

Yvain, le Chevalier au Lion et Laudine l'Intrepide

Une adaptation
décalée d'après

Chrétien
de Troyes

« Hélas, chevalier,
vous n'êtes pas le
bienvenu ici ! Si vous
êtes capturé, vous
serez puni. »

« Vous m'avez
grandement offensé
en vous amusant
avec la fontaine
sacrée dont je suis le
gardien. Vous avez
déclenché un orage si
affreux qu'il a ravagé
mes terres et mes
bois ! »

Les mots du directeur artistique

Reprendre un **classique de la littérature médiévale** et le restituer **sous forme de conte** : tel est le projet de l'ensemble Céladon dans cette réalisation qui mêle musique et théâtre.

La **comédienne catalane Carla Vallès** rejoint l'Ensemble pour l'occasion et s'associe à la soprano **Clara Coutouly**, au contre-ténor **Paulin Bündgen**, à **Caroline Huynh Van Xuan** et à son organetto. Dans le **coffre** présent sur scène, les quatre artistes puisent divers accessoires qui viennent rythmer le spectacle et leur permettent d'incarner les personnages.

Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes (écrit vers 1176) comporte tous les ingrédients nécessaires pour en faire un **spectacle pour petits et grands**. On retrouve dans le désordre : un **chevalier** de la table ronde, une gentie **dame** qui lui mènera la vie dure, sa servante Lunete, des tournois, un géant et des démons à **combattre**, des **quêtes fabuleuses** dans la **forêt de Brocéliande**, de la **magie**, un lion à dompter et même un **dragon à terrasser** !

Après toutes ces épreuves, nos deux héros, **Yvain et Laudine**, vont-ils **se marier et avoir beaucoup d'enfants** ? Venez voir le spectacle pour le découvrir !

Paulin Bündgen,
directeur artistique de l'ensemble Céladon

Entendre et faire entendre de la musique médiévale

La musique choisie pour ce spectacle puise sa substance dans les **chansons de trouvères**, exacts contemporains de Chrétien de Troyes.

Dans la lignée des **troubadours occitans**, ils nous lèguent un **corpus de chansons courtoises** d'une incroyable qualité. Les musiques de **Guiot de Dijon**, **Jehan de Lescurel** ou **Thibaut de Champagne** côtoieront ainsi des **œuvres restées anonymes**, qui viendront illustrer les propos des différents personnages. Interprétés en **ancien français**, ces chants de trouvères ont fait l'objet de **recherches musicologiques** et ont été enregistrés dans divers disques de l'ensemble Céladon. La plupart décrivent les **peines amoureuses** et

le **désarroi du poète** devant la rigueur de la Dame, par nature **inaccessible**, selon les codes de l'**Amour Courtois**. D'autres textes évoquent quand à eux la **Nature** (le printemps ou le chant des oiseaux). Les musiciens de l'ensemble Céladon prennent ainsi plaisir à **redécouvrir ces pièces sous un angle nouveau**, grâce à la mise en scène et au décalage qu'elle va apporter à ce répertoire.

Réinventer un classique médiéval

Ce spectacle est une plongée ludique et décalée dans l'univers médiéval du célèbre roman courtois de Chrétien de Troyes, **Yvain, le Chevalier au Lion**. Pour toucher le public contemporain, nous revendiquons une approche iconoclaste, poétique et critique, jouant avec les codes du conte, du théâtre d'objet et de la musique ancienne, sans jamais effacer la version originale.

Sur scène, se joue une **répétition de spectacle** : un ensemble de **musique ancienne** fait appel à une conteuse pour interpréter ce best-seller de la **légende arthurienne**. Entrelaçant les enjeux de chaque protagoniste comme autant de défis, la quête d'Yvain se mêle à la recherche des artistes pour aboutir à un récit qui résonne pour chacun.

En effet, **Carla Vallès**, conteuse d'origine catalane, questionne les codes et représentations françaises. Sa narration est ponctuée par l'irruption de **chansons médiévales du XIIIe siècle**, chantées en **ancien français** par l'**ensemble Céladon**. Ces morceaux, rigoureusement choisis, ne servent pas de simple illustration historique, mais viennent **souligner les états émotionnels des personnages**, eux-mêmes joués par les musiciens. À leur tour, **Paulin Bündgen**, contre-ténor, **Clara Coutouly**, soprano et **Caroline Huynh Van Xuan** à l'organetto, jouent les personnages de l'histoire selon un décalage assumé. Le message est ainsi universel : il est à la portée de toutes et tous de s'emparer des personnages de l'**imaginaire collectif**.

En déconstruisant la figure du chevalier héroïque et en adaptant le titre, nous mettons en lumière les **tensions de genre** à l'œuvre dans le texte original. Laudine n'est pas ici un simple objet d'amour ou d'honneur ; elle devient une **figure forte et active**. À travers elle, c'est toute la question de la **voix des femmes** dans les récits qui se pose.

Le spectacle ouvre aussi un dialogue entre l'**imaginaire courtois** et les enjeux actuels autour du masculin : fragilité, loyauté, solitude, remise en question de la virilité conquérante. Yvain, **figure de « super héros » médiéval**, est rejoué. Il pleure, se questionne, frôle le ridicule... et c'est dans cette humanité qu'il devient touchant.

Les accessoires et costumes faits d'**objets d'enfance détournés** posent la convention de l'imaginaire : **des peluches deviennent créatures fantastiques**, une perruque fait apparaître une noble dame, une épée en bois protège un chevalier. Cette esthétique volontairement naïve et bricolée permet d'installer **un regard à hauteur d'enfant**, mêlant **émerveillement et second degré**.

Le langage est **proche du récit original** que nous souhaitons mettre en lumière par sa force et sa beauté, mais ponctué de questionnements **spontanés et improvisés** de la conteuse et des musiciens, en connivence avec le public.

Conçu pour un **public familial**, ce spectacle fonctionne à plusieurs niveaux de lecture. Les enfants riront de voir des peluches affronter des dragons ; les adultes entendront dans les interstices une **critique tendre mais acérée des mythes** qui ont construit notre imaginaire.

Jeanne Henry

Les conteurs de rue à l'époque médiévale

La société au Moyen Âge est friande de divertissements. Il faut imaginer le **bourdonnement** qui animait les rues des villes et les places des villages : **cloches** des beffrois se mêlant aux **cris des vendeurs** du marché, **processions religieuses** à proximité des églises ou parfois dans la ville entière, **boniments des charlatans** couvrant le bruit des **animaux** et des **vendeurs ambulants**... Et plus loin, sur cette petite place un peu à l'écart, quel est cet attroupement bruyant et animé qui rit et s'exclame ? Il s'agit d'un groupe de spectateurs **captivé** par la représentation d'une **petite troupe de « jongleurs »**. Ceux-ci sont accompagnés dans leur récit par des **instruments de musique** et de quelques

accessoires (un petit a pris peur en voyant une interprète brandir une **marotte** en forme de dragon !).

Peu de gens ayant accès à l'**écriture**, c'est la **tradition orale** qui a pris le relai et qui, **de manière itinérante**, restitue **contes, fabliaux ou chansons de geste**. Le conteur – ou la conteuse – a donc un **rôle essentiel dans la société** : celui de **rassembler, transmettre et divertir**. Également appelés **ménestrels, vielleux** (qu'ils jouent ou non de la vièle) ou encore **bateleurs**, ce ne sont pas eux qui écrivent les récits qu'ils narrent ou la musique qu'ils interprètent. Les **jongleurs** sont des **interprètes professionnels**, à l'opposé des **troubadours** ou des **trouvères, poètes et musiciens**, qui sont des **lettrés**, souvent de noble extraction.

Les jongleurs posent leurs tréteaux et montent leur **scène de fortune** là où ils le peuvent et comptent sur la **générosité du public, ou du noble qui les a embauchés** pour une soirée. Ils parcourent parfois de très longues distances, allant **de villes en châteaux**, pour partager leurs histoires, **parfois bien éloignées du récit original**. C'est le propre de la tradition orale, qui **s'adapte, se nourrit et s'enrichit** de variantes ou d'influences extérieures, rendant la **narration particulièrement vivante**.

Cette tradition a failli disparaître, suite à la baisse de l'analphabétisme à la fin du XVIIIe siècle. Cependant, au milieu du XXe siècle, les **anthropologues** s'intéressent non seulement au conte mais aussi à l'**art des conteurs**, le remettant ainsi en lumière auprès du grand public... **pour notre plus grand bonheur !**

Ensemble Céladon

L'ensemble Céladon a été créé par **Paulin Bündgen**, contre-ténor, **il y a 26 ans**. Fort de son expérience, l'Ensemble a construit son identité avec une volonté d'insuffler une grande part de **modernité** aux **musiques anciennes**, faisant le pari de **rendre ces répertoires accessibles** aujourd'hui, à tous et toutes, dans l'**immédiateté** de notre époque.

Ainsi, il **questionne et réinvente** sans cesse le format de ses concerts : mise en scène, spatialisation, ou **mélange de genres** sont autant de clés dont s'empare l'Ensemble pour créer cette **identité fraîche** qui lui est propre.

Après les **collaborations originales** avec des artistes de renom comme **Jean-Philippe Goude**, **Kyrie Kristmanson** ou **Michael Nyman**, l'Ensemble qui compte **11 disques enregistrés** (le prochain sortira en 2026) voyage en musique des places de villages aux festivals les plus prestigieux – **en France et à l'international** – avec la même **énergie** et la même **justesse** qu'il y a 26 ans !

Paulin Bündgen

Le contre-ténor Paulin Bündgen chante au sein des **ensembles** Douce Mémoire, Akadêmia, Le Concert de l'Hostel Dieu, Les Surprises, Clématis, Elyma, les Traversées Baroques, Stradivaria, Cappella Mediterranea, le Concert Spirituel... dans **les plus grands festivals français et européens**, dans de grandes **maisons d'opéra françaises** mais également **à l'étranger** : aux États-Unis, en Turquie, en Russie, au Maroc ou à Taïwan.

Sa curiosité l'a conduit à chanter aussi bien avec le chorégraphe **Sidi Larbi Cherkaoui**, qu'aux côtés du musicien turc **Kudsi Erguner** et de la chanteuse **Kyrie Kristmanson** ou du compositeur britannique **Michael Nyman** qui a écrit pour sa voix. Il travaille également en étroite collaboration avec le compositeur **Jean-Philippe Goude** et est l'auteur de l'**album de musique électronique** *Étrange Septembre* (2007). En 2024, il commence une fructueuse collaboration avec le compositeur britannique **Bill Vine**.

Paulin Bündgen a fondé en **1999** l'ensemble Céladon avec lequel il aborde la **musique médiévale, Renaissance et baroque** et dont les enregistrements et les activités sont **unanimentement salués par la presse**.

Sa discographie comprend plus d'une **cinquantaine de disques** et couvre un **large répertoire** allant de la chanson médiévale à la musique contemporaine. Il enregistre principalement pour les labels du groupe **Outhere** dont **Ricercar**, **Æon** et **Fuga Libera**.

Clara Coutouly

Après des études de **danse contemporaine**, de **théâtre** et de **piano**, Clara Coutouly complète sa formation avec le chant qu'elle étudie notamment à la **Maîtrise d'Adultes de Notre-Dame de Paris** et au **CNSMD de Lyon** avec M-C Vallin, où elle obtient son Diplôme d'Etudes Supérieur de Chant Musique Ancienne. Elle poursuit ensuite à la **Musikhochschule de Trossingen** aux côtés de M-C Kiehr.

Depuis, elle travaille avec les Ensembles Douce Mémoire, Dialogos, Céladon, l'ensemble grégorien de Notre-Dame de Paris, Vox Luminis.... Elle se produit avec ces Ensembles dans de grands festivals **en France comme à l'étranger** et chante régulièrement comme **soliste**, mais participe également avec bonheur à des **spectacles chorégraphiques ou mis en scène** ainsi qu'à des concerts mêlant musique ancienne et populaire. Elle aborde par ailleurs très volontiers le **répertoire contemporain** ainsi que le **jazz** et l'improvisation.

Caroline Huynh Van Xuan

- Caroline Huynh Van Xuan intègre le **CNSMD de Lyon** dans la classe de clavecin de F. Lengellé, puis dans celle basse continue d'Y. Rechsteiner. Elle étudie également avec B. Martin à l'**Escola Superior de Musica de Catalunya** (Barcelone).

Claveciniste, organiste et continuiste, Caroline Huynh Van Xuan accompagne les classes de chant de chant au sein du **Festival de musique ancienne de Sablé**. Elle enseigne aujourd'hui **Conservatoire à rayonnement régional de Marseille**. On a pu l'entendre en **concert** avec S. de May, J. Lefèvre, J. Tubéry, P. Boragno, P. Petibon, J. Bowman, J. Hassler, H. Crook et C. Mena.

Elle se produit avec l'Orchestre des Pays de Savoie, les Sacqueboutiers de Toulouse, les **solistes** de l'Opéra de Paris et de l'Orchestre National de Lyon. Elle travaille aussi régulièrement avec l'ensemble Céladon, Les Archetypes, Les Siècles, Arslys, l'Orchestre d'Auvergne, Le Concert de l'Hostel Dieu.

Since in Vain – UnderGround(s) est son premier disque soliste.

Carla Vallès

Diplômée de l'École de **Théâtre** Xavier Gratacós (Barcelone), **Carla Vallès** a également suivi une formation en **doublage**, en **danse** et en **chant**. Elle continue ensuite son apprentissage en participant à plusieurs *workshops* avec des comédiens et des metteurs en scène internationaux, puis elle approfondit son approche théâtrale au **Chili** et en **Bolivie**.

Aujourd'hui, la **Conteuse Catalane** est son alter ego : la **tradition orale** est très ancrée dans sa culture et **elle a raconté toute sorte d'histoires** dans les bibliothèques, librairies et salles de la **Catalogne**.

Après **plus d'une centaine de dates** dans son pays natal, et désormais spécialisée dans les **contes catalans traditionnels et oubliés**, elle souhaite partager sa culture et son imaginaire avec le public français. **Tout petits mais fantastiques** est son premier spectacle créé en France en 2023

Jeanne Henry

Jeanne Henry est **comédienne, autrice et metteuse en scène**. **Diplômée d'art dramatique** à Paris, elle se tourne d'abord vers l'**enseignement théâtral** pour des élèves de tous âges (milieu scolaire, associatif, semi-professionnel) et peaufine une **approche singulière et bienveillante de la transmission** théâtrale.

En parallèle, elle joue dans plusieurs théâtres parisiens jusqu'en 2014, date de son arrivée à Lyon où elle **commence à écrire pour le théâtre**. Jeanne crée la **compagnie Mara** en 2021 pour **porter ses textes à la scène**.

Actuellement elle joue **(OUT)rage** à Lyon, un texte qu'elle a **écrit à partir de témoignages** sur les micro-agressions sexistes. Elle joue également pour la compagnie Faste et Furieuse, Utopiques et en théâtre-forum pour la compagnie des Incarnées. Enfin, elle s'associe à l'ensemble Céladon pour la dramaturgie et la mise en scène de **Yvain le Chevalier au Lion et Laudine l'Intrépide**, une adaptation décalée de Chrétien de Troyes qui verra le jour en 2026.

« Lunete prépara
avec elle un filtre
d'amour. Il était fait
de vin, mélangé à des
herbes, des fleurs
et des racines, et
l'enchanteresse avait
soufflé dessus des
paroles magiques. »

« Laudine, mon cœur
est votre prisonnier. »

Distribution

Clara Coutouly : soprano et percussions

Paulin Bündgen : contre-ténor et vièle

Caroline Huynh Van Xuan : organetto

Carla Vallès : narration

Paulin Bündgen : dramaturgie

Jeanne Henry : mise en scène

Production : Ensemble Céladon | Paulin Bündgen

Conditions de tournée

Devis et fiche technique sur demande

Marie Fady

Chargée de diffusion et de production

+33 (0)7 81 41 76 43

marie@ensemble-celadon.com

Mathilde Luneau

Administratrice

+33 (0)6 60 53 13 29

mathilde@ensemble-celadon.com

www.ensemble-celadon.com

L'ensemble Céladon | Paulin Bündgen est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le FONPEPS, la SPEDIDAM, l'ADAMI, le CNM, le Centre Scolaire Saint-Louis Saint-Bruno et le Super U Les Deux Roches.