

FICHE
PÉDAGOGIQUE
2025 2026

SCOLAIRE

THÉÂTRE
RUY BLAS
Compagnie du Berger
MAR 24.03 + MER 25.03

TdB

Théâtre du Beauvaisis
scène nationale

FRÉQUENTER

PARTIR DE LA NOTE D'INTENTION

Dès la préface, Victor Hugo annonce la couleur : pourpre. Violente, lumineuse, injuste et terrible. Il y aura des rires, de la musique et de la légèreté. Mais Ruy Blas est avant tout une pièce riche en émotions, avec une intrigue à la fois politique et poétique, sublimée par la qualité des vers. On parle aujourd'hui de « dramédie ». Sous le vernis d'une Espagne et de manières disparues, Ruy Blas explore les deux profondes injustices de notre humanité : la naissance et la chance. D'où vient-on ? Et pour aller où ?

Au milieu de tout cela, il y a le pouvoir, l'amour, la fatalité, la vengeance, l'amitié, les retrouvailles, l'argent, le sang, et au bout, forcément, le drame. Du début à la fin, il y aura trois heures. En musique, comme à notre habitude. Et des actrices et acteurs surtout, qui rejoueront notre monde et ce qu'il a de familier. La violence du tableau, bien que dissimulée derrière des châteaux en Espagne, est toujours la même. Il y a toute la politique actuelle, la soif du pouvoir et l'esprit de vengeance chez Don Salluste ; toute la candeur, la bêtise et l'ambition vaine du jeune loup du côté de Ruy Blas. Sortir de sa condition. Partir ou rester.

Dans un monde où « saisir sa chance » est une expression répétée à l'envie, où les peuples sont constamment opposés les uns aux autres, ainsi que les différentes communautés qui les composent, où l'on encourage les jeunes générations à corriger nos erreurs tout en préservant nos intérêts, on peut dire que Ruy Blas cherche à susciter l'émotion. Dans la pièce de Victor Hugo, une histoire d'amour impossible et attendue est mêlée à une intrigue « contemporaine », dans un contexte où les inégalités sont toujours présentes mais où l'on feint de les ignorer. Ce mélange des genres, qui n'est pas sans rappeler Roméo et Juliette ou Cyrano de Bergerac, et qui combine aux sincères élans amoureux des moments de violence et d'insultes, est un terrain de jeu idéal pour les acteurs. Du théâtre de répertoire qui contient aussi des thèmes neufs qui relient les générations.

Ruy Blas est une épopée, un drame romantique et sincère. Sans espoir, sans fin heureuse. Mais avec un souffle héroïque qui vaut la peine d'être vécu ; comme un rêve, une utopie debout qui supposent que quelqu'un d'en bas pourrait, pour un temps ou pour toujours, conquérir le cœur d'une Reine et séduire tout un peuple, et puis retomber plus bas que terre, d'avoir menti, d'avoir tué, et d'avoir aimé. D'avoir, au fond, triché.

Olivier Mellor

■ PARTIR DU TEXTE

Ruy Blas, Victor Hugo, édition de Patrick Berthier, Éditions Gallimard, collection « Folio Théâtre », 2007

PRATIQUER

■ DÉCOUVRIR LE CONTEXTE HISTORIQUE

Faire des recherches sur l'Espagne du XVIIème siècle et sur les monarques qui traversent ce siècle : Philippe IV et Charles II (les monarques espagnols dont il est question dans la pièce). Vous pouvez consulter le site suivant : Familles Royales d'Europe - Charles II, roi d'Espagne

■ DÉCOUVRIR LE COURANT ROMANTIQUE AU XIXème

Faire une recherche sur les caractéristiques du courant romantique au XIXème dans la littérature. Quels sont les thèmes abordés ? (Voir en annexe) Montrer que le courant romantique exprime aussi un goût pour l'exotisme (visible à travers le choix de mettre en scène l'Espagne dans cette pièce). Faire une recherche sur le drame romantique. Définir cette notion. Quelles sont les caractéristiques d'un drame romantique. Montrer que le genre du drame romantique propose une réflexion historique et sur l'évolution de la société. Comparer *Ruy Blas* avec cette notion.

S'APPROPRIER

■ S'INTÉRESSER À LA SCÉNOGRAPHIE

Comparer les didascalies données par Victor Hugo avec les croquis de costumes et de décors créés par la compagnie (voir en Annexe).
Quelle place la musique tient-elle dans ce spectacle ?

■ DÉCOUVRIR DES HÉROS ROMANTIQUES : RUY BLAS ET LA REINE

Montrer que Ruy Blas, personnage éponyme, incarne les caractéristiques du héros romantique (on peut utiliser les recherches réalisées dans la partie « PRATIQUER ». Montrer la façon dont est mis en scène l'ascension d'un laquais, passant d'un personnage de second plan en début de spectacle à un personnage central au fil de l'œuvre dont le parcours s'achève par le sacrifice ultime. La pièce devait prendre le nom de « la reine s'ennuie » au début. Montrer en quoi ce titre pouvait aussi être un titre pertinent. Mettre en évidence la mélancolie, sentiment romantique par excellence, de la reine. Montrer également que ce sentiment est un sentiment important chez les romantiques.

■ S'INTERROGER SUR LES REPRÉSENTATIONS DU POUVOIR

On peut se demander par quels vecteurs sont montrés les différences de statut et de puissance entre les personnages, que ce soit au travers des costumes, des postures ou encore de l'éclairage, et comment est montrée au cours de la pièce l'évolution du statut des différents personnages (Ruy Blas, Don Salluste, Don César). Avec quels outils ce pouvoir est-il représenté ? Quels sont les éléments symboliques et concrets du pouvoir dans la pièce ? Dans quelle mesure la pièce est politique, et quelles en sont alors ses dimensions politiques ?

PROLONGER

■ LITTÉRATURE

- *Hernani*, Victor Hugo, 1830

- *Les précieuses ridicules*, Molière, 1659

Cette pièce est une des sources d'inspiration de Victor Hugo pour écrire *Ruy Blas*. C'est avec cette œuvre qu'il a l'idée d'un amour humiliant entre nobles et valets. Il reprend la thématique du valet que le maître déguise en noble dans un projet de vengeance.

■ FILM

La Folie des grandeurs, Gérard Oury France, Italie, Allemagne, Espagne, 1971, 1h50

Cour d'Espagne, fin XVIIe siècle. Don Salluste, ministre fourbe et cupide, détourne les impôts royaux à son profit. La reine le destitue et le chasse. Pour se venger, il décide alors de manipuler son valet Blaze, amoureux de la souveraine...

■ ICONOGRAPHIE

Les Ménines, Diego Vélasquez, 1656, Musée du Prado, Madrid

ANNEXE

■ DIDASCALIES DES DÉCORS (ACTES I ET II)

ACTE I : DON SALLUSTE

Le salon de Danaé dans le palais du roi, à Madrid. Ameublement magnifique dans le goût demi-flamand du temps de Philippe IV. À gauche, une grande fenêtre à châssis dorés et à petits carreaux. Des deux côtés, sur un pan coupé, une porte basse donnant dans quelque appartement intérieur. Au fond, une grande cloison vitrée à châssis dorés s'ouvrant par une large porte également vitrée sur une longue galerie. Cette galerie, qui traverse tout le théâtre, est masquée par d'immenses rideaux qui tombent du haut en bas de la cloison vitrée. Une table, un fauteuil, et ce qu'il faut pour écrire.

Scène V - Le passage de la Reine Les grands rideaux de la galerie vitrée s'ouvrent. Les seigneurs s'échelonnent près de la porte. Des gardes font la haie.

ACTE II : LA REINE D'ESPAGNE

Un salon contigu à la chambre à coucher de la reine. À gauche, une petite porte donnant dans cette chambre. À droite, sur un pan coupé, une autre porte donnant dans les appartements extérieurs. Au fond, de grandes fenêtres ouvertes. C'est l'après-midi d'une belle journée d'été. Grande table. Fauteuils. Une figure de sainte, richement enchâssée, est adossée au mur ; au bas on lit : Santa Maria Esclava. Au côté opposé est une madone devant laquelle brûle une lampe d'or. Près de la madone, un portrait en pied du roi.

■ DIDASCALIES DES COSTUMES (ACTE II)

ACTE II - LA REINE D'ESPAGNE

Scène I – La reine, la duchesse d'Albuquerque, don Guritan, Casilda, duègnes. Au lever du rideau, la reine dona Maria De Neubourg est dans un coin, assise à côté d'une de ses femmes, jeune et jolie fille. La reine est vêtue de blanc, robe de drap d'argent. Elle brode et s'interrompt par moments pour causer. Dans le coin opposé est assise, sur une chaise à dossier, dona Juana De La Cueva, duchesse d'Albuquerque, camerera mayor, une tapisserie à la main ; vieille femme en noir. Près de la duchesse, à une table, plusieurs duègnes travaillant à des ouvrages de femmes. Au fond, se tient don Guritan, comte d'Onate, majordome, grand, sec, moustaches grises, cinquante-cinq ans environ ; mine de vieux militaire, quoique vêtu avec une élégance exagérée et qu'il ait des rubans jusque sur les souliers.

Scène III – Ruy Blas reste au fond de la chambre. Il est magnifiquement vêtu. Son manteau tombe sur son bras gauche et le cache.

■ DÉFINIR LE ROMANTISME

Voir la fiche « Le Romantisme » sur la page suivante.

LE ROMANTISME

• LE ROMANTISME : QU'EST-CE QUE C'EST ?

- UN MOUVEMENT ARTISTIQUE QUI NAÎT EN ALLEMAGNE
- AU DÉPART, UN COURANT LITTÉRAIRE QUI S'EXPRIME ENSUITE DANS LE THÉÂTRE, LA MUSIQUE, LA PEINTURE OU LA SCULPTURE
- UNE RÉACTION AU CLASSICISME, MAIS AUSSI AU SIÈCLE DES LUMIÈRES ET SON RATIONALISME.

• LE ROMANTISME EN LITTÉRATURE

- PRÉCURSEURS : **GOETHE** EN ALLEMAGNE → STORM UND DRANG
JEAN-JACQUES ROUSSEAU EN FRANCE
- PUIS **CHATEAUBRIAND** **SAND** **STAËL** **VICTOR HUGO**
MUSSET **VIGNY** **GAUTIER** **LAMARTINE** **DUMAS**
- INSPIRATION : **SHAKESPEARE** GOÛT POUR LE MOYEN-ÂGE ET LE SURNATUREL

HERNANI (1830)

RUPTURE AVEC LES CANONS DU THÉÂTRE CLASSIQUE

BATAILLE D'HERNANI = AFFRONTMENT ENTRE CLASSIQUES ET ROMANTIQUES

LES HAUTS DE HURLEVENT
d'E. BRONTË

NOTRE-DAME DE PARIS
d'HUGO

OU IVANHOË
WALTER SCOTT

• LA MUSIQUE ROMANTIQUE

- PRÉCURSEUR : **BEETHOVEN**
- FORMES MUSICALES NOUVELLES :
SYMPHONIE
POÈME SYMPHONIQUE
LIED, CHANT ALLEMAND
- PIANO = INSTRUMENT EMBLÉMATIQUE
PRÉLUDES, NOCTURNES, VALSES, MAZURKAS,
BALLADES, IMPROMPTUS, RHAPSODIES, SONATES

CHOPIN

BERLIOZ

LISZT

SCHUBERT

• LA PEINTURE ROMANTIQUE

LE VOYAGEUR CONTEMPLANT LA MER
1818

CASPAR DAVID FRIEDRICH
EN ALLEMAGNE

EN FRANCE, **DELACROIX**
CHEF DE FILE
PEINTRE DES COULEURS ET DES PASSIONS

GERICAULT

1830

1819

• QUAND ? XIXe SIÈCLE ENTRE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE ET LE MILIEU DU XIXe SIÈCLE

• QUI ?

LES ÉCRIVAINS EMBLÉMATIQUES

- FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND
- VICTOR HUGO
- ALPHONSE DE LAMARTINE
- MADAME DE STAËL
- GEORGE SAND
- ALFRED DE MUSSET

LES MUSICIENS EMBLÉMATIQUES

- HECTOR BERLIOZ
- RICHARD WAGNER
- FRANZ LISZT
- FREDÉRIC CHOPIN
- CHARLES GOUNOD
- GIUSEPPE VERDI

LES PEINTRES LES + CÉLÈBRES

- EUGÈNE DELACROIX
- THÉODORE GÉRICAUT
- GUSTAVE DORÉ
- CASPAR DAVID FRIEDRICH

LES SCULPTEURS

- DAVID D'ANGÈRES
- ANTOINE-LOUIS BARYE

• CARACTÉRISTIQUES

- DES SUJETS INTIMES
- LA MÉLANCOLIE, LE DÉSIR DE SOLITUDE
- LA FASCINATION DEVANT LA BEAUTÉ ET EN PARTICULIER LA NATURE
- LE RENOUVEAU DU PAYSAGE
- LE RÊVE, L'ÉTRANGE, LE SUBLIME, LE FANTASTIQUE, L'IRRATIONNEL ET L'IMAGINAIRE
- LA NOSTALGIE DU PASSÉ & LA FASCINATION POUR LA MORT
- LA QUÊTE DE L'EXOTISME
- LA RÉFÉRENCE AU MOYEN ÂGE, AU GOTHIQUE
- LA MYTHOLOGIE DE L'EUROPE DU NORD

MME Février 24