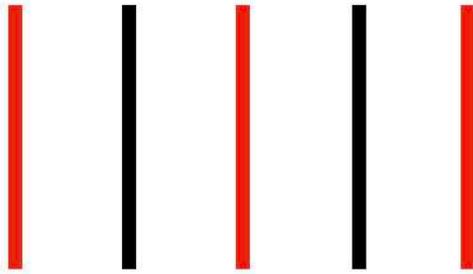

**Dialogues
Artistic
Research
Enhancing
1-3/10/2024**

Programme

**01-10-2024
14:00**

Paweł Swajda tenore - **Bianca Corrente** pianoforte
Fanny Hensel (1805-1847), *Dämmrung sente sich von oben*
Zuzanna Koziej (1994), *Gdybym spotkał ciebie*

Claudia Roccon violino - **Sara Damiani** pianoforte
Amy Beach (1867-1944), *Violin Sonata op. 34 , I. "Allegro moderato"*

Introduction

Carla Conti, *DARE/Dialogues Artistic Research Enhancing: what matters most [?]*

Moderating **Mirella Di Vita**

Maria Carmela Agodi, *What's sociological about art and why should artists care about it? Notes by a general sociologist on music.*

Peter Dejangs, *Embracing Interdisciplinarity in Artistic Research.*

Nuppu Koivisto-Kaasik, *Researching historical women composers and musicians: feminist and activist collaboration methods*

Raffaele Longo, *New compositional paths between Carter's harmony and post-structuralism: a grammatological approach to the Harmony Book.*

Tiziano Manca, *The Recourse to the Body*

Franco Ripa di Meana, *DARE to FAIL: a tentative transdisciplinary approach to failure in research.*

Alessandro Schiattarella, *When Ableism Meets Dance.*

02-10-2024
10:00

Bianca Corrente - Arianna Ricciardi pianoforte a quattro mani
Cécile Louise Chaminade (1857-1944), Six Pièces Romantiques op. 55
Primavera, La chaise à porteurs, Idylle arabe, Sérénade d'automne, Danse hindoue, Rigaudon

Moderating **Roberto Giuliani**

Paola Besutti, *Musica, musicologia e comunicazione: semplificare non basta*
Camillo Faverzani, *“L’Opéra narrateur”*: quando la letteratura incontra la musica lirica
Claudia Melica, *La filosofia come ricerca e alcuni principi di Hegel*
Andrea Rapisarda, *Psicoanalisi e Metodo*
Marialuisa Stazio, *Elogio dell’ignoranza*
Maria Venuso, *La transdisciplinarietà della ricerca sulla danza tra storia, arti e pratiche*

02-10-2024
15:00

Moderating **Alessandro Decadi**

Leonardo Barbierato, *(Dis)organizing fields: interazioni extra-disciplinari nella ricerca artistica*
Francesco Campora, *Terre di confine*
Gabriele Cecchetti, *Musica tra cognizione umana e artificiale*
Carmen Ceschel, *Forme musicali in assenza di suono*
Federica Clementi, *Musica e azione in scena*
Elisa Rumici, *Insegnare gli Studi op. 42 di E. Rautavaara*
Stefano Scarpa, *Musica e filosofia: un intreccio di esperienze*

03-10-2024
10:00

Arianna Ricciardi - Bianca Corrente pianoforte
Cécile Louise Chaminade (1857-1944), *Piano Sonata op. 21, I. "Allegro appassionato"*
Six Études de concert, op. 35 n. 2 "Automne"

Moderating **Carla Conti**

Maria Adele Ambrosio, *Intrecci europei tra musica e danza di una principessa compositrice*

Sara Amoresano, *Letteratura, filologia, musica: sguardi convergenti sull'universo femminile*

Elisa Lucarelli, *Tracce di tarantismo nel mondo femminile dei melodrammi plebei di fine Ottocento*

Nika Tomasevic, *La compositrice di danza. Aspetti di genere nelle strategie pedagogiche di Jia Ruskaja*

Stefano Troia/Tiziano Mattei/Antonella Napoli, *Studi di genere all'I.C. Leonardo da Vinci di Ciampino. Una proposta didattica dal Dipartimento di Strumento musicale*

Francesca Maria Villani, *Decolonizzare l'Ascolto: La Musica come Spazio Intersezionale*

Abstracts and Bios

Maria Carmela Agodi

What's sociological about art and why should artists care about it? Notes by a general sociologist on music.

As a general sociologist, I'll try to frame the sociological meaning of music – as a specific art world - in terms of some very simple questions: What is music, from a sociological point of view? How do individuals and groups enact music as social action? How is the collective production of music made possible? How does music relate to broader social distinctions, especially class, race, and gender? I'll present music as a mode of interaction that expresses and constitutes social relations and that embodies cultural assumptions regarding these relations. This means that socio-cultural contexts are essential to understanding what music can do and enable. What is sociological, then, about art – in general - and about music - as an art world – are the social relations that art and music are both a part of and contribute to shaping. That's why artists should care about it.

What's sociological about art and why should artists care about it? Notes by a general sociologist on music.

As a general sociologist, I'll try to frame the sociological meaning of music – as a specific art world - in terms of some very simple questions: What is music, from a sociological point of view? How do individuals and groups enact music as social action? How is the collective production of music made possible? How does music relate to broader social distinctions, especially class, race, and gender?

I'll present music as a mode of interaction that expresses and constitutes social relations and that embodies cultural assumptions regarding these relations. This means that socio-cultural contexts are essential to understanding what music can do and enable. What is sociological, then, about art – in general - and about music - as an art world – are the social relations that art and music are both a part of and contribute to shaping. That's why artists should care about it.

Maria Carmela Agodi, Professore ordinario presso l'Università "Federico II" di Napoli (Italia), insegna Metodologia e Sociologia della scienza. Ha conseguito la laurea in Scienze politiche e il dottorato di ricerca in Sociologia ed è stata visiting student presso la London School of Economics. Dal 1990 ha presentato relazioni a convegni nazionali e internazionali tenuti da AIS (Associazione sociologica italiana), ISA (Associazione internazionale sociologica), ESA (Associazione sociologica europea) e EASST (Società europea per lo studio della scienza e della tecnologia). È co-curatrice della collana di libri ESA "Sociologia europea" pubblicata da Routledge. I suoi principali interessi di ricerca si concentrano su: teoria sociologica, razionalità, riflessività e cambiamento istituzionale; metodologia, con particolare riferimento agli indicatori sociali e ai metodi misti; studi sulle donne e di genere. Dal 2002 è professore ordinario.

Full Professor at the University "Federico II" in Naples (Italy), she teaches Methodology and Sociology of Science. She got her degree in Political Sciences and her Ph.D. in Sociology and has been visiting student at the London School of Economics. Since 1990 she has been presenting papers at National and International Conferences held by AIS (Italian Sociological Association), ISA (International Sociological Association), ESA (European Sociological Association) and EASST (European Society for the Study of Science & Technology). She is co-editor of the ESA book series "European Sociology" published by Routledge. Her main research interests focus on: sociological theory, rationality, reflexivity and institutional change; methodology, with special reference to social indicators and mixed methods; women's and gender studies. Since 2002 she is Full Professor.

Maria Adele Ambrosio

Intrecci europei tra musica e danza di una principessa compositrice

L'intervento nasce dal mio interesse per gli studi sulla storia della danza nell'ambito dei quali ha attirato la mia attenzione la figura dell'italiano Vincenzo Galeotti, innovatore del Balletto Reale Danese. Tra le sue coreografie vanno annoverate quelle dell'opéra-ballet in 4 atti di Maria Theresia Ahlefeldt, *Telemak paa Calypsos Øe*, rappresentata in prima al Teatro Reale di Copenaghen nel dicembre 1792. L'occasione è stata propizia per approfondire una figura di compositrice che, nata nella famiglia principesca Thurn und Taxis, si trovò ad affrontare tentativi di imposizioni familiari, anche relativamente alla sfera sentimentale, che fermamente ignorò, affermando decisamente le sue scelte.

European intertwining of music and dance by a princess composer

*This presentation arises from my interest in studies on the history of dance, in which the figure of the Italian Vincenzo Galeotti, innovator of the Royal Danish Ballet, caught my attention. Among his choreographies are those of Maria Theresia Ahlefeldt's 4-act opera-ballet, *Telemak paa Calypsos Øe*, premiered at the Royal Danish Theater in December 1792. The occasion was a favorable opportunity to delve deeper into the figure of a composer who, born into the Thurn and Taxis princely family, was facing attempts at family impositions, even in relation to the sentimental sphere, which she firmly ignored, decisively affirming her choices.*

Maria Adele Ambrosio. Diplomata in Pianoforte, Musicologia, Comunicazione e diffusione delle culture e delle pratiche musicali e Ricerca artistica al Conservatorio di Roma e in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica al Conservatorio di Avellino, è relatrice a convegni nazionali e internazionali. Ha diverse pubblicazioni al suo attivo, tra le quali una monografia sulle cappelle musicali napoletane (LIM) e un contributo sulle musiciste nel primo trentennio della Radio italiana (SedM). Ha insegnato Storia della Musica, Filosofia della Musica, Storia della musica applicata alle immagini e Metodologia della ricerca storico-musicale. Attualmente insegna Storia della musica al Conservatorio di Bari.

Graduated in Piano, Musicology, Communication and diffusion of musical cultures and practices, Artistic Research at the Rome Conservatory and in Historical, critical and analytical disciplines of music at the Avellino Conservatory. She is a speaker at national and international conferences with several publications to her credit, including a monograph on Neapolitan musical chapels (LIM) and a contribution on female musicians in the first thirty years of Italian Radio (SedM). She taught History of Music, Philosophy of Music, History of music applied to images, Methodology of historical-musical research and currently teaches History of Music at the Bari Conservatory.

Sara Amoresano

Letteratura, filologia, musica: sguardi convergenti sull'universo femminile

L'intervento si propone di mettere in luce l'apporto dato alla mia formazione musicale dagli studi filologici letterari che mi hanno guidato nell'analisi della variantistica delle opere del periodo classico e nella successiva prassi esecutiva. Lo studio dei periodici ottocenteschi mi ha inoltre consentito di interrogare le testimonianze dei contemporanei di artisti come Malibran, Nourrit e Bellini. Tale approccio metodologico mi ha consentito di richiamare l'attenzione su alcune figure femminili, nel tempo dimenticate, quali quelle di Irene Ricciardi Capecelatro e Olga Samaroff. Particolarmente fecondo, in una prospettiva multidisciplinare, è stato anche l'incontro con il teatro, grazie alla partecipazione alla messa in scena di due spettacoli, uno su Clara Schumann, l'altro sulla protofemminista Charlotte Leffler e sulla musicista Elfrida Andrée.

Literature, philology, music: converging views on the female universe

The aim of this talk is to highlight the contribution made to my musical training by literary philological studies, which have guided me in the analysis of the variantism of works from the classical period and the subsequent performance practice. The study of nineteenth-century periodicals also allowed me to interrogate the testimonies of contemporaries of artists such as Malibran, Nourrit and Bellini. This methodological approach has allowed me to draw attention to certain female figures, long forgotten, such as those of Irene Ricciardi Capecelatro and Olga Samaroff. Particularly fruitful, in a multidisciplinary perspective, has also been my encounter with theatre, thanks to my participation in the staging of two plays, one on Clara Schumann, the other on the proto-feminist Charlotte Leffler and the musician Elfrida Andrée.

Sara Amoresano. Diplomata al Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli (v.o. e II livello) con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore, ha ricevuto due borse di studio presso la Fondazione Cini di Venezia (2021) e presso il Beethoven Haus di Bonn (2022) per frequentare le lezioni di Andreas Staier. Nel 2024 è stata ammessa alla masterclass tenuta da Benedetto Lupo nell'ambito del Capraia Musica Festival. Nel 2022 si è laureata in Lettere Classiche con una tesi in Estetica presso l'Università "Federico II" di Napoli. Ha partecipato a convegni di musicologia di rilievo nazionale e collabora a riviste scientifiche e divulgative a carattere musicologico. Dal 2023 è abilitata all'insegnamento del pianoforte nei licei musicali statali. Svolge regolare attività concertistica in Italia e all'estero.

Graduated at Conservatorio 'San Pietro a Majella' in Naples (Master of Arts) with top marks, distinction and honourable mention, she received two scholarships at the Cini Foundation in Venice (2021) and at the Beethoven Haus in Bonn (2022) to attend Andreas Staier's classes. In 2024, she was admitted to the masterclass held by Benedetto Lupo as part of the Capraia Musica Festival. In 2022, she graduated in Classical Studies with a thesis on Aesthetics at the University 'Federico II' in Naples. She has participated in musicology conferences of national importance and contributes to musicological journals and magazines. Since 2023, she has been qualified to teach piano in state music high schools. She performs regularly in concerts in Italy and abroad.

Leonardo Barbierato

(Dis)organizing fields: interazioni extra-disciplinari nella ricerca artistica

In linea con la "svolta interdisciplinare" avvenuta in ambiente accademico, nella mia ricerca, che deriva dalla mia pratica di improvvisatore, l'approccio a discipline esterne come la biologia e l'ambientalismo è diventato integrale. Tuttavia, questa tendenza verso l'interdisciplinarietà da un lato alimenta il "mulino simbolico del capitale cognitivo", mentre dall'altro manca di una spinta radicalmente sovversiva, rendendo i meccanismi funzionali dell'ambiente istituzionale artistico simili a quelli del mercato finanziario. Ma possiamo immaginare un modo di fare arte che sia distaccato dalle logiche del mercato? Quale ruolo gioca il movimento extradisciplinare e come si relaziona all'interdisciplinarietà nel contesto della ricerca artistica?

(Dis)organizing fields: extra-disciplinary interactions in artistic research

In line with the "interdisciplinary turn", during my artistic research, stemming from my practice as an improviser, the approach to external disciplines such as biology and environmentalism becomes increasingly integral. However, this tendency towards interdisciplinarity feeds the "symbolic mill of cognitive capital," and it lacks a radically subversive drive, making the functional mechanisms of the artistic environment resemble those of the financial market. But can we imagine a way of creating art that is detached from market logic? What role does the extradisciplinary movement play, and how does it relate to interdisciplinarity in the context of artistic research?

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.

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.

Paola Besutti

Musica, musicologia e comunicazione: semplificare non basta

In Italia il settore scientifico disciplinare Musicologia e storia della musica è potenzialmente incluso anche nei piani di studio previsti dal Ministero dell'Università per i corsi di laurea in Scienze della comunicazione. Tale opportunità scientifica e formativa non è necessariamente attuata da tutti i Dipartimenti di Scienze della comunicazione. Laddove l'incontro accademico fra musicologia e comunicazione avviene, si attivano processi di conoscenza reciproca di notevole interesse. Il musicologo viene infatti sollecitato sia a un confronto, ormai ineludibile, con l'universo della comunicazione in tutte le sue accezioni, sia a un serio ripensamento sul rischio della banalizzazione a fini comunicativi e sui danni di un appiattimento prospettico sul presente. Da altra prospettiva, l'interazione produce l'apertura degli specialisti, impegnati in altri ambiti, verso l'interpretazione di temi trasversali attraverso la prospettiva musicale e musicologica. Ne consegue un'idea di comunicazione non riducibile alla semplificazione dei contenuti ma, al contrario, consapevole e aperta alle dinamiche più diverse e interrelate.

Music, musicology and communication: simplifying is not enough

In Italy, the scientific disciplinary sector of Musicology and history of music is potentially included in the study plans provided by the Ministry of University for degree courses in Communication Sciences. This scientific and educational opportunity is not necessarily implemented by all Departments of Communication Sciences. Where the academic encounter, between musicology and communication occurs, processes of mutual knowledge of considerable interest are activated. In fact, musicologists are encouraged both to a comparison, now unavoidable, with the universe of communication in all its meanings, and to a serious rethinking of the risk of trivialization for communication purposes and the damage of a perspective flattening on the present. From another perspective, the interaction produces the opening of specialists, engaged in other fields, towards the interpretation of transversal issues through the musical and musicological perspective. The result is an idea of communication that cannot be reduced to the simplification of contents but, on the contrary, can be aware and open to the most diverse and interrelated dynamics.

Paola Besutti, è professoressa ordinaria di Musicologia e storia della musica (Università di Teramo), Direttrice eletta del Dipartimento di Scienze della Comunicazione (Università di Teramo) e membro dei collegi di dottorato in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza (Università Roma Tre e di Teramo) e in Musica e spettacolo (Università di Roma la Sapienza). Già direttrice della «Rivista Italiana di Musicologia» (2003-2010), è attualmente direttrice di «Musicalia», e membro del board di «Studi musicali». È socia ordinaria dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti, nella quale è Presidente della Classe di Lettere e Arti. Tra le collaborazioni scientifiche si ricordano quelle con la Fondazione Pietà de'Turchini (Napoli) e con la Fondazione

Claudio Monteverdi (Cremona). Tra i suoi studi recenti si ricorda il contributo: *Cosa c'è di nuovo nella 'public musicology'?* (in *Le professioni del comunicare: passato, presente, futuro*, 2023).

Paola Besutti, is full professor of Musicology and history of music (University of Teramo), elected Director of the Department of Communication Sciences (University of Teramo) and member of the doctoral colleges in Cultures, practices and technologies of cinema, media, music, theater and dance (Roma Tre, Teramo University and Rome S. Cecilia Conservatory) and in Music and theater (La Sapienza University of Rome). Former director of the «Rivista Italiana di Musicologia» (2003-2010), she is currently director of «Musicalia», and member of the board of «Studi musicali». She is an full member of the Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti, in which she is President of the Class of Letters and Arts. Among the scientific collaborations we recall those with the Pietà de'Turchini Foundation (Naples) and with the Claudio Monteverdi Foundation (Cremona). Among his recent studies we remember the contribution: Cosa c'è di nuovo nella 'public musicology'? (in *Le professioni del comunicare: passato, presente, futuro*, 2023).

Francesco Campora

Terre di confine

La presentazione intende mostrare alcune delle potenzialità interdisciplinari insite nella ricerca artistica attraverso esempi tratti dal mio progetto di dottorato. Questo si muove tra i confini della pratica strumentale individuale e della performance, tra la sfera privata del pianista e quella pubblica: nel mondo contemporaneo, fortemente mediato dalle nuove tecnologie, le piattaforme di streaming e i social media, tali confini risultano a tratti labili, perciò una ricerca artistica che indagli queste fragilità può divenire strumento di nuove consapevolezze. Si esporranno i primi passi in queste “terre di confine”, tra speculazione teorica che lega teoria dei media, sociologia e ricerca artistica, e sperimentazione pratica che integra nello studio pianistico componenti tecnologiche.

Borderlands

The presentations aims to show some of the interdisciplinary potential inherent in artistic research through examples taken from my own PhD project. My research walks between the borders of individual instrumental practice and performance, between a pianist's private and public sphere: within the contemporary world, strongly mediatized by new technologies, streaming platforms and social media, such borders appear unstable, therefore an artistic research that investigates such fragilities can become a tool for new awarenesses. First steps in these “borderlands” will be shown, including theoretical reflection linking media theories, sociology and artistic research, and practical experimentation integrating technological elements into piano practice.

Francesco Campora. Laureato con lode al CdL Triennale in Lettere Classiche e al CdL Magistrale in Musicologia presso l'università degli studi Roma “La Sapienza”, nonché al Biennio di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, conseguito nel 2022. Nello stesso anno ha frequentato il Master di II Livello “AReMus” presso il medesimo Conservatorio. Attualmente frequenta il corso di Dottorato in Culture, Pratiche e Tecnologie del Cinema, della Musica, dei Media, del Teatro e della Danza presso l'Università degli Studi “Roma Tre” con una borsa di studio finanziata dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”.

Graduated with honors from a Bachelor in Classics and a Master in Musicology at the University of Rome “La Sapienza” as well as from the Masters in Piano at the Conservatorio di Musica “Santa Cecilia,” which he completed in 2022. In the same year, he attended the Postgraduate course “AReMus” at the same conservatory. He is currently attending the PhD course in Cultures, Practices and Technologies of Cinema, Music, Media, Theater and Dance at the University of Studies “Roma Tre” with a scholarship funded by the Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”.

Gabriele Cecchetti

Musica tra cognizione umana e artificiale

Nel mio lavoro interdisciplinare a cavallo tra teoria musicale, scienze cognitive, e scienze computazionali, mi sono confrontato spesso con le tante questioni di ontologia ed epistemologia che emergono nell’attrito tra arti e scienze. Cos’è un oggetto artistico (musicale), come si differenzia da un mero segnale sensoriale? Come possono le metodologie empiriche e quantitative contribuire a produrre conoscenza che sia riferita proprio agli oggetti musicali in sè, e non ai meri segnali sensoriali? Presenterò alcune considerazioni scaturite da due progetti in cui mi sono occupato di studiare l’esperienza percettiva associata alla struttura musicale, e la validazione di modelli di deep learning applicati a repertori (co-)improvvisativi.

Music between human and artificial cognition

In my interdisciplinary work linking music theory, cognitive science, and computer science I have faced the many issues of ontology and epistemology that arise in the friction between empirical and artistic inquiry. What is an artistic (musical) artifact, and how is it distinguished from a mere sensory signal? How can empirical, quantitative methods yield valid statements about artistic (musical) artifacts, rather than statements about the underlying sensory signals? In this presentation, I will discuss some insights I have acquired while working on two projects concerning the subtle perceptual experiences engendered by musical structure, and the evaluation of deep-learning models applied to free (co-)improvisation.

Gabriele Cecchetti è Postdoctoral Research Fellow presso il MARCS Institute for Brain, Behaviour, and Development a Sydney. Ha ottenuto un dottorato presso il Digital and Cognitive Musicology Lab di Losanna, e un MPhil presso il Centre for Music and Science della University of Cambridge. In precedenza, ha compiuto a Roma gli studi in fisica e in violoncello. Ha ricevuto borse di studio e fellowship da numerose istituzioni nazionali e internazionali. Fa parte del Comitato Scientifico della Società Italiana di Teoria e Analisi Musicale, ed è vice-direttore della rivista Analitica.

Gabriele Cecchetti is a Postdoctoral Research Fellow at the MARCS Institute for Brain, Behaviour, and Development in Sydney. He obtained his PhD at the Digital and Cognitive Musicology Lab in Lausanne and an MPhil at the Center for Music and Science of the University of Cambridge. Previously, he graduated as a physicist and cellist in Rome. He has been awarded scholarships and fellowships from several national and international funding bodies. He serves in the Scientific Board of the Italian Society for Music Theory and Analysis, and as Vice-Director of the journal Analitica.

Carmen Ceschel

Forme musicali in assenza di suono

Negli ultimi anni si è diffusa la pratica di tradurre i testi delle canzoni in lingua dei segni, anche nel corso di manifestazioni come il festival di Sanremo: ma un testo tradotto è l'unico modo che hanno le persone Sorde per avvicinarsi alla musica? L'incontro con la lingua dei segni italiana mi ha permesso di avvicinarmi non solo a questa lingua, ma a una cultura che ha proprie forme performative, anche musicali: la signed music non ha bisogno di suono e merita uno spazio, che finora non ha avuto, all'interno degli studi di musicologia ed analisi musicale anche in Italia.

Musical forms in the absence of sound

In recent years, the practice of translating song lyrics into sign language has become widespread, even at events such as the Sanremo festival: but is a translated text the only way for Deaf people to approach music? My encounter with Italian sign language has allowed me to get closer not only to this language, but to a culture that has its own performative forms, including musical ones: signed music does not need sound and deserves a space, which it has not had so far, within the studies of musicology and musical analysis in Italy.

Carmen Ceschel. Interprete di lingua dei segni italiana, laureata in pianoforte e didattica della musica e ha conseguito il master AReMus in Ricerca Artistica in Musica presso il conservatorio 'Santa Cecilia'. Dal 2019 è dirigente scolastico e, attualmente, è comandata presso il Ministero dell'istruzione e del merito. È dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila. I suoi interessi di ricerca riguardano le performance musicali proprie della cultura Sorda e, in particolare, la signed music. Ha creato e gestisce il sito www.ebisuride.it.

She is an Italian sign language interpreter with a degree in piano and didactics of music and got the post degree master in Artistic Research in Music at the Conservatory 'Santa Cecilia'. She has been headmaster since 2019 and is currently seconded at the Ministry of Education and Merit. She is a PhD student at the Department of Human Sciences, University of L'Aquila. Her research interests concern the musical performances of Deaf culture and, in particular, signed music. She created and manages the website www.ebisuride.it.

Federica Clementi

Musica e azione in scena

L'intervento si concentra su alcuni aspetti di un progetto di Dottorato sul rapporto tra musica e teatro di prosa. Scrivere musica di scena o occuparsene come studiosi, vuol dire conoscere la musica e il teatro. Che cosa è la musica di scena e in che misura l'arte teatrale influenza la scrittura musicale? Che conoscenza deve avere il musicista/musicologo che voglia studiare tale ambito? Il teatro, nella sua complessità e nella sua interdisciplinarietà, è alla base della riflessione e dell'intervento proposto. La relazione affronterà tali problematiche attraverso l'esempio del teatro di Carmelo Bene.

Music and Action on Stage

This talk focuses on some aspects of a Ph.D. project on the relationship between music and drama. To write stage music, or to deal with it as a scholar, is to know music and theater. What is stage music and to what extent does theater art influence music writing? What knowledge must the musician/musicologist who wants to study that field have? Theater, in its complexity and interdisciplinary nature, is the basis for the proposed reflection and intervention. The paper will address these issues through the theater of Carmelo Bene.

Federica Clementi. Laureata in archeologia classica e diplomata in Discipline storiche, critiche e analitiche della musica, ha ottenuto entrambi i titoli con massimo dei voti e lode. Ha conseguito un Master in Ricerca Artistica Musicale e attualmente è iscritta al primo anno di Dottorato per conto dell'Università di Tor Vergata. Dal 2008 scrive musica per il teatro di prosa, ambito di cui si occupa da alcuni anni anche come studiosa. Ha scritto le musiche di una trentina di spettacoli. Tra le collaborazioni più significative e durature, quella con Dacia Maraini, per i cui spettacoli lavora dal 2010.

Federica Clementi, has a degree in classical archaeology and a diploma in Historical, Critical and Analytical Disciplines of Music and obtained both degrees with highest honors. She holds a Master's degree in Musical Artistic Research and is currently enrolled in the first year of her doctoral program on behalf of the University of Tor Vergata. Since 2008, she has been writing music for prose theater, a field she has also been involved in for several years as a scholar. She has written the music for some 30 shows. Among her most significant and lasting collaborations is with Dacia Maraini, for whose shows she has been working since 2010.

Carla Conti

DARE/Dialogues Artistic Research Enhancing: cosa conta di più [?]

Come comunità di ricerca, sia accademica che artistica, ci dedichiamo ad attività specificamente indirizzate alle rispettive discipline ma, allo stesso tempo, dobbiamo concordare su quanto, nell'evoluzione dei nostri singoli settori e, quindi nella loro storia, sia stato determinato dall'incontro o dallo scontro con altri campi del sapere. Se l'incontro tra più discipline non è né deve essere l'unico scopo della ricerca, di certo l'atteggiamento e l'apertura al dialogo, sia nei confronti dei metodi di ricerca che dei contenuti dei diversi campi di studio, ci consente di formulare nuovi interrogativi ed esplorare soluzioni innovative. L'incontro per essere tale deve basarsi sul dialogo. Il dialogo è ciò che ci consente di vivere, lavorare, essere in relazione e agire in un mondo fisico, materiale e virtuale. In che modo il dialogo, che è sempre anche coesistenza, è incarnato, sentito, percepito, eseguito, manifestato, reso conoscibile nella pratica artistica, nell'attività accademica e nella ricerca artistica? Quale dialogo consente la nostra ricerca, prestando attenzione alle resistenze e alle tensioni nel panorama artistico, culturale e politico contemporaneo?

DARE/Dialogues Artistic Research Enhancing: what matters most [?]

As a research community, both academic and artistic, we devoted to activities specifically addressed to the respective disciplines but, at the same time, we must agree how much, in the evolution of our individual sectors and therefore in their history, has been determined by the encounter or the clash with other fields of knowledge. If the encounter between multiple disciplines is not and must not be the sole

purpose of research, certainly the attitude to dialogue, both with regard to research methods but also to the contents of the different fields of study, allows us to formulate new questions and explore innovative solutions. For an encounter to be such, it has to be based on dialogue. Dialogue is what allows us to live, work, be in relation and act in a physical, material and virtual world.

How is dialogue, which is always also coexistence, embodied, felt, sensed, performed, manifested, made knowable in our artistic practice, academic activity and artistic research? What dialogue does our research enable by attending to resistances, and tensions in the contemporary artistic, cultural and political landscape?

Carla Conti. Docente di Direzione di coro e repertorio corale al conservatorio 'Santa Cecilia' dal 1999, è laureata in Musicologia all'Università Alma Mater di Bologna e diplomata in Pianoforte, in Musica corale e direzione di coro e in Didattica della musica. È ideatrice del primo progetto nell'AFAM finanziato dall'UE nell'azione Jean Monnet (2023-26) EUPROGEMS/European Union as key factor to Promote Gender Equality through Musical Studies, ed è coordinatrice del master di II livello AReMus/Artistic Research in Music e del biennio specialistico in Formazione per la ricerca artistica in musica/FoRaMus. Ha presentato i suoi lavori di ricerca in convegni e simposi internazionali (Napoli, Roma, Helsinki, Berna, Vienna, San Pietroburgo, Bruxelles, Berlino, Lisbona). Sui articoli sono stati pubblicati da etichette italiane e straniere: LIM, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Symétrie, SEdM, Giannini Editore. È nei consigli di dottorato di ricerca dell'università RomaTre e del conservatorio Santa Cecilia.

Full teacher of Choral conducting and Choral Repertoire at the Conservatory 'Santa Cecilia' since 1999, she obtained a degree in Musicology from the Alma Mater University of Bologna and the academic master degrees in Piano, in Choral Music and Choral Conducting, and in Music Education. She is the creator of the first project co-financed for AFAM by the EU in the Jean Monnet action (2023-26) EUPROGEMS/European Union as key factor to Promote Gender Equality through Musical Studies, and she is the coordinator of the II level master's degree AReMus – Artistic Research in Music and the two-year specialist course in Training for artistic research in music /FoRaMus. She presented her research works at international conferences and symposiums (Naples, Rome, Helsinki, Bern, Vienna, St. Petersburg, Brussels, Berlin, Lisbon). Her articles have been published by Italian and foreign labels: LIM, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Symétrie, SEdM, Giannini Editore. She is on the PhD research boards of RomaTre University and the Santa Cecilia Conservatory.

Peter Dejans

Abbracciare l'interdisciplinarietà nella ricerca artistica

Questa presentazione esplora il ruolo cruciale degli approcci interdisciplinari nel promuovere la ricerca musicale artistica. Esaminiamo come l'interdisciplinarietà amplia la nostra comprensione delle dimensioni sociali della musica, sfida le nozioni tradizionali di opere musicali, collega teoria e pratica e genera nuove forme di conoscenza. Pur riconoscendo le sfide della ricerca interdisciplinare, discutiamo strategie per superare questi ostacoli. La presentazione immagina un futuro in cui la ricerca musicale interdisciplinare abbatta le barriere tra mondo accademico, pratiche artistiche e società, offrendo modi innovativi e di impatto per affrontare complesse questioni musicali e sociali. Sosteniamo che abbracciare l'interdisciplinarietà è essenziale per il futuro della ricerca artistica, promuovendo una borsa di studio artistica più completa, sfumata e socialmente impegnata.

Embracing Interdisciplinarity in Artistic Research

This presentation explores the crucial role of interdisciplinary approaches in advancing artistic music research. We examine how interdisciplinarity expands our understanding of music's social dimensions, challenges traditional notions of musical works, bridges theory and practice, and generates new forms of knowledge. While acknowledging the challenges of interdisciplinary research, we discuss strategies for overcoming these obstacles. The presentation envisions a future where interdisciplinary music research breaks down barriers between academia, artistic practices, and society, offering innovative and impactful ways to address complex musical and societal issues. We argue that embracing interdisciplinarity is essential for the future of artistic research, fostering more comprehensive, nuanced, and socially engaged artistic scholarship.

Peter Dejans è il direttore fondatore dell'Orpheus Institute (1996), un centro di studi avanzati e ricerca in musica con sede a Ghent, in Belgio. Ha ricevuto la sua formazione musicale al Conservatorio reale di Bruxelles e al Lemmens Institute di Lovanio (laurea in direzione di coro) e si è laureato presso le Università di Lovanio e Tubinga (studi di giurisprudenza e studi post-laurea in economia aziendale) e ha conseguito il dottorato honoris causa presso la Hochschule für Music Freiburg. Grazie alla sua leadership dell'Orpheus Institute e al coinvolgimento di alto livello in molte reti internazionali, è diventato una voce di spicco per il nuovo campo emergente della ricerca artistica in musica. È stato presidente di due gruppi di lavoro AEC Polifonia incentrati sulla ricerca artistica nell'istruzione musicale superiore in Europa. Dal 2004 al 2007 Peter ha presieduto il gruppo di lavoro Polifonia Third Cycle e dal 2011 al 2014 ha presieduto il gruppo di lavoro "Ricerca artistica nell'istruzione musicale superiore". È stato co-fondatore di EPARM (European Platform Artistic Research in Music), di cui è stato presidente per 9 anni (2011-2019). È stato anche membro dell'ELIA Artistic Research Working Group (European League of Institutes of the Arts).

Peter Dejans is the founding director of the Orpheus Institute (1996), a centre for advanced studies and research in music based in Ghent, Belgium. He received his music training at the Brussels Royal Conservatoire and the Lemmens Institute, Leuven (graduating in choir conducting) and graduated from the Universities of Leuven and Tübingen (Law studies and Postgraduate Studies in Business Economics) and Doctorate Honoris Causa at the Hochschule für Music Freiburg. Through his leadership of the Orpheus Institute, and high-level involvement in many international networks, he has become a prominent voice for the newly emergent field of artistic research in music. He has been the chair of two AEC Polifonia Working Groups focusing on Artistic Research in Higher Music Education in Europe. From 2004 till 2007 Peter chaired the Polifonia Third Cycle Working Group, and from 2011 till 2014 he chaired the Working Group "Artistic Research in Higher Music Education". He has been the co-founder of EPARM (European Platform Artistic Research in Music), which he has been chairing for 9 years (2011-2019). He also has been member of the ELIA Artistic Research Working Group (European League of Institutes of the Arts).

Camillo Faverzani

“L’Opéra narrateur”: quando la letteratura incontra la musica lirica

“L’Opéra narrateur” è un seminario nato nell’ambito di un’équipe di ricerca di stampo letterario, il Laboratoire d’Études Romanes (Université Paris 8). Si propone di analizzare la relazione tra letteratura e musica lirica, e si interessa innanzitutto al testo, alla ‘narrazione’ intesa come rapporto tra note e versi, nel processo di costruzione del libretto, risalendo alle fonti (mito, Antichità, Rinascimento, Shakespeare, Romanticismo, Bibbia, Oriente), poi affrontando tematiche più specifiche (viaggio, repertorio operistico di derivazione gozziana e contributo degli scrittori melomani). Ma non solo. In effetti, nell’arco degli anni, non si sono trascurate questioni fondamentali, quali messinscena, scenografia, coreografia, adattamento cinematografico, ecc.

“L’Opéra narrateur”: when literature meets opera

“L’Opéra narrateur” is a seminar born within a literary research team, the Laboratoire d’Études Romanes (Université Paris 8). It aims to analyze the relationship between literature and opera, and is first and foremost interested in the text, in the ‘narration’ as the relationship between notes and verses, in the process of constructing the libretto, going back to the sources (myth, Antiquity, Renaissance, Shakespeare, Romanticism, Bible, Orient), then dealing with more specific themes (travel, operatic repertoire of Gozzian origin and contribution of music-loving writers). But not only that. In fact, over the years, fundamental issues have not been overlooked, such as staging, scenography, choreography, film adaptation, etc.

Camillo Faverzani. Professore ordinario di letteratura italiana presso l’Université Paris 8, Camillo Faverzani anima il seminario di ricerca “L’Opéra narrateur” nell’ambito del Laboratoire d’Études Romanes. Lavora su teatro e romanzo dal Sette al Novecento, in Italia e in Francia. È autore di numerosi saggi sulla storia del melodramma e collabora con riviste e istituzioni operistiche quali «L’Avant-scène Opéra» e l’Opéra national de Paris. Presso la Libreria musicale italiana-LIM dirige la collana «Sediziose voci. Studi sul melodramma» (https://www.lim.it/it/list-collana/40643_sediziose-voci-studi-sul-melodramma). Recensisce per il sito Première Loge (<https://www.premiereloge-opera.com/>).

Full professor of Italian literature at the Université Paris 8, Camillo Faverzani animates the research seminar “L’Opéra narrateur” as part of the Laboratoire d’Études Romanes. He works on theater and novels from the XVIIIth to the XXth century, in Italy and France. He is the author of numerous essays on the history of opera and collaborates with opera magazines and institutions such as «L’Avant-scène Opéra» and the Opéra national de Paris. At the Libreria musica italiana-LIM he directs the series «Sediziose voci. Studies on melodramma» (https://www.lim.it/it/list-collana/40643_sediziose-voci-studi-sul-melodramma). He reviews for the Première Loge website (<https://www.premiereloge-opera.com/>).

Nuppu Koivisto-Kaasik

Researching historical women composers and musicians: metodi di collaborazione femminista e attivista

In questa presentazione, analizzo le possibilità di iniziative collaborative femministe e attiviste nella ricerca di compositrici e musiciste storiche dimenticate. Sii basa in gran parte sul progetto "Daughters of Music" (2018–), guidato dalla professoressa Susanna Välimäki (Uni. Helsinki), che mira a scoprire l'eredità delle compositrici storiche finlandesi e a far luce sulle loro opere come parte del nostro patrimonio culturale. Come ha dimostrato il nostro lavoro di base insieme ad altri ricercatori, editori, musicisti, giornalisti e organizzatori di concerti, questo tipo di lavoro musicologico richiede uno sforzo congiunto da tutti i lati del campo musicale (vedere Välimäki & Koivisto-Kaasik 2025, di prossima pubblicazione). Anche se la Finlandia tende a vantarsi di essere uno dei paesi più egualitari al mondo, la sua scena musicale classica è ancora relativamente conservatrice e c'è ancora molto lavoro da fare per smantellare le sue strutture di potere basate sul genere (vedi Finnish Musicians' Union 2022).

L'obiettivo è quello di fornire una panoramica di come abbiamo cercato di promuovere la ricerca e la musica delle donne storiche all'interno della scena musicale classica finlandese. Desidero in particolare evidenziare due importanti problemi su cui stiamo attualmente riflettendo: in primo luogo, la questione degli spartiti e dell'edizione, e in secondo luogo, la questione della mediazione della ricerca aggiornata sui programmi delle scuole di musica e sull'istruzione musicale superiore. Sostengo che affrontare adeguatamente queste due questioni, istruzione e spartiti accessibili, sia il prerequisito per un cambiamento effettivo sia nella ricerca che nella vita quotidiana dei musicisti e di tutte le altre persone che lavorano nell'industria musicale. La dott. ssa Nuppu Koivisto-Kaasik è una storica culturale specializzata nella storia del genere e della musica nell'Europa nord-orientale del diciannovesimo secolo. Dopo aver conseguito il dottorato presso l'Università di Helsinki nel 2019, è stata coinvolta nel progetto "Daughters of Music" (guidato dalla prof. Susanna Välimäki), che ha mappato le vite e le carriere delle compositrici storiche finlandesi. Koivisto-Kaasik è attualmente impiegata presso l'Università delle Arti di Helsinki, dove dirige un progetto post-dottorato dell'Accademia di Finlandia sulle donne pedagoghe di pianoforte a Helsinki e Tallinn dagli anni '60 dell'Ottocento agli anni '20 del Novecento.

Researching historical women composers and musicians: feminist and activist collaboration methods

In this presentation, I analyse the possibilities of collaborative feminist and activist initiatives in researching forgotten historical women composers and musicians. The talk is largely based on the "Daughters of Music" project (2018–), led by Prof. Susanna Välimäki (Uni. Helsinki), which aims at uncovering the legacy of historical Finnish women composers and shedding light on their works as part of our cultural heritage. As our grass-root-level work together with other researchers, publishers, musicians, journalists, and concert organisers has demonstrated, this type of musicological work requires a joint effort from all sides of the musical field (see Välimäki & Koivisto-Kaasik 2025, forthcoming). Even if Finland tends to pride itself as one of the most gender-equal countries in the world, its classical music scene is still relatively conservative, and a lot of work remains to dismantle its gendered power structures (see Finnish Musicians' Union 2022). The aim of this presentation is to give an overview of how we have tried to promote research on and music by historical women within the Finnish classical music scene. I specifically wish to highlight two important problems that we are currently pondering: first, the question of sheet music and edition-making, and second, the question of mediating up-to-date research into music school curricula and higher music education. I argue that properly addressing these two issues – education and affordable sheet music – is the prerequisite for actual change both research-wise as well as in the everyday life of musicians and all other people working in the music industry.

Dr. **Nuppu Koivisto-Kaasik** è una storica culturale specializzata nella storia di genere e nella musica nell'Europa nord-orientale del XIX secolo. Dopo aver conseguito il dottorato presso l'Università di Helsinki nel 2019, è stata coinvolta nel progetto "Daughters of Music" (guidato dalla professoressa Susanna Välimäki), che ha mappato le vite e le carriere delle compositrici storiche finlandesi. Koivisto-Kaasik è attualmente impiegata presso l'Università delle Arti di Helsinki, dove conduce un progetto post-dottorato dell'Accademia di Finlandia sulle donne pedagoghe di pianoforte a Helsinki e Tallinn dagli anni '60 dell'Ottocento agli anni '20 del Novecento.

Dr. Nuppu Koivisto-Kaasik is a cultural historian specialised in the history of gender and music in nineteenth-century Northeastern Europe. After gaining her doctorate at the University of Helsinki in 2019, she has been involved in the "Daughters of Music" project (led by Professor Susanna Välimäki), which mapped the lives and careers of historical Finnish women composers. Koivisto-Kaasik is currently employed at the University of the Arts Helsinki, where she conducts an Academy of Finland postdoctoral project on women piano pedagogues in Helsinki and Tallinn from the 1860s to the 1920s.

Raffaele Longo

Nuovi percorsi compositivi tra l'armonia di Carter e il post-strutturalismo: un approccio grammatologico all'Harmony Book

La mia ricerca mira a promuovere un approccio innovativo, collegando la composizione alla teoria musicale da un'angolazione metodologica innovativa. L'originalità di questo approccio di ricerca si basa, infatti, sulla definizione di un nuovo paradigma nella composizione musicale: indago se e come l'armonia di Elliott Carter - così come è stata sistematizzata nel suo manuale di armonia - possa essere la spinta per esplorare nuovi percorsi compositivi attraverso i valori di una prospettiva 'nuova umanistica', orientandola verso un approccio decostruzionista. La prassi armonica di Carter svolge un ruolo originale, a mo' di 'atelier rinascimentale' postmoderno e grammatologico. Alimentato dal paradigma creativo della metodologia cross-domain, l'approccio altamente interdisciplinare per indagare l'armonia di Carter comporta implicazioni estetiche e una nuova prospettiva - basata sulla grammatica generativa-trasformativa - applicata alle traiettorie compositive.

New compositional paths between Carter's harmony and post-structuralism: a grammatological approach to the Harmony Book

My research aims to underpin an innovative approach by linking composition to music theory from a path-breaking methodological angle. The originality of this research approach is grounded, indeed, on the definition of a new paradigm in music composition: I investigate if and how Elliott Carter's harmony – as it was systematized in his harmony handbook - can be the drive to explore novel composition paths throughout the values of a 'new humanistic' prospect while leading it towards a deconstructionist approach. In this regard, Carter's harmonic praxis plays the original role of a postmodern, grammatological 'Renaissance atelier'. Powered by the creative paradigm of cross-domain methodology, the highly interdisciplinary approach to inquire into Carter's harmony entails aesthetical implications as well as a new perspective – grounded on the generative-transformational grammar - applied to music composition trajectories.

Raffaele Longo. Professore di Teoria musicale nei conservatori (Cosenza, Italia) e Visiting Professor nelle seguenti università europee: Berlino, Cracovia, Vilnius, Tromsø, Bruxelles, Tallinn, Izmir, Tirana. È specializzato in analisi musicale (Schenker) e semiotica musicale. Pubblicazioni recenti: drammaturgia e decostruzione musicale; teatro di Mozart; semiotica della musica contemporanea; imprenditorialità, business e arti performative. Ricerche attuali: un approccio logico all'armonia di Elliott Carter; apprendimento informale e non formale; leadership; cooperazione internazionale. Il suo background comprende composizione, direzione, pianoforte e filosofia. Classificato ai primi posti in diversi concorsi internazionali di composizione e drammaturgia contemporanea, è autore di musica sinfonica, da camera, documentaria e teatrale. Le sue opere sono state pubblicate, eseguite, registrate e prodotte da prestigiose istituzioni internazionali. Ha diretto più di cento concerti in Italia, Spagna, Svizzera, Francia e Austria. Dottorato di ricerca in Composizione e Teoria presso la Vrije Universiteit Brussel (VUB).

International Project Manager at Link Campus University in Rome, he is also Head of International Relations Unit of INNEL – Neuroleadership National Institute. Lobbyist & Expert Project Leader, his background encompasses several projects in Europe, Mediterranean, Middle East, Latin America and Far East. Expert Evaluator and Rapporteur for EU Commission. Professor of Music Theory in Higher Education programs (Cosenza, Italy) and Visiting Professor in the following European Universities: Berlin, Krakow, Vilnius, Tromsø, Brussels, Tallinn, Izmir, Tirana. He specialises in music analysis (Schenker) and musical semiotics. Recent publications: musical dramaturgy and deconstruction; Mozart's theatre; semiotics of contemporary music; entrepreneurship, business and performing arts. Current researches: a logical approach to the harmony of Elliott Carter; informal and non-formal learning; leadership; international cooperation. His background encompasses composition, conduction, piano and philosophy. Top ranked in several international competitions of composition and contemporary dramaturgy, he is the author of symphonic, chamber, documentary and theatre music. His works have been published, performed, recorded and produced by prestigious international institutions. He conducted more than a hundred concerts in Italy, Spain, Switzerland, France and Austria. PhD in Composition and Theory at Vrije Universiteit Brussel (VUB).

International Project Manager presso la Link Campus University di Roma, è anche Head of International Relations Unit di INNEL – Neuroleadership National Institute. Lobbyist & Expert Project Leader, il suo background comprende diversi progetti in Europa, Mediterraneo, Medio Oriente, America Latina ed Estremo Oriente. Expert Evaluator e Rapporteur per la Commissione Europea.

Elisa Lucarelli

Tracce di tarantismo nel mondo femminile dei melodrammi plebei di fine Ottocento

Il tarantismo, universo simbolico, mitico e religioso che per generazioni ha fatto da contenitore alle pulsioni di uomini e donne che entravano in contatto con la figura del ragno, ha da sempre suscitato l'interesse di artisti e studiosi nei più diversi ambiti: musica, filosofia, medicina, sociologia, antropologia, arti figurative e performative. Ma quale è stato l'interesse per questo fenomeno da parte dei compositori di quel genere, il melodramma, da sempre testimone delle tradizioni del tempo e che per questo aveva in se tutte le caratteristiche per abbracciare anche il tarantismo? Questa ricerca vuole interrogarsi anzitutto sulla presenza del fenomeno all'interno

delle opere liriche che fiorirono tra il 1890 e i primi anni del '900, i cosiddetti melodrammi plebei e di conseguenza analizzare le figure femminili che li animano in rapporto alle possibili tracce di tarantismo.

Traces of tarantism in the female world of late 19th century plebeian melodramas

Tarantism, a symbolic, mythical and religious universe that for generations has acted as a container for the impulses of men and women who came into contact with the spider figure, has always aroused the interest of artists and scholars in the most different fields: music, philosophy, medicine, sociology, anthropology, figurative and performing arts. But what was the interest in this phenomenon on the part of the composers of that genre, melodrama, which has always been a witness to the traditions of the time and for this reason had all the characteristics to embrace tarantism as well? This research aims first of all to question the presence of the phenomenon within the operas that flourished between 1890 and the early 1900s, the so-called plebeian melodramas, and consequently to analyze the female figures that animate them in relation to possible traces of tarantism.

Elisa Lucarelli si è avvicinata al mondo della musica da bambina conseguendo il diploma di pianoforte. Parallelamente agli studi giuridici ha conseguito la specializzazione in Didattica della Musica e la laurea in Musicologia. Nel 2022 ha conseguito il primo Master AReMus, Artistic Research in Music presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. Attualmente esercita la professione di avvocato ed è docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale, Storia della Popular Music e Storia della Musica Elettroacustica presso il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Il suo libro *I disperati nel melodramma dell'Italia postunitaria*, (Edicampus, Roma, 2018) è stato premiato nella sezione “Studi sul melodramma” in occasione del Premio internazionale Lago Gerundo 2019.

*Elisa Lucarelli approached the world of music as a child by earning a piano diploma. Parallel to her legal studies, she obtained a specialization in Music Didactics and a degree in Musicology. In 2022, she obtained her first Master's degree AReMus, Artistic Research in Music at the Conservatory of Music “Santa Cecilia” in Rome. She currently practices law and is a teacher in Theory, Rhythmics and Musical Perception, History of Popular Music and History of Electroacoustic Music at the “F. Torrefranca” Conservatory of Music in Vibo Valentia. Her book *I disperati nel melodramma dell'Italia postunitaria*, (Edicampus, Rome, 2018) was awarded in the “Studies on Melodrama” section at the 2019 Lago Gerundo International Prize.*

Tiziano Manca

Il ricorso al corpo

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?

The Recourse to the Body

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?

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

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 and conducts research at the Orpheus Instituut in Ghent.

Claudia Melica

La filosofia come ricerca e alcuni principi di Hegel

L'esposizione si propone di esaminare il significato, in generale, della filosofia come ricerca in grado di spiegare ogni realtà come struttura razionale significativa. Ci si chiederà, brevemente, cosa sia una ricerca filosofica e cosa indaghi la filosofia. Si possono enunciare sia il metodo di ricerca sia i mezzi che la filosofia può utilizzare. Nell'antichità e anche in Hegel la filosofia era disciplina considerata una sapienza in grado di unificare i vari tipi di conoscenza di diversi ambiti. Hegel era convinto che la filosofia potesse essere la chiave di senso in grado di coordinare diverse materie. Ai nostri giorni non è più così. La filosofia, la scienza e molti altri ambiti di indagine hanno trovato, via via, il loro modo autonomo di ricerca, totalmente diverso dalla filosofia. Pertanto, nel nostro secolo l'indagine filosofica non è più considerata in grado di unificare i diversi argomenti. Di conseguenza, l'influenza della filosofia sugli altri campi si è ridotta. La filosofia continua a ricercare ciò che non conosciamo ed è in grado di circoscrivere i limiti umani della nostra conoscenza. Come esempio di connessione tra diversi ambiti, merita di essere citata la filosofia della religione di Hegel. Questa disciplina specifica mette in relazione Metafisica, Logica e Ontologia. Verrà, infine, spiegato come un ricercatore che studia oggi la filosofia della religione di Hegel debba studiare non solo la Teologia ma anche la Letteratura tedesca dovendo mettere in atto una sinergia di conoscenze.

Philosophy as Research and some Hegel's Principles

The exposition has the purpose to examine the meaning, in generally, of philosophy as research able to clarify each reality as a rational and meaningful structure. It should be asked what it is a philosophical research and what philosophy investigate. It could be explored the method of research and which means philosophy can use. In ancient times and in Hegel too Philosophy was as a wisdom able to unify the various kind of knowledge of different topics and domains. Hegel was convinced that philosophy could be the key branch able to coordinate different subjects. In our days, this is not more the case and philosophy, science and many different spheres of investigations have found their autonomous way of research totally different from philosophy. Therefore, in our century the philosophical investigation is no more considered able to unify the different topics. By consequence, the influence of philosophy on other fields is reduced. Philosophy still research what we do not know and admit the human limits of our knowledge. As an example of connection of different epistemological domains, it will be quoted Hegel's philosophy of religion. Such specific field put in relationship Metaphysics, Logic and Ontology. It will be finally, explained how a researcher studying today Hegel's philosophy of religion need to study not only Theology but German Literature too.

Claudia Melica. Filósofa e autrice di monografie, saggi, edizioni critiche e traduzioni, è specialista di Filosofia tedesca di fine Settecento e inizio Ottocento. La sua ricerca e la sua produzione vertono soprattutto sulla filosofia della religione di Hegel e sul filosofo olandese Frans Hemsterhuis. Attualmente collabora con l'Istituto Italiano per gli Studi filosofici (Napoli) in un progetto di ricerca italo-austriaco. Dottorato e post-dottorato presso l'Università Sapienza di Roma. Ha cooperato con diverse Università internazionali. È stata docente in Filosofia presso sia presso l'Università di Trento sia presso l'Università Sapienza di Roma. Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione nazionale italiana come professore di seconda fascia (professore associato) in due diversi ambiti disciplinari: Storia della filosofia e Filosofia morale. Ha pubblicato in diverse lingue, in riviste e case editrici italiane e internazionali. Tra le sue opere in lingua italiana: Claudia Melica, La comunità dello spirito in Hegel (Verifiche, Trento 2007). <https://claudiamelica.academia.edu/>

Philosopher and Author of monographs, essays, critical editions and translations, she is specialized in late 18th and early 19th century German philosophy. Her research and production focus on Hegel's philosophy of religion and the Dutch philosopher Frans Hemsterhuis. She is currently Research fellow at the Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Naples) cooperating in an Italian-Austrian research project. PhD and post-doctorate at the Sapienza University of Rome. She cooperated with many international Universities. She was Senior Lecturer in Philosophy at both the University of Trento and the Sapienza University of Rome. In 2014 she obtained the Italian national qualification as associate professor in two different subject areas: History of Philosophy and Moral Philosophy. She has published in several languages in international journals and publishing houses. Her works in Italian include: Claudia Melica, La comunità dello spirito in Hegel (Verifiche, Trento 2007).

Andrea Rapisarda

Psicoanalisi e Metodo

Secondo una tradizione che risale a Freud, la Psicoanalisi è soprattutto un metodo di ricerca e proprio in ciò risiede la necessità del massimo rigore metodologico nell'utilizzo del suo setting. In quanto metodo osservativo essa si pone infatti fra le scienze della natura,

ha come oggetto l'inconscio e va alla ricerca delle sue leggi di funzionamento. Tuttavia per quanto l'oggetto della Psicoanalisi appartenga al mondo della natura, il suo metodo si avvale di strumenti legati all'Ermeneutica e si arricchisce di apporti della filosofia, della letteratura e del mito, facendo proprio un modo di procedere che si potrebbe riassumere come Metodo Mitico.

Psychoanalysis and Method

According to a tradition that dates back to Freud, Psychoanalysis is above all a method of research and precisely in this lies the need for the utmost methodological rigor in the use of its setting. As an observational method, it is in fact placed among the natural sciences, has the unconscious as its object and goes in search of its laws of operation. However, although the object of Psychoanalysis belongs to the world of nature, its method makes use of tools related to Hermeneutics and is enriched with contributions from philosophy, literature and myth, making its own a way of proceeding that could be summarized as the Mythical Method.

Andrea Rapisarda. Psichiatra, Psicoanalista, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e della International Psychoanalytical Association. Già Direttore di Struttura Complessa presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASP di Catania. Ha pubblicato sulla Rivista di Psicoanalisi un lavoro sul trattamento psicoanalitico delle Psicosi ed ha partecipato a un gruppo di ricerca nazionale della Società Psicoanalitica Italiana su "Psicoanalisi e Metodo Scientifico" i cui risultati sono stati pubblicati su un numero monografico della Rivista della Società dal titolo "Teoria Psicoanalitica: una indagine assiomatica". Insegna presso l'Istituto di Formazione della S.I.P.P. Svolge attività clinica e di Supervisione.

Psychiatrist, Psychoanalyst, Ordinary Member of the Italian Psychoanalytic Society and of the International Psychoanalytic Association. Former Director of Complex Structure at the Department of Mental Health of the ASP of Catania. He has published in the Journal of Psychoanalysis a work on the psychoanalytic treatment of Psychoses and has participated in a national research group of the Italian Psychoanalytic Society on "Psychoanalysis and Scientific Method" whose results have been published in a monographic issue of the Journal of the Society entitled "Psychoanalytic Theory: an axiomatic investigation". He teaches at the S.I.P.P. Training Institute. He carries out clinical and supervisory activities.

Franco Ripa di Meana

DARE to FAIL: un approccio transdisciplinare provvisorio al fallimento nella ricerca.

Partecipare alla ricerca transdisciplinare mi ha portato a mettere in discussione la nozione di fallimento nella ricerca artistica. Quando possiamo affermare che la nostra ricerca è fallita? Chi ha il diritto di affermarlo? Per non lasciare la valutazione del fallimento in mani esterne, come di solito avviene nelle arti, dobbiamo includere nella cornice della nostra ricerca anche il destinatario, arrivando alla conclusione che la mancanza di una comunità di riferimento contraddice il concetto stesso di ricerca.

DARE to FAIL: a tentative transdisciplinary approach to failure in research.

Participate in transdisciplinary research led me to focus on the notion of failure in artistic research. When is it possible to state the failure of our research? Who should assess it? In order not to externalize failure, as usual in the arts, we should include the recipient in our research frame, inferring that the lack of a reference community contradicts the notion of research itself.

Franco Ripa di Meana. Nella mia carriera professionale come regista, mi sono occupato principalmente di teatro musicale e opera, un campo in cui sono stato attivo anche come librettista e fondatore di una compagnia d'opera. Attualmente sono professore di ruolo presso l'Accademia di Belle Arti di Roma e, per conto della mia istituzione, sono stato coinvolto nel progetto Horizon EU4ART_differences, dedicato alla ricerca artistica. Come WP leader, sono stato responsabile di una ricerca transdisciplinare sull'intelligenza collettiva e sugli ecosistemi della conoscenza, con un'università scientifica e una di design. Lo stesso gruppo sta ora sviluppando ulteriormente la ricerca sulle relazioni tra pensiero divergente e tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, nel quadro del progetto EAR – enacting artistic research.

In my professional career as a director, I've covered mostly musical theatre and opera, a field in which I have been also active as librettist and founder of a touring opera company.

I'm currently full professor at the Accademia di Belle Arti di Roma, and on behalf of my institution I was involved in the Horizon project EU4ART_differences, devoted to artistic research. As WP leader, I was responsible for a transdisciplinary research on collective intelligence and knowledge ecosystems, together with a scientific and a design university. The same group is now further developing the research on the relationships between divergent thinking and technology, namely AI, in the framework of the project EAR –enacting artistic research.

Elisa Rumici

Insegnare gli Studi op. 42 di E. Rautavaara.

Questa ricerca esplora gli Etudes Op. 42 di Einojuhani Rautavaara da una prospettiva pedagogica, identificando le competenze che sviluppano, le sfide che presentano e le migliori metodologie per apprenderle. Questo progetto impiega un approccio di ricerca artistica, combinando lo studio teorico degli Etudes con l'esperienza pratica nell'esecuzione e nell'insegnamento degli stessi. Ciò ha portato alla creazione di una guida pratica, con commenti esaustivi, esercizi preparatori e tutorial video. Integrando analisi, pedagogia ed esecuzione, questa ricerca dimostra come questi campi possano migliorarsi reciprocamente, evidenziando i ruoli essenziali di musicologi, educatori ed esecutori nel campo della musica e della ricerca.

Teaching the Etudes Op. 42 by E. Rautavaara.

This research explores the Etudes Op. 42 by Einojuhani Rautavaara from a pedagogical perspective, identifying the skills they develop, the challenges they present and the best methodologies to learn them. This project employs an artistic research approach, combining theoretical study of the Etudes with practical experience in performing and teaching them. This resulted in the creation of a practice guide, featuring comprehensive commentary, preparatory exercises, and video tutorials. By integrating analysis, pedagogy, and performance, this research demonstrates how these fields can mutually enhance one another, highlighting the essential roles of musicologists, educators and performers within the music and research field.

Elisa Rumici. Pianista e ricercatrice italiana, ha vinto numerosi premi e borse di studio ed è generosamente supportata dalla Cusanusstiftung. Sta conseguendo un dottorato in ricerca artistica presso la Hochschule für Musik di Freiburg e le sue ricerche sono

state presentate all'evento RAPP Lab di Colonia, al 23° Congresso GMTH di Freiburg, al 1° e 2° Congresso ANDA di Modena e Napoli, al 20° e 21° Congresso GATM di Salerno, alla Hochschule für Musik di Basilea, al 13° "Biennial International Conference on Music Since 1900" di Lovanio e al GFM Conference di Colonia.

Italian pianist and researcher, she has won numerous prizes and scholarships and is generously supported by the Cusanusstiftung. She is pursuing a doctorate in artistic research at the Hochschule für Musik in Freiburg and her researches have been presented at the RAPP Lab event in Köln, at the 23rd GMTH Congress in Freiburg, at the 1st and 2nd ANDA Conferences in Modena and Napoli, the 20th and 21st GATM Congresses in Salerno, at the Hochschule für Musik Basel, at the 13th "Biennial International Conference on Music Since 1900" in Leuven and at the GFM Conference in Cologne.

Stefano Scarpa

Musica e filosofia: un intreccio di esperienze.

È difficile dire quale tra le due discipline abbia influenzato di più l'altra. Da filosofo, la musica è sempre stata un faro per le mie ricerche; da organista, la filosofia mi ha aiutato a ragionare sul mio ruolo di artista, sul ruolo dell'arte nella società, nonché sul mio rapporto problematico con la fede. La semplicistica divisione fra teoresi e prassi è senza dubbio superata dall'esperienza dell'artista che riflette criticamente su tutto ciò che può influenzare la propria vita: non solo la performance in sé, ma anche da un lato la ricerca "trascendentale" sul brano in esecuzione, dall'altro il proprio rapporto con il pubblico.

Music and philosophy: an entanglement of experiences.

It is difficult to say which of the two disciplines has influenced the other more. As a philosopher, music has always been a guide for my research; as an organist, philosophy has helped me to think about my role as an artist, the role of art in society, and my troubled relationship with faith. The simplistic division between theory and praxis is undoubtedly overcome by the experience of the artist who reflects critically on everything that can influence his life: not only the performance itself, but also the 'transcendental' research into the piece being performed, as well as his own interaction with the audience.

Stefano Scarpa proviene da una famiglia di musicisti. Dopo aver iniziato gli studi di pianoforte al Conservatorio di Verona, frequenta il corso di Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Vicenza, dove si diploma col massimo dei voti nel 2017 e nel 2020 (Diploma Accademico di II livello). A fianco dell'attività di concertista, frequenta la facoltà di Filosofia dell'Università di Padova, dove è attualmente laureando magistrale. Dopo aver concluso con lode il Master di II livello "AReMus" del Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, nel 2024 vince la borsa di Dottorato del Conservatorio "Santa Cecilia", presso l'Università di Roma Tre.

Stefano Scarpa comes from a family of musicians. After starting his piano studies at the Conservatory of Verona, he attended the Organ and Organ Composition course at the Conservatory of Vicenza, where he graduated with the highest marks in 2017 and 2020 (Academic Diploma Level II). Alongside his activity as a concert performer, he attends the Faculty of Philosophy at the University of Padua, where he is currently a Master's student. After concluding with distinction the Level II Master's Degree 'AReMus' at the Conservatorio 'Santa Cecilia' in Rome, in 2024 he won the Doctoral Scholarship of the Conservatorio 'Santa Cecilia' at the University of Roma Tre.

Alessandro Schiattarella

Quando l'abilismo incontra la danza.

Cosa succede quando il corpo non si conforma agli standard estetici e funzionali dell'industria della danza? Questa presentazione approfondisce l'intersezione tra danza e disabilità, ripercorrendo il percorso di Alessandro Schiattarella come performer e coreografo. Attraverso momenti chiave della sua biografia personale, in cui i cambiamenti del suo corpo lo hanno portato a esplorare questi temi, riflette sull'abilismo, offrendo un'introduzione al termine, ai suoi significati e a come si manifesta nella vita di tutti i giorni. Impegnandosi in questa esplorazione, egli smantella le strutture abiliste all'interno delle arti performative, proponendo una visione più inclusiva e sfumata del corpo danzante che trascende le norme tradizionali.

When Ableism Meets Dance.

What happens when the body doesn't conform to the aesthetic and functional standards of the dance industry? This presentation delves into the intersection of dance and disability, tracing Alessandro's journey as a performer and choreographer. Through key moments in his personal biography, where changes in his body led him to explore these themes, he reflects on ableism, offering an introduction to the term, its meanings, and how it manifests in everyday life. By engaging in this exploration, Alessandro dismantles ableist structures within the performing arts, proposing a more inclusive and nuanced vision of the dancing body that transcends traditional norms.

Alessandro Schiattarella. Performer e coreografo napoletano con sede a Basilea, in Svizzera, Alessandro Schiattarella utilizza pronomi maschili e si identifica con orgoglio come disabile. Il viaggio di Alessandro è iniziato con una formazione di danza formale presso prestigiose istituzioni, tra cui il Teatro San Carlo di Napoli, La Scala di Milano e Rudra Béjart Lausanne. In seguito si è esibito come solista con compagnie rinomate come Béjart Ballet Lausanne, Ballett Basel e Scapino Ballet Rotterdam, insieme a vari progetti freelance. Da quando si è fatto crescere la barba, Alessandro ha spostato la sua attenzione sulla coreografia, esplorando approcci interdisciplinari per approfondire nuovi linguaggi artistici. Il suo lavoro è radicato nella determinazione di affrontare, comprendere e smantellare l'abilismo attraverso la lente della performance. Le sue creazioni sono collegate dal tema dell'"anti-abilismo", ciascuna adottando un approccio unico, che sia autobiografico, culturale, sociale o politico. Le opere di Alessandro sono state esposte nei principali festival e sedi internazionali, tra cui Aerowaves Twenty17, la 18a Biennale di Architettura di Venezia (Padiglione tedesco), ROXY Birsfelden, Theaterformen, Staatstheater Hannover, Swiss Dance Days 2024, Staatstheater Braunschweig e il National Center for the Performing Arts di Pechino, tra molti altri. Oltre a creare e ad esibirsi, Alessandro è un sostenitore delle pratiche inclusive nelle arti. Tiene workshop, conferenze e dibattiti volti ad approfondire il dibattito sull'abilismo nella cultura contemporanea. Dal 2024, Alessandro è co-direttore di IntegrART, un progetto di rete per arti performative inclusive con sede a Zurigo, che gira in città come Berna, Basilea, Lugano e Ginevra.

Alessandro Schiattarella is a Neapolitan performer and choreographer based in Basel, Switzerland, for over a decade—although he's yet to master Swiss-German. He uses male pronouns and proudly identifies as disabled. Alessandro's journey began with formal dance training at prestigious institutions, including the Teatro San Carlo in Naples, La Scala in Milan, and Rudra Béjart Lausanne. He later performed as a soloist with renowned companies such as Béjart Ballet Lausanne, Ballett Basel, and Scapino Ballet Rotterdam, alongside various freelance projects. Since growing a beard, Alessandro has shifted his focus towards choreography, exploring interdisciplinary approaches to delve into new artistic languages. His work is rooted in a determination to confront, understand, and dismantle ableism

through the lens of performance. His creations are linked by the theme of 'anti-ableism', each taking a unique approach—whether autobiographical, cultural, social, or political. Alessandro's pieces have been shown in major international festivals and venues, including Aerowaves Twenty17, the 18th Venice Architecture Biennale (German Pavilion), ROXY Birsfelden, Theaterformen, Staatstheater Hannover, Swiss Dance Days 2024, Staatstheater Braunschweig, and the National Center for the Performing Arts in Beijing, among many others. In addition to creating and performing, Alessandro is an advocate for inclusive practices in the arts. He conducts workshops, lectures, and panel discussions aimed at deepening the conversation around ableism in contemporary culture. Since 2024, Alessandro is also co-director of IntegrART, a network project for inclusive performing arts based in Zurich, which tours through cities like Bern, Basel, Lugano, and Geneva.

Marialuisa Stazio

Elogio dell'ignoranza.

Ne L'immaginazione sociologica, Charles W. Mills se la prendeva con i «troppo ben addestrati» poiché si può essere addestrati «solo in ciò che è già noto». L'azzardo di includere, con la tesi di laurea, la canzone napoletana classica nell'ambito dell'industria culturale – operazione eterodossa rispetto a qualsiasi “tradizione” – è quindi imputabile all'incoscienza legata al mio (all'epoca) scarso “addestramento” e alle mie (all'epoca) scarse letture. Ma è inscritto anche nel modo strutturalmente multidisciplinare in cui affronto lo studio dei processi e delle istituzioni culturali e comunicativi. Un po' per indole, un po' perché non si può proprio fare altrimenti.

In praise of Ignorance.

In The Sociological Imagination, Charles W. Mills took it out on the “too well trained” because one can be trained “only in what is already known”. The risk of including, with my degree thesis, the classical Neapolitan song in the context of the cultural industry – a heterodox operation with respect to any “tradition” – is therefore attributable to the recklessness linked to my (at the time) poor “training” and my (at the time) poor reading. But it is also inscribed in the structurally multidisciplinary way in which I approach the study of cultural and communicative processes and institutions. Partly by nature, partly because one simply cannot do otherwise.

Maria Luisa Stazio. Insegna all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove è professore associato. Dal lavoro di tesi sulla canzone napoletana indirizza le ricerche sulla parte meno investigata del sistema delle industrie culturali: la produttività anche economica delle attività di produzione culturale e comunicazione nella vita quotidiana. Tema ripreso anche nel più recente lavoro sulla nuova migrazione italiana e sfociato infine in un progetto sui ristoranti italiani in quanto zona d'incontro e di frizione tra host e guest, nonché di evidenza ed elaborazione dei divari fra essi e campo d'esercizio, messa in scena e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e dell'immaginario attinente all'Italia.

She works at the University of Naples Federico II, where she is an associate professor. From her degree thesis on Neapolitan song, she directs her research to the less investigated part of the system of cultural industries: the economic productivity of cultural production and communication activities in everyday life. A theme also taken up in her most recent work on the new Italian migration and finally resulted in a project on Italian restaurants as a meeting and friction area between host and guest, as well as highlighting and elaborating the gaps between them and the field of exercise, staging and valorization of the intangible cultural heritage and the imaginary relating to Italy.

Nika Tomasevic

La compositrice di danza. Aspetti di genere nelle strategie pedagogiche di Jia Ruskaja.

L'intervento mette in evidenza come l'ambito musicale abbia arricchito l'attività artistica e didattica della danzatrice, coreografa e fondatrice dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma Jia Ruskaja. Grazie a un'esperienza artistica basata su un rapporto inedito tra la musica e la danza, Ruskaja elaborò una concezione didattica nutrita dall'osmosi tra le due discipline e ispirata alle istituzioni educative musicali. Uno degli obiettivi, infatti, era di formare compositrici di danza, ovvero figure nuove nel panorama coreico italiano, capaci di creare opere strutturate su un'interazione paritaria e vicendevolmente stimolante tra il movimento e la musica.

The female dance composer. Gender aspects in Jia Ruskaja's pedagogical strategies.

The talk highlights how the field of music has enriched the artistic and didactic activities of Jia Ruskaja, dancer, choreographer and founder of the National Dance Academy of Rome. Thanks to an artistic experience based on an original relationship between music and dance, Ruskaja developed a didactic concept nourished by the osmosis between the two disciplines and inspired by musical educational institutions. One of the objectives was to form female dance composers: new figures in the Italian dance scene, capable of creating works structured on an equal and mutually stimulating interaction between movement and music.

Nika Tomasevic. Dottore di ricerca in Storia del Teatro moderno e contemporaneo (Università di Napoli "L'Orientale"), attualmente è ricercatrice in Discipline dello Spettacolo all'Università di Teramo. Ha pubblicato saggi in riviste di settore e la monografia *Tra pulcinellate e favole. Il ballo pantomimo a Roma al tramonto dello Stato pontificio* (LIM 2023). Si occupa di ideazione e organizzazione di eventi scientifici e culturali dedicati alla danza.

Nika Tomasevic. PhD in History of Modern and Contemporary Theatre (University of Naples 'L'Orientale'), she is currently a researcher in Disciplines of the Performing Arts at the University of Teramo. She has published essays on dance history in specialised magazines and the monograph Tra pulcinellate e favole. Il ballo pantomimo a Roma al tramonto dello Stato pontificio (LIM 2023). She is also involved in the conception and organisation of scientific and cultural dance events.

Stefano Troia, Tiziano Mattei, Antonella Napoli - Gruppo di lavoro / Working group

Studi di genere all'I.C. Leonardo da Vinci di Ciampino. Una proposta didattica dal Dipartimento di Strumento musicale.

Il Dipartimento di Strumento musicale dell'I.C. Leonardo da Vinci di Ciampino da tempo presta attenzione ai temi cari alla ricerca di genere e si impegna a promuovere percorsi educativo-didattici multi e interdisciplinari per educare alla democrazia nel rispetto delle diversità. In tal senso, nell'a.s. 2023/2024 si è scelto di approfondire e proporre – nelle ore dedicate alla musica da camera – alcune rielaborazioni per orchestra didattica e coro dalle Canzoni minuscole (1917) della compositrice Elisabetta Oddone (1878-1972): cantante, musicista, compositrice, didatta e donna culturalmente impegnata in un periodo storico ricco di turbolenze e limitazioni.

Gender Studies at the Leonardo da Vinci Institute of Ciampino. A teaching proposal at the Musical Instrument Proficiency Courses.

The teachers of the Musical Instrument Courses at the "I.C. Leonardo da Vinci" of Ciampino have been paying attention to issues related to gender research for some time now and are committed to promoting multi- and interdisciplinary educational paths to educate for democracy while respecting diversity. Accordingly, in the 2023|2024 year they dedicated part of the chamber music classes to prepare and propose to the students some re-workings for educational orchestra and choir of the Canzoni minuscole (1917) by the composer Elisabetta Oddone (1878 – 1972). She was singer, musician, composer, teacher and a culturally engaged woman who lived in a historical period full of turmoil and restrictions.

Stefano Troia, Tiziano Mattei, Antonella Napoli, rispettivamente docenti di chitarra, violoncello e clarinetto all'Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Ciampino/Roma collaborano per le attività musicali e hanno partecipato al premio indetto dall'Ass. Toponomastica femminile vincendo il Grand Premio della giuria con un progetto che ha coinvolto le classi di strumento e coro.

Stefano Troia, Tiziano Mattei, Antonella Napoli, respectively teachers of guitar, cello and clarinet at the IC "Leonardo Da Vinci" of Ciampino/Roma, collaborate for all musical activities and participated in the prize organized by the Women's Toponomastics Association, winning the Grand Prize of the jury with a project that involved the instrument and choir classes.

Maria Venuso

La transdisciplinarietà della ricerca sulla danza tra storia, arti e pratiche.

Le difficoltà che hanno incontrato (e spesso ancora incontrano) gli studi di danza sono – come è noto – conseguenza del suo oggetto di indagine. Al centro della riflessione proposta ci sarà la discussione sulle ‘strade’ della ricerca oggi, alla luce di una riscoperta consapevole dei bagagli culturali più diversi. Si analizzeranno i limiti di alcune visioni e i pregi di altre, nell’ottica dell’esperienza diretta individuale sull’indagine storica propriamente detta e sul ruolo della danza negli studi accademici in Italia in un dialogo costante fra teorie e pratiche.

Transdisciplinarity in dance research between history, arts and practices

The difficulties that dance studies have encountered (and often still encounter) are - as is well known - a consequence of its object of investigation. At the centre of the proposed reflection will be a discussion on the ‘roads’ of research today, in the light of a conscious rediscovery of the most diverse cultural baggage. The limits of some visions and the merits of others will be analysed, from the perspective of individual direct experience of historical investigation proper and the role of dance in academic studies in Italy in a constant dialogue between theory and practice.

Maria Venuso (Ph.D.) è Docente a contratto di Storia della danza e del mimo presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (aa. 2023-2024, 2024-2025), già docente a contratto di Storia della danza presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma (a.a. 2022-2023). Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del PRIN Performing Arts and Digital Humanities:

a mapping of the dissemination of the Italian model of spectacle in the 18th century Europe. Ha pubblicato lavori sulle interrelazioni tra opera e balletto, letteratura e danza.

Maria Venuso (Ph.D.) is Adjunct Lecturer in History of Dance and Mime at the University of Naples 'Federico II' (aa. 2023-2024, 2024-2025), former Adjunct Lecturer in History of Dance at the National Academy of Dance in Rome (a.y. 2022-2023). Research fellow at the University of Naples 'Federico II' within the PRIN Performing Arts and Digital Humanities: a mapping of the dissemination of the Italian model of spectacle in 18th century Europe. She has published works on the interrelations between opera and ballet, literature and dance.

Francesca Maria Villani

Decolonizzare l'Ascolto: La Musica come Spazio Intersezionale

L'intervento si concentra sulla connessione tra teorie femministe e della corporeità con i lavori di alcune compositrici: ne deriva una filosofia dell'ascolto che, compresa all'interno di una prospettiva politica, rivela il legame che si instaura fra i corpi e le voci. La rete sonora generata da questo intreccio consente di decostruire una logica binaria e gerarchizzante, generando una prospettiva decoloniale, femminista ed intersezionale che vede nella musica - con la sua molteplicità di stili e forme - l'espressione di una moltitudine di esistenze e corpi che trovano in essa la loro dimensione.

Decolonizing Listening: Music as an Intersectional Space

The talk focuses on the connection between feminist theories and theories of corporeality with the works of some women composers: the result is a philosophy of listening that, understood from a political perspective, reveals the connection between bodies and voices. The sonic network created by this interweaving allows the deconstruction of a binary and hierarchical logic, generating a decolonial, feminist and intersectional perspective that sees music - with its multiplicity of styles and forms - as the expression of a multitude of existences and bodies that find their dimension in it.

Francesca Maria Villani è dottoranda in Gender Studies presso L'Università "Aldo Moro" di Bari ed è laureata in Scienze Filosofiche presso il medesimo ateneo e ha conseguito il diploma di pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio Nino Rota di Bari. I suoi studi si concentrano sull'intersezione tra musica e filosofie femministe.

È diplomata in pianoforte presso il Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli. Tiene regolarmente concerti per associazioni italiane e straniere. Ha partecipato con le sue relazioni al festival "A due voci" (Como 2021), all'VIII ed. delle giornate di studio Le musiciste (Roma Tre- Roma Tor Vergata), al convegno di studi femministi medievali Exchanging Words (Oxford University) e al World Congress of Philosophy (Roma-La Sapienza).

Francesca Maria Villani is a PhD student in Gender Studies at the "Aldo Moro" University of Bari. She has a BA and MA Philosophy from the same university. She graduated in piano with top marks and honors from the Nino Rota Conservatory in Bari. Her research focuses on the intersection between music and feminist philosophies. She is a classical pianist, who regularly plays in concerts for (Inter)national music associations. She participated at the festival 'A due voci' (Como 2021), the 8th edition of the study days Le musiciste (Roma Tre- Roma Tor Vergata), the conference of medieval feminist studies Exchanging Words (Oxford University) and the World Congress of Philosophy (Roma-La Sapienza).

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 e attualmente frequenta il Master di Secondo Livello in Ricerca Artistica presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Graduated with honors, Master in Piano, from the conservatory in Avellino, she completed her training period abroad with an Erasmus+ grant at the Academy of Dance and Fine Arts in Plovdiv, attended several masterclasses with Bruno Canino, Francesco Nicolosi, Andrea Frolich, Julia Sadaunikaite, Maciej Gandski, Constantino Catena. She is interested in poetry and has attended the creative writing course with the writer Luca Mercadante and is currently attending the Second Level Master in Artistic Research at the Santa Cecilia Conservatory in Rome.

Sara Damiani. Pianista classica diplomata con lode al Conservatorio di Santa Cecilia, frequenta attualmente il secondo anno di laurea magistrale. La sua formazione inizia con il metodo Gordon alla Saint Louis College Music per poi proseguire in pianoforte classico. Svolge attività artistica in gruppi da camera, da solista e in ambito teatrale.

Sara Damiani is a classical pianist who graduated with honors from the Conservatory of Santa Cecilia and is currently in her second year of a master's degree. Her training began with the Gordon method at Saint Louis College Music and then continued in classical piano. She works as an artist in chamber groups, as a soloist and in the theater.

Arianna Ricciardi. Si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma ed è attualmente iscritta al secondo anno del biennio di Didattica dello Strumento. Frequenta la scuola quadriennale di Musicoterapia Umanistica "Giulia Cremaschi Trovesi" di Bergamo, che coniuga il suo interesse per la Didattica e l'improvvisazione strumentale. Si è formata con il Maestro Simone Genuini, grazie al quale si è avvicinata al mondo della direzione d'orchestra frequentando le sue masterclass estive di Direzione d'Orchestra.

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.

Claudia Roccon. Nata a Roma, frequenta attualmente il biennio di Master in Violino presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha iniziato gli studi con il metodo Suzuki all'età di 7 anni per poi proseguire al Liceo Musicale e poi al Conservatorio, conseguendo il Diploma Accademico di Primo Livello nel marzo 2024. Suona regolarmente presso l'Oratorio del Gonfalone di Roma. Ha collaborato con diverse realtà musicali tra cui musica popolare messicana ed elettronica.

Claudia Roccon, born in Rome, is currently attending the two-year Master course in Violin at the Santa Cecilia Conservatory in Rome. She began her studies with the Suzuki method at the age of 7 and then continued at the Music High School and then at the Conservatory, obtaining the First Level Academic Diploma in March 2024. She plays regularly at the Oratorio del Gonfalone in Rome. She has collaborated with various musical situations including Mexican folk and electronic music.

Pawel Swajda. Tenore, è nato a Breslavia. Laureato alla Facoltà di Canto e Recitazione dell'Accademia di Musica di Poznań ed è altresì laureato alla Facoltà di Neofilologia dell'Università Adam Mickiewicz. Dal 2022 è legato al Conservatorio Santa Cecilia come borsista del programma Erasmus+. Attualmente sta completando gli studi post-laurea di Artistic Research in Music sempre a Santa Cecilia. È appassionato di arte, di lingue straniere e di ecologia.

Tenor, born in Wroclaw, graduated from the Faculty of Singing and Acting of the Academy of Music in Poznań and also graduated from the Faculty of Neophilology of the Adam Mickiewicz University. Since 2022 he has been linked to the Santa Cecilia Conservatory as a scholarship holder of the Erasmus+ program. He is currently completing postgraduate studies of Artistic Research in Music also at Santa Cecilia. He is passionate about art, foreign languages and ecology.

Ministero dell'Università e
della Ricerca

Co-funded by
the European Union