

Cesare Fertonani

Curriculum

Cesare Fertonani (Milano, 1962), diplomato in violino (con Armando Burattin) e composizione (con Ivan Fedele) presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, si è laureato in Lettere moderne (con Francesco Degrada) nell’Università degli Studi di Milano.

Dal 1993 al 1999 ha insegnato Storia della musica barocca presso la Sezione di Musica Antica della Civica Scuola di Musica di Milano. Dal 1996 al 2005 ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, dal 2005 è professore associato nel Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo e dal 2012 nel Dipartimento di Beni culturali e ambientali dove attualmente insegna Storia della musica moderna e contemporanea e Metodologia della critica musicale. Dal 2005 al 2012 è stato vicedirettore del Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo dell’Università degli Studi di Milano.

Ha partecipato a numerosi convegni internazionali (Italia, Svizzera, Francia, Germania, Messico) indirizzando i propri interessi di ricerca soprattutto sulla musica del Settecento, in particolare italiana, e dell’Ottocento, occupandosi degli aspetti semantici, rappresentativi e narrativi della musica strumentale.

Tra il 2005 e il 2008 è stato responsabile nel contesto di due progetti di ricerca:

1) *Storia dell’opera italiana (Drammaturgia musicale italiana: il teatro musicale a Venezia dal 1637 al 1799)*, PRIN 2005 (responsabile scientifico: Lorenzo Bianconi; coordinatore scientifico: Francesco Degrada);

2) *Il trattamento della voce nella musica colta e nella musica popolare*, FIRST anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (fondi ex 60%).

Ha partecipato ai progetti di ricerca PRIN 1998 *Drammaturgia musicale milanese* (responsabile scientifico: Lorenzo Bianconi; coordinatore scientifico: Francesco Degrada), PRIN 2000 *Drammaturgia musicale milanese (secc. XVIII-XIX) e cantata italiana (sec. XVIII)* (responsabile scientifico: Francesco Degrada; coordinatore scientifico: Anna Laura Bellina) e PRIN 2008 *Musica e pratiche di travestimento tra etnomusicologia e musicologia storica* (responsabile scientifico: Domenico Staiti; coordinatore scientifico: Emilio Sala).

Dal 2006 è membro del comitato scientifico di “Molimo. Quaderni di antropologia culturale ed etnomusicologia” (Edizioni Mimesis).

Dal 2007 è direttore scientifico della collana di edizioni “Archivio della Sinfonia Milanese”, edita da Ricordi, e membro del Comitato editoriale dell’edizione delle opere di Antonio Vivaldi, pubblicata dall’Istituto Italiano Antonio Vivaldi (Fondazione Giorgio Cini) di Venezia. Dal 2010 è membro del Comitato direttivo del “Saggiatore musicale”. Dirige la collana «Cantar sottile» della Sezione Musica del Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, pubblicata dalla LED di Milano.

È stato chiamato a far parte di commissioni giudicatrici di concorsi per posti di professore universitario, di concorsi di composizione e di esami finali di dottorato in Italia e all’estero (Parigi, Lione, Evry-val-d’Essonne, Fribourg).

Svolge inoltre l’attività di critico musicale per la rivista «Amadeus» e collabora con istituzioni teatrali e concertistiche tra cui il Teatro alla Scala e la Filarmonica della Scala. Ha scritto centinaia di articoli, programmi di sala (Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala, Milano Musica, Rai, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra Verdi di Milano, Musica per Roma, Feste Musicali di Bologna, Notti Malatestiane di Rimini, Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, Semana de Música di Cuenca), note di copertina di edizioni discografiche, recensioni. Dal 1990 al 1994 ha collaborato con il «Corriere della Sera». Dal 2012 è il curatore, come consulente musicologico, del catalogo di Biennale Musica, Venezia.

Fa parte dei comitati direttivi degli Amici di Milano Musica e di AMAMI (Accademia di Musica Antica di Milano) nonché dell’Advisory Committee della Baroque Music Foundation, New York.

È fondatore e membro del comitato d'indirizzo del Centro di ricerca coordinata "Romanticismo e romanticismi", costituitosi nel 2015 presso l'Università degli Studi di Milano, nonché membro del comitato del Centro Studi Pergolesi dell'Università degli Studi di Milano.

Nel 2016 è stato insignito del Premio Internazionale "Luigi ed Eleonora Ronga" dell'Accademia Nazionale dei Lincei per opere di Musicologia, Storia, Critica ed Estetica Musicale.

Publicazioni principali

Volumi

- 1) *Antonio Vivaldi. La simbologia musicale nei concerti a programma*, Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1992 («L'arte della fuga», 29).
- 2) *La musica strumentale di Antonio Vivaldi*, Leo S. Olschki, Firenze, 1998 («Quaderni vivaldiani», 9).
- 3) *La memoria del canto: rielaborazioni liederistiche nella musica strumentale di Schubert*, Milano, LED, 2005 («Il Filarete», 224).
- 4) *"L'amerò, sarò incostante": Mozart e la voce del violino*, Milano, Archinto, 2015.

Curatele

- 1) «Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies» 5, 2005, a cura di Cesare Fertonani e Claudio Toscani, Jesi, Fondazione Pergolesi-Spontini.
- 2) *Antonio Brioschi e il nuovo stile strumentale del Settecento lombardo*, Atti del convegno internazionale Alessandria, 20-21 settembre 2008, a cura di Davide Daolmi e Cesare Fertonani, Milano, LED, 2010 («Cantar sottile», 2).
- 3) *"Finché non sorge in ciel notturna face". Studi in memoria di Francesco Degrada*, a cura di Cesare Fertonani, Emilio Sala e Claudio Toscani, Milano, LED, 2009 («Cantar sottile», 1).
- 4) *Ali di Cantor. The Music of Ivan Fedele*, ed. by Cesare Fertonani, Milano, Edizioni Suvini Zerboni, 2011.
- 5) *+Extreme- Biennale Musica, 56. Festival Internazionale di Musica Contemporanea*, catalogo a cura di Cesare Fertonani, Venezia, La Biennale di Venezia, 2012.
- 6) *Altra voce, altro spazio, 57. Festival Internazionale di Musica Contemporanea*, catalogo a cura di Cesare Fertonani, Venezia, La Biennale di Venezia, 2013.
- 7) *La musica sacra nella Milano del Settecento*, Atti del convegno internazionale, Milano, 17-18 maggio 2011, a cura di Cesare Fertonani, Raffaele Mellace e Claudio Toscani, Milano, LED, 2014 («Cantar sottile», 3).
- 8) *Limes, 58. Festival Internazionale di Musica Contemporanea*, catalogo a cura di Ivan Fedele e Cesare Fertonani, Venezia, La Biennale di Venezia, 2014.
- 9) *Festival Gesualdo 2013. Atti del Convegno – Azione teatrale del processo*, a cura di Giovanni Iudica e Cesare Fertonani, Milano, La Vita Felice, 2015.
- 10) *Il suono della memoria, 59. Festival Internazionale di Musica Contemporanea*, catalogo a cura di Ivan Fedele [e Cesare Fertonani], Venezia, La Biennale di Venezia, 2015.

Edizioni musicali

- 1) AAVV [Domenico Alberti, Francesco Durante, Baldassare Galuppi, Pietro Domenico Paradies, Giovanni Battista Pescetti, Giovanni Benedetto Platti, Giovanni Marco Rutini, Domenico Scarlatti, Domenico Zipoli], *12 Sonate per clavicembalo / 12 Italian Keyboard Sonatas*, a cura di /edited by Cesare Fertonani, Milano, Ricordi, 2016.
- 2) AAVV [Tomaso Albinoni, Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Pietro Antonio Locatelli, Pietro Nardini, Gaetano Pugnani, Giuseppe Tartini, Francesco Maria Veracini, Giovanni Battista Viotti, Antonio Vivaldi] *10 Sonate per violino e basso / 10 Italian*

- Sonatas for Violin and Continuo*, a cura di /edited by Cesare Fertonani, Milano, Ricordi, 2017.
- 3) AAVV [Luigi Boccherini, Antonio Caldara, Francesco Geminiani, Carlo Graziani, Salvatore Lanzetti, Benedetto Marcello, Giovanni Battista Pergolesi, Giovanni Benedetto Platti, Nicola Porpora, Antonio Vivaldi] *10 Sonate per violoncello e basso / 10 Italian Sonatas for Cello and Continuo*, a cura di /edited by Cesare Fertonani, Milano, Ricordi, 2017.
 - 4) AAVV [Francesco Barsanti, Alessandro Besozzi, Anna Bon, Niccolò Dôthel, Giovanni Battista Ferrandini, Pietro Antonio Locatelli, Pietro Nardini, Giovanni Benedetto Platti, Giuseppe Sammartini, Giuseppe Sarti] *10 Sonate per flauto traverso e basso / 10 Italian Sonatas for Flute and Continuo*, a cura di /edited by Cesare Fertonani, Milano, Ricordi, 2017.
 - 5) AAVV [Alessandro Besozzi, Giovanni Battista Ferrandini, Giovanni Benedetto Platti, Filippo Prover, Giuseppe Sammartini, Antonio Vivaldi], *10 Sonate per oboe e basso / 10 Italian Sonatas for Oboe and Continuo*, a cura di /edited by Cesare Fertonani, Milano, Ricordi, 2017.
 - 6) AAVV [Francesco Barsanti, Paolo Benedetto Bellinzani, Diogenio Bigaglia, Nicola Fiorenza, Francesco Mancini, Leonardo Leo, Benedetto Marcello, Giuseppe Sammartini, Francesco Maria Veracini, Antonio Vivaldi], *10 Sonate per flauto diritto e basso / 10 Italian Sonatas for Recorder and Continuo*, a cura di /edited by Cesare Fertonani, Milano, Ricordi, 2017.

Articoli

- 1) *Edizioni e revisioni vivaldiane in Italia nella prima metà del Novecento (1919-1943)*, in «Chigiana», XLI, Nuova Serie n. 21, 1989, pp. 235-266.
- 2) *Espressione strumentale e poesia nel Settecento italiano: “Il pianto d’Arianna” di Pietro Antonio Locatelli*, in «Studi musicali», XII, 1993, pp. 335-363.
- 3) *Gli ultimi quartetti di Giuseppe Maria Cambini*, in «Chigiana», XLIII, Nuova Serie n. 23, 1993, pp. 247-279.
- 4) *Itinerari mozartiani in Europa*, in AAVV, *Itinerari mozartiani in Europa*, Selene Edizioni, Milano, 1995, pp. 1-143.
- 5) *Le Introduzioni teatrali dell’Opera IV di Pietro Antonio Locatelli*, in *Intorno a Locatelli*, a cura di Albert Dunning, 2 voll., Libreria Musicale Italiana, Lucca, 1995, I, pp. 215-239.
- 6) *“Vo solcando un mar crudele”*: per una tipologia dell’aria di tempesta, «Musica e storia», V, 1997, pp. 67-110.
- 7) *Antonio Vivaldi: le sonate a tre*, «Informazioni e studi vivaldiani», XVIII, 1997, pp. 5-36.
- 8) *Aspetti della musica strumentale a Milano nel secondo Settecento*, in *L’amabil rito. Società e cultura nella Milano di Parini*, a cura di Gennaro Barbarisi, Carlo Capra, Francesco Degrada, Fernando Mazzocca, 2 tomi, Bologna, Cisalpino, 2000, II, pp. 859-885.
- 9) *“Tutto è panno dell’istessa pezza”*: Boccherini e i generi d’intrattenimento, in *Italienische Instrumentalmusik des 18. Jarhrhunderts. Alte und neue Protagonisten*, hrsg. von Enrico Careri und Markus Engelhardt, «Analecta Musicologica», 32, 2001, pp. 209-236.
- 10) *Estetica, forma, struttura nei concerti di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach: due modelli a confronto*, in *Johann Sebastian Bach (1685-1750) nel 250° anniversario della morte*, in *XXI Simposio di Studi Italo-Tedeschi (2000)*, Merano, Hauger, 2002, pp. 118-145.

- 11) *Musica prima della guerra, musica durante la guerra: Trio di Ravel e Quatuor pour la fin du temps di Messiaen*, in Emilio Sala (a cura di), *Mad Scenes & Songs*, Quaderno delle Notti Malatestiane 2002, Rimini, Raffaelli Editore, pp. 49-60
- 12) *“Sancte Tassarini, ora pro nobis!”: un musicista da Rimini all’Europa*, in Emilio Sala (a cura di), *Suoni di scena: da Shakepeare a D’Annunzio*, Quaderno delle Notti Malatestiane 2003, Rimini, Raffaelli Editore, pp. 131-140
- 13) *Orchestre e stili orchestrali*, in *Enciclopedia della Musica*, a cura di Jean-Jacques Nattiez, IV, Torino, Einaudi, 2004, pp. 498-513
- 14) *La “Stravaganza op. IV” di Carlo Tassarini*, in Emilio Sala (a cura di), *Teatri dell’ascolto e della memoria*, Quaderno delle Notti Malatestiane 2004, Rimini, Raffaelli Editore, pp. 147-161
- 15) *Boccherini e la rappresentazione nella musica strumentale*, «Musica/Realtà», 77, 2005, pp. 77-103, e 78, 2005, pp. 273-283.
- 16) *“Encore, et pour toujours!...”: Hector Berlioz e l’Épisode de la vie d’un artiste*, in Emilio Sala (a cura di), *Melologi e ritorni alla vita*, Quaderno delle Notti Malatestiane 2005, Rimini, Raffaelli Editore, pp. 29-60.
- 17) *Mozart. Opernaufträge für Mailand*, trad. di Daniel Brandenburg, «Österreichische Musikzeitschrift», Mozart 2006, pp. 74-77.
- 18) *Vivaldi e l’esotico*, in *Le arti della scena e l’esotismo in età moderna*, in *Le arti della scena e l’esotismo in età moderna*, a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Napoli, Turchini Edizioni, 2006, pp. 299-309.
- 19) *Archetipi formali ed espressivi della musica strumentale di Pergolesi*, in «Studi Pergolesiani /Pergolesi Studies» 5, 2006, a cura di Cesare Fertonani e Claudio Toscani, pp. 211-231.
- 20) Recensione al volume di Anselm Gerhard, *London und der Klassizismus in der Musik. Die Idee der “absoluten Musik” und Muzio Clementis Klavierwerk*, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2002, 379 pp., in «Il Saggiatore Musicale», XIII, 2006, n. 1, pp. 149-157.
- 21) *Le edizioni dei Lieder di Schubert nell’Italia dell’Ottocento*, in *Das österreichische Lied und seine Ausstrahlung in Europa*, hrsg. von Pierre Béhar und Herbert Schneider, Hildesheim - Zürich-New York, Olms, 2007, pp. 145-175.
- 22) *Boccherini e la Follia*, «Boccherini Studies», Volume I, ed. Christian Speck, Bolgona, Uit Orpheus, 2007, pp. 145-159.
- 23) *Ancora a proposito della “Stravaganza” di Carlo Tassarini*, in Emilio Sala (a cura di), *Stefano Filippini / Carlo Tassarini*, Quaderno delle Notti Malatestiane 2007, Rimini, Raffaelli Editore, pp. 111-124.
- 24) Introduzione e Nota bibliografica degli scritti e delle edizioni musicali di Francesco Degrada in *“Finché non sorge in ciel notturna face”*. *Studi in memoria di Francesco Degrada*, a cura di Cesare Fertonani, Emilio Sala e Claudio Toscani, Milano, LED, 2009 («Cantar sottile», 1), pp. 7-26.
- 25) *Il gusto del paradosso: a proposito di “Vivaldiana” di Gian Francesco Malipiero*, in *Antonio Vivaldi. Passato e futuro*, a cura di Francesco Fanna e Michael Talbot, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2009, pp. 395-411, pubblicazione on line in http://www.cini.it/uploads/assets//ATTI_VIVALDI_marzo_2010/25-Fertonani.pdf e in forma cartacea in «Musica/Realtà», 92, 2010, pp. 141-158.
- 26) *Musica strumentale a Napoli nel Settecento*, in Francesco Cotticelli - Paologiovanni Maione (a cura di), *Storia della musica e dello spettacolo a Napoli. Il Settecento*, 2 voll., Napoli, Turchini Edizioni, 2009, II, pp. 925-963.
- 27) *La sinfonia “milanese”. Il contributo allo sviluppo di un ‘nuovo’ stile strumentale*, in *Antonio Brioschi e il nuovo stile strumentale del Settecento lombardo*, Atti del convegno internazionale Alessandria, 20-21 settembre 2008, a cura di Davide Daolmi e Cesare Fertonani, Milano, LED, 2010, pp. 17-44.

- 28) *Appunti per una lettura di “Cléopâtre” di Hector Berlioz*, in «LANX. Rivista della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Milano», 7, 2010, pp. 261-281, pubblicazione on line in <http://riviste.unimi.it/index.php/lanx/article/view/1264/1480>
- 29) *Toscanini interprete delle sinfonie di Mozart*, in Marco Capra - Ivano Cavallini (a cura di), *Arturo Toscanini. Il direttore d’orchestra e l’artista mediatico*, Lucca, LIM, 2011, pp. 199-217.
- 30) *Introduction e “Sculpting the sound”: a conversation with Ivan Fedele*, in *Ali di Cantor. The Music of Ivan Fedele*, ed. by Cesare Fertonani, Milano, Edizioni Suvini Zerboni, 2011, pp. 1-2 e 3-18.
- 31) *Echi liederistici e “idea poetica” nella “Sonata op. 100” di Brahms*, «Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft», Neue Folge, 31 (2011), pp. 61-83.
- 32) Prefazione al volume Marco Riboni, *Mauro Giuliani*, Palermo, L’Epos, 2011, pp. 13-16.
- 33) Recensione ai volumi: Reinhard Strohm, *The Operas of Antonio Vivaldi*, 2 tomi, Firenze, Leo S. Olschki, 2008 («Quaderni vivaldiani», 13) e *Vivaldi, “Motezuma” and the Opera Seria: Essays on a Newly Discovered Work and Its Background*, a cura di Michael Talbot, Turnhout, Brepols, 2008 («Speculum Musicae», XIII), in «Il Saggiatore Musicale», XIX, 2012, n. 1, pp. 130-144.
- 34) *Dall’Italia: soggetti letterari e artistici nella musica di Liszt*, II Congresso internacional de las artes, Guanajuato 11-13 maggio 2011, in «Arteconciencia», número 4, III, 2013, pp. 38-55.
- 35) *Sulle cantate a voce sola di Giuseppe Sammartini*, in «Studi Musicali», Nuova serie, V, 2014, n. 1, pp. 179-210.
- 36) «*Alcune macchie fate a caso sulle pareti, ovvero alcune nubi accozzate pure a caso nel cielo*»: *Pietro Verri e la musica*, in «Archivio Storico Lombardo», Serie dodicesima – vol. XIX, 2014, pp. 125-150.
- 37) *I molti enigmi delle Sonate per violino di Porpora*, in Convegno internazionale “Sopra il gusto moderno: Civiltà musicale a Napoli nell’età di Pergolesi”, Napoli 28-31 gennaio 2010, in «Studi Pergolesiani /Pergolesi Studies» 9, 2015, a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Bern-Berlin, P. Lang, pp. 519-537.
- 38) *Degrada, Francesco* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Treccani, 2015: [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-degrada_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-degrada_(Dizionario-Biografico))
- 39) Presentazione al volume Massimiliano Broglia, *Posto in musica dal conte Giulio Litta Visconti Arese, musicista, mecenate e patriota nella Milano dell’Ottocento*, Varese, Zecchini, 2015, pp. VII-IX.
- 40) Prefazione al volume Matteo Mainardi, *Achille Cattaneo e i concerti nella Varese fascista*, Varese, Zecchini, 2015, pp. VII-IX.
- 41) Prefazione al volume Philippe Quinault – Jean-Baptiste Lully, *Armide*, a cura di Filippo Annunziata, Pisa, ETS, 2015, pp. 9-12.
- 42) Introduzione al volume *Festival Gesualdo 2013. Atti del Convegno – Azione teatrale del processo*, a cura di Giovanni Iudica e Cesare Fertonani, Milano, La Vita Felice, 2015, pp. 11-13.
- 43) *La sinfonia «milanese» e la sociabilità nella Lombardia del Settecento: appunti e prospettive per una ricerca*, in Alessandro Bianchi - Stefania Gitto (a cura di), *I concerti del Principe. Musica e storia nelle corti italiane alla fine dell’ancien régime*, in corso di pubblicazione.
- 44) *Ancora su Vivaldi e Bach: una traccia della «Primavera» nella cantata «Wer weiß, wie nahe mir mein Ende» BWV 27*, in *Fulgeat sol frontis decorae. Studi in onore di Michael Talbot*, a cura di Alessandro Borin e Jasmin Melissa Cameron, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2016, pp. 115-128

- 45) *La rinascita vivaldiana alla RAI*, in Andrea Malvano (a cura di), *La politica sinfonica della RAI. Storia delle orchestre radio-televisive italiane*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2016, pp. 37-49.
- 46) *Respighi e Vivaldi*, «Studi Musicali», Nuova serie, VII, 2016, n. 1, pp. 177-194
- 47) «*Come un romanzo in quattro volumi*»: *forma classica e narrazione romantica nella Sinfonia «Grande» D 944 di Franz Schubert*, Convegno Internazionale “Il romantico nel Classicismo, il classico nel Romanticismo”, Milano 10-11 ottobre 2016, in Alessandro Costazza (a cura di), *Il romantico nel Classicismo, il classico nel Romanticismo*, Milano, LED, 2017, pp. 195-208
- 48) «*Il vero spirito degli strumenti*»: *sull'orchestrazione nelle sinfonie di Boccherini*, in corso di pubblicazione.
- 49) *Le nozze di Wolfgang: about the meaning of marriage in Mozart's operas*, in Filippo Annunziata and Giorgio Colombo (eds.), *Law and the Opera*, Springer. corso di pubblicazione.