Curriculum Vitae
Lucie Rault

Titre et fonctions : Enseignant-chercheur - Maître de conférences HDR
Muséum national d'Histoire naturelle
Département Hommes & Environnement
UMR 208-Patrimoines locaux et gouvernance. PALOC - MNHN/IRD
Chercheur émérite, attaché honoraire MNHN

Cursus universitaire :

* Diplôme de langue et civilisation chinoises INALCO, Paris, 1968

* Doctorats en Ethnologie et Études Orientales. Paris X-Nanterre, 1973

Sujet de Thèse de 3ème cycle en ethnologie : ***La cithare chinoise guzheng 古箏, ses origines, sa fonction sociale et sa diffusion en Extrême-Orient***

Monographie d'un instrument de musique emblématique de la culture chinoise, retraçant son origine historique d'après des trouvailles archéologiques, la collecte et traduction de plus d'une soixantaine de textes historiques et littéraires inédits (prose et poèmes), révélant son usage, sa symbolique et sa place sociale; étude comparative des prototypes instrumentaux usités dans l'orbite chinoise (Corée, Japon, Vietnam, Mongolie), leur facture instrumentale et procédés de lutherie, leur technique de jeu, leur système de notation et leur répertoire.

* Thèse d'État - Habilitation à Diriger des Recherches - EPHE- Sorbonne, 2009.

École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, Paris.
Formation doctorale : Religions et systèmes de pensée
Section CNU : 08 –Langues et civilisations anciennes

Titre des travaux : ***Anthropologie musicale et religieuse du monde chinois***
1/ Espace et rituel
2/ Organologie musicale
3/ Anthropologie musicale

Dossiers inédits présentés :
1/ *Harmonie des sites,* traduction inédite de deux traités de topomancie domestique (c. 7ème s.) et funéraire (c. 4ème.s.) *fengshui* 風水 (introduction, traduction en version bilingue, notes et commentaires, planches, bibliographie, index, glossaire)

2/ *Hymnologie manichéenne*, traduction inédite du manuscrit chinois trouvé à Dunhuang S. 2659, *Hymnes manichéennes à l'usage des Auditeurs/ Xiabuzan* 下部讚 (c.7ème s) (introduction, traduction en version bilingue, index, bibliographie, notes et glossaire comparatif des diverses terminologies usitées.

Titres et fonctions diverses :
*Chargée du Centre Documentaire d'Histoire des Religions (C.D.H.R.-École Pratique des Hautes Études, 5ème section) – assistante de recherche du Prof. Maxime Kaltenmark - Élaboration du *Dictionnaire taoïste* (1973-1976).

*Chargée du cours "Introduction au monde chinois" séminaire de maîtrise au Laboratoire d'Ethnologie de Paris X-Nanterre (1973-1976).

*Vacataire pour l'équipe de recherches sur les Ms de Dunhuang (IHEC/CNRS) (1981-83).

*Chargée du cours "Ethnomusicologie du monde chinois" licence et maîtrise- Laboratoire d'ethnologie de Paris X-Nanterre (1982-1990).

*Chargée de la Section Musicale du Musée Guimet (1982-1992).

*Assistante au Collège de France, chaire de M. Michel Tardieu (Syncrétismes de la fin de l'Antiquité), chargée du Cabinet d'Histoire des Religions du Collège de France (1992-1994).

*Chargée de cours -UV Musiques chinoises, à l'INALCO, département Chine (1996-2003) : « La pensée musicale dans la Chine Ancienne ».

***Maître de conférences & conservateur, chargé du Département d'Ethnomusicologie et des collections d'instruments de musique au Musée de l'Homme (recherche, enseignement, conservation des collections, diffusion des connaissances, encadrement de doctorants,)** depuis 1994.
Interruption des fonctions de conservation en 2004, suite au déménagement de l'ensemble des collections d'ethnologie du Musée de l'Homme vers le Quai Branly.

*** Enseignant-chercheur HDR au MNHN, Département Hommes et Environnement, MNHN/IRD-UMR208 PALOC Patrimoines locaux et gouvernance** (depuis 2004).

* Membre du Laboratoire d'ethnologie de Paris X-Nanterre 1969- 2004, puis, dans le cadre de l'UMR7186-CNRS/LESC.

* Membre de la Commission de spécialistes du Muséum national d'Histoire naturelle/Membre du Conseil Scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle - jusqu'en 2006.

* Membre du Conseil d'administration de la Société d'Ethnologie, MAE, Nanterre/Membre de la Société d'Ethnologie, MAE, Paris X- Nanterre.

* Membre de la Société d'ethnomusicologie/Membre du CREM.

Nomination : Chevalier de l'Ordre national du Mérite (mai 2021)

PUBLICATIONS

OUVRAGES

1987

* ***La cithare chinoise* Zheng 箏, *un vol d'oies sauvages sur les cordes de soie*** , Le Léopard d'Or éd., Paris, (318 p.)
(*Prix Stanislas Julien de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres)*

2000
* ***Musiques de la tradition chinoise,*** éd. Actes-Sud/Cité de la musique, coll. Musiques du monde, Paris, (18x14 cm, 192 p). + CD (*Diapason d'Or de la critique musicale)*
(*cf. infra* : Discographie)

2000
* ***Instruments de musique du monde,*** éd. Hervé de La Martinière, coll. Patrimoine, Paris, (25x31cm, 232 p.)

Musical Instruments, Craftmanship and traditions from Prehistory to the Present, Harry N. Abrams ed., Inc., Publishers, New York.

Musical Instruments, A Worldwide Survey of traditional Music-Making, Thames & Hudson ed., London.

Vom Klang der Welt, Vom Echo der Vorfahren zu den Musikinstrumenten der Neuzeit, Frederking & Thaler ed., München, Berlin.

2008
* ***Instruments de musique du monde***, ed. Hervé de La Martinière, réédition.

2014
* ***Instruments de musique du monde*** en langue japonaise, Shufusha éd.,Tokyo.

2018
* ***L' Hymnaire manichéen chinois à l'usage des Auditeurs, Xiabuzan*** 下部讚
Ms. S.2659 de Dunhuang, (c. 7ème s.) introduction, traduction inédite, présentation bilingue, notes et commentaires, glossaire, index - Nag Hammadi and Manichaean Studies n°94, Brill ed., Leiden. 483 p.

2021
* ***Dictionnaire insolite de Taïwan***, éd. Cosmopole, Paris.

DIRECTION D'OUVRAGE

2000
* ***La Voix du Dragon, trésors archéologiques et art campanaire de la Chine ancienne***, éd. Cité de la Musique, Paris, 2000; (28x22 cm, 296 p.) direction scientifique de la publication

CHAPITRES D'OUVRAGES

1989
* in : *Singularités - Textes pour Éric de Dampierre,* Plon éd., Paris,
« **Traces, tracés, trajets, itinéraires individuels par la Voie des signes** » : 77-82.

1996
in : *La Cité Interdite : vie publique et vie privée des empereurs de Chine (1644-1911)*, Musée du Petit-Palais, Paris-Musée & AFAA éds. , Paris.
* **La musique chinoise et l'univers** : 167.
* **les phonolithes *teqing* et *bianqing*** : 168-169.
* **la cloche *bozhong*** : 170.
* **le carillon *bianzhong*** : 171.
* **la chasse à Mulan** : 145.
* **la corne d'appel *lushao*** : 146.

1998
in : *Chine* , Guide Bleu, Hachette, Paris.
* « **La Chine en musique** » : 136-142.

1999
in : *Trésors méconnus du Musée de l'Homme*, Muséum national d'Histoire naturelle, Le Cherche-Midi éd., Paris.
* « **L'Homme musical** » : 12-27.

2000
in : *Chine, la gloire des empereurs*, Musée du Petit-Palais, Findakly éd., Paris
* **Cloches et carillons** : 170.
* **La cloche *yongzhong*** : 171-174.
* **La cloche *bo*** : 175-177.

2000
in : Lucie RAULT (dir. éd.) *La Voix du Dragon, trésors archéologiques et art campanaire de la Chine ancienne*, Cité de la Musique, Paris.
* « **Harmonie des nombres orientés** »: 35-54.
* « **Poteries sonores** » : 98-101 ;
* « **Pierres chantantes** » : 104-107.
* « **Le jade** » : 108-117.
* « **Instruments de musique laqués** » : 120-124.

* « **Les cloches de fer** » : 152-155.

* « **La vaisselle funéraire** » : 62-175.
* « **Les armes** » : 176-177.
* « **Les tambours** » : 178-185.
* « **Supports instrumentaux** » : 186-191.
* « **La plaque sonore *dian*** » : 192-193.

2005
in : *Encyclopédie des marionnettes*, UNIMA éd., Paris.
* « **Marionnettes en Chine** »
* « **Lin Zancheng, marionnettiste à fils** »
* « **Huang Haidai, marionnettiste à gaine** »
* « **Xu Funeng, maître d'ombres** »
* « **Marionnettes et rituels** »
* « **Les ombres** ».

2008
in : *Musiques des cinq continents*, RMN/Naïve éd., Paris.
* « **Musiques d'Asie** » + dessins originaux L.R. + CD (parution en attente)

2009
in : *Pensée grecque et sagesse d'Orient -Hommage à Michel Tardieu* : Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 142, Histoire et prosopographie, M. A. Amir-Moezzi, J-D. D. et C. et F. Jullien, éds., Brépols publ., Turnhout, Belgique.
* « **À la recherche de la musique antérieure** » : 495-510.

2011
in : *Manrusum ՄԱՆՐՈՒՍՈՒՄ, International Musicological Review*, IV, Yérevan, Arménie.
* « **Entre Orient et Occident : influences croisées reflétées par l'hymnologie manichéenne chinoise** » : 39-68.

2016
in : *Gnose et Manichéisme. Entre les oasis d'Égypte et la Route de la Soie*, *Mélanges en l'honneur de Jean-Daniel Dubois*, Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 176, Sciences religieuses, Anna Van den Kerchove & Luciana Soares Santoprete, éds., Brépols publ., Turnhout, Belgique.
* **« Le chant divin, rôle et pouvoir de la musique rituelle - des rites musicaux de l'Orient ancien aux hymnes des manichéens de Chine »** : 413-441.

2021
in : *Politiques du patrimoine.* Eurasie, 30. B. Dupaigne éd., L'Harmattan, Paris.
« Conceptions chinoises du patrimoine » : 77-104.

in : *Politiques du patrimoine.* Eurasie, 30. B. Dupaigne éd., L'Harmattan, Paris.
« Musique & patrimoine en Chine » : 133-183.

2022
In : *Hommes et Destins*, XII, Asie. Ed. Académie des Sciences d'Outre-Mer. Paris.
« Hommage à Pierre Ryckmans »
« Hommage à Trân Quang Hai » (sous presse)

2023
* in *Harp Essays, Harp Studies II,* Helen Lawlor ed. : *World Harp Traditions*, Dublin, Eire
« Harps in Asia : A Historical Survey. The spread of various types of harps throughout the Asian continent » (sous presse)

ACTES DE COLLOQUES

1998
in : *Actes du colloque L'expédition d'Égypte, une entreprise des Lumières*, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et Académie des Sciences -Institut de France, Paris ; partie III : « L'invention du territoire : état moderne et histoire naturelle », chapitre XV,
* « **Villoteau et la musique égyptienne ou l'éveil à la musique de l'autre** » : 217 - 229.

2001
in : *Actes du Colloque international Musiques sacrées et traditionnelles*, Yérévan, in : *Manrusum* **,** *ՄԱՆՐՈՒՍՈՒՄ, International Musicological Review* , T. III
* « **La musique, élément de diffusion d'une religion : le modèle manichéen – diffusion de la religion de Lumière en Arménie pré-chrétienne** » : 11-38 .

2002
in : *Actes du colloque Archéologie et Musique,* Cité de la musique, *Les Cahiers du musée de la musique,* 2,
* « **Données techniques et fonctions d'instruments de musique mis au jour en Chine** » : 127-134.

2005
in : *Actes du colloque Macht Musik* , DASA, Dortmund, Juillet 2004 ; Gerhard Kilger (Hg), *Macht Musik, Musik als Glück und Nutzen für das Leben*, Wienand Verlag und Medien, Köln.
* « **Power of Music** » (en anglais) : 194-203.

2019
in : *Actes du colloque international Jade, or et porcelaine*, 27-28 Février 2015, Université Paul Valéry, Montpellier, 27-28 Février 2015, ed. PULM Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier.
* « **Jades sonores** » : 20-61.

2019
in : Actes du Colloque *Concepts autour du patrimoine,* novembre 2019, 湖北文化產業經濟研究中心， 湖北藝術文化創意研究中心/ Centre de recherches sur l'économie de la production culturelle de la province du Hubei, Centre de recherches sur la créativité culturelle et artistique de la province du Hubei, Wuhan, Hubei, RPC

* « **中西方視野下的文化遺產/Visions comparées de la notion de patrimoine entre Chine et Occident** » - en chinois (à paraître).

2020
in : *Actes du colloque international Visions esthétiques comparées* /中外文論, 中國中外文藝會, November 2019, Université Jianghan, Département des Arts, Wuhan, Hubei, Chine RPC

* « **源于自然沉思的艺术灵感——中西自然观之比较 / L'inspiration artistique à partir de la contemplation de la nature. Une comparaison entre les visions Chinoise et Occidentale de la nature** » en langue chinoise – in 中外文論, 中國中外文藝會, 武漢, Wuhan, 2020 : 1-12.

2022
In : *Actes du colloque international Échanges culturels franco-chinois : enseignement mutuel et intégration* , Faculté de Philosophie, Université de Wuhan, RPC, 10 décembre 2022 – 湖北大学哲学学院谨定于 2022 年 12 月 10 日举办第八届世界文化发展论坛。本次论坛的主题为"当代中西文化互鉴与融通"

* « **Le rôle central de la musique dans le dialogue entre les mondes chinois et occidental/音樂在中西世界對話中的核心作用** » en chinois (à paraître)

ARTICLES

1986
* « **La musique chinoise au Festival d'Automne** », *Le Monde de la Musique*, Sept. : 52-3

1988
* **Encres improvisées, calligraphies peintes de Ding Hao**, *Laboratoire d'Ethnologie et Sociologie Comparative*, Paris X-Nanterre. (fasc.)

1990
* **Autour du *zheng* un essai de filiation de quelques cithares de l'Asie Orientale**", *Cahiers de Musiques Traditionnelles*, 2, *Ateliers d'Ethnomusicologie*, Genève : 63-73.

1992
* **L'harmonie du Centre : aspects rituels de la musique dans la Chine Ancienne** », *Cahiers d'Ethnomusicologie,* 5, *Ateliers de Musiques Traditionnelles*, Genève : 111-125.

1993
* « **Musique des Aborigènes de Formose** »*, Anuario Musical,* 47, Consejo superior de Investigaciones cientificas, Institucion Mila i Fontanals, U.E.I. de musicologia, Barcelona : 253-299.

2001
* **De l'obscur au lumineux, image duelle de l'unicité dans la pensée chinoise** », in *Blanc &Noir*, *Art &Thérapie* 77, Paris : 85-95.

* « **Orchestres de l'ancienne Cochinchine** », in *Des photographes en Indochine*, Marval & Réunion des Musées Nationaux éd., Paris : 136-137.

* « **Musiciennes et instruments de musique du Cambodge** », in *ibid.* : 184-191.

2006
* « **Être à la nature, clés de regard sur l'art pictural chinois** », *Europe-Asie, Histoires de rencontres,* B. Dupaigne ed., Eurasie, L'Harmattan éd., Paris : 185-209.

* « **Sur les cordes, à propos de la musicienne Liu Fang, *pipa, guzheng*** », *Journal du Théâtre de la Ville,* Paris.

* « **Le répertoire pour *pipa* et *guzheng*, clefs d'écoute** », *Journal du Théâtre de la Ville*, Paris.

* « **Marionnettes et rituels en Chine** », *Les mythes de la marionnette*, *PUCK,* Revue de l'Institut national de la marionnette, 16, Charleville Mézières : 23-30.

* « **Décryptage : L'Asie en musique** », *Asia Journal* , 5, Paris : 74-79 .

* « **Vivre au diapason de la nature : La quête de l'harmonie** », *Le Nouvel Observateur,* Hors Série *Comprendre les pensées de l'Orient*, Paris, Janvier-Février : 26-27.

2011
* « **Entre Orient et Occident : l'hymnologie manichéenne** », *Manrusum* », *ՄԱՆՐՈՒՍՈՒՄ*, Tome IV, Yérevan : 39-68.

COMPTE-RENDUS

1991
* Keith Howard, *Korean Musical Instruments, a practical guide*, Se-Kwang Music Publishing Company, Séoul, 1988, in : ***Cahiers de Musiques traditionnelles***, 4, *Ateliers d'ethnolmusicologie,* Genève : 289-290.

1992
* G. Goormaghtigh, *L'art du Qin. Deux textes d'esthétique musicale chinoise*, Institut belge des Hautes Etudes Chinoises, Bruxelles, 1990, ***Études chinoises***, vol. XI , 2, Paris : 205-209.

1993
* *Music from the Tang Court* , vol. I, II, III, IV, Laurence Picken éd., Cambridge & Oxford University Press, London, 1981-1985, in : ***Cahiers d'Extrême-Asie,*** 7, Kyoto : 437-441.

1994
* *Musica Asiatica* vol. VI , A. Marrett ed., Cambridge University Press, 1991 , in : ***L'Homme***, 129 , XXXIV (1), Paris : 212-214.

1996
* *Traditions populaires instrumentales de la Chine*, (Archives Internationales de Musique Populaire-Musée d'Ethnographie de Genève) in ***Cahiers de musiques traditionnelles***, 9, *Ateliers d'Ethnomusicologie*, 9, Genève : 356-358

1997
* « Chine, Kalé, la cérémonie du bonheur, musique des marionnettes à fils de Quanzhou », in ***Cahiers de musiques traditionnelles***, 10, *Ateliers d'Ethnomusicologie*, Genève : 341-345.

* *Polyphonies vocales des aborigènes de Taïwan*, CD Audivis V260011, Maison des Cultures du Monde & Chinese Folk Art Foundation, Taïwan, 1986, in : ***Cahiers de Musiques traditionnelles***, 4, *Ateliers d'Ethnomusicologie*, Genève : 300-303.

2005
*Mitchell Clark, *Sounds of the Silk Road, Musical Instruments of Asia*, Museum of Fine Arts Publications, Boston, MA-2005, Sarah E. McGaughey ed. in : ***Musiques. Images. Instruments,*** Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical, CNRS, Paris.

2008
* *Les danses rituelles chinoises, d'après Joseph-Marie Amiot*, de Yves Lenoir & Nicolas Standaert, Presses Universitaires de Namur, éd. Lessius, in ***Arts Asiatiques***, T. 63 : 174-177.

DISCOGRAPHIE

* ***Corée, musique instrumentale de tradition classique. Musiques traditionnelles vivantes : musiques savantes.*** Ensemble Jong Nong Ak Ohô., Notice originale, dessins d'instruments, bibliographie et traduction anglaise. Disque noir et CD Ocora 558701. Paris, Juin 1987.
(4 Clés d'écoute *ffff*)

* ***Musiques de la tradition chinoise***, CD, *Cité de la musique*, Paris 2000.
(Diapason d'Or)

* ***Musiques de Chine et d'Indonésie***, Musée Guimet,/Naïve éd., Paris, 2002.

* ***Chushuilian/Lotus émergant de l'eau/Emerging Lotus*** 出 水 蓮: Musique traditionnelle chinoise pour la cithare *guzheng*/Chinese Traditional *guzheng* music.
Liu Fang 劉 芳: *guzheng* 古 箏, Notice originale illustrée et traduction anglaise. Philmultic, ed. Québec, 2005.

* « **Parcours musical sur la Route de la Soie / Musiques du continent Asiatique** » (15 pl.)
in : *Musiques des cinq continents*, RMN/Naïve éd., Paris, 2008.

* ***Musique traditionnelle chinoise pour la cithare guzheng/Chinese Traditional guzheng music***, vol. 2 par Liu Fang 劉 芳: *guzheng* 古 箏, Notice originale et traduction anglaise. Philmultic ed., Montréal, Québec, 2012.

*

Expositions artistiques & œuvres diverses :

Expositions annuelles d'aquarelles et encres (Seilhac, Madrange, Le Lonzac, Corrèze, Égletons, Neuvic… (1988-1996)
Calligraphie chinoise : Galerie Terre de Chine, Paris – novembre-décembre 1998
- Cité de la musique, rue musicale, expo la *Voix du Dragon*, dec. 1999-févr. 2000
- Bibliothèque du Musée de l'Homme, janvier-février 2019.

Calligraphies sur paravents illustrant les concerts organisés au Salon de musique du Musée de l'Homme.
Peintures et calligraphies : Château-musée du Tertre, Bellème (Orne) août 2013.

Évangéliaire : enluminures originales réalisées pour l'Évangile des jours et fêtes (achevé en 1995). Exemplaire unique conservé en l'église paroissiale de Seilhac (Corrèze).

Dessins ethnographiques d'instruments de musique réalisés pour les cours d'organologie, et illustrant diverses publications.

*

Ouvrages en cours de parution :

* ***Le Livre des Demeures de l'Empereur Jaune/ Huangdi zhaijing*** 黃帝宅經

Traité de topomancie chinoise Fengshui 風水 - introduction, traduction inédite, présentation bilingue, notes et commentaires, glossaire, index. Les Belles Lettres éd.,Paris.

* ***De pierre, de terre et d'os*** - Instruments de musique des origines retrouvés en Chine. Mise en regard des textes chinois les plus anciens citant ces instruments et objets sonores mis au jour lors de fouilles archéologiques. Dessins originaux au trait de L.R.

***