

Ingrid Pustijanac

Curriculum Vite

Ingrid Pustijanac is Associate Professor at the University of Pavia, Department of Musicology and Cultural Heritage (Cremona), where she has been teaching Music Analysis and Compositional techniques and forms of contemporary music. Her writings include a book on György Ligeti and articles about the late 20th- and 21st-century music with special attention to the spectral music (Gérard Grisey's works and theoretical horizon, in particular), post-spectral and sound studies, improvisation (Experimental music in the Sixties and Electroacoustic Improvisation), and mixed music from the perspective of sketch studies and analysis of compositional processes. She is a member of the Editorial Board of "Archival Notes", Journal by the Cini Foundation Institute of Music (Venice), member of ITI-CREAA (Strasbourg), member of ACTOR PROJECT (Canada) and the Co-Head of DALM (Dialogic Approach to Living Musics), the research group of the Department of Musicology and Cultural Heritage (Cremona-Pavia).

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Università degli Studi di Pavia
Corso Garibaldi, 178 - 26100 Cremona (CR) – Italia
ingrid.pustijanac@unipv.it

ACTUAL POSITION

Associate Professor, Department of Musicology and Cultural Heritage, University of Pavia

EDUCATION

Ph.D., Musicology, Pavia University, July 2004 / Composition Diploma, Mantua Conservatory, September 2004 /Choral Conduction Diploma, Mantua Conservatory June 2004 /Laurea, Musicology, Pavia University, July 2000

MASTER'S THESIS AND DOCTORAL DISSERTATION

La musica di György Ligeti: riflessione teorica e prassi compositiva. Tesi di dottorato in Musicologia e Scienze Filologiche, Università degli Studi di Pavia, 2004. Professor Gianmario Borio, adviser.

Le forme del tempo nella musica di Gérard Grisey. Tesi di laurea in Musicologia, Università degli Studi di Pavia, 2000. Professor Gianmario Borio and Professor Michele Girardi, advisers.

AREAS OF TEACHING COMPETENCE

Music Analysis and Theory, Composition, Harmony, History of Music (areas of speciality 20th and 21st century Music), Performance Practice (Contemporary Experimental Music), Philology and Sketch Studies, Choral Conducting.

TEACHING OR RESEARCH ASSIGNMENTS (FELLOWSHIPS) AT QUALIFIED FOREIGN OR SUPRANATIONAL UNIVERSITIES AND RESEARCH INSTITUTES

01.09.2016-31.12.2016 – Department of Music - Tufts University (Boston, MA). Visiting Assistant Professor: "MUS 197-02 Not Just Serial: Compositional Processes in 20th-Century Music", Semester class

(42 hours, graduate students).

1.10.2010-30.09.2013 - Department of Musicology of the Music Academy - University of Zagreb (Croatia). Annual teaching assignment (undergraduate level): Hrvatska glazba 20. stoljeća (Croatian music of the 20th century).

1.10.2010-30.09.2013 - Department of Musicology of the Music Academy - University of Zagreb (Croatia). Annual teaching assignment (undergraduate level): Glazba 20. stoljeća (Music of the 20th century).

PROJECTS

Head of *Musica del XXI secolo / 21st-century music*

Member of PRIN *Improcomp – Improvisation/Composition. The Double Identity of European Music (2022-2025)*

Member of ACTOR (*Analysis, Creation and Teaching of Orchestration*) (

PUBLICATIONS

Monographs

[2013] György Ligeti. *Il maestro dello spazio immaginario*, («Quaderni di Musica Realtà», Supp. 3) LIM, Lucca 2013.

Book chapters

[2023] *Comporre con le soglie. Le dimensioni della voce nelle pratiche compositive di musica mista*, in *La mediazione tecnologica della voce*, a c. di Michela Garda, NeoClassica, Roma 2023, pp. 127-154.

[2022] *Noise in Spectral Music*, in *Noise as a Constructive Element in Music Theoretical and Music-Analytical Perspectives*, ed. by Mark Delaere, Routledge 2022, pp. 125-136.

[2020] *La metafora del suono come être vivant e il suo ruolo nelle poetiche compositive contemporanee*, in *Out of Nature. Musica, suoni ed ecologia acustica*, a cura di Candida Felice e Simone Caputo, «Chigiana», III/2 (2020) L, pp. 217-238.

[2019] *Teaching the History of Twentieth- and Twenty-First-Century Music in Italy Today*, in *Die Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts im universitären Unterricht = Anklänge 2018 (Wiener Jahrbuch für Musikwissenschaft der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)*, ed. by Juri Giannini, Julia Heimerdinger und Andreas Holzer, Hollitzer Wissenschaftsverlag, Wien.

[2019] *Vivere il presente attraverso la musica. Alcune riflessioni sull'educazione al suono complesso*, in *La musica del Novecento. Una risorsa per la scuola: proposte operative, teorie, riflessioni*, a c. di Paolo Somigli, FrancoAngeli, Milano 2019, pp. 46-58.

[2018] *Western Art Music beyond the West*, in *Music Cultures in Sound, Words and Images. Essays in Honour of Zdravko Blažeković*, ed. by Antonio Baldassarre and Tatjana Marković, Hollitzer Verlag, Wien 2018, pp. 205-220.

[2017] *From row to Klang: Ligeti's reception of Anton Webern's music*, dans *György Ligeti's Cultural Identities*, ed. by Amy Bauer and Márton Kerékfy, Routledge, London and New York 2017, p. 163-178.

[2017] *Dal Gesto informale agli Elementi di forma*, in *La bottega del suono. Mario Bertoncini. Maestri e allievi*, a c. di Chiara Mallozzi, Daniela Tortora, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, pp. 199-216.

[2017] *Sound Spaces: The Role of Timbre in Building Musical Form Within a Selection of Marko Ruždjak's Work / Uloga boje u gradnji glazbenog oblika u odabranim djelima Marka Ruždjaka*, dans *Inclination toward Silence. Marko Ruždjak, composer / Nagnuće tišini. Marko Ruždjak, skladatelj*, ed. by Dalibor Davidović, Sanja Kiš Žuvela, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2017, p. 61-78.

[2016] *Osservazioni analitiche su alcune questioni formali e di tecnica compositiva in Passaggio di Luciano Berio*, dans *Le théâtre musical de Luciano Berio, De Passaggio à La Vera Storia*, a c. di Giordano Ferrari, vol. 1, L'Harmattan, Parigi 2016, p. 139-176.

[2016] *Kasni opus Natka Devčića: Lirska scena za bariton, rog i gudački kvartet iz 1984. i Gudački kvartet iz 1987 [Late Opus by Natko Devčić: Lyric Scene, for bariton, horn and string quartet of 1984 and String Quartet of 1987]*, in

Generacija 1914 / 1914 Generation, ed. by Nikša Gligo, HAZU, Zagreb 2016, p. 51-71

- [2016] *Cifre di Mario Bertoncini: aspetti performativi della musica sperimentale degli anni Sessanta tra gesto, partitura e registrazione*, dans *Registrare la performance. Testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione*, a c. di Eleonora Rocconi e Michela Garda, University of Pavia Press, Pavia 2016, p. 93-107.
- [2015] Etwas ruhiger im Ausdruck... *Elementi di poetica e osservazioni analitiche sulle opere della fine degli anni Sessanta*, in *Franco Donatoni. Gravità senza peso*, a c. di Candida Felici, LIM, Lucca 2015, p. 153-172.
- [2014] *Mario Bertoncini und Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza. Giacinto Scelsis Erbe in den kompositorischen Poetiken der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Italien*, dans Federico Celestini und Elfriede Reissig-Moschitz (Hg.), *Klang und Quelle. Ästhetische Dimension und kompositorischer Prozess bei Giacinto Scelsi*, («Musik und Kultur», 1) LIT-Verlag, Wien und Berlin 2014, p. 65-80.
- [2013] *Folklore and Contemporary Composition: The Question of the National Identity of 20th Century Croatian Composers*, in *Glazbena historiografija i identitet / Music Historiography and Identity*, ed. by Vjera Katalinić and Stanislav Tuksar, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2013, p. 225-235.
- [2012] *Scelsijevе zagrebačke epizode*, dans Dalibor Davidović & Nada Bezić (ur.), *Nova nepoznata glazba: Svečani zbornik za Nikša Gliga / New Unknown Music: Essays in Honour of Nikša Gligo*, DAF, Zagreb 2012, p. 177-190.
- [2007] *Il concetto di tempo nel pensiero compositivo della seconda metà del XX secolo*, dans *Storia dei concetti musicali: armonia, espressione, forma, opera e tempo*, a cura di Gianmario Borio e Carlo Gentili, Carocci, Roma 2007, p. 343-359.
- [2005] *Natura e calcolo nella concezione del tempo di Gérard Grisey*, in *Suono e natura. Composizione e teoria musicale in Francia: 1950-2000*, in Gianmario Borio e Pierre Michel (a c. di), Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa 2005, pp. 173-186.

Journal articles

- [2023] *From Sign to Sound: In the Forge of a Conductor / Du signe au son : dans la forge d'un chef d'orchestre*, «Musimédiane», vol. 13, <https://musimediane.com/numero13/PUSTIJANAC/index.html>
- [2021] «*Forma formans*». An investigation into the forms of time in Francesco Filidei's music, «Nuove musiche», 6 (2019), pp. 113-131.
- [2020] *La metafora del suono come être vivant e il suo ruolo nelle poetiche composite contemporanee*, in *Out of Nature. Music between Natural Sound Sources and Acoustic Ecology*, ed. by Simone Caputo e Candida Felici, «Chigiana. Journal of Musicological Studies», vol. 50, pp. 215-235.
- [2019] *Les matériaux autographes et la correspondance pour l'étude des Dix Pièces pour quintette à vent*, in «Musimediane» n. 9 (2019), <https://www.musimediane.com/9pustijanacmichel/>
- [2018] *Spectral Morphology and Space in Fausto Romitelli's Natura morta con fiamme*, «Archival Notes: Sources and Research from the Institute of Music», n. 3 (2018), pp. 119-135.
- [2017] *Eine Reflexion über die formale Funktion der inharmonischen Spektren in Beziehung zur Zeit und Form in Les Espaces Acoustiques*, «Musik Konzepte» 176/177, Sonderdruck Gérard Grisey, hrsg. von Ulrich Taday, edition text+kritik, München 2017, pp. 102-114.
- [2016] *New Graphic Representation for Old Musical Experience: Analyzing Improvised Music*, in Bratus, Alessandro and Marco Lutzu (eds.). Dossier: “Analysis beyond Notation in XXth and XXIst Century Music”, «El Oído Pensante», 4/1 (2016), pp. 1-17 (ISSN: 2250-7116), <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/article/view/8031/9048>.
- [2016] *Time's arrow in spectral music*, «Nuove musiche», 1 (2016), p. 145-160 (ISSN: 2531-7563).
- [2016] *La polifonia rivisitata: lo studio degli schizzi alla luce degli studi sul processo creativo in Ligeti, Lachenmann e Grisey*, «Philomusica on-line» 15 (2016), pp. 155-186 (SSN: 1826-9001).
- [2007] *Ritratti critici di contemporanei: György Ligeti*, in «Belfagor», anno LXII, n. 6 (30 novembre 2007), pp. 685-699.
- [2004] *Un esempio di «squelette du temps»: aspetti ritmici in Le Temps et l'écume di Gérard Grisey*, in *Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung*, n. 17, marzo 2004, pp. 35-40.

[2000] *Quatre Chants pour franchir le Seuil – meditazione musicale sulla morte, in quattro parti*, dans *Quaderni della Civica Scuola di Musica*, anno 15, n. 27 (giugno 2000), numero monografico bilingue, dedicato a Gérard Grisey, pp. 78-80, (trad. fr. pp. 77-79), in cui ha curato anche la Bibliografia.

Proceedings articles

- [2009] *La ricezione del pensiero spettrale negli ultimi due decenni in Italia*, in Atti del Convegno internazionale di studi «Italia/Francia. Musica e cultura nella seconda metà del XX secolo», a cura di Amalia Colisani, Gabriele Garilli, Gaetano Mercandante, Epos, Palermo 2009, p. 347-372.
- [2009] *La musica d'arte dell'Occidente oltre l'Occidente*, in *L'Etnomusicologia e le musiche contemporanee*, Atti del Seminario Internazionale di Studi a cura di Francesco Attanasio e Serena Faci, Fondazione Giorgio Cini Online Publications 2009, ISBN: 978-88-964-4503-7; <http://old.cini.it/it/publication/page/100>.
- [2007] *Il rapporto tra la melodia e l'armonia nelle opere strumentali giovanili di Nello Milotti*, dans Zbornik radova s Petog međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske riznice" (Raccolta degli atti del Quinto convegno internazionale di musicologia «Dal patrimonio musicale istriano»), Katedra čakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2007, p. 31-54.

Dictionary articles

- [2012] *Zinka Milanov*, in Annette Kreutiziger-Herr/Melanie Unseld (hrsg. von), *Lexikon Musik und Gender*, Bärenreiter-Metzler, Kassel 2012, p. 366.
- [2007] *Gérard Grisey*, in *Komponisten der Gegenwart*, hrsg. von H.-W. Heister, W. W. Sparrer, 28. Nachlieferung, novembre 2004 (2 p); 35. Nachlieferung, novembre 2007 (21 p), Musik+Kritik, München.

Articles and books reviews

- [2014] Christine Anderson, *Komponieren zwischen Reihe, Aleatorik und Improvisation. Franco Evangelistis Suche nach einer neuen Klangwelt* (=Reihe sinefonia 18 hrsg. Von C.-St. Mankopf und J. Menke), Hofheim: Wolke Verlag 2013, «Positionen» 100/2014, 51-52.
- [2011] György Ligeti, *Gesammelte Schriften*, hrsg. von Monika Lichtenfeld, 2 voll., Mainz, Schott 2007 («Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung»), 523+351 pp., (scheda critica), dans «Saggiatore musicale», anno XVIII (2011), nn. 1-2, pp. 387-390.
- [2011] György Ligeti, *Gesammelte Schriften*, a cura di Monika Lichtenfeld, 2 voll., Mainz, Schott 2007 («Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung»), 523+351 pp., (scheda critica), in «Saggiatore musicale», anno XVIII (2011), nn. 1-2, pp. 387-390.
- [2009] Pierre Boulez, *Le Marteau sans maître. Fac-similé de l'épure et de la première mise au net de la partition*, hrsg. von Pascal Decroupet, Schott, Mainz/Fondation Paul Sacher, Basel 2005 (recensione critica) dans «Saggiatore musicale», anno XVI (2009), n. 1, pp. 149-152.
- [1998] Thomas Gartmann, "...dass nichts an sich jemals vollendet ist." *Untersuchungen zum Instrumentalschaffen von Luciano Berio*, Paul Haupt Verlag, Bern 1995 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, vol. 37), in «Rivista Italiana di Musicologia», XXXIII (1998) 1, p. 213-216.

Other publications

- [2016] *Composing Today. 2012 highSCORE Proceedings 2012-2013*, ed. by Ingrid Pustijanac, highSCORE New Music Center, Pavia, 2016.
- [2012] *Composing Today. Interview with Composers of the 2011 highSCORE Festival*, dans *highSCORE Proceedings 2011*, ed. by Ingrid Pustijanac, highSCORE New Music Center, Pavia, 2012, pp. 29-56.
- [2011] *Sound Resources from non-Western music and their use in Western Art Music – A colloquium on music by Christopher Theofanidis and Ingrid Pustijanac*, dans *highSCORE Proceedings 2010*, ed. by Ingrid Pustijanac, highSCORE New Music Center, Pavia 2011, p. 11-18.

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al seguente link:
<https://privacy.unipv.it>.

Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere oggetto di pubblicazione per finalità di trasparenza sul sito web dell'Università degli Studi di Pavia.

Cremona 11 giugno 2024
