

JEAN-PIERRE BARTOLI

Professeur à la Faculté des lettres de Sorbonne Université
jean-pierre.bartoli@sorbonne-universite.fr

ENSEIGNEMENT :

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ordre antichronologique) :

- 2000-2024 : Professeur des Universités, UFR de Musique et musicologie de l'université Paris-Sorbonne devenue Sorbonne Université en 2017, intitulé du poste : « Musique des XVIIIe et XIXe siècles »
- 1994-2000 : Maître de conférences, UFR de Musique et musicologie de l'université Paris-Sorbonne, intitulé du poste : « Analyse musicale »
- 1993 : Chargé de cours à l'université Louis-Lumière de Lyon-II
- 1993-1994 : Chargé de cours au Centre de formation doctorale organisé par l'École Normale Supérieure, l'Université François-Rabelais de Tours et le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
- 1986-1994 : Chargé de cours à l'UFR de Musique et musicologie de l'université Paris-Sorbonne (Paris-IV).

Enseignement à l'étranger

- avril 2019 : Professeur invité (conférence, cours et séminaires) à la Tokyo University of Arts (Geidai University),.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :

1983-1994 Professeur agrégé d'Éducation musicale au collège Condorcet de Pontault-Combault, Seine-et-Marne,
puis au collège La Maillière de Lognes, Seine-et-Marne (Académie de Créteil).

RECHERCHE :

DOMAINES DE SPÉCIALITÉ :

Théorie et analyse de la musique tonale – analyse et sémiotique musicales – rhétorique musicale – analyse, stylistique et esthétique de la musique des 18e et 19e siècles – Berlioz et la musique en France – l'orientalisme et l'exotisme musical – édition critique de l'œuvre de Gabriel Fauré

ORGANISATION DE LA RECHERCHE (ordre chronologique) :

- 1985-1993 : Membre fondateur du Comité de rédaction de la revue *Analyse musicale*.
Conception scientifique de plusieurs numéros de la revue.

- 1986 : Membre du comité exécutif et administratif du Congrès international Franz Liszt organisé par l'Université de Paris-Sorbonne, la Ville de Paris et le Ministère de la Culture et de la communication du 27 au 30 octobre 1986 (dirigé par Serge Gut).
- 1992-1993 : Membre de l'Observatoire musical français de l'Université de Paris-Sorbonne et membre du comité d'organisation du « Séminaire doctoral et post-doctoral Analyse musicale et perception » dirigé par Danièle Pistone et Michel Imberty, (Université de Nanterre, Paris-X).
- 1994-2014 : Membre du Centre de recherche Langages musicaux devenu Patrimoines et langages musicaux
- 1994-1998 : Membre du comité d'organisation du Séminaire doctoral et post-doctoral Musique & Style, dirigé par Danièle Pistone, Nicolas Meeùs et Georges Molinié.
- 1994-2020 : Membre fondateur du Conseil éditorial et du Conseil de rédaction de la revue *Musurgia*. Membre du comité de lecture depuis 2021.
- 1995 : Membre du comité d'organisation du *Troisième Congrès Européen d'Analyse Musicale*, Montpellier (Organisé par la SFAM avec la collaboration des sociétés européennes d'Analyse musicale).
- 1997 : Organisation avec Xavier Hascher du congrès *L'évolution du style instrumental de Schubert* (collaboration entre la Société Franz-Schubert, l'Université de Paris-Sorbonne et l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne)
- 1998 : Organisation avec Nicolas Meeùs du colloque *Musique & style*, Université de Paris-Sorbonne (Centre de recherche Langages musicaux, Observatoire musical français, Centre de Linguistique française)
- 1998-2003 : Membre du Comité d'organisation « *Berlioz 2003* » : préparation d'une série de colloque internationaux dans toute l'Europe (Salzbourg, Londres, Bayreuth, Paris, la Côte-Saint-André). Membre du comité d'organisation (avec Catherine Massip et Cécile Reynaud) du Congrès de Paris, en collaboration avec le Département de la musique de la Bibliothèque Nationale de France, le CNRS, l'Orchestre de Paris, l'école doctorale « Concepts et langages » et le Centre de recherches « Langages musicaux » de l'Université de Paris-Sorbonne, novembre 2003.
- 2000 : Organisation du colloque *Jacques Chailley (1910-1999) musicologue et théoricien*, hommage de l'UFR de musique et musicologie à son fondateur, Université Paris-Sorbonne, 16 et 17 mars 2000.
- 2001 : Organisation de la journée d'études *Musique et rhétorique aux XIXe et XXe siècles*, Sorbonne, CRLM, mars 2001.
- 2002 : Membre du comité scientifique du *Quatrième congrès européen d'Analyse musicale*, Bristol, avril 2002.
- 2008 : Chargé de mission pour l'organisation du colloque interdisciplinaire des universités de Paris et de la région parisienne *L'Europe en recherche, représentations, pertinence des modèles, organisations et prospective*, Chancellerie des universités de Paris, Ministère de l'éducation nationale, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Villa Finaly (Florence), du 23 au 25 octobre 2008.
- 2008 : Organisation avec Jeanne Roudet du colloque *Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858), ses contemporains et le style sévère*, Paris, Conservatoire à Rayonnement Régional de musique de Paris, Université Paris-Sorbonne (Patrimoines et Langages Musicaux), avec le soutien du conseil scientifique de l'université Paris-Sorbonne, les 4 et 5 décembre 2008.
- 2013 : Organisation avec Louise Bernard de Raymond du colloque international *Antoine Reicha, compositeur et théoricien*, Ambassade de la république tchèque, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Université Paris-Sorbonne du 18 au 20 avril 2013.

- 2014 : Organisation, avec le soutien de l'IREMus, de la session *In the Shadow of the Pantheon : Analyzing Minor Masters and Secondary Composers* au 8e Congrès européen d'analyse musicale Leuven du 17 au 20 septembre 2014.
- 2014 : Vice-président puis Président (2017-2022) de la Société française d'analyse musicale (SFAM) ; redevenu vice-président depuis 2022 (voir <http://www.sfam.org>)
- 2017-2018 : Accueilli en délégation de recherche CNRS à l'IREMus
- 2017 : Membre du comité scientifique du *9e Congrès européen d'analyse musicale de Strasbourg* (Euromac 9 - GRAM, SFAM, IREMus, et les sociétés européennes d'analyse et de théorie musicales), 28 juin - 1er juillet 2017. Assure en compagnie de Marie-Noëlle Masson la conférence plénière d'ouverture du congrès.
- 2018 : Membre du comité scientifique du Colloque *Lumière et musique : appropriations, métaphores, analogies*, Fondation Singer-Polignac, IREMus, 19-21 novembre.
- 2018 : Membre du comité scientifique et du comité d'organisation des *6e Journées d'analyse musicale de la SFAM sur le thème F. Couperin, Cl. Debussy et la musique française : analyses, théoriers interprétations*, 23-24 novembre, Conservatoire à Rayonnement Régional Darius Milhaud d'Aix-en-Provence.

ADMINISTRATION

À L'UNIVERSITÉ (ordre chronologique) :

- 1995-1997 Directeur adjoint de l'UFR de Musique et musicologie de l'Université Paris-Sorbonne
- 1997-2016 Membre du conseil d'U.F.R. de Musique et musicologie de Paris-Sorbonne.
- 1999-2004 Directeur adjoint de l'UFR de Musique et musicologie de Paris-IV (deuxième mandat)
- 2001-2012 Membre du Conseil scientifique de l'Université de Paris-Sorbonne.
- 2004-2008 Vice-Président de l'Université de Paris Sorbonne, Vice-Président du Conseil scientifique
- 2008-2010 Responsable de l'option « Médiation musicale » du Master 2 recherche de musique et musicologie en collaboration avec l'Orchestre national d'Ile-de-France. -
- 2010-2014 Directeur de l'École doctorale n° 433 « Concepts et langages » de l'Université Paris-Sorbonne (ED V)
- 2010-2014 Membre du comité d'expertise externe de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne
- 2011-2014 Directeur de l'UMS 3323 « Maison de la recherche de Paris-Sorbonne » (CNRS-Université Paris-Sorbonne)
- 2019-2020 responsable par intérim des Masters de musique et musicologie Sorbonne Université
- 2020-2022 Membre élu dans la 18e section du Conseil National des Universités (CNU)

EN DEHORS DE L'UNIVERSITÉ :

- Depuis 1985 : Membre fondateur et membre du conseil d'administration de la Société Française d'Analyse Musicale
- 1999-2001 Membre du conseil d'administration de la Société Française de Musicologie.

ANIMATION CULTURELLE :

- 1977-1978 Participation à l'organisation et à l'animation du Festival « Les Nuits d'Alziprato », dirigé par Maurice Fleuret et Henry-Louis de la Grange, Calvi (Haute-Corse)
- 1990-1992 Conseiller artistique pour la programmation du Festival de l'Ile-de-France, Musique et patrimoine, organisé par le Conseil régional de l'Ile-de-France, la Caisse nationale des monuments historiques, la Ville de Paris et la SACEM.
- 1991-1992 Conseiller artistique pour l'opération « Campus à l'oreille, la musique dans les Universités d'Ile-de-France » organisé par la région Ile-de-France, les différentes Universités et les grandes écoles de la région parisienne.
- 1998-2003 Dans le cadre du comité « Berlioz 2003 » : conseil à la programmation de l'Orchestre de Paris autour du bicentenaire de la naissance de Berlioz.
- 1994-2024 Vice-président puis président (1999) de l'association « Les Concerts de midi » à la Sorbonne. Organisation d'une saison annuelle de « conférences-concerts », Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne ou Amphi 1000 de l'université Panthéon-Assas (centre Assas) de 12h15 à 13h30, (voir le site <http://www.concertsdemidi.fr>)

PUBLICATIONS

A. OUVRAGES

L'Harmonie classique et romantique (1750-1900), éléments et évolution, Seconde édition revue et augmentée, [Paris], Éditions Minerve, 2023, 238 p. Coll. Musique ouverte. [1e éd. : Paris, Minerve, 2001]

Avec Jeanne Roudet : *L'Essor du romantisme, la fantaisie pour clavier de C. P. E. Bach à Franz Liszt*, Paris, Vrin, 2013, 387 p. Coll. Musicologies

B1. DIRECTIONS SCIENTIFIQUES

Actes de colloques et direction d'ouvrages collectifs

Avec Pierre Citron, Cécile Reynaud et Peter Bloom : *Dictionnaire Berlioz*, Paris, Fayard, 2003, 613 p.

Coordination des articles sur la musique pour le *Dictionnaire des Orientalistes de langue française*, F. Pouillon, Paris, IISMM, Karthala, 2008, 1007 p.

Avec Louise Bernard de Raymond et Herbert Schneider : *Antoine Reicha, compositeur et théoricien*, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2015, 462 p.

Avec François Madurell : *Musique et recherche interdisciplinaire en Sorbonne avec Danièle Pistone*, Lyon, Symétrie, 2022, 280 p.

Conception et rédaction de numéros de revues scientifiques :

Revue *Analyse musicale* :

- n° 1 : « Écoute et analyse », novembre 1985.
- n° 9 : « Voix et instruments, parole et musique », octobre 1987.
- n° 17 : « Style et analyse », octobre 1989.
- n° 27 : « L'Opéra à cœur ouvert I, jalons pour l'analyse du répertoire lyrique », avril 1992.
- dans ce même numéro, « Analyse typologique de répertoires : le piano romantique, » avril 1992.
- n° 28 : suite de la rubrique « Analyse typologique de répertoires : le piano romantique (étude de Charles Rosen sur la carrure à l'époque romantique) », juin 1992.
- n° 31 (en collaboration avec Nicolas Meeùs et André Riotte) : « L'Opéra à cœur ouvert, II : Autour de *Pelléas et Mélisande* de Debussy », avril 1993.

Revue *Musurgia*, (Paris, éditions ESKA) :

- Volume XII/1-2 : « Rhétorique musicale », 2005.
- Volume XIX/1-3 : « Jacques Chailley, musicologue et théoricien », 2012.

B2. ÉDITIONS CRITIQUES :

Œuvre complète de Gabriel Fauré :

- Gabriel Fauré, Œuvres pour piano : *Sonate* inédite, *Prélude et fugue* inédit, *Mazurke* inédite, *Gavotte* (première version inédite), *Petite fugue*, *Trois romances sans paroles*, *Pièces brèves*, *Cinq Impromptus*, *Pavane*, *Prélude pour les octaves*, *Cadences* pour des concertos de Mozart et Beethoven, dans : *Complete Works of Gabriel Fauré, Œuvre complète de Gabriel Fauré*, Vol. VI/3, Kassel, Bärenreiter Verlag, 2020, 197 p. (Voir ce [lien](#))

Éditions séparées :

- Gabriel Fauré, *5 Impromptus for piano*, Scholarly-critical edition based on the Urtext from “Œuvres complètes de Gabriel Fauré”, musical text at the forefront of scholarship including comprehensive source research, with performance suggestions (Fr/Eng/Ger), Kassel, Bärenreiter Verlag, 2021, 55 p.

- Gabriel Fauré, *Pavane*, Scholarly-critical edition based on the Urtext from “Œuvres complètes de Gabriel Fauré”, musical text at the forefront of scholarship including comprehensive source research, with performance suggestions (Fr/Eng/Ger), Kassel, Bärenreiter Verlag, 2022.

- Gabriel Fauré, *Trois romances sans paroles*, Scholarly-critical edition based on the Urtext from “Œuvres complètes de Gabriel Fauré”, musical text at the forefront of scholarship including comprehensive source research, with performance suggestions (Fr/Eng/Ger), Kassel, Bärenreiter Verlag, 2022.

C.1 ARTICLES SCIENTIFIQUES, CHAPITRES D'OUVRAGES, ARTICLES DE COLLOQUES

1. « La Musique française et l'Orient, à propos du Désert de Félicien David », *Revue Internationale de Musique Française*, 6 (novembre 1981), p.28-36.
2. « Les Préludes pour piano en France depuis 1945 : permanence et renouvellement d'un genre », *Revue Internationale de Musique Française*, 15 (novembre 1984), p. 91-100.
3. « Écriture du timbre et espace sonore dans l'œuvre de Berlioz », *Analyse Musicale*, 3 (avril 1986), p. 31-36.
4. « À Propos de deux ouvrages sur Félicien David et les Saint-Simoniens : une lettre inédite de Félicien David », *Revue de Musicologie*, 75/1 (1989), p. 65-76.
5. « La Notion de style et l'analyse musicale : bilan et essai d'interprétation », *Analyse musicale*, 17 (octobre 1989), p. 11-14.
6. « Les Études symphoniques op.13 de Schumann : plaidoyer analytique pour le rejet des « Variations posthumes », *Analyse musicale*, 27 (avril 1992), p. 76-86.
7. En collaboration avec Annie LABUSSIÈRE, Thérèse MALENGREAU, Nicolas MEEÛS et Alain POIRIER, « Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, bibliographie commentée », *Analyse musicale*, 29 (novembre 1992), p. 31-59.
8. « Le chiffrage harmonique : réflexions sur sa pratique et sa pédagogie dans l'analyse tonale en France », *Analyse musicale*, 30 (février 1993), p. 11-18.
9. « Une Introduction à l'analyse des quatuors op. 33 de Haydn », *Préparation aux épreuves d'analyse musicale*, Paris, Éditions Eska, 1994, p. 67-88.
10. « La musicologie, la stylistique et le concept de style », *Musique et style, Méthodes et concepts*, séminaire post-doctoral interdisciplinaire, Paris, Université de Paris-Sorbonne, Observatoire musical français, 1995, p. 29-35.
11. « Réflexions sur les deux versions du premier mouvement de la sonate en Ré majeur K. 284/205 b », *Ostinato, Revue Internationale d'Études Musicales*, 1-2 (1993), p. 45-66.
12. « Forme narrative et principes du développement musical dans la Symphonie fantastique de Berlioz », *Musurgia*, II/1 (1995), p. 26-50.
13. « À la recherche d'une représentation sonore de l'Égypte antique : l'égyptomanie musicale en France de Rossini à Debussy », *L'Égyptomanie à l'épreuve de l'archéologie*, Actes du colloques international organisé au Musée du Louvre, avril 1994, sous la direction scientifique de Jean-Marcel Humbert, Paris, Bruxelles, Musée du Louvre, Éditions du Gram, 1996, p. 479-506.
14. « L'Orientalisme dans la musique française du XIXe siècle, la ponctuation, la seconde augmentée et l'apparition de la modalité dans les procédures exotiques », *Revue belge de musicologie*, LI (1997), p.137-170.
15. « La « Technique de la cigale » : la construction périodique et motivique des thèmes de Berlioz », *Musurgia*, IV/2 (1997), p. 59-76.
- 15 a. Traduction en espagnol : « La « técnica de la cigarra » : la construcción periódica y motivica de los temas de Berlioz », *Revista del Instituto Superior de Música*, Universidad Nacional de Litoral, 8, junio 2001, Santa Fe, Argentina. (Traduction par Omar Corrado.)

16. « Réflexions sur le style, l'intertextualité et la signification de l'oeuvre musicale, À propos d'un mouvement de Roméo et Juliette de Berlioz », *Musique et Style*, Volume 3, Le plan du contenu, Actes du séminaire post-doctoral interdisciplinaire, novembre 1996-mai 1997, Paris, Université de Paris-Sorbonne, Centre de recherches sur la musique française [Langages Musicaux], 1998, p.65-76.
17. « Des Cloches de G***** aux Cloches de Genève et les deux versions de Vallée d'Obermann de Franz Liszt : une étude comparative », *Liszt 2000, The Great Hungarian and European Master at the Threshold of the 21st Century*, Klara Hamburger (éd.), Budapest, Hungarian Liszt Society, 2000, p. 134-156.
18. « Propositions pour une définition de l'exotisme musical et pour l'application en musique de la notion d'isotopie sémantique », *Musurgia*, VII/2 (2000), p. 61-71.
19. « De l'analyse à la création : l'adagio de la Neuvième symphonie de Beethoven, la « scène du balcon » de Shakespeare et la « Scène d'amour » de *Roméo et Juliette* de Berlioz », dans *Analyse et création musicale*, Actes du troisième congrès d'analyse musicale de Montpellier (1995), Paris, L'Harmattan, 2001, p. 485-518. [Voir plus bas son entière révision et traduction en anglais au n° 36].
20. « Historicisme, éclectisme et modalité dans *L'Enfance du Christ* d'Hector Berlioz », *Musurgia*, VIII/3-4 (2001), p. 7-31.
21. « Les Ouvertures de Berlioz : quand la forme musicale devient récit », dans D. Cohen-Lévinas (éd.), *Récit et représentation musicale*, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 191-209.
- 21 a. « Les Ouvertures de Berlioz et la dramatisation du style symphonique », *Les Cahiers de l'Herne*, 77 (2003), numéro Berlioz, p. 96-104 (version entièrement révisée).
22. « Liszt and French Exoticism in Music », dans Michael Saffle et Rossana Dalmonte éd., *Liszt and the Birth of Modern Europe : Music as a Mirror of Religious, Political, Social, and Aesthetic Transformations*, *Franz Liszt Studies*, 9 (Proceedings of the International Conference, Villa Serbelloni, Bellagio, 14-18 December 1998), New York, Pendragon, 2003, p. 197-214.
23. « Berlioz, Reicha et la Formenlehre », dans S. Döhring, A. Jacobshagen, et G. Braam éd., *Berlioz, Wagner und die Deutschen*, Köln, Dohr, 2003, p. 227-238.
24. « Berlioz encore et toujours en question », *Berlioz, la voix du romantisme*, C. Massip et C. Reynaud éd., Paris, Bibliothèque nationale de France, Fayard, 2003, p. 141-147.
- 24 a. Traduction en anglais : "The Berlioz Question : encore... et pour toujours", *The Berlioz Society Bulletin*, 183 aug. 2010, p. 3-10.
25. « Esquisse d'une chronologie des figures rhétoriques de l'exotisme orientaliste français au XIXe siècle », dans : *La musique entre France et Espagne, interactions stylistiques, 1870-1939*, Paris, PUPS, 2004, p. 201-213.
26. « Retorica e narrativa musicali dall' epoca classica al primo romanticismo », *Enciclopedia Einaudi della Musica*, J.-J. Nattiez (M. Baroni, M. Bent et R. Dalmonte) éd., vol. IV, Milano, Einaudi, 2004, p. 713-732.
- 26 a. Traduction en français avec modifications : « Rhétorique et narrativité en musique du milieu du XVIIIe siècle au début du XIXe », J.-J. Nattiez éd., *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. IV, *Histoires des musiques européennes*, s.l., Actes-Sud, Cité de la musique, 2006, p. 971-991.

27. « Retorica e narrativa musicali nell' 19 secolo », *Enciclopedia Einaudi della Musica*, J.-J. Nattiez (avec M. Baroni, M. Bent et R. Dalmonte) éd., vol. IV, Milano, Einaudi, 2004, p. 782-803.
- 27 a. Traduction en français avec modifications : « Rhétorique et narrativité au XIXe siècle », J.-J. Nattiez éd., *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle* vol. IV, *Histoires des musiques européennes*, s.l., Actes-Sud, Cité de la musique, 2006, p. 1026-1048.
28. « Le refrain final du Quatuor op. 33 n° 2 de Joseph Haydn : une analyse rhétorique à partir du modèle du Groupe μ », *Musurgia*, XII/1-2 (2005), p. 49-62.
- 28 a. Version préparatoire de cet article : « Réflexions sur les conditions d'une rhétorique musicale à propos du refrain final du Quatuor op. 33 n° 2 de Joseph Haydn », *Semiotica* (Centro Internazionale di Semiotica, Università degli Studi Carlo Bo, Urbino), n° 326-328, septembre-novembre 2003, p. 12-21.
29. « Berlioz : une éducation manquée ? », dans G. Boudinet, Cl. Fijalkow (éd.), *Mélanges pour Jean-Pierre Mialaret*, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 59-69.
30. « Orientalismo ed esotismo fino all'epoca di Debussy », dans J.-J. Nattiez (avec M. Baroni, M. Bent et R. Dalmonte) (éd.), *Enciclopedia Einaudi della Musica*, vol. V, Milano, Einaudi, 2005, p. 259-284.
- 30 a. Traduction en français avec modifications : « L'orientalisme et l'exotisme de la Renaissance à Debussy », J.-J. Nattiez éd., *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol. V, *L'Unité de la musique*, s.l., Actes-Sud, Cité de la musique, 2007, p. 156-181.
31. « Le langage musical du Jongleur de Notre Dame : historicisme, expression religieuse et système musico-dramatique », *Opéra et religion sous la Troisième République*, J.-C. Branger et A. Ramaut éd., Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2006, p. 304-333.
32. « Vertus du comparatisme : entre métaphore et catachrèse », *Le Comparatisme : enjeux et méthodes*, Cécile Auzolle éd., Actes de la rencontre interartistique, 21 mars 2005, Paris, OMF, Université Paris-Sorbonne, 2006, p 11-13. (Série Conférences et séminaires 23.)
33. « Du Genre des thèmes ou le mythe du thème féminin dans la théorie de la forme sonate », *L'Artiste et sa muse*, actes du colloque pluridisciplinaire, Villa Médicis [mars 2005] organisé par C. Dotal et A. Dratwicki, coordination éditoriale V. Schmitt, Paris, Rome, Somogy, Académie de France à Rome, 2006, p. 63-82. (coll. d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome).
34. « La Représentation de la femme méditerranéenne dans l'opéra en France au XIXe siècle », P. Brunel et G. Dotoli éd., *La Femme en Méditerranée*, actes du colloque de Bari 8 juin 2007, Paris et Fasano, Alain Baudry éditeurs et Schena editore, 2008, p. 109-118. (coll. Biblioteca della Ricerca, Paris-Bari V).
35. (avec Nicolas Meeùs), « Sémiologie et rhétorique du discours musical », S. Badir et J.-M. Klinkenberg éd., *Figures de la figure, Sémiotique et rhétorique générale*, Limoges, Paris, PULIM, 2008, p. 255- 271.
36. « Beethoven, Shakespeare, and Berlioz's Scène d'amour », P. Bloom éd., *Berlioz, Scenes from the Life and Work*, Rochester, University of Rochester Press, 2008. p. 138-160. (coll. Eastman Studies in Music.) [révision complète du n° 19].
37. « Réflexion sur l'évolution de la fantaisie pour piano au début du XIXe siècle en France », *Le Pianoforte en France (1780-1820)*, *Musique Images Instruments*, CNRS/IRPMF Cité de la musique, no 11, Paris, CNRS éditions, 2009, p. 191-203.

38. (avec Nicolas Meeùs), « Sémiotique et rhétorique musicale : la Fantaisie en *ré* mineur de Mozart », *Protée, revue internationale de théories et pratiques sémiotiques*, (Québec) vol. 38 n° 1, printemps 2010, p. 55-64. En ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/pr/2010-v38-n1-pr3858/039702ar/>
39. « Vladimir Jankélévitch et la musicologie d'aujourd'hui », François Schwab (dir.) *Présence de Vladimir Jankélévitch, le charme et l'occasion*, Paris, éditions Beauchesne, 2010, p. 73-85.
40. « Berlioz, Mahler, Adorno », Joël-Marie Fauquet, Catherine Massip et Cécile Reynaud (dir.), *Berlioz, texte et contexte*, Paris, Société française de musicologie, 2011, p. 265-279.
41. « Exotisme musical en France et modernité à l'époque de Berlioz », *La modernité française au temps de Berlioz*, actes du colloque de l'Opéra-Comique, fondation Bru-Zane, en ligne : <http://www.bruzanemediabase.com/fre/Parutions-scientifiques-en-ligne/Articles/Bartoli-Jean-Pierre-Exotisme-musical-en-France-et-modernite-a-l-epoque-de-Berlioz>.
42. « Rhétorique baroque et rhétorique d'aujourd'hui, une analyse de la *Fantaisie* H. 75 du *Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen* de Carl Philipp Emanuel Bach », Cécile Reynaud et Herbert Schneider (dir.), *Noter, Annoter, éditer la musique*, Mélanges offerts à Catherine Massip, Genève, Librairie Droz, 2012, p. 351-368.
43. (avec Csilla Pethö-Vernet), « Bohèmes musicales », dans : Sylvain Amic (dir.), *Bohèmes de Léonard de Vinci à Picasso*, [catalogue de l'exposition] Paris, Grand Palais, 26 septembre 2012-14 janvier 2013, [Paris], Réunion des musées nationaux, 2012, p. 47-55.
44. « L'Esprit de fantaisie dans l'œuvre de Jan Ladislav Dussek », dans : Roberto Illiano & Rohan Stewart-MacDonald (éd.) *Jan Ladislav Dussek, A Bohemian Composer "en voyage" through Europe*, Bologna, Ut Orpheus Edizioni, 2012, p. 427-469. (Quaderni Clementiani 4)
45. « Jacques Chailley (1910-1999), musicologue et théoricien : introduction à un premier bilan », *Musurgia*, XIX/1-3 (2012), p. 1-7.
46. « La quête du sens dans les analyses musicales de Jacques Chailley : une théorie de la sémantique musicale », Jacques Chailley, musicologue et théoricien, *Musurgia*, XIX/1-3 (2012), p. 187-196.
47. « Figures, lieux, inférences et niveaux d'articulation en musique, à propos du premier mouvement de la Sonate op. 57 en *fa* mineur *Appassionata* de Beethoven », dans : Luciane Beduschi, Anne-Emmanuelle Ceulemans et Alice Tacaille (éd.), *Musica, sive liber amicorum Nicolas Meeùs*, Paris, PUPS, 2014, p. 285-312.
48. « Le contrepoint dans l'article "Sonate" de Jérôme Joseph de Momigny pour la partie Musique de l'Encyclopédie méthodique », *Musurgia*, XXI/1-3 (oct. 2014), p. 43-57.
- 48a. Repris avec modification mineure sous le titre : « Le contrepoint dans l'article "Sonate" de Jérôme Joseph de Momigny », dans Alban Ramaut, Céline Carencio (éd.), *La Série « Musique » de l'Encyclopédie méthodique (1791-1818)*, Paris, Honoré Champion, 2018, p. 181-197.
49. « An Approach to Musical Analysis from the General Rhetoric Theory », Anna Granat-Janki et alii (éd.), *Musical Analysis, Historia, Theoria, Praxis*, vol. III, Wrocław, Karol Lipinski Academy of Music in Wrocław, 2014, p. 131-142.
50. « Vocal Patterns in the Themes of Berlioz's Instrumental Music », in *Ohne Worte, Vocality and Instrumentality in 19th Century Music*, edited by William Brooks, Leuven,

Leuven University Press, 2014, p. 109-146 ("Collected Writings of the Orpheus Institute", n°12). [Traduction entièrement révisée et augmentée de l'article n° 15 et 15a].

50a. « Vokale Muster der Themen von Berlioz' Instrumentalmusik », *MusikTheorie*, 31/2, 2016, p. 115-137 [Traduction abrégée de l'article n° 50].

51. « Reicha et la Fantaisie », Louise Bernard de Raymond, Jean-Pierre Bartoli et Herbert Schneider (dir.), *Antoine Reicha, Compositeur et théoricien*, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2015, p. 257-275.

52. « Quelques observations sur le langage musical et la dramaturgie d'Henri Tomasi dans *Miguel Mañara, Sampiero Corso et Le Silence de la mer* », Jean-Marie Jacono et Lionel Pons (éd.), *Henri Tomasi, Du lyrisme méditerranéen à la conscience révoltée*, Aix en Provence, Presses Universitaires de Provence, 2015, p. 35-58.

53. « Le modèle dit « classique » dans la musique de Poulenc » dans Lucie Kayas et Hervé Lacombe (dir.), *Du Langage au style, singularités de Francis Poulenc*, Paris, Société française de musicologie, 2016, p. 124-147.

54. « Petite géographie de l'œuvre de Berlioz », dans Jean-René Trochet, Guy Chemla et Vincent Moriniaux, *L'Univers d'un géographe, Mélanges en l'honneur de Jean-Robert Pitte*, Paris, Presses de l'université Paris-Sorbonne (PUPS), 2017, p. 549-560.

55. « Romain Rolland, Vladimir Jankélévitch et la musique : une divergence significative », dans Hervé Audéon (dir.), *Romain Rolland musicologue*, Dijon, Presses universitaires de Dijon, 2017, p. 185-195.

56. « Berlioz dans la Revue de musicologie », *Revue de musicologie*, 104 (2018), 1-2, p. 207-220.

57. « Préface » à François Madurell & Jean-Pierre Bartoli, *Musique et recherche interdisciplinaire en Sorbonne avec Danièle Pistone*, Lyon, Symétrie, 2022, p. 1-4.

58. « Les configurations harmoniques et tonales d'*I Puritani* de Vincenzo Bellini et l'horizon d'attente du public parisien en 1835 », dans François Madurell & Jean-Pierre Bartoli, *Musique et recherche interdisciplinaire en Sorbonne avec Danièle Pistone*, Lyon, Symétrie, 2022, p. 21-45.

C.2 CONFÉRENCES et communications significatives depuis 2017

- avec Marie-Noëlle Masson, "L'analyse musicale, une discipline autonome ?", conférence plénière d'ouverture, traduction simultanée en anglais, 28 juin 2017, 57:00, Congrès Euromac 9, (9e Congrès européen d'analyse musicale), Strasbourg, 28 juin-1er juillet 2017. <https://www.canalc2.tv/video/14704>
- « Les sources du Deuxième Impromptu op. 31 et l'interprétation faurénne », Journées d'analyse musicale, C. Debussy, F. Couperin et la musique française : analyses, théories, interprétations, Société Française d'Analyse Musicale (SFAM), Conservatoire Darius-Milhaud d'Aix-en-Provence, SFERE-Provence, l'ESPE d'Aix-Marseille Université, 23-24 novembre 2018.
- « Topics, Figures and Musical Rhetoric: Proposals for an Analytical Protocol », Analyse, théorie et histoire de la musique : relations de conjonction, de disjonction, d'opposition, Congrès Euromac 10, (10e Congrès européen d'analyse musicale), 23 septembre 2021, en visioconférence, Moscou, 20-25 septembre 2021.

- Keynote speaker à l'International Conference : *Musical Exoticism in the Long Nineteenth Century (1789-1918)*, 13 mai 2022, Organized by Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca Research Group ERASMUSH, University of Oviedo (Oviedo, Spain) Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française, Venice Virtual conference, 12-15 May 2022, 45:00.

D. ENTRÉES DE DICTIONNAIRES SCIENTIFIQUES

- « Félicien David » et « Théodore Dubois », *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Kassel, Bärenreiter, 2000.
- « Analyse », « Ballade », « David (Félicien) », « *Le Désert* », « Forme cyclique », « Harmonie (évolution de l') », « *Lalla Roukh* », « Théorie de la forme et de la phrase musicale », dans : *Dictionnaire de la musique française du XIXe siècle*, J.-M. Fauquet éd., Paris, Fayard, 2003.
- Articles dans P. Citron, C. Reynaud, J.-P. Bartoli Et P. Bloom (éd.), *Dictionnaire Berlioz*, Paris, Fayard, 2003, dont : « *Symphonie fantastique* », « *Roméo et Juliette* », « *Harold en Italie* », « *L'Enfance du Christ* », « Ouvertures », « Harmonie et tonalité », « Forme », « Développement », « Thème ».
- « Auber », « Berlioz », « Bizet », « Boieldieu », « David, Félicien », « Delage », « Delibes », « Fanelli », « Fétis », « Grétry », « Koechlin », « Lully », « Massenet », « Messiaen », « Offenbach », « Ravel », « Reyer », « Roussel », « Saint-Saëns », « Salvador-Daniel », « Scotto » dans : *Dictionnaire des Orientalistes de langue française*, F. Pouillon éd., Paris, IISMM, Karthala, 2008. 1007 p.
- « Harmony », « Classicism », « Genre instrumental expressif », « Prosody », « *Roméo et Juliette* », dans : *The Cambridge Berlioz Encyclopedia*, edited by Julian Rushton, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

E. COMPTES RENDUS-D'OUVRAGES (sélection)

- « Marta Grabocz: *Morphologie des œuvres pour piano de Liszt* », *Musurgia*, 3(4), 1996, 80-81.
- « John Rink : *The Practice of Performance : Studies in Musical Interpretation* », *Musurgia*, 5(1), 1998, p. 84-85.
- « Jean-François Candoni : *Penser la musique au siècle du romantisme : discours esthétique dans l'Allemagne et l'Autriche du XIXe siècle* », *Revue de musicologie*, 100(2), p. 459-463.
- « Olivier Bara et Alban Ramaut : *Généalogies du romantisme musical français* », *Revue de musicologie*, 100 (2), p. 455-459.

F. COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES SUR SUPPORTS AUDIO-VISUELS (avant 2017)

- « Forum : Errance et conquêtes au XIXe siècle », conférence dans le cycle La narration du voyage, Cité de la musique/Philharmonie, en ligne:
http://digital.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0813552?_ga=2.148990902.1049149435.1494322867-1222036294.1485011574

- « Jankélévitch dans la musicologie aujourd'hui », Colloque Vladimir Jankélévitch, actuel inactuel, ENS Ulm, 16 décembre 2005, La Diffusion des savoirs de l'ENS, [communication téléchargeable](#) (adresse vérifiée en mai 2024)

VALORISATION :

VALORISATION DE LA RECHERCHE, DIVULGATION DES CONNAISSANCES,
COURS RÉDIGÉS

Ouvrages à caractère pédagogique

La Musique à programme, étude esthétique, historique, culturelle et musicale, Paris, Ministère de l'Éducation nationale, CNED, 1993. 156 p.

Textes pour enregistrements CD (sélection)

- *L'œuvre pour clavier de Mozart*, Intégrale Mozart éditée à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la mort du compositeur, vol. XVI, XVII, XVIII, avec la collaboration de la Fondation Internationale du Mozarteum de Salzbourg et la Neue-Mozart-Ausgabe (Cassel, Bärenreiter), Philips Classics Productions, 1990, 57 p.

- *Robert Schumann poète et architecte*, Enregistrements d'œuvres de Schumann par Claudio Arrau, Philips Classics Productions, 1991, 13 p.

- Œuvres de Berlioz pour Philips Classics Productions, notamment :

Symphonie fantastique, orchestre de Vienne dir. Colin Davis,

Roméo et Juliette, Orchestre de Vienne, dir. Colin Davis,

Symphonie fantastique, Orchestre révolutionnaire et romantique, dir. John Eliot Gardiner,

Harold en Italie, Orchestre révolutionnaire et romantique, Gérard Caussé, dir. John Eliot Gardiner.

- *Gabriel Fauré œuvres pour piano, dont la Sonate inédite*, Nicolas Stavy, piano, BIS.

Sélection de publications de divulgation des connaissances

- Contribution à l'ouvrage collectif *Albert Roussel* publié avec le concours de l'École normale de musique et la SACEM, s.l., Actes-Sud Papiers, 1987, (présentation des œuvres concertantes).
- « L'Orientalismo musicale francese : dall'esotismo all'integrazione », *Avidi Lumi, quadrimestrale di culture musicali del Teatro Massimo di Palermo*, 7, anno III, ottobre 1999, p. 33-39. Article traduit en anglais sous le titre « French Musical Orientalism : from Exoticism to Integration », et en arabe dans le même numéro.
- « Berlioz 2003 », *Programme annuel de l'Orchestre de Paris*, saison 1999-2000, p. 17-21 ainsi que plusieurs textes de programmes de concerts pour l'opération « Berlioz 2003 ».
- Entretien sur *La Flûte enchantée* de Mozart à l'occasion de la sortie du film de Kenneth Branagh, *Le Monde de l'éducation*, 353 décembre 2006, cahier « Cinéclasse », p. ii-v.
- « L'Orientalisme : une féconde altérité », *Aida, Avant Scène Opéra*, n° 268, mai-juin 2012, p. 78-83.
- « Berlioz et Gluck, de l'adoration à la récréation », entretien avec Jean-Pierre Bartoli, programme de la production *Orphée et Eurydice* de Gluck dans la version de Berlioz, 12-24 octobre 2018, Opéra-Comique, p. 53-57.

CONFÉRENCES de vulgarisation (sélection)

- 1999-2022 : présentation d'une dizaine de conférences-concerts par an dans le cadre des « Concerts de midi », Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, Amphitheâtre 25 puis Auditorium du site Jussieu, etc.
Thèmes généraux des conférences depuis 2007 (chaque thème est décliné en une dizaine de séances-concerts) : « Une œuvre rare, une œuvre phare », 2008 : « D'une génération l'autre », 2009 : « L'éloquence musicale », 2010 : L'œuvre exemplaire », 2011 : « Voyage au centre de l'Europe », 2013 : « 60 ans », 2014 : « Une saison buissonnière », 2015 : « Musique, nom féminin », 2016 : « Cap au Sud », 2017 : « Paris en musiques », 2018 : « Inspirations », 2019 : « Re(é)-création », 2020 : « 1720, 1820, 1920, 2020 ».
- « Forum : Errance et conquêtes au XIXe siècle », conférence dans le cycle « La narration du voyage », Cité de la musique/Philharmonie de Paris
- « Les Orientalismes », avec Brigitte François-Sappey, Raphaëlle Legrand et Martin Kaltenecker, Cité de la musique/Philharmonie de Paris, 6 février 2010
- « La Musique à programme, de Berlioz à Mahler » dans le cycle de conférences « La symphonie de A à Z », Le Collège de la Philharmonie de Paris, 19 mars 2015.
- « Orientalisme et exotisme » dans le cycle de conférences « Le Romantisme de A à Z », cycle de culture musicale de la Philharmonie de Paris, 3 novembre 2016.
- « Musique pure vs musique à programme » dans le cycle de conférences « Le Romantisme de A à Z », cycle de culture musicale de la Philharmonie de Paris, 20 avril 2017.
- « Mettre en scène la musique pharaonique au 19e siècle : l'exemple d'*Aida* », Exposition « Musiques de l'Antiquité », Le Louvre-Lens, 7 octobre 2017.

- « Le Bel canto : Rossini, Bellini, Donizetti », conférence dans le cycle « Une semaine, une œuvre », Philharmonie de Paris, 12 décembre 2018.
- « Voyage musical sur l'échiquier européen », conférence dans le cycle « Berlioz et l'Europe musicale, Philharmonie de Paris », 10 janvier 2019.
- « *Les Nuits d'été* de Berlioz », conférence dans la salle de concert de la Tokyo University of Arts (Geidai University), 20 avril 2019.
- « France, terre des arts », conférence dans le cycle « Berlioz et l'Europe musicale » avec Cécile Reynaud, Philharmonie de Paris, 9 mai 2019.
- « Berlioz, Liszt, Wagner et la négation de l'art », conférence dans le cycle « Berlioz et l'Europe musicale », Philharmonie de Paris, 16 mai 2019.
- « *La Damnation de Faust* de Berlioz », conférence dans la série « Clés d'écoute », Philharmonie de Paris, 15 janvier 2020.
- « L'Orient et ses représentations », conférence dans le cycle « L'opéra du XIXe siècle de A à Z », Philharmonie de Paris, 21 janvier 2020.
- « *La Symphonie fantastique* de Berlioz », conférence dans le cycle « Une semaine, une œuvre », Philharmonie de Paris, 5 février 2020.

DISTINCTIONS

- Officier de l'ordre National du Mérite.
- Chevalier de l'ordre des Palmes académiques.
- Prix de Joest 2003 de l'Institut de France (Académie des Beaux Arts) pour la collaboration à l'édition scientifique du Dictionnaire Berlioz (Paris, Fayard).

CURSUS UNIVERSITAIRE :

Titres universitaires

Maîtrise d'Éducation musicale et de musicologie, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 1981. *Le Désert de Félicien David (1844) : Contribution à l'étude de l'orientalisme dans la musique française*. Sous la direction de Mme Danièle Pistone.

Reçu 16e au concours de l'Agrégation d'Éducation musicale (1983)

Doctorat en musicologie de l'Université Paris-Sorbonne (Paris-IV), 1991. *L'œuvre symphonique de Berlioz : forme et principes de développement*. Directeur de recherche : Danièle Pistone. Membres du jury : Jacques Chailley, Serge Gut, Joseph-Marc Bailbé.

Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-Sorbonne, 2000. Titre du dossier : *Études sur le langage musical des XVIIIe et XIXe siècles* (5 volumes). Directeur de recherche : Nicolas Meeùs. Membres du jury : Rossana Dalmonte, Danièle Pistone, Mario Baroni, Serge Gut, Michel Imberty.