

Table des matières

INTRODUCTION – L'ART MAGIQUE, SES SOURCES ET SES DÉFINITIONS7

1

Entre Mythe et Histoire

Introduction	39
Chapitre I – Du joueur de pierre antique au prestidigitateur.....	41
Moyen Âge : <i>escamoteurs</i> et <i>maître des secrets</i>	44
Fin du Moyen Âge : prouesses au théâtrale et les <i>maître Gonin</i>	48
Au XVIII ^e : physiciens et escamoteurs	54
<i>Fantasmagories : Oehler (1781-?) et Robertson (1764-1837)</i>	56
<i>Trajectoires de bateleurs de science :</i>	
<i>Comus (1731-1807) et Bienvenu (1758-1831)</i>	59
<i>Duel sciencespectacle : Pinetti (1750-vers 1800) et Decremps (1746-1826)</i>	61
Entre performance, science et théâtre	63
<i>À l'aube du XIXe siècle, de la physique au théâtre : Louis Comte (1783-1859)</i>	65
Chapitre II – Magie classique et XIXe	67
Paris : Capitale des amusements.....	67
La magie de Jean-Eugène Robert-Houdin ; le prestidigitateur : un nouveau rôle?.....	69
La magie classique en question	78

Chapitre III – Le théâtre Robert-Houdin, du fondateur à Georges Méliès	81
Évolutions du théâtre	81
La direction Méliès	89

2

L'illusionniste

Chapitre IV – Du prestidigitateur à l'illusionniste; du truc au dispositif	95
L'illusionniste et la magie optique	95
La <i>Femme enlevée</i> , continuités et variantes	99
<i>Le cinématographe : un nouveau dispositif pour l'illusionniste</i>	107
<i>La place du spectateur</i>	109
Chapitre V – Buatier et Méliès, œuvres croisées	117
L'œuvre de Buatier chez Méliès, échos et reprises	117
Les vues animées de Méliès	122
<i>Effets magiques cinématographiques</i>	124
<i>Le théâtre noir</i>	130
<i>Le hasard et les découvertes</i>	139
Retour à une faible lumière	140
Retour à la discontinuité cinématographique	142
Transparence et opacité du dispositif	145
Chapitre VI – <i>Théâtre noir</i> et passes multiples dans les vues animées de la Star Film	151
Lumière-objet, lumière-outil et lumière-effet	153
Fond noir et conceptions illusionnistes	166
<i>Camouflage et effacement du dispositif</i>	169
Les <i>Phénomènes du spiritisme</i> : un retour inverse	171

L'école anglaise, Fregoli et la magie théâtrale

Introduction	177
Chapitre VII – Les pièces magiques	179
Évolution de la forme	181
Les pièces magiques face au théâtre	186
D'un personnage à l'autre, les identités altérées	190
<i>Les magiciens et les trick subjects anglais</i>	193
Chapitre VIII – Le transformiste Fregoli, un nouveau genre	197
Le spectacle de Paris	198
<i>Structure et forme du spectacle fregolien</i>	198
<i>Formes et évolutions</i>	201
<i>Traces et rémanences dans la vie parisienne</i>	204
Entre excentrique, transformiste et homme-Protée	205
<i>L'homme-Protée</i>	207
<i>Un trait d'union entre spectacle et projections</i>	212
Apports de Fregoli : ruptures et continuités	214
<i>Mise en abîme et dévoilements des secrets</i>	222
Chapitre IX – Fregoli et Méliès, sosies et doubles	229
Fregoli et la vue l'Homme protégé	232
Le fregolisme méliésien	236
<i>Duplications théâtrales et cinématographiques : trucages fakes et postiches</i>	239
<i>Les vues de Méliès : des réponses visuelles</i>	241
<i>L'Homme-Orchestre</i> de Méliès et Fregoli	244
Les <i>Chefs d'orchestre</i> et le <i>Roi du maquillage</i>	247

Aspects de l'art magique moderne Manipulations, corporatisme et dévoilements

Introduction 257

Chapitre X – Magie moderne et manipulation 259

 Les gestes magiques 266

 Une magie de music-hall 269

Chapitre XI – Les Velle, professeurs itinérants 273

 De père en fils 273

 De l'héritage illusionniste à la magie moderne 280

 De Lumière à Pathé, en passant par Cinés 282

Les scènes à trucs Pathé 284

Inspirations magiques 286

Chapitre XII – Corporatisme et résistances au cinéma 301

 Explications et dévoilements 301

Les dévoilements du cinéma 305

 Les groupements corporatifs 310

Évolutions et buts 312

 Le cinéma : la mort de l'art magique? 319

Position de Méliès dans la corporatisme des artistes magiciens 322

 La Magie experte 329

CONCLUSION 341

BIBLIOGRAPHIE 351

FILMOGRAPHIE 357

INDEX 363