

MARIA LUISA CATONI

IMT, Institute for Advanced Studies Lucca. Piazza San Francesco 19, 55100 Lucca
+39 05834326598 (uff.); + 393666646095 (cell.); e-mail: mcatoni@gmail.com

INSEGNAMENTO E RICERCA

A. Italia

- 2014- : Professore Ordinario, Storia dell'Arte Antica e Archeologia, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2011- 2014 : Professore Associato, Storia dell'Arte Antica e Archeologia, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2010-2011 : Professore a contratto, Storia dell'Arte Antica e Archeologia, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2009-2010 : Professore a contratto, Storia dell'Arte Antica e Archeologia, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2002-2009 : - Ricercatore, Storia dell'Arte e Archeologia, Scuola Normale Superiore di Pisa.
- Professore a contratto, Iconografia dell'Arte Antica, Università Pisa (2007-2009).
- Professore a contratto, Archeologia della Magna Grecia, Università Pisa (2005-2009).
- 2003-2004 : Consulente archeologo, progetto ANSER (Anciennes Routes Maritimes Méditerranéennes), finanziato da EU, organizzato da Regione Toscana, Firenze.
- 1991-1994 : - Consulente storico dell'arte, Comitato per il Restauro della Torre di Pisa, Pisa.
- Scavo, Piazza dei Miracoli, Pisa.

B. Estero

- 2014-2017 : Principal Investigator (con H. Bredekamp, A. Noë, J. Trabant), progetto "Symbolische Artikulation. Sprache und Bild zwischen explorativem Handeln und Schematisierung", finanziato da Fondazione Volkswagen, Humboldt Universität, Berlin.
- 2013-2015 : Principal Investigator, progetto "Cutting Time. Myron and Zeno", con Prof. L. Giuliani, finanziato da Fondazione Alexander von Humboldt, Humboldt Universität, Berlin.
- 2011 - : Senior Fellow, The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York.
- 2009-2010 : Fellow, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Berlin.
- 1999-2000 : Fellow, Deutsches Archäologisches Institut, Roma.
- 1994-1999 : Senior Project Associate, The J. Paul Getty Research Institute, Los Angeles.

RESPONSABILITA' MANAGERIALI

A . Ricerca e Alta Formazione

I. Istituzionali

- 2014 - : Consigliere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la definizione delle politiche dell'educazione e della ricerca, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Roma.
- 2012 - : Fondatore e Direttore, "Lynx, Centro per l'analisi interdisciplinare delle immagini", IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2011 - : Membro del Collegio dei Docenti, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2011-2014 : Membro del Consiglio Accademico, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2010-2014 : Fondatore e Direttore del Programma dottorale "Analysis and Management of Cultural Heritage", IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2005-2007 : - Coordinatore scientifico e docente del Programma di Seminari avanzati di storia dell'arte antica, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano e Scuola Normale Superiore Pisa, Pisa-Milano.
- Collaboratore, Laboratorio Interdisciplinare per il Patrimonio Culturale, Scuola Normale Superiore, Pisa.
- 2005-2006 : Membro del Consiglio Scientifico per la Progettazione del "Museo Archeologico della Navigazione Mediterranea", commissionata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Roma.
- 2004-2008 : Membro del Consiglio di Amministrazione e Consiglio Scientifico, Fondazione ERGA (Economia, Ricerca e Gestione per l'Arte e la Cultura), Partnership fra Scuola Normale Superiore, Pisa and Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.
- 2004-2005 : Direttore, Sezione Storia dell'Arte e Archeologia del «Parco degli Etruschi», progetto finanziato da Provincia di Grosseto, Grosseto.
- 2002 : Direttore, Sezione archeologica del progetto «Colosseumweb», database e sito web su Roma Antica, finanziato da Soprintendenza Archeologica, Roma.

II. Progetti

- 2015-2016 : Direttore Scientifico, Progetto di valutazione dell'impatto socio-economico di Lucca Comics & Games, finanziato da Lucca Comics & Games, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.
- 2012-2014 : Direttore Scientifico, Progetto "Mapac: modelli e analisi per il Patrimonio Culturale", finanziato da Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.

Novembre 2015

B. Diffusione della cultura

- 2014 - : Membro del Consiglio Scientifico, Fondazione Lelio Basso, Roma.
- 2013- : Membro del Consiglio di Amministrazione, Fondazione Ragghianti, Lucca.
- 2000-2002 : - Direttore, Canale Cultura presso Ciaoweb, Fiat, Milano.
- Direttore, Sezione Arti e Nuovi Media, Edizioni Olivares, Milano.
- Direttore di progetto, sito web della mostra *Gli Etruschi*. Palazzo Grassi, Venezia.

VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

- 2014 - : Membro del Comitato Internazionale di valutazione, "Bilderfahrzeuge: Warburg's Legacy and the Future of Iconology" (Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Max Weber Stiftung, Paris; Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt Universität, Berlin; Kunstgeschichtliches Seminar (Warburg Haus), Universität Hamburg; Kunsthistorisches Institut, Firenze; The Warburg Institute, London), Ministero per l'Educazione e la Ricerca, Bonn.
- 2015 : Presidente della commissione internazionale di valutazione, European Research Council, Panel SH5 (Cultures and Cultural Productions), Bruxelles.
- 2014 : Presidente della commissione internazionale di valutazione, IUF (Institut Universitaire de France), Ministero dell'Educazione Nazionale, Paris.
- 2013 : Presidente della commissione internazionale di valutazione, European Research Council, Panel SH5 (Cultures and Cultural Productions), Bruxelles.
- 2011 : Membro della commissione internazionale di valutazione, European Research Council, Panel SH5 (Cultures and Cultural Productions), Bruxelles.

MOSTRE

«La forza del bello. L'arte greca conquista l'Italia», Co-curatore della mostra (Mantova, Marzo 29 - Luglio 6, 2008).

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (Selezione)

«Formazione e Beni Culturali», Convegno, IMT Altì Studi Lucca (Giugno 20, 2014);
«Formazione Futuro», Convegno, IMT Altì Studi, Lucca (Febbraio 26, 2014); «Irony», International Conference, Wissenschaftskolleg zu Berlin (Luglio 4, 2013, co-organizzato con Carlo Ginzburg e Amnon Raz-Krakotzkin); «Gli sguardi sui luoghi della città: Lucca», Convegno, IMT Altì Studi Lucca (Dicembre 16, 2011); «La Forza del Bello», Convegno Interdisciplinare, Mantova (Febbraio 2 - 3, 2008); «Il Patrimonio Culturale in Francia», Convegno Internazionale, Scuola Normale Superiore, Pisa (Maggio 24, 2005); «Gestures»,

Convegno Internazionale, the J. Paul Getty Research Institute, Los Angeles, (Maggio 4-
Giugno 22, 1999); «Modes of vision», Seminario Internazionale (Storia dell'Arte and
Neurofisiologia), Scuola Normale Superiore di Pisa (1992-1993).

SEMINARI E CONFERENZE SU INVITO (Selezione)

«Stylization of the body and embodied values in Classical Antiquity», Convegno
Internazionale "The Spectacle of the Flesh", Universität Freiburg (Maggio 2016); «La
formazione e la ricerca nel campo del Patrimonio Culturale», Convegno "La riforma del
Ministero dei beni e delle attività culturali», Milano, IULM (Novembre 2015); «Guardarsi
attraverso il vino: canti e immagini nel simposio greco», Convegno "Il vino del Tuffatore",
Paestum (Novembre 2015); «A cosa servono le humanities?», con Maurizio Harari,
Convegno "Futuro del Passato", Università di Pavia (Ottobre 2015); «Words and images
in Classical Antiquity», Seminar, Kolleg Symbolische Artikulation, HU Berlin (Luglio,
2015); «Language and Figures, Language of Figures», Kolleg Symbolische Artikulation,
HU Berlin (Luglio, 2015); «Il ritratto di Socrate» con Luca Giuliani, Collegio Ghislieri
Pavia (Marzo 2015); «Socrates as a Satyr: a conundrum in the history of Greek portraiture»
con Luca Giuliani, Universität Freiburg (Dicembre, 2014); «Socrates as a Satyr: a conundrum
in the history of Greek portraiture» con Luca Giuliani, Wissenschaftskolleg zu Berlin
(Maggio, 2014); «Voices, words and images in context: some Ancient Greek reflections and
practices», Conference "Image and Language - Theories of Language and Ideas about
Images", The Warburg Institute London (Gennaio, 2014); «Socrates as a Satyr: a conundrum
in the history of Greek portraiture» con Luca Giuliani, Columbia University, The Italian
Academy for Advanced Studies in America New York (Dicembre, 2013); «The Iconographic
Tradition of the Suicide of Ajax: Some Questions», International Conference "Staging Ajax's
Suicide. A three-day conference at the Scuola Normale Superiore di Pisa", Scuola Normale
Superiore Pisa (Novembre, 2013); «Moving Bodies. Arts and Sciences in Classical Antiquity
and the XIXth century», Festival d'Histoire de l'Art Fontainebleau (Giugno, 2013); «The
riddle of movement: Arts and Sciences in Classical Antiquity», Humboldt Universität zu
Berlin (Maggio, 2013); «Mimesis e Danza nella Grecia Antica», Accademia Nazionale di
Danza Roma (Maggio, 2013); «Schema, mimesi, movimento: qualche cenno», Seminario
"L'iconografia del sommerso", Seminari di Letteratura greca "Luigi Enrico Rossi" 2012-2013,
Università La Sapienza Roma (Febbraio, 2013); ; «Schema, Color and Sound», International
Conference "Silence" at Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris (Giugno, 2012); «From
Motion to Emotion. An ancient Greek iconography between literal and symbolic
Interpretations», Conference "Bodies in Action and Symbolic Forms. Zwei Seiten des
Verkörperungstheorie", Humboldt Universität zu Berlin (Novembre, 2011); «Schema, Rest,
Movement», Conference "Figuren Modelle Schemata. Antike Grundlagen von Bildakt und
Verkörperung», Humboldt Universität zu Berlin (Settembre, 2011); «Mimesis and Motion in
Classical Antiquity», Conference "Images of animate Movement: Representations of Life",
Universität Basel (Maggio, 2011); «Ethe e natura: schemata e comportamenti sociali»,
Università l'Orientale Napoli (Aprile, 2011); «Sulle tracce del disegno antico», International
Conference "Sul papiro di Artemidoro: i disegni", Gabinetto Disegni e stampe degli Uffizi
Firenze (Febbraio, 2011); «Sharing the Symposiasts' Gaze?», Humboldt Universität zu Berlin
(Luglio, 2010); «Embodiment in Ancient Greece or On the Art of Schematizein», Humboldt
Universität zu Berlin (Giugno, 2010); «Inscribing Voices on some red-figure Vases»,
Universität Basel (Giugno, 2010); «"Drink with me, play with me [...] be wild when I am
wild [...]". Images, Vases, Songs and the Greek Symposion», Wissenschaftskolleg zu Berlin
(Marzo, 2010); «Qualche traccia del disegno antico I», Scuola Normale Superiore Pisa

Novembre 2015

(Maggio, 2009); «Qualche traccia del disegno antico II», Scuola Normale Superiore Pisa (Maggio, 2009); «Vase painters and the Symposion», University Cambridge (Giugno, 2008); «La pittura vascolare e l'uso dei vasi greci», MART Museo di Arte Contemporanea Rovereto, (2008); «*Hos oudepote Euphronios*. Arti e politica nel VI sec. a.C.», Università Perugia (2007); «Comunicazione verbale e non verbale nel simposio greco», Convegno «Linguaggi e pratiche della comunicazione politica e della comunicazione religiosa», Università Padova (2007); «Simposio, dono e scambi: istituzioni e oggetti nell' Antica Grecia», Università Luigi Bocconi Milano (2007); «*Schemata and dance: a political problem*», Conference «Il Corpo e la Musica», Università di Genova e Université de Paris IV- Sorbonne Paris (2006); «Per alcune donne morte di parto nel IVth secolo a.C.», Università Pavia (2006); «*Schemata and Values*», Deutsches Archäologisches Institut Roma (2000).

FELLOWSHIPS, PROGETTI FINANZIATI E PREMI

Principal Investigator (con H. Bredekamp, A. Noë, J. Trabant), Progetto «Symbolische Artikulation. Sprache und Bild zwischen explorativem Handeln und Schematisierung», finanziato da Fondazione Volkswagen, Humboldt Universität Berlin (2014-2017); Senior Fellow presso The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York (2011-presente); Direttore di Progetto, Valutazione dell'impatto socioeconomico di Lucca Comics & Games, progetto finanziato da Lucca Comics & Games, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca (2015-2016); Principal Investigator, Progetto «Cutting Time: Myron and Zenon», con Prof. Luca Giuliani, finanziato da Fondazione Alexander von Humboldt, Humboldt Universität Berlin (2013-2015); Progetto «Mapac: modelli e analisi per il Patrimonio Culturale», finanziato da Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con ISTI-CNR Pisa (2012-2014); Fellow selezionato presso Wissenschaftskolleg zu Berlin (2009-2010); Premio scrittura femminile. Paese delle Donne, Roma (VII ed., 2006) per il libro *Schemata. Comunicazione non verbale nella Grecia antica*, Pisa, 2005; Fellow selezionato presso Deutsches Archäologisches Institut, Roma (1999-2000).

MEMBERSHIPS

- Senior Fellow presso The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York.
- Membro of the Society for Classical Studies (American Philological Association).

FORMAZIONE

- 2000 : Dottorato di ricerca (Diploma di Perfezionamento), Discipline storico artistiche, Scuola Normale Superiore, Pisa. 70/70 lode.
- 1991-1994 : Borsa dottorale, Scuola Normale Superiore, Pisa.
- 1991 : - Laurea in Lettere Classiche, Università Pisa 110/110 lode.
- Diploma di corso ordinario, Scuola Normale Superiore, Pisa. Lettere Classiche.

PUBBLICAZIONI

In preparazione

- M.L. Catoni, L. Giuliani, *The portrait of Socrates*, (Libro).
- H. Bredekamp, M.L. Catoni, A. Noë, J. Trabant, *Symbolic Articulation. Language and Image*, (Libro).
- M.L. Catoni, L. Giuliani, *Tagliare il tempo. Mirone e Zenone*, (Libro).

Libri come autore

- M.L. Catoni (ed.), *Tre figure. Achille, Meleagro, Cristo* (saggi di M. L. Catoni, L. Giuliani, C. Ginzburg, S. Settis), Feltrinelli Editore, Milano 2013, 148 pp.
- M.L. Catoni, *Bere vino puro. Immagini del simposio*, Feltrinelli Editore, Milano 2010, 528 pp, 161 Figg. [in corso di traduzione inglese da Ashgate].
- M.L. Catoni, *La comunicazione non verbale nella Grecia antica*, Bollati Boringhieri, Torino 2008, 360 pp., 76 Figg. Seconda edizione rivista.
- M.L. Catoni, *Schemata. Comunicazione non verbale nella Grecia Antica*, Edizioni della Normale, Pisa 2005, 385 pp.

Libri come curatore

- M.L. Catoni (a cura di.), *La Forza del Bello*. Catalogo di mostra, Skirà, Milano 2008, 260 pp.
- M.L. Catoni (a cura di.), *Il patrimonio culturale in Francia*, Electa, Milano 2008, 291 pp.

Articoli e capitoli di libro (Selezione)

- M. L. Catoni, *The Iconographic Tradition of the Suicide of Ajax: Some Questions*, in G.W. Most, L. Ozbek, *Staging Ajax's Suicide*. Atti del convegno internazionale, Scuola Normale Superiore, Pisa, November 7th-9th 2013, Edizioni della Normale, Pisa 2015 (c.d.s.).
- M. L. Catoni, *Donna disperata in movimento: metodi e interpretazioni*, in «Eidola», 11 (2014), pp. 177-181.
- M. L. Catoni, *Mimesis and Motion in Classical Antiquity*, in S. Leyssen, P. Rathgeber (eds.), *Images of Animate Movement: Representations of Life*, Fink Verlag, München 2013, pp. 199-219.
- M. L. Catoni, *Il tema dell'Iliouperis: Introduzione*, in *Capolavori dell'archeologia*. Catalogo della mostra, Gangemi Editore, Roma 2013, pp. 125-129.
- M. L. Catoni, *Il simposio greco*, in *Capolavori dell'archeologia*. Catalogo della mostra, Gangemi Editore, Roma 2013, pp. 163-167.
- M. L. Catoni, *From Motion to Emotion. An ancient Greek Iconography between literal and symbolic Interpretations*, in H. Bredekamp, M. Lauschke, A. Arteaga, *Bodies in Action & Symbolic Forms*, in honor of J. M. Krois, Akademie Verlag, Berlin 2012, pp. 99-120.
- M. L. Catoni, *Etiche e forme. Architettura e simposio*, in «Firenze Architettura» 15.2 (2011), pp. 146-151.
- M. L. Catoni, *Symposium*, in A. Grafton, G. Most, S. Settis (eds.), *The Classical Tradition*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass./ London 2010, pp. 915-918.
- M. L. Catoni, *Immagini e canti nel simposio greco: alcuni esempi*, in L. Belloni, A. Bonandini, G. Ieranò, G. Moretti (eds.), *Le immagini nel Testo, il Testo nelle Immagini. Rapporti fra parola e visualità nella tradizione greco-latina*, Università di Trento, Trento 2010, pp. 1-76.
- M. L. Catoni, *Il Bello fra etica e arte*, in M. L. Catoni (ed.), *La Forza del Bello*. Catalogo della mostra, Skirà, Milano 2008, pp. 59-67.

- M. L. Catoni, *Ambiguità dei Greci*, in M. L. Catoni (ed.), *La Forza del Bello*. Catalogo della mostra, Skirà, Milano 2008, pp. 29-33.
- M. L. Catoni, *Il sonno nell'antichità*, in F. Bonino, L. Murri, *DNA della salute. Daily and Nightly Assessments of Health*, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino 2008, pp. 79-86.
- M. L. Catoni, *Schemata e politica*, in «Contemporanea» 9.4 (2006), pp. 737-745.
- M. L. Catoni, *Le regole del vivere, le regole del morire. Su alcune stele per donne morte di parto*, in «Revue Archéologique» 1 (2005), pp. 27-53.
- M. L. Catoni, *Schema e valori, vita e immagini*, in M. S. Celentano, P. Chiron, M. P. Noël (eds.), *Skhèma/Figura. Formes et figures chez les anciens*, Éditions rue d'Ulm, Paris 2004, pp. 89-112.
- M. L. Catoni, *Quando il ragazzo si fa satiro*, in «Prospettiva» 89/90 (1999), pp. 74-84. Tradotto in lingua giapponese in «Seiyo Bijutsu Kenkyu / Studies in Western Art», May 2001.
- M. L. Catoni, *Quale arte per il tempo di Platone?*, in S. Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, vol. 2.2, Einaudi, Torino 1997, pp. 1013-1060.
- M. L. Catoni, *Cercando le Olimpiadi*, in S. Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, vol. 1, Einaudi, Torino 1996, pp. 539-609.
- M. L. Catoni, *Fra 'scuola' e 'custodia': la nascita degli organismi di tutela artistica*, in «Ricerche di Storia dell'Arte» 50 (1993), pp. 41-52.
- M. L. Catoni, *Parigi 1904: Picasso iberico e Les Demoiselles d'Avignon*, in «Bollettino d'Arte» 62/63 (1990), pp. 117-130.

Libri come collaboratore alla curatela

- S. Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, vol. II.3, Einaudi, Torino 1998.
- S. Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, vol. II.2, Einaudi, Torino 1997.
- S. Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, vol. II.1, Einaudi, Torino 1996.
- S. Settis (ed.), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, vol. I, Einaudi, Torino 1996.

ALTRO

- 2014- : - Peer-Review Coordinator di "Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation", Sezione Arte and Cultura.
- Comitato Scientifico della Serie TELESTES. Studi e ricerche di Archeologia musicale nel Mediterraneo, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma.
- Membro dell' Editorial Advisory Board di "Predella. Journal of Visual Arts", Pisa.