

FRANÇOIS ROSTAIN

Maître d'armes, Chorégraphe de combat

Avec la collaboration de

ELSA ROOKE

Metteur en scène

STAGE DE COMBAT SCÉNIQUE - Financement AFDAS

INCARNATION DU PERSONNAGE DANS LE COMBAT

**MISE EN PRATIQUE DES DIFFÉRENTES
TECHNIQUES D'ESCRIMES**

*« Chez moi, c'est l'action qui crée en
quelques sortes les personnages »*

CANON BALL
CATCHEUR
ALBERT GOLDBERG
COORDINATEUR DE COMBATS ET CASCADES
KHOSROW HELLY
INSTRUCTEUR DE SYSTEMA
PIERRE BERÇOT
INSTRUCTEUR DE SYSTEMA
LAURENT BIENAIMÉ
ÉQUILIBRISTE ET ACROBATE

*En une phrase, Alexandre Dumas résume la
construction des personnages à travers l'action.
Le comédien est en état d'urgence, il doit être à
l'écoute, gérer son émotivité.*

*Apprendre à travailler notamment avec des
armes, jouer avec elles, se jouer d'elles.*

**12 FÉVRIER
AU
2 MARS 2018**

SALLE D'ARMES DE LA TOUR D'Auvergne

26, rue Buffault 75009 Paris

(métro : Cadet ou Notre Dame de Lorette)

Tél : 06 14 65 09 18 - Mail : laplumeapalabre@gmail.com

www.lasalledarmes.com - www.facebook.com/escrimedespectacle

Incarnation du personnage dans le combat

L'objectif premier de ce stage destiné au comédien est de jouer tout en combattant.

Mais il faut déjà savoir jouer de l'épée, avant de jouer avec l'épée...

Pour cette raison, le stage est conçu comme la construction et l'apprentissage d'une chorégraphie de duel dont l'objectif final est de s'incarner dans l'interprétation des personnages d'une scène choisie par les comédiens.

Je me suis très souvent heurté au problème de comédiens qui n'ayant jamais pratiqué l'escrime devaient dans un temps très court apprendre à combattre tout en jouant leur personnage.

C'est pourquoi avec ce stage, je vous propose l'acquisition d'outils techniques spécifiques qui vous permettront de trouver votre autonomie dans une scène de combat.

Différents artistes et pédagogues vous accompagnent au cours de ce stage :

Elsa Rooke, metteur en scène,

travaille sur les diverses interprétations possibles à partir de la chorégraphie présentée.

Gravitent également autour de cette formation à l'escrime scénique, les intervenants suivants :

Canon Ball, catcheur, lutte scénique ; Albert Goldberg, coordinateur de combats et cascades ; Khosrow Helly, instructeur de Systema ; spécialiste de couteaux et de self défense ; Pierre Berçot, instructeur de Systema, échauffement et biomécanique ; ainsi que Laurent Bienaimé, circassien, équilibriste et acrobate.

INCARNATION DU PERSONNAGE DANS LE COMBAT

L'objectif premier de ce stage destiné au comédien est de jouer tout en combattant.

Mais il faut déjà savoir jouer *de* l'épée, avant de jouer *avec* l'épée...

Pour cette raison, le stage est conçu comme la construction et l'apprentissage d'une chorégraphie de duel dont l'objectif final est de s'incarner dans l'interprétation des personnages d'une scène choisie par les comédiens.

Je me suis très souvent heurté au problème de comédiens qui n'ayant jamais pratiqué l'escrime devaient dans un temps très court apprendre à combattre tout en jouant leur personnage.

C'est pourquoi avec ce stage, je vous propose l'acquisition d'outils techniques spécifiques qui vous permettront de trouver votre autonomie dans une scène de combat.

Différents artistes et pédagogues vous accompagnent au cours de ce stage :

Elsa Rooke, metteur en scène, travaille sur les diverses interprétations possibles à partir de la chorégraphie présentée.

Gravitent également autour de cette formation à l'escrime scénique, les intervenants suivants : Canon Ball, catcheur ; Albert Goldberg, coordinateur de combats et cascades ; Khosrow Helly, instructeur de Systema, spécialiste de couteau et de self défense ; Pierre Berçot, instructeur de Systema, échauffement et biomécanique ; ainsi que Laurent Bienaimé, circassien, équilibriste et acrobate.

LE PROGRAMME

« Chez moi, c'est l'action qui crée en quelque sorte, les personnages »

D'un trait, Alexandre Dumas résume la construction de ses personnages à celle de leurs actions.

De fait, les personnages s'incarnent en état d'urgence – ce même état dans lequel on se trouve au moment de combattre : être à l'écoute, gérer son émotivité, garder le contrôle de ses sentiments, vont de pair avec l'apprentissage des armes afin de jouer avec elles et de se jouer d'elles. Les techniques de combats et le jeu d'acteur sont donc étroitement liés.

L'escrime et le combat adaptés au spectacle sont avant tout un art de l'illusion, qui requiert la même authenticité que le jeu théâtral. Pour maîtriser un texte et une situation dramatique une arme à la main, il s'agit donc d'allier les techniques de jeu du comédien aux techniques de combats.

1/ Les Outils

Nous travaillons le bâton, la canne, la double canne, le sabre, la dague et la rapière, l'épée de cour, le poignard, le combat à main nues, et un apprentissage de techniques spécifiques qui permettent de rendre spectaculaire des désarmements, des esquives et des chutes.

Pour posséder ces différentes techniques, nous commençons par la canne, arme d'initiation qui donne aux stagiaires les bases indispensables pour aborder l'étude de la rapière.

La canne permet aussi d'appréhender la notion spécifique de l'espace.

2/ La Méthode

Le travail est progressif dans l'apprentissage des outils « armes », car il repose sur un principe fondamental non négociable : **la sécurité.**

Pas question de protection au théâtre, ni même au cinéma. Les armes, bien qu'émoussées, restent des outils potentiellement dangereux. La complicité avec l'autre est essentielle : on se bat avec son partenaire, jamais contre.

Le sens de la distance, l'écoute intuitive de l'autre et le plaisir du jeu sont autant d'éléments qui permettent au comédien-escrimeur de ressentir l'action. Ce ressenti est toujours associé à l'apprentissage d'une technique spécifique qui passe par la répétition de gestes précis exécutés consciemment.

On insiste particulièrement sur la maîtrise de l'angle dit « de sécurité » que le combattant ne doit jamais transgresser - au sabre, à la rapière, à la canne, au bâton, cet angle est le même ; ainsi que sur la conscience du regard, qui, comme pour l'acrobate, doit toujours précéder l'action.

Ce travail physique est également toujours lié avec le travail mental essentiel de la distanciation.

Le jeu de l'acteur étant le moteur de ce stage, après deux semaines de travail, la chorégraphie est prête à se régler sur une scène choisie par vos soins, et le travail sur les intentions de jeu et l'interprétation peut commencer avec Elsa Rooke.

FRANÇOIS ROSTAIN

Maître d'armes, diplômé d'État,
Chorégraphe de combats
Comédien,
Enseignant d'escrime
et de combat de spectacle au
Conservatoire National Supérieur
d'Art Dramatique

François Rostain se forme en tant que comédien à l'École de Charles Dullin et enchaîne rapidement divers rôles au théâtre, où il travaille notamment auprès de Roger Mollien, Petrika Ionesco, Jean-Marie Lecoq... Il écrit et monte également par la suite ses propres créations, telles que *Moi, d'Artagnan dans mon ultime répétition* (en coopération avec Patrice Camboni). Il interprète aussi de nombreux rôles pour la télévision et le cinéma, dont le personnage d'Edgard Degas dans *Degas* réalisé par Nelson Castro, et le même personnage sous la direction de Woody Allen dans *Midnight In Paris* ainsi que le rôle du Réalisateur dans un *Un été brûlant* de Philippe Garrel.

L'escrime l'accompagnant depuis l'adolescence, elle le conduit à se former également en tant que Maître d'Armes et Chorégraphe de combats dès 1974. En tant que tel, il est dès lors sollicité par de nombreuses compagnies de théâtre, dont la Comédie Française qui l'invite régulièrement depuis 1986, ainsi que par le Conservatoire National d'Art Dramatique où il enseigne depuis 1987.

Parmi ses nombreuses chorégraphies de combat, notons *Le Grand Salut et le Mapping* au Grand Palais de Paris pour le Centenaire de la Fédération Internationale d'Escrime ; nombre de productions de *Cyrano de Bergerac*, dont celle mise en scène par Jacques Weber, celle de Denis Podalydès et celle de Georges Lavaudant ; le duel final des *Liaisons dangereuses* dans la mise en scène de John Malkovich (Théâtre de l'Atelier) ; les combats du *Dom Juan* mis en scène par Jacques Lassalle, et ceux de nombreuses productions de Shakespeare, notamment pour Philippe Adrien et pour Stuart Seide.

Ses dernières créations en tant que chorégraphe de combats incluent le duel d'*Edmond*, dans la mise en scène d'Alexis Michalik (Théâtre du Palais Royal), les combats du film *The Royal Rascal* intégré dans la mise en scène de Robert Carsen de *Singin' in the Rain*, ainsi que les « bastons » de *Carmen la Cubana* et de *Carousel* (Théâtre du Châtelet), et parmi les productions à l'opéra, les combats de *Carmen* (Opéra Comique), *Don Giovanni* (Opéra de Lyon), *Cyrano de Bergerac* de Franco Alfano (Théâtre du Châtelet, Opéras de Madrid et de San Francisco).

ELSA ROOKE

Metteur en scène et pédagogue,
Elsa Rooke place la recherche du lien
entre le corps et la voix de l'interprète
au centre de ses mises en scène et de son enseignement

Après des études de littérature et de musicologie en France et en Angleterre et la rédaction d'une thèse de doctorat sur l'opéra, Elsa Rooke continue à se former à différentes techniques corporelles (danse classique et contemporaine, barre au sol, hatha et vinyasa yoga) qui relaient ses études de violon, de chant et de théâtre, alors qu'elle démarre sa vie professionnelle. Ses multiples collaborations auprès de metteurs en scène français et britanniques, notamment Sir Richard Eyre, alors Directeur du National Théâtre de Londres, et surtout Adrian Noble, ancien Directeur de la Royal Shakespeare Company, qui lui confie la reprise de ses productions lyriques pendant quinze ans, la conduisent à travailler de New York à Tokyo, en passant par Moscou.

Très tôt engagée pour former théâtralement les jeunes chanteurs (Jeunes Voix du Rhin, Jardin des Voix de William Christie, Hautes Écoles de Musique de Lausanne et de Genève), elle est invitée à prendre la direction de l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Saint-Étienne pour y enseigner et en réformer le projet pédagogique et l'organisation des études dans le cadre du nouveau Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien alors tout juste mis en place. Elle s'acquitte de cette mission et assure le tutorat individuel des élèves des promotions W et X de 2009 à 2011.

Ses dernières années sont marquées par son partenariat avec Gwenaël Morin, entamé sur *Introspection* de Peter Handke au Théâtre de la Bastille et poursuivi par sa participation en tant que metteur en scène, répétitrice et comédienne dans les quatre pièces de Rainer Werner Fassbinder qu'il crée au Théâtre du Point du Jour de Lyon ; puis par la rédaction d'un livret en trois langues pour un nouvel opéra composé par Guy-François Leuenberger, *Le Ruisseau noir* (sur la vie et l'œuvre d'Annemarie Schwarzenbach), qu'elle met en scène au Théâtre du Grütli à Genève ; et enfin par la mise en espace et direction d'acteurs des trois opéras de Monteverdi pour Sir John Eliot Gardiner en tournée internationale dans une dizaine de pays.

PASCAL ALIAS CANON BALL

Canon Ball a créé la lutte scénique dans les années 1998.

Catcheur professionnel, il a adapté son art à la scène, ceci dans le but de transmettre une meilleure perception des sens et de mieux anticiper les réactions du partenaire.

Pascal, passionné de bande dessinée depuis son plus jeune âge, comme *Marvel* ou celles de Lecœur, *Rahan*, et admirateur du groupe de rock théâtral *Kiss*, il prépare, sans vraiment le savoir, le terrain sur lequel il bâtira son personnage.

Pratiquant le judo puis le football américain, la force athlétique et le nunchaku (période Bruce Lee oblige !), c'est en 1991 que son destin bascule lors d'une compétition de bras de fer.

Durant ce championnat du monde de bras de fer au Palais Omnisport de Paris Bercy (POPB), il est recruté pour devenir catcheur pro, il invente alors le gimmick et le nom de son personnage Canon Ball (qui le suit encore aujourd'hui) et monte sur le ring.

Cette même année, ce fut la rencontre avec le metteur en scène Pierre Pradinas et l'équipe du Chapeau Rouge pour la pièce de théâtre *Les Guerres Picrocholines*, puis d'autres pièces dont *La cave de l'effroi* (photo).

Parallèlement, le cinéma fait appel à lui dans *La totale* de Claude Zidi ou *Ma femme me quitte* de Didier Kaminka.

En 1998, il adapte le catch à la demande de plusieurs compagnies artistiques, et il crée alors « La Lutte Scénique », c'est-à-dire la capacité d'analyser le mouvement et le jeu tout en combattant.

Les premiers pas de cet Art revisité a lieu à la Salle d'Armes de la Tour d'Auvergne avec ses amis et maîtres d'armes François Rostain et Patrice Camboni à la fin des années 1990.

Depuis, Pascal, alias Canon Ball, a exporté la lutte scénique sur la côte ouest des États-Unis et poursuit ses activités artistiques nombreuses et variées, comme plasticien performer (dernière exposition au Musée des Arts Modestes de la ville de Sète pendant 6 mois) tout en dispensant son Art et en participant à des tournages de spot tv...

ALBERT GOLDBERG

Grand spécialiste de la cascade,
Albert a fait partie de l'équipe de
Claude Carliez
pendant de nombreuses années.
Coordinateur de combats et cascades,
il met son expérience
au service des comédiens.

Albert a découvert le Judo à 13 ans, il en a fait une passion, il l'a pratiqué assidûment pendant 25 ans et l'a enseigné pendant 15 ans.

À 20 ans, il a eu la chance de rencontrer Maître Claude Carliez. Celui-ci l'a formé à l'escrime et aux arts de la cascade.

Il a parallèlement suivi une formation d'acteur avec entre autres, Jack Waltzer, John Berry et John Strasberg.

Il a participé à de nombreux films de cape et d'épée mais aussi à beaucoup de films modernes, ou spectacles vivants en qualité de cascadeur ou de « comédien physique »

Après 25 ans de carrière, et avoir eu la chance de croiser quelques merveilleux acteurs et réalisateurs, il est passé de l'autre côté de la caméra pour coordonner les séquences d'action et chorégraphier les combats pour le cinéma, la télévision et les spectacles vivants.

« Le jeu et l'action » sont pour lui entièrement liés, et une chorégraphie de combat n'a d'attrait que si elle est interprétée avec la même force qu'une scène de texte.

Il a créé *Le jeu et l'action*, centre de formation pour les comédiens.

Au gré de stages et de formations dans des écoles de théâtre, il enseigne aux comédiens les techniques utilisées au cinéma pour les bagarres et combats et travaille avec eux l'interprétation de ces séquences d'actions.

Une simple gifle, dit-il, est comme le « je t'aime ».... on peut le conjuguer à toutes les intentions...

Sa carrière professionnelle compte plus de 300 films ou spectacles vivants en qualité de comédien, cascadeur ou coordinateur de combats et cascades.

Parmi eux quelques joyaux : *Les liaisons dangereuses* (Stephen Frears), *Cyrano de Bergerac* (Jean-Paul Rappeneau), *Munich* (Steven Spielberg), *Valmont* (Milos Forman), *Le Bossu* (Philippe de Broca).

KHOSROW HELLY

Instructeur de Systema.
Spécialiste de bâtons
et d'armes blanches.
Khosrow travaille en particulier
les techniques de gestion de stress,
le conditionnement physique, ainsi que
diverses techniques pieds poings.

Né à Téhéran. Il consacre sa vie aux Arts Martiaux.
Formation de : Aïkido-Aïkibudo, Jujitsu et Kungfu – Wing Chun – Boxe Française – Judo –
Karaté et Arts Martiaux Phillipins. Formation de Reiki et de Shiatsu.

Le Systema est un art lié à la compréhension de l'humain et à l'utilisation de cette compréhension pour augmenter ses capacités physiques et émotionnelles. Il a pour vocation de développer la résilience de l'individu. Puisqu'il permet de s'améliorer, il est une pratique adaptée à n'importe qui, des enfants aux personnes âgées.

Le Systema est un art martial où le calme, l'économie de mouvement et la mobilité sont des éléments primordiaux. D'un point de vue extérieur, il peut comporter quelques similitudes relatives à l'aïkido, au close-combat ou aux arts martiaux internes. En réalité il revêt un aspect très différent en fonction de la psychologie du pratiquant, de son passé sportif, de sa morphologie...

L'entraînement se fait en groupe. Il n'est pas constitué de techniques à apprendre mais est basé sur l'acquisition de principes de développement corporel : exercices respiratoires, biomécanique, analyse des tensions musculaires, adaptabilité et improvisation. Contrairement aux autres arts martiaux, le travail se fait sans tapis ni protection. Les coups sont portés réellement et les roulades se font sur un sol dur. Le corps se détend, il apprend à se protéger et à construire ses propres défenses. Il peut alors faire face à de multiples situations.

Une grande importance est apportée à l'étude anatomique du corps humain, à la santé et aux massages. Tout le groupe travaille ensemble, indépendamment des niveaux de chacun, ce qui permet aux nouveaux de progresser rapidement et aux anciens de mettre à l'épreuve leurs connaissances.

Depuis 2004, il travaille en collaboration avec François Rostain et Patrice Camboni à la Salle d'Armes.

PIERRE BERÇOT

Instructeur de Systema, d'Escrime et de Yoga.
Pluridisciplinaire, son travail s'incarne
dans l'union de ces 3 pratiques.

Il étudie et transmet leurs applications
à la vie quotidienne et au spectacle vivant.
Ses enseignements proviennent de la France,
du Canada et de la Russie, pays où il a étudié
avec des maîtres et instructeurs de renommée
internationale.

Né à Besançon, il pratique le Judo et le karaté dans son enfance parallèlement à ses débuts sur les planches dans une compagnie professionnelle de sa région.

Formé au Cours Florent et à l'Ecole Auvray-Noroy, il se passionne pour les travaux de Peter Brook et de Jerzy Grotowski. Il découvre le Systema auprès de Khosrow Helly et y trouve ce qui lui a manqué dans sa formation initiale, une méthodologie de développement physique, sensitive et spirituelle.

En 2009, il part au Canada pour étudier le Systema auprès de Vladimir Vassiliev, et voyage régulièrement en Russie pour compléter sa formation.
En 2012 il est initié à l'escrime par les maîtres d'armes Patrice Camboni et François Rostain. C'est grâce au soutien de ce dernier et de son tuteur, le prévôt Jean-François Gilles qu'il obtient son diplôme d'Éducateur fédéral en juin 2017.

Parallèlement, il étudie le Yoga Toumo auprès de Maurice Daubard dit le « Yogi des extrêmes ». Le Yoga Toumo, plus connu sous le nom de Yoga du froid, est un Yoga d'inspiration tibétaine dont les ascèses (tapas) sont pratiquées dans le froid par des températures négatives, dans la neige ou l'eau glacée.

En tant que comédien, il travaille en laboratoire sous la direction du metteur en scène Christophe Thiry et participe à des réglages de combats scéniques et vidéos.
Il monte également ses propres spectacles, des adaptations de nouvelles ou de pièces accompagnées de chant et de musique.

LAURENT BIENAIMÉ

La recherche de l'équilibre est une nécessité pour la vie, Laurent en a fait un Art, en lançant un défi à son propre corps et aux lois de la gravité.

L'équilibre devient alors émotion, tant il paraît fragile, improbable, dépouillé et humble.

C'est son expérience que Laurent va vous transmettre lors de ce stage.

Issu des plus grandes écoles du cirque, Laurent Bienaimé est un artiste polyvalent sollicité dans le monde entier (Europe, Asie, Etats Unis...) pour ses talents d'artiste de variétés et pour ses différents numéros d'équilibriste.

Au cours de ses expériences, il a travaillé aux côtés des plus grands comme Charles Aznavour ou Placido Domingo.

Parmi ses numéros phares :

Le groom : numéro d'équilibriste en tenue de groom inspiré d'un personnage de Bande Dessinée

L'Homme de Bronze : numéro pendant lequel Laurent campe une statue en bronze et réalise des performances athlétiques époustouflantes.

Dernièrement au printemps 2011, il a été sélectionné pour offrir aux spectateurs du Tour de France un spectacle inédit : 24 spectacles dans 24 villes, plusieurs milliers de kilomètres parcourus pour un nombre infini de sourires reçus.

Avide de sensations fortes et porté par le dépassement perpétuel de lui même, Laurent se plaît à exécuter ses acrobaties dans des lieux insolites. Il a déjà traversé les Vosges en équilibre sur un bras au dessus d'une Montgolfière, à 600 mètres d'altitude. Cette prestation n'a pas été entérinée officiellement par le Guinness Book des records.

En 2000, il obtient le record du monde d'équilibre sur la tête. Ce record s'est déroulé sur la Grande roue du jardin des Tuileries à une hauteur de 55 mètres.