

Gaëlle LOISEL

LISTE DES PUBLICATIONS

Ouvrages scientifiques (OS)

La Musique au défi du drame. Berlioz et Shakespeare, Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », 2016.

Directions d'ouvrages ou de revues (DO)

Chloé Chaudet, Anne Garrait-Bourrier, Lila Lamrous, Gaëlle Loisel, *Écocritique(s) et catastrophes naturelles, Fabula – Les colloques en ligne*, 2022, URL : <https://www.fabula.org/colloques/sommaire7756.php>.

Gaëlle Loisel et Fanny Platelle, *Traduction et transmédiatité*, Paris, Lettres modernes Minard, « Carrefour des Lettres modernes », 2021.

Gaëlle Loisel et Alban Ramaut, *Les Comédies de Shakespeare à l'opéra (XIXe - XXIe siècles)*, Saint-Étienne, Publications de l'université de Saint-Étienne, 2017.

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture (ACL)

« Du recueil à l'opéra : transferts et mutations de la ballade », *Études culturelles*, automne 2023 (soumis).

« “Avant d'écrire, chaque peuple a chanté” : penser les relations entre poésie, musique et histoire à l'âge romantique », *Romantisme*, n° 200, 2023/2, p. 94-103.

« Shakespeare au carrefour des débats sur la mise en scène », *Romantisme*, n° 188, 2020/2, p. 49-59.

« La *Grande Ouverture du roi Lear* de Berlioz : un drame sans paroles », *Le Paon d'Héra : Le roi Lear*, n° 11, 2018, p. 175-186.

« “Traduire en langue instrumentale” : le cas de *La Mort d'Ophélie* d'Hector Berlioz », *Doletiana*, n° 5-6, « Traduction et intermédiatité », Núria d'Asprer et Marina Vargau (dir.), 2016 [en ligne]. URL : <https://raco.cat/index.php/Doletiana/article/view/318586> (mis en ligne en décembre 2016).

« “Adieu fière-cité” : la récurrence motivique comme figuration sonore de la mélancolie dans *Les Troyens* d'Hector Berlioz », *TrOPICS, revue électronique des Lettres et sciences humaines*, n° 2, 2015, p. 267-279. URL : <https://tropics.univ-reunion.fr/613>.

« Stendhal au carrefour des débats romantiques européens : généalogies de *Racine et Shakespeare* », *L'Année Stendhalienne*, n° 13 : *Racine et Shakespeare*, éd. Marie Parmentier, Paris, Honoré Champion, 2014, p. 39-52.

« *Macbeth* : un opéra fantastique ? », *L'Avant-scène opéra*, mars 2009, p. 72-75.

Chapitres d'ouvrages scientifiques (CH)

[En préparation] Notices « Aubert », « Beethoven », « Berlioz », « Flûte enchantée », « Limnander », « Liszt », « Magnétiseur », « Meyerbeer », « Monpou », « Monténégrins », « Morel », « Mozart », « Musique », « Opéra », « Rossini », « Wagner », « Wilhelm Meister », dans *Dictionnaire Nerval*, Corinne Bayle (éd.), Paris, Classiques Garnier.

« *The Cenci* de Mary Shelley », in Yves Chevrel, Audrey Giboux et Sylvie Humbert-Mougin (dir.), *Annales du théâtre en Europe* (à paraître).

« Fuir l'intime : Le voyage selon Grillparzer », dans Philippe Antoine et Vanezia Pârlea (dir.), *Voyage et intimité*, Paris, Lettres modernes Minard, « Carrefour des Lettres modernes », 2018, p. 147-162.

« Généalogie du drame moderne : Nerval lecteur de Shakespeare », dans Corinne Bayle (dir.), *Nerval et l'autre*, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2017, p. 211-229.

« De l'impossible transmission à l'émergence d'une action collective : la figure de Cassandre dans *Les Troyens* », dans Véronique Léonard-Roques et Philippe Mesnard (dir.), *Cassandre, figure mythique du témoignage et de la transmission mémorielle*, Paris, Kimé, coll. « Entre histoire et mémoire », 2015, p. 143-164.

« Shakespeare », dans Alain Vaillant (dir.), *Dictionnaire du Romantisme*, Paris, CNRS éditions, coll. « Compendium », 2012, p. 690-694.

« Aux confins du monodrame : *Lélio ou Le Retour à la vie* », dans Aude Locatelli (dir.), *Musique et Littérature. Rencontres Sainte-Cécile*, Aix-en-Provence, Presses de l'université de Provence, 2011, p. 233-246.

Communications avec actes dans un congrès international (C-ACTI)

« Le renouveau du genre de la ballade à l'époque romantique : théories et pratiques », dans Brigitte Buffard-Moret et Mireille Demaules (dir.), *La Ballade, histoire et avatars d'une forme poétique*, Paris, Honoré Champion, 2020, p. 179-196.

« Herder et le *Volkslied* : plaidoyer pour une littérature originale », dans Fanny Platelle et Nora Viet (dir.), *Innovation – Révolution. Discours sur la nouveauté littéraire et*

artistique dans les pays germaniques, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2018, p. 79-94.

- « “Cette confusion ordonnée avec art” : la *Symphonie fantastique* comme œuvre arabesque », dans Corinne Bayle et Éric Dayre (dir.), *L’Arabesque, le plus spiritualiste des dessins*, Paris, Kimé, coll. « Poésie et arts XIXe, XXe et XXIe siècles », 2017, p. 57-73.
- « Shakespeare vu par les librettistes français au XIXe siècle : le cas des *Hamlet* d’Ambroise Thomas et d’Aristide Hignard », Colloque « Les influences anglaises sur le romantisme musical français », Château d’Hardelot / Centre culturel de l’Entente Cordiale, 17-18 octobre 2013, [en ligne]. URL : <http://bruzanemediabase.com/fre/Parutions-scientifiques-en-ligne/Articles/Loisel-Gaelle-Shakespeare-vu-par-les-librettistes-francais-au-XIXe-siecle-le-cas-des-Hamlet-d-Ambroise-Thomas-et-d-Aristide-Hignard> (mis en ligne le 27 février 2017).
- « La réception des comédies de Shakespeare au XIXe siècle », dans G. Loisel et A. Ramaut, *Les Comédies de Shakespeare à l’opéra (XIXe - XXIe siècles)*, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2016, p. 21-37.
- « Kant et l’émergence d’un discours romantique sur la musique : proposition d’investigations dans le domaine français », dans Olivier Bara et Alban Ramaut (dir.), *Généalogies du romantisme musical français*, Paris, Vrin, 2012, p. 65-74.

Communications orales sans actes dans un congrès (C-COM)

- “La ballade romantique, entre littérature et musique : un genre “populaire” ? », Journée d’études « Dire le peuple, parler au peuple », organisée par Corinne François-Denève et Virginie Brinker, Université de Bourgogne, Dijon, 8 avril 2021.
- « Translating the Shakespearean supernatural into music in the Romantic Age: a case study », ESRA virtual conference 2021, organisée par l’Université d’Athènes, 3-6 juin 2021.
- « Du livre à la scène : Shakespeare en France au XIXe siècle », Journée d’études « Shakespeare sous le regard des romantiques », organisée par Michel Lehmann, IRPALL / Théâtre du Capitole, Toulouse, 24 mai 2018.
- « Littérature et musique : perspectives et méthodes », Journée d’études « Nouvelles perspectives de la recherche en littérature comparée », organisée par Hélène Martinelli et Cyril Vettorato, ENS de Lyon, 21 octobre 2016.
- « Traduire l’inexprimable : Les pouvoirs de la « langue instrumentale » dans *La Mort d’Ophélie* d’Hector Berlioz », Congrès AILC Paris, 18-24 juillet 2013.
- « From the Histories to the French ‘grand opéra’: The ‘Shakespearean system’ in Berlioz’s *Trojans* », ESRA Conférence : « Shakespeare and Myth », Montpellier, 26-29 juin 2013.
- « Auto-citation et rémanence dans *Les Troyens* », London Postgraduate French Conference,

« Rémanence : présence / absence », University College London, 9 novembre 2012.

Table-ronde : « Réfléchir sur les réécritures transgénériques et transmodales du texte médiéval (XVIe-XXIe siècles) », ENS de Lyon, 15 juin 2011.

« La *Fantaisie sur La Tempête* ou l'opéra impossible », Colloque international *Genres littéraires et formes musicales*, organisé par Éric Lysøe et Alain Montandon, Université Blaise Pascal, 27-29 novembre 2009.

Conférences (C-INV)

« La réception d'*Hernani* », conférence à destination des professeurs de Terminale L, Rectorat de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2018.

« Le bouleversement de la hiérarchie des arts au tournant du XIXe siècle (littérature, musique, peinture) : enjeux philosophiques et esthétiques », conférence donnée dans le cadre de l'atelier « Le modèle musical dans les littératures européennes du XIXe siècle », Société des études romantiques, Paris, 10 juin 2014.

« *Dantons Tod* ou les enjeux de la représentation du politique, du théâtre à l'opéra (Georg Büchner, 1835 ; Gottfried von Einem, 1947) ». Conférence donnée dans le cadre du séminaire de recherche « Romantisme et contemporanéité » du Centre d'études et de recherches comparées sur la création (CERCC), ENS de Lyon, 13 février 2014.

« Le surnaturel shakespearien à l'épreuve de la musique : autour de Berlioz, Mendelssohn et Verdi », conférence donnée dans le cadre du Séminaire de recherche « Littérature et musique », organisé par Mme Béatrice Didier et M. Emmanuel Reibel, ENS Ulm, 7 décembre 2009.

G. Loisel et J.-F. Le Maréchal, "Berlioz and the freezing of boiling water", ENS de Lyon, juin 2008.

Autres productions (AP)

Comptes rendus :

Lorraine Byrne Bodley (dir.), *Music in Goethe's Faust. Goethe's Faust in Music*, Woodbridge, Boydell Press, 2017, *Revue de musicologie*, t. 105, 2019, n° 2, p. 454-458.

Marie-Hélène Rybicki, *Le Mythe de Paganini dans la presse et la littérature de son temps*, Paris, Classiques Garnier, 2013. Compte rendu paru dans la *Revue d'histoire littéraire de la France*, 2015, n° 4, p. 1001-1002.

Antoine Schnapper, *David, la politique et la Révolution*, Paris, Gallimard, 2013. Compte rendu paru dans *Histara*, [en ligne], mis en ligne le 21 octobre 2014. URL : <http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2166>.

Fantin-Latour interprète Berlioz. Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition organisée au musée Hector-Berlioz du 9 juillet au 31 décembre 2011, Lyon, Libel, 2011. Compte rendu paru dans *Histara*, [en ligne], mis en ligne le 29 novembre 2011. URL : <http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1464>.

Diffusion de la recherche et médiation scientifique :

« Virgile shakespeareanisé », dans Hector Berlioz, *Les Troyens*, programme de l'Opéra de Paris, 2019, p. 60-63.

« L'invention de la symphonie dramatique », dans Sasha Waltz, *Roméo et Juliette*, programme de l'Opéra Garnier, 2018, p. 44-47.

« Baudelaire et les musiciens », Table-ronde et concert organisés avec Mathilde Labbé dans le cadre des 1ères Rencontres Littérature au Centre, Clermont-Ferrand, 28 mars 2015.

Exposition :

Conseillère scientifique pour l'exposition *Berlioz et l'Angleterre à l'heure des expositions universelles*, Musée Hector Berlioz, La Côte Saint André (Isère), juin-déc. 2017.