti Europei di Alta Formazione coinvolti (Roma, Colonia, Vienna, Oslo, Ghent, Tallinn). Ha ideato il*

corso "Composing with 14th Century Technique" di cui è docente nell'Estonian Academy of Music and Theatre dall' A.A. 2022/2023. Dal 2019 è assistente di produzione all'highSCORE Festival. Dal 2023 è membro di Nuova Consonanza. È docente di Composizione presso il Conservatorio di Sassari nell' A.A. 2024/2025

Bianca Corrente e Arianna Ricciardi

The Musical Choices of Female Pianists: A Matter of Identity

Le scelte musicali delle pianiste: una questione di identità

Abstract

This presentation is based on my research project "The Musical Choices of Female Pianists: A Matter of Identity", conducted at the Santa Cecilia Conservatory in Rome as part of the Second-Level Master's Program Aremus, under the supervision of Professor Claudia Calì. The study examines how the repertoire of female composers influences the artistic journey, professional choices, and identity of performers. Since women's music is performed less frequently, I questioned why an increasing number of female pianists choose to dedicate themselves to it. Through a qualitative approach and semi-structured interviews, I explored the reasons behind this choice and its impact on identity, later including an interview with a male pianist to analyze the phenomenon from a male perspective. The theoretical framework is based on Erik Erikson's concept of identity, which argues that individual identity is deeply influenced by historical and social contexts, as we internalize changes and react to them in relation to our belonging group. The analysis reveals that this repertoire offers new opportunities, yet the exclusion of female composers generates frustration. Female representation is considered essential for the identity of musicians, while key challenges include difficulties in balancing career and family, as well as the issue of sexual harassment in the industry. However, according to the

interviewees, what truly matters is the quality of the music, regardless of the composer's gender. (Works by Amy Beach and Fanny Mendelssohn)

Questo intervento è tratto dal mio progetto di ricerca "Le scelte musicali delle pianiste: una questione d'identità", condotto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma nell'ambito del Master di II livello Aremus, sotto la supervisione della Prof.ssa Claudia Calì. Esso esamina come il repertorio delle compositrici influenzi il percorso artistico, le scelte professionali e l'identità delle interpreti. Poiché la musica delle donne viene eseguita meno frequentemente, mi sono chiesta perché un numero sempre maggiore di pianiste scelga di dedicarsi. Attraverso un approccio qualitativo e interviste semi-strutturate, ho esplorato le ragioni di questa scelta e il loro effetto sull'identità, includendo successivamente anche l'intervista a un pianista per analizzare il fenomeno da una prospettiva maschile. La cornice teorica di riferimento si basa sul concetto di identità così come elaborato da Erik Erikson il quale sostiene che l'identità individuale è profondamente influenzata dal contesto storico e sociale, poiché interiorizziamo i cambiamenti e reagiamo ad essi in relazione al nostro gruppo di appartenenza. Dall'analisi emerge che questo repertorio offre nuove opportunità, ma l'esclusione delle compositrici suscita frustrazione. La rappresentanza femminile è ritenuta fondamentale per l'identità delle musiciste, mentre tra le principali criticità vengono evidenziate le difficoltà nel conciliare carriera e famiglia, oltre alla presenza del tema delle molestie sessuali nel settore. Tuttavia, per gli intervistati ciò che conta realmente è la qualità della musica, indipendentemente dal genere di chi la compone. (Musiche di Amy Beach e Fanny Mendelssohn)

Bio

Bianca Corrente. Graduated with honors in the Second Level Piano Diploma in Avellino, she completed her training abroad with an Erasmus+ scholarship at the Academy of Dance and Fine Arts in Plovdiv. She has attended several masterclasses with Bruno Canino, Francesco Nicolosi, Andrea Frolich, Julia Sadaunikaite, Maciej Gandski, and Constantino Catena. Interested in poetry, she

attended a creative writing course with writer Luca Mercadante. Recently, she obtained a Second-Level Master's Degree in Artistic Research at the Santa Cecilia Conservatory in Rome and is currently attending the Foramus Master's program at the same conservatory. She also teaches piano at the Artea Music Activity Center in Minturno.

Arianna Ricciardi. She graduated in Piano at the Santa Cecilia Conservatory in Rome and is currently enrolled in the second year of the two-year course in Instrument Teaching. She attends the four-year school of Humanistic Music Therapy "Giulia Cremaschi Trovesi" in Bergamo, which combines her interest in Education and Instrumental improvisation. She trained with Maestro Simone Genuini, thanks to whom she approached the world of conducting by attending his summer masterclasses in Orchestra Conducting.

Bianca Corrente. *Diplomata con lode al II livello in Pianoforte ad Avellino, ha completato il suo periodo di formazione all'estero con una borsa di studio Erasmus+ presso l'Accademia di Danza e Belle Arti di Plovdiv, ha seguito diverse masterclass con Bruno Canino, Francesco Nicolosi, Andrea Frolich, Julia Sadaunikaite, Maciej Gandski, Constantino Catena. Si interessa di poesia e ha frequentato il corso di scrittura creativa con lo scrittore Luca Mercadante. Recentemente diplomata al Master di Secondo Livello in Ricerca Artistica presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, attualmente frequenta il Master Foramus presso lo stesso conservatorio e si dedica all'insegnamento del pianoforte presso il Centro attività musicali Artea di Minturno.*

Arianna Ricciardi. *She graduated in Piano at the Santa Cecilia Conservatory in Rome and is currently enrolled in the second year of the two-year course in Instrument Teaching. She attends the four-year school of Humanistic Music Therapy "Giulia Cremaschi Trovesi" in Bergamo, which combines her interest in Education and Instrumental improvisation. She trained with Maestro Simone Genuini, thanks to whom she approached the world of conducting by attending his summer masterclasses in Orchestra Conducting.*

Valentina Aniballi e Marco Mocella

The enforcement of policies to combat the gender gap in the workplace: actors and procedures

L'applicazione di politiche per combattere il divario di genere sul posto di lavoro: attori e procedure

Abstract

The Module aims to strengthen the European identity on gender equality through the educational, professional and personal development of participants, sensitising them to the correct use of the tools provided for this purpose, as a response to the values set at European level. Enforcement of gender equality policies in fact requires a choral commitment and the participation of a plurality of actors from whom specific training is required. While public policies can support the initiation of an effective pathway to overcome the eternal transition that characterises women's employment towards gender equality, awareness-raising in the world of work, companies (public and private), social partners and citizens, cannot be separated from a thorough knowledge of European and national legislation.

Il Modulo si propone di rafforzare l'identità europea in tema di parità di genere, attraverso lo sviluppo formativo, professionale e personale dei partecipanti, sensibilizzandoli all'uso corretto degli strumenti all'uopo previsti, come risposta ai valori prefissati a livello europeo. L'enforcement delle politiche in materia di parità di genere richiede infatti un impegno corale e la partecipazione di una pluralità di soggetti a cui è richiesta una formazione specifica. Se da un lato le politiche pubbliche possono supportare l'avvio di un percorso efficace per il superamento dell'eterna transizione che caratterizza l'occupazione femminile verso la parità di genere, dall'altro, la sensibilizzazione del mondo del lavoro, delle imprese (pubbliche e private), delle parti sociali e dei cittadini non può prescindere da una conoscenza approfondita della normativa europea e nazionale.

Bio

Marco Mocella - Since 2019, he has been Full Professor of Labour Law at the Mercatorum University of Rome, where he is also Director of the Department of Law and Institutions and delegate of the Rector for Internationalisation. Author of four monographs, numerous chapters in collected works and articles in specialised journals, he has taught at various Spanish universities (Salamanca, Valladolid, León and Tenerife). He has participated as a speaker and organiser at conferences abroad and countless conferences in Italy. Co-organiser of the XXIV International Conference of the International Society for Labor and Social Security Law (ISLSSL) 'Work in a changing world - the quest for labour rights and social justice' (Rome, September 2024), he is Principal Investigator PRIN 2022 'Digital economy, new technologies and worker health protection', Local Unit Manager PRIN 2022 'Labour law and global value chains', Project Manager of the Jean Monnet Module 'Gender Equality and elimination of Discrimination' (GeDI) at the University Mercatorum. He is also Principal Investigator of the Project 'Establishing Living Wage Standards in Central and South Asia' and he participates in the Spanish Government funded Project 'Ser mujer en el mercado del trabajo'. He is President of the Commission for Conciliation and Certification of Employment Contracts at the Mercatorum University and member of the Editorial Board of the Journal 'Il Diritto del Mercato del Lavoro'.

Valentina Aniballi - Since February 2025 she has been Associate Professor of Labour Law at the Mercatorum University of Rome where she coordinates the Study and Research activities of the Commission for the certification of labour contracts and the activities of the 'Observatory on the digitalisation of industrial relations'; she is Principal Investigator of the Project 'Artificial intelligence and collective autonomy: challenges and opportunities'; she is a member of the LAMP Scientific Committee 'Observatory on micro, small and medium enterprises'. She participates in the PRIN 2022 'Digital economy, new technologies and worker health protection' and 'Labour law and global value chains'; she coordinates the teaching activities of the Jean Monnet

Module 'Gender Equality and elimination of Discrimination' (GeDI). She is Author of contributions published in specialist scientific journals and in collected works, in Italy and abroad, and of two monographs 'Rapporto di lavoro e solidarietà. Verso un modello pluridimensionale' and 'Diritti e libertà sindacali nell'ecosistema digitale'. She also participates in conferences and workshops as a speaker and as a member of the organising and scientific committee and she participated in the Local Committee of the XXIV International Conference - ISLSSL 'Work in a changing world - the quest for labour rights and social justice' (Rome, 2024).

Marco Mocella - Dal 2019 è Professore ordinario di diritto del lavoro nell'Università Mercatorum di Roma dove è altresì Direttore del Dipartimento di Diritto e Istituzioni e delegato dal Rettore per l'Internazionalizzazione. Autore di quattro monografie, numerosi capitoli in opere collettanee e articoli su riviste specializzate, ha insegnato in varie Università spagnole (Salamanca, Valladolid, León e Tenerife). Ha partecipato come relatore e organizzatore a convegni all'estero e a innumerevoli convegni in Italia. Co-organizzatore del XXIV International Conference of the International Society for Labor and Social Security Law (ISLSSL) "Work in a changing world - the quest for labor rights and social justice" (Roma, settembre 2024), è Principal Investigator PRIN 2022 "Digital economy, new technologies and worker health protection", Responsabile di Unità Locale PRIN 2022 "Labour law and global value chains", Project Manager del Modulo Jean Monnet "Gender Equality and elimination of Discrimination" (GeDI) presso l'Università Mercatorum. Inoltre, è Principal Investigator del Progetto "Establishing Living Wage Standards in Central and South Asia" e partecipa al Progetto finanziato dal Governo spagnolo intitolato "Ser mujer en el mercado del trabajo". È Presidente della Commissione di conciliazione e certificazione dei contratti di lavoro presso l'Università Mercatorum e membro della Redazione della Rivista "Il Diritto del Mercato del Lavoro".

Valentina Anibaldi - Da febbraio 2025 è Professoressa Associata di Diritto del lavoro nell'Università Mercatorum di Roma dove coordina l'attività di Studio e Ricerca della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e l'attività dell'"Osservatorio

sulla digitalizzazione delle relazioni industriali”; è Principal Investigator del Progetto “Intelligenza artificiale e autonomia collettiva: sfide e opportunità”; è membro del Comitato Scientifico LAMP “Observatory on micro, small and medium enterprises”. Partecipa ai PRIN 2022 “Digital economy, new technologies and worker health protection” e “Labour law and global value chains”; coordina l’attività didattica del Modulo Jean Monnet “Gender Equality and elimination of Discrimination” (GeDI). È Autrice di contributi pubblicati su riviste scientifiche specialistiche e in opere collettanee, in Italia e all’estero, e di due monografie “Rapporto di lavoro e solidarietà. Verso un modello pluridimensionale” e “Diritti e libertà sindacali nell’ecosistema digitale”, partecipa a convegni e workshop come relatrice e come membro del comitato organizzatore e scientifico. Ha partecipato al Local Committee del XXIV International Conference - ISLSSL “Work in a changing world - the quest for labor rights and social justice” (Roma, 2024).

Carla Conti

EUPROGEMS. La sfida di un progetto in cui le discipline musicali incontrano la parità di genere

EUPROGEMS. The challenge of a project where musical disciplines meet gender equality

Abstract

EUPROGEMS / European Union as key factor to promote Gender Equality through Musical Studies' (2023-26) is a Jean Monnet action's project dedicated to the experimentation in Higher Musical Education Institutes of innovative approaches to promote Gender Equality as an implementation of the great strategy of EU. This is the first victory for an Italian Higher Education institution in this international action. EUPROGEMS will pursue the following objectives: promote European values of equal opportunities and dignity between women and men through cooperative learning, aiming at the autonomy, independence and critical thinking of

participants, students first and foremost; encourage key elements of music studies in the perspective of Gender Equality, as a new paradigm in which participants reflect together to drive structural changes in gender integration for active European citizenship, and develop the analytical approach to support the implementation of the EU Gender Equality strategy to overcome all gender stereotypes in music careers.

Il progetto 'European Union as key factor to promote Gender Equality through Musical Studies' / EUPROGEMS nell'azione Jean Monnet è dedicato alla sperimentazione negli Istituti di Alta Formazione Musicale di approcci innovativi per promuovere l'uguaglianza di genere come attuazione della grande strategia dell'UE. Si tratta della prima vittoria di una istituzione italiana in questa azione internazionale. EUPROGEMS perseguirà i seguenti obiettivi: promuovere i valori europei di pari opportunità e dignità tra donne e uomini attraverso l'apprendimento cooperativo, mirando all'autonomia, all'indipendenza e al pensiero critico dei partecipanti, studenti innanzitutto; incoraggiare gli elementi chiave degli studi musicali nella prospettiva dell'uguaglianza di genere, come nuovo paradigma in cui i partecipanti riflettano insieme per guidare i cambiamenti strutturali nell'integrazione di genere per una cittadinanza europea attiva, e sviluppare l'approccio analitico a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere per superare gli stereotipi di genere nelle carriere musicali.

Bio

She teaches Choral Conducting and Choral Repertoire at the 'Santa Cecilia' Conservatory, she graduated in Musicology at the Alma Mater University of Bologna and holds academic diplomas in Piano, Choral Music and Choral Conducting and Music Education. She is responsible for Erasmus+ and delegate for Artistic Research. In the EAR project (PNRR ABA Rome) she is the contact person for WP2 and WP3. In the international projects NEWS in MAP (2019-22 and RAPPLab (2022-23) she was, respectively, project manager and teacher-researcher. She conceived the first EU Jean Monnet project in AFAM, EUPROGEMS (2023-26) and

coordinates the second level master AReMus and the two-year specialist course in FoRaMus. She conceived and coordinates the international project in the bip action, FARM (2023 and 2024) in collaboration with the Orpheus Instituut of Ghent, and the DARE seminars, international meetings of artistic research. She made her debut with the monograph *Nobilissime allieue. Della musica a Napoli tra '700 e '800* (2003), presented her research works at international conferences (Naples, Rome, Helsinki, Bern, Vienna, St. Petersburg, Brussels, Berlin, Lisbon) and published for Italian and foreign labels: LIM, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Symétrie, SEdM, Giannini Editore. Since 2022 she is part of the doctoral advice from RomaTre and the 'Santa Cecilia' conservatory. She's referring teacher for the EAR - Enacting Artistic Research project.

*Insegna Direzione di Coro e Repertorio Corale al conservatorio 'Santa Cecilia', ha conseguito la laurea in Musicologia presso l'Università Alma Mater di Bologna e i diplomi accademici in Pianoforte, in Musica Corale e Direzione di Coro e in Didattica della Musica. È responsabile Erasmus+ e delegata per la Ricerca artistica. Nel progetto EAR (PNRR ABA Roma) è referente del WP2 e WP3. Nei progetti internazionali NEWS in MAP (2019-22 e RAPPLab (2022-23) è stata, rispettivamente, project manager e docente-ricercatrice. Ha ideato il primo progetto EU Jean Monnet nell'AFAM, EUPROGEMS (2023-26) e coordina il master di II livello AReMus e il biennio specialistico in FoRaMus. Ha ideato e coordina il progetto internazionale nell'azione bip, FARM (2023 e 2024) in collaborazione con l'Orpheus Instituut di Ghent, e i seminari DARE, incontri internazionali di ricerca artistica. Ha esordito con la monografia *Nobilissime allieue. Della musica a Napoli tra '700 e '800* (2003), presentato i suoi lavori di ricerca in convegni internazionali (Napoli, Roma, Helsinki, Berna, Vienna, San Pietroburgo, Bruxelles, Berlino, Lisbona) e pubblicato per etichette italiane e straniere: LIM, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Symétrie, SEdM, Giannini Editore. Dal 2022 fa parte dei consigli di dottorato di RomaTre e del conservatorio 'Santa Cecilia'. È docente referente del progetto EAR - Enacting Artistic Research.*

Fiorenza Deriu

SPEAK-UP Jean Monnet Module (2022-2025) - SPreading women's Empowerment and AKtive citizenship values to enhance Union Policies combating gender discrimination and violence in a globalised world

Diffondere i valori dell'empowerment femminile e della cittadinanza attiva per rafforzare le politiche dell'Unione contro la discriminazione e la violenza di genere in un mondo globalizzato.

Abstract

The SPEAK-UP JM Module is a multi-interdisciplinary training course offered to both higher education students and social workers aiming: a) to promote values of equal opportunity and dignity between women and men as fundamental rights crosscutting cultural and countries differences; b) to encourage an active European and international citizenship in a globalised world, empowering women's voice and standing in the civil society, and to sustain the future of democracy; c) to facilitate the people-to-people dialogue along three EU and extra-UE directions: Italy, Germany, Turkish (1st year), Africa (Tanzania, Kenya and Uganda, 2nd year), and South America (Argentina, and Peru 3rd year).

Il Modulo SPEAK-UP JM è un corso di formazione multidisciplinare offerto sia agli studenti dell'istruzione superiore che agli assistenti sociali, con i seguenti obiettivi: a) promuovere i valori di pari opportunità e dignità tra donne e uomini come diritti fondamentali, al di là delle differenze culturali e nazionali; b) incoraggiare una cittadinanza attiva a livello europeo e internazionale in un mondo globalizzato, rafforzando la voce e il ruolo delle donne nella società civile e sostenendo il futuro della democrazia; c) facilitare il dialogo tra le persone lungo tre direttrici che coinvolgono l'UE e paesi extra-UE: Italia, Germania, Turchia (1° anno), Africa (Tanzania, Kenya e Uganda, 2° anno) e America del Sud (Argentina e Perù, 3° anno).

Bio

Fiorenza Deriu, associate professor of Sociology – Department of Statistical Sciences of Sapienza University of Rome. She holds a PhD in Methods and Techniques of Social Research, is the President of the Bachelor's Degree Programme in "Statistics, Economics, and Society", and serves as the Director of the II Level Master in "Big Data: Statistical Methods for the Knowledge Society." She is also a member of the Scientific Committee of the Interdisciplinary Laboratory of Research on Diversity and Gender Inequalities "Minerva" at the Department of Statistical Science (DSS). Additionally, she is a member of the Scientific Board of the Italian "Diversity" Foundation, which promotes the "Diversity Media Awards" project, an initiative that annually recognises the most inclusive media and digital productions. She also serves as a Gender Advisor for the Italian Armed Forces and teaches within the Gender Matter Focal Point at the Italian Ministry of Defence. She has published numerous scientific articles and volumes on Gender Studies. Her forthcoming book, titled "Regressions in Gender Equality, Women's Human Rights and Empowerment", is published by Springer Nature and funded by the European Commission under the Jean Monnet Action.

Fiorenza Deriu, prof.ssa associata di Sociologia – Dipartimento di Scienze statistiche della Sapienza Università di Roma. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale, è Presidente del Corso di Laurea in "Statistica, Economia, e Società" e dirige il Master di II livello in "Big Data: Metodi statistici per la Società della conoscenza". È inoltre membro del Comitato Scientifico del Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Diversità e Disuguaglianze di Genere "Minerva", presso il Dipartimento di Scienze Statistiche (DSS). È anche membro del Consiglio Scientifico della Fondazione Italiana "Diversity", promotrice del progetto "Diversity Media Awards", un'iniziativa che ogni anno premia le produzioni mediatiche e digitali più inclusive. Svolge inoltre il ruolo di Gender Advisor per le Forze Armate Italiane e insegna nell'ambito del Gender Matter Focal Point presso il Ministero della Difesa. Ha pubblicato

numerosi articoli e volumi scientifici sugli studi di genere. Il suo prossimo libro, intitolato "Regressions in Gender Equality, Women's Human Rights and Empowerment", sarà pubblicato da Springer Nature e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dell'Azione Jean Monnet.

Claudia Morini

Euprowomen: reflections on the role of women in the European public space

Euprowomen: riflessioni sul ruolo delle donne nello spazio pubblico europeo

Abstract

What is the role of women in today's European public space? What can European Union law do to support a more equitable and inclusive participation? This presentation offers some reflections based on the experience of the Jean Monnet Module EUPROWOMEN, launched at the University of Salento, which placed the topic of women's rights and gender equality in the EU at its core. Throughout the project, students, faculty, professionals, and civil society representatives engaged in discussions on current issues such as women's representation, active citizenship, and the—often cultural—barriers to full participation of women in democratic life. Through educational activities, seminars, and open dialogue, EUPROWOMEN sought to shed light on the path toward a fairer and more equal Europe, fostering awareness and skills for change. This presentation will share the outcomes of the project, the challenges encountered, and future perspectives.

Qual è oggi il ruolo delle donne nello spazio pubblico europeo? Cosa può fare il diritto dell'Unione europea per sostenere una partecipazione più equa e inclusiva? La presentazione propone alcune riflessioni a partire dall'esperienza del Modulo Jean Monnet EUPROWOMEN, attivato presso l'Università del Salento, che ha

messo al centro il tema dei diritti delle donne e della parità di genere nell'UE. Nel corso del progetto, la comunità studentesca, il corpo docente, professionisti e rappresentanti della società civile si sono confrontati su questioni attuali come la rappresentanza femminile, la cittadinanza attiva e gli ostacoli – anche culturali – alla piena partecipazione delle donne alla vita democratica. Attraverso attività formative, seminari e momenti di dialogo aperto, EUPROWOMEN ha voluto accendere i riflettori su un'Europa più giusta e paritaria, promuovendo consapevolezza e competenze per il cambiamento. In questa presentazione, racconteremo i risultati del percorso, le sfide incontrate e le prospettive future.

Bio

Associate Professor of European Union Law at the University of Salento, where she also teaches International and European Human Rights Law and Practice. Until February 28, 2025, she has coordinated the Jean Monnet Module "Protection and Promotion of Women's Rights in the European Legal Order: from Gender Equality to Active Participation in the Democratic Life of the European Union" (2022–2025). She was Project Assistant for the Order of Journalists of Puglia in the European project "Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes – BEAMS", and is currently a member of the teaching staff of two Jean Monnet Chairs on supranational democracy. She has conducted research in Italy and abroad (Netherlands, Israel, Spain, UK, Ireland), has participated as a speaker in national and international conferences, and is the author of numerous essays and two monographs. She currently serves as a member of the Equal Opportunities Committee (Comitato Unico di Garanzia) at the University of Salento.

Professoressa Associata di Diritto dell'Unione europea presso l'Università del Salento, dove insegna anche International and European Human Rights Law and Practice. Ha coordinato sino al 28 febbraio 2025 il Modulo Jean Monnet "Protection and Promotion of Women's Rights in the European Legal Order: from Gender Equality to Active Participation in the Democratic Life of

the European Union” (2022-2025). É stata Project Assistant per l’Ordine dei Giornalisti di Puglia del Progetto europeo “Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes-BEAMS” ed è ora Teaching Staff di due Chair Jean Monnet sulla democrazia sovranazionale. Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero (Paesi Bassi, Israele, Spagna, UK, Irlanda), ha partecipato a conferenze in Italia e all’estero come relatrice ed è autrice di numerosi saggi e di due monografie. Attualmente è componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università del Salento.

Anna Siri

Women on the move across Europe and health right: gender, health, and inequalities - SANTÉ (2022-2025)

Donne in movimento in Europa e diritto alla salute: genere, salute e disuguaglianze - SANTÉ (2022-2025)

Abstract

The Jean Monnet Module project “Women on the move across Europe and health right: gender, health, and inequalities” (SANTÉ) focuses on health inequalities and equity actions, with a particular focus on migrant women. The project includes the creation of open educational resources primarily addressing university students in the health area; the organization of seminars and conferences addressing citizens and representatives of civil society to raise awareness; the creation of an interdisciplinary network with other coordinators of Jean Monnet projects; and informal learning activities (living lab) at the A. Scarpa Museum of Ethnomedicine of the University of Genoa. **Coordination Committee:** Anna Siri, Emilio Di Maria, Antonio Guerri, Giuseppe Costa, Gaddo Flego.

Il progetto Jean Monnet Module “Women on the move across Europe and health right: gender, health, and inequalities” (SANTÉ) si concentra sulle disuguaglianze di salute e sulle azioni per l’equità, con un’attenzione particolare alle donne migranti. Prevede

*la realizzazione di risorse educative aperte rivolte innanzitutto a studenti universitari dell'area sanitaria, la sensibilizzazione alle tematiche affrontate attraverso l'organizzazione di seminari e conferenze rivolte alla cittadinanza e ai rappresentanti della società civile, la creazione di una rete interdisciplinare con altri coordinatori di progetti Jean Monnet, e un'attività di apprendimento informale (living lab) presso il Museo di Etnomedicina A. Scarpa dell'Università di Genova. **Comitato di coordinamento:** Anna Siri, Emilio Di Maria, Antonio Guerici, Giuseppe Costa, Gaddo Flego.*

Bio

Anna Siri is a PhD in Sociology. Her expertise lies in evaluative research, social research methods and techniques, and the links between gender, social vulnerability, and health inequalities for many years. She is the coordinator of the ERASMUS JMO 2022 MODULE 'SANTÉ - Women on the move across Europe and health rights: gender, health, and inequalities'. Anna is the co-director and co-founder of the UNESCO Chair in Anthropology of Health, Biosphere, and Healing Systems, a renowned transdisciplinary and cross-sectoral research center focusing on wellness, health, and healing since 2013. In addition, she serves as the scientific director of the Antonio Scarpa Museum of Ethnomedicine at the University of Genoa. For more than 15 years, she has been teaching Sociology of Health in the Health Professions programs at the Faculty of Medical and Pharmaceutical Sciences of the University of Genoa. Her current position is Associate Professor of Sociology at the University of Pegaso. In recognition of her outstanding contributions, Anna was awarded the prestigious Seal of Excellence by the European Commission in 2021 under the Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2020 call for proposal. She has been granted as principal investigator and associate investigator by national and international funding agencies.

Anna Siri, PhD, Sociologa. La sua competenza si concentra sulla ricerca valutativa, sui metodi e le tecniche di ricerca sociale e sui legami tra genere, vulnerabilità sociale e disuguaglianze di salute, ambiti in cui è impegnata da molti anni. È la coordinatrice del

Modulo Erasmus JMO 2022 "'SANTÉ - Women on the move across Europe and health rights: gender, health, and inequalities". Anna è co-direttrice e co-fondatrice della Cattedra UNESCO in Antropologia della Salute, Biosfera e Sistemi di cura, centro di ricerca transdisciplinare e intersettoriale di fama internazionale che, dal 2013, si concentra su salute e benessere. È inoltre responsabile dei progetti del Museo di Etnomedicina Antonio Scarpa presso l'Università di Genova. Da oltre 15 anni insegna Sociologia della Salute nei programmi delle Professioni Sanitarie presso la Facoltà di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università di Genova. Attualmente ricopre il ruolo di Professore Associato presso l'Università Pegaso. Anna ha ricevuto il prestigioso Seal of Excellence dalla Commissione Europea nel 2021 nell'ambito della call for proposal Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2020. Ha ottenuto numerosi finanziamenti in qualità di responsabile scientifico e co-responsabile scientifico da parte di agenzie di finanziamento nazionali e internazionali.

Elettra Stradella

EUWONDER: European Women's Law and Gender, teorie e pratiche per lo sviluppo di studi giuridici di genere in Europa

EUWONDER: European Women's Law and Gender, theories and practices for the development of legal gender studies in Europe

Abstract

The presentation will illustrate the work carried out within the framework of the Jean Monnet Chair EUWONDER, an evolution and development of the ELaN module, active from 2019 to 2022, at the University of Pisa. European Women's Law and Gender action (EUWONDER) addresses the topic of gender equality within the European legal order. It identifies relevant principles, regulations, and good practices; analyses their impact on both the

E.U. and MS in the fields of political representation, gender violence and reproductive rights, welfare and markets; it discusses the perspectives of the integration of gender analysis at all levels of policies and regulation, with a commitment to equality and anti-discrimination, trying to promote intersectionality as a cross-cutting vision in European Law and policies (within the EU Gender Equality Strategy 2020-2025).

La presentazione illustrerà il lavoro svolto nell'ambito della cattedra Jean Monnet EUWONDER, evoluzione e sviluppo del modulo ELaN, attivo dal 2019 al 2022, presso l'Università di Pisa. EUWONDER ha ad oggetto in particolare la questione della parità di genere nello spazio giuridico europeo. Principali ambiti di indagine sono la rappresentanza politica e la leadership, la violenza di genere, i diritti riproduttivi, il lavoro, il welfare e il mercato, rispetto ai quali identifica principi rilevanti, regole applicabili, buone pratiche, e ne valuta l'impatto sia a livello europeo, sia dei singoli stati. Fondamentale è la discussione sulle prospettive di integrazione dell'analisi di genere a tutti i livelli delle politiche e dell'attività regolatoria, condotta con un preciso posizionamento orientato alla promozione dell'intersezionalità come metodo e approccio.

Bio

Elettra Stradella is Associate Professor of Comparative Public Law at the Department of Law of the University of Pisa, where she holds the Jean Monnet Chair EUWONDER 2022-2025. She is the Director of the Teaching and Learning Centre, which focuses on innovative teaching, faculty development, and digital education. She is a member of the Territorial Ethics Committee for clinical trials on drugs and devices, and of the Ethics Committee for Clinical Practice. She has served as President of the University of Pisa's CUG (Equal Opportunities Committee) and as the Rector's Delegate for the Gender Equality Plan. Currently, she coordinates the University of Pisa's research unit in a PRIN project on Artificial Intelligence and intersectional discrimination. Author of approximately 150 scientific publications, her research mainly addresses gender equality, the protection of fundamental rights,

the constitutional impact of emerging technologies, and bio-law.

Elettra Stradella è Professoressa associata di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, dove è titolare della cattedra Jean Monnet EUWONDER 2022- 2025. E' direttrice del Centro di Ateneo Teaching and Learning Centre, che si occupa in particolare di didattica innovativa, faculty development, digital education. E' componente del Comitato Etico Territoriale con competenze sulla sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi, e del Comitato per l'Etica nella clinica. E' stata presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Pisa e delegata del Rettore per il Gender Equality Plan. Attualmente coordina l'unità di ricerca dell'Università di Pisa di un PRIN sul tema dell'Intelligenza Artificiale e discriminazioni intersezionali. Autrice di circa 150 pubblicazioni scientifiche, scrive in particolare su tematiche relative all'eguaglianza di genere, la tutela dei diritti fondamentali, l'impatto costituzionale delle tecnologie emergenti, il biodiritto.

Patrizia Vigni

Designing and Managing a Jean Monnet Module on Gender Equality (coord. Prof. Tania Groppi)

Progettazione e gestione di un modulo Jean Monnet sull'uguaglianza di genere (coord. Prof.ssa Tania Groppi)

Abstract

A Jean Monnet Module entails teaching activities, academic events, and public engagement initiatives. This presentation is aimed at describing the challenges, efforts, and outcomes that a female academic team has encountered in the last three years to promote a “female” approach to legal issues.

Un modulo Jean Monnet comprende attività didattiche, eventi accademici ed iniziative di divulgazione e coinvolgimento pubblico. Questa presentazione intende descrivere le sfide, gli sforzi e i risul-

tati che un team accademico tutto al femminile ha incontrato negli ultimi tre anni per promuovere un approccio "femminile" al diritto.

Bio

Patrizia Vigni is an associate professor of International Law at the Department of Business and Law of the University of Siena. She achieved a Degree in Law at the University of Siena in 1992, the Magister Juris at the University of Oxford in 1996 and a Ph.D. in International Law at the University of Siena in 1998. Her main fields are the following: the Antarctic Treaty System, the interaction between treaty regimes, State compliance with international treaties on human rights, international dispute settlement, the law of the sea, diplomatic and consular protection, EU citizenship, the protection of cultural heritage. She was a legal advisor to the Italian Ministry of Foreign Affairs with regard to the negotiations concerning the Antarctic Treaty until 2014.

Patrizia Vigni è professoressa associata di diritto internazionale presso Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell'Università di Siena. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Siena nel 1992, ha conseguito il Master in European and Comparative Law (Magister Juris) presso l'Università di Oxford (UK) e il Dottorato di ricerca in diritto internazionale presso l'Università di Siena. I suoi principali temi di ricerca sono: il diritto internazionale dei trattati, il sistema del Trattato Antartico, il diritto del mare, la risoluzione delle controversie internazionali, l'assistenza consolare nel diritto internazionale e dell'Unione Europea, la cittadinanza europea, la tutela internazionale del patrimonio culturale. Fino al 2014 è stata consulente giuridica del Ministero degli Affari Esteri italiano per i negoziati relativi al Trattato Antartico.

Jelena Knešaurek Carić

Franciscan way of teaching music in the 18th century Croatia

Il metodo francescano di insegnamento della musica nel XVIII secolo in Croazia

Abstract

Croatian lands were at the beginning of the 18th century were demographically and economically destroyed by long wars with Ottoman empire and physically divided between Habsburg Monarchy and Venice. Under Maria Teresia began slow development of infrastructure, education, health conditions and culture. Still, Croatian cities had no conditions to produce serious music life. However, from the second half of the century, there were two rising forces that took care about music: catholic church and its religious orders and aristocracy. At the end of the 18th century we find regular music practice in Northern Croatia and Slavonia in the castles of the families such as Drašković, Pejačević, Patačić, etc. But, from the 17th century on, throughout Croatia we find religious orders, such as paulines, jesuites and franciscans that practiced and developed music life. The most numerous were Franciscans whose monasteries in Slavonia, Northern Croatia and Dalmatia practiced music and educated new, young members of community to participate in the performances. Music catalogues of some monasteries are available, but there are still many of them that are not yet catalogued. Interesting is that two manuals for learning gregorian chant were found in many monasteries, both in the north and in the south of the country: Giuseppe Frezza Dalle Grotte - *Il cantore ecclesiastico*, Padua, 1733. and F. Fabrizio Tettamanzi - *Breve metodo per apprendere fondatamente e con facilità il canto fermo*, Milano, 1760. Thus, two Italian franciscan authors strongly influenced Croatian church musical culture in the 18th century. In this paper we shall examine what they were teaching and what were the methods of transferring music knowledge.

All'inizio del XVIII secolo, le terre croate erano demograficamente ed economicamente devastate da lunghi conflitti con l'Impero Ottomano e fisicamente divise tra la Monarchia Asburgica e Venezia. Sotto il governo di Maria Teresa iniziò un lento sviluppo delle infrastrutture, dell'istruzione, delle condizioni sanitarie e della cultura. Tuttavia, le città croate non possedevano ancora le condizioni necessarie per una vera e propria vita musicale. A partire però dalla seconda metà del secolo, due forze emergenti iniziarono a occuparsi della musica: la Chiesa cattolica con i suoi ordini religiosi e l'aristocrazia. Alla fine del XVIII secolo troviamo una pratica musicale regolare nella Croazia settentrionale e in Slavonia, nei castelli di famiglie come i Drašković, Pejačević, Patačić, ecc. Tuttavia, già a partire dal XVII secolo, in tutta la Croazia si trovano ordini religiosi come i Paolini, i Gesuiti e i Francescani che praticavano e sviluppavano la vita musicale. I più numerosi erano i Francescani, i cui monasteri in Slavonia, Croazia settentrionale e Dalmazia promuovevano l'attività musicale ed educavano nuovi giovani membri della comunità a partecipare alle esecuzioni. Alcuni cataloghi musicali di questi monasteri sono disponibili, ma molti non sono ancora stati catalogati. È interessante notare che due manuali per l'apprendimento del canto gregoriano sono stati ritrovati in numerosi monasteri, sia al nord che al sud del Paese: Giuseppe Frezza Dalle Grotte - Il cantore ecclesiastico, Padova, 1733 e F. Fabrizio Tettamanzi - Breve metodo per apprendere fondatamente e con facilità il canto fermo, Milano, 1760. Due autori francescani italiani hanno quindi fortemente influenzato la cultura musicale ecclesiastica croata del XVIII secolo. In questo intervento esamineremo cosa insegnavano questi autori e quali fossero i metodi di trasmissione delle conoscenze musicali.

Bio

Jelena Knešaurek Carić studied musicology and classical philology in Zagreb. She earned her PhD in musicology and philology in 2021 at the University of Zagreb. She has published two books, numerous scholarly articles and conference papers, as well as several hundred musicological journalistic texts, reviews, and contributions for Croatian Radio.

Jelena Knešaurek Carić ha studiato musicologia e filologia classica a Zagabria. Ha conseguito il dottorato in musicologia e filologia nel 2021 presso l'Università di Zagabria. Ha pubblicato due libri, numerosi articoli e contribuito a convegni, oltre a diverse centinaia di testi musicologici di carattere giornalistico, recensioni e testi per la Radio Croata.

Vera Grund

‘Naturalezza/Simplicité’: A multi-modular project on the aesthetics of the ‘natural’

“Naturalezza/Simplicité”: Un progetto multimodulare sull’estetica del ‘naturale’

Abstract

The project “Naturalezza/Simplicité”, carried out at the Anton Bruckner University in Linz in 2017/18, focused on the transformation of the arts in the second half of the 18th century, during which a “new simplicity” was presented as an aesthetic ideal in contrast to the perceived mannered splendor of the Baroque period. Part of Jean-Jacques Rousseau’s maxim of a “return to nature” was the moral glorification of rural life, as expressed for instance in his opera *Le Devin du village*. The call for a new simplicity also became a leitmotif in musical composition, traceable, for example, in changes to ornamentation techniques. However, as the project demonstrated, it is precisely the examination of these elements that reveals how “naturalness” and “simplicity” are culturally and historically conditioned qualities that can only be transferred to other times to a limited extent. The multimodular project, which approached the topic from both an artistic research and research-led artistic perspective, will be presented in this talk.

Il progetto “Naturalezza/Simplicité” realizzato presso l'Università Anton Bruckner di Linz nel 2017/18 si è concentrato sul cambiamento delle arti nella seconda metà del XVIII secolo, in cui

una “nuova semplicità” è stata presentata come un ideale estetico per contrastare lo splendore manierato percepito del periodo barocco. Parte della massima del “ritorno alla natura” di Jean-Jacques Rousseau era l'esaltazione morale della vita di campagna, espressa ad esempio nell'opera di Rousseau “Le Devin du village”. La richiesta di una nuova semplicità divenne anche un leitmotiv per la composizione musicale, che può essere rintracciato, ad esempio, nelle modifiche alla tecnica ornamentale. Tuttavia, come ha dimostrato il progetto, è proprio la loro considerazione a dimostrare che la “naturalezza” e la “semplicità” sono qualità culturalmente e temporalmente condizionate che possono essere trasferite ad altri tempi solo in misura limitata. Il progetto multimodulare, che ha cercato di affrontare l'argomento da una prospettiva sia di artistic research che ricerca artistica, sarà presentato in questo intervento.

Bio

Since February 2024, Head of the Music History Section at the German Historical Institute in Rome. Since September 2023, co-director (with Prof. Dr. Andreas Münzmay) of the DFG research project Dance/Digital Music. From June 2017 to January 2024, affiliated with the Department of Musicology in Detmold/Paderborn, with a habilitation thesis entitled Venetian Opera as Euergetism and Popular Culture. From February to June 2017, Deputy Director of the Gluck Research Center at the Institute for Music and Dance Studies, University of Salzburg. From November 2015 to June 2016, co-director (with Prof. Dr. Claire Genewein) of the interdisciplinary project Ja, natürlich... Naturalezza/Simplicité: Nature and Naturalness on the Music Theatre Stage at Anton Bruckner University in Linz. From August 2015 to January 2017, postdoctoral fellow at the German Study Center in Venice. From October 2009 to July 2015, researcher at the Gluck Research Center of the Institute for Music and Dance Studies, University of Salzburg. In February 2009, she received her PhD from the Mozarteum University Salzburg with a dissertation titled Neue Musik in ausgesuchten Rezensionen und Kritiken der Zeitschrift Melos

im Kontext der 1950er Jahre der Bundesrepublik Deutschland ("New Music in Selected Reviews and Criticism in Melos Magazine in the Context of the 1950s in the Federal Republic of Germany"). From 1997 to 2006, she studied instrumental pedagogy and guitar at the Mozarteum University Salzburg.

Da febbraio 2024 Responsabile Sezione di Storia della Musica del DHI Roma. Da settembre 2023 insieme al Prof. Dr. Andreas Münzmay responsabile del progetto di ricerca della DFG Danza/Musica digitale. Da giugno 2017 a gennaio 2024 presso il Seminario di Musicologia di Detmold/Paderborn, tesi di abilitazione alla libera docenza "Venezianische Oper als Euergetismus und populäre Kultur", da febbraio 2017 a giugno 2017 Vicedirettrice del Centro di Ricerca Gluck presso l'Istituto di Studi di Musica e Danza dell'Università di Salisburgo. Da novembre 2015 a giugno 2016 insieme alla Prof. Dr. Claire Genewein responsabile del progetto interdisciplinare "Ja, natürlich... Naturalezza/Simplicité: Natur und Natürlichkeit auf der Musiktheaterbühne" presso l'Università Anton Bruckner di Linz. Da agosto 2015 a gennaio 2017 borsa di studio post-dottorato presso il Centro Tedesco di Studi Veneziani. Da ottobre 2009 a luglio 2015 ricercatrice presso il Centro di Ricerca Gluck dell'Istituto di Studi di Musica e Danza dell'Università di Salisburgo. Febbraio 2009 Dottorato di ricerca presso l'Università Mozarteum di Salisburgo con la tesi: "Neue Musik in ausgesuchten Rezensionen und Kritiken der Zeitschrift Melos im Kontext der 1950er Jahre der Bundesrepublik Deutschland". Dal 1997 al 2006 studio di pedagogia strumentale e chitarra presso l'Università Mozarteum di Salisburgo.

Corrado Claverini

Creativity, Artificial Intelligence and Media Panic

Creatività, intelligenza artificiale e media panic

Abstract

Generative artificial intelligence poses a significant challenge: redefining the concept of creativity. With tools like Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion and Suno AI, it becomes increasingly difficult to determine authorship and artistic intention behind a creation. The ease with which images and music can now be generated seems to reduce human input, raising doubts about whether such outputs can truly be considered artistic. But is that really the case, or does this skepticism reveal something deeper? Many artists—illustrators, designers, musicians—express concerns tied to their professional identity and fear that AI-based solutions will replace human labor, drastically reducing job opportunities. Another widespread worry concerns copyright: generative systems are trained on vast datasets that often include copyrighted works used without permission, leading to the perception that AI is "stealing" original creations. There is also an aesthetic risk: since AI is based on existing data, it may reinforce dominant trends and limit artistic diversity, potentially hindering innovation. However, the most profound concern lies in the question of what remains of human uniqueness if a machine can produce something original. What, then, truly distinguishes human creativity? These fears align with a broader phenomenon known as the "Sisyphean cycle of technological panics," in which each new technology is initially met with alarm that often proves exaggerated over time. This seminar aims to critically and interdisciplinarily examine how generative AI is transforming creativity, avoiding polarized narratives and addressing the ethical, aesthetic and philosophical implications of this technological shift.

L'intelligenza artificiale generativa pone una sfida importante: ridefinire il concetto di creatività. Con strumenti come Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion e Suno AI, diventa sempre più difficile stabilire chi sia l'autore di un'opera e quale sia l'intenzionalità artistica alla base della creazione. La possibilità di generare immagini e musica con estrema facilità fa sembrare marginale l'intervento umano, sollevando dubbi sul valore artistico di questi prodotti. Ma è davvero così? Oppure dietro questo scetticismo si cela qualcosa di più profondo? Molti artisti – illustratori, designer, musicisti – esprimono timori legati alla propria identità professionale e temono che le soluzioni basate su IA possano sostituire il lavoro umano, riducendo drasticamente le opportunità occupazionali. Un'altra preoccupazione diffusa riguarda la questione dei diritti d'autore: i sistemi generativi si addestrano su enormi quantità di immagini e suoni, spesso includendo opere protette da copyright senza autorizzazione, facendo percepire l'IA come una forma di appropriazione indebita. C'è anche un rischio estetico: basandosi su dati esistenti, l'IA potrebbe favorire tendenze dominanti, appiattendolo la diversità espressiva e ostacolando l'innovazione artistica. Tuttavia, il dubbio più radicale riguarda la nostra stessa umanità: se una macchina è in grado di creare opere originali, cosa distingue davvero la creatività umana? Queste preoccupazioni si inseriscono in un fenomeno noto come "ciclo sisifeo del panico tecnologico", in cui ogni nuova tecnologia genera allarmi che, col tempo, si rivelano spesso esagerati. Il seminario mira a esplorare in modo critico e interdisciplinare come l'IA generativa stia trasformando la creatività, evitando narrazioni polarizzate e affrontando le implicazioni etiche, estetiche e filosofiche di questa rivoluzione tecnologica.

Bio

Corrado Claverini is a postdoctoral researcher in Moral Philosophy at the University of Salento. He obtained his PhD in Philosophy at the Vita-Salute San Raffaele University in Milan. He is a member of the Ethics in the Wild Research Lab, an interdisciplinary research unit within the Center for Digital Humanities at the University of Salento. He is currently working on the Horizon project AIInCP –

Clinical validation of Artificial Intelligence for providing a personalized motor clinical profile assessment and rehabilitation of upper limb in children with unilateral Cerebral Palsy (Grant agreement ID: 101057309).

Corrado Claverini è assegnista di ricerca in Filosofia Morale presso l'Università del Salento. Ha conseguito il Dottorato in Filosofia presso l'Università San Raffaele di Milano. Membro dell'Ethics in the Wild Research Lab, struttura di ricerca interfacoltà presso il Centro in Digital Humanities dell'Università del Salento, lavora nell'ambito del progetto Horizon AInCP – Clinical validation of Artificial Intelligence for providing a personalized motor clinical profile assessment and rehabilitation of upper limb in children with unilateral Cerebral Palsy (Grant agreement ID: 101057309).

Luca Montebugnoli

Investigating and Reviving the Early Nineteenth-Century Practice of Piano Arrangement: the Case of Haydn's "Die Vorstellung des Chaos" and Beethoven's Eroica Symphony

Per una riattualizzazione storicamente informata delle prassi dell'arrangiamento pianistico primo ottocentesco: Il caso della "Rappresentazione del Caos" di Haydn e della Sinfonia Eroica di Beethoven

Abstract

Between March 1800 and early 1801, in the wake of the publication of the orchestral score of Haydn's oratorio *Die Schöpfung* Hob. XXI:2, no fewer than seven distinct piano reductions were issued by major European music publishers—some by well-known musicians such as August Eberhard Müller, Sigismond von Neukomm, Muzio Clementi, and Daniel Steibelt. While their existence reaffirms the status of piano arrangements as indispensable tools for disseminating orchestral repertoire, a

closer analysis reveals fundamentally different approaches in both conception and execution. How should we interpret the diversity of these arrangers' solutions? To what extent are their choices shaped by differing piano technologies? And what insights can the study of these arrangements offer into the musical and pianistic cultures to which they belong? To address these questions, I will focus on "Die Vorstellung des Chaos," the opening tableau of Haydn's oratorio. I will begin by identifying and comparing the strategies employed by the arrangers. Then, taking into account the impact of the historical instruments available at the time, I will illustrate how the narrative of the piece can be reshaped by the choices of each arranger. Finally, I will explore how the study of these sources can inform a historically grounded revival of the piano arrangement tradition. To that end, I will present my own arrangement of the fourth movement of Beethoven's Eroica Symphony, Op. 55, originally conceived for a copy of the 1803 Erard piano that Beethoven received during the composition of the work.

Tra il marzo 1800 e l'inizio del 1801, all'indomani della pubblicazione della partitura orchestrale dell'oratorio Die Schöpfung di Haydn (Hob. XXI:2), non meno di sette diverse riduzioni pianistiche furono pubblicate dagli editori musicali europei, alcune delle quali ad opera di musicisti noti come August Eberhard Müller, Sigismund von Neukomm, Muzio Clementi e Daniel Steibelt. Se da un lato la loro esistenza conferma lo status della riduzione pianistica come strumento indispensabile per la diffusione del repertorio orchestrale, un'analisi più approfondita rivela approcci profondamente differenti sia nella concezione, sia nell'esecuzione. Come interpretare la varietà di soluzioni adottate dagli arrangiatori? In che misura le loro scelte sono influenzate dalle diverse tecnologie pianistiche? E quali spunti può offrire lo studio di queste riduzioni per comprendere le culture musicali e pianistico-esecutive a cui esse appartengono? Per rispondere a queste domande, prenderò in esame la "Rappresentazione del Caos", il tableau iniziale dell'oratorio di Haydn. Inizierò identificando e confrontando le strategie adottate dagli arrangiatori. Poi, prendendo in considerazione l'impatto degli

strumenti storici disponibili all'epoca, illustrerò come la narrazione del brano possa essere rimodellata dalle scelte di ciascun arrangiatore. Infine, esplorerò come lo studio di queste fonti possa contribuire a una rivitalizzazione storicamente informata della pratica dell'arrangiamento. A tal fine, presenterò la mia versione pianistica della Sinfonia Eroica op. 55 di Beethoven, originariamente concepita per una copia del pianoforte Erard del 1803 che Beethoven ricevette durante la composizione dell'opera.

Bio

A versatile artist, Luca Montebugnoli is an Italian pianist, fortepianist, researcher, and educator. Trained in modern piano at the Conservatorio di Santa Cecilia in Rome, his hometown, and in fortepiano at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris and Sorbonne University, Luca is currently one of the leading figures in the rediscovery of historical pianos in Europe. His artistic research on early 19th-century arranging, conducted at the Orpheus Instituut in Ghent, Belgium, forms the basis for the album "Eroica / Erard" released in 2024, which features his own arrangement of Beethoven's Third Symphony for the Erard piano the composer received while composing the work. An international concert artist, Luca is also the founder and artistic director of Ensemble Hexaméron, a collective of "historically informed" musicians dedicated to exploring chamber music with piano on period instruments from the late 18th to the 19th century.

Pianista, fortepianista, ricercatore e pedagogo italiano, Luca Montebugnoli è uno dei protagonisti della riscoperta dei pianoforti storici in Europa. Formatosi in pianoforte moderno al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, la sua città natale, e in fortepiano al Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris e alla Sorbona, Luca sta attualmente completando un dottorato artistico all'Orpheus Instituut di Gent, in Belgio, sulla pratica dell'arrangiamento del XIX secolo. La sua ricerca artistica sull'arrangiamento all'inizio del XIX secolo è alla base dell'album "Eroica / Erard" pubblicato nel 2024, che presenta la sua versione della Terza Sinfonia di Beethoven per il pianoforte Erard che il

compositore ricevette durante la composizione dell'opera. Interprete internazionale, Luca è anche il fondatore e direttore artistico dell'Ensemble Hexaméron, un collettivo di musicisti "storicamente informati" impegnato nell'esplorazione della musica da camera con pianoforte su strumenti d'epoca della fine del XVIII e XIX secolo.

Veronica Di Geronimo

**Latent space as a paradigm for artistic research.
Creativity, AI and the relevant didactic tool KOBİ** °°°

*Lo spazio latente come paradigma per la ricerca artistica.
Creatività, IA e lo strumento didattico KOBİ* °°°

Abstract

This presentation proposes the transposition of the notion of latent space — from the language and mechanisms of AI — into the methodological debate in artistic research, while introducing a didactic tool designed to foster creativity and divergent thinking. Building on the premise that human cognition and creativity have always been entangled with artificiality, this talk proposes the latent space as a paradigm for practice-based artistic research. As a multidimensional structure where images, texts, and data are mapped and continuously reshaped, latent space provides a conceptual framework that underscores artistic creation as a relational phenomenon — emerging from a dynamic network of experiences, materials, and interactions. Drawing on Henri Poincaré's four-stage model of creativity and Graham Wallas' subsequent revision, particularly the interplay between conscious and unconscious thought, this presentation argues that artistic research has inherently functioned as a latent space ante litteram: a realm of potentialities where knowledge does not follow a linear trajectory but instead emerges through processes of convergence, recombination, and transformation. In fact, by overturning deterministic models of knowledge production, artistic inquiry has

always embraced glitches and hallucinations as catalysts for innovation. Following a brief theoretical discussion, the presentation will introduce KOBIO^{oo}, a didactic tool specifically designed to support art students in enhancing creativity throughout the early stages of artistic research projects and relevant heuristic exploration. KOBIO^{oo} uses AI technology to navigate and recombine ideas, images and concepts in a cognitively flexible and non-conventional way, allowing users to engage in artistic research as an open-ended process of experimentation.

Questa presentazione propone la trasposizione della nozione di spazio latente — dal linguaggio e dai meccanismi dell'intelligenza artificiale — all'interno del dibattito metodologico nella ricerca artistica, introducendo al contempo uno strumento didattico pensato per stimolare la creatività e il pensiero divergente. Partendo dal presupposto che la cognizione e la creatività umana siano da sempre intrecciate con l'artificialità, si propone lo spazio latente come paradigma per la ricerca artistica basata sulla pratica. Inteso come una struttura multidimensionale in cui immagini, testi e dati vengono mappati e costantemente riformulati, lo spazio latente fornisce un quadro concettuale che evidenzia la creazione artistica come fenomeno relazionale — emergente da una rete dinamica di esperienze, materiali e interazioni. Facendo riferimento al modello in quattro fasi della creatività di Henri Poincaré e alla successiva revisione di Graham Wallas, in particolare alla dialettica tra pensiero conscio e inconscio, la presentazione sostiene che la ricerca artistica abbia da sempre funzionato come uno spazio latente ante litteram: un dominio di potenzialità in cui la conoscenza non segue una traiettoria lineare, ma emerge attraverso processi di convergenza, ricombinazione e trasformazione. In effetti, sovvertendo modelli deterministici di produzione del sapere, l'indagine artistica ha da sempre abbracciato glitch e allucinazioni come catalizzatori di innovazione. Dopo una breve trattazione teorica, la presentazione introdurrà KOBIO^{oo}, uno strumento didattico ideato per supportare gli studenti d'arte nel potenziare la creatività nelle fasi iniziali dei progetti di ricerca artistica e nell'esplorazione euristica ad essi connessa.

KOBI°°° utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per navigare e ricombinare idee, immagini e concetti in modo cognitivamente flessibile e non convenzionale, permettendo agli utenti di vivere la ricerca artistica come un processo sperimentale aperto.

Bio

Veronica Di Geronimo is a postdoctoral researcher at the Academy of Fine Arts in Rome. She received her PhD in Art Theory from Peking University in 2024, where she was awarded the Peking University International Student Award. Her academic and professional experience includes both research and curatorial practice. In 2016, she curated the exhibition *Syncretisms. Dao between East and West* at Lo Studiolo. She has also worked in the Communication Department of the National Gallery of Modern and Contemporary Art in Rome. In 2022 she received a research grant to join the Academy of Fine Arts of Rome as a junior researcher for a European research project funded by Horizon2020. Her research interests include new technologies in artistic research, exploring their impact on creative methodologies and interdisciplinary research.

*Veronica Di Geronimo è ricercatrice post-doc presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Ha conseguito il dottorato in Teoria dell'Arte presso la Peking University nel 2024, dove ha ricevuto il Peking University International Student Award. La sua esperienza accademica e professionale comprende sia attività di ricerca che pratiche curatoriali. Nel 2016 ha curato la mostra *Syncretisms. Dao between East and West* presso Lo Studiolo. Ha inoltre lavorato nel Dipartimento Comunicazione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Nel 2022 ha ottenuto una borsa di ricerca per entrare come junior researcher all'Accademia di Belle Arti di Roma all'interno di un progetto di ricerca europeo finanziato da Horizon2020. I suoi interessi di ricerca includono le nuove tecnologie nella ricerca artistica, esplorandone l'impatto sulle metodologie creative e sulla ricerca interdisciplinare.*

Costanza Barbieri

The investigation of creative processes and research in Academies of Fine Arts and Conservatories

L'indagine sui processi creativi e la ricerca nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori

Abstract

Diagnostics applied to art represents a meeting point between science and creativity, historically used for conservation purposes, to gain a deeper understanding of the materials. The project Enacting Artistic Research, EAR- WP2, promoted by the Accademia di Belle Arti di Roma, in partnership with Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti Milano-Brera, Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”, Conservatorio di L’Aquila “Alfredo Casella”, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare—Università di Roma Tre and Università Politecnica delle Marche, is intended to apply a new systematic approach to study research in art and music, challenging the limits of the Frascati Manual on artistic research. The aim is to make an almost immaterial phenomenon such as artistic creation tangible and knowable through the analysis of exemplary cases, using diagnostics within an interdisciplinary method. In the field of music, the project will focus on the writing and rewriting of scores, comparing different versions, applying advanced scientific calculation to identify technical and stylistic solutions. A reference system of the creative processes in the visual arts will be set up, with examples ranging from Giotto to Michelangelo, from Caravaggio to Hayez and to contemporary artists, such as William Kentridge. Some examples involve the artistic heritage of the Academies and their important collections, analyzed with non-invasive diagnostics, particularly through infrared reflectography, to reveal the progressive changes in the work of art in order to grasp that apparently intangible character which is artistic creation. The underlying design emerges in several artworks, a palimpsest of the artist's ‘thoughts’. The possibility of uncovering artistic creation, as well as musical creation, offers great potential in terms of teaching, research and

dissemination. The underdrawing emerges in several works of art, a palimpsest of the “pensieri” of the artist. The possibility of uncovering artistic creation, as well as music offers great potential in terms of teaching, research and dissemination. It is known that infrared analysis of Caravaggio's Martyrdom of St. Matthew in the Contarelli Chapel in San Luigi dei Francesi in Rome revealed a completely different composition beneath the painted surface. The sketches by Francesco Hayez for the painting I Consoli Milanesi dell'Accademia di Belle Arti di Brera also show changes in the underlying drawing, confirming the importance of diagnostics for understanding both the creative process and expressive choices. The project involves various experts in the field of new methods of visual restitution, including video mapping, virtual reality (VR), extended reality (XR) and 3D modelling. Thanks to the collaboration of scientists, restorers and art historians, this innovative method to reveal artistic research within creative processes will shed light on a field of knowledge never before systematized, enhancing the interaction between art and science.

La diagnostica applicata all'arte rappresenta un punto di incontro tra scienza e creatività, storicamente utilizzata a fini conservativi, per ottenere una comprensione più profonda dei materiali. Il progetto Enacting Artistic Research, EAR-WP2, promosso dall'Accademia di Belle Arti di Roma, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti Milano-Brera, il Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”, il Conservatorio di L' Aquila “Alfredo Casella”, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Università di Roma Tre e Università Politecnica delle Marche, intende applicare un nuovo approccio sistematico allo studio della ricerca nell'arte e nella musica, sfidando i limiti del Manuale di Frascati sulla ricerca artistica. L'obiettivo è rendere tangibile e conoscibile un fenomeno quasi immateriale come la creazione artistica attraverso l'analisi di casi esemplari, utilizzando la diagnostica all'interno di un metodo interdisciplinare. Nel campo della musica, il progetto si concentrerà sulla scrittura e riscrittura di partiture, confrontando diverse versioni, applicando calcoli scientifici avanzati per individuare soluzioni tecniche e stilistiche. Il sistema di riferimento per l'analisi dei processi creativi nelle arti visive si articolerà attraverso esempi

che vanno da Giotto a Michelangelo, da Caravaggio a Hayez e ad artisti contemporanei, come William Kentridge. Alcuni esempi riguardano il patrimonio artistico delle Accademie e le loro importanti collezioni, analizzate con diagnostica non invasiva, in particolare attraverso la riflettografia infrarossa, per rivelare i cambiamenti progressivi nel processo della produzione figurativa per cogliere quella caratteristica apparentemente intangibile che è la creazione artistica. Il disegno sottostante emerge in diverse opere d'arte, un palinsesto dei “pensieri” dell'artista. La possibilità di rivelare la creazione artistica, così come quella musicale, offre grandi potenzialità in termini di insegnamento, ricerca e divulgazione. L'analisi a infrarossi del Martirio di San Matteo di Caravaggio nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma ha mostrato una composizione completamente diversa sotto la superficie dipinta. Anche i bozzetti di Francesco Hayez per il dipinto I Consoli Milanesi dell'Accademia di Belle Arti di Brera rivelano cambiamenti nel disegno sottostante, confermando l'importanza della diagnostica per comprendere sia il processo creativo che le scelte espressive. Il progetto coinvolge diversi esperti nel campo delle nuove metodologie di restituzione visiva, tra cui il video mapping, la realtà virtuale (VR), la realtà estesa (XR) e la modellazione 3D. Grazie alla collaborazione di scienziati, restauratori e storici dell'arte, questo metodo innovativo per rivelare la ricerca artistica all'interno dei processi creativi farà luce su un campo di conoscenza mai prima d'ora sistematizzato, migliorando l'interazione tra arte e scienza.

Bio

Costanza Barbieri is full professor of Art History and History of Drawing in the Academy of Fine Arts, Rome. Curator and advisory board member for national and international exhibitions, spanning from Renaissance to Contemporary Art, among them “Notturmo Sublime: Sebastiano del Piombo and Michelangelo nella Pietà di Viterbo”, Museo Civico, Viterbo; “The Lost Art of Drawing. Disegni di Architettura dell'Accademia di Belle Arti di Roma”; “Raffaello e l'antico nella villa di Agostino Chigi” in the Villa Farnesina (Accademia dei Lincei, March-July 2023). With two PhDs in Art History (University of Rome “La Sapienza”, and Rutgers, the State

University of New Jersey), she is the author of about 80 scientific publications dedicated to the history of collections, patronage and visual culture of the Renaissance. In 2023 she published “Gli Astri benigni di Agostino Chigi. Peruzzi, Sebastiano e Raffaello nella Loggia della Galatea” (Rome, l’Erma di Bretschneider). She is an internationally recognized specialist of Sebastiano del Piombo in relation to Michelangelo and Raphael. She is in the advisory board of the National PhD in the Visual Art in the Italian Academies of Art together with the University of Rome2, until 2023, she has been member of the European project on artistic research Horizon2020 Eu4Art “Differences” and she is presently leader of the section on Artistic Research of the PNRR project Enacting Artistic Research sponsored by the Italian Ministry of Education for the Internationalization of the AFAM MUR, Higher Education System for Academies and Conservatories.

Costanza Barbieri è docente di Storia dell’Arte Moderna e di Storia del disegno presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. È curatrice di mostre nazionali e internazionali, in particolare Notturmo Sublime. Sebastiano del Piombo e Michelangelo nella Pietà di Viterbo (Viterbo, Museo Civico, 2004); The Lost Art of Drawing. Disegni di Architettura dell’Accademia di Belle Arti di Roma (Roma, Centro Studi Americani e Accademia di Belle Arti, 2016); Michelangelo & Sebastiano, A Meeting of Mind (Londra, The National Gallery, 2017 con Matthias Wivel e Paul Joannides); Raffaello e l’antico nella villa di Agostino Chigi (Roma, Villa Farnesina, Accademia dei Lincei, 30 Marzo-2 Luglio 2023, curata con Alessandro Zuccari). Con due dottorati di ricerca in Storia dell’Arte conseguiti nell’Università di Roma “La Sapienza” e presso Rutgers, the State University of New Jersey, è autrice di circa un centinaio di pubblicazioni scientifiche dedicate alla cultura visiva del Rinascimento, al collezionismo, all’iconologia contestuale, alla diagnostica non invasiva per la ricostruzione del processo ideativo dell’opera d’arte. È autrice di molti studi dedicati a Sebastiano del Piombo, di cui è riconosciuta specialista, fra cui Sebastiano, i ritratti. Committenti, artisti e letterati nella Roma del Cinquecento; ha curato vari studi monografici dedicati al rapporto fra Sebastiano e Michelangelo, all’iconografia, e al gender nella storia del

*Rinascimento. È nel collegio dottorale del Dottorato Nazionale di Ricerca in Arti Visive dell'Università di Roma Due "Tor Vergata" e delle Accademie d'Arte italiane dal 2022, con il curriculum New Technologies for Cultural Heritage. È nel comitato scientifico di Roma del Rinascimento con cui pubblica frequentemente; ha partecipato al progetto europeo Horizon2020 Eu4Art "Differences" sulla ricerca artistica nelle Accademie e nelle Università d'arte europee, ed è attualmente leader della sezione dedicata ai processi creativi del progetto internazionale EAR: Enacting Artistic Research (MUR PNRR). Ha recentemente pubblicato per i tipi dell'Erma di Bretschneider *Gli astri benigni di Agostino Chigi. Baldassarre Peruzzi, Sebastiano e Raffaello nella Loggia della Galatea*, la prima monografia dedicata all'originario progetto decorativo della loggia della Villa Farnesina, presentata lo scorso 12 marzo presso l'Accademia dei Lincei.*

Paola Ciarlantini

Female Talent and Everyday Life: Three Stories from 19th-Century Marche

Talento femminile e realtà quotidiana: tre storie dalle Marche dell'Ottocento

Abstract

This presentation explores the lives and artistic pursuits of Paolina Leopardi, Clara Novello, and Elvira Graziani, examining their relationship with art in the context of a 19th-century Papal State province, specifically the Marche region. During this period, female creativity was often discouraged, particularly among women from noble or upper-middle-class backgrounds. Paolina Leopardi (Recanati, 1800 – Pisa, 1869), sister of the poet Giacomo, was highly cultured and sensitive, but her mother prevented her from attending the theater. She collaborated with her father on the journal *La Voce della Ragione*, was passionate about music, and translated a biography of Mozart, publishing a booklet dedicated

to him in 1837. She also maintained a long, secret correspondence with soprano Marianna Brighenti, providing a vivid and critical insight into contemporary musical theater. Clara Novello (London, 1818 – Rome, 1908), daughter of publisher Vincent Novello, led a very different life: a renowned soprano, she performed at Rossini's request and later married Count Giovanni Battista Gigliucci of Fermo, leaving her career for love. However, she resumed performing due to financial difficulties during the Risorgimento. Clara was a strong and independent figure, faithful to original musical scores and active in Rome's musical scene. She raised her children with liberal values and worked to promote sacred and early music—genres rarely appreciated in 19th-century Italy. Elvira Graziani (Fermo, 1852 – 1947), by contrast, was a “semi-professional amateur”: the daughter of famed baritone Francesco Graziani, she had exceptional talent but was barred from performing by her father. She composed operettas and stories, and only after her second marriage was she allowed to present her works publicly, always under a pseudonym. Her compositions remain unpublished and are partially preserved in the “G. B. Pergolesi” Conservatory Library in Fermo.

Questa presentazione esplora le vite e le attività artistiche di Paolina Leopardi, Clara Novello ed Elvira Graziani, analizzando il loro rapporto con l'arte nel contesto di una provincia dello Stato Pontificio ottocentesco, le Marche. In quest'epoca, la creatività femminile era spesso scoraggiata, soprattutto tra le donne dell'aristocrazia e dell'alta borghesia. Paolina Leopardi (Recanati, 1800 – Pisa, 1869), sorella del poeta Giacomo, era una donna colta e sensibile, ma fu ostacolata dalla madre, che le vietò il teatro. Collaborò con il padre alla rivista La Voce della Ragione, amava profondamente la musica e tradusse una biografia su Mozart, pubblicando nel 1837 un opuscolo a lui dedicato. Intrattenne inoltre una lunga corrispondenza segreta con il soprano Marianna Brighenti, che offre uno spaccato critico e appassionato del teatro musicale del tempo. La vita di Clara Novello (Londra, 1818 – Roma, 1908), figlia dell'editore Vincent Novello, fu molto diversa: celebre soprano, si esibì su richiesta di Rossini e sposò il conte Giovanni Battista Gigliucci di Fermo, lasciando la carriera per amore. Tornò però a cantare a cau-

sa delle difficoltà economiche legate al Risorgimento. Clara fu una figura autonoma e determinata, rispettosa delle partiture originali e attiva nella vita musicale romana. Educò i figli con principi liberali e si impegnò nella diffusione della musica sacra e antica, generi allora poco praticati in Italia. Elvira Graziani (Fermo, 1852 – 1947), invece, fu un’“amatrice semi-professionista”: figlia del celebre baritono Francesco Graziani, aveva grande talento ma non poté esibirsi pubblicamente, per volere paterno. Compose operette e racconti, e solo con il secondo marito poté presentare i suoi lavori, sempre sotto pseudonimo. Le sue opere restano inedite e in parte conservate presso il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo.

Bio

Paola Ciarlantini studied at the Conservatories of Florence and Bologna, earning diplomas in Piano, Choral Music, and Composition. She graduated in Modern Literature (with a thesis in Music History) under the guidance of A. Zedda and later obtained a PhD in Italian Studies. She has produced over 150 publications, focusing particularly on the musical heritage of the Marche region, Italian opera, the works of female composers, the poet Leopardi’s relationship with music, collaborating with leading Italian musicological institutions. She has edited three critical editions of operas for the Pergolesi Theatre in Jesi, which have been released on CD by Bongiovanni Publishing House in Bologna. She is a researcher for the Dizionario Biografico degli Italiani. Her compositions have been performed, recognized in competitions, and published by Bèrben-Curci, Edipan, Musik Fabrique, Da Vinci Editions, and Agenda Edizioni. A full member of the Marchigiana Academy of Sciences, Letters, and Arts, she also serves as the president of ARiM (Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali), currently leading a regional census of musical archives commissioned by the Marche Region. She has served as an adjunct professor of Vocal Music and Music for Cinema at the University of Macerata and as a tenured professor of Poetry for Music and Musical Dramaturgy at the “G. B. Martini” Conservatory in Bologna. In June 2022, she was awarded the title of Distinguished Citizen of Recanati.

Paola Ciarlantini ha studiato nei Conservatori di Firenze e Bologna, diplomandosi in Pianoforte, Musica Corale e Composizione. Laureata in Lettere Moderne (tesi in Storia della Musica) con A. Zedda, ha poi conseguito il Dottorato di Ricerca in Italianistica. Ha prodotto oltre 150 pubblicazioni, in particolare sul patrimonio musicale marchigiano, sull'opera italiana, sulla produzione storica di compositrici, su Leopardi e la musica, collaborando con i principali enti musicologici italiani. Ha curato tre edizioni critiche di opere per il T. Pergolesi di Jesi editate in CD dalla Bongiovanni. È ricercatrice per il DBI. I suoi brani, eseguiti e classificati in concorsi, sono pubblicati da Bèrben-Curci, Edipan, Musik Fabrique, Da Vinci Editions. Socia effettiva dell'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti, presiede l'ARiM-Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali, attualmente impegnata in un censimento sui fondi musicali territoriali per la Regione. È stata docente contrattista di Musica Vocale e Musica per il Cinema all'Università di Macerata. È stata docente ordinario di Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale al Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna. Dal giugno 2022 è Cittadina benemerita di Recanati, la sua città.

Chiara Percivati

Digital Tubes: Transforming Instruments, Transforming Performers.

Digital Tubes: *trasformare gli strumenti, trasformare gli esecutori.*

Abstract

What contributions do digital technologies make to the long-standing discourse on instrument preparation? How do they transform our relationship with the instrument, our artistic practice, and our role as performers? Clarinetist and researcher Chiara Percivati presents insights from *Digital Tubes* (Royal Conservatoire Antwerp), a research project exploring how the embedding of

elements such as sensors, actuators, 3D-printed parts, and code transforms our understanding of what an instrument—specifically, a clarinet—can be. Developed through artistic collaborations, interdisciplinary work, and educational initiatives, the project reimagines the instrument as part of a dynamic, responsive ecosystem. By bridging digital and physical elements, this research expands the performer's expressive and technical possibilities, challenging traditional notions of instrumental agency and control.

Quali nuovi elementi possono offrire le tecnologie digitali al discorso sulla preparazione strumentale? In che modo queste trasformano il nostro rapporto con lo strumento, la nostra pratica artistica e il nostro ruolo di performer? Chiara Percivati, clarinettista e ricercatrice, presenta le riflessioni emerse con Digital Tubes (Royal Conservatoire Antwerp), un progetto che ha esplorato come l'integrazione di elementi quali sensori, attuatori, elementi stampati in 3D e codice informatico trasformi la nostra percezione di cosa uno strumento—nello specifico, un clarinetto—possa essere. Il progetto, sviluppato attraverso una serie di collaborazioni artistiche, lavoro interdisciplinare e attività educative, ripensa lo strumento come parte di un ecosistema dinamico e reattivo. Integrando elementi digitali e fisici, la ricerca amplia le possibilità espressive e tecniche dell'esecutore, problematizzando il tema del controllo strumentale.

Bio

Chiara Percivati, clarinetist and performer, is an interpreter dedicated to the music of our time. Her work as an artist and artistic researcher focuses on exploring, questioning, and expanding the symbiotic relationship between performer and instrument. She holds master's degrees from the Conservatory of Milan and the Frankfurt University of Music and Performing Arts. She conducts research in the field of clarinet preparation and augmentation as a PhD candidate at the Orpheus Institute and the University of Antwerp. Additionally, she works as a researcher at the Royal Conservatoire Antwerp, where she is currently

developing the research project “The instrument(alist) maker: shaping artistic identities through instrument modification”.

Chiara Percivati, clarinettista e performer, è un’interprete specializzata nel repertorio moderno e contemporaneo. Il suo lavoro di artista e ricercatrice artistica è incentrato sull’esplorazione, la messa in discussione e l’espansione della relazione simbiotica esistente tra esecutore e strumento. Ha conseguito diplomi di master presso il Conservatorio di Milano e l’HfMDK di Francoforte. Attualmente è dottoranda presso l’Orpheus Institute e l’Università di Anversa, dove svolge ricerca nel campo della preparazione e dell’aumentazione del clarinetto. E’ inoltre ricercatrice presso il Conservatorio Reale di Anversa, dove sta sviluppando il progetto di ricerca “The instrument(alist) maker: shaping artistic identities through instrument modification”.

Alessandro Decadi

Goethe or The Magic Flute, Part Two

Goethe ovvero Il flauto magico, parte seconda

Abstract

When we hear The Magic Flute, our minds immediately turn to Mozart’s majestic opera. However, this is not the only work bearing that title or dealing with that theme. Already in the years following Mozart’s death, new productions of The Magic Flute appeared, with altered librettos or music. Was this sacrilege? Not at all—it was still common practice in the 18th century to alter, expand, or adapt successful operas. Vulpius, for example, staged a new version with a reworked libretto. Lachnith, with the help of Chédeville, offered Mozart’s music a new French libretto in Les Mystères d’Isis, simplified musically to suit French tastes. But above all, Goethe himself—the great literary figure—conceived a sequel after seeing the original Singspiel: The Magic Flute, Part Two. This controversial libretto was never set to music. This paper

investigates the genesis of Goethe's project and the attempts to give musical form to a text that was more literary than theatrical, one that aspired to live up to the spirit of Mozart.

Quando sentiamo nominare Il flauto magico la mente corre immediatamente alla maestosa opera mozartiana, ma non si tratta dell'unica opera sul tema e con questo titolo. Già negli anni successivi alla morte di Mozart vediamo rappresentare Il flauto magico con delle modifiche al libretto o alla musica; si tratta di una blasfemia? No, era ancora in uso nel Settecento la prassi che prevedeva la possibilità di stravolgere, modificare, ampliare o comunque rimaneggiare le opere che avevano avuto maggior successo: lo fece Vulpius con una messa in scena di una nuova rappresentazione con rimaneggiamenti del libretto; stessa cosa fece Lachnith che con l'aiuto di Chédeville dette alla musica mozartiana un nuovo libretto, un testo completamente nuovo che si basava su una modifica e semplificazione della musica per approdare ad un genere di opera che potesse essere più vicino al gusto francese, parliamo di Les Mysteres d'Isis; ma soprattutto lo fece Goethe, grande letterato che successivamente alla rappresentazione del Singspiel tedesco vide fare largo nella sua mente l'idea di dare un seguito all'opera Mozartiana. Parliamo appunto di Il flauto magico, parte seconda. Un libretto discusso che non ebbe mai modo di essere musicato. Qui vogliamo indagare la genesi dell'opera ed i tentativi di dare ad un testo, più letterario che teatrale, una musica che fosse all'altezza di Mozart.

Bio

Alessandro Decadi earned degrees in DAMS and Law from the University of Rome Tor Vergata, later enrolling in a Master's in Philosophy with a focus on the humanities. Alongside academic studies, he refined his piano training and completed PhDs in Humanities (Univ. G. Marconi) and Italian Studies (Univ. Paris 8), with research on W.A. Mozart. He has taught Social History of Performance (Univ. G. Marconi) and Systematic Musicology (Conservatory of Cosenza), and is currently adjunct professor in

Aesthetics and Philosophy of Music (Univ. of Rome Tor Vergata). In 2019, he published his first monograph, *Myth and Symbol in Musical Archetypes* (PM Edizioni), followed in 2022 by *Mozart and Masonic Music* (Bonanno), several works on Mozart, and *Music History Schemes* for preparatory courses in conservatories. He serves on the editorial boards of the journal *De Musica*, *Il Saggiatore Musicale*, and the scientific committee of the *Sociology and Philosophy* series. He is also Director of the musicological series *La Biga alata* (Bonanno). His research focuses primarily on aesthetics and the philosophy of music, with special attention to the 18th and 19th centuries. His recent work includes the publication of *The Magic Flute, Part Two* by Goethe (Tipheret) and the re-edition of Alberto Basso's *The Invention of Joy*, published by Bonanno.

*Consegue la laurea DAMS e in Giurisprudenza presso l'Università di Roma Tor Vergata; successivamente si è iscritto alla laurea magistrale in Filosofia approfondendo le discipline umanistiche. Parallelamente agli studi accademici, perfeziona la sua formazione pianistica e consegue un dottorato in Scienze Umanistiche (Univ. G. Marconi) ed uno in Studi Italiani (Univ. Paris8), con una tesi di ricerca su W.A. Mozart. Ha insegnato Storia Sociale dello Spettacolo (Univ. G. Marconi) e successivamente Musicologia Sistemica (Conservatorio di Cosenza). Attualmente, è cultore della materia per la cattedra di Estetica e Filosofia della Musica (Univ. di Roma Tor Vergata). Nel 2019 pubblica la sua prima monografia: *Mito e simbolo negli archetipi musicali* (PM Edizioni) dove esplora i significati profondi e simbolici nella musica; segue nel 2022 *Mozart e la musica massonica* (Bonanno), alcuni volumi su Mozart ed uno di *Schemi di Storia della musica per i corsi Propedeutici dei Conservatori*. Membro del comitato scientifico della collana *Sociologia e Filosofia*, del comitato di redazione della rivista *De Musica* e del *Saggiatore Musicale*, attualmente è Direttore della collana musicologica *La Biga alata* edita da Bonanno. La sua ricerca si concentra principalmente sull'estetica e la filosofia della musica, con particolare attenzione al periodo tra il Settecento e l'Ottocento. Tra gli ultimi lavori si segnala la pubblicazione de *Il flauto magico, parte seconda* di Goethe edito*

da Tipheret e il lavoro per la riedizione de *L'invenzione della gioia* di Alberto Basso in collana della Bonanno editore.

Lorenzo Ballerini e Leonardo Barbierato

**The interaction between Kobi and Research Catalogue:
an integrated ecosystem for research and art education**
*L'interazione tra Kobi e Research Catalogue: un ecosistema
integrato per la ricerca e l'educazione artistica*

Abstract

Dissemination in the context of artistic research requires flexible approaches that go beyond the limitations of traditional academic formats. The Research Catalogue (RC), an open-access platform managed by the Society for Artistic Research (SAR), provides a space for non-hierarchical multimedia expositions that break the linear narrative typical of academic publications. Kobi, a digital knowledge ecosystem based on artificial intelligence and specifically developed to support art education and artistic research, represents an innovative tool to foster critical, divergent thinking and creative processing. Through the generation of semantic spaces and the connection of various resources, Kobi offers users support that stimulates the exploration and elaboration of complex ideas, expanding the possibilities of artistic and conceptual expression. The interaction between RC and Kobi takes shape as a positive feedback loop: RC provides a database of content that Kobi draws upon to fuel processes of learning and creative research. This synergy not only revitalizes educational methods in art academies but also inspires epistemological reflection and opens up new possibilities for integration between art, technology, and creativity.

La disseminazione nel contesto della ricerca artistica richiede approcci flessibili che superino i limiti dei formati accademici tradizionali. Research Catalogue (RC), piattaforma open-access gestita dalla Society for Artistic Research (SAR), offre uno spazio per esposizioni multimediali non gerarchiche che rompono la linearità narrativa tipica delle pubblicazioni accademiche. Kobi, un ecosistema di conoscenza digitale basato sull'intelligenza artificiale e sviluppato appositamente per supportare l'educazione e la ricerca artistica, rappresenta uno strumento innovativo per facilitare il pensiero critico, divergente e l'elaborazione creativa. Attraverso la generazione di spazi semantici e la connessione tra diverse risorse, Kobi fornisce agli utenti un supporto che stimola l'esplorazione e l'elaborazione di idee complesse, ampliando le possibilità di espressione artistica e concettuale. L'interazione tra RC e Kobi si configura come un circuito di feedback positivo: RC offre una base di dati e contenuti che Kobi utilizza per alimentare processi di apprendimento e ricerca creativa. Questa sinergia non solo rinnova i metodi educativi nelle accademie d'arte, ma stimola riflessioni epistemologiche e apre nuove possibilità per l'integrazione tra arte, tecnologia e creatività.

Bio

Lorenzo Ballerini, professor of Computer Music, Conservatory of Bari, Italy, is a sound and new media artist based in Florence, Italy. He holds a Master's degree in Music and New Technologies from the Conservatory of Florence and a Post-Diploma Master's degree in Artistic Music Research from the Conservatory of Rome. Weaving together physical and digital elements, Ballerini creates transmedia installations and performances that provoke reflection on the social, communal, and political implications of contemporary society. He has participated as composer and performer in festivals such as ADE Festival, Artech, Berlin Biennale, Bright Festival, CHB Berlin, Diffrazioni Festival, Fabbrica Europa, Gaida Festival, ICSC, MA/IN Festival, MEFF, SMC, Tempo Reale Festival. He has collaborated with artists including Alvisé Vidolin, Christine Meisner, Michele Marasco, Nicola Sani, Paolo Parisi, Roberto Fabbriciani, Tiziano Manca. He collaborates as an

external expert in the EAR project.

Leonardo Barbierato is an improviser and sound artist with a focus on site-specific performance. He has presented his artistic projects in various contexts in Italy and abroad, including Torino Jazz Festival, Festival di Mirabilia, Roma Europa Festival, Dune, Jazz in Sardegna, European Jazz Expo and Sile Jazz. Currently, he is an artist-researcher and PhD candidate at the Santa Cecilia Conservatory in Rome, with his research project centered on the interrelations between improvisation and ecology. As part of his doctoral activities, he collaborates with the EAR project.

Lorenzo Ballerini, *professore di Musica Informatica presso il Conservatorio di Bari, è un artista del suono e dei nuovi media con base a Firenze. Ha conseguito il diploma di laurea in Musica e Nuove Tecnologie presso il Conservatorio di Firenze e il Master di II livello in Ricerca Artistica Musicale presso il Conservatorio di Roma. Intrecciando elementi fisici e digitali, Ballerini crea installazioni e performance transmediali che invitano alla riflessione sulle implicazioni sociali, collettive e politiche della società contemporanea. Ha partecipato come compositore e performer a festival quali ADE Festival, Artech, Berlin Biennale, Bright Festival, CHB Berlin, Diffrazioni Festival, Fabbrica Europa, Gaida Festival, ICSC, MA/IN Festival, MEFF, SMC, Tempo Reale Festival. Ha collaborato con artisti come Alvisé Vidolin, Christine Meisner, Michele Marasco, Nicola Sani, Paolo Parisi, Roberto Fabbriciani, Tiziano Manca. Collabora come esperto esterno al progetto EAR.*

Leonardo Barbierato *è un improvvisatore e sound-artist incline alla performance site-specific. Con i suoi progetti artistici si è esibito in diversi contesti in Italia e all'estero, come Torino Jazz Festival, Festival di Mirabilia, Roma Europa Festival, Dune, Jazz in Sardegna, European Jazz Expo, Sile Jazz. Attualmente, è artista-ricercatore e dottorando presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e il suo progetto di ricerca è incentrato sulle inter-relazioni tra improvvisazione ed ecologia. Nell'ambito delle sue attività di dottorato collabora con il progetto EAR.*

Alberto Maria Gatti

The °°Kobi platform as a *proof of concept*

La piattaforma °°Kobi come proof of concept

Abstract

This presentation outlines a perceptual approach to integrating audio into AI-based systems for artistic research, developed within the Enacting Artistic Research (EAR) project. The focus is on the Kobi platform, designed to support the exploration of musical works through semantic analysis of texts, audio segmentation, and the extraction of perceptual descriptors. The methodology is structured in two phases: formal segmentation of compositions and perceptual qualification of individual sections, based on an ontology inspired by references such as Smalley, Delalande, and Emmerson. The goal is to enhance access to and interpretation of musical content within digital environments for creative exploration.

La presentazione descrive un approccio percettivo all'integrazione dell'audio nei sistemi di intelligenza artificiale per la ricerca artistica, sviluppato nell'ambito del progetto Enacting Artistic Research (EAR). Il focus è sul portale Kobi, pensato per facilitare l'esplorazione di opere musicali attraverso l'analisi semantica dei testi, la segmentazione audio e l'estrazione di descrittori percettivi. La metodologia si basa su due fasi: segmentazione formale delle composizioni e qualificazione percettiva dei singoli segmenti, a partire da un'ontologia ispirata a riferimenti come Smalley, Delalande ed Emmerson. L'obiettivo è migliorare l'accesso e la lettura del contenuto musicale nei contesti digitali di esplorazione creativa.

Bio

Alberto Maria Gatti is a composer, sound designer, and computer music designer. His work focuses on electroacoustic music, ranging from acousmatic pieces to music theatre. He has taken

part in festivals and projects with institutions such as IRCAM, Berlin Biennale, Tempo Reale, SMC, MA/IN, Fabbrica Europa, and Teatro dell'Opera di Roma. He studied electronic music at the Conservatory of Florence and at the Conservatory of Rome, where he completed the AReMus Master's program. He trained in composition and sound direction with Tiziano Manca, Alvisè Vidolin, Simone Conforti and Vittorio Montalti. Since 2021, he has worked with Musi-co and Mindkestra as a sound and dataset designer. In 2024, he joined the IRCAM Artistic Residency Program with a project on audio-tactile composition. He currently teaches at the Fiesole Music School and the Puccini Conservatory in La Spezia. Since August 2024, he has been part of the E.A.R. project at the Rome Conservatory, focusing on perceptual audio analysis.

Alberto Maria Gatti è compositore, sound designer e computer music designer. Si occupa principalmente di musica elettroacustica, tra acusmatica e teatro musicale. Ha partecipato a festival e progetti con istituzioni come IRCAM, Biennale di Berlino, Tempo Reale, SMC, MA/IN Festival, Fabbrica Europa e il Teatro dell'Opera di Roma ed altro. Ha studiato musica elettronica al Conservatorio di Firenze e successivamente al Conservatorio di Roma, dove ha conseguito il master AReMus. Ha approfondito composizione e regia del suono con, tra gli altri, Tiziano Manca e Alvisè Vidolin, Simone Conforti, Vittorio Montalti. Dal 2021 collabora con Musi-co e Mindkestra come sound e dataset designer. Nel 2024 ha preso parte all'IRCAM Artistic Residency Program con un progetto sulla composizione audio-tattile. Attualmente è docente alla Scuola di Musica di Fiesole e al Conservatorio Puccini di La Spezia. Da agosto 2024 è coinvolto nel progetto E.A.R. presso il Conservatorio di Roma, nell'ambito dell'analisi audio basata su criteri percettivi.

Nicholas Cornia

A praise of falsehood: the Whirlpool of Imaginary Sounds

Elogio della falsità: il Vortice dei suoni immaginari

Abstract

Despite recent cultural changes, the Early Music movement remains mostly a bastion of "truth" and "authenticity" in modern times' turbulent sea of doubt. Conversely, the whirlpool of artifice project wishes to legitimize a place for falsification, fiction and imagination in the realm of historically informed practice. The hermetic title A Whirlpool of Imaginary Sounds embeds in itself the main premises of the project. First, it alludes to Italian philosopher Giulio Camillo (1480-1544), who proposed a device called *artificiosa ruta*, a generative model *ante litteram* to systematize the creative process of poets and orators. Analogously with Camillo and many transgressive thinkers of the 16th and early 17th century, the project wishes to investigate the plurality of worlds hidden behind the (re)combinations of a musical knowledge system. Secondly, it is an homage to writers of fiction and thinkers like Jorge Luis Borges and Umberto Eco. Mythical creatures as well as utopian lands share a similar ascendant on our minds: through placing themselves outside reality they become powerful emblems revealing the inner meaning of things. Inspired by proto-scientific thought, poetry, devices of wonder and games from the 16th and early 17th centuries the Whirlpool of Imaginary Sounds aims to reconsider our past through polyphonic music that never was. In this project, I aspire to discover the liminal space between corpus-based musicking, forgery and period composition by reshaping the role of knowledge, either actual or imaginary, and its systematization.

Nonostante i recenti cambiamenti culturali degli ultimi decenni, il movimento della musica antica è rimasto un bastione di "verità" ed "autenticità" nel turbolento mare di dubbi che caratterizza il nostro tempo. Il progetto dell'artificiosa ruota dei suoni immaginari si

pone in direzione ostinata e contraria, pronta a legittimare i concetti di falsificazione, finzione e immaginazione nel reame della pratica storicamente informata. A Whirlpool of Imaginary Sounds è un titolo decisamente ermetico, che racchiude in sé gli elementi principali del progetto. In primis allude al filosofo italiano Giulio Camillo (1480-1544) il quale propose un congegno chiamato l'artificiosa ruota, un modello generativo ante litteram per sistematizzare il processo creativo di poeti ed oratori. Prendendo spunto da Camillo e molti altri arditi pensatori del Cinquecento e Seicento il progetto si propone di studiare la pluralità di mondi nascosta dietro la (ri)combinazione di un sistema musicale. In secondo luogo è un omaggio a scrittori e pensatori come Jorge Luis Borges e Umberto Eco. Creature fantastiche e terre utopiche condividono un incredibile ascendente sulle nostre menti: posizionandosi al di fuori della realtà esse diventano potenti emblemi capaci di rivelare la segreta natura delle cose. Prendendo ispirazione dal pensiero proto-scientifico, poesia, meravigliose macchine e giochi dei secoli XVI e XVII, Whirlpool of Imaginary Sounds mira a riconsiderare il nostro passato attraverso una polifonia densa di significato, ma allo stesso tempo mai verificatasi. Il progetto aspira a definire ed esplorare lo spazio liminale tra falsificazione e composizione algoritmica basata su un corpus attraverso la ricontestualizzazione del ruolo della conoscenza, sia essa fittiva o reale, e la sua sistematizzazione.

Bio

Nicholas Cornia considers himself neither a scientist nor an artist, but rather a special combination of the two. After his academic studies in mathematics, physics and computer science, he undertook a musical career as singer and scholar. Since 2018 he has been active as artistic director of the ensemble Le Vecchie Musiche, creating original musical projects based on interdisciplinary research. He is the principal investigator of the FAAM project at the Royal Conservatoire of Antwerp, library staff member at Orpheus Instituut and PhD candidate in artistic research within the docArtes programme.

La persona di Nicholas Cornia si potrebbe definire come una speciale combinazione di scienziato ed artista. Dopo i suoi studi in matematica, fisica e scienze informatiche egli decise di intraprendere la carriera musicale come cantante e teoretico. Dal 2018 è direttore artistico del gruppo Le Vecchie Musiche, dedicato alla creazione di progetti musicali originali basati su ricerca interdisciplinare. È coordinatore del progetto FAAM al conservatorio di Anversa, membro del personale della biblioteca dell'Orpheus Instituut e candidato in ricerca artistica per docArtes.

Giulia Vitale

Reimagining the cultural life of Naples in the 18th century

Ripensare la vita culturale di Napoli nel XVIII secolo

Abstract

During the second half of the eighteenth century, Naples emerged as a significant cultural centre in Europe, thanks to the enlightened patronage of Ferdinand IV of Bourbon and Maria Carolina of Habsburg. The Bourbon court became the centre of an extraordinary artistic season, where painters, sculptors, and musicians of international renown engaged with local traditions, shaping a unique synthesis between Italian and Austro-German sensibilities. Alongside the royal couple, Sir William Hamilton—British ambassador, volcanologist, and music enthusiast—played a crucial role in supporting artists from across Europe and organizing important musical events at his residence, Palazzo Sessa. The diaries of Maria Carolina, contemporary artists, and travelers—such as Charles Burney—as well as newspapers (e.g., *La Gazzetta di Napoli*), letters, and numerous archival documents, vividly illustrate Naples' artistic taste and vibrant cultural life during these years. However, this atmosphere is perhaps even more tangibly captured through the visual arts: painters such as Pietro Fabris and Angelica Kauffman offer a direct testimony to the

significance of music and the arts in Neapolitan society. This study seeks to reimagine the vibrant cultural landscape of eighteenth-century Naples, with a particular focus on its musical life, which contributed to establish the city as a key destination for Grand Tour travelers. Furthermore, by analyzing the intersections between patronage, diplomatic strategies, and artistic production, this research aims to explore how the Bourbon court shaped a sophisticated and politically strategic cultural identity. In this view, culture was not merely an aesthetic phenomenon but a tool for power assertion and self-representation—an authentic status symbol that Ferdinand IV, Maria Carolina, and their international counterparts skillfully employed as part of their strategies of appearance.

Durante la seconda metà del XVIII secolo, Napoli emerse come un importante centro culturale europeo, grazie al mecenatismo illuminato di Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina d'Asburgo. La corte borbonica divenne il fulcro di una straordinaria stagione artistica, nella quale pittori, scultori e musicisti di fama internazionale dialogarono con le tradizioni locali, dando vita a una sintesi originale tra sensibilità italiane e austro-germaniche. Accanto alla coppia reale, un ruolo cruciale fu svolto da Sir William Hamilton—ambasciatore britannico, vulcanologo e appassionato di musica—che sostenne artisti provenienti da tutta Europa e organizzò importanti eventi musicali nella sua residenza di Palazzo Sessa. I diari di Maria Carolina, le testimonianze di artisti e viaggiatori coevi—tra cui Charles Burney—così come la stampa dell'epoca (ad es. La Gazzetta di Napoli), le lettere e numerosi documenti d'archivio restituiscono con vivacità il gusto artistico e la ricca vita culturale della Napoli di quegli anni. Tuttavia, è forse attraverso le arti visive che questa atmosfera appare più tangibile: pittori come Pietro Fabris e Angelica Kauffman offrono una testimonianza diretta del ruolo centrale delle arti e della musica nella società napoletana. Questo studio si propone di ripensare il vivace panorama culturale della Napoli del Settecento, con particolare attenzione alla sua vita musicale, che contribuì a farne una tappa fondamentale del Grand Tour. Inoltre, attraverso l'analisi delle intersezioni tra mecenatismo, strategie diplomatiche e

produzione artistica, la ricerca intende esplorare come la corte borbonica abbia modellato un'identità culturale raffinata e strategicamente orientata. La cultura, in questa prospettiva, non fu solo fenomeno estetico, ma strumento di affermazione del potere e di autorappresentazione: un autentico status symbol che Ferdinando IV, Maria Carolina e i loro interlocutori internazionali seppero abilmente impiegare nelle proprie strategie di apparizione.

Bio

Giulia Vitale is a PhD candidate in Musicology at the University of Roma Tre. She earned her violin diploma at the Parma Conservatory, then specialised in Baroque violin at the Cesena Conservatory. Alongside her instrumental practice, in 2023 she graduated with honors in Musicology from the University of Pavia – Cremona, with a thesis dedicated to the critical edition of six concertos by Giuseppe Tartini, soon to be published by Bärenreiter. She has several publications to her credit and has participated in national and international conferences, contributing to research on 18th-century Italian music.

Giulia Vitale è dottoranda in Musicologia presso l'Università Roma Tre. Ha conseguito il diploma di violino presso il Conservatorio di Parma, per poi specializzarsi in violino barocco al Conservatorio di Cesena. Accanto all'attività strumentale, nel 2023 si è laureata con lode in Musicologia presso l'Università di Pavia – sede di Cremona, con una tesi dedicata all'edizione critica di sei concerti di Giuseppe Tartini, prossimamente pubblicata da Bärenreiter. È autrice di diverse pubblicazioni e ha partecipato a convegni nazionali e internazionali, contribuendo alla ricerca sulla musica italiana del XVIII secolo.

Flavia Salemme

Instrumental vocality: expressiveness in contemporary music

Vocalità strumentale: l'espressività nella musica contemporanea

Abstract

This research explores new interpretative methodologies applied to twentieth-century experimental music, focusing on the concept of "instrumental vocality." This term, which expands the traditional notion of vocality, involves the emulation of vocal gestures through the instrument—piano, in my case—in order to reproduce and observe various expressions and sound inflections that originate from the vocal apparatus. The primary goal is to investigate how such an approach can influence the interpretation of contemporary music, reshaping the relationship between performance, expressivity, and the meaning of a piece. The project aims to examine how adopting an "instrumental vocality" can expand the boundaries of musical interpretation and reflect a different way of perceiving contemporary works. Finally, the critical and terminological analysis will help define and contextualize the concept of vocality within the framework of contemporary instrumental music, offering new perspectives for the performance approach. (Music by Sollima, Adès, and Holliger.)

La ricerca esplora nuove metodologie interpretative applicate alla musica sperimentale del Novecento, focalizzandosi sul concetto di "vocalità strumentale". Questo termine, estendendo la nozione tradizionale di vocalità, implica l'emulazione dei gesti vocali attraverso lo strumento, nel mio caso il pianoforte, per riprodurre e osservare in particolare modo le varie espressioni e inflessioni sonore che derivano dall'apparato fonatorio. L'obiettivo principale è osservare come tale approccio possa influenzare l'interpretazione della musica contemporanea, modificando il legame tra esecuzione, espressività e significato del brano. Il progetto intende indagare in che modo l'adozione di una "vocalità

strumentale” possa espandere i confini dell’interpretazione musicale e riflettere un diverso modo di percepire l’opera contemporanea. Infine, l’analisi critico-terminologica contribuirà a definire e contestualizzare il concetto di vocalità nel panorama della musica strumentale contemporanea, offrendo nuove prospettive per l’approccio performativo. Musiche di Sollima, Adès e Holliger.

Bio

Flavia Salemme, pianist, pursued advanced studies in chamber music with the Trio di Parma and in contemporary piano and chamber repertoire at HKU in Utrecht and the Accademia di Musica in Pinerolo with Emanuele Arciuli. She is the pianist of Ensemble Kinari, a chamber group combining performance and research, with which she recorded the album *Eliodoro Sollima – Chamber Music for Brilliant Classics* in 2021. Since 2022, she has been a PROMU artist, with whom she recorded the album *William Walton & Jean Françaix*. In February 2022, she gave the seminar *The Language of New Music* at the Accademia del Teatro alla Scala in Milan, performing the world premiere of her piece *Forme*, for piano and ballerinae. She regularly performs at Italian and European festivals as both a chamber musician and soloist. She is currently a PhD candidate at the Conservatorio di Santa Cecilia in Rome and the Politecnico delle Arti in Bergamo, and she teaches chamber music at the Cimarosa Conservatory in Avellino.

Flavia Salemme, pianista, si perfeziona in musica da camera con il Trio di Parma e nel repertorio pianistico e cameristico contemporaneo presso l’HKU di Utrecht e l’Accademia di musica di Pinerolo con Emanuele Arciuli. È pianista dell’Ensemble Kinari, gruppo cameristico che combina performance e ricerca, e con il quale incide nel 2021 il disco *Eliodoro Sollima - Chamber music for Brilliant Classics*. Dal 2022 è artista PROMU con cui incide il disco *William Walton & Jean Françaix*. Nel febbraio 2022 tiene il seminario *Il linguaggio della nuova musica* presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, eseguendo in prima assoluta il suo brano *Forme*, per pianoforte e ballerinae. Si esibisce regolarmente in festival italiani ed europei, sia come camerista sia come solista.

È dottoranda presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e il Politecnico delle Arti di Bergamo ed è docente di musica da camera presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino.

Ilaria De Sanctis

A multidisciplinary approach to urban regeneration issues between performance practices, memory recovery and sound experimentation. For an archive of sound and oral memory.

Un approccio multidisciplinare ai temi della rigenerazione urbana tra pratiche performative, recupero della memoria e sperimentazione sonora. Per un archivio del suono e della memoria orale.

Abstract

This research aims to analyze the theme of urban regeneration through a multidisciplinary approach, with the goal of integrating it within historical-artistic perspectives. It seeks to highlight the contribution of performative practices to the transformation of the post-industrial city and its landscapes. Interdisciplinarity is thus understood as a methodological tool to open the humanities to a possible commentary on the transformation of the contemporary city, while also intertwining insights from aesthetics, sociology, and new feminisms. This initial core of investigation is essential to foster dialogue between the theoretical and practical aspects of the research, which includes the creation of a sound and oral memory archive (focused on the area of the former Testaccio Slaughterhouse). This archive can ultimately be presented through an installation or performative format. The research intends to propose a new model of cultural regeneration by emphasizing the dimension of listening—both through a study of the soundscape and the collection of historical testimonies. First, experimentation with new sound technologies (Head Acoustics Binaural Microphone) allows for a detailed rendering of the soundscape and

provides an acoustic image of the residual environment. The sound recording phase is designed as a collaboration between the public and experts in the field, aiming to examine how perception can be used to characterize the environment from a scientific standpoint, while also enhancing its artistic and cultural implications. Secondly, the creation of the archive aims to offer a historical mapping of a former industrial landscape, which has since become multifaceted and is now home to both institutional and non-institutional realities. For this reason, the phase focused on oral interviews is preceded by a philological reconstruction of the various forms of reuse implemented since 1975 (the year of industrial decommissioning). The oral history investigation adopts an approach grounded in historical-artistic methods relating to contemporary research and the valorization of non-hegemonic narratives. The interviews aim to offer a reading of the territory and its evolution, reconstructing a web of testimonies from those who have witnessed the site's transformation—from its original function as a workplace to its current role as a space for popular gathering. As a final step, the research envisions a phase of dissemination of the work, culminating in the performative staging of the sound archive—interweaving the performativity of the ruin and the archive itself.

La ricerca si propone di analizzare il tema della rigenerazione urbana attraverso un approccio multidisciplinare al fine di coniugarlo all'interno delle prospettive storicoartistiche, nel tentativo di evidenziare il contributo delle pratiche performative per la trasformazione della città post-industriale e dei suoi paesaggi. L'interdisciplinarietà è quindi intesa come un approccio metodologico utile nel tentativo di aprire le materie umanistiche ad un possibile commento sulla trasformazione della città contemporanea, intrecciando anche snodi derivati dall'estetica, dalla sociologia e dai nuovi femminismi. Questo primo nucleo di indagine è necessario per far dialogare gli aspetti teorici e gli aspetti pratici della ricerca, che prevedono la realizzazione di un archivio dei suoni e della memoria orale (relativo al territorio circoscritto dell'ex Mattatoio di Testaccio) che può essere infine restituito attraverso la dimensione installativa o performativa.

L'intenzione della ricerca è proporre un nuovo modello di rigenerazione culturale grazie la valorizzazione della dimensione dell'ascolto: sia attraverso uno studio sul soundscapae sia grazie la raccolta di testimonianze storiche. In primo luogo, la sperimentazione con le nuove tecnologie del suono (Head Acoustics Binaural Microphone) permette di avere una scrittura dettagliata del paesaggio sonoro e descrivere l'ambiente residuale secondo un'immagine acustica dello spazio. La fase di rilevazione dei suoni è strutturata in prospettiva di collaborazione tra pubblico e specialisti del settore, e intende analizzare come la percezione possa essere utilizzata per caratterizzare l'ambiente, con un approccio scientifico, valorizzando anche implicazioni artistiche e culturali. In secondo luogo, la creazione dell'archivio vuole offrire un tentativo di ricognizione storica di un ex paesaggio industriale oggi multiforme, caratterizzato da diversi ambienti e da diverse realtà sia istituzionali che non istituzionali. Per questo motivo, alla fase di lavoro sulle interviste orali, è preceduta una ricostruzione filologica delle diverse forme di riuso messe in atto dal 1975 in poi (anno della dismissione industriale). L'indagine sulle fonti orali è condotta privilegiando l'approccio che emerge dai metodi storico-artistici legati all'indagine sul contemporaneo e alla valorizzazione delle narrazioni non egemoniche. Le interviste vogliono quindi offrire una lettura del territorio e delle sue evoluzioni, ricostruendo un tessuto di testimonianze di coloro che hanno vissuto il cambiamento del sito dalla sua prima funzionalità come luogo di lavoro a luogo di aggregazione popolare. Come ultima prospettiva, la ricerca prevede una fase di restituzione del lavoro svolto che coincide con la spettacolarizzazione dell'archivio sonoro, intrecciando performatività della rovina e dell'archivio.

Bio

Ilaria De Sanctis is a PhD candidate in Cultures, Practices, and Technologies of Cinema, Media, Music, Theatre, and Dance at the Department of Philosophy, Communication, and Performing Arts at Roma Tre University. Her current research focuses on the relationships between visual art and sound experimentation, as well as on performative practices in relation to urban

transformation. She studied at the Academy of Fine Arts in Rome, with which she collaborated for the international EU4ART alliance. She has taken part in seminars and workshops organized by Roma Tre University, the Art Academy of Latvia, the Hungarian University of Fine Arts, the MACRO Museum, and CASTRO. In 2022, she was awarded by the Fondazione Creativi Italiani and the Parliamentary Press Association.

Ilaria De Sanctis è dottoranda in Culture, pratiche e tecnologie del Cinema, dei Media, della Musica, del Teatro e della Danza presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi Roma Tre. Attualmente i suoi interessi di ricerca sono dedicati ai rapporti tra arte visiva e sperimentazione sonora e alle pratiche performative nel rapporto con la trasformazione urbana. Ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Roma con cui ha collaborato per l'alleanza internazionale EU4ART. Ha partecipato a seminari e workshop sviluppati dall'Università Roma Tre, l'Art Academy of Latvia, l'Hungarian University of Fine Arts, Museo MACRO e CASTRO. Nel 2022 è stata premiata dalla Fondazione Creativi Italiani e dall'Associazione Stampa Parlamentare.

Francesca Piccone

Music and musicology for a new 'heritage literacy'
Musica e musicologia per una nuova 'heritage literacy'

Abstract

The transmission and reworking of musical knowledge are foundational elements of both music and musicological disciplines. Today, an interdisciplinary and cross-media encounter is taking shape through technological tools and new modes of engagement that can facilitate or bring audiences closer to musical culture—including the dissemination of scientific research outcomes—within the complex fluidity of the current system of

creative and cultural industries, the internationalization of research, and the targeted education of musical audiences. As will be further demonstrated through diverse contexts of reinterpretation and dissemination, musicology must reflect on media-based storytelling methods, fostering new dialogues with live performance, semiotics, and the personalization of content, reimagined both for the specific features of individual platforms and for the needs of different target audiences.

La trasmissione e la rielaborazione del sapere musicale sono istanze fondative delle discipline musicali e musicologiche. Un incontro interdisciplinare e cross-mediale è quello che oggi si concretizza con i dispositivi tecnologici e nelle modalità che possono facilitare o avvicinare alla fruizione della cultura musicale – compresa la disseminazione degli esiti della ricerca scientifica – nella complessa fluidità dell'attuale sistema delle industrie creative e culturali, nell'internazionalizzazione della ricerca, parimenti per una formazione mirata del pubblico musicale. Come sarà ulteriormente messo in luce da diversificati contesti di rielaborazione e divulgazione, la musicologia deve interrogarsi sulle modalità di narrazione mediali, potenziando nuovi dialoghi con la performance dal vivo, la semiotica, la personalizzazione di contenuti ripensati per le caratteristiche delle singole piattaforme, quanto per il target dei fruitori.

Bio

Francesca Piccone is a musicologist and PhD candidate in Cultures, Practices, and Technologies of Cinema, Media, Music, Theatre, and Dance (Roma Tre University – University of Teramo). She is the scientific coordinator of study days on musical heritage in Abruzzo and Southern-Central Italy, promoted by the "U.M. Palanza" Study Centre, and director of the Series on Musical Cultures and Performing Arts in Abruzzo and Southern-Central Italy (Kirke Publishing). She is an affiliated PhD candidate at the Pôle recherche of the Centre de musique baroque de Versailles. Within the International Musicological Society (IMS), she is a member of the Auditory History Study Group. Her research

focuses on musical practices and the historical soundscape in early modern cultures, music pedagogy and education, and early 20th-century Italian music.

Francesca Piccone è musicologa e dottoranda in "Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza" (Università Roma Tre - Università di Teramo). È responsabile scientifica delle giornate di studi sui patrimoni musicali per l'Abruzzo e il Centro Sud promosse dal Centro Studi "U.M. Palanza" e direttrice della "Collana di culture musicali e arti performative per l'Abruzzo e il Centro Sud" (Ed. Kirke). È dottoranda associata al Pôle recherche del Centre de musique baroque de Versailles. Nell'International Musicological Society (IMS) è membro dell'Auditory History Study Group. Le sue ricerche si concentrano sulle pratiche musicali e sulla fonosfera storica nelle culture di età moderna, sulla pedagogia e sulla didattica musicale e sul primo Novecento italiano.

Emanuele Ingrao

The Star as Architekt. Interdisciplinary perspectives on the Alida Valli case

La star come architetto. Prospettive interdisciplinari per il caso Alida Valli

Abstract

This paper aims to investigate the stardom of Alida Valli from a plural and interdisciplinary perspective, identifying in her condition as a star the epicenter of numerous discursive tensions. Following a culturalist approach aligned with star studies, the study of an actress entails a constant dialogue between multiple theoretical and historiographical directions: the importance of biographical experience, the relationship between the star and the film and cultural industry, between the star and national identity, and between star image and the audience's horizon of expectations. In

this sense, drawing scientific support from archival research and the exploration of the Alida Valli collection preserved at the “Luigi Chiarini” Library of the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome, the paper intends to redefine the cultural specificities of Valli’s stardom by retracing the key phases of her career. This trajectory will allow for a diachronic repositioning of the diva within the national star system from 1941 to 1977, focusing on her enduring ability to rewrite and renegotiate her public image. Indeed, the complexity of the Valli case demands to be addressed through multiple methodological and imaginative lenses, among which gender studies and aging studies stand out. Furthermore, by interweaving the actress’s public and private dimensions, the analysis of her autobiographical writings and diary production becomes an essential path to identifying the spaces and strategies through which she asserted a unified self-narrative and an agency central to significant career choices. Lastly, the paper proposes a methodological reflection on the challenges posed by studying an actress’s performance in relation to her performative qualities and her ability to influence the creative projects in which she participated.

Il presente contributo si propone di indagare da una prospettiva plurale e interdisciplinare il caso del divismo di Alida Valli, individuando nella sua condizione di stella l’epicentro di numerose tensioni discorsive. Seguendo un approccio culturalista in linea con gli star studies, lo studio di un’attrice comporta un dialogo costante tra molteplici direttrici teoriche e storiografiche: l’importanza dell’esperienza biografica, il rapporto tra star e industria cinematografica e culturale, tra star e identità nazionale, tra immagine divistica e gli orizzonti d’attesa della condizione spettatoriale. In questo senso, trovando una sostenibilità scientifica nella ricerca d’archivio e nell’esplorazione del fondo Alida Valli conservato presso la Biblioteca “Luigi Chiarini” del CSC di Roma, l’intervento intende ridefinire le specificità culturali dello stardom di Valli attraversando le principali congiunture della sua carriera. Il percorso consentirà di ricollocare diacronicamente la diva nel sistema divistico nazionale nel periodo 1941-1977, soffermandosi sulla sua costante capacità di riscrittura e di rinegoziazione della

propria immagine pubblica. La complessità del caso Valli, infatti, esige di essere affrontato tenendo conto di numerosi orizzonti metodologici e sull'immaginario, tra i quali spiccano i Gender Studies e gli Aging Studies. Inoltre, intrecciando un dialogo tra la dimensione pubblica e privata dell'attrice, l'analisi delle forme di scrittura autobiografica e della produzione diaristica di Valli costituisce un irrinunciabile percorso per determinare i luoghi e le strategie di rivendicazione di una narrazione univoca di sé e di un'agency al centro di importanti scelte di carriera. Infine, si propone una riflessione metodologica sulle sfide che lo studio della recitazione di un'attrice implica in rapporto alle sue qualità performative e alla sua capacità di orientare i progetti a cui ha preso parte.

Bio

Emanuele Ingrao graduated with honors in “Literature – Music and Performing Arts Curriculum” (L-10) from the University of Palermo, and with honors and special mention in the master's program in “Theatre, Cinema, Dance, and Digital Arts” (LM-65) from Sapienza University of Rome. He is currently a PhD candidate in “Cultures, Practices and Technologies of Cinema, Media, Music, Theatre and Dance” at the Department of Philosophy, Communication, and Performing Arts of Roma Tre University, where he collaborates with the courses in “Italian Cinema” and “Movements and Authors of Cinema.” His research focuses on the “Alida Valli Collection” preserved at the “Luigi Chiarini” Library of the CSC in Rome. He has participated in international conferences and study days. He was a member of the editorial board of Dascinemag (Sapienza) and has published in Fata Morgana Web and top-tier journals such as Fata Morgana. *Quadrimestrale di cinema e visioni.*

Emanuele Ingrao ha conseguito con lode la laurea triennale in “Lettere – Curriculum Musica e Spettacolo” (L-10) presso l'Università degli Studi di Palermo, e con lode e menzione speciale la laurea magistrale in “Teatro, Cinema, Danza e Arti digitali” (LM-65) presso la Sapienza Università di Roma. Attualmente è dottorando di ricerca in “Culture, Pratiche e Tecnologie del cinema,

dei media, della musica, del teatro e della danza” presso il dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, dove collabora con le cattedre di “Cinema italiano” e di “Movimento e autori del cinema”. Il suo progetto di ricerca si concentra sul “Fondo Alida Valli” conservato presso la biblioteca “Luigi Chiarini” del CSC di Roma. Ha già partecipato a convegni e giornate di studio internazionali. Ha fatto parte del comitato editoriale di «Dasscinemag» Sapienza, e ha pubblicato per «Fata Morgana Web» e riviste di fascia A, quali «Fata Morgana. Quadrimestrale di cinema e visioni»

Angelica Speroni

Archivio Lucia Romualdi: a transdisciplinary research project

Archivio Lucia Romualdi: un progetto di ricerca transdisciplinare

Abstract

This presentation introduces the creation and curatorship of the Lucia Romualdi Archive, a pioneering initiative dedicated to the preservation and promotion of the work of the recently deceased artist. The project stems from the author's doctoral dissertation, which represents the first comprehensive critical monograph on Lucia Romualdi's work. Combining methodologies from art history, aesthetics, and archival studies, the research aims to establish an innovative framework for documenting and interpreting Romualdi's intermedial practice, which spans installation, performance, conceptual art, and music. This work outlines strategies for cataloguing and contextualizing materials, emphasizing collaboration with contemporary artists and scholars. This transdisciplinary approach positions the archive as a dynamic resource for future research, fostering dialogue between art, memory, and historiography.

Questo intervento presenta la creazione e la curatela dell'Archivio Lucia Romualdi, un'iniziativa pionieristica dedicata alla conservazione e alla promozione dell'opera dell'artista recentemente scomparsa. Il progetto nasce dalla tesi di dottorato dell'autrice, che rappresenta la prima monografia critica completa sull'opera di Lucia Romualdi. Combinando metodologie della storia dell'arte, dell'estetica e dell'archivistica, la ricerca mira a stabilire un quadro innovativo per documentare e interpretare la pratica intermediale di Romualdi, che si muove tra installazione, performance, arte concettuale e musica. Questo lavoro delinea le strategie di catalogazione e contestualizzazione dei materiali, enfatizzando la collaborazione con artisti e studiosi contemporanei. Questo approccio transdisciplinare posiziona l'archivio come una risorsa dinamica per la ricerca futura, favorendo il dialogo tra arte, memoria e storiografia.

Bio

Angelica Speroni is a researcher at the Université Paris 8 (UR AIAC), where she obtained her PhD in Aesthetics, Science and Technology of the Arts in 2024. Currently, her research on intermediality in Contemporary Arts, particularly through the exemplum of Lucia Romualdi's creative itinerary and work has led her to curate the foundation of the Lucia Romualdi Archive in Rome. In 2019, she graduated from the Academy of Fine Arts (ABA) in Rome where she is now assistant (Cultrice della materia) for the course of Exhibition Design and Visual Communication (from 2022), as she was for the course of Aesthetics (2019-2021), in which she held several seminars. She is currently working for ABA Roma in the PNRR EAR project, as between 2020 and 2023 she worked in the EU4ART (European Universities) project, and since 2023 she has been teaching at the Europass Teacher Academy, again as part of the Erasmus+ programme. She published the monograph "Raggiungere l'orizzonte. Significato, valore e funzione della ricerca artistica" in 2024 (Erma di Bretschneider) as well as numerous articles in scientific journals. Recent international conferences include DIMMI (Trento 2024) and CIM (Turin 2024). She has curated several exhibitions, including

“Presenza”, INASA, Palazzo Venezia, Rome, 2019 and Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo, 2018; “La condizione umana”, Palazzo Ajutamicristo, Palermo, 2019; the exhibitions in the Sala Colleoni, ABA Rome, 2017-2019. She was President of the Student Council of ABA Rome (2016-2019) and President of the National Conference of the Presidents of the Student Councils of Fine Arts Academies and ISIA (2017-2019).

Angelica Speroni è ricercatrice presso l'Université Paris 8 (UR AIAC), dove ha conseguito il dottorato in “Estetica, Scienza e Tecnologia delle Arti” nel 2024. Attualmente, la sua ricerca sull'intermedialità nelle arti contemporanee, condotta in particolare attraverso l'exemplum del percorso creativo e dell'opera di Lucia Romualdi, l'ha portata a curare la fondazione dell'Archivio Lucia Romualdi a Roma. Nel 2019 si è diplomata presso l'Accademia di Belle Arti di Roma (ABA), dove è attualmente assistente (Cultrice della materia) per il corso di “Exhibition Design e Comunicazione Visiva” (dal 2022), come lo è stata per il corso di “Estetica” (2019-2021), nell'ambito del quale ha tenuto diversi seminari. Lavora attualmente presso ABA Roma per il progetto PNRR EAR; tra il 2020 e il 2023 ha collaborato al progetto EU4ART (Università Europee) e dal 2023 insegna presso la Europass Teacher Academy, sempre nell'ambito del programma Erasmus+. Ha pubblicato la monografia “Raggiungere l'orizzonte. Significato, valore e funzione della ricerca artistica” nel 2024 (Erma di Bretschneider), oltre a numerosi articoli su riviste scientifiche. Tra i più recenti convegni internazionali si segnalano “DIMMI” (Trento 2024) e “CIM” (Torino 2024). Ha curato diverse mostre, tra cui “Presenza”, INASA, Palazzo Venezia, Roma, 2019 e Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo, 2018; “La condizione umana”, Palazzo Ajutamicristo, Palermo, 2019; le esposizioni nella Sala Colleoni, ABA Roma, 2017-2019. È stata Presidente del Consiglio degli Studenti dell'ABA Roma (2016-2019) e Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli degli Studenti delle Accademie di Belle Arti e ISIA (2017-2019).

Toni Cutrone

Sonic Roots and Performative Drifts: Musical Practices Between Tradition, Improvisation, and Artistic Research

Radici Sonore e Derive Performative: pratiche musicali tra tradizione, improvvisazione e ricerca artistica

Abstract

My artistic and musical experience is marked by a constant tension between sound and territory, memory and transformation, research and intuition. It is a practice rooted in traditional materials and the sonic cultures of Southern Italy and the Mediterranean: oral archives, folklore, rituality, and experimental, electronic, noise-based and radical improvisational sound languages. Within this framework, the collective and processual dimensions are essential tools for critical reflection. My twenty-year artistic journey has found its place between academia and extra-academic, autonomous and independent spaces — where artistic experimentation intertwines with vibrant, situated, and unconventional research aimed at the continuous exploration of new expressive forms. Several of my artistic experiences fall within this context, including my solo project Mai Mai Mai, which reworks the past through new sonic narratives, and Baronato Quattro Bellezze, a Roman performance space dedicated to collaborative experimentation, improvisation, and the hybridisation of artistic disciplines. These projects centre sound as a tool for critique and reflection, and musical practice as a relational and transformative act. Drawing from my personal experiences, and in dialogue with the context of DARE, I will share processes and perspectives that emerge from a situated and transdisciplinary approach — one that is deeply rooted in the present, yet constantly projects itself toward a continuous questioning and reinvention of artistic languages and forms.

La mia esperienza artistica e musicale è caratterizzata da una tensione costante tra suono e territorio, memoria e trasformazione, ricerca e intuizione. Una pratica che affonda le sue radici nei

materiali tradizionali e nelle culture sonore del Sud Italia e del Mediterraneo: tra archivi orali, folklore, ritualità e linguaggi sonori sperimentali, elettronici, noise e improvvisazione radicale. In questo contesto la dimensione collettiva e processuale costituiscono uno strumento fondamentale di riflessione critica. Le mie esperienze artistiche ventennali hanno trovato casa tra l'accademia e gli ambienti extra accademici, autonomi e indipendenti, dove la sperimentazione artistica si intreccia con una ricerca viva situata e non convenzionale orientata alla costante ricerca e esplorazione di nuove forme espressione. In questo contesto si inseriscono diverse esperienze artistiche, tra cui il mio progetto solista Mai Mai Mai, che rielabora il passato attraverso nuove narrazioni sonore, e il Baronato Quattro Bellezze, uno spazio performativo romano dedicato alla sperimentazione collaborativa, all'improvvisazione e all'ibridazione tra discipline artistiche. Tali esperienze pongono al centro il suono come strumento di critica e riflessione, e il fare musicale come pratica relazionale e trasformativa. A partire dalle mie esperienze, in un dialogo con il contesto di DARE, verranno condivisi i processi e le prospettive che emergono da un approccio situato e transdisciplinare, profondamente radicato nel presente, ma capace di proiettarsi verso una continua interrogazione e reinvenzione dei linguaggi e delle forme artistiche.

Bio

Toni Cutrone is a musician, composer, and artistic director based in Rome. Active for over twenty years within the experimental and independent scene, he has developed a wide range of musical and artistic projects. His solo project Mai Mai Mai has been active since 2013, with eight albums released, numerous singles and EPs, and over 400 performances in Italy and abroad. He founded and curated the label NO=FI Recordings, active from 2001 to 2018 with a catalogue of over fifty releases, and is currently the director of BACCANO, a new label by LUISS University Press dedicated to contemporary sound research and the relationship between musical tradition and experimentation. He has managed and animated several performance spaces in Rome, including

DalVerme (2009–2017), La Fine (2017–2020), Bar India and EXP (2020–2022), and currently Baronato Quattro Bellezze (since 2023). He has collaborated on music and art projects and residencies with institutions such as MAXXI, MACRO Roma, Palazzo delle Esposizioni, Venice Biennale, ARCI, Fondazione Romaeuropa, Rai Radio Tre, Pro Helvetia, Istituto Svizzero Roma, GUCCI, V–A–C Foundation, Triennale Milano, Centro d’Arte di Padova, Istituto Italiano di Cultura in Budapest and Mexico City, Goethe-Institut, SIAE – Italia Music Export, Culture Moves Europe, Académie de France à Rome – Villa Médicis, Fondazione Brodbeck, among many others.

Toni Cutrone è musicista, compositore e direttore artistico con base a Roma, attivo da oltre vent’anni nella scena sperimentale e indipendente con diversi progetti musicali e artistici. Il suo progetto solista Mai Mai Mai è attivo dal 2013, otto dischi pubblicati, numerosi singoli ed EP all’attivo, e oltre 400 concerti in Italia e all’estero. Ha fondato e curato l’etichetta NO=FI Recordings, attiva dal 2001 al 2018 con un catalogo di oltre cinquanta uscite discografiche, e oggi dirige BACCANO, neonata label della LUISS University Press dedicata alla ricerca sonora contemporanea e al rapporto tra tradizione musicale e sperimentazione. Ha gestito e animato numerosi spazi performativi a Roma, tra cui DalVerme (2009–2017), La Fine (2017–2020), Bar India ed EXP (2020–2022), e il Baronato Quattro Bellezze (dal 2023 a oggi). Ha collaborato, per progetti e residenze legati alla musica e all’arte, con istituzioni quali MAXXI, MACRO Roma, Palazzo delle Esposizioni, Biennale di Venezia, ARCI, Fondazione Romaeuropa, Rai Radio Tre, Pro Helvetia, Istituto Svizzero Roma, GUCCI, V–A–C Foundation, Triennale Milano, Centro d’Arte di Padova, Istituto Italiano di Cultura di Budapest e di Città del Messico, Goethe-Institut, SIAE – Italia Music Export, Culture Moves Europe, Académie de France à Rome – Villa Médicis, Fondazione Brodbeck e molti altri.

Ambra Viviani

Dust used to be other things

La polvere soleva essere altre cose

Abstract

In narrative environments that blur the line between perceived reality and fiction, the research focuses on encounters where meaning slips, multiplies, or dissolves through alternative and non-linear narrative modes. Individual projects can expand into works that invite the audience to physically interact with sculptures, objects, or disembodied voices. Environmental installations and hybrid scenographies, derived from history, stories, and linguistic games, lose their original meaning to acquire new ones, creating spaces where the audience is invited to reconstruct characters and access a dimension in which the relationship between body, language, and space opens up new possibilities for negotiating the self and the real. In this way, the audience becomes an integral part of a co-creation process, where identities emerge and define themselves through interaction and imagination.

In ambienti narrativi che sfumano la linea tra realtà percepita e finzione, la ricerca si concentra su incontri in cui il significato sfugge, si moltiplica o si dissolve con modalità narrative alternative e non lineari. I singoli progetti possono espandersi a lavori che invitano il pubblico a interagire fisicamente con sculture, oggetti o voci disincarnate. Installazioni ambientali, scenografie ibride derivate da Storia, storie, e giochi linguistici, perdono così il loro significato originario per assumerne di nuovi, creando spazi in cui il pubblico è invitato a ricostruire i personaggi accedendo a una dimensione in cui la relazione tra corpo, linguaggio e spazio apre a nuove possibilità di negoziazione del sé e del reale. Il pubblico diventa così parte integrante di un processo di co-creazione, dove le identità emergono e si definiscono attraverso l'interazione e l'immaginazione.

Bio

Ambra Viviani lives and works between Naples and Basel, where she earned an MFA from the Institut Kunst in 2017. She is an artist and doctoral researcher at the Zurich University of the Arts and the University of Art and Design Linz, with a project focusing on the de/re-construction of loving discourse. In 2020, she founded Giulietta, an artist-run space and curatorial project, and since 2022, she has curated the radio series OTTERS HOLDING HANDS. She has received research grants from the Patronage Fund for Young Swiss Artists in Basel, IfCAR in Zurich, the Albert Friedrich His-Stiftung in Basel, and the Fiorucci Art Trust in London. She has been in residence at the Istituto Svizzero in Rome (2024/25), CASTRO Projects in Rome (2022), JET LEG in Munich (2022) Atelier Mondial in Hangzhou (2019), the Akademie der Künste in Berlin (2018), and Tropical Lab in Singapore (2017). Her work has been presented in Switzerland, Italy, Germany, the Netherlands, Romania, China, and Singapore.

Ambra Viviani vive e lavora tra Napoli e Basilea, dove ha conseguito nel 2017 la laurea magistrale all'Istitut Kunst. È artista e dottoranda presso la Zürcher Hochschule der Künste e la Kunstuniversität Linz con un progetto che si concentra sulla de/ricostruzione del discorso amoroso. Nel 2020 ha fondato Giulietta, uno spazio artistico indipendente e progetto curatoriale, e dal 2022 cura la serie radiofonica OTTERS HOLDING HANDS. Ha ricevuto borse di ricerca dal Patronage Fund for Young Swiss Artists di Basilea, dall'IfCAR di Zurigo, dalla Albert Friedrich His-Stiftung di Basilea e dal Fiorucci Art Trust di Londra. Ha partecipato a residenze all'Istituto Svizzero di Roma (2024/25), a CASTRO Projects a Roma (2022), a JET LEG a Monaco di Baviera (2022), ad Atelier Mondial a Hangzhou (2019), all'Akademie der Künste a Berlino (2018) e a Tropical Lab a Singapore (2017). Il suo lavoro è stato presentato in Svizzera, Italia, Germania, Paesi Bassi, Romania, Cina e Singapore.

Fu Tian

The Mutual Permeation of Rap Music and Contemporary Art Music

La permeazione reciproca tra musica rap e musica d'arte contemporanea

Abstract

As a composer, rapper, and beat-maker with practical experience in both contemporary art music (CAM) and rap music (RM), I asked myself: How can one transfer the aesthetic preferences, creative techniques, and cultural habits from one field of music to another? Instead of stressing on the opposition between art music (highbrow) and popular music (lowbrow), I initiated this project aims to find intersections and to explore the understanding of “rap” and “composition” that challenges the established norms in both music scenes. What are the distinctions and commonalities in artistic practices across these scenes? Where do aesthetic preferences, tools, techniques, and habits originate? How do they influence artistic practice? Guided by these initial research questions, I first conducted historical research to trace the development of Chinese contemporary art music and Chinese hip-hop, engaging in a process of identity exploration. Following this, I carried out several case studies focusing on compositional processes, improvisation, and collaboration. Through observations, analysis, and writing (auto-ethnographic and self-reflective) during the research, I gradually realized that a dynamic process of “mutual permeation” is continually shaping the aesthetic decisions, techniques and habits.

In qualità di compositore, rapper e beat-maker con esperienza pratica sia nella musica d'arte contemporanea (CAM) che nella musica rap (RM), mi sono chiesto: come si possono trasferire preferenze estetiche, tecniche creative e abitudini culturali da un campo musicale all'altro? Invece di sottolineare l'opposizione tra musica d'arte (alta cultura) e musica popolare (bassa cultura), questo progetto ha l'obiettivo di individuare intersezioni e di

esplorare le nozioni di “rap” e “composizione” in modi che mettano in discussione le norme consolidate in entrambi gli ambiti musicali. Quali sono le differenze e le affinità nelle pratiche artistiche di queste scene? Da dove derivano preferenze estetiche, strumenti, tecniche e abitudini? E come influenzano la pratica artistica? Guidato da queste domande iniziali, ho condotto una ricerca storica per tracciare lo sviluppo della musica d’arte contemporanea cinese e dell’hip-hop cinese, intraprendendo un processo di esplorazione identitaria. Successivamente, ho realizzato diversi studi di caso focalizzati su processi compositivi, improvvisazione e collaborazione. Attraverso osservazioni, analisi e scrittura (autoetnografica e autoriflessiva), ho compreso gradualmente che un processo dinamico di “permeazione reciproca” modella continuamente le decisioni estetiche, le tecniche e le abitudini artistiche.

Bio

Tian Fu, born in Hohhot, is a systematically trained composer as well as a self-taught rapper and producer. Currently, he is pursuing a doctoral degree in artistic research at the University of Music and Performing Arts Vienna. Ranging from instrumental to electronic music, from multimedia performance to improvisation. Tian Fu’s works have been showcased in various settings, including concert halls, museums, galleries, open-air festivals, nightclubs, live-streamed performances, and academic conferences. He has collaborated with renowned ensembles and institutions, including the Tianjin Symphony Orchestra, China National Ballet, China Youth Symphony Orchestra, NAMES Ensemble, OENM Ensemble, E-Max Ensemble, and Yuanyang Ensemble. As a practitioner of Chinese rap, Tian Fu was an active member of Hohhot’s underground hip-hop scene during his teenage years. In recent years, he has been performing as part of AUUF, an improvisational duo with sound artist Antuum (UA, AT), focusing on Chinese freestyle rap and experimental electronic music. Additionally, he co-founded Youquzhi, an artistic collective with the Chinese rap duo Treasure Hill, expanding the boundaries of experimental rap by exploring text, language, vocal performance, music, and sound

design.

Tian Fu, nato a Hohhot, è un compositore con formazione accademica sistematica e un rapper/produttore autodidatta. Attualmente sta svolgendo un dottorato di ricerca artistica presso l'Università di Musica e Arti Performative di Vienna. Spaziando dalla musica strumentale a quella elettronica, dalla performance multimediale all'improvvisazione, le sue opere sono state presentate in contesti diversi: sale da concerto, musei, gallerie, festival all'aperto, club, performance in streaming e conferenze accademiche. Ha collaborato con ensemble e istituzioni di rilievo, tra cui la Tianjin Symphony Orchestra, il Balletto Nazionale Cinese, la China Youth Symphony Orchestra, NAMES Ensemble, OENM Ensemble, E-Max Ensemble e Yuanyang Ensemble. Come praticante del rap cinese, Tian Fu è stato un membro attivo della scena hip-hop underground di Hohhot durante l'adolescenza. Negli ultimi anni, si esibisce con AUUF, un duo improvvisativo insieme al sound artist Antuum (UA, AT), focalizzato sul freestyle rap cinese e sulla musica elettronica sperimentale. Inoltre, ha co-fondato Youquzhi, un collettivo artistico con il duo rap cinese Treasure Hill, con cui esplora i confini del rap sperimentale attraverso il testo, la lingua, la performance vocale, la musica e il sound design.

Miriana Faieta

Words out of Tune. Collective Practices of Vocal Improvisation

Words out of Tune. Pratiche collettive di improvvisazione vocale

Abstract

This research project explores the relationship between singing and speaking in collective vocal improvisation. Traditionally, the two have been distinguished by their use of intonation; however,

this criterion alone does not fully account for their semantic and communicative functions. Since meaning is always situated, as pragmatics highlights, I go beyond analysing what is spoken or sung and how, focusing instead on the contexts in which these practices take place—namely, the conditions that shape the organisation of space and time, the unfolding of interactions, and the overall form of the experience. This project therefore asks: How can the relationship between singing and speaking be reimagined within and through musical practice? How has this relationship been historically conceptualised in music? What impact does this conceptualisation have on contemporary musical performance, on the very definition of audience (and community), and on the musical experience? To investigate this, I conduct improvisation sessions and workshops in a wide range of contexts— from performance festivals to symposia on artistic research—collaborating with professional musicians and individuals without musical training, and engaging speakers of different languages from various countries. These experiments seek to reimagine the relationship between singing and speaking by shaping new contexts, expanding modes of participation, and opening new ways of creating meaning through the voice.

Questo progetto di ricerca esplora la relazione tra canto e discorso nell'improvvisazione vocale collettiva. Tradizionalmente, canto e discorso sono stati distinti in base all'uso dell'intonazione; tuttavia, questo criterio da solo non rende pienamente conto delle loro funzioni semantiche e comunicative. Poiché il significato è sempre situato in un contesto, come evidenziato dalla pragmatica, il mio focus non si limita a ciò che viene detto o cantato e al modo in cui ciò avviene, ma si estende anche ai contesti in cui queste pratiche si svolgono—ovvero sulle condizioni che determinano l'organizzazione dello spazio e del tempo, lo sviluppo delle interazioni e la forma complessiva dell'esperienza. Questo progetto vuole dunque domandare: come può essere ripensato il rapporto tra canto e discorso all'interno e attraverso la pratica musicale? Come è stato storicamente concettualizzato questo rapporto nella musica? Quale impatto ha tale concettualizzazione sulla performance musicale contemporanea, sulla stessa definizione di

pubblico (e comunità) e sull'esperienza musicale? Per rispondere a queste domande, conduco delle sessioni di improvvisazione e laboratori in una vasta gamma di contesti—da festival performativi a simposi sulla ricerca artistica—collaborando con musicisti professionisti e persone senza formazione musicale, e coinvolgendo parlanti di lingue diverse provenienti da vari paesi. Questi esperimenti mirano a ripensare il rapporto tra canto e discorso creando nuovi contesti, ampliando le modalità di partecipazione e aprendo nuove possibilità di creazione di significato attraverso la voce.

Bio

Miriana Faieta (1996) is an Italian singer, Improviser and researcher. After a degree in Languages and a Master's degree in Jazz Singing, she is currently a PhD candidate in docARTES (Orpheus Institute and University of Antwerp), where her research, initiated under the guidance of composer Tiziano Manca, explores the relationship between singing and speaking in choral improvisation practices. Specifically, Miriana Faieta conducts vocal workshops and collective performances aimed at understanding the use of language and the production of meanings in and through collective improvisation. These performances led her to present and share her research in various European cities, including Florence (Conservatoire L. Cherubini), Venice (Association Awaii), Klagenfurt (Gustav Mahler Privatuniversität für Musik), Ljubljana (EPARM 2024), Vienna (Zentrum Fokus Forschung), and Ghent (Orpheus Institute). She is a member of the language-based artistic research group "Voice/s Voicings," presented at the 2024 SAR International Forum on Artistic Research in Tilburg, alongside internationally renowned artists. In addition to her research activities, she continues her career as a singer-songwriter and as a jazz vocalist, performing at festivals in Italy and abroad.

Miriana Faieta (1996) è una cantante, improvvisatrice e ricercatrice italiana. Dopo una laurea in Lingue e un Master in Canto Jazz, è attualmente dottoranda presso il programma docARTES (Orpheus Institute e Università di Anversa), dove la sua ricerca, avviata sotto

la guida del compositore Tiziano Manca, esplora la relazione tra canto e discorso nelle pratiche di improvvisazione corale. In particolare, conduce laboratori vocali e performance collettive volte a comprendere l'uso del linguaggio e la produzione di significati nell'improvvisazione collettiva. Queste esperienze l'hanno portata a presentare e condividere la sua ricerca in diverse città europee, tra cui Firenze (Conservatorio L. Cherubini), Venezia (Associazione Awaii), Klagenfurt (Gustav Mahler Privatuniversität für Musik), Lubiana (EPARM 2024), Vienna (Zentrum Fokus Forschung) e Gand (Orpheus Institute). È membro del gruppo di ricerca artistica basato sul linguaggio Voice/s Voicings, presentato al SAR International Forum on Artistic Research 2024 a Tilburg, insieme ad artisti di fama internazionale. Oltre alla ricerca, continua la sua carriera come cantautrice e cantante jazz, esibendosi in festival in Italia e all'estero.

Giampiero Mele

Narrazione Circolare: a multidisciplinary research project (with Francesco De Luca, Antonella De Vito, Renata Feliciotto)

Narrazione circolare: un progetto di ricerca pluridisciplinare (con Francesco De Luca, Antonella De Vito, Renata Feliciotto)

Abstract

This paper presents the creation and development of a multidisciplinary research project, *Narrazione circolare*, in its initial phase of establishing the know-how required for applying for European funding. The idea originated within a pediatric congress and soon evolved, thanks to the multidisciplinary actions undertaken by the research group, into a project aimed at raising awareness and communicating social issues that have unexpected medical repercussions on children and/or their families. The communication strategy aimed at engaging children

prompted the researchers to explore new and more effective methods for achieving their intended goals. The narrative of a different kind of pediatrics emerged from ideas, reflections, and opportunities that allowed for the collection of in-depth insights of medical and scientific interest, crucial for the health of children and adolescents, in support of modern social pediatrics. The visionary yet pragmatic atmosphere made it possible to give shape and substance to these ideas, resulting in a unique study whose strength lies in the encounter between hard and soft sciences, enriching the former with a compelling story of creativity. Graphic novels, illustration, and music intertwined to become indispensable tools for communication with children, adolescents and their families.

Questo lavoro mostra la creazione e lo sviluppo di un progetto di ricerca pluridisciplinare, Narrazione Circolare, nella prima fase di creazione del know-how per la richiesta di fondi europei. L'idea è nata all'interno di un congresso pediatrico ed è maturata ben presto, grazie alle azioni pluridisciplinari messe in campo dal gruppo di ricerca, in un progetto di sensibilizzazione e comunicazione di tematiche sociali che hanno ricadute mediche, non scontate, sui bambini e/o sulle loro famiglie. La comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione dei bambini ha spinto i ricercatori a trovare nuovi e più efficaci sistemi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il racconto di una pediatria differente nasce da idee, spunti di riflessione e occasioni che hanno consentito di raccogliere approfondimenti di interesse medico scientifico determinanti per la salute del bambino e dell'adolescente a supporto della moderna pediatria sociale. Il clima visionario e al tempo stesso pragmatico ha permesso di dare forma e concretezza alle idee mettendo a punto uno studio unico nel suo genere che vede la sua forza nell'incontro fra scienze dure e molli, sostanziando le prime con un'avvincente storia di creatività. Graphic novel, illustrazione e musica si sono rivelate uno strumento indispensabile per la comunicazione con bambini, ragazzi e famiglie.

Bio

Francesco De Luca is a specialist in Cardiology and Pediatrics. Associate Professor of Pediatrics. Former Director of the Pediatric Cardiology Unit at the AUO Vittorio Emanuele in Catania. He has completed extended training in Fetal Echocardiography at the Institut de Puériculture in Paris and in Pediatric Echocardiography at the University of California, San Francisco. He has organized 120 training courses in echocardiography and electrocardiography aimed at pediatricians and neonatologists. He is the author of numerous scientific texts and over 200 original papers.

Antonella De Vito is CEO of Leukasia, a Social Cooperative that since 2015 has been involved in organizing medical events alongside scientific societies, associations, and groups of physicians, promoting the dissemination of scientific messages, the development of educational paths, and the realization of events and congresses. In the previous thirteen years, she worked in the Presidential Office of FIMP – the Italian Federation of Pediatricians, and later with SIMPE – the Italian Society of Pediatricians.

Renata Feliciotto, born in Messina, holds a degree in Medicine and Surgery with highest honors and a specialization in Pediatrics. She has worked at the Pediatric Clinic of the Policlinico of Messina, focusing mainly on Allergology and Respiratory System Pathophysiology. Long committed to active teaching aimed at both high school and university students, as well as healthcare personnel, she has developed significant experience in the most innovative teaching methodologies.

Giampiero Mele was Director of the Academy of Fine Arts in Sanremo and the Accademia del Lusso; he is a Professor of Drawing and Interior Design at eCampus University, where he directs four master's programs. He is president of IAMAI (International Association in Mathematics and Art – Italy). He holds a degree in Architecture from Florence and a PhD in Architectural and Environmental Survey and Representation in Florence, as well as in Architectural and Urban Design from Paris 8. He is the author of more than 150 publications, including essays, articles in international journals, and monographs.

Francesco De Luca, specialista in Cardiologia e in Pediatria. Professore Associato di Pediatria. Già Direttore UOC Cardiologia Pediatrica AUO Vittorio Emanuele CT. Ha svolto lunghi stage in Ecocardiografia Fetale presso l'Istituto di Puericultura di Parigi e in Ecocardiografia Pediatrica presso l'Università della California San Francisco. Ha organizzato 120 corsi di formazione in ECO ed ECG rivolti a Pediatri e Neonatologi. Autore di numerosi testi scientifici e di oltre 200 lavori originali.

Antonella De Vito è CEO di Leukasia, Società Cooperativa Sociale che dal 2015 si occupa di organizzazione di eventi in campo medico al fianco di Società Scientifiche, Associazioni, Gruppi di Medici per la diffusione di messaggi scientifici, la creazione di percorsi formativi, la realizzazione di eventi e congressi. Nei precedenti tredici anni ha lavorato nell'Ufficio di Presidenza della FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri e poi nella SIMPE – Società Italiana Medici Pediatri.

Renata Feliciotto, nata a Messina, è laureata in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e specializzata in Pediatria. Ha lavorato presso la Clinica Pediatrica del Policlinico di Messina occupandosi soprattutto di Allergologia e Fisiopatologia dell'apparato respiratorio. Da sempre impegnata nella didattica attiva rivolta a studenti liceali e universitari oltre che nella formazione di personale sanitario, ha sviluppato grande esperienza nelle modalità di insegnamento più innovativo.

Giampiero Mele è stato direttore dell'Accademia di belle Arti di Sanremo e dell'Accademia del Lusso; è Professore di Disegno e Interior Design all'Università degli Studi eCampus dove dirige quattro master; è presidente della IAMAI (International Association in Mathematics and Art – Italy). Laureato in Architettura a Firenze è Dottore di ricerca (PhD) in Rilievo e Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente a Firenze e in Projet architectural et urbain a Paris 8. È autore di più di 150 pubblicazioni tra saggi, articoli in riviste internazionali e monografie.

Antonio Caroccia

Il patrimonio musicale come dialogo per percorsi di ricerca artistica

Musical Heritage as a Dialogue for Artistic Research Pathways

Abstract

Musical heritage represents a fertile ground for interdisciplinary dialogue, where art and science converge to breathe new life into innovative research trajectories. The integrated approach between disciplines allows the merging of artistic methodologies with advanced tools of scientific analysis. This presentation aims to explore how musical legacy—understood both as a historical archive and as a source of contemporary inspiration—can become a catalyst for constructive dialogue between artistic practices and scientific approaches. At the same time, it seeks to highlight the potential of integrating qualitative and quantitative tools to reveal the complex dynamics and interactions among cultural, aesthetic, and technological elements. Artistic research thus becomes a creative laboratory capable of incorporating diverse visions and methodologies. The use of advanced technologies, such as artificial intelligence, opens new perspectives in the analysis of archives, while the digitization of collections allows broader access to musical heritage, enhancing its dissemination. This innovative approach contributes to the preservation and valorization of musical works, making them accessible to a wider audience. Moreover, the synergy between qualitative and quantitative methods allows for a deeper understanding of the intrinsic meaning of documents. Therefore, a multidisciplinary approach proves essential to address the challenges of both conservation and cultural innovation. The resulting dialogue not only enriches the field of artistic research but also encourages profound reflection on the role of music in shaping cultural and social identity. Ultimately, it promotes the emergence of new perspectives that value musical heritage as a dynamic tool for innovation and knowledge—one that fosters dialogue and

enhances artistic research.

Il patrimonio musicale rappresenta un terreno fertile per il dialogo interdisciplinare, in cui arte e scienza si incontrano per dare nuova linfa a percorsi di ricerca innovativi. L'approccio integrato tra discipline consente di unire metodologie artistiche e strumenti di analisi scientifica avanzata. La relazione intende esplorare come l'eredità musicale, intesa sia come archivio storico sia come fonte di ispirazione contemporanea, possa diventare un catalizzatore per un dialogo costruttivo tra metodologie artistiche e approcci scientifici. Nel contempo vuole evidenziare le potenzialità insite nell'integrazione di strumenti qualitativi e quantitativi, che permettono di svelare le dinamiche complesse e le interazioni tra elementi culturali, estetici e tecnologici. La ricerca artistica diventa così un laboratorio creativo, capace di integrare visioni e approcci differenti. L'utilizzo di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, apre nuove prospettive nell'analisi degli archivi e la digitalizzazione degli archivi permette oggi un accesso più ampio al patrimonio musicale, favorendone la diffusione. Questo approccio innovativo contribuisce alla conservazione e valorizzazione delle opere, rendendole fruibili a un pubblico più vasto e la sinergia tra metodi qualitativi e quantitativi consente di approfondire il significato intrinseco dei documenti. Pertanto, l'approccio multidisciplinare si rivela dunque essenziale per affrontare le sfide della conservazione e dell'innovazione culturale. Il dialogo così instaurato non solo arricchisce il panorama della ricerca artistica, ma stimola anche una riflessione profonda sul ruolo della musica nella formazione dell'identità culturale e sociale, al fine di favorire la nascita di nuove prospettive che valorizzino il patrimonio musicale come strumento dinamico di innovazione e conoscenza per il dialogo e la valorizzazione della ricerca artistica.

Bio

Antonio Caroccia holds a PhD in "History, Science, and Techniques of Music" and is a full professor of Music History at the "Santa Cecilia" Conservatory of Music. He has held teaching positions at the Universities of Perugia, L'Aquila, and Florence. He

has been a speaker at both national and international conferences and is the author of numerous publications—including monographs, critical editions, edited volumes, essays, articles, and reviews—that have received widespread acclaim in national and international press and media. He has served as President of the Board of Auditors, member of the board of directors, and head of conferences and musicological studies for the Italian Society of Musicology. He promoted and coordinated the following conferences: Musical Heritage: Safeguarding and Enhancement (MiBACT 2016); Musicological Research in Italy: State and Perspectives (MUR 2017); Musical Criticism and Dissemination in Italy (Teatro alla Scala 2018); and the General States of Italian Musicology (Italian Senate 2019). He is a member of the National Council for Higher Artistic and Musical Education (CNAM) and serves on its executive board. He is the coordinator of the PhD program in Sciences and Cultures of Musical Heritage (40th cycle) and oversees the musicological activities of the “Santa Cecilia” Conservatory. He is also the scientific director of the international project Rome: A Crossroads of the Arts between the 17th and 20th Centuries, and curator of the Musicology Seminars series at the Rome Conservatory.

Antonio Carocchia è dottore di ricerca in “Storia, scienze e tecniche della Musica” e professore di prima fascia di Storia della musica al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”. È stato professore a contratto all’Università degli Studi di Perugia, l’Aquila e Firenze. Ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni (monografie, edizioni critiche, curatele, saggi, articoli, recensioni), che hanno riscosso molteplici consensi sulla stampa nazionale, internazionale e sui media. È stato presidente del Collegio dei Sindaci, componente del consiglio direttivo e responsabile del settore convegni e insegnamenti musicologici della Società Italiana di Musicologia. Ha promosso e coordinato i seguenti convegni: I beni musicali: salvaguardia e valorizzazione (MiBACT 2016); La ricerca musicologica in Italia: stato e prospettive (MUR 2017), La critica e la divulgazione musicale in Italia (Teatro alla Scala 2018) e gli Stati generali della musicologia italiana (Senato della Repubblica 2019).

È consigliere del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), nonché componente dell'Ufficio di presidenza. È coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze e culture del patrimonio musicale (XL ciclo) e responsabile dell'attività musicologica del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia. È responsabile scientifico del progetto internazionale Roma crocevia delle arti tra XVII e XX secolo, nonché della rassegna Seminari di musicologia del Conservatorio di Roma.

Roberto Giuliani

Artistic Research for Critical Reflection on Performance and the Creative Process

La ricerca artistica per la riflessione critica della performance e del processo creativo

Abstract

The PhD program in “Artistic Research for Critical Reflection on Musical Performance and the Creative Process” arises from the awareness that the artistic-musical experience—complex, dynamic, and inherently subjective—requires specific approaches to the questions it poses. The program consists of structured, supervised artistic research and is centered on practice-based research, aimed at enhancing knowledge through critical thinking and simultaneously creative and systematic activity. By developing critical reflection on the musical creative process and performance—also in relation to the broader field of the performing arts—the program seeks to equip candidates with methodological tools grounded in inclusivity and diversity. Aligned with international standards in contemporary academic artistic research, the course is open to all disciplinary sectors of the Higher Artistic, Musical and Dance Education system (AFAM), thanks to its transdisciplinary approach and innovative research directions. These allow for the overcoming of disciplinary boundaries within musical education, particularly through cultural

and methodological innovation, promoting an understanding of the specificities and complexities of the artistic-musical phenomenon and its potential contribution to societal development. The main goal of the program is to train researchers in musical fields specifically characterized by artistic research in performance and creative processes, through critical reflection, applied methodologies, and the use of new technologies. The course aims to provide participants with the tools of artistic research, enabling them to make a meaningful impact across the broader musical and artistic sector, opening new investigative pathways and creating new instruments of knowledge, essential for producing original and shareable research outcomes.

Il corso di Dottorato in “Ricerca artistica per la riflessione critica della performance musicale e del processo creativo” nasce dalla considerazione che l’esperienza artistico-musicale, fenomeno complesso, dinamico e soggettivo per sua natura, necessita di approcci peculiari alle domande che pone. Il percorso, che consiste in una ricerca artistica strutturata e supervisionata, è incentrato sulla practice-based research, ed è finalizzato al potenziamento dei mezzi della conoscenza, a partire dal pensiero critico, attraverso un’attività al contempo creativa e sistematica. Mediante lo sviluppo della riflessione critica concernente il processo creativo musicale e la performance musicale, anche in rapporto all’insieme delle performing arts, il corso mira all’acquisizione di competenze metodologiche, in un’ottica di inclusività e diversità. Il corso, concorde con gli scenari internazionali della ricerca artistica accademica contemporanea, si rivolge trasversalmente a tutti i settori disciplinari del vigente ordinamento dell’Alta Formazione Artistico Musicale e Coreutica, grazie all’approccio transdisciplinare e al carattere innovativo delle linee di ricerca, che permettono di superare i limiti dei singoli ambiti della formazione musicale, in particolare attraverso l’innovazione culturale e metodologica, diretta a favorire la comprensione delle specificità e delle complessità del fenomeno artistico-musicale, per il potenziale di sviluppo che esso rappresenta per la società. L’obiettivo principale di questo corso è quindi quello di formare ricercatrici e ricercatori in settori dell’area musicale

specificatamente caratterizzati dalla ricerca artistica nella performance e nei processi creativi, grazie alla riflessione critica, alle metodologie applicate e all'uso delle nuove tecnologie. Lo scopo del corso è dotare degli strumenti della ricerca artistica coloro che partecipano, affinché la loro azione sia rilevante per tutto il settore artistico musicale, aprendo così prospettive e forme alternative di indagine, per creare nuovi strumenti di conoscenza, indispensabili alla determinazione di contributi e prodotti di ricerca originali e condivisibili.

Bio

Musicologist and pianist, Roberto Giuliani is Director of the International School of Musical Sciences of the “Ettore Majorana” Foundation and Centre for Scientific Culture. Since 1991, he has been Full Professor of Research Methodology and Music and Mass Media at the State Conservatory of Music “Santa Cecilia” in Rome, where he served as elected Director from 2016 to 2022. From 1990 to 2014, he was also a contract professor at the Universities of Lecce, Macerata, Naples, Parma, and Rome. Deeply committed to the dissemination of musical culture, he has been invited multiple times as an expert and representative of both universities and conservatories to speak before the Culture Committees of the Italian Chamber of Deputies and Senate on legislative projects related to the reform of music studies, cultural heritage regulations, and the reform of musical activities. He has published books and essays in leading national and international academic journals. For his contributions to scholarship, institutional leadership, and advocacy in music legislation and dissemination, he has received numerous national and international awards and honors. He's referring teacher for the EAR - Enacting Artistic Research project.

Musicologo e pianista, Direttore della International School of Musical Sciencies della “Ettore Majorana” Foundation and Centre for Scientific Culture, dal 1991 è Professore ordinario di Metodologia della ricerca e Musica e mass media presso il Conservatorio Statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma, di cui

è stato Direttore eletto, dal 2016 al 2022 e dal 1990 al 2014 è stato inoltre, in parallelo, Professore universitario a contratto presso le Università di Lecce, Macerata, Napoli, Parma e Roma. Nell'ambito del suo impegno per la diffusione della cultura musicale, è stato più volte ascoltato, in qualità di esperto e di rappresentante sia di Università sia di Conservatori, dalle Commissioni Cultura della Camera e del Senato, in ordine ai progetti legislativi relativi alla Riforma degli studi musicali, alla disciplina dei Beni culturali, alla Riforma delle attività musicali. Ha pubblicato volumi e saggi sulle maggiori riviste nazionali e internazionali di settore. Per la sua attività di studio e di direzione, e il suo impegno nei campi della legislazione e della diffusione musicale, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. È docente referente del progetto EAR - Enacting Artistic Research.

Emiliano Manna

Of Vocal Cords and Steel Strings: the Hybrid Nature of the Speaking Pianist

Corde vocali, corde di acciaio: la natura ibrida del repertorio per speaking pianist

Abstract

The repertoire for speaking pianist, a genre that gradually developed during the second half of the 20th century and became consolidated from the 1990s onwards, merges in a single figure both the role of the narrator and that of the instrumental performer. This effectively breaks with a centuries-old tradition—dating back to the pre-classical *monodrama* and later to the *melodrama* for narrator and piano—which kept these two roles separate. While in the early experiments of the 1970s George Crumb treated vocalization solely as an extension of the pianist's timbral palette, other composers (among them Frederic Rzewski) soon began to explore the communicative potential of a genre that, as Stephane Ginsburgh insightfully observes, *interrogates the performer's*

relationship to music itself, as well as the representation of the musician on stage and the projection of self and of the work to the audience. In addition to raising questions about the relationship between music and language in ways that often extend beyond the scope of traditional comparative studies, this repertoire can be a powerful tool for the performer to sincerely and transparently express their social ideas, political thought, and personal subjectivity. (Works by Frederic Rzewski and Emiliano Manna)

Il repertorio per speaking pianist, particolare forma espressiva gradualmente sviluppatasi nella seconda metà del XX secolo e consolidatasi dagli anni '90 in poi, incarna nella stessa persona la figura della voce recitante e quella dell'esecutore strumentale, rompendo di fatto una tradizione pluricentenaria (quella del monodrama preclassico e, successivamente, del melologo) che vedeva questi due ruoli ben distinti fra loro. Se nei primi esperimenti risalenti agli anni '70 George Crumb intendeva la vocalizzazione esclusivamente come un arricchimento della tavolozza timbrica a disposizione del pianista, ben presto altri compositori (tra i quali Frederic Rzewski) iniziano a ragionare sulle potenzialità comunicative di un genere che, come sottolinea acutamente Stephane Ginsburgh, mette in discussione il rapporto dell'esecutore con la musica stessa, così come la rappresentazione del musicista sulla scena e la proiezione di sé e delle opere verso il pubblico. Oltre a far riflettere sul rapporto tra musica e linguaggio con logiche che spesso fuoriescono da quelle della comparatistica tradizionale, tale repertorio può essere un prezioso strumento a disposizione dell'artista per esprimere in maniera sincera e trasparente le proprie idee sociali, il proprio pensiero politico, la propria soggettività in generale. (Musiche di Frederic Rzewski ed Emiliano Manna)

Bio

Born in 1993, he holds diplomas in Piano, Piano Pedagogy, and Recorder from the Conservatorio Santa Cecilia in Rome, where he also earned a second-level Master's degree in Artistic Research in Music. He has performed both as a pianist and a recorder player

in Italy and abroad (including at Expo 2020 in Dubai, Seville, Malta, Madrid, the Imperial Forums in Rome, among others). His solo and chamber ensemble compositions have been performed in Italy, Germany, the United States, Romania, and Australia. He is currently a PhD candidate at the Conservatorio Santa Cecilia in Rome, with a research project focused on exploring the communicative potential of the speaking pianist repertoire. As part of his doctoral studies, he collaborates with the EAR project.

Nato nel 1993, è diplomato in Pianoforte, Didattica pianistica e Flauto Dolce presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove consegue anche il Master di II Livello in Artistic Research in Music. Si è esibito come pianista e come flautista in Italia e all'estero (Dubai per Expo 2020, Siviglia, Malta, Madrid, Fori Imperiali a Roma, ecc...) e le sue composizioni solistiche e per ensemble cameristici sono state eseguite in Italia, Germania, Stati Uniti, Romania ed Australia. È attualmente dottorando di ricerca presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, con un progetto volto ad esplorare le potenzialità comunicative del repertorio per speaking pianist. Nell'ambito delle sue attività di dottorato collabora con il progetto EAR.

Hanno collaborato alla stesura di questa pubblicazione:

Carla Conti
Emiliano Manna
Elisa Pezzuto

Ringraziamenti:

il Direttore del Conservatorio di
Musica 'Santa Cecilia' - M° Franco Antonio Mireni

il Consiglio Accademico

il Capo del Dipartimento di Didattica della musica e dello
strumento - Prof. Roberto Giuliani

Co-funded by the
European Union

