

## Curriculum vitae

Marcello Piras (Roma, 29.01.1957) è uno dei più autorevoli studiosi italiani di jazz e musiche nere. Ha iniziato nel 1974 un'attività professionale che da allora ha abbracciato numerosi campi di ricerca, studio e produzione, dall'archeologia della musica alla storia alla prassi esecutiva della musica colta afroamericana, dalla storia del tango al restauro sonoro. Ha pubblicato un volume su John Coltrane, un CD-ROM sulla discografia jazz (una prima mondiale) e decine di saggi apparsi in volumi di autori vari, enciclopedie e periodici. Ha inaugurato nuovi standard nella musicologia afro-americana in Italia e ha compiuto ricerche pionieristiche in nuovi campi quali analisi delle forme, filologia dei supporti sonori, paleomusicologia e iconologia musicale. Ha tradotto e curato numerosi libri, il più importante dei quali è la monumentale opera di Gunther Schuller, *Early Jazz* e *The Swing Era*, ambedue revisionati e aggiornati con il contributo e l'approvazione dell'Autore. Ha inoltre tradotto e aggiornato il volume di Walter Kolneder su Anton Webern.

Dal 1974 è attivo come giornalista e critico: i suoi contributi sono apparsi in circa 35 periodici in Italia e all'estero. Ha firmato note di copertina (in italiano e inglese) per circa 30 LP e CD. È stato produttore esecutivo per ristampe filologiche su LP di incisioni di James P. Johnson, Lennie Tristano, Charles Mingus e jazz italiano del dopoguerra. Ha concepito e co-prodotto la prima registrazione integrale filologica dell'opera pianistica di Scott Joplin su strumento d'epoca (inedita).

È altresì attivo come conferenziere. Per oltre vent'anni è stato una voce familiare per gli ascoltatori della RAI, come ideatore e conduttore di numerose trasmissioni di successo. È inoltre apparso in trasmissioni sul jazz alla Tv italiana e spagnola e indiverse radio italiane e statunitensi. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo va dall'attività di presentatore in concerti e festival a voce recitante in spettacoli teatrali, da curatore di musiche di scena su nastro per lavori teatrali di Samuel Beckett a consulente storico per il regista Giuseppe Tornatore.

Ha dedicato una notevole parte delle sue energie alla didattica, campo nel quale ha svolto un ruolo innovativo. Dal 1978 ha insegnato Storia della musica, Storia del jazz e Storia delle musiche nere in numerose scuole e seminari estivi. Ha messo a punto un metodo originale per insegnare analisi strutturale nel jazz, che per la sua efficacia ha riscosso significativo apprezzamento anche negli USA. È stato il primo a insegnare musicologia in seminari jazz, e ha ideato e realizzato il primo (e attualmente unico) corso di musicologia afro-americana in Italia. Ha tenuto lezioni, conferenze e *master class* per esecutori (per lo più pianisti) sulla prassi esecutiva nel ragtime e nella musica colta afroamericana. Nel 1997-99 ha insegnato a Palermo presso il Corso di orchestra jazz e direzione di orchestra jazz dell'Unione Europea al fianco di Gunther Schuller, Bill Russo e Duško Gojković.

Come esperto di storia della riproduzione sonora e archivi sonori, ha messo a punto un nuovo metodo comparativo per individuare le corrette velocità nelle

incisioni discografiche più antiche. Ha inoltre concepito e fondato il Centro Studi Arrigo Polillo in Siena, il primo archivio sonoro jazz in Italia, che ha diretto fino al 1998. Ha anche tentato (finora senza esito) di costituire un Centro di Restauro Sonoro su basi musicologiche.

È membro di numerose associazioni nazionali e internazionali; è tra i soci fondatori della AIASA (Associazione Italiana Archivi Sonori e Audiovisuali), sezione italiana della IASA (International Association of Sound Archives). Nel 1992 ha fondato la SISMA (Società Italiana per lo Studio della Musica Afroamericana), la più importante associazione italiana nel settore, di cui è stato presidente fino al suo scioglimento (2000). Con la SISMA ha organizzato decine di eventi, fondato un bollettino trimestrale, *Il Sismografo*, e due riviste di musicologia, *Nerosubianco* e *Quaderni di Siena Jazz*. Dal 1994 al 2000 è stato direttore artistico del festival SISMA (*La musica colta afroamericana*) con cui ha promosso l'esplorazione della musica scritta nera e di influenza nera dal Rinascimento ai contemporanei.

Nel 2001 si è trasferito negli Stati Uniti. È stato Research Fellow al Center for Black Music Research, Columbia College Chicago, dove ha insegnato *Jazz Styles and Analysis*; si è poi trasferito ad Ann Arbor, Michigan, in qualità di Executive Editor della collana *MUSA (Music of the United States of America)* presso la University of Michigan, dove si è occupato di tutti gli aspetti della realizzazione di volumi di musica a stampa in edizione critica, e nel contempo, in qualità di Adjunct Assistant Professor of Musicology, è stato docente di *Black-Influenced Piano Music*. Nell'aprile 2003 ha partecipato al convegno di studi in onore del musicologo Richard Crawford con un saggio sulla catalogazione della musica americana.

Tornato in Italia, ha insegnato Storia del Jazz presso la scuola di musica della FEDIM (Federazione Italiana di Musicoterapia), Storia ed estetica della musica a indirizzo jazz e, a partire dal 2004, Storia e analisi del repertorio per il dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali presso il Conservatorio "Alfredo Casella", L'Aquila. Dal 2006 risiede a Puebla, Messico, dove svolge ricerche sulla musica barocca coloniale, pur mantenendo in Italia sia l'attività didattica, presso il Conservatorio "Casella", sia l'attività musicologica, come presidente onorario dell'Associazione Culturale "Jazz On" di Avezzano (AQ) e responsabile del Centro Studi "Umberto Cesàri" presso la stessa.

Sta attualmente lavorando a un volume, *That Old Black Magic: The World Dissemination of Black Musical Influence*, che segna il primo tentativo di scrivere una storia generale di tutte le musiche di origine o influenza nera dal Paleolitico al presente, da una nuova prospettiva storica che coinvolge paleontologia, evolucionismo, neurofisiologia, linguistica comparata, archeologia e musicologia. Esso è concepito come primo passo verso un obiettivo più alto: ricostruire le linee generali di una storia della musica universale. Di recente ha fondato in Messico l'associazione ADAM (Association for Darwinian Afrocentric Musicology), di cui è Direttore esecutivo, e che già vanta una *branch* nazionale in Italia. ADAM ha lo scopo di diffondere una visione della musica come albero mondiale degli stili radicato in Africa.

1 — LIBRI (elenco completo).

- 1979 Gunther Schuller, *Il jazz classico*. Milano, Mondadori, (orig. *Early Jazz: Its Roots and Early Development*). Prefazione, traduzione, curatela, aggiornamento, glossario, discografia.  
*L'avanguardia americana e Il nuovo hard bop*, in AA.VV., *Il jazz degli anni Settanta*. Milano, Gammalibri.
- 1980 Robert George Reisner, *La leggenda di Charlie Parker*. Milano, Mondadori (orig. *The Legend of Charlie Parker*). Traduzione, curatela, discografia.
- 1981 Brian Case, Stan Britt, *Enciclopedia illustrata del jazz*. Milano, IdeaLibri (orig. *The Illustrated Encyclopaedia of Jazz*). Traduzione, revisione e aggiornamento, numerose voci aggiunte.
- 1982 *Prefazione*, in Renzo D'Andrea, Fausto Pedersoli, *Il Centodischi classici (Top 100 Classical Records)*. Roma, Anthropos.
- 1983 *Sotto il fazzoletto di Freddie Keppard*, in *Siena - L'università del jazz*, a cura di Marcello Piras. Siena, Associazione Siena Jazz. Testo in italiano e inglese.
- 1985 *Prefazione, Discografia e due saggi, Il colore spagnolo in Jelly-Roll Morton e Un primo bilancio*, in *Jazz e cultura mediterranea. Atti del convegno internazionale di Roccella Jonica 1983*, a cura di Marcello Piras. Roma e Reggio Calabria, ISMEZ/Gangemi.
- 1988 *Il pianoforte nella tradizione afro-americana*, in *xxv Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo* (volume illustrativo del festival).
- 1989 *Prefazione*, in Roberto Ottaviano, *Il sax. Lo strumento, la storia, le tecniche*. Padova, Franco Muzzio.
- 1990-92 *Enciclopedia GE20*. Milano, De Agostini. Circa 200 voci su jazz, ragtime, blues e canzone.
- 1992 *La musica di ricerca in Europa alle soglie degli anni Novanta*, in *Atti dei convegni "La musica di ricerca in Europa alle soglie degli anni Novanta" (1989) e "New Music from Russia" (1990)*, a cura di Aldo Bagnoni e Marcello Piras. Noci (BA), Hic et Nunc.  
*Discografia selezionata*, in *Gershwin*, a cura di Gianfranco Vinay. Torino, EdT.
- 1993 *John Coltrane. Un sax sulle vette e negli abissi dell'io*. Viterbo, Stampa Alternativa.  
*Problemi di filologia dei supporti sonori nello studio del jazz*, in *Quaderni dell'IRTEM* n. 17, Serie 3: Atti, n. 7: *Colloquio Internazio-*

*nale di Discografia e Videografia*, a cura di Carlo Marinelli. Roma, IRTEM.

*The Complete Published Songs of Louis Moreau Gottschalk. With a Selection of Other Songs of Mid-Nineteenth Century America*, a cura di Richard Jackson. Newton (Massachusetts), Margun Music. Include un *Lied* di Gottschalk in spagnolo, *La flor que ella me envia*, ritenuto perduto e ritrovato da Marcello Piras.

1994 *La musica colta afroamericana*. Roma, SISMA (guida al festival). Saggi: *Alec Wilder: alla scoperta di un Gershwin segreto; Fra tango e malambo: il pianoforte in Argentina nel xx secolo; Presenze africane in Heitor Villa-Lobos; I guineos: musica negra nel Barocco coloniale; Gunther Schuller: un precursore della world music*.

1995 *La musica colta afroamericana*, a cura di Marcello Piras. Roma, SISMA (guida al festival). Saggi: *Louis Moreau Gottschalk, il Marco Polo della musica nera; Il Libro Rosso del ragtime*.

1996 *La musica colta afroamericana*, a cura di Marcello Piras. Roma, SISMA (guida al festival). Saggi: *Ragtime nella valle del Missouri; La letteratura afro-ispánica per chitarra; Il quartetto di sax, o l'aspirazione alla nobiltà*.

Walter Kolneder, *Anton Webern*. Milano, Rusconi. Prefazione, traduzione, curatela, cronologia della vita di Webern, discografia, bibliografia.

Gunther Schuller, *Il jazz. Il periodo classico*, due volumi (*I. Le origini; II. Gli anni Venti*). Torino, EDT (orig. *Early Jazz: Its Roots and Early Development*). Nuova edizione riveduta. Prefazione, traduzione, curatela, aggiornamento, glossario e discografia.

1998 *Jazz e musiche del mondo*, in *Rapporti tra musica etnica e jazz*, atti della ricerca *Scrivere in jazz*, anno I. Sassari, Associazione Blue Note Jazz Orchestra.

*Il jazz*. Roma, Editori Riuniti Multimedia. CD-ROM con testi, immagini e discografie.

1999 *Il radicamento del jazz in Italia*, in *Italia 1950*, a cura della Società Italiana di Musicologia. Milano, Guerini & Associati.

Gunther Schuller, *Il jazz*, vol. III. *L'era dello Swing. I grandi maestri*. Torino, EDT (orig. *The Swing Era: The Development of Jazz, 1930-1945*, cap. 1-3). Prefazione, traduzione, curatela, aggiornamento, glossario e discografia.

*Ellington narratore di storie: la Liberian Suite*, in *Il Duca al Conservatorio*, a cura di Rodolfo Dini. Ancona, Quaderni dell'Istituto Gramsci Marche.

2000 *Prefazione*, in Vincenzo Caporaletti, *La definizione dello swing*.

Teramo, IdeaSuoni.

*Il collezionista. Una nuova prospettiva su Louis Armstrong*, in *Tutti per Louis*, a cura di Stefano Zenni. Comune di Palermo.

- 2001 *Le forme del jazz, un tesoro inesplorato*, in *Il jazz fra passato e futuro*, a cura di Maurizio Franco, *Quaderni di Musica/Realtà* n. 41. Lucca, LIM.

Gunther Schuller, *Il jazz*, vol. IV. *L'era dello Swing. Le grandi orchestre nere*. Torino, EdT (orig. *The Swing Era: The Development of Jazz, 1930-1945*, cap. 4-5). Prefazione, traduzione, curatela, aggiornamento, glossario e discografia.

*Il più grande decompositore del Novecento*, in *Miles Gloriosus. Tributo a Miles Davis 1926-1991*, a cura di Stefano Zenni. Comune di Palermo.

- 2003 *Discografia e curatela dei Cd allegati*, in *Il pianista invisibile. Vita e opere di Umberto Cesàri (1920-1992)*, a cura di Stefano Zenni. Prato e Chieti, SIdMA/Fondazione Cassa di Risparmio di Chieti.

- 2004 Adriano Mazzoletti, *Il jazz in Italia. Dalle origini alle grandi orchestre*. Torino, EdT. Introduzione, supervisione editoriale, contributi alla discografia.

- 2008 Gunther Schuller, *Il jazz*, vol. V. *L'era dello Swing. I grandi solisti*. Torino, EdT (orig. *The Swing Era: The Development of Jazz, 1930-1945*, cap. 6). Prefazione, traduzione, curatela, aggiornamento, glossario e discografia.

- 2009 *Giacinto Scelsi e le culture nere*, in *Giacinto Scelsi nel centenario della nascita. Atti dei convegni internazionali*, a cura di Daniela Tortora. Roma, Aracne.

- 2010 Gunther Schuller, *Il jazz*, vol. VI. *L'era dello Swing. Le orchestre bianche e i complessi*. Torino, EdT (orig. *The Swing Era: The Development of Jazz, 1930-1945*, cap. 7 segg.). Prefazione, traduzione, curatela, aggiornamento, glossario e discografia.

Adriano Mazzoletti, *Il jazz in Italia. Dallo Swing agli anni Sessanta*. Torino, EdT. Introduzione, supervisione editoriale, contributi alla discografia. Saggio *I nastri di Umberto Cesàri*.

*La musica per piano a cilindro. Un continente inesplorato*, in Antonio Latanza, *Il piano a cilindro. Alla scoperta di un'eredità musicale dimenticata*. Roma, Aracne.

- 2011 *Il jazz in Italia: uno sconosciuto ormai familiare*, in *Italia 2000*, a cura di Andrea Estero. Milano, Guerini & Associati.

*Prefácio*, in André R. Siqueira, *Giacinto Scelsi: improvisação, orientalismo e escritura*. Londrina, Paraná (Brasile), EDUEL – Editora da Universidade Estadual de Londrina.

- 2012 *Duke and Descriptive Music*, in *The Duke Ellington Companion*, a cura di Edward Green. Cambridge (UK), Cambridge University Press.
- «Cretese sarà lei!»: indagine sulla vera identità di Mesomedes, in *Scritti in onore di Guido Salvetti*, a cura di Andrea Estero. Lucca, LIM.
- The Grove Dictionary of American Music*, II edizione. Oxford/New York, Oxford University Press. Voci su Duke Ellington, Paul Whiteman e dodici altri.
- Elijah Wald, *The Blues: A Very Short Introduction*. Traduzione e curatela dell'edizione italiana. Torino, EDT.
- in prep. *That Old Black Magic*.

2 — PERIODICI (elenco sintetico).

- 1974 *Super Sound*, settimanale, poi divenuto
- 1974-75 *Nuovo Sound*, settimanale. Saggio su McCoy Tyner negli anni Settanta.
- 1974-2000 *Musica Jazz*, mensile. Saggi su Weather Report, il Brown / Roach Quintet, John Coltrane, il Miles Davis Nonet, i cilindri di Earl Baker, jazz e Bach, George Gershwin, il periodo Swing, Coleman Hawkins, Eric Dolphy, Charlie Parker, Jelly-Roll Morton, Lennie Tristano, James P. Johnson, il bebop in Italia, John Coltrane. Rubrica fissa *Dentro le note*, dedicata all'analisi strutturale: saggi su brani di Jelly-Roll Morton, Joseph Jarman, John Lewis, Lennie Tristano, Duke Ellington, Django Reinhardt, Leroy Jenkins, Charles Mingus, James P. Johnson, Teddy Wilson, Miles Davis, George Russell, Eddie Lang, Bud Powell, Don Redman, Herbie Nichols, Ornette Coleman, Earl Hines, Max Roach, Anthony Braxton, John Coltrane, Red Nichols, Stan Kenton, Henry Threadgill, Eric Dolphy, Dizzy Gillespie, Booker Little, George Gershwin, Charlie Christian, Hoagy Carmichael, Art Tatum.
- 1975-77 *Stereoplay*, mensile.
- 1976-77 *Notiziario Fonit-Cetra*, quindicinale.
- Hi Fi Musica*, mensile.
- 1976 *Il Giornale di Sicilia*, quotidiano.
- Il Giorno*, quotidiano.
- 1978 *Panorama*, settimanale.
- 1979 *L'Avanti!*, quotidiano. Saggi su Lennie Tristano, Stan Kenton.

- Laboratorio Musica*, mensile.
- 1982 *Prisma*, mensile. Saggio su Thelonious Monk.
- 1983 *Annuario Musicale Italiano 1982/83*, CIDIM, Roma. Elenco completo dei periodici musicali italiani, con un saggio: *Le riviste musicali italiane: per chi scrivono?*
- 1984 *Accademia della Chitarra Classica*, trimestrale. Saggio sull'evoluzione della chitarra jazz.  
*Paese Sera*, quotidiano.
- 1984-91 *Piano Time*, mensile. Attualità. Saggi su George Gershwin, Charlie Parker, Scott Joplin, Eric Dolphy, Miles Davis, Wayne Shorter.
- 1986 *Jazz Forum*, organo della International Jazz Federation, Varsavia (in inglese). Bimestrale.
- 1986-2000 *Musica Oggi*, trimestrale, poi annuale. Saggi sul giovane George Shearing, Charles Ives, il primo Duke Ellington.
- 1988-90 *Suonosud*, trimestrale.
- 1989 *Digital Audio Club*, mensile.  
*La Collina*, rivista di poesia (semestrale). Saggio *Breve profilo storico dei rapporti jazz-poesia*.
- 1990 *Lettera internazionale*, trimestrale. Saggio *Il jazz: una rivoluzione antropologica*.
- 1991 *Strumenti e Musica*, mensile. Saggio *A tempo di ragtime*.
- 1992-2000 *Il Sismografo, Bollettino della SISMA*, trimestrale. Progetto, grafica, curatela redazionale.
- 1992 *MusicAttuale*, quadrimestrale.
- 1993 *Leggere*, mensile.  
*Jazz Notes*, mensile (in francese).
- 1993-94 *Nerosubianco, Rivista di musicologia afroamericana e culture nere*, edito dalla SISMA. Progetto, grafica, curatela redazionale.
- 1994 *Lettera dall'Italia*, rivista dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.
- 1994- *Il Giornale della Musica*, mensile. Saggi brevi su Duke Ellington, George Gershwin, George Antheil, Ernst Krenek, Benny Goodman, Alfredo Casella, John Philip Sousa.
- 1995 *La Repubblica*, quotidiano.  
*Quaderni di Siena Jazz*. Progetto, grafica, curatela redazionale.
- 1996 *Rivista Italiana di Musicologia*, semestrale.
- 1997 *Da Qui. Rivista di letteratura, arte e società fra le regioni e le culture*

- mediterranee*, annuale. Saggio *Africa: il battito cardiaco del mondo*.
- 1997-99 *Avidi Lumi*, rivista del Teatro Massimo, Palermo, quadrimestrale in tre lingue (italiano-inglese-arabo).
- 1998-99 *Il Gezzitaliano*, bimestrale.
- 1999 *Rinascita*, settimanale.
- 2003-2010 *Jazz Perspectives*, quadrimestrale. Componente del comitato scientifico.
- 2012 *Treemonisha or Der Freischütz upside down*, in *Current Research in Jazz* n. 4, *Dan Morgenstern Festschrift*, a cura di Mike Fitzgerald, Marcello Piras e Terry Teachout (rivista on line).

### 3 — DISCHI E CD.

- 1974 Johnny Griffin, *Jazz a confronto* n. 10. Horo HLL 101-10. Note di copertina.  
Irio De Paula, *Maracanà*. Horo HSN 751. Note di copertina.
- 1975 George Adams, *Jazz a confronto* n. 22. Horo HLL 101-22. Note di copertina.
- 1976 Lee Konitz, *Jazz a confronto* n. 32. Horo HLL 101-32. Note di copertina.
- 1977 Fryderyk Chopin, *Concerto* n. 1; *Scherzo* op. 39; tre *Mazurke* op. 59. Fonit-Cetra SFC 20012. Note di copertina.  
Henryk Wieniawski, pagine per violino e orchestra. Fonit-Cetra SFC 20013. Note di copertina.  
Dmitrij Shostakovic, *Sinfonia* n. 12. Fonit-Cetra SFC 20014. Note di copertina.  
Stanislaw Moniuszko, pagine sinfoniche e da opere. Fonit-Cetra SFC 20015. Note di copertina.  
Pjotr Ilic Chajkovskij, *Trio* op. 50. Fonit-Cetra SFC 20016. Note di copertina.  
Enrico Pieranunzi, *The Day After The Silence*. Edi-Pan SML 103. Note di copertina.
- 1978 Brian Rust, *I Grandi del Jazz* n. 5: *Glenn Miller*, Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo (traduzione).
- 1979 Marcello Piras, *I Grandi del Jazz* n. 21: *Teddy Wilson*; Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo.  
Max Jones, *I Grandi del Jazz* n. 25: *Billie Holiday*, Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo (traduzione).



- Max Jones, *I Grandi del Jazz n. 27: Dinah Washington*, Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo (traduzione).
- Paul Oliver, *I Grandi del Jazz n. 30: Mahalia Jackson*. Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo (traduzione).
- Marcello Piras, *I Grandi del Jazz n. 40: Johnny Griffin*; Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo.
- Marcello Piras, *I Grandi del Jazz n. 43: Lee Konitz*; Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo.
- 1980 Brian Rust, *I Grandi del Jazz n. 44: Django Reinhardt*, Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo (traduzione).
- Brian Rust, *I Grandi del Jazz n. 55: Bud Freeman*, Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo (traduzione).
- Brian Rust, *I Grandi del Jazz n. 68: Jimmie Noone*, Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo (traduzione).
- Marcello Piras, *I Grandi del Jazz n. 80: L'estetica jazzistica*; Fabbri, Milano. Choice of musical selections; Fascicolo illustrativo.
- Marcello Piras, *I Grandi del Jazz n. 84: McCoy Tyner*; Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo.
- Marcello Piras, *I Grandi del Jazz n. 91: Roberta Flack*; Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo.
- Marcello Piras, *I Grandi del Jazz n. 95: Mildred Bailey*; Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo.
- Marcello Piras, *Jazz Special. I grandi incontri n. 3: Roy Eldridge e Dizzy Gillespie*; Fabbri, Milano. Fascicolo illustrativo.
- 1981 *Jam Session nn. 1 a 8: Jam Session Story*, 8 puntate; Fabbri, Milano. Storia della jam session.
- 1985 Paolo Damiani Musica Mu(n)ta Orchestra, *Anninnia*. ISMEZ Polis IP 26003. Note di copertina.
- 1987 Nino De Rose & Friends, *Jazz Voices: It's Always Jazz*. Splasc(h) H 124. Note di copertina.
- Gioconda Cilio, *Deep Inside*. Splasc(h) H 138. Note di copertina.
- 1988 *Italian Jazz Graffiti*. Musica Jazz Presenta 2 MJP 1064. Produzione esecutiva, note di copertina, fascicolo illustrativo.
- Lennie Tristano*. Musica Jazz Presenta 2 MJP 1065. Produzione esecutiva, note di copertina, fascicolo illustrativo.
- Charles Mingus*. Musica Jazz Presenta 2 MJP 1067. Produzione esecutiva, note di copertina.
- 1989 *James P. Johnson*. Musica Jazz Presenta 2 MJP 1069. Produzione esecutiva, note di copertina, fascicolo illustrativo.

- AA. Vv., *Italian Jazz Graffiti 2*. Musica Jazz Presenta 2 MJP 1075. Produzione esecutiva, note di copertina, fascicolo illustrativo.
- 1990 Mario Schiano, *Sud* (ristampa), Splasc(h) CD H 501-2. Note di copertina.
- I Maestri del Jazz n. 31: Roy Eldridge*; De Agostini, Milano. Traduzione dallo spagnolo del fascicolo illustrativo.
- Eugenio Colombo, *Giada*, Splasc(h) CD H 319-2. Note di copertina.
- I Maestri del Jazz n. 34 e 35: Charlie Parker*; De Agostini, Milano. Traduzione dallo spagnolo dei fascicoli illustrativi.
- I Maestri del Jazz n. 39: Fats Navarro*; De Agostini, Milano. Fascicolo illustrativo.
- 1991 Massimo Urbani, *Massimo Urbani*, Splasc(h). Note di copertina.
- I Maestri del Jazz n. 70: Ragtime*; De Agostini, Milano. Scelta dei brani, fascicolo illustrativo.
- I Maestri del Jazz n. 74: James P. Johnson*; De Agostini, Milano. Scelta dei brani, fascicolo illustrativo.
- Claire Ritter, *Ain't Life a Circus*, Zoning Records (USA) ZR1002CD. Note di copertina (in inglese).
- 1992 Gianluigi Trovesi, *From G to G*, Soulnote 121231-2. Note di copertina (in inglese).
- 1995 Paolo Damiani, *Eso*, Splasc(h) CD H 404-2. Note di copertina.
- Enrico Intra, *Blues*, Dire 480253/2. Note di copertina.
- 1997 Eugenio Colombo, *Giuditta*, NelJazz 0966-2. Curatela del fascicolo illustrativo.
- 1998 Gianluigi Trovesi, *Around Small Fairy Tales*, SoulNote 121341-2. Note di copertina (italiano e inglese).
- 1999 Franco D'Andrea, *Eleven*, Philology W 142.2. Note di copertina.
- Daniele D'Agaro-Benny Bailey Quintet, *Hidden Treasures. The Unpublished Compositions by Don Byas*, Nota CD 2.93 (inglese).
- 2000 Marco Fumo, *Rhapsody in Black and White* (composizioni di Scott Joplin, George Gershwin, William Grant Still, James P. Johnson, Duke Ellington), Dynamic CDS 351. Note di copertina.
- Guido Manusardi, *Doina*, SoulNote. Note di copertina (inglese).
- 2004 *Jazz in Italy. Dalle origini alle grandi orchestre* vol. 1, Riviera Jazz Records RJR CD009. Correzione delle velocità, restauro sonoro, traduzione inglese delle note di copertina.
- Jazz in Italy. Dalle origini alle grandi orchestre* vol. 2, Riviera Jazz Records RJR CD010. Correzione delle velocità, restauro sonoro,

traduzione inglese delle note di copertina.

- 2006 *Jazz in Italy in the 50's. Umberto Cesàri, Nunzio Rotondo, Armando Trovajoli*, Riviera Jazz Records RJR CD012. Traduzione inglese delle note di copertina.  
*Jazz in Italy. Jazz and Hot Singers in the 30's*, Riviera Jazz Records RJR CD013. Traduzione inglese delle note di copertina.
- 2007 *Jazz in Italy. Orchestra di Ritmi Moderni diretta da Francesco Ferrari*, Riviera Jazz Records RJR CD014. Traduzione inglese delle note di copertina.
- 2008 *Jazz in Italy in the 40's and 50's. Gilberto Cuppini Groups*, Riviera Jazz Records RJR CD015. Traduzione inglese delle note di copertina.
- 2009 *Jazz in Italy in the 50's. The Rise of the Dolce Vita*, Riviera Jazz Records RJR CD016. Traduzione inglese delle note di copertina.
- 2010 *Jazz in Italy in the 40's. Il Quintetto del Delirio*, Riviera Jazz Records RJR CD017. Traduzione inglese delle note di copertina.
- inedito Scott Joplin, *The Complete Works for Piano*. Marco Fumo pianoforte. Progetto, supervisione filologica, produzione.

#### 4 — ALTRI SCRITTI.

- 1996 Marcello Piras, *Jelly-Roll Morton: il nuovo dentro l'antico*, in *Quaderni del Teatro Donizetti*, Bergamo.
- 1997 Marcello Piras, *San John Coltrane, pensaci tu*, in *Quaderni del Teatro Donizetti*, Bergamo.
- 1998 Marcello Piras, *Porgy and Bess*, in Associazione Time in Jazz (a cura di), *Gli otto continenti*, catalogo del festival Time in Jazz, Berchidda.  
Marcello Piras, *George Gershwin*, programma di sala. Ars Nova — Associazione Siciliana per la Musica da Camera.
- 1999 Marcello Piras, *Carattere / ambiente, maschile / femminile nella musica di Ellington* (Character / environment, male / female in Ellington's music), [www.metastasio.net](http://www.metastasio.net) (italiano / inglese).
- 2003 Marcello Piras, *Criss-Crossing Core Repertories, Composers, Copyrights, and Cubanismos: A (Convincing?) Case for Complete Catalogs*, inedito (*paper* presentato al convegno Criss-Cross, University of Michigan, Ann Arbor).

#### 5 — CONFERENZE.

- 1978 *Il quintetto Brown-Roach.*
- 1980 *Il free jazz.*  
*Charlie Parker.*
- 1981 *Il bebop.*  
*Il periodo Swing.*  
*John Coltrane e l'hard bop.*
- 1982 *Storia del sassofono jazz dalle origini al bebop.*  
*Il giovane Louis Armstrong (2 conferenze).*  
*Charles Mingus (2)*  
*Le strutture compositive nel jazz (2).*
- 1983 *La musica colta in Brasile e America Latina dal periodo colonale.*  
*Storia della chitarra jazz (2).*  
*Dalla banda alla band (3).*  
*Il colore spagnolo in Jelly-Roll Morton.*  
*Il blues.*
- 1985 *La tradizione di New Orleans.*  
*Il jazz moderno.*  
*Insegnare jazz in Italia.*
- 1986 *Jazz e cultura italiana (3).*  
*Jazz in Europa.*  
*Il giovane George Shearing.*
- 1988 *L'evoluzione storica dell'hard bop.*  
*Il pianoforte nel jazz moderno.*  
*Il ruolo dei festival jazz nella storia del jazz italiano.*
- 1989 *Gli stili del jazz moderno.*  
*Continuità ed evoluzione nella musica etnica.*  
*Il jazz di ricerca in Europa alle soglie degli anni Novanta.*
- 1990 *Luigi Nono.*  
*New Music from Russia.*
- 1991 *La letteratura pianistica afro-americana.*  
*La musicologia afro-americana in Italia.*
- 1992 *Miles Forever: Riflessioni su Miles Davis, uomo e artista.*

- New Jazz in Italy* (in inglese).
- Nick La Rocca: uomo e musicista.*
- La filologia dei supporti sonori nello studio del jazz.*
- 1993 *La composizione nel jazz e nella musica contemporanea europea.*  
*Jazz e mass media.*  
*La Corrente del Golfo: l'influenza cubana da Gottschalk a Ellington.*  
*Il Jazz in Europa* (3).  
*La forma nel primo Ellington.*
- 1994 *Dal Re Sole al Duca: Il ruolo del Trio nelle forme di danza.*  
*dai Gesuiti All'ACM: quattro secoli di musica afro-americana.*  
*Per una geografia dell'influenza africana nelle Americhe.*
- 1995 *Arlecchino Colombina Pulcinella Pierrot: la commedia Simbolica di John Lewis.*  
*Verso una nuova storia della musica.*  
*Scott Joplin e il ragtime.*  
*Dal ragtime allo stride piano.*  
*Gli antenati neri del tango.*  
*George Gershwin: un eletto del canto ebraico.*  
*quattro secoli di musica afro-americana* (3).  
*Il pianoforte afro-americano dall'Ottocento a oggi.*  
*La musica nera in Italia dal Paleolitico a oggi.*  
*Insegnare analisi jazz.*
- 1996 *Gunther Schuller e la musicologia jazz in Italia*  
*George Gershwin, una nuova immagine.*  
*La scuola jazz olandese e il Bim Huis.*  
*Tamburi parlanti: ritmo e comunicazione in musica.*
- 1997 *John Coltrane.*  
*Storia del clarinetto jazz* (2).  
*Musica tra due continenti: Nord e Sud America.*  
*Astor Piazzolla.*  
*La voce umana dall'Africa al futuro.*  
*Nick La Rocca e la ODJB.*  
*Jazz e musiche del mondo.*

- Alec Wilder.*
- Africa: la nuova era dell'antica madre.*
- I due Meditation di John Coltrane: un raffronto.*
- Africa: il battito cardiaco del mondo.*
- il grido dell'Africa e la sua storia culturale.*
- L'elemento religioso in musica: due strategie.*
- 1998 *Un secolo di musica di Gershwin.*
- Il jazz italiano tra le due guerre.*
- La coralità nella musica nera; La coralità sacra nella musica nera (2).*
- Musica e cinema: la questione delle musiche alternative.*
- Revolucionario, vita e musica di Astor Piazzolla.*
- Le grandi opere teatrali afro-americane (3).*
- 1999 *La prassi esecutiva nella musica di George Gershwin.*
- Carattere e ambiente, maschile e femminile nella musica di Ellington.*
- L'apporto italiano alla tradizione musicale argentina.*
- Ellington come narratore di storie: la Liberian Suite.*
- il linguaggio musicale del primo Ellington.*
- 2000 *George Gershwin e la vita musicale negli anni Venti.*
- Basta con la storia del jazz.*
- 2001 *Completing the Mosaic: Eric Dolphy's Unissued Compositions.*
- Toward a World History of Black Music.*
- Scholarly Editions of American Music.*
- 2002 *Tavola rotonda con Vincent Pelote, Marcello Piras, Doug Pomeroy, Phil Schaap; Dan Morgenstern, moderatore: "The Past Recaptured: The Search for the Ideal 78 Transfer".*
- 2004 *Louis M. Gottschalk: in viaggio da Cuba verso il ragtime.*
- The Human Brain, Evolution, DNA, and Musical Styles Around the World.*
- 2007 *Jazz e cinema.*
- 2009 *Frontiere, ciclo di conferenze per la Casa del Jazz. 1: Scultori aztechi, schiavi africani e la cattedrale infinita: il Cancionero di Gaspar Fernandes e l'alba della musica afroamericana. 2: Ori barocchi, argento del Perù e tamburi in chiesa: il teatro sacro sincopato di Juan de Aráujo. 3: Tabacco, zucchero, mulatte e polvere*

da sparo: Louis Moreau Gottschalk da New Orleans a Cuba. 4: Il treno e il banjo, la caccia e la confessione: il teatro pianistico di Scott Joplin. 5: Samba, swing e regine di Saba: Ottorino Respighi e il fascino del negro. 6: Dio e il peccato, il varietà e l'alcova: Duke Ellington racconta. 7: Cinici e demagoghi, generali e golpisti: George Gershwin compositore politico. 8: Gondole e funerali, amori e fughe: John Lewis cinematografico.

2010 *Frontiere*, ciclo di conferenze per la Casa del Jazz. 1: *Collaboratrici domestiche non regolarizzate a Napoli: le Moresche di Orlando di Lasso (1552)*. 2: *False identità di immigrati clandestini in Sicilia: Moro per amore di Alessandro Stradella (1681)*. 3: *Schiamazzi notturni di extracomunitari in luogo pubblico a Lisbona: le sonate per clavicembalo di Domenico Scarlatti (1721-29)*. 4: *Salotti sovversivi e antinazionali a L'Avana: le Danzas cubanas di Ignacio Cervantes (1857-99)*. 5: *Elusione del diritto d'autore tra gli italo-americani di New York: i contrafacta di Joe Venuti (1926-33)*. 6: *Prove di intesa con il nemico anglosassone a Roma: la Partita per orchestra di Goffredo Petrassi (1932)*. 7-8: *Oscuri messaggi in codice e trame massoniche a Harlem: la Liberian Suite di Duke Ellington (1947)*. 9: *Archivi segreti di un noto latitante a Roma: i nastri di Umberto Cesàri (1960-92)*. 10: *Attività antiamericane e riti satanici a New York: Jim Crow di Eric Dolphy (1963)*. 11: *Attività filoamericane e riti di santería a L'Avana: le pagine per chitarra di Leo Brouwer (1957-99)*. 12: *Manipolazioni genetiche e altri esperimenti inquietanti a Chicago: Nonaah di Roscoe Mitchell (1974-77)*.

2011 *Miles Davis e l'elastico*.

2012 *Bob Graettinger – La solitudine e la folla*.

*I greci erano jazzisti?*

*Duke Ellington e il messaggio nella bottiglia*.

6 — MEDIA.

1975-76 *Domenica Jazz*, Radio Antenna Musica. Ciclo annuale *Tutto Coltrane*.

1976 *Glennmillerlogia*, Radio Canale 55. Special di un'ora su Glenn Miller.

1977 *Treemonisha*, guida all'ascolto.

1979 *International Jazz Quiz*, Bruxelles, European Broadcasting Union. Rappresentante dell'Italia (vincitore).

1980 *Il mondo di Dorothy Parker*, radiodocumentario (scelte musicali).

- RadioTre.
- 1980-81 *Da New Orleans a Broadway*, Radiodue. Interventi saltuari come esperto.
- 1981 *Guida all'ascolto della musica del Novecento*, Dipartimento Scuola Educazione, Radiotre.  
*L'esperienza religiosa nella musica*, Radiotre.
- 1981-82 *Protagonisti del jazz*, Radiodue. Monografie su Django Reinhardt, Archie Shepp, Charlie Parker.
- 1983 *Il jazz. Improvisazione e creatività nella musica*, Radiotre. Cicli sulle bande New Orleans (7 puntate), jazz e folklore americano (7), gli Original Memphis Five (3).  
*Radiodue Sera Jazz*, Radiodue 1983. Special su Freddie Keppard, Johnny Dodds, la ODJB, Horace Silver, Steve Lacy, Gary Burton, Bennie Moten e altri.
- 1985 *Radio Software*, Radiotre 1985, Un ciclo dedicato a trasmettere un programma software per Apple progettato per le discografie, più dieci discografie complete (Fats Navarro, Albert Ayler, Chu Berry, Bud Powell, e altri).
- 1986 *RadioUno Jazz '86: La voce nel jazz classico* (13 puntate), Radiouno.  
*Il jazz. Improvisazione e creatività nella musica*, Radiotre. Cicli su Roscoe Mitchell (7 puntate), Jazz e musica sinfonica (7), George Gershwin (7).
- 1987 *Le regole del suono*, Radiotre. Un mega-ciclo of 63 puntate che spiega gli elementi di base della musica attraverso confronti tra le musiche di tutto il mondo.  
*Radiodue Sera jazz: Dizzy Gillespie Story*, Radiodue (12 puntate).
- 1989 *Jazz entre amigos*. Radio-Television Nacional de España, secondo Programma. Storia del jazz moderno in Italia.
- 1992 *RadioDue Sera Jazz: La tromba nel jazz*, RadioDue (13 puntate).
- 1993 *RadioDue Sera Jazz: La serie d'oro di Art Tatum*, RadioDue (13 puntate). trasmissione completa delle incisioni Pablo per piano solo.
- 1998 *RadioTre Suite*, ciclo su Musica e Africa (5 puntate).
- 1999 *Inaudito*, RadioTre. Ciclo sul Gershwin più raro (5 puntate).
- 2003 *Fuochi. Maestro Swing: l'orchestra jazz in Italia*. RadioTre (5 puntate).



- 1978 Villa Torlonia, Roma. Sonorizzazione di edifici storici con musica tra le due guerre mondiali.
- 1980 Teatro in Trastevere, Roma. *Bing*, monologhi da Samuel Beckett (*English Poems, Têtes mortes*). Nuovo allestimento, Theatre d'Edgar, Paris 1981 (presente l'Autore). Commento sonoro.
- 1981 Centro Jazz St. Louis, Roma. Ragtime su computer: pagine scelte di Scott Joplin, James Scott e Joseph Lamb eseguite su computer Apple 2, con visualizzazione delle note.  
Teatro Politecnico, Roma. *Watt*, da Samuel Beckett. Commento sonoro.
- 1982 Convento Occupato e Teatro in Trastevere, Roma. *La Raffaella*, di Alessandro Piccolomini. Commento sonoro.
- 1983 Teatro in Trastevere, Roma. *Happy days*, di Samuel Beckett. Commento sonoro.
- 1984 Teatro in Trastevere, Roma. *Intervista*, di Matyaz Kmecl. Commento sonoro.
- 1985 Teatro in Trastevere e Teatro Agorà, Roma. *Pornografia*, monologhi da Apollinaire, Aretino, Diderot, G net, Miller, Mozart, Ombrosi, Shakespeare, Vignali. Commento sonoro.
- 1986 Teatro Spaziouno, Roma. *Le piacevoli notti di Giovanfrancesco Straparola*.. Commento sonoro.
- 1997 Consulenza storico-musicologica per il film di Giuseppe Tornatore *La leggenda del pianista sull'oceano*. Supervisione della registrazione in studio di tre brani musicali (Scott Joplin, *Peacherine Rag*; Jelly-Roll Morton, *Jungle Blues*; e una marcia di Alessandro Panatteri nello stile di Sousa).
- 1999 Portici delle Teresiane, Fasano. *Un giorno a New Orleans*, spettacolo multimediale basato su Louis Armstrong, *Satchmo. My life in New Orleans*. Supervisione musicologica; voce recitante.

8 — DIDATTICA.

- 1977-84 Centro Jazz St. Louis, Roma. Educazione all'ascolto; critica musicale.
- 1979-97 Associazione Siena Jazz, Seminari Nazionali di Musica Jazz. Educazione all'ascolto, Storia del jazz, Analisi delle forme, Musicologia. Altri docenti: Miroslav Vitous, Mick Goodrick, Peter Erskine, Enrico Rava, Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Franco D'Andrea, Enrico Pieranunzi.

- 1984-88 ISMEZ, Roccella Jonica, Seminari jazz. Analisi delle forme. Direttore dei Seminari (1985-88). Altri docenti: Paul Rutherford, Norma Winstone, Günther Sommer, Pierre Favre.
- 1986-89 Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Roma. Storia del jazz, Analisi delle forme.
- 1988 ISMEZ, Casoli. *Intorno al ragtime*, seminario di prassi esecutiva per pianisti. Storia del ragtime.
- 1990-2000 Ente Musicale di Nuoro, Seminari Jazz. Storia del jazz, Analisi delle forme. Corsi monografici su Lennie Tristano, Eric Dolphy, Duke Ellington, Musica colta afro-americana, Musica e cervello. Altri docenti: Paolo Fresu (direttore dei seminars), Dave Liebman, Steve Lacy, Sheila Jordan, John Taylor, Pierre Favre, Ralph Towner.
- 1992-94 Il Paese degli Specchi, S. Lazzaro di Sàvena. Analisi delle forme. Altri docenti: George Russell.
- 1992-93 Associazione Siena Jazz, Corso per esecutori e compositori di jazz. Storia del jazz, Analisi delle forme.
- 1994-95 Bari, Conservatorio "Niccolò Piccinni", sezione staccata di Monopoli. Supplenza annuale di Storia della musica per Didattica.
- 1996 Associazione Siena Jazz. Corso di Musicologia afro-americana. Progettazione, direzione del corso. Fondamenti di musicologia generale, Storia delle musiche nere, Storia della riproduzione sonora.
- 1998-99 Associazione Siciliana per la Musica del Novecento, Palermo: Scuola Europea of Orchestra Jazz. Storia delle musiche nere, Storia dell'orchestra jazz, Analisi delle forme. Altri docenti: Gunther Schuller, Bill Russo, Dusko Gojkovic.
- 1999 Associazione Tangopolis, Roma: Corso di Tango. Storia del tango.
- 2001 Columbia College Chicago, Docenza di Jazz Styles and Analysis.
- 2001-02 University of Michigan, Ann Arbor. Docenza di Black-Influenced Piano Music.
- 2003-06 FEDIM (Federeazione Italia di Musicoterapia). Docenza di Storia del jazz.
- 2004-12 Conservatorio di Musica "Alfredo Casella", L'Aquila. Docenza di Storia ed estetica della musica ad indirizzo jazz e Storia ed analisi del repertorio d indirizzo jazz.
- Inoltre: insegnamento privato in Storia della musica, Storia del jazz, Analisi delle forme, Prassi esecutiva del ragtime; organizzazione, coordinamento delle prove e prassi esecutiva di solisti e gruppi da camera specializzati in jazz, ragtime e musica colta afroamericana.

2012 John Coltrane Music School, Roma. Master class di Letteratura pianistica afro-americana (con Alessandro Bonanno).

9 — VARIE.

1977 Fonit-Cetra, Roma. Ricercatore di documenti sonori storici negli archivi RAI.

1978 Arnoldo Mondadori Editore, Milano. Consulente per libri di musica (lingua inglese).

1980-87 Associazione Siena Jazz. Progetto e coordinamento del Centro Nazionale Studi Arrigo Polillo, con biblioteca e archivio sonoro.

1982-84 Idealibri, Milano. Consulente per libri di musica.

1983- Membro della SIE — Società Italiana di Etnomusicologia.

1983-87 ISMEZ, L'Aquila. Progetto di ricerca quinquennale su *Jazz e cultura mediterranea*.

1984- Individual member della IASA — International Association of Sound Archives.

1987-88 ISMEZ, L'Aquila. Progetto di una Università della Musica a Rieti.

1989- Socio fondatore della AIASA — Associazione Italiana Archivi Sonori e Audiovisivi.

1988-98 Associazione Siena Jazz. Responsabile del Centro Nazionale Studi Arrigo Polillo.

1992-2000 Socio fondatore e presidente della SISMA — Società Italiana per lo Studio della Musica Afroamericana.

1992- Membro della SIDM — Società Italiana di Musicologia.

1993-99 Roma Jazz Festival. Consulente.

1994-2000 SISMA, Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara", Pescara. Ideatore e direttore artistico del festival *La musica colta afroamericana*. Il festival ha ospitato prime esecuzioni moderne di musica antica, esecuzioni filologiche di compositori dal Barocco al jazz, complessi cameristici di apposita costituzione, ha commissionato lavori originali a compositori come Gunther Schuller, Jim Hall, James Newton e Bill Smith, e ha ospitato prime esecuzioni assolute di composizioni di Sidney Bechet, Gil Evans, Bill Russo, Anthony Braxton, più numerose prime europee e italiane.

2001-2002 American Musicological Society / University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. Executive editor della serie MUSA (Music of the United States of America), collana nazionale di edizioni critiche di

- musica degli Stati Uniti.
- 2001- Membro della AMS — American Musicological Society.
- 2002- Membro della SAM — Society for American Music.
- 2004-08 Responsabile del Centro Studi della Casa del Jazz, Roma.
- 2011- Presidente onorario, Associazione Culturale “Jazz On”, Avezzano (AQ) e responsabile del Centro Studi “Umberto Cesàri”.
- 2012- Co-fondatore della SEDM (Società Editoriale di Musicologia).  
Fondatore di ADAM (Association for Darwinian Afrocentric Musicology) e di ADAM Italia.

*Lo scrivente autorizza l'amministrazione all'uso dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla presentazione del curriculum.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umberto Cesari', written in a cursive style.