Ensemble Céladon
direction artistique Paulin Bündgen

MEDIATION CULTURELLE

Contact médiation culturelle
Eléna Vujisic
09.51.20.76.66 | 06.60.53.13.29
elena@ensemble-celadon.com

Les Troubadours, une image d'Epinal

Souvent, parler de Troubadours revient à convoquer des **images préconçues, romantisées et romancées** qui s'imposent rapidement à l'esprit des auditeurs : ils s'imaginent un homme de rang social moyen, battant la campagne, allant de cours en cours, muni de son luth et chantant aux Seigneurs des balades d'amour et de preux chevaliers. **Cette image, on la retrouve encore de nos jours, dans des films et séries récentes.**

Cette image reflète-t-elle la réalité historique ? Quand on se penche sur les sources et les œuvres des Troubadours, force est de constater, qu'à l'instar d'autres faits socio-culturels du Moyen-Âge, **nos connaissances sont à déconstruire.**

Troubadour vient du terme occitan *trobador*, c'est-à-dire la **personne qui *trobar*, qui trouve, qui invente des œuvres poétiques portées par des mélodies.** Les Troubadours sont donc des poètes et des compositeurs qui bien souvent, même si cela n'est pas systématique, interprètent eux-mêmes leurs pièces, **performances principalement données devant l'élite au pouvoir.**

Nombreux sont les Troubadours appartenant à la noblesse, pourvus de titres et seigneurs de fiefs, d'autres appartiennent **au clergé** (séculier notamment), d'autres encore **peuvent être des jongleurs** trouvant protection auprès des membres de la noblesse, hommes comme femmes ! **Les Troubadours mettaient donc leurs plumes au service de l'idéologie dominante dont ils faisaient eux-mêmes partis et dont ils édictaient les normes.**

Troubadours et Trouvères

Les Troubadours, dont l'art est particulièrement **florissant au cours des 12ème et 13ème siècles,** sont des **poètes d'origine occitane** dont les oeuvres se diffusent par la suite dans le nord du royaume de France où **leurs homologues, les Trouvères, vont perpetuer cette tradition**, **avec de légères évolutions** dans le contenu des poèmes et la notation des mélodies.

Troubadours, comme Trouvères, vont **mettre à l'honneur leur langue vernaculaire** (d'Oc pour les premiers, d'Oïl pour les seconds) et **abandonnent le latin au profit d'une poésie profane,** aussi bien dans la langue que dans les sujets évoqués.

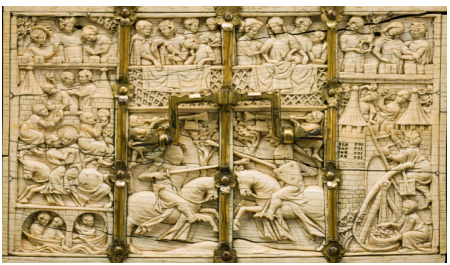
Nous devons **la conservation des oeuvres** de ces poètes **aux lettrés du 14ème siècle** qui recopièrent puis regroupèrent ces poèmes **dans des compilations appelées Chansonniers**. Ils étaient organisés par nom de Troubadours, avec une courte biographie de ce celui-ci, sa *vida*, suivit de ses oeuvres.

Des 95 manuscrits qui subsistent de cette tradition troubadouresque, et sur les quelque 2500 textes contenus dedans, **seul un dixième est accompagné de mélodies,** regroupées dans quatre principaux Chansonniers. Souvent, seule la mélodie monodique de la première strophe est notée, ce qui implique un travail d.... de ces mélodies pour parvenir à redonner vie à ces poèmes.

DU *FIN AMOR*

La tradition troubadouresque est à l'origine de **la codification de ce qu'on appelera plus tard l'amour courtois français.**

Les poètes chantent **leur amour pour une femme inacessible, la domna, souvent mariée avec un homme de rang supérieur à l'ami.** La lamentation de l'amant s'accompagne d'une valorisation de valeurs qui deviendront au 14ème **un code de conduite pour la noblesse et s'en suivra la constitution d'un imaginaire chevaleresque.**



Coffret - Assaut du Château d'Amour 7 Cl.23840

Jardin d'amour, Baldini Baccio Bartolomeo, 15ème siècle

Les Troubadours composent sur **cette passion inassouvie qui les torture tout en leur procurant un puissant délice.** De cette contradiction, naît un sentiment que les Troubadours cherchent à atteindre : le ***Joy.*** Ils initient à travers leurs poèmes, **les premières traces d'une écriture où le «je» est central.**

Les Trobairitz, des femmes poètes

Penser que les Troubadours ne sont que des hommes est un autre préjugé qu'il faut déconstruire. Même si elles n'étaient pas aussi nombreuses que leurs homologues masculins, **les Trobairitz,** ces femmes troubadours, ont une place non négligeable dans les écrits troubadouresques.

Tout comme les Troubadours, **les Trobairitz, sont des femmes de haut rang** dont l'amour, contrarié par leur mariage arangé, est au centre de leurs poèmes. Elles chantent l'attente de l'ami parti en croisade, des retrouvailles sous le couvert de la nuit tant espérée et **participent ainsi à la construction du *Fin Amor*.**

Les Trobairitz sont une réelle exception pour l'époque médiévale où **l'accès à l'écriture et à la lecture est extrêment limité pour les femmes en général**. Le médiéviste Georges Duby qualifie les femmes du Moyen-Âge d'«ombres fugitives» car très peu de traces nous sont parvenues. **Les Trobairitz, grâce à leurs poèmes, sortent de l'anonymat et de la fugitivité** et peuvent être encore chantées de nos jours.

Beatriz de Dia, 13ème siècle, Bibliothèque Nationale.