

Master IULM in 'Music publishing and production' and 'Fondo eventi e terza missione' in cooperation with AFI / Master IULM in 'Editoria e produzione musicale' e 'Fondo Eventi e terza missione', in collaborazione con AFI

Frank Sinatra. A Twentieth Century Icon

International Conference and event program draft, 26-27.9.2023, Sala dei 146,

IULM University, Milan, Italy (via Carlo Bo,1- MM2 Romolo)

Directed by Luca Cerchiari (IULM University, Italy) and William A. Everett (University of Kansas City, USA)

Frank Sinatra. Un'icona del ventesimo secolo

Programma del Convegno-evento internazionale, 26-27.9.2023, Sala dei 146, Università IULM, Milano, Italia (via Bo,1, MM2 Romolo)

A cura di Luca Cerchiari (Università IULM Milano, Italia) e William A. Everett (University of Kansas City, USA)

Tuesday, 26 September 2023 / Martedì 26 settembre 2023

9:15 Welcomes / Saluti introduttivi: Salvatore Carrubba, Paolo Giovannetti

9:30 Session I. *Making Sinatra, Now and Then / Essere Sinatra, allora e oggi*

Luca Cerchiari, Chair / Presiede Luca Cerchiari

9:30 *Fly Me to the Birmingham Rep: Sinatra The Musical / La prima al Repertory Theatre di Birmingham di Sinatra. The Musical*

WILLIAM A. EVERETT, University of Missouri-Kansas City

10:00 *The Arrangers' Voice: Sinatra with Stordhal, Riddle, May and Jones / La "voce" degli arrangiatori: Sinatra con Stordhal, Riddle, May, Jenkins e Jones*

GIAMPAOLO TESTONI, Milan, composer / Milano, compositore

10:30 Break / pausa

10:45 Musical Performance I / Musica dal vivo I.

La Scala Members String Quartet / Quartetto solisti Teatro alla Scala.

Giampaolo Testoni: *A Frank Sinatra Suite / Suite di temi del repertorio di Sinatra*

11:15 Break / pausa

11.30 Session II. Sinatra in context / Sinatra e il suo contesto

Greta Panettieri, Chair / Presiede Greta Panettieri

11:30 *Bing and Frank in the Fifties: A Parallel / Bing Crosby e Frank Sinatra negli anni Cinquanta: un parallelo*

LUCIANO FEDERIGHI, Viareggio, music writer and critic / Viareggio, critico musicale e critico

12:00 *Livin' 'neath His Spell: The Fruitful, if Uneasy, Frank Sinatra-Cole Porter Collaboration / Frank Sinatra e Cole Porter: una collaborazione feconda, ma non facile*

GILBERT GIGLIOTTI, New Britain, Central Connecticut State University

12:45 Lunch / pranzo

14:30 Musical Performance II / Musica dal vivo II

Greta Panettieri Ensemble (Greta Panettieri voice / voce; Andrea Sammartino, keyboards / tastiera; Giuseppe Bassi, double bass / contrabbasso; Mimmo Campanale; drums / batteria)

15:15 Break

15:30 Session III. *Embracing the New / Verso le novità*

Karen McNally, Chair / Presiede Karen McNally

15:30 *Sinatra on the small screen / Sinatra e la televisione*

WILL FRIEDWALD, New York, music critic and author / New York, critico musicale e saggista, *The Wall Street Journal*

16:00 *The Unexpected Boy from Ipanema: How Sinatra Modulated his Vocal Style to Sing Bossa Nova / L'inatteso ragazzo di Ipanema: l'approccio vocale di Sinatra alla bossa nova*

GRETA PANETTIERI, Rome, singer and music writer, Conservatory of Catanzaro / Roma, cantante e saggista, Conservatorio di Catanzaro

16:30 *The Birth and Deaths of the Concept Album: From Sinatra to Spotify / Nascita e morte del concept album: da Sinatra a Spotify*

MATTIA MERLINI, Milan, University of Milan / Milano Università degli Studi di Milano

Wednesday, 27 September 2023 / Mercoledì 27 settembre 2023

9:30 Session IV. Sinatra in Hollywood / Sinatra a Hollywood

Alessandro Carrera, Chair / Presiede Alessandro Carrera

9:30 *“What’s wrong with me?”: Frank Sinatra’s Complicated Relationship with the MGM Musical / “What’s wrong with me?”: il complicato rapporto di Frank Sinatra con i musical della MGM*

KAREN MCNALLY, London Metropolitan University

10:00 *Dramatic Films / The Discovery of an Actor / La scoperta di un attore: From Here to Eternity, The Man with the Golden Arm, The Manchurian Candidate*

PAOLO MEREGHETTI, Milan, *Corriere della Sera* newspaper, film critic / Milano, critico cinematografico del *Corriere della Sera*

10:30 *Frank and Judy: Gender and the Voice in Mid-Century Hollywood / Sinatra e Judy Garland, la voce e il genere sessuale nella Hollywood di metà Novecento*

JULIANNE LINDBERG, University of Reno, Nevada

11:00 Break / pausa

11:30 Musical Performance III / Musica dal vivo III

Greta Panettieri, Andrea Sammartino duo voice-piano / duo voce-pianoforte

12:00 Lunch/pranzo

14:15 Session V. Echoes of Sinatra / Echi di Sinatra

William Everett, Chair / Presiede William Everett

14:15 *Becoming Sinatra: From Hoboken to Stardom / Diventare Sinatra. Da Hoboken alla celebrità*

JAMES KAPLAN, New York, writer/ New York, scrittore

14:45 *Shadows of Sinatra: Bob Dylan and the Great American Songbook / Ombre di Sinatra: Bob Dylan e Great American Songbook*

ALESSANDRO CARRERA, University of Houston, Texas

15:15 *Documentary. The Singin' "Paisano": Sinatra and Italy / Documentario. La voce del "paisano". Frank Sinatra e l'Italia*, directed by / diretto da Roberto Manfredi, written by / scritto da Luca Cerchiari, emceed with / presentato con Michela Roncaglione, and produced by / e prodotto dal/ IULM Master in 'Music Publishing and Production' / Master IULM in 'Editoria e produzione musicale'

15:45 Break / pausa

16:00 *Frank Sinatra: also a record producer / Frank Sinatra, anche produttore discografico*

SERGIO CERRUTI, President Italian Record Producers' Association / Presidente AFI

15:15 Closing Remarks and Book Promotion *Frank Sinatra: a new book* by Luca Cerchiari/ Conclusioni e presentazione del volume *Frank Sinatra* (Feltrinelli 2023), di Luca Cerchiari

Amministrazione / Administration: Carlotta Zuccaro (zuccarocarlotta@gmail.com)

Segreteria culturale e tecnica / Cultural and technical secretariat: Sofia Ratti (convegnomaster.epm@gmail.com)

Direzione / Direction:

Luca Cerchiari (luca.cerchiari@iulm.it) www.lucacerchiari.it

William Everett (everettw@umkc.edu)

The son of Italian immigrants who settled in Hoboken, New Jersey, Frank Sinatra (1915-1998) rose from humble beginnings to become one of the world's best-selling and most widely acclaimed singers. Beyond his undisputed dominance in the recording studio and on the airwaves, Sinatra enjoyed tremendous success as a big band singer, an actor in both musical and non-musical films, and a star performer.

His musical interpretations were intensely personal; Sinatra's embodiment of a song, regardless of medium, carried depths of expression that went far beyond the ordinary. Along with his innate ability to sustain a musical line, piercing blue eyes, cocked-hat image, and complicated personal life, it is no surprise that Frank Sinatra, a quarter century after his death, remains one of the twentieth century's most distinguished and distinguishable cultural icons.

This two-day symposium brings together award-winning writers, scholars and performers from Italy, the USA and the UK to collectively explore the life, career, and legacy of the global musical phenomenon that was Frank Sinatra. Over its two days, the symposium will feature presentations, musical performances, and a special screening of a new documentary about Sinatra and Italy. Sinatra famously said, "Cock your hat – angles are attitudes." The new angles presented at the symposium will further illuminate aspects of this extraordinary artist's life and distinctive performance career on record, television, and film alongside fresh perspectives on his continuing legacy.

William A. Everett

Secondo l'opinione pubblica, Frank Sinatra (1915-1998) è stato un grande cantante, un personaggio dalle molte relazioni femminili e un uomo che ha vissuto alcuni rapporti col mondo della mafia italo-americana. La vita professionale e privata di Sinatra ci restituiscono un'immagine ben più complessa di questo protagonista della cultura e della società statunitense del ventesimo secolo. Figlio di emigrati italiani in una cittadina nei pressi di New York, Hoboken, Sinatra è riuscito in vent'anni a scalare i gradini della società americana e a divenire una star internazionale partendo dalla musica, ma sviluppandola attraverso la conoscenza e la padronanza dei meccanismi produttivi dell'industria cinematografica hollywoodiana. Trasferito in California dopo i primi anni newyorkesi vissuti tra concerti e nuovi media, tra lo Swing jazzistico e il grande repertorio della canzone d'autore statunitense, Sinatra ha fatto rapidamente carriera nelle major cinematografiche anche come attore, e in

seguito come produttore, sviluppando una personalità iconica caratterizzata anche da una cultura d'impresa, la sua. Il "brand" Sinatra ha finito a riverberarsi sulla produzione discografica, con la creazione del suo marchio Reprise (1960), sui concerti e lo spettacolo dal vivo (l'esperienza del gruppo Rat Pack nei locali tra Nevada e California), sui film (che, oltre al genere musical, lo hanno visto sviluppare una sensibilità e competenza anche come attore drammatico), cui ha partecipato spesso nella veste di produttore, e persino in attività di ristorazione, in imprese edilizie, nei trasporti e nell'abbigliamento. Ambizioso, eclettico, psicologicamente multiforme, Frank Sinatra ha sviluppato anche una dimensione pubblica, partecipando attivamente alla vita sociale e politica degli Stati Uniti, mentre la sua vita privata, ricca di avventure e relazioni e contrassegnata da quattro matrimoni, è stata il riflesso dei mutamenti della vita di coppia in atto nel secondo dopoguerra.

Frank Sinatra resta soprattutto uno dei maggiori cantanti del Novecento. Partito da modelli operistici e jazzistici, ha sposato l'estetica del crooning del maestro Bing Crosby differenziandosene per la maggiore e quasi unica capacità di resa emotiva di un repertorio vastissimo, arrivato a comprendere oltre mille canzoni, non solo americane. E per la riuscita elaborazione di una vocalità popular che negli anni si è arricchita della parallela esperienza di attore cinematografico; essa ha tenuto sempre conto da un lato della lezione del jazz, e, dall'altro, degli apporti fondamentali di arrangiatori e direttori d'orchestra quali Nelson Riddle, Gordon Jenkins, Don Costa e Quincy Jones.

Il Convegno-evento, cui partecipano alcuni dei maggiori studiosi europei e americani e diversi musicisti, mette a fuoco in varie sessioni, con alcune nuove prospettive, le principali direttrici della carriera e della vita del cantante e attore italo-americano, e presenta in conclusione una novità editoriale e un breve documentario sui suoi rapporti culturali e musicali con l'Italia, oltre al recente musical teatrale dedicato allo stesso Frank Sinatra.

Luca Cerchiari