
SAISON 2022

**Dossier
pédagogique**

LA PÉRICHOLE

Jacques Offenbach

Chères enseignantes, chers enseignants

Vous trouverez dans ce dossier des informations relatives à l'opéra que vous souhaitez faire découvrir à vos élèves, ainsi que des pistes d'exploitation en classe.

Vous trouverez également des ressources pédagogiques relatives à l'univers de l'Opéra Comique dans l'espace dédié aux enseignants.

Si vous souhaitez approfondir votre travail sur ce spectacle ou sur l'Opéra Comique, nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Rédactrice : Lise Bognon

CONTACT

Lucie Martinez

Chargée de médiation culturelle
lucie.martinez@opera-comique.com
0170 23 0184

RENSEIGNEMENT ET BILLETTERIE

enseignement@opera-comique.com
0170 23 0144

Théâtre National de l'Opéra Comique

Place Boieldieu
75002 Paris

DISTRIBUTION

LA PÉRICHOLE

Opéra-bouffe en trois actes.

Livret de Ludovic Halévy et Henri Meilhac.

Créé en 1874 au Théâtre des Variétés.

Direction musicale **Julien Leroy**

Mise en scène **Valérie Lesort**

Décors **Audrey Vuong**

Costumes **Vanessa Sannino**

Lumières **Christian Pinaud**

Chorégraphie **Yohann Tété**

La Périchole **Stéphanie d'Oustrac**

Piquillo **Philippe Talbot**

Don Andrés de Rebeira **Tassis Christoyannis**

Don Miguel de Panarellas **Éric Huchet**

Don Pedro de Hinoyosa **Lionel Peintre**

Premier notaire / Tarapote / le vieux prisonnier **Thomas Morris**

Deuxième notaire **Quentin Desgeorges**

Berginella, Frasquinella **Marie Lenormand**

Mastrilla, Brambilla **Lucie Peyramaure**

Guadalena, Manuelita **Julie Goussot**

Ninetta **Julia Wischniewski**

Danseurs **Lucille Daniel, Alexandre Galopin, Véronique Laugier, Jocelyn Laurent, Maria McClurg, Gaétan Renaudin**

Chœur **Les éléments**

Orchestre de chambre de Paris

Production **Opéra Comique**

du 15 au 25 mai 2022

Spectacle en français, surtitré en français et en anglais

3h entracte compris

L'ARGUMENT

Acte I

Dans la capitale péruvienne, le vice-roi se demande ce que l'on pense de lui. Il décide donc de sortir de son palais et d'aller à la rencontre des habitants. Il espère également que cette sortie incognito lui permettra de passer la soirée en charmante compagnie.

À son départ, deux chanteurs des rues, Piquillo et la Périchole sa fiancée, tentent de gagner un peu d'argent. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous pour les artistes ambulants qui aimeraient se marier s'ils étaient assez fortunés. Fatiguée et affamée, la Périchole s'endort pendant que son fiancé va quêter à quelques pas. Elle est réveillée par le vice-roi qui, ébloui par sa beauté, lui propose de devenir la demoiselle d'honneur de la vice-reine. La Périchole a si faim qu'elle accepte et rédige une lettre d'adieu à Piquillo.

La découverte de cette lettre remplit d'effroi le cœur de son fiancé qui songe à se pendre. Il en est heureusement empêché par le premier gentilhomme de la cour. Ce dernier cherche un mari pour la demoiselle d'honneur de la vice-reine. Grisés par l'alcool, Piquillo et la Périchole se marient sans avoir conscience qu'ils s'épousent l'un l'autre:

Acte II

A son arrivée à la Cour, Piquillo fait l'objet de bien des moqueries. Il comprend vite que la femme qu'il a épousée est la maîtresse du vice-roi. Au moment de faire sa rencontre, il découvre avec stupeur que cette femme n'est autre que la Périchole. Il entre dans une rage folle et n'écoute pas les arguments de cette dernière qui tente de l'apaiser. Son coup d'éclat lui vaut d'être incarcéré dans le cachot des « maris récalcitrants ».

Acte III

La Périchole rejoint Piquillo dans son cachot pour le rassurer sur ses sentiments. Elle lui propose de l'aider à s'évader et tente de corrompre le geôlier. Malheureusement, celui-ci n'est autre que le vice-roi déguisé. Il emprisonne les deux amants et assure à la Périchole qu'elle sera autorisée à sortir si elle change de sentiments à son égard.

Arrive alors un vieux prisonnier expliquant que depuis 12 ans, il creuse un tunnel avec un couteau pour sortir de la prison. Il propose aux amoureux de poursuivre sa construction mais la Périchole a une meilleure idée : elle prend son couteau et parvient à ouvrir les cadenas qui les retiennent prisonniers. Tous trois s'enfuient devant les gardes qui peinent à les rattraper. La Périchole, Piquillo et le prisonnier reprennent leurs costumes de chanteurs des rues et vont implorer le vice-roi qui accepte de leur pardonner avec une complainte intitulée « le pardon d'Auguste ». Emu, le vice-roi pardonne et laisse même à la Périchole les diamants qu'elle s'appropriait à lui rendre.

LE PERSONNAGE DE LA PÉRICHOLE

La Périchole a véritablement existé et se nomme Micaela Villegas. Elle est née en 1748 au Pérou. C'est une jeune femme instruite qui choisit dès 15 ans de se tourner vers sa passion : le théâtre, art ayant mauvaise réputation.

Très vite, elle acquiert une grande renommée dans tout le pays. Le jeu, le caractère haut en couleur et l'impertinence revendiquée de Micaela Villegas séduisent ses contemporains.

Plusieurs légendes expliqueraient son surnom. Certains affirment que son amant le vice-roi Amat la surnommait « peti-xol » qui signifie en catalan « petite merveille » ; d'autres pensent qu'à l'occasion d'une querelle avec ce dernier, celui-ci l'aurait appelée « perra chola », c'est-à-dire « petite chienne ».

Elle meurt en 1819 mais son personnage continue d'inspirer de nombreuses personnalités parmi lesquelles Prosper Mérimée. En 1828, l'écrivain publie dans « Théâtre de Clara Azul », un recueil de petites pièces de théâtre dans lequel il met en scène le personnage de La Périchole.

Quarante ans plus tard, c'est au tour de Jacques Offenbach de tomber sous le charme du caractère de l'actrice. Il choisit donc d'adapter l'une des pièces de Mérimée intitulée *Le Carrosse du Saint-Sacrement*. C'est ainsi que cet opéra-bouffe est né.

.....
Auteur inconnu,
Portrait de Micaela Villegas, date inconnue, Wikipédia.

LE COMPOSITEUR JACQUES OFFENBACH

.....
Atelier Nadar,
Jacques Offenbach, 1860, Gallica

Jakob Offenbach naît à Cologne en 1819. Cantor à la synagogue de la ville, son père l'initie très vite au violon. Face aux capacités remarquables de son fils qui préfère toutefois le violoncelle, Jacques Offenbach et son frère aîné sont envoyés à Paris pour parfaire leur talent. Ils entrent au Conservatoire en 1833 et dès l'année suivante, alors qu'il n'a que 14 ans, Jacques Offenbach intègre l'orchestre de l'Opéra Comique. Il devient alors un violoncelliste virtuose multipliant les concerts. En parallèle, il s'essaye à la composition et publie ses premières œuvres qui séduisent le public parisien. Offenbach quitte alors ses fonctions pour devenir chef d'orchestre titulaire à la Comédie Française.

Parce que ses opéras peinent à être montés, Offenbach démissionne et décide d'acquérir le petit théâtre des Bouffes-Parisiens. Le succès est alors au rendez-vous. Son humour et son sens de la satire révolutionnent l'art lyrique. Très vite, la salle n'arrive plus à contenir les spectateurs. Le théâtre déménage et continue à gagner en notoriété ce qui déplaît aux grandes maisons d'opéra de l'époque qui tentent de contraindre

ses créations par des textes ministériels. Qu'à cela ne tienne, Offenbach se joue des contraintes qu'il parvient à faire lever, grâce à l'engouement du public pour ses œuvres.

C'est ainsi qu'il connaît le triomphe avec *Orphée aux enfers* en 1858 ou encore *La Périchole* en 1868. Offenbach tente alors de toucher un public plus habitué aux opéras « classiques », mais peine, considéré à tort comme un simple amuseur populaire.

L'entrée en guerre de la France contre la Prusse et la fin du Second Empire modifient le visage de la capitale parisienne. L'antisémitisme monte, Offenbach souffre de sa confession juive ainsi que du caractère « léger » de ses œuvres qui déplaisent aux autorités. Les dettes et les échecs s'accumulent. A la fin de sa vie, il se tourne vers la féerie avec la création des *Contes d'Hoffman* sur la scène de l'Opéra Comique, mais il ne connaîtra malheureusement pas son succès. Il meurt en 1880. Le compositeur est enterré au cimetière Montmartre dans un tombeau réalisé par Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris.

L'OPÉRA-BOUFFE

Il existe plusieurs catégories d'opéra. L'opéra-bouffe naît au 18ème siècle sous le nom d'« opéra bouffon ». Il a pour intrigue un sujet léger et des personnages aux caractéristiques comiques. Il est différent de l'opérette dans laquelle il est souvent question de sentiments. Son caractère satirique le distingue de l'opéra-comique qui peut traiter de sujets « sérieux » comme dans *Carmen* de Georges Bizet.

La composition musicale de l'opéra-bouffe est très recherchée. Son livret est reconnaissable à son écriture sarcastique et/ou légère. L'opéra-bouffe a été popularisé au 19ème siècle par Offenbach. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit cette dénomination : c'est ainsi qu'il a caractérisé ses œuvres lorsqu'il a pris la direction du théâtre des Bouffes-Parisiens en 1855.

Quelques opéras-bouffes célèbres :

- *Les Noces de Figaro*, Wolfgang Amadeus Mozart, 1786
- *Le Barbier de Séville*, Gioachino Rossini, 1816
- *Mavra*, Igor Stravinski, 1922

.....
 Draner, *Un géolier de La Périchole*,
 1868, Gallica

LA RÉCEPTION DE L'ŒUVRE

En 1868, *La Périchole* marque un tournant dans le répertoire d'Offenbach. Le compositeur qui a connu la gloire avec ses opéras-bouffes commence à se diriger sensiblement vers moins de légèreté. Ce changement d'orientation qui transparait dans certains des airs de *La Périchole* déstabilise le public qui va jusqu'à siffler la fin du spectacle. On a du mal à reconnaître le style Offenbach de *La Belle Hélène* ou *La Vie parisienne*. Certains vont jusqu'à considérer que c'est la plus mauvaise collaboration du compositeur avec ses librettistes Ludovic Halévy et Henri Meilhac.

A. Janin, *La Périchole*. Opera-bouffe en 2 actes, lithographie, 1868, Gallica, Bibliothèque nationale de France

LE CONTEXTE DE L'ÉPOQUE

La Périchole est présentée pour la première fois le 6 octobre 1848 à Paris au Théâtre des Variétés. Cette première version contient deux actes. Le 25 avril 1874, elle est montrée dans sa mouture définitive qui en comprend trois.

En 1868, la France est gouvernée par Napoléon III suite à son coup d'état pour rester au pouvoir. Le pays se transforme avec la révolution industrielle du Second Empire. Les travaux du Baron Haussmann donnent à la capitale le visage que nous connaissons aujourd'hui. La démographie parisienne explose, le prix des loyers augmente. Ces changements modifient le tissu social des quartiers ; le centre de Paris voit arriver une population plus aisée, les classes plus populaires partent pour la périphérie.

De nombreux intellectuels voient d'un mauvais œil la perte du caractère authentique et rustique de la ville. La ville devient un grand chantier festif, lieu de plaisir où résonnent les notes d'Offenbach et naviguent les premiers bateaux-mouches. Elle accueille en 1855 la première Exposition Universelle puis la deuxième en 1867, de bien plus grande ampleur, entre les Champs-Élysées et le Champ de Mars.

Même s'il ne soutient pas l'Empereur, Victor Hugo qui rédige la préface du guide de la ville pour les festivités de 1867 considère que ces changements feront de la France une « nation extraordinaire », qui « sera grande », « libre », « illustre, riche pensante, pacifiste, cordiale au reste de l'humanité ».

.....
 Edouard Manet, *Vue de l'exposition de 1867*,
 1867, Galerie nationale d'Oslo.

LA METTEUSE EN SCÈNE

VALÉRIE LESORT

.....
Gulliver Hecq, *Valérie Lesort*, date inconnue, Opéra Comique

Valérie Lesort est une plasticienne, marionnettiste, comédienne et metteuse en scène française. Elle a étudié le théâtre au Conservatoire de Paris puis au Cours Florent avant de suivre une formation de plasticienne et d'intégrer la Compagnie Philippe Genty.

Elle s'est spécialisée en confection de masques et marionnettes et a participé à de nombreuses créations, au cinéma comme au théâtre, à la télévision comme à l'opéra, multipliant les collaborations avec des artistes de renom parmi lesquels Jean-Paul Rappeneau, Jean-Michel Ribes ou encore Christian Hecq.

Dans son univers haut en couleurs, les monstres côtoient les créatures marines dans un joyeux carnaval poético-burlesque.

Elle a obtenu à deux reprises le Molière de la création visuelle pour ses spectacles et a récemment triomphé sur la scène de la Comédie Française dans sa mise en scène du *Bourgeois Gentilhomme* avec Christian Hecq.

La Périchole signe sa cinquième collaboration avec l'Opéra Comique. Pour son adaptation, elle a imaginé un univers joyeux et chaleureux faisant écho au style populaire et enlevé d'Offenbach qui réserve de belles surprises.

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

FRANÇAIS

CYCLE 4 :

Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole :

- > Dans sa lettre d'adieu, La Péricole écrit les vers suivants :
« *Je t'adore si je suis folle*
C'est de toi compte là-dessus
Et je signe : La Péricole
Qui t'aime mais qui n'en peut plus »
Quelle interprétation les élèves pourraient-ils proposer ?

Lire des textes non littéraires, des images et des documents composites :

- > Quelles informations la caricature d'Offenbach présentée dans ce dossier fournit-elle sur le compositeur ?

Exploiter les principales fonctions de l'écrit :

- > La lettre d'adieu à Piquillo est écrite en vers, quelle version donnerait-elle en prose ?
- > Au cachot des maris récalcitrants, Piquillo rencontre un homme. Pour quelle raison pourrait-il être incarcéré ?

5ÈME :

Héros, héroïne, héroïsme :

- > La Péricole se comporte-t-elle de façon héroïque ?

4ÈME :

Dire l'amour :

- > Comment se manifestent les sentiments de Piquillo à l'égard de la Péricole ?

3ÈME :

Dénoncer les travers de la société :

- > Que peut-on penser d'une société où certains vivent dans la misère pendant que des politiques semblent dépenser sans compter ?

2NDE :

La poésie du Moyen-Âge au 18ème siècle :

- > Quel éclairage le poème « Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie » de Ronsard peut-il donner sur la Péricole ?

1ÈRE :

Le roman et le récit, du Moyen-Âge au 21ème siècle :

- > La Péricole a faim et abandonne celui qu'elle aime. La princesse de Clèves est amoureuse du duc de Nemours mais elle refuse d'écouter ses sentiments. Si cette dernière était amenée à rencontrer la Péricole, que lui dirait-elle ?

La poésie du 19ème au 21ème siècles :

- > Dans *Les Fleurs du Mal*, quels liens Baudelaire entretient-il avec la musique ?

PHILOSOPHIE

La liberté :

- > La Péricole est-elle un personnage libre ?

L'État:

- > La vie privée d'un politique doit-elle être morale ?

EMC

CYCLE 4 :

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments:

- > La Péricole a-t-elle eu raison de partir avec le vice-roi ?
- > Le mariage de Piquillo et La Péricole est-il un mariage forcé ?

2NDE :

Le respect entre liberté et droits :

- > Est-on libre d'épouser n'importe qui ?

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

4ÈME:

Société, culture et politique dans la France du 19ème siècle :

> En quoi *La Périhole* est-elle une œuvre emblématique de la seconde moitié du 19ème siècle ?

1ÈRE:

La France dans l'Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) :

> Quel impact la politique parisienne du Second Empire a-t-elle eu sur les arts ?

ARTS PLASTIQUES

COLLÈGE ET LYCÉE:

Expérimenter, produire, créer :

> Valérie Lesort a imaginé des costumes évolutifs pour certains personnages de *La Périhole*. Quel(s) vêtement(s) du quotidien pourrait-on transformer afin d'en faire un « double vêtement » ?

> Les décors et costumes de *La Périhole* intègrent des codes stylistiques empruntés à l'Amérique latine. Si l'opéra se déroulait en Asie, quels choix pourraient être faits ?

> Valérie Lesort a conçu une mise en scène festive et colorée. Les ballons sauteurs sont un joyeux clin d'œil au monde de l'enfance. Si les élèves pouvaient choisir un jeu ou jouet emblématique de leur enfance à intégrer à la mise en scène, que choisiraient-ils et comment feraient-ils ?

> Valérie Lesort s'est beaucoup inspirée du style « Offenbach et le french cancan » dans ses choix de mise en scène. Comment ce style pourrait-il être résumé pour réaliser une affiche du spectacle ?

> Si les élèves étaient amenés à réaliser leur propre caricature, sous quels traits se représenteraient-ils ?

HISTOIRE DES ARTS

CYCLE 4 :

Associer une œuvre à une époque et une civilisation, en fonction d'éléments de langage artistique :

> Quel Paris le répertoire d'Offenbach met-il en lumière ?

> Quand naît la caricature ? Que dénonce-t-elle ?

2NDE ET 1ÈRE :

Comprendre la genèse d'une œuvre, ses codes, sa réception :

> La première version de *La Périhole* ne ressemble pas entièrement à ce qu'attend le public du style Offenbach. Elle essuie de nombreuses critiques avant d'être remaniée.

Pensez-vous qu'un artiste se doit de donner à son public ce qu'il attend ?

> Vers la fin de sa vie, on a reproché à Offenbach son style manquant de sérieux. Doit-on donc considérer que l'art doit avoir une certaine forme de sérieux ?

TERMINALE :

Femmes, féminités, féminisme :

> Le cachot des maris récalcitrants est-il une façon pour Offenbach de dénoncer certains aspects du mariage ?

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

EDUCATION MUSICALE

CYCLE 4 ET 2NDE :

Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique :

- > Comment Offenbach donne-t-il un côté hispanisant à l'air « L'Espagnol et la Jeune Indienne » ?
- > Quels parallèles peuvent-être faits entre l'ouverture de *La Périhole* et celle de *Carmen* de Georges Bizet ?
- > Faire écouter aux élèves les airs « Ah ! Que les hommes sont bêtes » puis « Tu n'es pas beau » avec une partition et les paroles sous les yeux. Que repèrent-ils ?

Échanger, partager, argumenter et débattre :

- > Avant de voir le spectacle, faire écouter aux élèves l'air du mariage de Piquillo avec *La Périhole* intitulé « Finale et Marche des Palanquins ». Leur proposer d'imaginer la scène, le décor, l'attitude des personnages. Une fois le spectacle vu, confronter leur vision à celle proposée par Valérie Lesort.

1ÈRE ET TERMINALE :

Maîtriser les techniques nécessaires à la conduite de projets musicaux d'interprétation collective :

- > Proposer aux élèves d'interpréter « Finale et Marche des Palanquins ». Quelle logistique mettraient-ils en place ?

Développer une écoute comparée, analytique et critique des œuvres écoutées et jouées :

- > *La Périhole* est une œuvre pivot dans la vie d'Offenbach. Quels airs, quels choix semblent annoncer un tournant vers des œuvres moins enjouées ?

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

Paris et la révolution industrielle :

Jacques Offenbach est le compositeur emblématique de cette période.

Voici des références qui font écho à l'effervescence parisienne de l'époque :

LIRE:

- > *Au Bonheur des dames*, Emile Zola, 1892, roman
- > *La Curée*, Emile Zola, 1871, roman
- > *Le Paris d'Hausmann*,
textes et documents pour la classe n°1075, 2014
- > *Promenades et souvenirs*, Gérard de Nerval, 1897, recueil
- > *Les Fleurs du mal*, Charles Baudelaire, 1861, recueil

VOIR:

- > *Les Temps modernes*, Charlie Chaplin, 1936, film
- > *Edmond*, Alexis Michalik, 2019, film,
- > *Chocolat*, Roschdy Zem, 2016, film

ÉCOUTER:

- > *La Vie parisienne*, Jacques Offenbach, 1866, opéra-bouffe
- > *Orphée aux Enfers*, Jacques Offenbach, 1858, opéra-bouffe

VISITER:

- > Musée d'Orsay, Paris, pour découvrir les œuvres représentant la révolution industrielle
- > Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris, afin de comprendre l'évolution architecturale de Paris
- > Les sites de l'ancien Paris industriel, Seine-Saint-Denis
- > Musée Carnavalet, Paris

Les courtisanes :

Elles fascinent le siècle des Romantiques. Les œuvres suivantes mettent en scène des courtisanes qu'il semble intéressant d'étudier :

LIRE:

- > *La Dame aux camélias*, Alexandre Dumas, 1848, roman
- > *Nana*, Emile Zola, 1879, roman
- > *Splendeurs et Misères des courtisanes*, Honoré de Balzac, 1838, roman
- > *Marion de Lorme*, Victor Hugo, 1838, pièce de théâtre
- > *Boule de Suif*, Guy de Maupassant, 1880, nouvelle
- > *Le Carrosse du Saint-Sacrement*, Prosper Mérimée, 1828, courte pièce de théâtre
- > *Le Pont du roi Saint-Louis*, Thornton Wilder, 1927, roman mettant en scène La Périchole

VISITER:

- > Musée des Arts décoratifs pour découvrir les meubles de la courtisane Emilie Valtesse

VOIR:

- > *Zahia de Z à A*, Hugo Lopez, 2013, documentaire
- > *Moulin Rouge*, Baz Luhrmann, 2001, film
- > *La Courtisane*, Marshall Herskovitz, 1998, film

ÉCOUTER:

- > *La Traviata*, Giuseppe Verdi, 1853, opéra
- > *Penser la prostitution : Splendeurs et Misères des courtisanes*, podcast sur France Culture
- > *Théodora*, l'ascension d'une courtisane, podcast sur Europe 1

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

La metteuse en scène Valérie Lesort :

La plasticienne multi-casquettes s'empare l'opéra-bouffe d'Offenbach. Les propositions d'œuvres suivantes peuvent faire écho à sa mise en scène légère et humoristique :

LIRE :

> *Jouer !* Fabrice Robin, 2021, livre de photographie des spectacles de Valérie Lesort et Christian Hecq

ÉCOUTER :

> *Affaires culturelles*, podcast avec Valérie Lesort, France Culture
 > *Le Divan de la scène*, podcast avec Valérie Lesort
 > *Un café avec Panchi*, podcast avec Valérie Lesort

VOIR :

> *La Petite Boutique des Horreurs*, comédie musicale d'Alan Menken mise en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq, comédie musicale à l'Opéra Comique du 10 au 25 décembre 2022
 > *Le Bourgeois Gentilhomme*, pièce de Molière mise en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq, Comédie Française du 7 mai au 24 juillet 2022
 > *Cabaret Horrific*, spectacle de Valérie Lesort à l'Opéra comique, en replay sur TV5monde
 > *Monsieur Hervé Tévé*, petits films humoristiques de Valérie Lesort et Christian Hecq réalisés en 2012 sur Canal+
 > *La Mouche*, nouvelle de Georges Langelaan mise en scène par Valérie Lesort, Théâtre du Petit Saint-Martin du 11 janvier au 9 avril 2022
 > *Le Voyage de Gulliver*, roman de Jonathan Swift mis en scène par Valérie Lesort, Théâtre de Sartrouville, les 12 et 13 avril 2022
