★ ROCKET GIRLS ★ *Storie di ragazze che hanno alzato la voce*

"I mestieri della musica"

"Se una donna fa un ottimo lavoro, aiuta se stessa e tutte le altre che verranno dopo.
Se non è eccezionale, renderà le cose difficili per la prossima che ci proverà.
Gli uomini, di solito, tendono a essere giudicati individualmente".
Susan Rogers (USA 1956), sound engineer and record producer

"Fino a pochi anni fa c'erano cinque donne produttrici,
oggi ne conosco venti: è tempo di uscire allo scoperto,
le donne sono state relegate in un angolo troppo a lungo."
Marta Salogni (Italia 1990), producer, mixer, recording engineer

La rassegna:

Le donne nella storia della musica non sono poche, sono poche quelle di cui ci si ricorda. Una manciata di nomi di solito, artiste che hanno scalato montagne e compiuto vere e proprie rivoluzioni. Accanto a loro però hanno combattuto eserciti le cui storie premono per essere raccontate. Vite straordinarie fatte di sfide quotidiane e grandi canzoni, di scelte spesso difficili e dischi di cui non si può più fare a meno una volta scoperti.
Lo scorso anno abbiamo iniziato il nostro viaggio da qui, dal desiderio di offrire visibilità a diverse protagoniste della musica che la storia ha a lungo dimenticato. Lo abbiamo fatto in compagnia di addette ai lavori, scrittrici, operatrici culturali e docenti che ci hanno offerto punti di vista appassionati e mai banali, trait d'union tra la quotidianità di ieri e quella di oggi: al centro le stesse battaglie, pubbliche e private che da sempre caratterizzano la vita di ogni donna.
www.facebook.com/RocketGirls.LauraGramuglia

Nella seconda parte della rassegna abbiamo poi incontrato musiciste del nostro territorio e insieme abbiamo perlustrato quella che può essere una strada ancora accidentata per un'artista, tra ricerca di legittimazione e bisogno di essere rappresentate. Abbiamo toccato temi come tempo, maternità, disparità di genere, in un cammino che oscilla avanti verso quell'inclusività conquistata a fatica, a cominciare dal linguaggio, e di nuovo pericolosamente indietro in quell'isolamento che la pandemia ha ripresentato a molte professioniste. Ma siamo solo all'inizio di una narrazione che vale la pena conoscere.
www.spreaker.com/show/rocket-girls

Durante il percorso, grazie anche a realtà germogliate al nostro fianco come **Equaly** – community composta da lavoratrici del settore – ci siamo rese conto dell'esigenza del raggiungimento della parità di genere all'interno dell'industria musicale italiana. Per farlo abbiamo iniziato collaborando alla prima raccolta dati di genere nel settore. A coordinarla, la prof.ssa del **SAE Institute di Milano** Alessandra Micalizzi, nostra ospite lo scorso anno. Micalizzi ha intervistato oltre quaranta professioniste e professionisti del settore artistico, manageriale e tecnico.
www.sae.edu/ita/it/womeninmusic

La prima edizione della rassegna si è avvalsa del supporto di **Scena Unita, Music Innovation Hub, Cesvi** e **La Musica che Gira** grazie al contributo del bando per favorire la ripartenza del mondo dello spettacolo: progetti, nuove idee e investimenti.
Alcuni dati:

- Oltre un migliaio di contatti raggiunti attraverso l'attività della pagina facebook
- Una media di 130 ascolti in diretta streaming a episodio, con punte di 200 (puntate totali 21)
- Una media di 100 ascolti a podcast sul portale Neu Radio (totale podcast 21)
- Oltre un migliaio di ascolti totali su Spreaker

I dati:

I risultati dello studio **"Women in Music"** si sono rivelati tutt'altro che incoraggianti. Nella classifica concernente il 2019 non compaiono donne nella top ten e le incisioni complessive registrano il 92% di brani maschili. Le artiste costituiscono il 21,7% del totale, le compositrici il 12,5%, le producer il 2,6%. Numeri inequivocabili, che attestano come nel mondo dell'industria musicale il soffitto di cristallo sia ancora immune da una sia pur piccola incrinatura: siamo purtroppo ancora lontani da una situazione di parità e reciprocità tra i generi.
E non è un fatto solo italiano. Anche a livello globale i numeri confermano questo gap e con esso la necessità di affrontarlo e di lavorare per colmarlo. Non arriva al 3% il numero di donne che produce; le cantanti professioniste sono sotto il 30% rispetto al panorama musicale di oggi; nell'industria discografica c'è spazio per le donne, ma fino a un certo punto e solo in certi ruoli; le autrici di musica e testi, almeno in Italia, sono meno del 10%.
www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=27518

Una nuova integrazione fotografa la classifica **FIMI** degli album più venduti nel nostro paese nel 2021: su cento posizioni, quelle ricoperte da artiste o da band con almeno una donna nella propria formazione sono solo quattordici, sia italiane sia internazionali.

Altri dati arrivano dalla ricerca *Musica e Gender Equality* realizzata **Spotify** in collaborazione con la piattaforma **Growth from Knowledge.**
L'indagine conferma un divario di genere nel settore sia per il 2021, ma anche per gli anni precedenti. Sostanzialmente la ricerca ci dice che negli ultimi tre anni, dal 2018 al 2021, **i dati sulla presenza delle artiste nelle classifiche italiane sono fissi al 14,1%**.
Parlando di autrici, **Italia Music Lab** – organizzazione nata nel 2021 per supportare giovani *music creator* italianə – racconta che **le autrici** iscritte alle società di gestione collettiva dei diritti d'autore **in Europa sono solo il 16% del totale**. Si può dedurre dunque che la disparità di genere sia un problema globale, nonostante i paesi di cultura anglosassone e nordica ci precedano di qualche passo.
www.facebook.com/equalyy

I partner:

Partendo da questi dati e con l'urgenza di continuare a raccoglierne per comprendere l'origine di questa evidente disparità e tentare di arginarla, la proposta di un nuovo ciclo di appuntamenti dedicato alle lavoratrici dell'industria musicale: produttrici, foniche, ingegnere del suono, ma anche giornaliste, fotografe di live, compositrici per teatro e cinema, direttrici d'orchestra.
Un viaggio che anche quest'anno incoraggerà a spingersi oltre le etichette e a considerare la musica composta, raccontata e prodotta dalle donne non un genere a sé, ma una narrazione ricca e sfaccettata quanto quella maschile.
Lo faremo cercando di indagare il nostro territorio e confermando la rete che siamo riusciti a creare nella scorsa edizione di Rocket Girls. Un ciclo di **incontri-racconto in diretta streaming** sulle frequenze di **Neu Radio** e disponibile in **podcast** sui nostri canali alla fine di ogni appuntamento. Saremo inoltre liete di ospitare in presenza il pubblico presso la sede di trasmissione: **MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna.**
www.neuradio.it

Ad anticipare l'ospite della puntata, fin dalla prima edizione, un'intervista di approfondimento alle protagoniste della rassegna sulle pratiche di lettura, ricerca e approfondimento a cura del **Patto per La Lettura**, sezione **Conversazioni.** A seguire, sempre sul portale del Patto, una raccolta di materiali resterà a disposizione per la consultazione. I libri oggetto di ogni incontro saranno poi disponibili al prestito presso le biblioteche cittadine, al prestito digitale su **EmiLib/MedialibraryOnline** e in vendita presso **Libreria Trame Bologna**.
https://pattoletturabo.comune.bologna.it

Questa nuova edizione si avvarrà inoltre della collaborazione di **Bologna Città della Musica UNESCO** che offrirà spazio e visibilità agli appuntamenti in rassegna all'interno della programmazione delle attività di **Sala della Musica.**
https://cittadellamusica.comune.bologna.it

Ci avvarremo infine del supporto di **Work Wide Women**, la prima piattaforma di social learning dedicata alla formazione femminile sulle nuove professioni digitali.
https://workwidewomen.com

Il programma:

Tutti gli appuntamenti di terranno live dal **MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna** e in **diretta streaming** sulle frequenze di **Neu Radio** dalle 17.30 alle 18.30. L'ingresso è libero.

Giovedì 26 gennaio: **R.Y.F.** – *theater music composer*
www.facebook.com/RYFqueermusic
Giovedì 16 febbraio: **Ascari** – *composer di musiche per cinema e videogames*
www.facebook.com/ascari.composer
Giovedì 23 febbraio: **Chiara Raggi** – *produttrice e direttrice artistica*
www.facebook.com/chiararaggiofficial
Giovedì 9 marzo: **Silvia Olivieri** – *publishing program manager e podcaster*
www.linkedin.com/in/silvia-olivieri-a9a28014a
Giovedì 23 marzo: **Elena Raugei** – *giornalista musicale*
https://linktr.ee/elena.raugei
Giovedì 6 aprile: **Valeria Sgarella** – *saggista e giornalista radiofonica*
https://linktr.ee/LaSgarella
Giovedì 20 aprile: **Katia Giampaolo** – *manager e ceo*
www.facebook.com/katia.giampaolo
Giovedì 4 maggio: **Antonia Peressoni** – *responsabile ufficio stampa, promozione e comunicazione*, un evento in collaborazione con **Equaly** previsto presso la sala conferenze di **Bologna Città delle Musica UNESCO** in **Salaborsa**
www.equaly.it
A seguire ci sposteremo al **Gallery16** per la presentazione del libro di **Alessandra Micalizzi** *Women In Creative Industries*, live e dj set. Un evento in collaborazione con **Work Wide Women** a ingresso libero.
www.facebook.com/Gallery16Bologna

Il percorso didattico nelle scuole:

Come anticipato nel corso della presentazione della scorsa edizione, abbiamo strutturato inoltre un ulteriore percorso, parallelo alla rassegna, rivolta alle scuole. Un ciclo di incontri in presenza, previsti tra febbraio e aprile, allo scopo di incoraggiare lo studio e l'apprendimento della musica scritta, suonata e raccontata attraverso la scoperta di figure di riferimento della scena, di ieri e di oggi. Ci auguriamo così di incentivare la consapevolezza delle ragazze e dei ragazzi sulla diversa rappresentazione che il mondo della musica per anni ha offerto alle sue artiste e ai suoi artisti. Ma anche di introdurre all'ascolto ragionato, alla conoscenza degli strumenti e dei supporti cercando di stimolare la creatività, ma anche la curiosità e l'interesse per un settore che oggi in Italia presenta ancora un grave gap.
Uno studio recente pubblicato da Fender ha evidenziato che il 50% degli acquirenti di una prima chitarra sono ragazze. Questo significa che tra le più giovani la passione per la musica non è così insolita come capita di sentir dire; il problema, semmai, è consentire alle bambine e alle adolescenti che quella passione ce l'hanno, di sentirsi legittimate a viverla come un'aspirazione non così bizzarra, ma come un disegno realizzabile. E di trasformarla, magari, in un percorso di studi regolamentato.

A cura di:

✪ **Spostamenti Associazione Culturale** si prefigge di contribuire, senza scopo di lucro, allo sviluppo di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche e di animazione. Vi partecipa con i propri soci in collaborazione con altre realtà associative, enti pubblici e privati, fondazioni. Attiva dal 2016, Spostamenti ha ideato e prodotto festival sul territorio, incontri nelle scuole e spettacoli di teatro civile. Tra le produzioni, *Memorie di una Chef*, narrazione in musica della vita di Anna Gennari, prima donna italiana a guadagnarsi il titolo di Chef Cordon Bleu, *La Margherita di Adele*, reading in musica sul cambiamento climatico e sul rischio della privatizzazione dell'acqua, *'Round Coltrane*, pièce ispirata alla vita e alla musica del rivoluzionario jazzista americano e *I segantini di Piandelagotti*, reading multimediale ispirato alla vicenda di dodici migranti emiliani scomparsi in Corsica nel 1927. Nel 2021 la realizzazione della rassegna *Rocket Girls – Storie di ragazze che hanno alzato la voce* con il sostegno dell'Ufficio Pari Opportunità, tutela delle differenze, contrasto alla violenza di genere del Comune di Bologna e del progetto ClimART 2.0, finanziato da Erasmus + KA02, volto a sviluppare e implementare metodologie per l'apprendimento del cambiamento climatico; in coordinamento con diverse scuole di Cipro, Grecia, Spagna e Bruxelles. Nel 2022 la rassegna *Art Gap – Stereotipi e disparità di genere nel mercato dell'arte* e i reading in musica *Ladies In Blues* e *Ladies In Punk* presso Fluart – Bologna.
www.spostamentiassociazione.it

✪ **Laura Gramuglia** è speaker, dj, autrice, storyteller e operatrice culturale. Si diploma presso l'Accademia D'Arte Drammatica di Bologna. Studia drammaturgia e radiodramma con Gianfranco Rimondi e Marina Pitta. Lavora in teatro nelle compagnie di Guido Ferrarini, Silvana Strocchi, Luciano Leonesi, Loriano Della Rocca, Gabriele Marchesini e Riccardo Marchesini. Porta in tour testi di Giorgio Celli, Gregorio Scalise, Grytzko Mascioni, Eugène Savitzkaya e una rilettura de *"Il Mercante di Venezia (a Dachau)"*. Negli anni scrive e cura la regia di reading in musica. A oggi alterna spettacoli di teatro canzone, scrittura e attività radiofonica. È stata tra i conduttori di Weejay a Radio Deejay. Ha scritto di musica e donne su «Rolling Stone», «Tu Style», «Futura», «Vinile» e ha collaborato al lancio della piattaforma di podcasting «Spreaker». Per Arcana Edizioni ha pubblicato *"Rock in Love - 69 storie d'amore a tempo di musica"*, edito in Turchia, *"Pop Style - La musica addosso"* e *"Hot Stuff - Cattive abitudini e passioni proibite. L'erotismo nella musica pop"*. Per Fabbri Editori *"Rocket Girls - Storie di ragazze che hanno alzato la voce"*, edito in Brasile. Su Radio Capital è autrice e conduttrice dei format Rock in Love, Capital Hot, Capital Supervision e Rocket Girls. Su Rai Italia ha raccontato *"Amori lontani"* nei programmi Community e L'Italia con Voi. Su RSI racconta di musica e moda nelle trasmissioni Tutorial e Filo Diretto. Da oltre vent'anni collabora attivamente con Comune e istituzioni della città e della provincia di Bologna. Ha curato il portale Flashmusica e ideato il programma radiofonico Flash FM per le Politiche Giovanili, realizzato audioguide per Bologna Welcome in collaborazione con Fonoprint. Progettato eventi e rassegne per Biblioteca delle Donne, Patto per la Lettura, Casa della Cultura Italo Calvino, Cubo Unipol, Biografilm, Bottega Bologna, Work Wide Women, EmiliaRomagna StartUp, Legacoop e Aidia. Fa parte del collettivo Equaly per combattere la disparità di genere nell'industria musicale.
www.facebook.com/lauragramuglia.dj

Alcuni eventi curati/moderati:

- *International Women Day* presso Hard Rock Cafè – Roma: evento benefico per sostenere le donne in grave disagio socio-economico
- *Women In Music – Progetti e riflessioni sull'industria musicale italiana* presso SAE Italia s.r.l. International Technology College – Milano
- *Patto per la Rigenerazione Urbana: Presentazione del Manifesto e del Glossario* presso DumBO – Bologna
- *Rocket Girls Live* presso il Teatro Leonardo di Milano per CUBO Unipol in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
- *A.I.D.I.A. – Architetta e Ingegnera: è solo questione di declinazione?* presso Sala Comunale Cappella Farnese – Bologna
- *Rocket Girls – Storie di ragazze che hanno alzato la voce,* focus sulla disparità di genere nell'industria musicale per Ufficio Pari Opportunità, tutela delle differenze, contrasto alla violenza di genere presso MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
- *Art Gap – Stereotipi e disparità di genere nel mercato dell'arte* presso Fluart – Bologna
- *Adele's Daisy,* reading in musica sul cambiamento climatico in collaborazione con Climart 2.0 e Spostamenti presso le Bouche à Oreille – Bruxelles
- *Ladies In Blues,* narrazioni in musica su blues e femminismo afroamericano presso Fluart – Bologna
- *La disparità di genere nell'industria musicale italiana,* panel nell'ambito della rassegna Culturalmente per la Memoria presso Tettoia Nervi – Piazza Lucio Dalla – Bologna
- *Produzione audio nella musica, nel cinema, nel gaming,* talk in occasione dell'inaugurazione di Creative Hub Bologna, Centro Polifunzionale della Filiera Musica, Cultura e Creatività in Emilia-Romagna
- *Decostruire gli stereotipi: strategie per superare il divario di genere nell'industria musicale e identità dietro le quinte,* panel in ambito Boudica Music Conference Italy 2022 presso MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
- *Ladies In Punk,* narrazioni in musica su punk e femminismo anglosassone presso Fluart – Bologna
- *Rocket Girls Live* a Principi di Piemonte – Torino per CUBO Unipol in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
- *Rocket Girls On Vinyl* live set in Piazza Maggiore a Bologna in occasione di Festivamente – Capodanno 2023