

Virginio Zoccatelli

- virginio.zoccatelli@conts.it

Biografia/Biography

(English veresion below)

Docente: VIRGINIO ZOCCATELLI

Materia: Elementi di Composizione per Didattica della musica

Formazione (Titoli di Studio)

- **Diploma in Composizione** (Vo), conseguito presso il Conservatorio di Brescia ('96). Docenti della Formazione A. Zanon, A. Mannucci.
- **Diploma di Pianoforte**, conseguito presso il Conservatorio di Rovigo ('93). Docente Renzo Bonizzato.
- **Diploma di Strumentazione per Banda**, conseguito presso il Conservatorio di Verona ('93). Docente P. Pachera.
- Perfezionamento in Composizione, con **Diploma Biennale** al Corso di **Franco Donatoni**, presso la Fondazione "R. Romanini" di Brescia ('95).
- **Laurea in DAMS**, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna (2000). Relatore L. Azzaroni.
- **Maturità classica**, conseguita presso il Liceo "G. Cotta" di Legnago (Vr) ('88).

Carriera accademica

Attività di Docente presso i Conservatori:

- Docente dal 1996/97 al 1999/2000 in Elementi di Composizione per Didattica presso i Conservatori di Rodi Garganico (Foggia) e Sassari;
- Vincitore nel 2000 di 3 concorsi ministeriali AFAM per titoli ed esami per le materie di: *Armonia, contrappunto fuga e composizione, Elementi di Composizione per Didattica della Musica, Teoria e Solfeggio*;
- Dal 2001 al 2020 docente di El. di Composizione presso il Conservatorio di Udine.
- Dal 2020 al 2024 docente di El. di Composizione presso il Conservatorio di Trieste.
- Membro designato nel 2023 del **Nucleo di Valutazione** del Conservatorio di Trieste, in rappresentanza del corpo docenti.
- Membro nell'**Albo ANVUR nazionale** (2020-2023), ossia Valutatore certificazione della Qualità dei Conservatori statali, secondo gli standard europei.
- Incarico di **Direttore del Conservatorio di Udine** nel triennio 2017- 2020, di cui segue breve sintesi del lavoro svolto:
 - Organizzazione di oltre un centinaio di Concerti in città e nel territorio FVG, in collaborazione anche con altre istituzioni (Mittelfest, Cons. Tartini, Ass. Lipizer, Comune Pordenone, Uniud, Comune di Udine);
 - Esperienza amministrativa diffusa correlata alla guida di un'Istituzione AFAM;
 - Esperienza di analisi, proposta e progettazione, monitoraggio e verifica del Bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituzione;
 - Esperienza di riorganizzazione e scrittura dei Corsi di Triennio e Biennio con relativa approvazione dei piani di studio da parte del Ministero, settore Afam;
 - Stipula e accordi (reiterati e nuovi) con gli Stakeholder dell'Istituzione;
 - Direzione artistica della realizzazione di un Cofanetto con 7 CD realizzati da docenti e studenti (2019) segnalato all'AFAM- MIUR;

- Stesura e/o controllo di redazione di scritti, programmi di sala, booklet e comunicazioni stampa per le attività concertistiche e di registrazione;
- Realizzazione del docufilm “*Sinfonia di Viaggio*”, primo docufilm realizzato per il settore AFAM-Conservatori;
- Realizzazione di un Concerto di inizio anno accademico 2018-2019 presso il Teatro G. da Udine, dedicato a **Giulio Regeni**, alla presenza dei genitori, unico evento istituzionale dedicato al ricercatore friulano morto tragicamente in Egitto;
- Studio, proposta e ideazioni di progetti di **Edutainment**;
- Realizzazione di 2 tournée “*ai confini dell'Europa*”, in Armenia, Georgia e Moldavia, con concerti, masterclass e scambi culturali.

Attività didattica

Attività di Docente presso i Conservatori italiani

- Docente tra il 1996/97 e il 1999/2000 in Elementi di Composizione per Didattica presso i Conservatori di Rodi Garganico (Foggia) e Sassari;
- Ideatore, progettista e realizzatore del “Progetto Opera” presso il Conservatorio di Udine dal 2004 al 2017.
- Vincitore due volte del “**Premio Abbiati per la Scuola**” nel 2008 con *Ecomusical* (2007) e nel 2017 con *Vivantigone* (2016), progetto, musiche e direzione di V. Zoccatelli.
- Ha tenuto Master su vari aspetti della Disciplina presso il Conservatorio di Palermo (2014-2017-2022-2023).

Publicazioni

Alcune sue musiche sono edite da: Rai Com, Gdm, Mep, Flipper (Roma) Taukay (Ud), Emec (Madrid), La Cartellina (Mi), Bam (Ginevra), Almendra (Pa), Feniarco (Italia), Agenda (Bo). A 30 anni è inserito nell’ “*Enciclopedia italiana dei Compositori Contemporanei*” edita da Pagano (Napoli).

Libro “*Nuovi lineamenti di retorica e composizione musicale*” (2011), Taukay Editore Udine;

Pubblicazione del libretto d’opera “*Un passo dal nulla*” presso la collana Callisto di Samuele Editore, 2022, Pordenone.

In-Finiti canoni, con Cristina Fedrigo e Majda Svitek, Fluente Edizioni, Bonavigo (Vr), 2024

Attività artistica e professionale

Attività come Compositore:

autore di oltre 600 titoli (non tutti depositati presso SIAE) di lavori quali:

- 9 opere teatrali;
- 2 Balletti (*Giulietta e Romeo... l'amore continua* e *Indaco*);
- 6 Monologhi per voce e ensemble / orchestra, tra cui *Voci dall'oblio* (2023) dedicata agli esuli dalmato istriani, *Per una Via Crucis*, *Le Muse e il Mito*, *La melodia del giovane divino*;
- 8 Cd con musiche dedicate agli audiovisivi, editi da RAI COM, GDM Music, MEP.
- Colonna sonora di “*Diec*” (2019) con regia di T. Turolo.
- Centinaia di brani per solisti, ensemble, coro, banda e orchestra ed eseguiti presso importanti istituzioni concertistiche ed eseguite da interpreti professionisti.

Le sue musiche sono state eseguite da prestigiose istituzioni concertistiche e istituzioni musicali e guidate da Direttori quali V. Parisi, C. Ambrosini, A. Canonici, A. Mannucci, M. Testa, M. Attura, M. Somadossi.

Premi in Concorsi nazionali ed internazionali di Composizione:

- **4 primi premi** in c. internazionali
- **1 secondo premio** in c. internazionali

- **2 primi premi** in c. nazionali
- **3 secondi premi** in c. nazionali
- **4 terzi premi** in c. nazionali
- Vincitore due volte del “**Premio Abbiati per la Scuola**” nel 2008 con *Ecomusical* (2007) e nel 2017 con *Vivantigone* (2016), progetto con il Conservatorio di Udine, musiche e direzione di V. Zoccatelli.

Commissioni di lavori e progetti compositivi

RAI COM, I Solisti Veneti, Teatro Pergolesi di Jesi, Valle dei Templi di Agrigento, Accademia Secolo XXI, Teatro Salieri di Legnago, Amici della Musica di Venezia, RBRDance Company, Parco Nazionale dello Stelvio, Ned Ensemble, Ex Novo ensemble, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, Provincia di Pordenone, Assessorato alla Cultura di Pordenone, Redon Movies, Coro e Orchestra San Marco di Pordenone, Ass. Farandola, Ass. Fadiesis, Il cemento armonico (Padova), altri.

Attività come Direttore musicale

È co-fondatore con F. Scomparin dell'Accademia Secolo XXI (dal 2002), con la quale si è esibito in veste di direttore e di pianista in numerosi concerti e produzioni discografiche. Ha diretto lavori che spaziano dalla musica rinascimentale alla m. contemporanea, eseguendo parecchie prime esecuzioni.

Di seguito le Istituzioni e orchestre dirette.

Accademia Secolo XXI (20 anni), Orchestra Giovanile Siciliana presso il Teatro Politeama di Palermo (2017), Arkèn Ensemble, Mav Orchestra di Budapest, Laboratorio di m. Contemporanea del Conservatorio di Udine (2009-2010), Orchestra Giovanile del Conservatorio di Udine (15 anni dal 2004 al 2017), Orchestra di fiati dell'Anbima provinciale di Pordenone. Si è esibito in prestigiose sedi concertistiche e teatri nelle città di: Legnago, Verona, Bologna, Bari, Lecce, Bergamo, Udine, Venezia, Padova, Roma, Palermo, Agrigento, Budapest.

Ha inciso in veste di direttore di ensemble e di orchestra circa 30 CD.

Attività come Pianista:

- Ha inciso numerosi CD (10) in veste di pianista-camerista per le etichette RAI COM, GDM Music, Flipper music.

- Ha inciso l'Album *Bach tribute*, con 8 composizioni originali, disponibili presso i maggiori portali digitali.

Attività di ricerca

Attività di Studioso, musicologo, curatore convegni:

- Libro “*Nuovi lineamenti di retorica e composizione musicale*” (2011), Taukay Editore Udine;
- Attività di Edizione Critica e realizzazione di Partitura e Spartito canto e piano dell'Oratorio di Antonio Salieri “La Passione di Gesù Cristo”, Edizioni Suvini - Zerboni (2000). Ed. Critica con E. Biggi Parodi.
- Prefazione al libro su Luciano Berio, Atti di convegno e studi pubblicato dal Conservatorio di Udine nel 2019;
- Uno Studio sulla Sinfonia *Pastorale* di Beethoven tra analisi musicale e filosofia di Heidegger. Studio pubblicato negli Atti del Convegno intern. su Beethoven del 2021, a cura della Associazione “R. Lipizer” di Gorizia; curatore del convegno stesso.
- Uno Studio su *Monumentum pro Gesualdo* di Stravinskij.

Studio in via di pubblicazione degli Atti del Convegno intern. sulla Musica Neoclassica del 2022, a cura della Associazione “R. Lipizer” di Gorizia; curatore del convegno stesso.

- Uno Studio sull'*ascolto* nelle Istituzioni Afam. Studio che sarà pubblicato negli Atti del Convegno naz. ANDA di Modena del 2023, a cura della Associazione “ANDA” nazionale;
- Incarico di Curatore dei Convegni di studio intern. promossi dalla Associazione “R. Lipizer” di Gorizia, nel 2021 e nel 2022;

Realizzazione di una lezione dedicata alla musica e neuroscienze, all'interno del Progetto di Lezioni per la formazione professionale online di Neuroscienze e Musica per operatori sociosanitari e musicisti, realizzato da *Congress Venezia* nel 2021.

- Pubblicazione del libretto d'opera "*Un passo dal nulla*" presso la collana Callisto di Samuele Editore, 2022, Pordenone.

Profilo

Artistico-professionale

Zocatelli è un compositore eclettico che realizza lavori di sintesi, funzionali, di avanguardia e di ricerca: l'uomo e l'umanità rimangono centro delle sue narrazioni, e spesso tali musiche convivono con differenti forme d'arte come la poesia, la danza e il cinema. All'attività artistica affianca quella di ricerca didattica e di teoria della composizione.

Biography

Virginio Zocatelli is an Italian composer, conductor, and teacher.

He studied at Verona Conservatory and Bologna University. He graduated in Piano, Instrumentation for Band, and Composition, also earning a Bachelors in Literature and Philosophy from the University DAMS of Bologna with a thesis on G. Petrassi.

He was included in the "Enciclopedia italiana dei Compositori Contemporanei" (Pagano Editore- 1999) at the age of 30.

Zocatelli is an eclectic composer as such, making it difficult to pigeonhole him. Thanks to his multifaceted cultural and musical background, he is known for having developed his style being a composer who aims to know the world and the deep human interiority through various artistic languages. He is a composer influenced by a range of creative artforms, including poetry, theater, philosophy, film, and dance.

Some of his early works are inspired by the academic Italian style of classical matrix, based on clear melodies and virtuous writing accompanied by instrumental lightness. His most recent works begin with postmodern and deconstructivist personal positions and reach an unprecedented linguistic form that places at the center of the poetic work the articulation of fragments of melodies inserted in a wider context of harmonic blocks and contrapuntal techniques. In this writing process, time also takes on a particular psychological dimension, far from classical symmetries. The listener is at the center of these sound events.

His recent projects investigate a synthesis of writing between ancient rhetorical language and digital thought.

His catalog currently features more than 800 works, including scores for orchestra, wind orchestra, choir, solo singers, chamber works, soloists as well as scores for theater and soundtracks that have won several national and international composition prizes. Among them, "La Maschera" (1992-2013), "Il violino magico" (2009), "Ecomusical" (2008, Premio Abbiati per la Scuola), "Le storie di Woodland" (2010), "Empedocle" (2015) and "Vivantigone" (2016, Premio Abbiati per la Scuola), Foibe- Un passo dal nulla (2020), are worth mentioning. He also composed the ballet "Romeo and Juliet ... Love continues" (2012-2013) and "Indaco" (2014-15), staged since 2012 in various Italian theaters, a RBRDanceCompany production.

He is the founder of the Ensemble Accademia Secolo XXI (2001), where he conducted public concerts and concert seasons in addition to playing the piano in numerous album productions. As conductor he has performed music by Vivaldi, Salieri, Mozart, Rossini, Verdi, J. Strauss, Puccini, Cilea, Mascagni, Gounod, Malipiero, Montico, Gerswin, Dallapiccola, Petrassi, Bernstein, Berio, Gubaidulina, Part. He has

often directed his music in different seasons and academic contexts.

In 2016 he published the monographic album “Mediterraneo” produced by MEP (Roma); in 2019 Almendra Music published the album “An Italian embroiderer.” He has also published many scores and tracks for RAI—the Italian national television and broadcasting company—that have been frequently broadcasted, among them are: the CDs “Open dialogues” (2010), “Orchestral movements” (2011), “Jeux et Paysages” (2012), “Landscapes” (2013) and “Dai Balcani al Mediterraneo” (2016).

Furthermore, he has collaborated in several productions with many renowned international artists, among them are the actors G. Lazzarini, P. Pitagora, U. Pagliai, and the movie directors P. Valerio, A. Giarola, F. Viviani, S. Alù and T. Turolo for film’s soundtracks “Diec”.

His works have been featured in relevant festivals and musical institutions and some of the most significant performers of his music include musicians such as V. Parisi, C. Ambrosini, A. Canonici, A. Mannucci, M. Somadossi, M. Testa, W. Themel, M. Attura, C. Fedrigo, Ex Novo ensemble, Accademia Secolo XXI, MAV Budapest Orchestra, Ned Ensemble, Orchestra giovanile del Teatro Politeama di Palermo, Ensemble del laboratorio di Musica Contemporanea del Conservatorio di Udine, Ensemble Time Machine, Ensemble Musica Attuale, Solisti Veneti, L. Degani, G. Vianello, A. Carcano, A. Maruri, E. Calcagni, F. Scomparin, G. Brunelli, F. Donadoni, D. Teodoro, C. Teodoro, E. Roselli, S. Piciri, N. Bulfone, L. Trabucco, S. Ballarin, M. Marcassa, C. Sebastianutto, Ensemble vocale- strumentale Zh2Vox, Triskeles Saxophone Quartet, E. Toscano, Trio Lemniscate, Ilona Stepan, Giorgio Di Giorgi, Francesco Galligioni, Ilaria Bergamin, Ruslan Talas, Wakana Kimura, Xunyu Zahng, Teofil Milenkovich, Duo En blanc et Noir.

From November 2017 to October 2020 he was the Rector of the Conservatorio “Jacopo Tomadini” in Udine, where he was the former professor of ‘Elementi di Composizione per Didattica’.

Virginio Zoccatelli at present is the professor of “Elementi di Composizione per Didattica,” which aims to develop harmony, counterpoint and composition at the Conservatory of Trieste.