

ISABELLA MONTERSINO

Professeur agrégé

Université Paris-Sorbonne - Ufr d'Études Italiennes

École Doctorale IV - Civilisations, Cultures, Littératures et Sociétés

EA 1496 - Équipe Littératures et Cultures Italiennes

Titres universitaires

1998 Agrégation d'Italien

1994 Doctorat en Histoire de la Musique - Université Paris-Sorbonne (Vie musicale à Paris, XIXe-XXe, dir. Danièle Pistone)

1988 Maîtrise de Lettres Modernes - Université Paris-Sorbonne (Philologie romane, XIIIe-XIVe, dir. Gaston Zink)

Parcours professionnel

2001 - 2014 Professeur agrégé, Université Paris-Sorbonne (Ufr d'Italien)

1999 - 2001 Professeur agrégé, Lycée International de Sophia Antipolis (Nice)

1998 - 1999 Professeur agrégé, Lycée La Fontaine (Paris)

1989 - 1998 Monitrice, allocataire de recherche, attachée temporaire d'enseignement et de recherche, chargée de cours (Univ. Paris-Sorbonne, Ufr de Musicologie)

Domaines de spécialité

- Langue italienne et techniques de traduction
- Esthétique musicale et théâtrale
- Sens du sacré (arts et philosophie)

Disciplines enseignées

- Langue italienne (grammaire et linguistique)
- Traduction spécialisée (arts du spectacle)
- Atelier-théâtre en langue italienne (théorie et pratique)
- Culture musicale italienne (XVIIe-XXe siècle)
- Littérature italienne (Renaissance et XXe siècle)
- Civilisation de l'Italie contemporaine

I. Points forts des activités de recherche et résultats marquants

Le bilinguisme franco-italien est à l'origine de mes activités actuelles de recherche et d'enseignement. Plus particulièrement, je coordonne depuis 2008 les enseignements en langue italienne pour les étudiants non-spécialistes inscrits dans notre Ufr (9 collègues, 12 groupes de travaux dirigés, environ 450 étudiants), les enseignements d'italien comme langue étrangère (option Fle : 2 enseignants, 2 groupes, environ 40 étudiants), ainsi que les enseignements linguistiques fondamentaux pour les étudiants spécialistes (2 groupes, environ 60 étudiants).

La formation et l'expérience artistique constituent le deuxième axe porteur de mes activités. Après une expérience de co-direction en langue française et italienne (3 ans), j'ai fondé en 2010 un atelier de théâtre entièrement en langue italienne, que je coordonne aussi bien dans ses aspects linguistiques, théoriques et pratiques, du choix du répertoire à la mise en scène des spectacles. Le répertoire propose une réflexion transdisciplinaire sur les problématiques de notre société et offre à ses participants un lieu d'expression variée, comprenant la diction, les jeux scéniques, la musique et la danse.

Un troisième axe est constitué par les activités de traduction. Les pièces mises en scène en italien par l'atelier de théâtre, sont toujours accompagnées d'un surtitrage en langue française, réalisé avec les étudiants de Licence. Mais aussi, avec les étudiants de Licence en fin de parcours, nous réalisons des traductions littéraires, qui permettent d'acquérir une technique d'analyse rigoureuse des textes étudiés et, surtout, d'explorer les référents culturels, historiques et philosophiques de l'Italie et de la France, du XVIIIe au XXe siècle.

II. Production scientifique

Ouvrages

- *Méthode de langues musicologiques. Italien* (livret et cassette), n° 5, Paris, OMF, 1997, 2 fascicules + cassette, 252p, ISBN 2-84591-027-4

Chapitres d'ouvrage

- « La Route invisible : le voyage mystique de Catherine de Gênes (1447-1510) », in MM. Martinet, F. Conte, A. Molinié, J.-M. Valentin, *Le Chemin, la route, la voie : figures de l'imaginaire occidental à l'époque moderne*, Paris, PUPS, 2005 (p. 61-73).
- « Joseph Bonnet et la tradition musicale à Saint-Eustache », in *Joseph Bonnet (1884-1944)*, Lyon, Fédération Française des Amis de l'Orgue, série « L'orgue francophone », 1995 (p. 22-30).

Articles dans mélanges

- *Catherine de Gênes : le sourire ineffable*. Contribution pour les mélanges en l'honneur de François Livi (en cours de publication).

Communications orales (avec actes)

- *Le théâtre italien mis en scène dans une université française - L'exemple de « La Mascareta » à Paris-Sorbonne*. Communication d'Isabella Montersino et Lucie Comparini (Université Paris IV-Sorbonne, ELCI), dans le cadre du colloque international consacré aux « Pratiques théâtrales dans l'apprentissage des langues : institutionnalisation et enjeux de formation au niveau européen », Université de Grenoble, 15-16 novembre 2012 (publication en cours).
- « *Cavalleria rusticana* : une réflexion dramaturgique », communication aux *Rencontres Inter-artistiques* (dir. D. Pistone et A. Guarnieri Corazzol), Université Paris IV, mars 2006. Texte publié dans *Opéra italien et dramaturgie*, OMF, série « Conférences et Séminaires », n°27, 2007 (p. 23-36).
- « La Route invisible : le voyage mystique de Catherine de Gênes (1447-1510) » : communication au colloque transdisciplinaire *Le Chemin, la route, la voie*, organisé par l'École doctorale « Civilisations, Cultures, Littératures et Sociétés » de Paris IV (dir. M.M. Martinet), Université Paris IV, 15-17 mai 2002. Textes publiés aux PUPS en 2005.
- « Élaboration d'un lexique de spécialité. L'exemple de la musique » : présentation d'un projet de lexique de la musique comprenant environ 7.500 termes, traduits en cinq langues, en collaboration avec le Groupe d'Étude des Langues Musicologiques (dir. D. Pistone), in *Musique et Linguistique de spécialité*, OMF, série « Conférences et Séminaires », n°9, 2000 (p. 61-70).

Communications orales (sans actes)

- « *Enseigner les langues, les arts, les sciences par la kinesthésie (à travers le corps en mouvement)* », table ronde avec Philippe Brunet, Nédia Kamech, Françoise Loakes, Isabella Montersino, Emmanuel Rollinde. Journée d'études dans le cadre des Dionysies (Festival du Théâtre Antique à Paris), réfectoire des Cordeliers, 24 mars 2014.
- « *Voyage au cœur du système solaire* », Galilée et Newton. Communication orale avec Emmanuel Rollinde (Astrophysique, UPMC), dans le cadre d'une formation financée par le PRES Sorbonne-Universités, autour de l'apport des activités kinesthésiques dans les enseignements scientifiques et humanistes en Licence, Université Pierre et Marie Curie, 16 novembre 2013.
- « *Le rôle du théâtre - avec les activités kinesthésiques inhérentes - dans l'apprentissage des langues* », communication à une Journée d'Études pour le Nouveau Collège des Licences de Sorbonne-Universités, consacrée aux « *Apports des activités kinesthésiques dans les enseignements scientifiques et humanistes* », Institut Henri Poincaré (UPMC), 29 mai 2013.
- « *L'ultimo viaggio di Sindbad* (Erri de Luca) : de l'adaptation scénique à la mise en scène », communication orale avec Lucie Comparini, avec la participation des acteurs de « La Mascareta », au séminaire *Le Théâtre et l'histoire* (dir. F. Decroisette), Université Paris VIII, 6 juin 2009.
- Communication orale au séminaire *Bible et littérature* (dir. F. Livi), Université Paris IV, 15 mai 2004 : « Regards eschatologiques. Lecture du *Dialogue spirituel entre l'âme et le corps* de Catherine de Gênes.

- Communication orale au séminaire *Bible et littérature* (dir. F. Livi et C. Ossola), Fondation Hugot du Collège de France, 23 novembre 2002 : « L'art du dialogue chez Catherine de Gênes (1447-1510) : racines bibliques d'un genre littéraire ».
- Co-organisation du colloque *Les Vocabulaires de la voix - Les intraduisibles* (avec D. Pistone, D. Cohen-Levinas, B. Cassin ; une co-production Paris IV, Paris I, CNRS), Université Paris IV-Sorbonne, 4-5 février 1997.
- Participation aux séminaires *Musique et Linguistique de spécialité* (dir. D. Pistone, Université Paris IV, 1996-1999).

Conférences (invitation)

- « L'Âge d'or des castrats », conférence donnée pour le récital lyrique de Nicola Marchesini (contre-ténor), Château de Trie-la-Ville, 5 avril 2009 (à la veille de son lancement à l'Opéra de Paris).

Traductions

- Massimo Bontempelli, *Course lunaire*, traduction française pour le surtitrage du spectacle mis en scène par « La Mascareta » italoophone (Sorbonne, Centre Malesherbes, 9 mai 2014).
- Isabella Montersino, *Et pourtant elle bouge*, traduction française pour le surtitrage de l'action théâtrale librement inspirée du *Dialogue sur les deux principaux systèmes* de Galilée (1632), créée à l'Université Pierre et Marie Curie le 16 novembre 2013, mise en scène au réfectoire des Cordeliers le 24 mars 2014, et au Centre Universitaire Malesherbes le 9 mai 2014.
- Edoardo de Filippo, *La grande magie* (1948), traduction française pour le surtitrage du spectacle mis en scène par « La Mascareta » italoophone (Sorbonne, Centre Malesherbes, 16 mai 2013).
- Luigi Pirandello, *Le Bonnet du fou* (1917), traduction française pour le surtitrage du spectacle mis en scène par « La Mascareta » italoophone (Sorbonne, Centre Malesherbes, 11 mai 2012).
- Luigi Pirandello, *La Jarre* (1916), traduction française pour le surtitrage du spectacle mis en scène par « La Mascareta » italienne (Sorbonne, Centre Malesherbes, 5 mai 2011).
- *Lettre de Madame Elena Balletti Riccoboni à Monsieur l'abbé Antonio Conti, gentilhomme vénitien, sur la manière de Monsieur Baron d'interpréter les tragédies françaises*, collection numérique « Les savoirs des acteurs » dirigée par Andrea Fabiano, éd. CNRS, 2007, 10 p, traduction française (texte original publié par Valentina Gallo, dans la même collection, en 2006).
- Alberto Mello, *Le Courage de la foi. Commentaire au prophète Jérémie*, Paris, éd. Lethielleux, 2007, 130 p., traduction française (*Geremia*, Magnano, ed. Qiqajon, 1997).
- Enzo Bianchi, *Le Monde sauvé. Commentaire à l'Apocalypse de saint Jean*, Paris, éd. Lethielleux, 2004, 320 p., traduction française (*L'Apocalisse di Giovanni*, Magnano, Qiqajon, 2000).

- Enzo Bianchi, *La Saveur oubliée de l'Évangile*, Paris, Presses de la Renaissance, 2001, 205 p., traduction française (*Altrimenti. Credere e narrare il Dio dei cristiani*, Piemme, Casale Monferrato, 1998).
- Daniel Lifschitz, *Sagesse hassidique*, Monaco, éd. du Rocher, 1997, 387 p., co-traduction française avec Antoine de Monicault (*La Saggazza dei Chassidim*, Piemme, Casale Monferrato, 1995).
- Vincenzo Bellini, *Le Pirate*, Paris, EMI, 1997 (réédition pour le 20ème anniversaire de la mort de Maria Callas) : traduction française du livret d'opéra.
- *Encyclopédie Garzanti de la Musique*, Hachette, 1992 : traduction et adaptation de 995 articles sur 7.000 (texte original paru chez Garzanti en 1989).
- Traduction et adaptation d'environ 40 notices discographiques et livrets pour différentes maisons d'éditions musicales, de 1995 à 2005 : EMI (Paris), Opus 111 (Paris), Il Seminario Musicale (Royaumont), Arcana (Nantes), Virgin Classics (Londres), A.V.C. Novalis (Suisse).

Participation à des projets de recherche collaboratifs

- Co-porteur du projet « Les apports des activités kinesthésiques dans les enseignements littéraires et scientifiques » pour l'université Paris-Sorbonne, avec Emmanuel Rollinde, MdC en Astrophysique à l'université Pierre et Marie Curie. Initiative pédagogique d'Excellence financée par le Ministère d'octobre 2013 à mars 2014 pour le renouvellement des enseignements de Licence.
- Membre de l'Equipe Littérature et Culture Italiennes (Université Paris-Sorbonne, dir. François Livi, puis Andrea Fabiano), de 2000 à 2014.
- Coordination collection « Langues Musicologiques » au sein de l'Observatoire Musical Français (Université Paris-Sorbonne, dir. Danièle Pistone) : 5 titres parus entre 1993 et 1997 : anglais, allemand, italien, français langue étrangère, américain de gestion.
- Membre de l'Observatoire Musical Français (Université Paris-Sorbonne, dir. Danièle Pistone), de 1990 à 2000.

Autres productions

- Coordination éditoriale internationale pour les éditions Fayard (collection « Le Sarmant ») : collecte de 1725 textes en provenance d'environ 150 pays et coordination de leur traduction française à partir de 8 langues étrangères, 3 volumes, 1999, 3942 p.
- Relecture critique de deux ouvrages pour les éditions Le Robert-Nathan : *Grammaire de l'italien* (1996) et *Les Verbes italiens* (1998).
- Divers comptes-rendus dans la *Revue des Études Italiennes* (1997-1999) : F. Nicolodi, P. Trovato, *Le Parole della musica*, Firenze, Olschki, 1994 ; F. Nicolodi, P. Trovato, *Tra le note. Studi di lessicologia musicale*, Firenze, Cadmo, 1996 ; E. Lauretta (dir.),

Pirandello : teatro e musica, Palermo, Palumbo, 1995 ; A. Onofri, *Ciclo lirico della terrestrità del sole*, Trento, La Finestra, 1998 ; G. Comi, *Spirito d'armonia*, Trento, La Finestra, 1999...).

Productions artistiques (théâtre italien)

- 2014 Massimo Bontempelli, *Guardia alla luna*, Sorbonne (en italien, avec surtitrages français)
- 2014 Isabella Montersino (d'après Galilée), *E pur si muove...*, Sorbonne (en italien, surtitrages français)
- 2014 Isabella Montersino (d'après Galilée), *E pur si muove...*, réfectoire des Cordeliers, dans le cadre des « Dionysies » (en italien, surtitrages français)
- 2013 Isabella Montersino (d'après Galilée), *E pur si muove...*, Université Pierre et Marie Curie (en italien, surtitrages français)
- 2013 Edoardo de Filippo, *La grande magia*, Sorbonne (en italien, surtitrages français)
- 2012 Luigi Pirandello, *Il Berretto a sonagli*, Sorbonne (en italien, surtitrages français)
- 2011 Luigi Pirandello, *La Giara*, Sorbonne (en italien, surtitrages français)
- 2010 Fondation et direction de la section italophone de « La Mascareta ».
- 2010 *Couples versus coppie* : florilège de courtes pièces comiques françaises et italiennes (avec surtitrages français, pour les parties interprétées en italien).
- 2009 Erri de Luca, *L'ultimo viaggio di Sindbad* (adaptation scénique, en italien, avec surtitrages français)
- 2008 Rossana Campo, *Le Mariage de Maria* (en traduction française).
- 2007 *Caro Goldoni* : morceaux choisis du *Matrimonio per concorso* (en italien) et de *La Jeune Intendante* (traduction française), à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Carlo Goldoni.
- 2006 Co-fondation et co-direction, avec Lucie Comparini, de l'atelier de théâtre franco-italien « La Mascareta ».
- 2001 Scènes de la Commedia dell'Arte, spectacle avec les élèves du Lycée International de Sophia Antipolis (Nice)

III. Activités ne relevant pas de la production scientifique

Jurys de concours nationaux

- 2011-2014 IUFM (Paris). Certificat Linguistique d'Études Supérieures : interrogations orales pour l'attribution du CLES-2 (22 juin 2011, 18 janvier et 22 juin 2012)

- 2007-2013 Ena (Paris-Strasbourg). Concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration : choix des sujets, corrections écrites et interrogations orales en langue italienne; rédaction des compte-rendu pour les annales de l'École.
- 2007-2009 Enssib (Paris-Lyon). Concours d'entrée pour conservateurs de bibliothèques : choix des sujets, corrections écrites et interrogations orales en langue italienne.
- 1999-2001 Académie de Nice. Baccalauréat général : corrections écrites et interrogations orales en langue italienne (LV2 et LV3).
- 1998 CNSM (Paris). Évaluation des compétences linguistiques à l'examen final de chant lyrique.
- 1994-1995 Université Paris-Sorbonne. Capès blanc de musicologie : organisation générale des épreuves ; évaluation aux épreuves de culture littéraire et de commentaire auditif.

Formation extra-académique

- 2009-2011 INP (Paris). Cours d'italien dans le cadre de la formation initiale des futurs conservateurs du patrimoine (cycle de 12 cours).
- 2009-2011 INP (Paris). Stages intensifs d'italien pour les futurs conservateurs du patrimoine, en relation avec leur affectation de stage en Italie (Venise, Naples, Pise, Bologne, Turin, Catane, Bologne...)

Partenariats institutionnels franco-italiens

- 1999-2001 Lycée international de Sophia Antipolis (Nice). Coordination entre les programmes du Ministère de l'Éducation Nationale et ceux proposés par le Consulat d'Italie, pour les classes de Première, Seconde et Terminale.
- 1999-2001 Lycée international de Sophia Antipolis (Nice). Organisation d'échanges courts (15 jours) avec des établissements scolaires italiens (Nice-Asti).
- 1999-2001 Lycée international de Sophia Antipolis (Nice). Voyages culturels en Italie pour les élèves du collège (Ravenne, Urbino, San Marino, Venezia).

Traductions en relation avec le monde professionnel

- 2008-2012 Nombreuses traductions réalisées par les étudiants de dernière année de Licence, en relation avec des partenaires professionnels dans la société civile. Quelques exemples :
- Conseil Général des Bouches du Rhône : candidature d'un groupe folklorique italien pour un festival de la chanson populaire (traduction vers le français) ;

- Institutions européennes de Bruxelles : exposition sur les instruments de musique traditionnels de la région Molise (traduction vers le français) ;
 - Mairie de Spoleto : concours international de danse (traduction vers le français) ;
 - Festival du cinéma de Dreux : présentation et programmes scolaires (traduction vers l'italien) ;
 - Mairie du XIIIe arrondissement, Paris : programmation de la « Semaine de l'Italie » (traduction vers le français) ;
 - Hôpital de Villejuif : programme d'accueil des patients italiens, en relation avec le Ministère de la Santé italien et avec la Croix Rouge internationale (traduction vers l'italien) ;
-
- Institut National du Patrimoine, Paris : exposition en l'honneur de Cesare Brandi (traduction vers le français) ;
 - Bibliothèque historique de la Ville de Paris : présentation de l'exposition d'André Zucca (traduction vers l'italien) ;
 - Réunion des Musées Nationaux : ateliers de chalcographie et de fusion du Louvre (traductions vers l'italien) ;
 - Cité de la Musique de Paris : catalogue de l'exposition Chopin (traduction vers l'italien) ;
 - Musée de Versailles : présentation des audioguides (traduction vers l'italien).
 - Château de Vaux-le-Vicomte : présentation du château (traduction vers l'italien) ;
 - Studio Ruchon, Paris : présentation et histoire (traduction vers l'italien) ;
-
- Site internet « Webdeleuze » : conférence donnée à l'Ircam sur le temps musical (traduction vers l'italien) ;
 - Site internet du pianiste Giovanni Mirabassi : éditorial, écrits personnels et articles critiques (traduction vers l'italien) ;
 - Site internet « Il Cerchio Etrusco », Cerveteri : présentation et histoire (traduction vers le français).