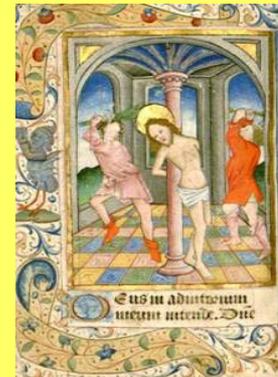

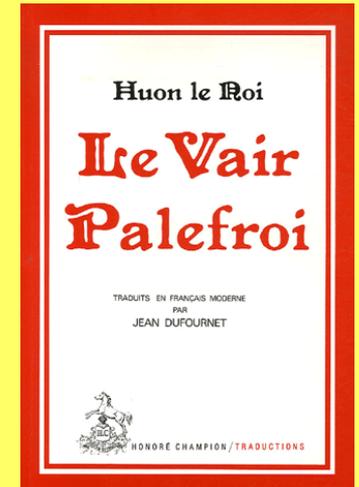
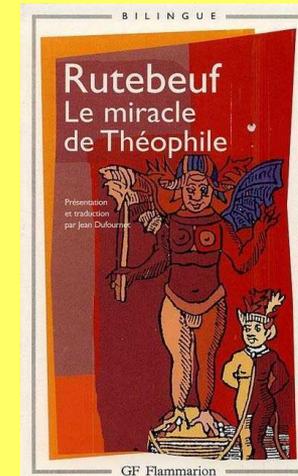
LES EPOPEES MEDIÉVALES FRANÇAISES

Leçon 1

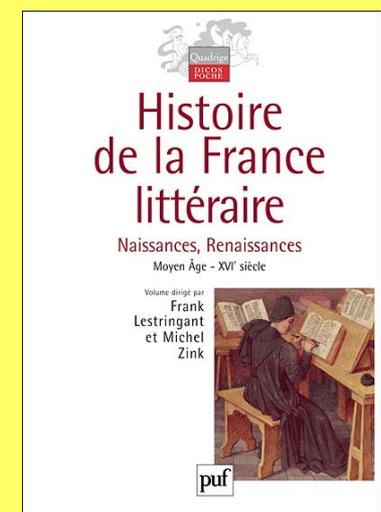
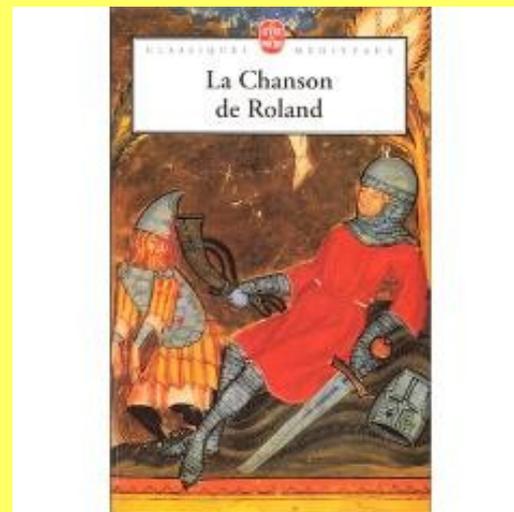
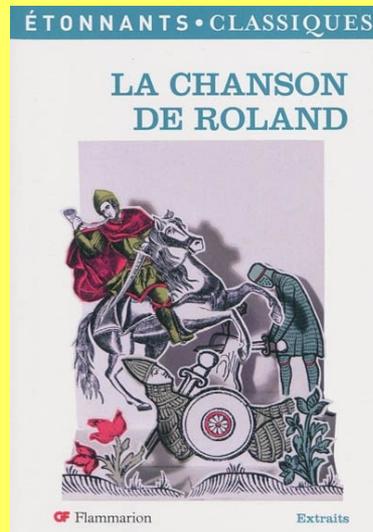
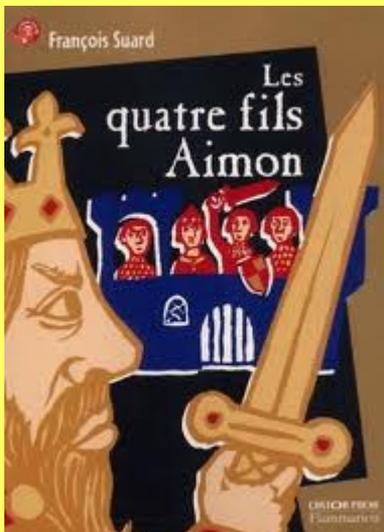

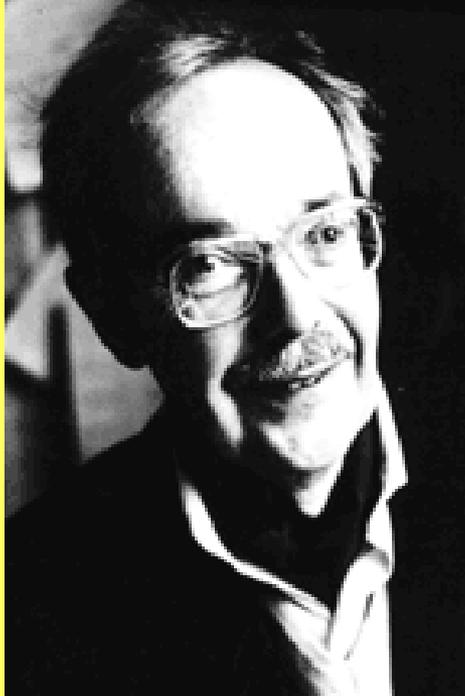
- François Suard
- Ian Short

Jean Dufournet

Michel Zink

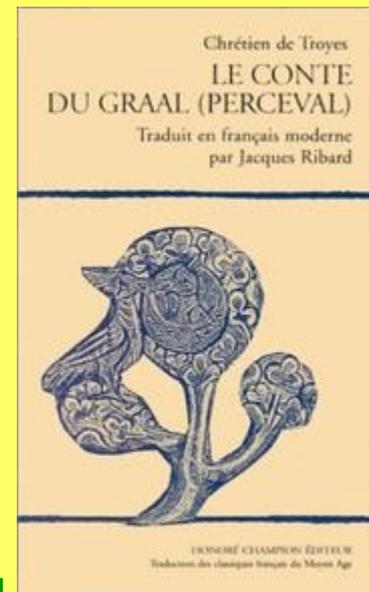
Paul Zumthor

Essai de poétique médiévale

Avec une préface de Michel Zink
et un texte inédit de Paul Zumthor

Éditions du Seuil

Jacques Ribard

Paul Zumthor

Paul Zumthor

EPIQUE HEROIQUE DU MOYEN AGE FRANCAIS

***THEORIE, HYPOTHESES,
CLASSIFICATION***

- **Une épopée** est un long poème d'envergure nationale narrant les **exploits historiques ou mythiques** d'un héros ou d'un peuple. Ce mot est issu du grec ancien ἑποποιΐα / *epopoiía* (de ἔπος / *épos*, « récit ou paroles d'un chant ») / ποιεῖν, « faire, créer ») et désigne « l'action de faire un récit ». On parle également de **tonalité épique**, ou de registre épique, pour des œuvres non poétiques, ou des poèmes brefs dont le style et la thématique sont proches de l'épopée.

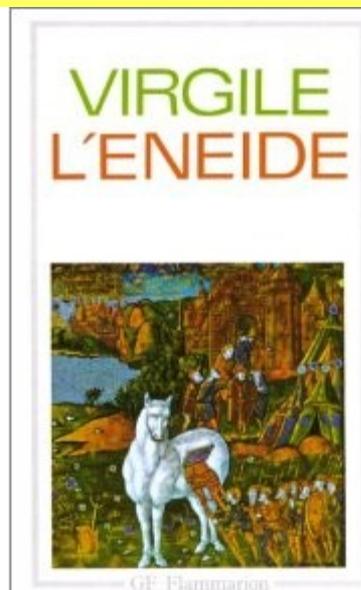
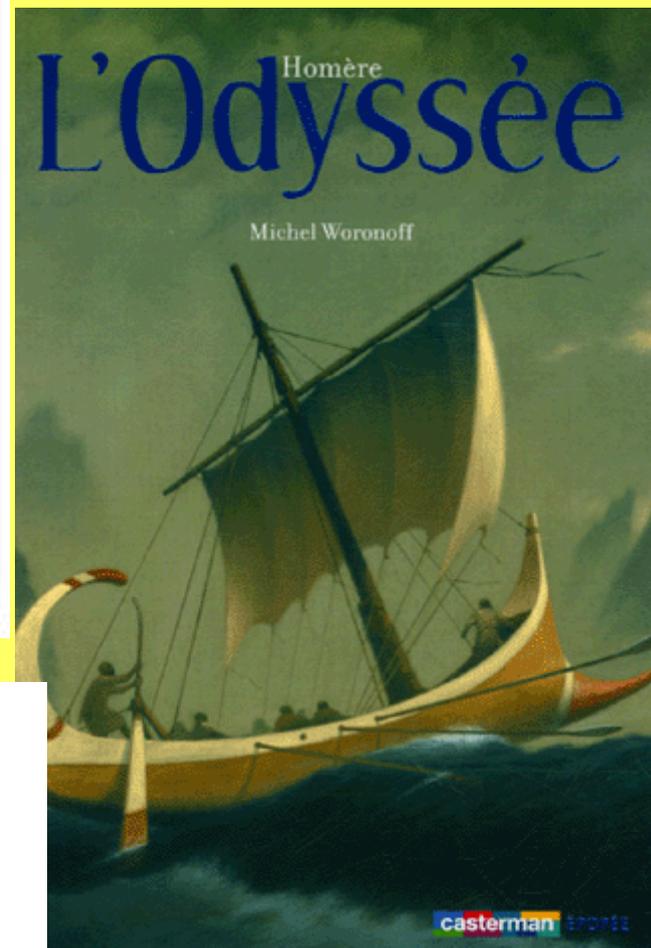
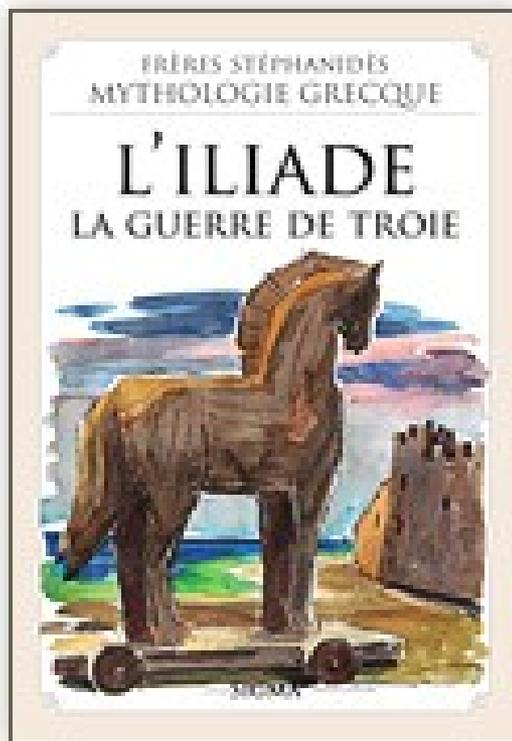
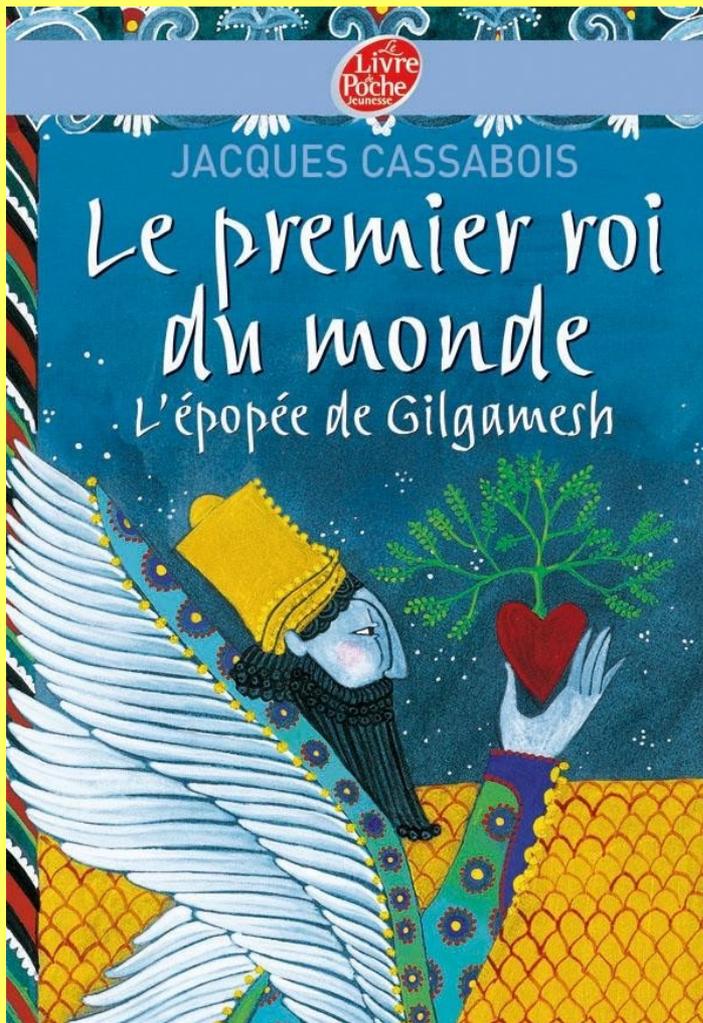
LA POESIE EPIQUE

- = le récit d'événements
- il s'agit de la poésie héroïque ou nationale
- elle existe chez toutes les nations
- elle exprime « les temps barbares »
- PE exprime « le sentiment national »
- PE sert de la préparation et de base à l'épopée

- ***L'Épopée de Gilgamesh*** est un récit légendaire de l'ancienne Mésopotamie (Irak). La première version complète connue a été rédigée en akkadien dans la Babylonie du XVIIIe ou XVIIe siècle av. J.-C.
- ***L'Illiade*** (entre 850 et 750 av. J.-C.)
- ***L'Odyssée*** (vers la fin du VIIIe siècle)
- ***L'Énéide*** de Virgile (entre 29 et 19 av. J.-C.)

- ***Le Mahābhārata*** (environ 2 200 ans avant l'ère chrétienne)
- ***Le Rāmāyana*** (entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle de notre ère)
- **La chanson de geste**
- **Les sagas scandinaves**
- **Bylines**
- ***Les Lusiades*** (1566)

LE MAHÂBHÂRATA
CONTÉ SELON LA TRADITION ORALE
INÉDIT

Spiritualités vivantes Albin Michel

le Râmâyana

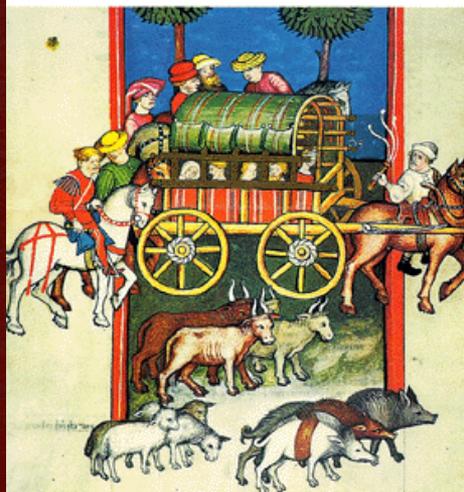
Préface et adaptation de Charles Le Brun
Introduction d'Alain Daniélou

DERVY

Le Charroi de Nîmes

Édition bilingue de Claude Lachet

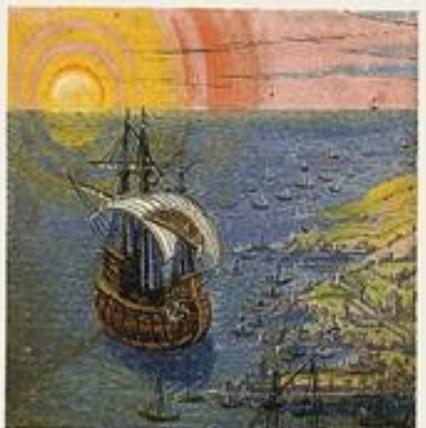

folio classique

CAMÕES

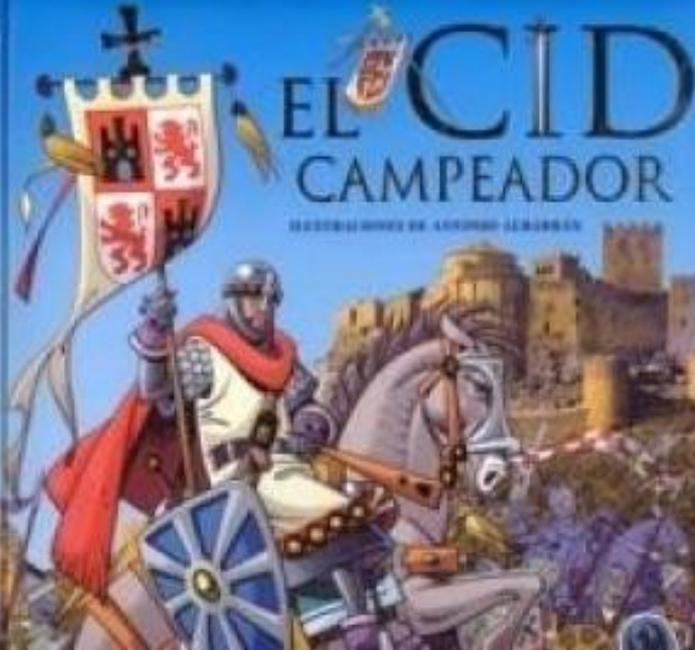
LES LUSIADES
OS LUSÍADAS

Édition bilingue
portugais-français

BOUQUINS

ROBERT LAFFONT

Quatre éléments principaux de la composition:

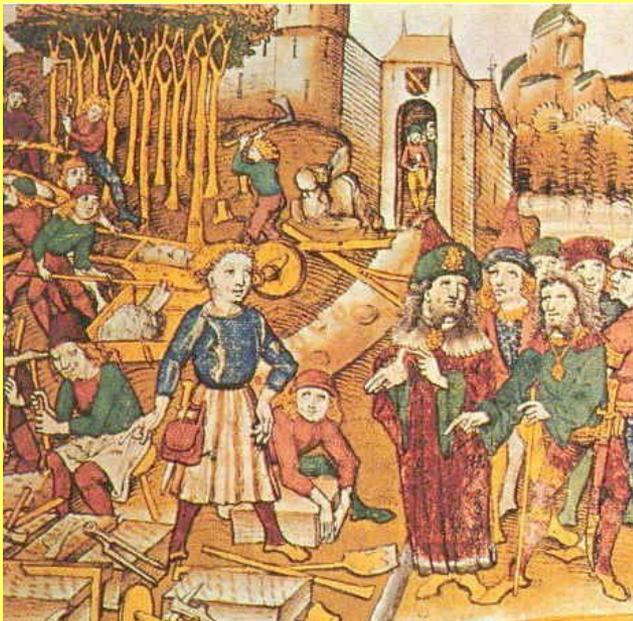
- *les faits*
- l'idée
- *les personnages*
- la forme

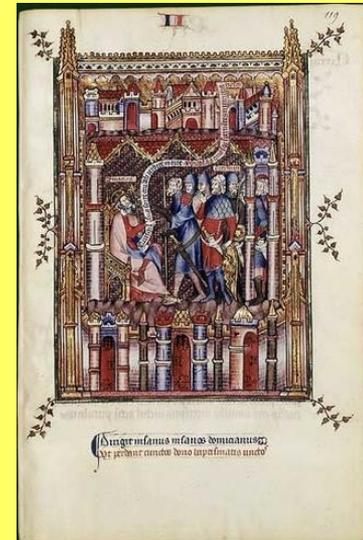
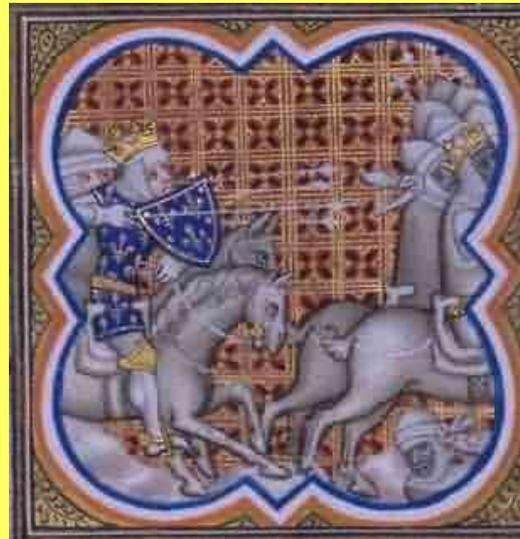
Les faits et les personnages doivent être fournis par la *tradition nationale*. Si le poète les inventait, il ne s'agirait plus de l'épopée.

- **L'idée offre plus de champs à l'action personnelle; elle est nationale, religieuse et morale.**

- **L'idée nationale se présente sous trois aspects :**
- **le choix de récits qui honorent la nation**
- **la réalisation, dans la poésie, de ses aspirations**
- **sa glorification et l'humiliation des ennemis**

La forme, tout en étant déterminée par la poésie antérieure, laisse au talent du poète une grande liberté de se manifester.

- Les faits:

- mythiques
- historiques

L'idée religieuse ne peut pas dominer l'épopée. Elle est étroitement liée, le plus souvent, avec ***l'idée nationale***.

L'idée morale

- **En général, elle existe dans chaque épopée:**

de grands sentiments comme l'amour, l'amitié, l'ambition, la fierté, la culpabilité,

+ la patrie, la famille, la société, la religion

Les personnages:

- Les dieux ou autres êtres supérieurs
- Les rois et les chefs
- Les femmes, le peuple
- Les ennemis
  - leur description ???
  - le caractère du mal ???

Le héros

- Un personnage principal
- Il est toujours courageux
- Il représente le noyau de chaque épopée
- « le plus complet symbole du génie d'un peuple, le résumé de ses aspirations, l'incarnation de son idéal » (G. P.)

La forme

- sort du caractère de la nation, de sa langue et de son talent poétique
- un des traits les plus typiques: la répétition de mêmes formules sous les mêmes conditions
- dialogue
- les éléments psychologiques, les sentiments, etc. représentent les éléments typiques créateurs de chaque auteur

- les épopées ont été accompagnés d'instruments musicaux
- les vers sont assez longs pour atteindre le caractère solennel
- les épopées étaient destinées à la présentation devant le public (à haute voix)

L'épopée française:

- autour duquel personnage ?
- Est-ce que les événements mentionnés dans les épopées, chansons de geste, sont historiquement documentés ?
- Est-ce que l'épopée française a influencée d'autres nations ? Comment ? Pourquoi ?
- Quel élément réunit toutes les chansons de geste ?
- Quelle lutte est au centre de toutes les actions?

Trois personnages principaux des épopées françaises au Moyen Age

- Charlemagne
- son père Pépin le Bref
- son fils Louis

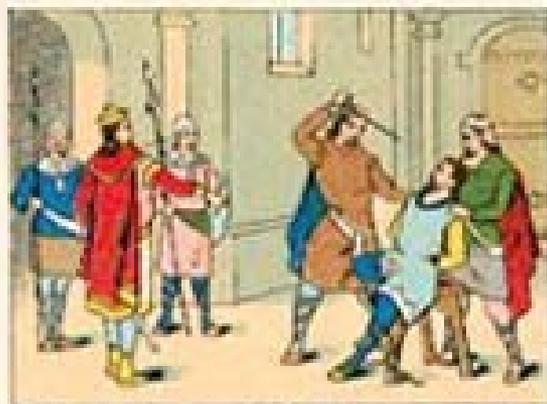
24e ROI DE FRANCE

LOUIS LE DÉBONNAIRE

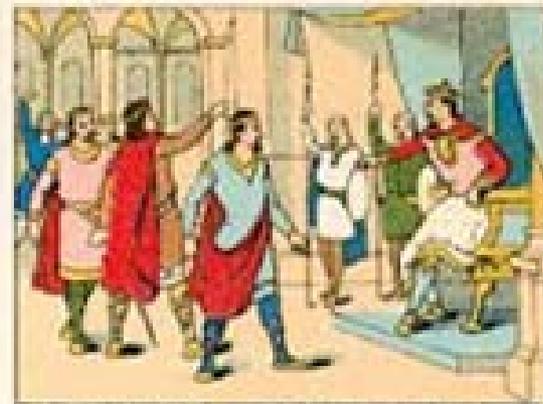
A RÉGNÉ DE 814 A 841

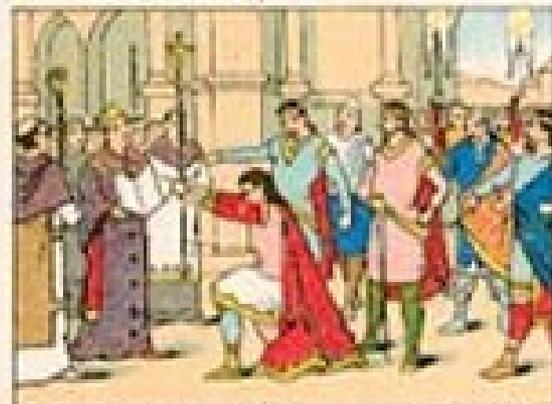
Louis le Débonnaire partagea les Etats de son père entre ses fils Lothaire, Louis, Pépin et son neveu Bernard.

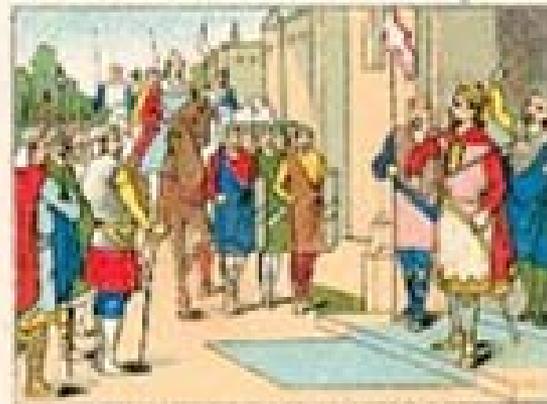
Bernard ne voulant pas reconnaître la suprématie de Lothaire se révolta et, vaincu, Louis le Débonnaire lui fit crever les yeux.

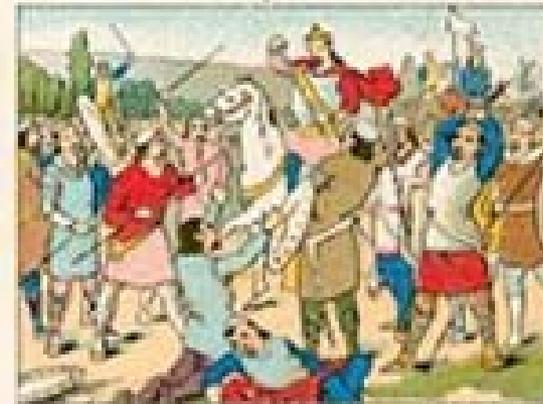
Ce roi est un quatrième fils qui lui fit modifier son premier partage, ce qui fut l'occasion d'une révolte de ces princes.

Ils le poursuivirent, l'emprisonnèrent; obligé de renoncer solennellement à la couronne, il dut se retirer dans un monastère.

Il ne tarda pas à être rétabli sur le trône, ayant à réprimer aussitôt une nouvelle révolte de ses fils Lothaire et Pépin

Ceux-ci furent vaincus à la sanglante bataille de Fontenoy et Louis le Débonnaire mourut cette même année.

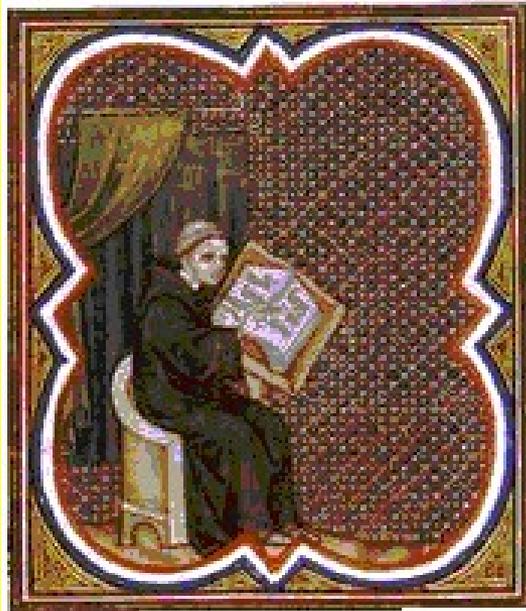

Charlemagne, entouré de ses principaux officiers, reçoit Alcuin qui lui présente des manuscrits, ouvrage de ses moines. Victor Schnetz, 1830, musée du Louvre

CEpistola di Frate Hieronymo da Ferrara
dell'ordine de frati predicatori a uno Amico.

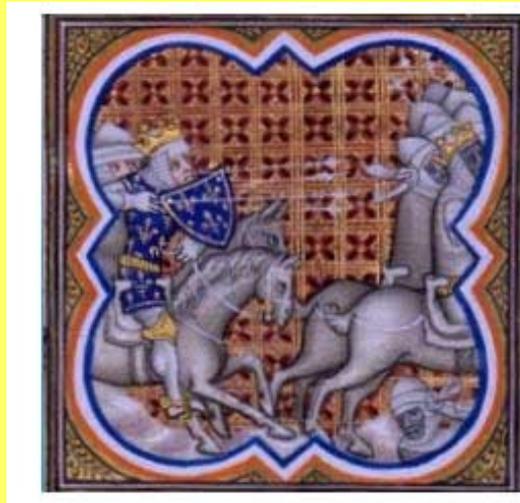

Dilectissimo in Christo Iesu. Io mi sono assai marauigliato che per le cōtradiçioni delli huomini puerfi & calūnie a me date/ tu sia alquāto debilitato nella uia della uerita/ come se tu nō sapessi nō esser cosa nuoua/ che la uerita euāgelica sempre habbi hauuta grande contradictio ne: pche essendo q̄sta sola ch̄ conduce alla salute/ lo aduersario di X̄po Sathanas bench̄ sia inf

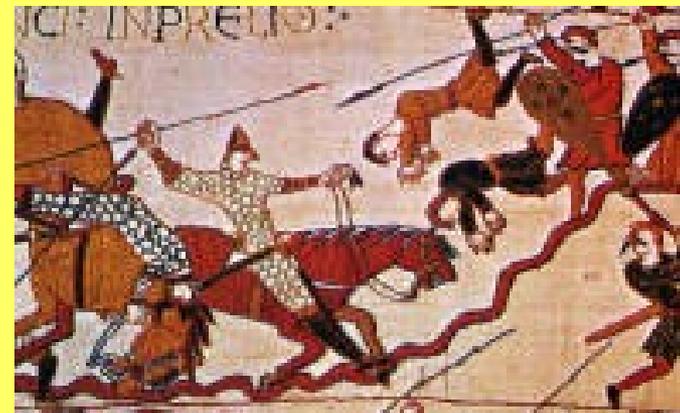

Les idées et les personnages de l'épopée française :

- La lutte de l'Europe chrétienne contre les Sarrasins, sous l'hégémonie de la France. C'est une idée unitaire, aussi la personne de Charlemagne considérée comme le type du roi de France, y est-elle glorifiée.

- **Parfaite union des chevaliers, des principaux guerriers.**

- **La religion est mêlée à la nationalité.**
  - **L'empereur** devient intermédiaire direct entre Dieu et les siens.
  - **Au premier plan des héros:**
    - **Roland et Olivier**
    - **sage conseiller Naimés de Bavière**
    - **l'archevêque Turpin**
    - **le voleur et sorcier Basin**
- Tous forment un ensemble harmonieux.**

Les rebelles et les traîtres connus

- **Ganelon**
- **Macaire**
- **Rainfroi**
- **Girard de Fratte**

©Bibliothèque nationale de France

Les femmes apparaissent à peine

- **Les vierges** qui inspirent de belles amours aux héros et leur donnent en échange une si profonde tendresse qu'elles meurent dès qu'elles apprennent leur mort.

- ***Les mères*** ne vivent que par l'amour de leurs enfants et renoncent au monde si elles les perdent.

Le style

- de l'épopée ancienne est raide et sobre comme sa conception;
- la phrase est très simple;
- la langue ne sait pas faire des périodes, elle range les idées successivement sans pouvoir exprimer leur rapport;
- les phrases courtes, concises, hachées se suivent vers par vers;

Les chansons de geste

- ont existé déjà aux VIIe – Xe siècle
- puis, comme si elles s'étaient perdues
- une nouvelle vague vers la fin du XIe siècle

La naissance des chansons de geste

Il est aujourd'hui hors de doute que les chansons de gestes ont pris naissance chez les trouvères, dans le domaine de la langue d'oïl. Elles furent vraisemblablement l'amplification des chants guerriers (les *cantilènes* proprement dites), dont on trouve des échantillons dans le recueil de poésies populaires latines publié par Edelestand du Ménil : c'est ce qui permet de supposer un fragment d'une épopée intitulée Gormond et Isembard, laquelle est bâtie sur le chant composé en mémoire de la victoire de Louis III sur les Vikings en 882. (Ernest Muret / B.).

La théorie des Cantilènes

Gaston Paris (deuxième moitié du XIXe siècle) :

A l'origine de toutes les grandes épopées grecques, hindoues, persanes, se trouverait une floraison de *courts poèmes antérieurs*, chants primitifs créés spontanément par l'âme populaire dans l'émotion des victoires et des défaites.

Gaston Paris
(1839-1903)

Ces poèmes, transmis de l'un à l'autre, s'embellissaient : p. ex. la trahison de Ganelon et l'attaque des Sarrasin pour expliquer honorablement la défaite de l'arrière-garde. Un jour, les jongleurs rattachent à un centre et ordonnent selon un plan ces poèmes populaires et l'épopée naît enfin au XIe et XIIe siècles.

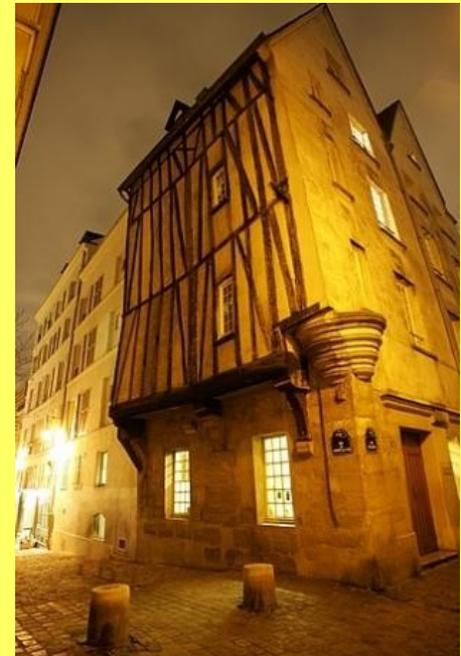
Ces courts poèmes lyrico-épiques ont
reçu le nom de *cantilène* (du mot latin
cantilena)

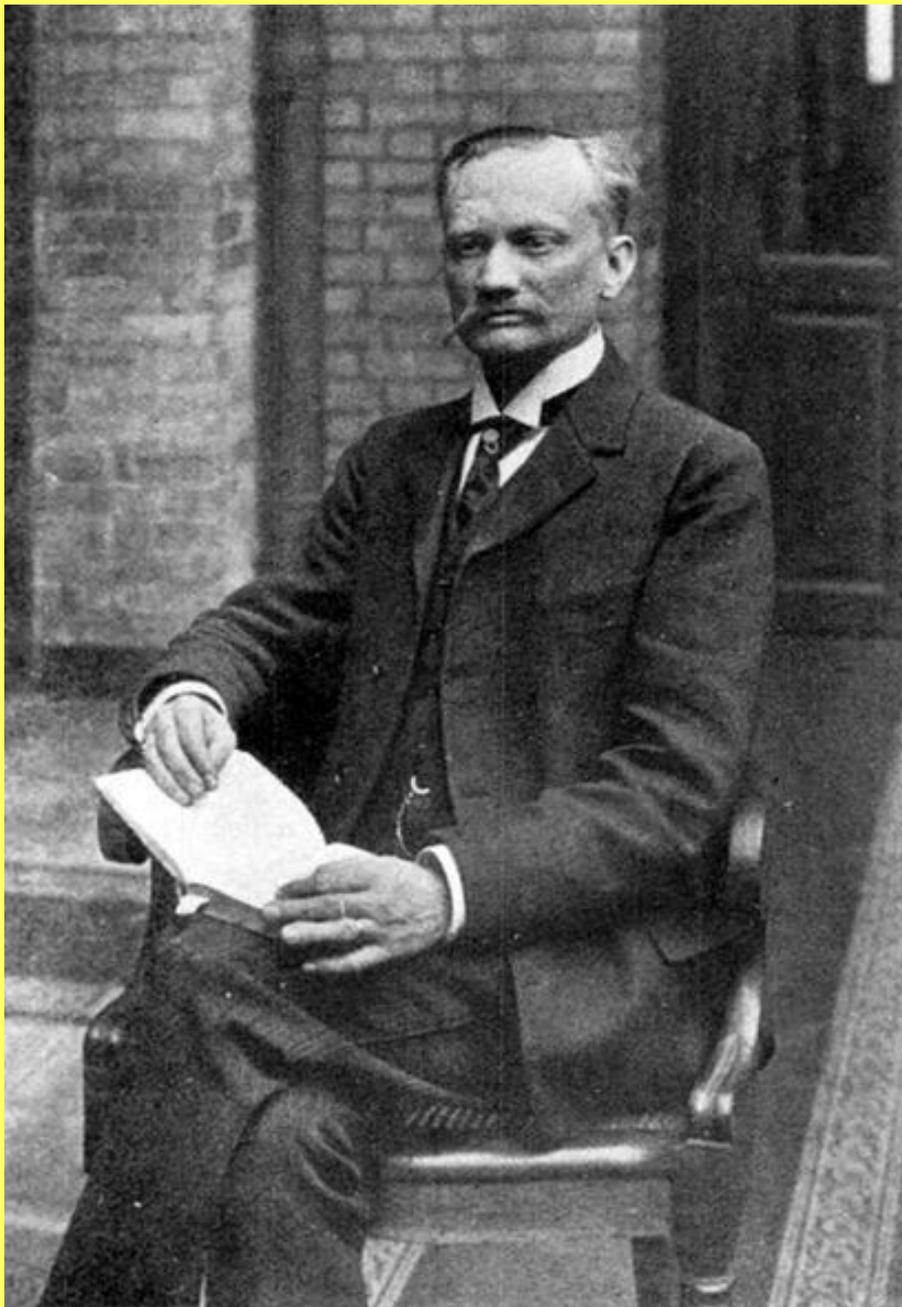

La théorie des légendes épiques

Vers 1910, *Joseph Bédier* a souligné le rapport étroit entre divers lieux cités dans les chansons de geste et les étapes des grands pèlerinages du XIe siècle :

de Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle,
de Paris à Rome,
de Paris à Jérusalem.

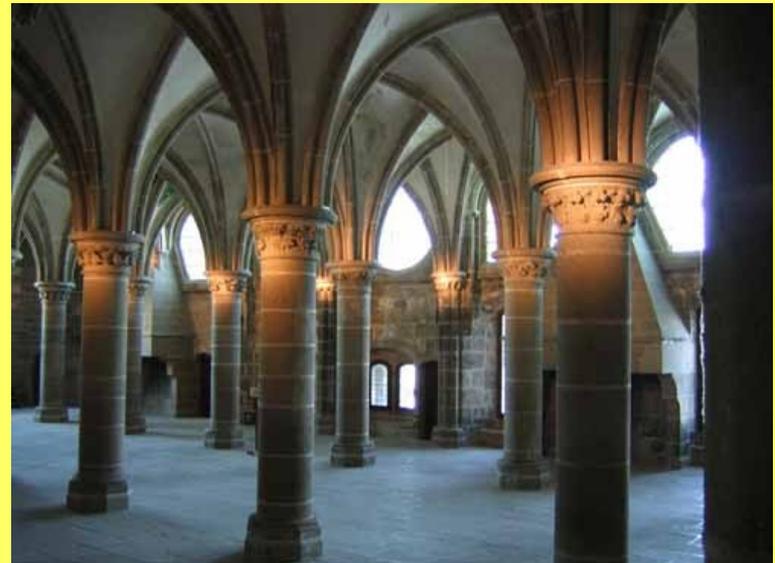
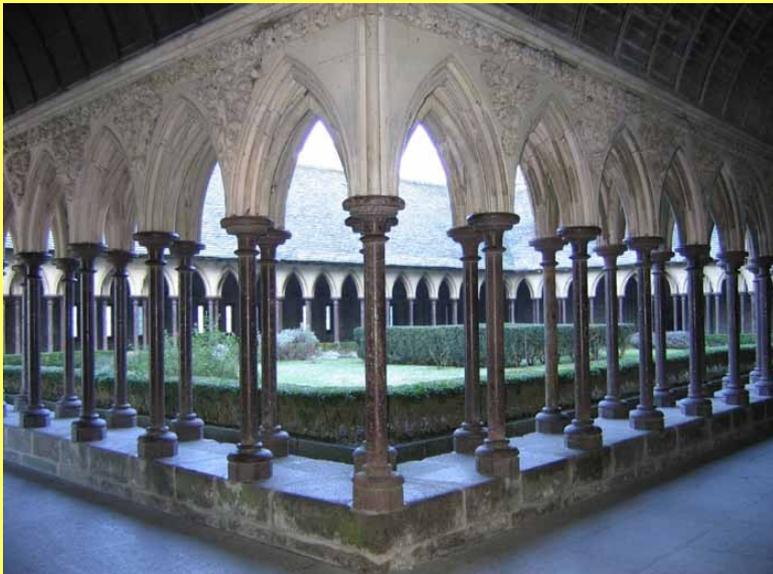
- **Joseph Bédier**
- **(1864-1938)**

Il suppose que les pèlerins trouvaient, dans les abbayes et les sanctuaires où il se reposaient, le souvenir des héros du VIIIe au Xe siècles :

- **Sarcophages, inscriptions, vies de saints en latin.**

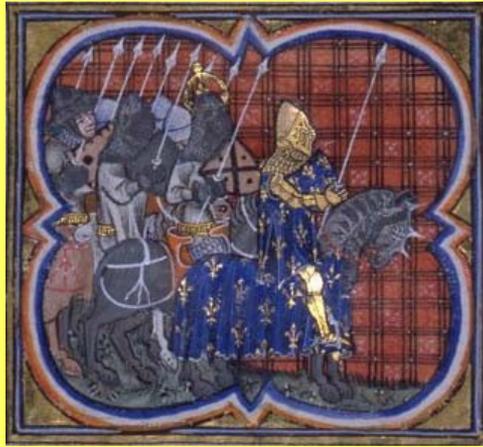

- **Les moines et les clercs enjolivaient ces souvenirs qui piquaient la curiosité de leurs hôtes : ils leur montraient même des reliques.**
- **Les pèlerins diffusaient la légende sur la route et ils ajoutaient d'autres événements ou éléments.**

En Catalogne, où son nom apparaît beaucoup dans la toponymie, Roland (Rotllà) est un puissant géant mythique. Au Pays Basque, à Itxassou et dans le département du Nord existent deux lieux nommés Pas de Roland. Si en Pays basque, il s'agit d'un trou dans la roche, rond et vertical, qui résulte selon la légende d'un coup de sabot donné par le cheval de Roland qui lui ouvrit un passage pour fuir les Vascons ; dans le Nord, il désigne un lieu censé être une immense trace de sabot du destrier.

Chansons de geste

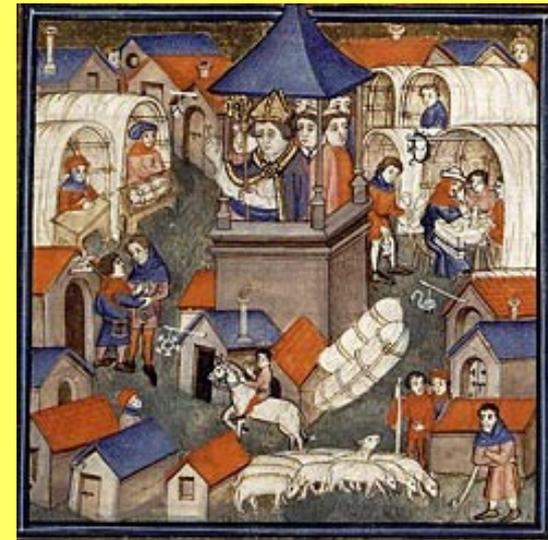
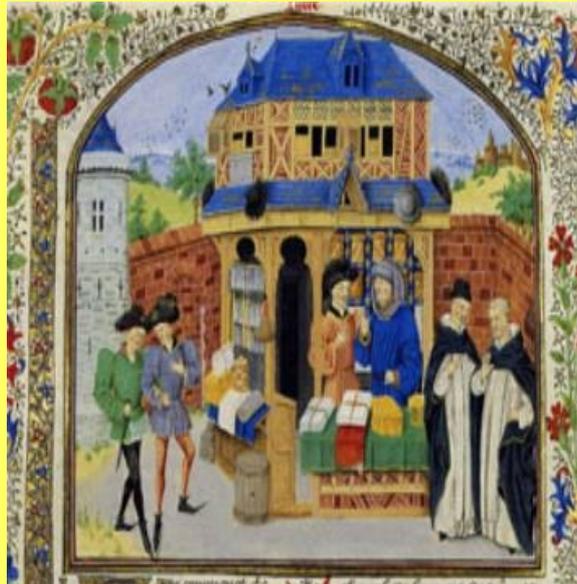

Définition

- Récit en vers, mettant en scène, sur un fond historique parfois ténu, des exploits (geste latin *gesta*, "actions", "hauts faits" en ancien français) de chevaliers de l'époque carolingienne (VIIIe-Xe siècles). Le récit est destiné à être chanté par un jongleur avec léger **accompagnement musical** (proche de la mélodie). La chanson de geste est constituée d'une succession de strophes de longueur inégale (de **laisses**) bâties sur une seule voyelle (**assonance**).

Fonction dans la société

- Elle s'adresse à toutes les classes de la société, au peuple (le jongleur se produit dans les foires) comme aux nobles (dans les salles du château).

Les cycles

- Les chansons qui constituaient le répertoire des jongleurs devaient être sobres et courtes :
- l'intérêt condensé,
- l'effet dramatique asséné d'un seul coup,
- l'exposé brutal sans digressions factices,
- les personnages caractérisés par quelques traits conventionnels frappaient les imaginations et impressionnaient les mémoires.

- Mais le jour où, plus cultivées, la noblesse et une fraction de la bourgeoisie voulurent posséder des manuscrits et poursuivre à tête reposée la lecture des récits légendaires.

- **C'est pourquoi, dès le XIIe siècle, et surtout pendant le XIIIe et le XIVe, on s'efforça de grouper arbitrairement des poèmes qui jouissaient jusqu'alors d'une existence indépendante, en créant entre les personnages une filiation qui n'existait pas à l'origine.**

- **Bertrand de Bar-sur-Aube**, dans ***Girart de Vienne***, énumère, sous le nom de *gestes*, trois ensembles épiques que nous désignons sous le nom de cycles :
- les épopées "des rois de France",
- celles de Doon de Mayence,
- celles de Garin de Monglane.

- **Cependant, si l'on se fonde à la fois sur le contenu des œuvres et sur les manuscrits qui les ont transmises, on peut reconnaître d'autres ensembles cycliques :**
- **Le cycle du roi**
- **Le cycle de Guillaume d'Orange**
- **Le cycle de Doon de Mayence (également appelé "cycle des barons révoltés")**
- **Le cycle provincial**
- **Les deux cycles de la Croisade**
- **Les chansons qui ne se rattachent à aucun cycle**

Le cycle de roi

- La forte personnalité de Charlemagne domine fatalement toutes les chansons où il intervient :
- *Berta de li gran pié* appartient à *La geste Francor*.
- *Berthe aux grands pieds*
- *Bovo d'Antona* (ms. fr. XIII, Venise) appartient à *La geste Francor*.

Gesta Francorum

- *La Geste Francor.*
- Au terme de presque trente années de recherches, et s'appuyant sur tous les travaux antérieurs, l'édition de 2009 fournit un complexe de la vaste compilation franco-italienne de la *Geste Francor* (*Bovo d'Antona, Enfances ; Berta da li pe grant ; Bovo d'Antona, Chevalerie ; Karleto ; Berta e Milone ; Uggieri il Danese, Enfances ; Orlandino ; Uggieri il Danese, Chevalerie ; Macario*).

- **Mainet**
- **Karleto** (ms. fr. XIII, de Venise) appartient à *La geste Francor*.
- **Charlemagne**
- **Enfances Ogier**
- **Enfances Ogier** (ms. fr. XIII, Venise) appartient à *La geste Francor*.
- **Enfances Roland** (ms. fr. XIII, Venise) appartient à *La geste Francor*.

- **La Chanson d'Aspremont**
- **Girart de Vienne**
- **Chevalerie Ogier de Danemarche**
appartient à *La geste Francor.*
- **Renaud de Montauban**
- **Jehan de Lanson**
- **Pèlerinage à Jérusalem**
- **Simon de Pouille**
- **Acquin**
- **Destruction de Rome**

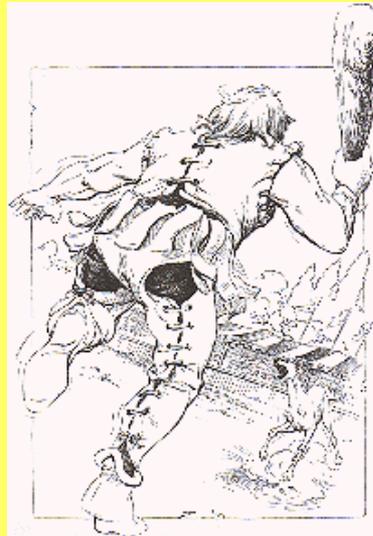
Galien (fin XIIIe)

- Cette chanson nous raconte l'histoire de Galien *le restauré*, fils d'Olivier, élevé à Constantinople, qui, devenu capable de porter les armes, se met à la recherche de son père et, le poursuivant en Espagne, rejoint l'armée de Charlemagne au moment même où retentit le tragique appel du cor de Roland. Il accompagne l'empereur à Roncevaux, où il parvient assez tôt pour embrasser son père et venger sa mort.

- **Fierabras**
- **Otinel**
- **Entrée d'Espagne**
- **Prise de Pampelune**
- **Gui de Bourgogne**
- **La Chanson de Roland**
- **Gaydon**
- **Anseïs de Cartage**
- **Chanson des Saisnes**

- **Macaire** appartient à ***La geste Francor.***
- ***Reine Sibille***
- **Huon de Bordeaux**
- **Couronnement de Louis**
- **Hugues Capet**

Le cycle de Guillaume d'Orange

- **Le cycle le plus imposant de l'épopée médiévale,**
- **constitué entre le XIIe et le XIVe siècle, repose sur le concept de *geste*, famille héroïque au sein de laquelle se détache le personnage de *Guillaume*, qui conquiert Orange sur le Sarrasin Tiébaud auquel il ravit aussi Orable, son épouse, devenue chrétienne sous le nom de Guibourc.**

- **Ce cycle compte 26 chansons dont 10 concernent Guillaume, son neveu Vivien et Rainouart, le frère de son épouse, Guibourc (le petit cycle).**
- **Les autres chansons concernent le lignage de l'ancêtre supposé de Guillaume : Garin de Montglane. La geste de Guillaume d'Orange est le modèle même de l'assemblage cyclique épique.**

Le cycle de Doon de Mayence

- **Ces poèmes de la révolte célèbrent un héros ou un groupe de héros en rupture avec certaines des règles qui fondent l'univers de représentation de l'épopée médiévale. A l'intérieur de ce cycle, nous pouvons distinguer la geste de Nanteuil (fin du XIIe) qui comprend 6 chansons.**

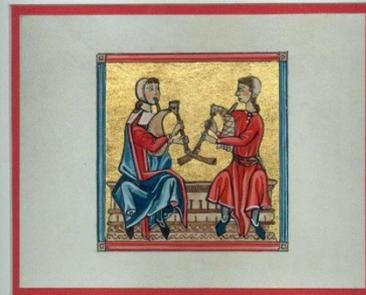
La geste de Nanteuil :

- Cette geste "doit vraisemblablement sa dénomination à la renommée de la dynastie des comtes de Nanteuil-le-Haudoin, puissants seigneurs de l'Ile-de-France vers la fin du XIIe siècle, mais rien d'autre semble-t-il. Dans aucun poème de la geste, il n'est donné une description géographique qui corresponde à la situation de Nanteuil-le-Haudoin." ([Florence Callu-Turiaf](#), p. 128).

L'EPOPEE CAROLINGIENNE

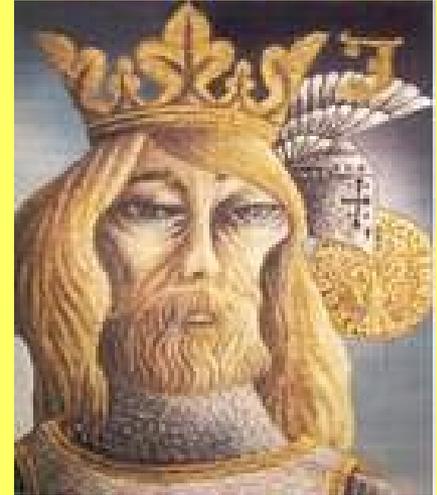
Julius ZEYER

- **une vingtaine de sources de la littérature médiévale française**
- **quatre parties racontant successivement l'histoire de l'amour des parents de Charlemagne, sa naissance, son enfance, son règne, ses amours et la vie de ses enfants et ses pairs, de ses chevaliers.**

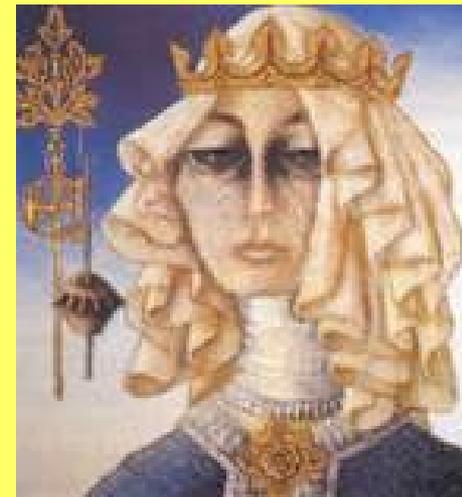
L'Épopée carolingienne

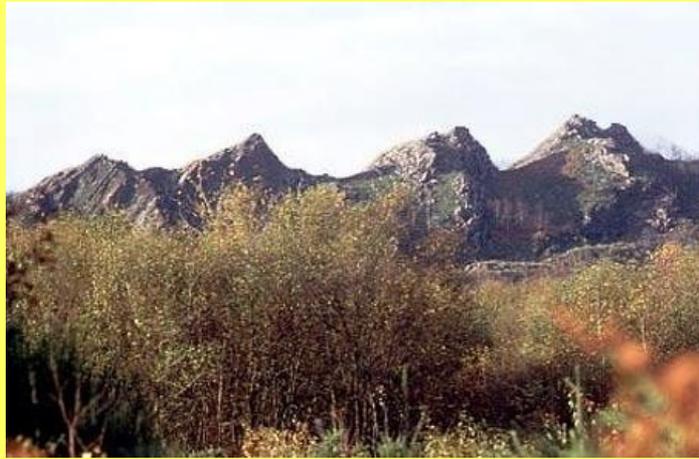

partie I

Le Conte de fée de Charlemagne

- **parents de Charlemagne Enfance et jeunesse de Charlemagne**
- **Galéna**
- **Urgela**

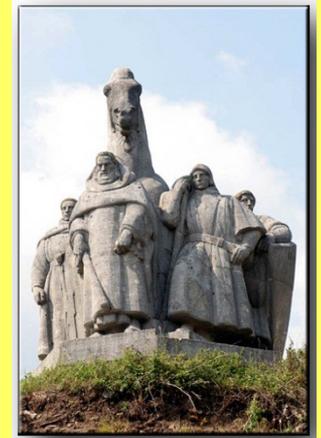

partie II

Le Roman de quatre fils Aymon

- Le règne de Charlemagne
- querelles de Garin de Montglan,
- et querelles des fils Aymon avec Charlemagne
- Floribela

partie III
La Chanson de Roland

- **Les événements autour de la bataille à Roncevaux**

partie IV

La Chanson de couronnement du rois Louis

- Les derniers jours du règne de Charlemagne
- Sibyla

L'Épopée carolingienne

partie I

Le Conte de fée de Charlemagne

- *Berthe au grand pied*
- *Mainet*
- certaines histoires dont parle Gaston Paris dans dans son ouvrage
- *Histoire poétique de Charlemagne*

partie II

Le Roman de quatre fils Aymon

- *Renaud de Montauban ou Quatre fils Aymon*
- *Maugis d'Aigremont*
- *Ogier le Danois*
- *Berta e Milone*
- *Chanson d'Aspremont*
- *Garin de Montglane*
- *Girart de Viane*

partie III

La Chanson de Roland

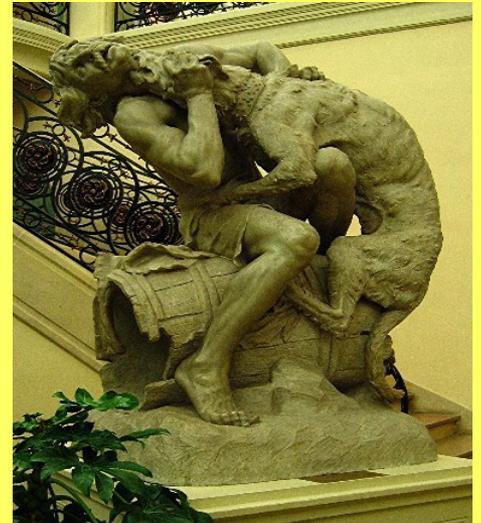
- **Chanson de Roland**

partie IV

La Chanson de couronnement du rois Louis

- *Couronnement du roi Louis*
- *Aymeri de Narbonne*
- *Enfance Guillaume*
- *Prise d'Orange*
- *Macaire*
- *Prise de Pampelune*

JULIUS ZEYER.

Dle portretu od Maxe Švabinského z února 1900.

Majetník originálu vrch. stav. rada Josef Hlávka.

JULIUS ZEYER.

Dle portretu od Frant. Ženíška ze dne 26. října 1883.

Majetník originálu Jos. V. Stádek.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

