

Gilles Demonet
gilles.demonet@sorbonne-universite.fr

Laboratoire de recherche : Institut de recherche en musicologie (IReMus), UMR 8223

École doctorale : 0443, « Concepts et langages »

UFR : musique et musicologie (Sorbonne Université)

Expérience professionnelle

2018-	Professeur des Universités (UFR de musique et musicologie, Sorbonne Université)
2017-2023	Professeur invité à la <i>Rome Business School</i> (Master en <i>Arts and Culture Management</i>)
2012-2018	Maître de conférences (UFR de musique et musicologie, Paris-Sorbonne)
2011-2018	<i>Guest Professor</i> au conservatoire de Shanghai (<i>Arts Management Department</i>)
2002-2012	PAST (UFR de musique et musicologie, Paris-Sorbonne)
1998-2002	Chargé de cours (UFR de musique et musicologie, Paris-Sorbonne)
2010-2013	Délégué général de l'Observatoire du financement des entreprises par le marché (Caisse des dépôts)
1999-2009	Directeur et gérant du bureau français (IMG Artists)
1996-1999	Directeur administratif et financier (Opéra-Comique)
1993-1996	Chef de cabinet du directeur général (Caisse des dépôts)
1991-1993	Secrétaire de la Commission de surveillance (Caisse des dépôts)
1987-1991	Chargé de mission qualité (Caisse des dépôts)
1982-1986	Chargé du contentieux (Caisse nationale de prévoyance)

Activités et responsabilités pédagogiques ou administratives

2023 (mars-août)	Administrateur provisoire de l'UFR de musique et musicologie
2019-2022	Directeur de l'Institut de recherche en musicologie (IReMus)
2015-2018	Directeur adjoint de l'Institut de recherche en musicologie (IReMus)
2014-2020	Membre du conseil d'administration de Chœur et orchestre de Sorbonne-Université
2014-	Responsable du master <i>Performing Arts Management</i> (Paris Sorbonne Abu Dhabi)
2014	Membre du conseil de l'UFR de musique et musicologie
2009-	Responsable du master Administration et gestion de la musique (UFR de musique et musicologie, Paris-Sorbonne)

Direction de travaux universitaires

2015-	Direction de 8 thèses de doctorat
2002-	Direction d'environ 150 mémoires de master

Diplômes universitaires

2015	Habilitation à diriger des recherches, <i>Institutions musicales : histoire et analyse</i> , sous la direction de Jean-Pierre Bartoli (Université Paris-Sorbonne)
2010	Doctorat de musicologie, <i>Origine et fonctions du directeur musical dans la France contemporaine</i> , sous la direction de Danièle Pistone (Université Paris-Sorbonne) et de Xavier Dupuis (Université Paris-Dauphine)
1980	DESS de droit notarial (Université de Lille 2)

Activités associatives et bénévoles

2022-	Membre du conseil scientifique du Centre national de la Musique
Sept. 2019-Juin 2020 :	Mission bénévole de conseil auprès de l'Orchestre Colonne
1997-2003 :	Fondateur et président de l'orchestre Ostinato

PUBLICATIONS

Ouvrages

- *Les concerts Straram (1926-1933)*, Paris, Société française de musicologie, 2021, 498 pages.
- *Les marchés de la musique vivante*, Paris, PUPS, 2015, 263 pages (Collection Musiques Écrites).
- Avec Jean-Pierre Saez (dir.), *Opéra à l'écran : opéra pour tous ! Nouvelles offres et nouvelles pratiques culturelles*, Paris, L'Harmattan (Série L'univers esthétique), 2013, 202 pages.

Chapitres ou articles d'ouvrages

- « La musique et les casinos en France depuis 1907 : une incitation croissante à soutenir des manifestations artistiques de qualité », dans Martin Guerpin et Étienne Jardin (dir.), *Faites vos jeux. La vie musicale dans les casinos français (XIXe-XXIe siècle)*, Actes Sud, mars 2024.
- « La création du *Ring* en allemand à Paris (1929) : enjeux esthétiques, politiques et économiques », dans François Madurell et Jean-Pierre Bartoli (dir.), *Musique et recherche en Sorbonne avec Danièle Pistone*, Lyon, Symétrie, 2022, p. 47-79.
- « L'opéra au Théâtre des Champs-Élysées depuis 1945 », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'opéra français*, tome 3, Paris, Fayard, 2022, p. 659-665.
- « Partenariats et coproductions », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'opéra français*, tome 3, Paris, Fayard, 2022, p. 579-585.
- « Vastes lieux non conventionnels », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'opéra français*, tome 3, Paris, Fayard, 2022, p. 1044-1046.
- « La diffusion en direct au cinéma », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'opéra français*, tome 3, Paris, Fayard, 2022, p. 1059-1060.

Articles

- « Insights into a multidisciplinary Approach to Performing Arts Venues in the World », *Arts Management*, Shanghai Theatre Academy, Issue 2, 2019 (p. 39-48).
- « Les enjeux de la vulgarisation scientifique à l'IRMus », lettre de l'InSHS, mai 2019.
- « Les relations musicales entre la Chine et l'Europe depuis les années 1980 : un équilibre délicat entre marché et dirigisme », *Relations internationales* (actes de colloque, université Paris 1 et Fondation Polignac, mai 2013), Paris, PUF, 2014, p. 125-137.
- « Naissance, épanouissement et subordination du directeur musical », dans Roberto Iliano et Michela Niccolai, *Orchestral Conducting in the Nineteenth Century* (actes de colloque, Società dei concerti La Spezia, Centro Studi Luigi Boccherini Lucca, en collaboration avec Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, Venezia, juillet 2011), Turnhout, Brepols, 2014, p. 135-152.
- « Enjeux et acteurs d'une problématique de la diffusion lyrique sur grand écran », dans Jean-Pierre Saez et Gilles Demonet, *Opéra à l'écran : opéra pour tous ! Nouvelles offres et nouvelles pratiques culturelles*, Paris, L'Harmattan, 2013, p. 25-36.
- « La musique vivante : coût, valeur et prix », dans Catherine Naugrette (dir.), *Art et culture : le coût et la gratuité* (actes de colloque, université internationale d'été Arts et Médias, université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, juin 2011), Paris, L'Harmattan, 2013, tome 1, p. 161-171.
- « La notation des mises en scène à l'opéra », dans Monique Martinez, Sophie Proust, Matthieu Pouget (dir.), *La notation du travail théâtral : du manuscrit au numérique* (actes de colloque, université Toulouse Le-Mirail, avril 2012), Manage, Lansman, 2016, p. 71-87.
- Avec Nicolas Chaussy, *La production et la diffusion de spectacles musico-chorégraphiques en France*, Paris, *Observatoire musical français*, 2011, 82 pages (série : Activités et institutions musicales, n° 8).

- Avec Marie-Sophie de Boisset, *La production de spectacles au Stade de France*, Paris, Observatoire musical français, 2009, 42 pages (série : Activités et institutions musicales, n° 7).
- *Le risque couru par le producteur de concerts classiques en France*, Paris, Observatoire musical français, 2008, 33 pages (série : Activités et institutions musicales, n° 6).
- *Les tournées d'orchestres en France*, Paris, Observatoire musical français, 2007, 47 pages. Paris, Observatoire musical français, septembre 2007 (série : Activités et institutions musicales, n° 5).

Vulgarisation scientifique

- « Wagner et Luther », *Revue du Cercle Richard Wagner de Toulouse*, 2017, p. 79-87.
- « Monter le *Ring* : un défi pour les maisons d'opéra », Catalogue de l'exposition sur la *Tétralogie* de Wagner à l'Opéra national de Paris, 2020 (article accepté, contrat signé, mais exposition ajournée).
- « La création de *Parsifal* à Bayreuth (1882) : quelques aspects esthétiques, juridiques et économiques », *Revue du Cercle Richard Wagner de Toulouse*, 2017, p. 79-87.
- « Parsifal sur scène », dans *Parsifal*, Paris, L'Avant-Scène Opéra, 2003, n° 213, p. 144-159.
- « Quatre regards sur Busoni », dans *Doktor Faust*, Paris, L'Avant-Scène Opéra, 1999, n° 193, p. 76-99.

Recensions

- Ariane Couture. *La création musicale à Montréal de 1996 à 2006 vue par ses institutions*. Laval : Les Presses de l'Université Laval, 2019, 288 p., dans *La Revue de musicologie*.
- « Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth », recension du livre de Brigitte Hamann, Piper Verlag, Munich, 2002 dans L'Avant-Scène Opéra, Paris, 2003, n° 213, p. 221.
- Recensions de spectacles lyriques (*Avant-Scène Opéra*, 1998-2001) et d'enregistrements, notamment de musique de chambre (*Répertoire*, 1989-1990).

Traductions de l'italien

Sociologie

- Paola Antolini, *Au-delà de la rivière. Les Cagots : histoire d'une exclusion*, Paris, Nathan, 1989, 143 pages (série : Essais et recherches).

Livrets d'opéra

- Arrigo Boito et Amilcare Ponchielli, *La Gioconda*, Paris, L'Avant-Scène Opéra, 2006, n° 232, p. 15-75.
- Caterino Mazzolà et Wolfgang-Amadeus Mozart, *La Clemenza di Tito*, Paris, L'Avant-Scène Opéra, 2005, n° 226, p. 11-72.
- Giovacchino Forzano et Giacomo Puccini, *Gianni Schicchi*, Paris, L'Avant-Scène Opéra, 1999, n° 190, p. 87-125.
- Ranieri de' Calzabigi et Christoph Willibald Gluck, *Orfeo ed Euridice*, Paris, L'Avant-Scène Opéra (livret accompagnant l'enregistrement de l'œuvre sous la direction de Georg Solti, Decca), 1997, p. 20-49.

Textes d'airs italiens du XVIIe siècle

- Œuvres de Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Jacopo Peri, Sigismondo d'India, Giacomo Carissimi, Luigi Rossi, Tarquinio Merula, Stefano Landi et Barbara Strozzi, dans Jill Feldman (soprano) et Nigel North (théorbe et archiluth), *Udite Amanti*, enregistrement et programme de salle, Glasgow, Linn Records, 1991.

Articles d'économie financière

- Revue d'économie financière (une dizaine d'articles entre 1994 et 1998).

DIRECTION ET CO-DIRECTION DE THÈSES

- Clara Roupie, codirection Paris 3 Sorbonne Nouvelle (Catherine Treilhou-Balaudé), *La Péniche-Opéra, évaluation d'un modèle original de production lyrique*, soutenue le 27 novembre 2021, inscription en 2017 (50 %).
- Naïma Chikhi, *La politique culturelle des Émirats arabes unis*, soutenue le 1er décembre 2022, inscription en 2017 (100 %).
- Zoé Gosset, *Le discours méta-artistique chez Franz Schreker*, soutenance le 3 avril 2023, inscription en 2016 (100 %).
- Maria Elena Santaella Morales, *Les effets de la crise de 2008 sur le fonctionnement et la programmation des opéras en Espagne*, inscription en 2015, soutenance prévue à l'automne 2023 (100 %).
- Violette Viannay, *Les modalités de collaboration dans l'opéra en France : analyse et perspectives*, inscription en 2018 (100 %).
- Michael Zoghby, *L'écosystème de la musique au Liban*, inscription en 2018 (100 %).
- Cong Yan, *L'évaluation des orchestres symphoniques : indicateurs de classement en Chine au regard d'autres modèles*, inscription en 2020 (100 %).
- Doudou Huang, *La musique de la route de la soie et le développement de l'attractivité des régions concernées : l'exemple de Shanxi, Gansu, Suzhou*, inscription septembre 2023 (100 %).

JURYS DE THÈSE

- 25 juillet 2016, IMT School for Advanced Studies, Lucca, PhD Program in Management and Development of Cultural Heritage, *Internationalization practices applied to the management of opera houses: empirical evidences from Italy and China*.
- 4 décembre 2017, Sorbonne Université : Hoang-Hau Nguyen, *L'influence de la musique asiatique sur la composition chez Claude Debussy*.
- 5 décembre 2017, Sorbonne Université : Bai Zhao, *Influences étrangères dans la musique contemporaine des compositeurs chinois exerçant ou ayant exercé en France et en Amérique du Nord*.
- 7 janvier 2020, Sorbonne Université (présidence) : Amal Guerhazi, *La musique dans le cinéma de Youssef Chahine. Spécificités et fonctions*.
- 6 décembre 2021, Sorbonne Université (présidence) : Adeline Justin, *La Musique baroque sur la scène à l'aube du XXIe siècle : l'exemple de huit spectacles à l'Opéra de Reims (2006-2014)*.
- 3 février 2022, Sorbonne Université (présidence) : Frédéric Gaussin, *Une mission d'État : Les tournées au Japon de Lazare-Lévy, pianiste, professeur au Conservatoire national de musique, ambassadeur culturel de la IVe République (1950-1954)*.
- 21 novembre 2022, Sorbonne Université : Léa Oberti, *La régie au théâtre de l'Opéra Comique (1836-1875) : l'exemple de Louis Paliani et sa Collection de mises en scène*.