

Joëlle Caullier

Université de Lille 3

BP 149

59653 Villeneuve d'Ascq Cédex

joelle.caullier@univ-lille3.fr

Curriculum vitae

Joëlle Caullier, professeur de musicologie à l'Université Lille 3 dont elle a été vice-présidente chargée de la recherche, a fondé le centre d'Etude des arts contemporains qu'elle a dirigé jusqu'en 2008. Elle est depuis octobre 2005 directrice de l'Ecole doctorale « Sciences de l'homme et de la société » de Lille-Nord de France. Dans ce cadre, elle a initié le réseau doctoral transfrontalier en SHS avec la Belgique francophone et fait partie de l'équipe de conception et de rédaction du master Erasmus mundus MITRA (« Médiation interculturelle : mobilités, identités, conflits »), obtenu sous la coordination de Lille 3 en 2011.

Agrégée de musique (1977), elle est docteur en musicologie de l'université de Paris 4 (1983), titulaire de l'habilitation à diriger des recherches de l'université de Lille 3 (1992) et a reçu sa formation musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (écriture, analyse, histoire de la musique et de musicologie). Elle a préparé une partie de sa thèse, consacrée aux transferts culturels franco-allemands avant la guerre de 1914 à travers la réception en France des chefs d'orchestre allemands, à l'Université Laval de Québec (1978-79).

Nombre de ses travaux ont porté sur l'art et l'esthétique du XXe siècle en France et en Allemagne (questions d'interprétation, de dialogue des arts, d'héritages, de transmission...). Son intérêt pour les questions de société l'oriente depuis quelques temps vers la responsabilité sociale de l'artiste et les questions d'éthique.

Bibliographie

1- Questions d'interprétation musicale

- « Pour une interprétation de Nuits. Une proposition d'analyse », Paris, *Entretemps*, Dossier Xenakis, n°6, février 1988.
- « La Condition d'interprète », in : *Démeter*, revue électronique de l'Université de Lille 3, 2003, www.univ-lille3.fr/revues/demeter/interpretation/caullier.pdf
- « La Corporéité de l'interprète » in : *L'Imaginaire musical, entre création et interprétation*, Mara Lacche ed., Paris, L'Harmattan, 2006.
- « Interpréter la musique : une activité spirituelle », collection « Esthétique et spiritualité » vol.II : *Circulation des modèles en Europe*, Editions modulaires européennes Fernelmont/Belgique, 2012, p. 307-326.
- « L'Art d'interpréter la musique : un essai d'anthropologie culturelle », Revue *Tumultes*, Paris, Editions Kimé, n°37, octobre 2011, p. 189-210 (une variante du précédent).

2- Dialogue des arts

- « Maeterlinck et la modernité musicale », in : revue *Nord*, n° 26, décembre 1995
- « Une écoute musicale de *La Cantatrice chauve* », in : revue *Trois*, Montréal, vol 9, n°2, hiver 1994
- « Pour une recherche du sens dans la poésie baudelairienne : musique des mots et conscience d'être », in : *Sillages musicologiques- Hommage à Yves Gérard*, Centre de recherche et d'édition du Conservatoire, Paris, CNSM, 1997
- « A propos d'une expérience : la réalisation scénique de *Sonorité jaune* de Kandinsky, in: *La Synthèse des arts*, Joëlle Caullier ed., PUL, Lille 3, coll. Ateliers, n° 16, 1998
- « Résonances », in : *Le Mélange des arts*, Joëlle Caullier ed., coll. Ateliers, n° 20, 1999.
- « Un compositeur et son livret », in : *Préliminaires à une mise en scène : La Main heureuse d'Arnold Schoenberg*, Lille, Domaine-Musiques, 1998.
- « Introduction », in : *C'est ainsi que l'on crée... " A propos de La Main heureuse d'Arnold Schoenberg*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2003, 314 p.
- « L'Univers musical du *Docteur Faustus* », in : *Doktor Faustus de Thomas Mann, Lectures d'une oeuvre*, Marie-Hélène Quéval ed., Nantes, Editions du Temps, 2003
- « Composition littéraire/Composition musicale dans *Le Docteur Faustus* de Thomas Mann », in : *Les Cahiers thématiques, Architecture Histoire/Conception*, n°3, Editions de l'Ecole d'architecture de Lille, Jean-Michel Place, 2003.
- « Une Question d'esthétique musicale au coeur d'un contrepoint littéraire » : *Los pasos perdidos* d'Alejo Carpentier et *Le docteur Faustus* de Thomas Mann », in : *Les Sources populaires de la création musicale au XXe siècle*, Publications des Archives Manuel de Falla, Grenade, 2006
- Article « Art total », in : *Notionnaire 2, Encyclopaedia Universalis*, 2006
- Préface de *L'Expérience de la couleur*, sous la direction de Laurence Broze et Joëlle Caullier, Bruxelles, Editions La Maison d'à côté, 2007.

3- Art et société

- *La Belle et la Bête, L'Allemagne des Kapellmeister dans l'imaginaire français*, Tusson, éd. du Lérot, 1993, 245 p.
- « Les chefs d'orchestre allemands à Paris entre 1894 et 1914 », Paris, *Revue de musicologie*, 1981
- « La Quête d'Isis ou la musique allemande dans la pensée française », Paris, *Romantisme*, 3e trimestre 1991
- « Mein blauer Gesang ou la voix blessée de l'Allemagne d'après-guerre », in : *Le Pouvoir de la musique dans l'espace de langue allemande : fascination et suspicion, Germanica*, n°36, Lille, CEGES, 2005
- « La musique et la question de l'héritage dans l'Allemagne des années trente », Montpellier, *Présentaine*, 2007.

- « L'Expressionnisme à la question », in : *Destruction, création, rythme : l'expressionnisme, une esthétique du conflit*, sous la direction de Georges Bloess, Paris, L'Harmattan, 2007.
- « Plaidoyer pour la transmission », *Revue Etudes*, Paris, septembre 2008, p 195-206
- « Je, nous, on », *Revue Filigrane*, n°9, *Individuel et collectif dans l'art*, sous la direction de Joëlle Caullier et Jean-Paul Olive, Sampzon, Editions Delatour, 1er semestre 2009.
- Compte-rendu : François Jullien, *De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures*, Fayard, 2008, in *Revue Filigrane*, n°9, *Individuel et collectif dans l'art*, sous la direction de Joëlle Caullier et Jean-Paul Olive, Sampzon, Editions Delatour, 1er semestre 2009.
- « Culture et Transmission », *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, numéro spécial Transmission, Elsevier Masson, 2011, doi :10.1016/j.neurenf.2011.10.002, consultable sur www.sciencedirect.com
- « Au commencement était l'Action ». De la responsabilité du musicologue », *Revue Filigrane, Ethique/Esthétique*, n°14, Sampzon, Editions Delatour, 2e semestre 2011.

4- Questions d'esthétique

- « Musique et Décadence », Paris, *Romantisme*, n°42, 1983
- « Au Commencement était la voix... », in : *Mythe et Création*, Pierre Cazier ed., coll. UL3, Presses universitaires de Lille, 1994
- « Espace : Musique/Philosophie de Jean-Marc Chauvel et Makis Solomos, in : *Musicae Scientiae*, Bruxelles, 1er trimestre 2001
- « Musiques pour la fin du temps », in : *Le Moment 1900 en philosophie*, sous la direction de Frédéric Worms, Lille, Presses du Septentrion, 2004
- « En Quête du grand temps », in : « C'est ainsi que l'on crée !... » *A propos de La Main heureuse d'Arnold Schoenberg*, Joëlle Caullier ed., Lille, Presses du Septentrion, 2003
- « Entre mythe et science : un contenu de vérité », in : *Présences de Iannis Xenakis*, sous la direction de Makis Solomos, Paris, CDMC, 2001
- « Ecrire sur la musique ? Méditation sur la musicologie », revue *Filigrane*, n° 1, Sampzon, Editions Delatour, 1er semestre 2005.
- « Editorial » et « *Treibgut* de Dietlind Bertelsmann. Impressions d'un spectateur », revue *Filigrane* n°2, *Traces d'invisible*, Joëlle Caullier ed., Sampzon, Editions Delatour, 2e semestre 2005
- « *La Petite Fille aux allumettes* de Helmut Lachenmann. Un « spectacle de la perception », in : *Le livret d'opéra en langue allemande au XXe siècle : ruptures et reprises*, *Germanica*, n°41, 2007.
- « Au cœur de la création artistique : le combat de Jacob avec l'Ange », *Revue internationale Henry Bauchau*, n°2, *L'écriture à l'écoute*, Presses universitaires de Louvain, 2009.

Responsabilités éditoriales

- Directrice de la collection « Esthétique et Sciences des arts » aux Presses universitaires du Septentrion, Lille, 2003-2007.
- Membre du comité de rédaction de la revue électronique *Demeter*, Lille 3, depuis sa fondation en 2003, coordonnatrice des thématiques « Interprétation », « Le Corps de l'artiste », « Dialogue des arts », « travaux de doctorants »
- Co-fondatrice et membre du comité de rédaction de la revue *Filigrane*, Sampzon, Editions Delatour, 2005
- Membre du Comité scientifique de la revue argentine *VOXes*
- Editrice de plusieurs ouvrages collectifs :
 - *La Synthèse des arts*, CEGES, Lille, coll. Ateliers, n°16, 1998
 - *Le Mélange des arts*, CEGES, Lille, coll. Ateliers, n°20, 1999
 - « *C'est ainsi que l'on crée !...* » *A propos de La Main heureuse d'Arnold Schoenberg*, Joëlle Caullier ed., Lille, Presses du Septentrion, 2003
 - « *Musicologies*, *Filigrane* n°1, Ed.Delatour, Sampzon, 1er semestre 2005
 - *Traces d'invisible*, *Filigrane* n°2, sous la direction de Joëlle Caullier, Ed.Delatour, Sampzon, 2e semestre 2005.
 - *Filigrane* n°9, *Individuel et collectif dans l'art*, Ed. Delatour, Sampzon, 1er semestre 2009.
 - *L'Expérience de la couleur*, sous la direction de Laurence Broze et Joëlle Caullier, Bruxelles, Editions La Maison d'à côté, 2007.

Activités artistiques dans le cadre de l'université

- Direction artistique de *Sonorité jaune*, composition scénique de Wassili Kandinsky, mise en scène à l'Université de Lille 3, en mai 1997.
- Co-conceptrice du spectacle musico-scénique *Visages 1900*, donné dans le cadre du colloque *Le Moment 1900 en philosophie*, organisé en 2000 à Lille 3 par Frédéric Worms.
- Chanteuse dans *Le labyrinthe aux miroirs*, oeuvre de Ricardo Mandolini, CD joint au livre *C'est ainsi que l'on crée... A propos de La Main heureuse d'Arnold Schoenberg*, Septentrion, 2003.