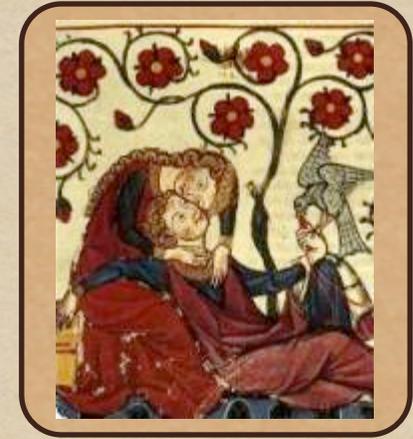

Le roman de Tristan et la courtoisie

→ La nature magique de l'amour

→ le rapport d'égalité entre les amants

→ le plaisir dans les relations amoureuses

→ le rôle de la religion

La magie du filtre

"Une passion coupable et orageuse ne faisait, certes, pas peur au public courtois, qui venait d'accueillir si favorablement, au temps d'Aliénor et de Marie de Champagne, l'idéologie provençale. Mais, mondain et chevaleresque, ce public courtois répugnait à attribuer une cause mystérieuse au sentiment qu'on lui enseignait si curieusement à raffiner. Il répugnait à faire de l'homme le jouet d'une force incontrôlable et totalement anti-sociale. Il croyait à la liberté et se refusait à prôner aussi bien un égoïsme à deux qu'une sensualité toute instinctive."

Le Gentil, Pierre, "La Légende de Tristan vue par Béroul et Thomas"

La magie du filtre (2)

“La fine amor est pour une part volonté, élection, choix des élus et des élues (...); sentiment lucide et raisonné, il est à l’opposé d’un abandon à la fatalité.”

Frappier, Jean, “Structure et sens du Tristan: version commune, version courtoise”

Les troubadours seraient-ils d'accord?

Guiraut de Calanson adresse à sa dame et à Guilhem VIII de Montpellier une chanson allégorique sur l'amour
Riquer, Los Trovadores, Historia literaria y textos

per so car vens princes, ducs e marques,
comtes e reis, e lai on sa cortz es
non sec razo mas plana voluntat,
ni ja nuil temps no.i aura dreit jutjat (...)
e fer tan dreg que res no.il pot gandar
ab dart d'acier, don fai colp de plazer,
on non ten pro ausberc fortz ni espes (...)
los us fai rics e.ls autres fai languir,
los us ten bas e.ls autres fai valer.
Pois estrai leu so que gent a promes;
e vai nuda mas quan d'un pauc d'orfres
que porta ceing: e tuit sei parentat
naisson d'un foc de que son assemblat.

... porque vence a príncipes, duques y marqueses, condes y reyes, y donde asienta su corte no asiste razón, sino su mera voluntad, y nunca en ella habrá juicio justo (...) y con dardo de acero, que produce impacto de placer, hiere tan acertadamente que nada puede esquivarla, y no sirve lóriga fuerte y espesa, tan derechamente apunta (...) a los unos hace ricos y a los otros languidecer, a los unos tiene abatidos y a los otros ayuda. Fácilmente quita lo que gentilmente prometió; y va desnuda (*) y sólo lleva ceñido un poco de orifrés; y todos sus parientes nacen de un mismo fuego que los hace semejantes.

un amour raisonné? lucide? mesuré?

...ab sos bels olhs amoros,
de que.m poizon'e.m fachura,
c'anc pois qu'eu l'agui veguda,
non agui sen ni mezura.

Bernart de Ventadorn

Lo premier jorn qu'eu anc vos vi
m'intret al cor vostr'amors si
qu'ins en un foc m'aves assis,
c'anc no mermet, pos fon empris:
pos fon empris, pois non esteis,
de jorn en autre doubl'e creis.

Arnaut de Maruelh

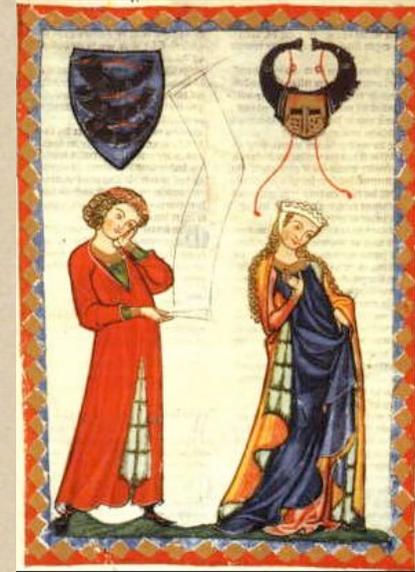
**...con sus bellos ojos que me
encantan y embrujan, porque
después de verla ya no tuve ni juicio
ni medida.**

**El primer día que os vi me entró en el
corazón vuestro amor de tal suerte que
me habéis colocado en medio de una
hoguera que, una vez prendida, nunca
menguó: una vez prendida, ya no se
extingue, de un día para otro aumenta y
crece.**

le rapport d'égalité entre les amants

La figure de Tristan, telle que l'a peinte Bérout paraît incompatible avec l'amour courtois, les amants ont conscience de leur "folie et vilenie"; la société garde ses droits et, de plus, Tristan n'est aucunement soumis aux caprices de sa dame.

Bartina Wind, "Éléments courtois dans Bérout et dans Thomas"

... le service d'amour c'est la soumission volontaire de l'amant à la dame. Or, pas un trait de cette doctrine n'apparaît dans le poème de Thomas. Son Tristan peut bien se déclarer l'homme lige de la reine; jamais il ne prend devant elle, comme Lancelot, l'attitude d'un humble espérant; jamais ne se marque la prédominance de l'amante sur l'amant. Iseut (...) n'est pas la dame altière des troubadours; elle n'est pas Guenièvre...

Joseph Bédier,
Le roman de Tristan par Thomas,
poème du XIIe siècle

la dame hautaine et son soumis serviteur est-ce le seul exemple courtois?

variété de témoignages:

Raimon de Miraval ou **Peire Vidal**: la dominer

Guillem Magret: ceci est une guerre, c'est elle qui doit baisser son orgueil

Peirol: c'est humiliant de supplier, je lui ferai savoir, elle fera peut-être un pas.

Bonifaci de Castellana: on s'aime de la même façon
etc...

que fait-on de ces nombreux exemples, parfois toute la production d'un auteur?

à propos de l'œuvre de Bernart Martí, Riquer signale:

"no atiende al aspecto feudal del amor trovadoresco ni se considera víctima suspirante de la dama, sino que expone sin paliativos ni disimulos, aunque con leve ironía, al aspecto directo y sensual de su relación con la mujer".

Qan de ma dona sui laire,
gens no.m tenc per malvatz afan.
Qan sui nutz e son repaire
e sos costatz tenc e mazan,
ieu no sai null emperador,
vas me puesca gran pres cuillir
ne de fin'amor aver mais.

Quando obro como ladrón con mi señora, no considero que mi afán sea malo. Cuando estoy desnudo en su morada y abrazo y acaricio sus flancos, no sé de ningún emperador que, comparado conmigo, pueda recibir mayor premio ni conseguir más leal amor.

et les femmes? et les trobairitz?

elles sont peu variées
ne font que répéter le modèle masculin
elles ne sont pas sincères....

vision négative du travail des trobairitz
vision marquée par l'héritage romantique
l'érotisme féminin dérange?

Garsende Comtesse de
Provence

Vos que.m semblatz dels corals amadors,/ ja non volgra que fossetz tan doptanz;/ e platz mi molt quar vos destreing m'amors,/ qu'autressi sui eu per vos malananz./ Ez avetz dan en vostre vulpillatge,/ quar no.us ausatz de preiar enardir;/ e faitz a vos ez a mi gran dampnatge,/ que ges dompna non ausa descobrir/ tot so qu'il vol per paor de faillir.

No quisiera que vos, que parecéis enamorado sincero, fuerais tan temeroso; y me alegra mucho que mi amor os torture, porque yo también soy desdichada a causa de vos. Y es mala vuestra cobardía, porque no osáis atreveros a suplicar; y hacéis gran daño a vos y a mí, pues la dama no se atreve a descubrir todo lo que quiere por miedo a cometer falta...

E voill saber, lo mieus bels amics gens,/ per que vos m'etz tant fers ni tant salvatges,/ non sai si s'es orguills o mals talens./ Mas aitan plus vuoill li digas, messatges,/ q'en trop d'orguill ant gran dan maintas gens.

Quiero saber, mi hermoso y gentil amigo, por qué sois tan duro y tan esquivo conmigo, pues no sé si ello se debe a altivez o a mala voluntad. Pero también quiero que le digas, mensajero, que demasiada altivez ha acarreado grandes males a muchos.

Comtesse de Die

Amics, en gran cossirier/ suy per vos et en greu pena;/ e del mal q'ieu en sufier/ no cre que vos sentatz guaire./ Doncx, per que.us metetz amaire,/ pus a me laissatz tot lo mal?/ Quar amduy no.l partem egual?

Amigo en gran pesar y en grave pena estoy por vos; y creo que no os doléis nada del mal que sufro. Pues ¿Por qué os metéis a enamorado si me dejáis a mí todo el daño? ¿Por qué no nos lo repartimos por igual?

La Dame de Raimbaut
d'Orange

le plaisir dans les relations courtoises

"On est frappé par l'importance extrême que Tristan accorde aux éléments physiques de l'amour au détriment du sentiment proprement dit. (...) *"l'amur vient del faire"* On ne saurait poser plus nettement l'équivalence plaisir-amour. Or cette déclaration n'est guère compatible avec les théories courtoises."

Pierre Jonin, Les personnages féminins dans les romans français de Tristan au XIIe siècle. Etude des influences contemporaines.

le plaisir dans les relations courtoises (2)

".... cette situation me paraît aussi peu courtoise que possible (...) Le bien suprême pour la fin'amor est le désir même, ce désir non réalisé, insatisfait que, précisément, l'impossibilité de la satisfaction rend apte à véhiculer un amour noble. (...) Or Tristan et Iseut ont parcouru un chemin très différent. Leur amour à peine né connaît la réalisation, et dès lors le désir sans cesse assouvi devient sans cesse plus ardent. Deux ans de vie commune dans la forêt n'ont rien changé à l'intensité de la flamme qui les brûle et qui fait que, pour se rejoindre, ils s'exposent aux pires dangers. Or, à l'encontre des amants courtois qui exaltent les bienfaits du désir inasouvi, qui le considèrent comme la condition de la noblesse, de la joie, Tristan..."

Eva Rozgony: "Pour une approche d'un Tristan non-courtois"

Raimond de
Vaqueiras

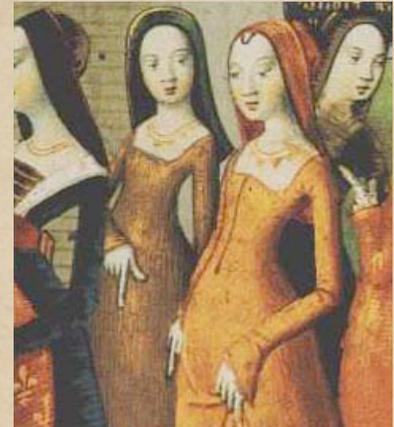
Ma bell'amia,
per Dieu non sia
qe ja.l gelos de mon dan ria,
qe car vendria
sa gelozia
si aitals dos amatz partia (...)
Qe drutz ni druda
non es per cuda;
mas qant amantz en drut si muda,
l'onors es granz qe.l n'es creguda,
e.l bels semblanz fai far tal bruda.

Hermosa amiga mía, no ocurra, ¡por Dios!, que el celoso se ría de mi daño, pues pagaría caros sus celos si separaba a tales dos amantes; (...) No existen hombre ni mujer amantes por imaginación; pero cuando el enamorado se convierte en amante, grande es el honor que se acrecienta en él, y el semblante feliz levanta gran murmuración.

Comtesse de Die

Ben volria mon cavallier/ tener un ser e mos bratz nut,/ q'el s'en tengra per erebut/ sol q'a lui fezes cosseillier;/ car plus m'en sui abellida/ no fetz Floris de Blanchaflor:/ eu l'autrei mon cor e m'amor/ mon sen, mos hoills e ma vida./ Bels amics, avinens e bos,/ cora.us tenrai e mon poder?/ e que jagues ab vos un ser/ e qe.us des un bais amoros!/
Sapchatz, gran talan n'auria/ qe.us tengues en luoc del marit,/ ab so que m'aguessetz plevit/ de far tot so qu'eu volria.

Quisiera tener a mi caballero, una noche desnudo en mis brazos, y que él se tuviera por dichoso sólo con que yo le hiciese de almohada. Pues estoy mas enamorada que Floris lo estuvo de Blancaflor: le entrego mi corazón, mi amor, mi juicio, mis ojos y mi vida. Hermoso amigo, amable y bueno: ¿cuándo os tendré en mi poder? ¡Ojalá pudiese dormir con vos una noche, y daros un beso amoroso! Sabed que gran deseo tendría de teneros en el lugar del marido, con tal que me hubieseis jurado hacer cuanto yo quisiera.

Bernart Marti

Tant m'es grail'e grass'e plana
sotz la camiza ransana,
quan la vei,
fe que.us dei,
ges no tenc envei'al rei
ni a comte tan ni quant,
c'assatz fauc meils mon talant,
quan l'ai despoillada
sotz cortin'obra. (...)
C'aissi vauc entrebescant
los motz e.l so afinant:
lengu'entrebescada

La hallo tan esbelta, llena y suave bajo la camisa de tela, que os doy fe de que, cuando la veo, no siento ninguna envidia del rey ni de ningún conde, ni mucho ni poco. Pues bastante mejor satisfago mis deseos cuando la tengo desnuda bajo cortina bordada.(...) Voy entrelazando las palabras y afinando la tonada, del mismo modo que la lengua se entrelaza en el beso.

et beaucoup beaucoup d'autres... et cela, depuis le premier troubadour: Guillame IX d'Aquitaine...

Huchet, Jean-Charles, L'amour
discourtois. La "fin'amors" chez les premiers
troubadours

“Dérangeante, la poésie de Guillaume IX l’est à plus d’un titre. Elle surgit à la fin du XIe siècle, neuve et énigmatique, sans qu’une tradition antérieure soit venue en frayer la voie. Elle ne se donne pas comme origine rassurante et “asexuée” de la fin’amors. L’homme et l’œuvre gênent. En témoigne l’embarras d’une partie de la critique qui refuse de lire et de traduire la totalité des onze pièces conservées par la tradition manuscrite ou fustige l’inadmissible misogynie du personnage ou son impardonnable gauloiserie... Autre symptôme: les anthologies qui, pour la plupart, oublient les pièces scabreuses, de moins bonne qualité poétique par définition. Dure loi que celle qui prélude à l’établissement de florilèges (...) Ce travail de démembrement d’un corpus au demeurant bien attesté vise à restituer une origine “asexuée” à la fin’amors et la présente, dès sa première apparition comme un chef-d’œuvre de sublimation.”

*mais l’analyse du rôle de la religion montre que pour les troubadours
plaisir et foi ne sont pas incompatibles,
comme pour les Tristan....*

Le rôle de la religion

En sovinensa
tenc la car'e.l dous ris,
vostra valensa
e.l belh cors blanc e lis;
s'ieu per crezensa
estes vas Dieu tan fis,
vius ses falhensa
intrer'em paradis;
qu'ayssi.m suy, ses totz cutz,
de cor a vos rendutz
qu'otra joy no m'adutz
q'una non porta benda
qu'ieu.n prezes esmenda
jazer ni fos sos drutz
per las vostras salutz.

Bernart de
Ventadorn

Deus, que tot lo mon garanda,
li met'en cor que m'acolha,
c'a me no te pro vianda
ni negus bes no.m aonda.
Tan sui vas la bela doptans,
per que'e.m ren a leis merceyans:
si.lh platz, que.m don o que.m venda!
Mal o fara, si no.m manda
venir lai on se despolha
qu'eu sia per sa comanda
pres del leih, josta l'esponda
e.lh traga.ls sotlars be chaussans,
a genolhs et umilians,
si.lh platz que sos pes me tenda.

Tengo en el recuerdo la cara y la dulce sonrisa, vuestra valía y el hermoso cuerpo blanco y terso; si en mi fe fuese tan fiel a Dios, sin duda alguna entraría vivo en el paraíso; (...) pues no me acostaría con ninguna de las más señoriales ni sería su amante si en compensación tuviera vuestros saludos.

Guillem de
Cabestany

Dios, que abarca todo el mundo, le haga venir voluntad de acogerme, porque para mí no aprovecha ningún alimento ni ningún bien me ayuda. Estoy tan atemorizado ante la hermosa, que me entrego a ella suplicante: si quiere, que me regale o me venda! Mal obrará si no me manda ir allá donde se desnuda para que esté, por orden suya, cerca del lecho, al lado del borde, y le quite los zapatos bien calzados, de rodillas y humillándome, si le place tenderme a sus pies.

Arnaut Daniel

Dieus lo chautitz,
per cui foron assoutas
las faillidas que fetz Longis lo cecs,
voilla, si.l platz, q'ieu e midonz jassam
en la chambra on ambdúi nos mandem
uns rics convens don tan gran joi atendi,
qe.l seu bel cors baisan rizen descubra
e qe.l remir contra.l lum de la lampa.

Ben aurai, dompna, grand honor
si ja de vos m'es jutgada
horranssa que sotz cobertor
vos tenga nud'embrassada (...)
Car ieu begui de la amor
ja.us dei amar a celada.
Tristan, qan la.il det Yseus gen
e bela, non saup als faire. (...)
Vejatx, dompna, cum Dieu acor
dompna que d'amar s'agrada.
Q'iseuz estet en gran paor,
puois fon breumens conseillada;
qu'il fetz a son marit crezen
c'anc hom que nasques de maire
non toques en lieis. Mantene
atrestal podetz vos faire
Carestia esgauzimen
m'aporta d'aicel repaire,
on es midonz, qe.m ten gauzen
plus q'ieu eis non sai retraire

El benigno Dios, por quien fueron absueltos los pecados que cometió el ciego Longinos, quiera, si le place, que yo y mi señora yazcamos en la cámara en la que ambos fijemos una preciosa cita, de la que espero tanto placer que descubra su hermoso cuerpo, besando y riendo, y que lo contemple contra la luz de la lámpara.

Raimbaut
d'Orange

Gran bien conseguiré, señora, si me otorgáis el honor de que os pueda, bajo colcha, abrazar desnuda (...) Y pues yo bebí amor, os he de amar en secreto. Cuando la gentil y hermosa Iseo le dio su amor, Tristán no supo hacer otra cosa. (...)

Ved, señora, de qué modo socorre Dios a la dama que gusta de amar; pues Iseut estuvo temerosa, y fue pronto adoctrinada, que hizo creer a su marido que nunca la tocó ningún hombre nacido de madre. Vos podéis hacer lo mismo ahora. Carestía, traéme gozo de aquella mansión en la que vive mi dama, que me tiene más gozoso de lo que yo mismo puedo explicar.

D'où viennent donc les réticences?

Jean Frappier,

“Vues sur les conceptions courtoises dans les littératures d’oc et d’oïl au XIIe siècle”

“Rien dans ces élans et ces broderies lyriques ne relève une réflexion approfondie sur le Tristan. Il est clair notamment que Bernard de Ventadour et Raimbaut d’Orange n’aperçoivent pas la possibilité d’un conflit entre la conception de l’amour fatal et cet élément de volonté et de libre arbitre que cherche à préserver la fine amor. Seuls les romanciers courtois d’oïl ont pris conscience de la contradiction. (...) Cependant le mérite revient à Chrétien de Troyes d’avoir opposé le plus lucidement à la passion fatale de Tristan et d’Iseut l’essence de l’amour courtois, fondé sur un choix raisonné, une élection motivée.”

Frappier continue avec une citation de la fameuse poésie de **Chrétien de Troyes**,
Oncques du buvrage ne bui dont Tristan fu enpoisonnez:

IV- Oncques du buvrage ne bui
dont Tristan fu enpoisonnez;
mes plus me fet amer que lui
fins cuers et bone volentez.
Bien en doit estre miens li grez,
qu'ainz de riens efforciez n'en fui,
fors que tant que mes euz en crui,
par cui sui en la voire entrez
donc ja n'istrai n'en recrui.

**Nunca bebí del filtro que envenenó a
Tristán; pero más que a él, me hace amar
corazón puro y recta voluntad. Y tengo
mejor merecido el premio, ya que nada
me ha obligado, sólo he creído a mis
ojos, gracias a los cuales he entrado en
un camino del que ya no saldré ni me
volveré atrás.**

de fait toute son œuvre est un tour de force contre le Tristan....

Chrétien de Troyes Cligès

Preferiría ser despedazada antes de que se nos asociara al amor de Tristán e Iseo de los que se cuentan tantas locuras que da vergüenza sólo pensarlo. Jamás podría aceptar la vida que llevó Iseo. En ella el amor fue ultrajado porque su cuerpo tuvo dos propietarios y así pasó toda su vida sin rechazar a ninguno de los dos. Ese amor no fue razonable (...) Si os amo y vos me amáis, no seréis llamado Tristán y yo no seré vuestra Iseo porque el amor ya no sería leal, sino que habría culpa y vicio.

Mialz voldroie estre desmanbree
que de nos deus fust remanbree
l'amors d'Isolt et de Tristan,
don mainte folie dit l'an
et honte en est a reconter.
Ja ne m'i porroie acorder
a la vie qu'Isolz mena
Amors en li trop vilena,
que ses cuers fu a deus rentiers.
Ensi tote sa vie usa
n'onques les deus ne refusa.
Ceste amors ne fu pas resnable,
(v.3123)
Si je vos aim, et vos m'amez,
ja m'en seroiz Tristanz clamez,
ne je n'an seroit l'amors preuz,
qu'il a avroit blasme e vice.(v. 5203)

**idée de péché absente de
la tradition courtoise**

conclusion de la critique:

“Il va de soi que ces griefs d’ordre moral impliquent une hostilité non seulement au Tristan, mais encore aux conceptions des troubadours”.

Jean Frappier,
“Vues sur les conceptions
courtoises dans les littératures
d’oc et d’oïl au XIIe siècle”

“Dans le Nord aussi, l’idéal nouveau implique une adoration pour la femme aimée, confère à l’amour une valeur d’ennoblissement. Mais cet autre “amour courtois” ne gravite pas exactement dans la même orbite que la fin’amor. Il tend à se concilier avec la morale traditionnelle, à préserver les exigences de la loi sociale et de la religion. C’est ainsi qu’il n’apparaît nullement comme incompatible avec le mariage. Hostiles en général à l’union libre comme aux amours adultères, nos romanciers courtois préconisent volontiers le mariage d’amour (on en trouve deux fois au moins une apologie chez Chrétien de Troyes). Risquons à ce propos l’expression d’*amour courtois conjugal*”.

si dans le nord c'est différent
s'il s'agit d'un *autre amour courtois*
s'il ne gravite pas dans la même orbite
si on introduit l'idée de péché dans l'adultère...

on parle de concepts différents !

conclusion:

- ❖ les Tristan de Béroul et Thomas sont fidèles à la fin'amors
- ❖ Il faudrait donc redéfinir le terme de "courtoisie"
- ❖ on ne parle pas de la même réalité pour tous les textes

