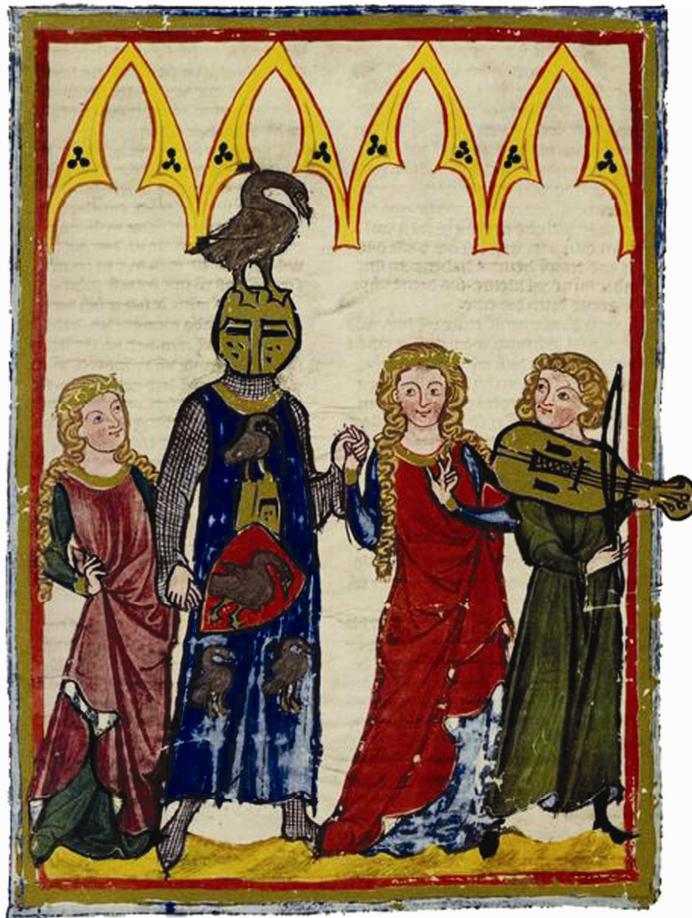

Oyez Oyez

comédienne
Claire
Latreille

musicienne
Caroline
Leprette

fabliaux et récits chevaleresques

Présentation du spectacle

Argument

Deux jongleurs se querellent, joutent ou s'accordent au fil de textes médiévaux fabuleux, courtois ou satiriques, n'hésitant pas à entraîner leur auditoire dans une bataille épique...et savoureuse !

Une approche joyeuse et vivante de la littérature et de la musique médiévales, à partir de 7 ans.

Note d'intention

L'époque médiévale, couvrant près d'un millénaire de notre histoire (de la chute de l'empire romain à la Renaissance), recèle une littérature d'une richesse extraordinaire, loin d'être encore épuisée et dont beaucoup de thèmes sont encore présents dans notre imaginaire et celui de nos enfants. Au delà d'Arthur et de Merlin, de Charlemagne et de Roland, des princesses et des châteaux-forts, il reste pourtant bien des histoires, des poètes et des idées à (re)découvrir !

Dès l'origine, dans cette civilisation où l'oral domine encore largement et où la possession de livres est l'apanage de quelques-uns, les textes sont faits pour être mémorisés, dits à voix haute et accompagnés ou entrecoupés de musique.

Quant aux musiques, elles voisinent aussi bien avec les textes, qu'elles aident à mémoriser, qu'avec les danses ou les cérémonies, et tiennent autant de l'improvisation (selon des canons précis) que de la musique savante.

Nous avons voulu plonger dans ce corpus d'histoires et de musiques (récits chevaleresque, textes satiriques, lais d'amour courtois... chansons, musiques de fête ou religieuses...) pour en restituer l'imaginaire, la saveur et l'esprit au plus près de la lettre mais en langage accessible à tous, et, comme à l'origine, en faire une fête où texte, musique et jeu concourent au plaisir !

Les textes utilisés

Tous ces textes sont été adaptés en français moderne accessible au jeune public, en veillant néanmoins à conserver autant que possible l'authenticité du récit et certaines tournures de langage, parfois aussi le rythme dans une métrique proche du vers d'origine pour en restituer la dynamique orale.

Mise à disposition sur demande.

- Rainouart dans l'île d'Avalon - extrait de « la bataille de Loquier » du cycle de Guillaume d'Orange - XIIe-XIVe siècle - **chanson de geste**

Une chanson de geste est un poème épique qui relate les faits et la vie de personnages emblématiques historiques, embellis par la légende. Œuvres de grandes dimensions (entre 2000 et 20000 vers) compilées, écrites entre le XI et le XIIème siècle sur des légendes pré-existantes, ces poèmes sont destinés à la récitation publique, sur des phrases mélodiques simples (mélopée).

La chanson de geste est donc un spectacle complet faisant appel à la parole, le chant et le mime.

On distingue trois grands cycles principaux :

- Cycle de Pépin ou cycle du Roi autour de Charlemagne (on y trouve la chanson de Roland)
- Cycle de Doon de Mayence, à la thématique plus hétéroclite.
- Cycle de Garin de Monglane autour de Guillaume de Septimanie dit Guillaume d'Orange (compagnon de Louis le Pieux fils de Charlemagne) dont sont extraits les deux textes utilisés ici.

Le personnage de Rainouart (ou Renouard), géant d'une force peu commune, apparaît dans l'épisode « Aliscans » (rédigé fin XIIème) du cycle de Garin de Monglane aux côtés de Guillaume d'Orange, personnage principal. Son histoire personnelle se développe dans un autre récit, « la bataille Loquier ».

Le premier extrait choisi relate son combat contre une créature fantastique, alors qu'il recherche son fils enlevé.

*Les fées alors défont l'enchantement,
Rainouart s'éveille... entend l'agitation,
Et bondit sur ses pieds en brandissant sa masse,
Tout frappé de surprise.
Les êtres enchantés sont tout autour de lui,
Désireux d'éprouver ses grandes qualités ;
On va essayer de savoir si Rainouart
Est aussi courageux qu'on le dit.
Sur l'ordre d'Arthur, le peuple féérique
Va chercher Chapalu au fond de sa prison...*

- L'adoubement de Renouard - extrait de l'épisode « Aliscans » du cycle de Guillaume d'Orange - XIIe-XIVe s - **chanson de geste**

Dans ce texte-ci, on retrouve Rainouart (orthographié ici Renouard) dans une autre aventure, où il est armé chevalier après tous les exploits accomplis.

*Cependant le comte Guillaume avait fait dresser une quintaine dans le pré et dit à haute voix :
— Chevalier Renouard, faites vos preuves ! Je vous prie de jouter à la quintaine pour moi, et d'y frapper un seul coup, pour voir comment vous vous en tirerez...*

- Renart et la mésange – scène tirée du Roman de Renart - **Récit satirique**

Le roman de Renart est un poème allégorique et satirique de 80000 vers très populaire au Moyen-Age dont il existe plusieurs versions (allemande, flamande et picarde) écrites entre le XIIème et XIVème siècle. Il met en scène des animaux qui personnifient les rôles et les valeurs du monde féodal (Renart le Goupil et Ysengrain le loup, par exemple, représentent respectivement la ruse et la force) dans une critique sociale et du clergé qui est aussi une négation de l'esprit chevaleresque, la ruse triomphant partout du droit et de la force.

Ce roman a eu un tel succès que le mot renard a remplacé le mot goupil pour désigner l'animal. Certains de ces thèmes, déjà évoqués dans Esopo, seront repris plus tard dans les fables de La Fontaine.

Le récit évoque le jugement de Renart à la cour du Roi Noble (le lion) contre lequel viennent témoigner tous les animaux auxquels il a joué des tours - ici, la mésange. Nous en proposons une version théâtralisée librement adaptée du poème original.

MESANGE - Moi, je suis la petite mésange qui aime tout le monde. Eh bien, ce méchant trompeur de Renart a voulu me croquer avec toutes ses dents.

RENART - C'était pour jouer.

MESANGE - Pitouit ! Pitouit ! Vous m'avez bien embobelinée avec vos discours.

RENART - Pas vous. Pas vous. Jamais. Rappelez-vous exactement ce que je vous ai dit...

- Bataille de Caresme et Charnage – poème satirique du XIIIe siècle - **Récit satirique**

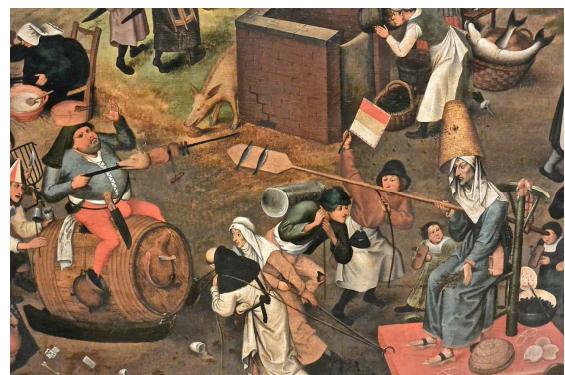
« Description du merveilleux conflict et très cruelle bataille faicte entre les deux plus grands princes de la région bufatique appellés Caresme et Charnage »...

La bataille de Caresme et Charnage est un thème récurrent durant tout le Moyen Âge et la Renaissance. Parodiant les épopées chevaleresques, il évoque de manière satirique le combat entre l'ascèse (Carême) et les ripailles (Charnage) qu'on retrouve ritualisées en scènes grotesques dans les fêtes du Carnaval, très développées à l'époque. On retrouvera cette veine mêlant le fantastique à la satire dans l'œuvre de François Rabelais deux siècles plus tard.

Illustration : œuvre de Brueghel l'Ancien (1525-1569) « Le combat de Carnaval et de Carême ».

Carême s'avança, monté sur un narval, avec un saumon comme haubert et une cotte de lamproie. Une raie formait sa cuirasse, une arête ses éperons et une sole longue et large, son épée. Charnage montait un cerf (...)

Dès que les deux preux s'aperçurent, ils fondirent l'un sur l'autre et se battirent avec rage ; le cerf rameux éperonna le narval, qui fit de tels efforts qu'il lui mit l'épée au corps. Les troupes de chaque parti s'étant avancées pour leur venir en aide, ils furent bientôt séparés et la bataille devint générale...

- Autres textes disponibles (version longue)

- Fabliaux (XIe-XIIIe s.) :

La vieille qui graissa la patte au chevalier

Le curé qui mangea des mûres

Le vilain mire (en français moderne : **Le paysan médecin**)

Histoires assez brèves, souvent satiriques et amusantes mettant en scène les différentes classes sociales, avec des morales proches de celle des fables.

- Amour courtois :

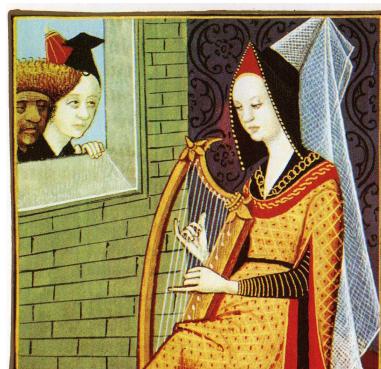
Le Lai du laostic : Le Rossignol (lai de Marie de France – fin du XIe s.)

Les lais de Marie France sont des récits en vers inspirés de récits bretons (« la matière de Bretagne »).

Ils sont fondés sur le code de l'amour courtois, souvent impossible entre deux personnes de mondes différents. Le plus connu des lais de Marie de France est le lai du Chèvrefeuille qui raconte l'histoire de Tristan et Iseult.

Le lai du laostic (rossignol en breton) évoque ainsi l'amour impossible entre une jeune femme mariée et un chevalier.

*Et quand le rossignol fut pris,
L'ont porté tout vif au mari ;
Lequel, tout joyeux de l'avoir,
S'en alla droit sa femme voir.
« Dame, dit-il, où êtes-vous ?
Approchez donc, venez vers nous !
J'ai ce rossignol attrapé,
Pour qui vous avez tant veillé.
Ainsi, vous dormirez en paix :
Il ne viendra plus vous troubler. »...*

La musique dans le spectacle

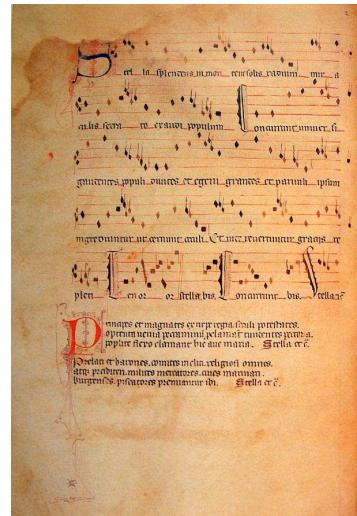
Comme pour la littérature, les partitions écrites parvenues à nous ne sont qu'une partie d'une pratique orale (jouée de mémoire) beaucoup plus vaste.

Les œuvres musicales choisies pour accompagner les récits proviennent de sources diverses allant du 12ème au 14ème siècles et mêlant des styles différents : chansons de trouvère, estampies, musique religieuse ...et improvisations.

Avec toujours le souci de donner à la musique un rôle de soutien, d'illustration et de dialogue avec le texte.

œuvres jouées :

- *Tre Fontane ; Isabella ; Saltarello*, estampies italiennes - XIVème
- *Je muir*, Rondeau d'Adam de la Halle - XIIIème
- *Voulez vous que je vous chant*, chanson de trouvère d'Arnaut Daniel - XIIIème
- *Reis glorios*, anonyme troubadour - XIIème
- *Como poden*, cantiga de santa maria d'Alfonso X el Sabio - XIIIème
- *Honte, paour, doubtance*, Guillaume de Machaut - XIVème.

Instruments utilisés

Instruments à vent : flûtes à bec soprano, alto et ténor, flûtes à trois trous

Percussions : tambour, tambourin à cymbalettes (tamborello), tambourin à cordes (tun-tun)

Tous les instruments sont soit des copies d'instruments d'époque soit des instruments traditionnels toujours en usage.

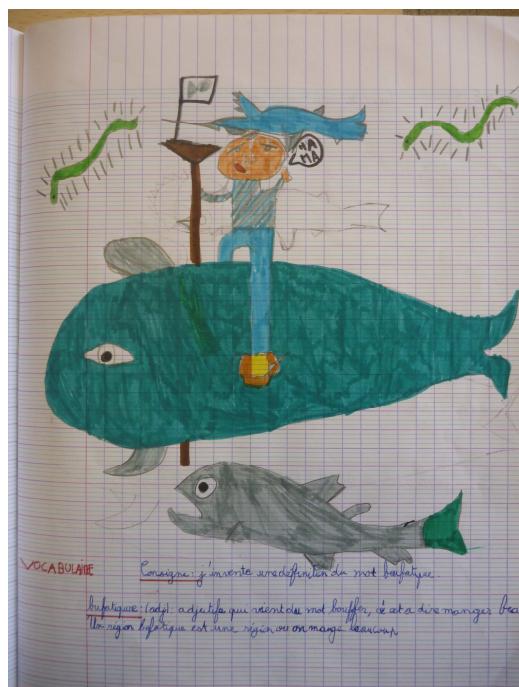
Autour du spectacle

La représentation est toujours suivie d'un échange avec les enfants, et d'une présentation des instruments.

Quelques pistes pédagogiques :

- étude de vocabulaire (ex : proposer une définition à « bufatique », mot inventé par l'auteur)
- illustration des récits
- découverte des enluminures
- découverte d'une œuvre d'art : « *Le combat de Carnaval et de Carême* » de Brueghel l'Ancien (1525-1569)
- mise en saynète : - Renart et la mésange (dialogue en duo avec bruiteurs éventuels)
- la bataille de Caresme et Charnage (1 narrateur et 10 à 20 acteurs)

Les interprètes

Claire Latreille

Après une solide formation (Conservatoire de Marseille, Ecole du Passage et divers ateliers), elle se frotte aussi bien au spectacle de rue qu'à la fiction radio, en passant par l'Opéra Bastille, La Villette et des scènes diverses... travaille avec Philippe Minyana, Mamadou Dioume, Farid Chovel, Joël Pommerat, Graham Vick, Christine Bernard-Sugy,... et monte elle-même des textes de Jehan-Rictus, JMG Le Clézio, Gildas Bourdet...

Parallèlement, elle mène pendant quinze ans des interventions ponctuelles (spectacles, lectures, rencontres inter-générations) auprès de l'Association des Retraités de Vitry (AREV), et pratique régulièrement les danses traditionnelles avec l'ensemble Galouvielle.

Son grand bonheur est de faire entendre de façon vivante et simple des textes de grande qualité, actuels ou anciens, auprès de toutes sortes de publics.

Caroline Leprette

Musicienne et enseignante, Caroline Leprette cherche à mettre en valeur la richesse des sonorités de la flûte à bec et de son répertoire à travers la pédagogie. Titulaire du Diplôme d'Etat de flûte à bec, elle enseigne dans les Conservatoires à Rayonnement Départemental de Clamart (92) et Laval (53), et joue au sein de divers ensembles.

Elle est membre de l'Ensemble Dolcimelo, quatuor de flûtes à bec, depuis 1998.

Son désir de rendre la musique vivante la conduit à se tourner vers les musiques à danser renaissances et traditionnelles (Compagnie Kadaenza, Ensemble Galouvielle) et l'improvisation, et à diversifier sa pratique instrumentale (flûte et tambour, cornemuse, percussions).

La compagnie La Lusciniole

les mots, la musique, l'imaginaire...

Ce duo, composé d'une comédienne et d'une musicienne, propose en tous lieux (école, bibliothèque, théâtre, salle des fêtes, médiathèque, maison de retraite, etc...) des spectacles légers mais érudits où la musique, comme dans « Pierre et le loup », se fait conteuse à l'égal des mots !

Après un premier spectacle prometteur en juin 2010 ("Le Bossu, les Anges et les coquelicots" à la Cave du 38riv', Paris), Caroline Leprette, musicienne, et Claire Latreille, comédienne, épaulées par une vaillante petite équipe associative, décident de pérenniser leur duo en fondant une compagnie correspondant à leur idéal : ce sera La Lusciniole, qui naît à l'orée de l'année 2011 à Issy les Moulineaux (92).

Le principe : faire résonner et vivre, par un dialogue toujours renouvelé entre mots et musique, des œuvres très variées, de l'intime à l'universel, pour les petits comme pour les grands.

Depuis, elles ont promené une dizaine de créations à Paris et région parisienne, Marseille, Laval, Haute-Loire, Bretagne, Lyonnais... créant chaque fois un rapport différent au public, selon le lieu.

Autres spectacles

Attention ça souffle !

Brise ou blizzard ? Des Djinns de Victor Hugo aux malices des conteurs tsiganes, le vent souffle ses mots et ses musiques à qui veut bien l'entendre...
Tout public à partir de 6 ans

Drôles d'animaux

Un renard vantard et une perdrix rusée, une autruche gourmande et musicienne, des animaux rivalisant pour attraper la lune....
« Mais on verra à la fin / qui est le plus malin ! »
Jeune public à partir de 3 ans

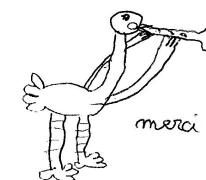
Petits voyages en mer

Textes classiques et contes traditionnels revisités s'entremêlent pour un revigorant voyage en mer, en paroles et en musiques.
Tout public à partir de 6 ans

Histoires d'Oiseaux

Promenade avec quelques volatiles savoureux ou poétiques de la littérature, en mots et en flûtes !
Tout public à partir de 5 ans

Le Noël d'Alfred

Noël, de l'humour au merveilleux : récits, contes et galéjades au parfum de Provence, sur des musiques improvisées ou des airs traditionnels.
Tout public à partir de 5 ans

Les Anges, le Bossu et les Coquelicots

Contes traditionnels français d'après Henri Gougaud, accompagnés de musique improvisée ou inspirée d'airs traditionnels.
Tout public à partir de 8 ans

Le Journal de Suzanne, une adolescente dans la Grande Guerre

La guerre de 1914-1918 vue au quotidien par une adolescente lyonnaise, d'après le Journal de Suzanne Ruplinger (1901-1991)
Tout public à partir de 11 ans

Parfums de Provence

De la lumière éclatante à la nuit étoilée, un art de vivre à la provençale à travers deux récits pleins de saveur. *Tout public, à partir de 8 ans*

Histoires vives (pour écoles, maisons de retraite...)

Ateliers-lecture participatifs et thématiques (la maison, la famille, le travail, l'école, les saisons,...) où le public est amené à réagir, jusqu'à devenir lui-même lecteur et acteur !
Tout public, depuis les très jeunes (5-10 ans) jusqu'aux très âgés – séparés ou ensemble !

Fiche pratique

Oyez, Oyez !

Fabliaux et récits chevaleresques

Deux jongleurs se querellent, joutent ou s'accordent au fil de textes médiévaux fabuleux, courtois ou satiriques, n'hésitant pas à entraîner leur auditoire dans une bataille épique...et savoureuse !

Une approche joyeuse et vivante de la littérature et de la musique médiévales, à partir de 7 ans.

Disciplines artistiques engagées / domaines : théâtre et musique – littérature et histoire médiévales

Thématiques abordées : vocabulaire et société médiévale – musique médiévale – récit féérique – satire et carnaval – chevalerie – amour courtois – fable

Public(s) ciblé(s) / âges : - tout public
- public scolaire à partir de 7 ans

Durée du spectacle : Modulable de 30 min à 1h

Equipe : 1 comédienne, 1 musicienne

Une présentation des instruments (flûtes, tambour à corde, flûte à trois trous...) est prévue en fin de représentation, s'ajoutant à la durée initiale.

Conditions techniques :

Lieu : tout lieu permettant l'écoute et le dialogue :

Jauge : 80 personnes maximum

Espace scénique minimum : ouverture 3 m, profondeur 2,50 m.

Sonorisation possible (mais non nécessaire)

Vie du spectacle

2013 :

Fête de la Saint Fiacre - Chartres
Maison de Retraite Repotel - Issy les Moulineaux

2014 :

Ecole Romain Rolland - Les Lilas
Fête de la Saint Fiacre - Chartres

2016 :

Ecole Romain Rolland - Les Lilas

Equipe / Crédits

Comédienne : Claire Latreille

Musicienne : Caroline Leprette

Mise en scène et adaptation du texte : Claire Latreille et Caroline Leprette

Photos spectacle : Marie Suaudeau

Autres photos : Didier Peinoit, Michel Bellon

Contact :

contact@lalusciniole.fr

Claire Latreille : 06 70 35 10 48

Caroline Leprette : 06 82 15 39 91

Retrouvez tous nos spectacles sur notre site www.lalusciniole.fr

ASSOCIATION LA LUSCINIOLE
SIEGE SOCIAL : CHEZ Mme NAUDY 13, RUE JULES GUESDE
92130 ISSY LES MOULINEAUX
ADRESSE POSTALE : 36 RUE SERVAN 75011 PARIS
SIRET : 529 560 500 00017 – APE : 9499Z
LICENCE : 2-1069887

