

LES FRÈRES FOX

UN RECITAL DE MAGIE EN MUSIQUE

OU QUAND DES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
RANIMENT DES HISTOIRES DE
MAGIE

PROJET DE SPECTACLE

PAR LA CIE DU DR TROLL

MUSIQUE ET MAGIE
TOUT PUBLIC

AVANT- PROPOS

Nos spectacles ont toujours fait l'objet de mélanges entre l'Art de la Magie, et d'autres disciplines artistiques telles que la marionnette, la photographie, le conte et évidemment la musique.

Lors de nos différents spectacles comme *Pépé*, *La Magicabine*, *Dr Troll* et *Télépat*, *Itzaal*, *Le Voeu d'Eva* ou encore *Les Cadeaux Magiques*, la Musique a tenu un rôle dramaturgique certain et a nécessité des temps de création spécifiques pour leur élaboration.

***Les Frères Fox* sera un spectacle s'appuyant sur cette relation intime entre Magie et Musique afin de mettre en lumière des faits de vie, des anecdotes, et des morceaux de répertoires de magiciennes et de magiciens disparus.**

Le nom du spectacle Les Frères Fox fait référence aux Soeurs Fox ! Léahn Margaret et Kate ont vécu au 19ème et sont l'origine du mouvement spirite qu'on appelle désormais le spiritisme.

LE SPECTACLE

L'idée principale de ce projet serait d'embarquer le public pour un **voyage** spatio-temporel **onirique**.

Une **balade artistique** dans laquelle on découvrirait une **galerie de portraits** de Magiciennes et de Magiciens de toutes les époques et de toutes nationalités.

Nous ferions revivre des numéros de leurs **répertoires**, comme un grand **récital**, et partagerions des faits de vie, des anecdotes ou leurs particularités à l'instar d'un grand **patchwork de mémoires**.

L'occasion pour nous de mettre à l'honneur certains magiciens connus du grand public comme Houdini, Georges Méliès ou encore Robert Houdin ; mais aussi d'en faire découvrir d'autres plus méconnus tels que Joann Hofzinger, René Lavand ou Jacques Delord.

Nous rendrions également un **hommage** particulier aux Magiciennes à l'instar de Dell O'Dell, Ellen Armstrong ou Benita Anguinet qui ont contribué magnifiquement à l'art de la Magie.

Nous souhaitons cette traversée d'histoires de la Magie variée, sensible, substantielle ; que la musique et les récits nous emportent vers l'essence magique ; celle laissée en **héritage** par ces grands artistes.

LES VALISES

Pour illustrer cette idée de voyage, une trentaine de valises seraient disposées autour des artistes comme élément scénographique principal.

La Valise est un objet très évocateur, un reflet de l'existence itinérante. Quand Marcel Duchamp parlait de sa boîte en valise il disait « *Tout ce que j'ai fait d'important peut être mis dans une petite valise* ».

Ces valises sont ce qu'un magicien contemporain transporte avec lui, qu'il en soit conscient ou non. Il en est l'héritier. Elles l'accompagnent dans chaque tour de carte, chaque manipulation.

Nous éclairons les coulisses pour les sortir de l'ombre, et offrons notre interprétation à leurs répertoires.

Chacune de ces valises est associée à un magicien ou une magicienne. A l'intérieur, on y retrouvera une photo, des objets spécifiques, les tours favoris du répertoire de l'auteur, quelques uns de ses livres ainsi que d'autres objets de collection selon les cas. L'idée n'est pas d'être exhaustif, ni dans le nombre de magiciens, ni dans le répertoire de chacun d'entre eux. Nous nous réservons le choix de cette présélection qui sera évidemment subjective.

Nous choisirons ceux qui nous paraissent les plus importants, tout en cherchant un équilibre et de la variété dans les époques, les pays d'origine, les styles...

La sélection d'un magicien ou d'une magicienne dépendant de trois critères distincts : La pertinence dans l'histoire de la Magie, un répertoire de tours exécutable par le praticien, des anecdotes de vie poétiques, cocasses ou ubuesques.

LA FORME

Nous accordons une très grande importance au **format** de nos spectacles que nous souhaitons toujours le plus **intimiste** possible afin de susciter des émotions magiques fortes, d'établir une relation de **proximité** et de **familiarité intense avec le public**, mais aussi afin de respecter la dimension idéale pour présenter et exercer cette discipline artistique si particulière.

Pour Magiciens, deux formes se dégagent de nos réflexions :

Tout d'abord dans le cadre d'un spectacle de forme classique et traditionnelle :
Les spectateurs seront mis en immersion et en interaction autour des artistes et avec une grande proximité entre eux.
Nous installerons le public sur un gradin afin d'offrir aux spectateurs une vision optimale des tours ainsi que des objets manipulés.

Dès lors, entre 50 et 70 personnes pourraient assister au spectacle selon les configurations rencontrées.

Nous réfléchissons également à d'autres formes, plus **impromptus** ou plus légères permettant un complément idéal à la formule précédente.

Par exemple en se déplaçant avec seulement quelques valises et quelques instruments de musique dans un lieu tels qu'une médiathèque, un collège, une école, un Ehpad...

La sélection des valises et des instruments se ferait autour d'une thématique liée à la structure visitée ou aux envies des partenaires.

La jauge, la durée et l'âge minimum n'est pour le moment pas défini précisément. Le spectacle nous semble être très adaptable et modelé selon les types de public et différentes configurations seront expérimentées.

LA MAGIE

« **Un magicien doit savoir de qui il a hérité son art** » **Arturo de Ascanio**

De l'antiquité à nos jours, la prestidigitation a ému, interrogé, scandalisé, émerveillé les hommes, femmes et enfants de leurs générations.

Mais contrairement aux autres disciplines artistiques, les grands auteurs, j'entends par là ceux qui ont été des précurseurs, ceux qui ont maîtrisé ou transmis cet art de manière extraordinaire, demeurent méconnus du grand public.

Ce n'est pas le cas en peinture par exemple, où De Vinci, Dali, Van Gogh et tant d'autres laissent des images dans la tête de chacun d'entre nous. Il en est de même en musique classique ; nous connaissons tous les noms et certains airs de Beethoven, Mozart ou Schubert. En littérature, en cinéma ou en architecture de grands noms viennent peupler notre culture.

C'est pourquoi j'aimerais rendre hommage aujourd'hui à ces Magiciennes et Magiciens. Je souhaite rendre leurs univers accessible au grand public et offrir un panorama de ces femmes et hommes qui ont fait de cette discipline artistique un art à part entière.

Alors pourquoi, lorsque l'on parle de Magie, nous n'avons pas les mêmes références en ce qui concerne les grands auteurs ?

Pourquoi les grands classiques de cette discipline nous échappent aujourd'hui ?

Je pense qu'il y a deux raisons principales à cela : Tout d'abord il s'agit d'un art **éphémère**.

A l'instar du théâtre, de la marionnette ou du cirque, la Magie est un art **vivant**. Ses grands représentants ont été reconnus à leur époque et ceux d'aujourd'hui le sont également. Mais il leur est difficile de franchir les générations. Malgré l'héritage écrit et le soucis de transmission, seuls les initiés et les passionnés en ont connaissance.

Ce qui nous amène tout naturellement à la seconde raison : la notion de secret.

En effet, les ouvrages des magiciens à travers différents supports (livres, notes de conférence, vidéos...) comportent des explications de tours, des trucages, des descriptions de mouvements qui doivent rester secrets pour le profane. Ces ouvrages sont donc destinés aux seuls pratiquants et leur prix découragent le public qui voudrait s'en procurer seulement pour la curiosité.

Pour le spectacle Les Frères Fox, je me prêterais au jeu de l'interprétation pour incarner humblement et modestement ces grands artistes et tenter de restaurer leurs pépites enfouies.

LA MUSIQUE

Afin de faire écho à cette galerie de Magiciens, une collection d'instruments de Musique serait disposée autour des artistes et mélangée avec les valises.

La combinaison esthétique ainsi obtenue nous offre un décor extrêmement riche et chargé d'histoire. Le musicien aura donc un large choix d'instruments pour apporter une sonorité appropriée au répertoire des différents Magiciens. Comme lors d'un récital de chansons ou de poésie, une mise en musique sera faite pour chacune des valises et des textes, tours de magie, histoires extraites de celle-ci. Un travail spécifique sera fait pour trouver l'instrument adéquat à la réalisation de l'histoire magique et lui permettre de prendre vie.

Quand la magie abordera l'Égypte, les sonorités orientales du Oud seront à l'honneur. Vous verrez rapidement les liens entre la Kora et le texte de Jacques Delord. Les sons de l'Harmonium apporteront toute la profondeur aux récits de René Lavand.

Nous vous partageons les mots de notre référence en matière de musique de théâtre, Jean-Jacques Lemêtre :

« Nous découvrons une dramaturgie où la musique tisse un dialogue avec les comédiens, et contribue à l'écriture de spectacles dans lesquels s'entremêlent épique et tragique, Orient et Occident, destins individuels et théâtre de l'humanité entière. »

« Le tambour, la viole, le sample accompagnent les pas, les souffles, les déplacements autant que les mots. Il tisse un continuo qui tient le temps des représentations, il transporte l'énergie, il la conduit. Il crée une nouvelle dimension scénographique de la musique de théâtre »

**Des cordophones (Kora, Anantar, Guébri, Monolina, Saz, Oud, Arc musical, Soukou...)
aux membranophones (Tablas, Tumbak, Tambours chamaniques, Sansula...)
en passant par les aérophones (Flute native, Harmonium...)
et les idiophones (Balafon, gongs, Boîte à orage, Chime, Guimbardes...)
La variété des instruments sera riche.**

LES ATELIERS

En parallèle du spectacle, nous aimerions proposer des ateliers de Magie et de Musique.

Ces ateliers auront pour objectif d'initier des participants à nos pratiques artistiques et de leur faire vivre de l'intérieur l'exercice du jeu partagé entre Magie et Musique.

Ces ateliers pourront s'articuler en trois temps :

- 1°) Un groupe serait en atelier Magie tandis que l'autre groupe serait en atelier Musique.
- 2°) Nous inter-changeons les groupes pour les faire basculer vers l'autre atelier
- 3°) Nous réunissons tout le monde pour mettre en jeu les pratiques abordées.

L'EQUIPE

Simon Tapin : Chargé de Production

Baptiste Arnaud : Coordination Artistique

Les Thérèses : Producteurs délégués

Patrice Cazaux : Supervision du travail musical et sonore, musicien

Simon Tapin : Musicien

Baptiste ARNAUD : Metteur en scène, Magicien

Guillaume De Roubaix : Scénographie et Régie Technique

Simon Gelin : Conseiller Magique et regard extérieur (Mise en scène et Dramaturgie)

Hélène Poussin : Regard extérieur et mise en scène pour une adaptation aux tous petits

Jonathan Bayol : Photographe et vidéaste

ECHEANCIER DE LA CREATION

2022 : idée originale / collecte valises et magie

Janv 2023

- Mise à disposition par la ville d'Albi d'une salle de travail pour la cie du Dr Troll au centre social de Lapanouse = Travail Magie, travail scénographie
- 1 Semaine de Résidence d'écriture projet Magiciens au Centre hospitalier des Cévennes ardéchoises – Les Vans (07) avec Ateliers magie
- 1 semaine de résidence Magie, histoire de la magie avec Simon Gelin

Mars 2023

- 2 jours de résidence à Montauban pour association Magie et musique

Avril 2023 / Mai 2023

- 2 jours de travail dédiés à la Musique à Montauban
- Prise de contact de productions (envoi du dossier et prise de RDV)

Mai 2023

- Résidence Collège Michel Ragon (85) (présentations d'étape de travail)

Mars / Avril 2024

- Résidence lien Magie/musique Mairie de Cauterets (65)+ ateliers Magie + début de mise en scène
- résidence de diffusion et ateliers de la Cie du Dr Troll à la Cascade (Pôle national art du cirque) dans le cadre de la convention territoriale d'éducation artistique et culturelle de la C.C Ardèche Rhône Coiron

2025

Recherche d'une résidence de mise en scène Les Frères Fox

SPECTACLES PRECEDENTS

2023 : *Baptiste et la Fabuleuse Ménagerie*

2022 : *La Guinguette Magique*

2021 : *Le Vœu d'Eva*

2020 : *Itzaal, Une Ombre Fantastique*

2019 : *Les Consultations du Dr Troll*

2017 : *Pépé, un siècle de magie saltimbanque*

2014 : *Les Mémoires du Lord Hector*

2013 : *La Magicabine*

2012 : *En Acarté*

2011 : *Les Cadeaux Magiques*

2010 : *Dr Troll et Télépat*

2009 : *La Moquette Magique*

2007 : *Dr Troll, Magie Comique*

CONTACT

Simon Ployé

06 88 34 12 01

drtrollmagie@gmail.com

www.drtroll.net

CIE DU DR TROLL

*Magique et intimiste
DEPUIS 2003*