

« *Ruy Blas* ou le romantisme en scène », Victor Hugo (1838)

Objet d'étude : « Le théâtre : texte et représentation »

Problématique : Comment porter sur scène la révolution romantique ?

Lectures analytiques :

- x L.A. n°1 (Acte I, scène 1) : l'exposition
- x L.A. n°2 (Acte II, scène 2) : le monologue de la reine
- x L.A. n°3 (Acte III, scène 2) : la tirade de Ruy Blas « Bon appétit, messieurs – ô ministres intègres ! »
- x L.A. n°4 (Acte IV, scène 2) : Don César ou l'intermède burlesque
- x L.A. n°5 (Acte V, scène 4) : le dénouement.

Documents complémentaires :

- x *Art poétique*, Nicolas Boileau : les règles de la tragédie classique
- x Extraits de la préface de *Cromwell*, Victor Hugo, 1827
- x Mise en scène de Jacques Weber (2002) adaptée pour la télévision
- x Document sur le travail du scénographe autour des costumes et du décor (extrait du dossier de presse de la mise en scène de Ruy Blas par la Comédie-Française en 2002)

Lectures cursives obligatoires :

- x Document sur le contexte historique et culturel du XIXe (Littérature Hatier, "Des textes au séquences", 1ère)
- x La préface de *Ruy Blas*
- x *Phèdre*, Racine (1677)

Séance 1 : Contextes

Objectifs : Introduire l'oeuvre, son époque, son auteur ...

- x Introduction au contexte historique, politique, social et culturel du XIXème : il s'agit de replacer l'oeuvre dans le contexte du XIX marqué par le douloureux enfantement de la démocratie, l'avènement d'une société industrielle dans une double dimension (le positivisme du Progrès s'accompagne de la prolétarisation d'un peuple d'ouvriers de plus en plus miséreux), et par le développement d'une culture de masse où la figure de l'écrivain est majeure.
- x Éléments de la biographie de Victor Hugo, avec notamment ses combats littéraires, sociaux et politiques.
- x Le demi-siècle romantique : il s'agit de présenter grossièrement les « forces » littéraires en présence à l'aube du siècle (« classiques » vs. « romantiques ») qui ont conduit à la fameuse bataille d'Hernani.

Support :

- x Document sur le contexte historique et culturel du XIXème (« Littérature », Hatier).
- x Document support résumant les points marquants à mémoriser.

Activités : Lecture cursive des documents.

Séance 2 : L'exposition (I,1) : l'ouverture d'un drame romantique, entre tradition et innovation

Objectifs : Percevoir dans quelle mesure cette scène assume son rôle de scène d'exposition et mesurer son originalité par rapport à la tradition classique.

Supports : Acte I, scène 1

Questions préparatoires :

- x Cherchez quelles sont les fonctions d'une scène d'exposition.
- x En quoi cette scène remplit-elle ces fonctions ?
- x Lisez la première scène de *Phèdre*. Quels points communs et quelles différences principales notez-vous entre cette exposition et celle de *Ruy Blas* ? (intrigue, statut des personnages, didascalies, ...)

Projet de lecture : Dans quelle mesure cette scène d'exposition s'écarte-t-elle de la tradition classique ?

- I. Une exposition qui répond à un double objectif d'information et de séduction (l'ancrage spatio-temporel – les personnages, l'intrigue – les procédés de la séduction)
- II. Une exposition qui par certains aspects se rapproche de la tradition classique (l'efficacité dramatique de l'exposition conforme au préceptes de Boileau – la reprise du motif traditionnel de la scène de confiance – l'installation d'un univers proche du théâtre classique par certains aspects)
- III. Une exposition caractéristique du drame romantique rompant avec la tradition classique (une rupture annoncée dès le titre et le premier vers – la « couleur locale » et l'Histoire – le mélange des genres et le traitement du vers)

Séance 3 : Le monologue de la reine (II, 2)

Objectifs : Percevoir l'originalité de ce monologue lyrique qui permet de parachever le portrait psychologique de la reine en héroïne romantique exaltée, et mesurer l'intérêt dramatique de la scène.

Supports : Acte II, scène 2

Questions préparatoires :

- x Situez le passage.
- x Découpez ce monologue en trois parties et donnez-leur un titre.
- x Comment ce monologue est-il relié à l'intrigue principale (et notamment à l'acte I) ?
- x Quel portrait ce monologue dessine-t-il de la reine ?
- x Quels sont les éléments tragiques de la scène ?

Projet de lecture : Quelle est la fonction et l'originalité de ce monologue romantique ?

- I. Composition et fonction dramatique du monologue (le monologue, une convention théâtrale – les fonctions du monologue (exutoire, dramatique, ...) – une composition originale et dynamique)
- II. Un monologue lyrique qui dépeint la reine en personnage romantique exalté (le registre lyrique – un autoportrait en paroles – un lyrisme qui n'exclut pas une tonalité tragique)

Séance 4 : Analyse de la mise en scène de Jacques Weber (Actes I et II)

Objectifs : Réflexion autour de la mise en scène (décor, costumes, personnages, objets, ...), fidélité au texte ?

Supports : Visionnement de l'acte I et II du DVD

Séance 5 : Méthodologie de la dissertation

Objectifs : Révisions méthodologiques autour de la dissertation.

Séance 6 : Dans quelle mesure la mise en scène constitue-t-elle une interprétation ?

Objectifs : Entraînement à la dissertation.

Supports :

- x Actes I et II du DVD de Weber
- x Corpus du DM
- x Documents sur le travail du scénographe autour des costumes et du décor (extrait du dossier de presse de la mise en scène de Ruy Blas par la Comédie-Française en 2002)

Activités : Après une recherche d'idée commune avec prise de notes au tableau, les élèves sont invités à élaborer un plan détaillé de réponse à la problématique, plan assorti d'exemples puisés dans les textes de la séquence ou dans

leurs lectures personnelles. Correction commune au tableau.

Séance 7 : La tirade de Ruy Blas « Bon appétit, messieurs – ô ministres intègres ! » (III,2)

Objectifs : Il s'agit d'analyser comment ce violent réquisitoire, aux accents épiques et romantiques, se charge d'une visée critique, à l'encontre de la corruption et de la vénalité des Grands d'Espagne qui pillent le royaume, au détriment d'un peuple accablé et exploité.

Supports : Acte III, scène 2 de « Bon appétit, messieurs » à « Babel est dans Madrid ».

Questions préparatoires :

- x Situez le passage.
- x Découpez la tirade en plusieurs parties et donnez-leur un titre.
- x Étudiez l'ironie des premiers vers. Quelles métaphores soulignent la bassesse des conseillers du roi (v1 à 9)?
- x Quels éléments relèvent du registre épique (v12 à 26, et v41 à 54) ?
- x Vers 34 à 40 : en quoi la description du « peuple » est-elle pathétique ?

Projet de lecture : Comment RB dénonce-t-il l'infamie des Grands d'Espagne ?

- I. Un violent réquisitoire ... (une cinglante apostrophe – la décadence du royaume : déclin politique et économique – une société en crise : misère du peuple, anarchie civile)
- II. Aux accents épiques et romantiques ... (le souffle épique de la tirade – une tirade caractéristique de l'esthétique romantique – une tirade qui dévoile un héros romantique)
- III. Qui dénonce le régime politique en place (une satire indirecte de la France de 1838 – une affirmation de la pensée politique de V. Hugo)

Séance 8 : Don César ou l'intermède burlesque (IV,2)

Objectifs : Il s'agit de percevoir en quoi cette scène comique tranche avec la tonalité tragique de la scène précédente où Ruy Blas livrait son désespoir dans un monologue lyrique, et dans quelle mesure elle répond aux exigences du drame romantique dans le mélange des genres et registres.

Supports : Acte IV, scène 2, jusqu'à « De plus spiritueux! »

Questions préparatoires :

- x Situez le passage.
- x En quoi cette scène vous paraît-elle comique ?

Projet de lecture : En quoi cette scène comique est-elle représentative du drame romantique ?

- I. Une scène comique ... (le comique de situation : un moment de théâtre dans le théâtre – le comique de gestes – le comique de paroles et la truculence d'un récit picaresque)
- II. Représentative du drame romantique (une libération du langage – la mise en scène du grotesque à travers l'exhibition du corps – le mélange des genres et des registres)

Séance 9 : Le dénouement (V,4)

Objectifs : Appréhender l'originalité d'un dénouement romantique dans sa volonté de rupture par rapport à la tradition classique. Inscire cette scène dans l'horizon des thèmes romantiques et proposer une lecture symbolique de la mort de Ruy Blas.

Supports : Acte V, scène 4

Questions préparatoires :

- x En quoi cette scène est-elle spectaculaire ? (Vous pourrez étudier notamment la gestuelle, les procédés de dramatisation, ...)
- x En quoi cette scène mêle-t-elle le registre tragique, pathétique et lyrique ?

- x Combien de répliques composent l'alexandrin du vers 22 ? En quoi est-ce surprenant ? Quel est l'effet produit ?
- x Relevez les éléments qui font référence à la religion. Quelle dimension cela confère-t-il à la mort de Ruy Blas ?
- x Dans quelle mesure la mort de Ruy Blas est-elle, paradoxalement, aussi une (re)naissance ?

Projet de lecture : En quoi ce dénouement est-il original ?

- I. Un dénouement romantique qui rompt avec la tradition classique ... (le refus de la règle de bienséance – le mélange des genres et registres – une libération du langage)
- II. Pour accéder au sublime (L'amour impossible et fatal, un thème romantique par excellence – une mort sublime – une mort symbolique)

Séance 10 : Poursuite de l'analyse de la mise en scène de Jacques Weber (Actes III, IV et V)

Objectifs : Réflexion autour de la mise en scène (décor, costumes, personnages, objets, ...), fidélité au texte ?

Supports : Visionnement de l'acte III, IV et V du DVD

Activités : On demandera aux élèves d'identifier les différences entre la mise en scène et le texte seul dans les passages étudiés en lecture analytique. On sera notamment attentif à la valeur symbolique de certains choix opérés par le metteur en scène (par exemple : le choix d'une salle de banquet où une table est couverte des reliefs d'un repas à la place de la « salle du gouvernement » dans la scène 2 de l'acte III).

Séance 11 : Synthèse de la séquence : les caractéristiques du drame romantique

Objectifs : Il s'agit de confronter la définition théorique du drame romantique donnée par Hugo dans la préface de *Cromwell* avec les éléments de *Ruy Blas* étudiés pendant la séquence (notamment sur les aspects suivants : respect ou non des unités, traitement de l'alexandrin classique, mélange du sublime et du grotesque, mélange des genres et registres, souci de réalisme historique opposé à l'intemporalité classique, ...).

Supports :

- x Extrait d'*Art poétique* de Boileau (les règles du théâtre classique)
- x Extraits de la préface de *Cromwell*
- x Textes étudiés en lecture analytique

Séance 12 : Devoir surveillé

Commentaire réalisé en 2 heures (élaboration du plan, rédaction de l'introduction et de la première partie) :

Séance 13 : Simulations orales

Exposés de 10 minutes préparés par les élèves à la maison sur une question de type bac :

- x L.A 1 : En quoi cette exposition est-elle originale ? / Cette scène d'exposition remplit-elle ses fonctions ?
- x L.A 2 : Quelle est la fonction de ce monologue lyrique ? / Quel portrait de la reine dessine ce monologue ?
- x L.A 3 : Que dénonce Ruy Blas et comment ? / En quoi cette tirade est-elle caractéristique du drame romantique ?
- x L.A 4 : En quoi s'agit-il d'une scène de comédie ?
- x L.A 5 : Quelle est l'originalité de ce dénouement ?