

Magalie Ressiot

ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE

Art Technico-corporel

Fiches techniques

« Dom Juan » Solo 2012 Championnat du Monde d'Esgrime Artistique Estoril (Portugal)

ESCRIME ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE

Art technico-corporel

Fiches techniques d'observations et
d'apprentissage

Pourquoi Art Technico-Corporel ?

Au fil des années de pratique et d'enseignement, l'escrime artistique et de spectacle m'est apparue non seulement comme un sport mais également comme un art, à la croisée de diverses autres disciplines à la fois sportives et artistiques.

Il m'était évident que cette escrime, pratiquée sur scène, était à la fois un sport, avec une technique propre à elle, mais également un art, basé avant tout sur l'expression du corps, comme peut l'être la danse, le théâtre ou le mime mais se nourrissant également d'autres disciplines comme les arts martiaux.

Je souhaitais partager à la fois l'expérience que j'avais en tant que pratiquante mais également en tant qu'enseignante. Ces rencontres, ces analyses, ces apprentissages, ces découvertes, qui m'ont fait grandir et comprendre que tout n'était pas acquis si facilement, et qu'il fallait parfois prendre de la hauteur ou du recul sur ce qui était donné, transmis et lu. L'approche que je vais présenter, sera forcément différente, de celles déjà transmises précédemment par les Maîtres expérimentés de cette discipline. Elle peut parfois surprendre, sortir des sentiers battus. Mais elle est celle qui me correspond le mieux et que j'essaie de transmettre à mon tour, en respectant ce qui a déjà été fait précédemment par les spécialistes.

Je n'ai rien inventé, je me suis appropriée ces différentes approches, je les ai regardé différemment avec mon regard de femme et ma propre sensibilité.

Ce que je pratique et transmets, m'a été donné, avec passion, bienveillance et patience, par les différents enseignants que j'ai eu et rencontré (maîtres d'armes, chorégraphes, metteurs en scène, comédiens...). Ces personnes qui me suivent depuis le début, m'accompagnent, m'épaulent dans la préparation des compétitions, des spectacles, des cours et des stages. Mais également par les élèves, par leurs perceptions, leurs retours, leurs apprentissages au fil des années.

La question était de savoir comment réunir tout cela, de manière simple, compréhensible à tous et toutes, et surtout facile à remettre en place de votre côté si vous le souhaitez.

Le plus simple était de mettre cela sous forme de fiches. Celles-ci sont composées à la fois d'une partie théorique et d'une partie pratique de mise en situation.

Elles sont évolutives, elles ne sont pas figées et progresseront sûrement en fonction des futures découvertes-recherches, mais aussi en fonction de l'utilisation que vous en ferez de votre côté. Nous avons la chance de pratiquer une discipline en perpétuelle remise en question, riche sur le plan technique et artistique.

Vous trouverez ci-après la présentation des différents thèmes qui y seront abordés. Je compte sur votre bienveillance et professionnalisme pour les utiliser à bon escient et en

respectant le travail de l'auteure... Je vous en souhaite une bonne lecture et une bonne utilisation.

« The Necklace of Brisingar » Solo 2016 Championnat du Monde d'Escrime Artistique Kolomna (Russie)

L'analyse du mouvement par Jacques Lecoq

Fiche-1 : L'analyse du mouvement et la perception de la gestuelle

C'est un élément souvent mis de côté, car faute de formation en la matière en escrime artistique et de spectacle. Pourquoi une telle analyse ? Qu'est-ce qu'elle apporte dans la pratique de l'art de s'escrimer sur scène ? Comment peut-on l'aborder en cours ou sessions d'entraînement ?

Elle va permettre de mieux appréhender les corrections posturales des personnes, et de corriger en respectant le mouvement naturel du corps. Connaître les zones du corps qui sont sollicitées tant sur le plan squelettique, articulaire que musculaire. La perception de la gestuelle, elle, constituera un élément primordial dans cette discipline, à savoir la juste exécution du mouvement et la perception que va en avoir le public.

Crédits photo Shutterstock

Fiche - 2 : La préparation du corps

Nécessaire pour un bon apprentissage, le corps doit être prêt à l'exercice physique mais aussi au relâchement utile, au fameux « lâcher prise ».

La concentration de l'esprit pour mieux intégrer dans le corps les différentes approches techniques, mais aussi l'ouverture nécessaire à la création artistique, à l'intérêt que l'on va leur apporter pour « se nourrir ».

Le corps et l'esprit doivent être prêts à toutes sollicitations même parfois imprévues.

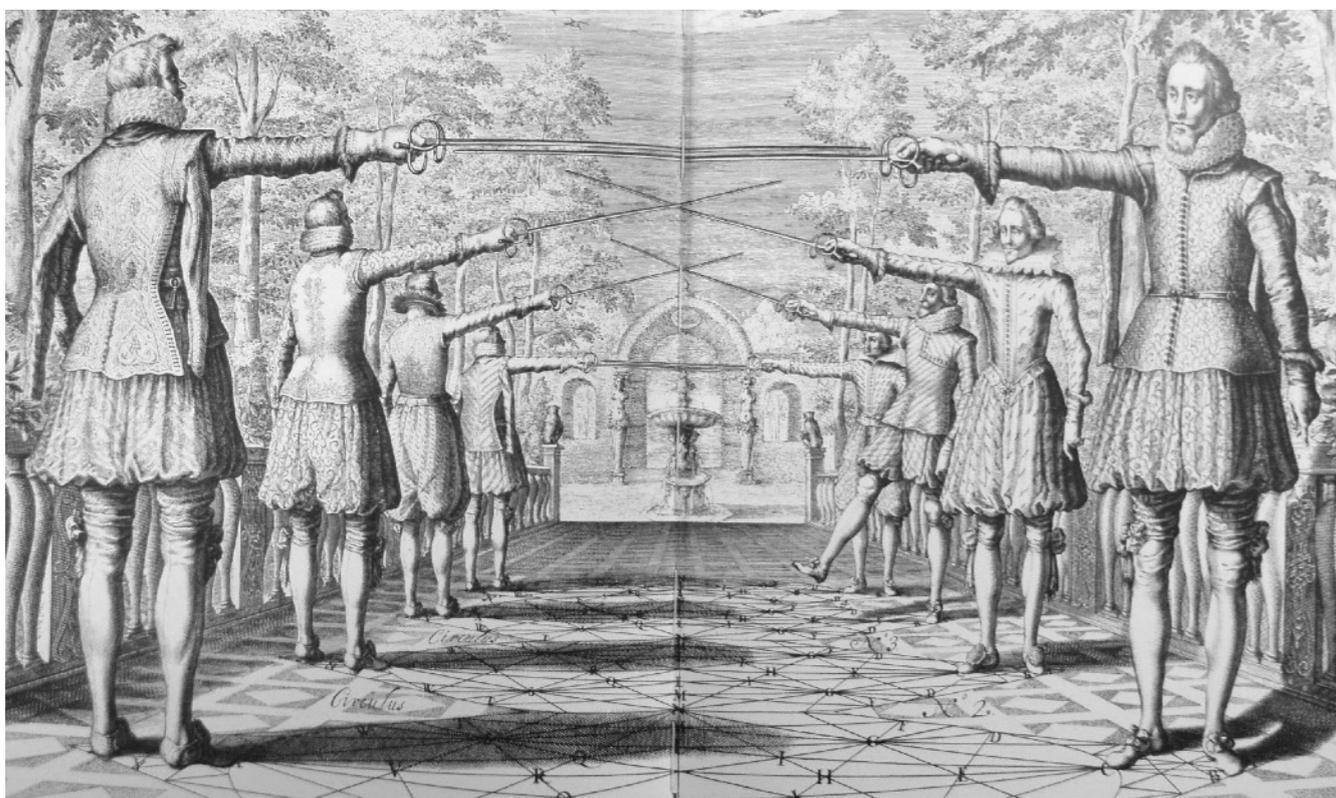
Crédits photo Shutterstock

Fiche - 3 : L'escrime artistique et de spectacle avec différents publics

Quels publics pouvons nous rencontrer lors de notre pratique ? Le public des cours, le public spectateur, le public en compétition... leurs attentes et leurs perceptions sont très différentes. Qu'est ce qui les intéressent ?

Comment aborder l'escrime artistique avec les enfants ? Le public enfant fait parfois peur aux enseignants de cette discipline. Les règles de sécurité, l'âge auquel ils peuvent commencer. La perception du spectacle par les enfants est très souvent différentes de la nôtre, adulte.

Il en va de même pour les personnes en période de « reconstruction » après l'opération d'un cancer du sein. Comment par le biais de l'escrime artistique, vont-elles ou vont-ils, se redécouvrir ? Le chemin est parfois long et compliqué mais le but étant de les amener à s'exprimer avant tout et s'escrimer avec passion.

La « Verdadera Destreza » ou l'escrime mathématique par Girard Thibault d'Anvers

Fiche - 4 : l'escrime ancienne au service de l'escrime artistique, aspects techniques

La lecture des traités anciens, m'a amené régulièrement à adapter ces techniques au monde du spectacle.

Ces traités regorgent de savoir, transmis par les Maîtres d'un autre temps, nous faisant voyager dans l'histoire et les pays et leurs pratiques. Il n'est pas simple de prendre du recul par rapport à tout cela, et de réfléchir à comment mettre en place ce savoir. Les gravures, illustrations peuvent nous y aider mais leurs interprétations resterons propres à chacun de nous. Et c'est cela qui fait toute la richesse de l'escrime.

Depuis plusieurs années, l'étude de la « Verdadera Destreza » (la véritable dextérité), m'a amené à réfléchir comment je pouvais en tirer partie en cours, en tant qu'enseignante mais également dans ma préparation en tant qu'escrimeuse. L'amener sur scène également, comment cela pouvait-il prendre forme ?

Qu'est ce que dans ces traités j'allais pouvoir utiliser en cours et en spectacle, en respectant l'époque, l'attente du public, sans pour autant me laisser transporter dans le mélange des genres ?

Crédits photo Shutterstock

Fiche - 5 : la dimension « Artistique »

On a souvent tendance à accorder trop d'importance à la technique en escrime artistique et de spectacle, au détriment de l'Artistique.

Chacun et chacune avons une perception différente de l'art quel qu'il soit. Notre propre univers, notre propre sensibilité, notre propre culture artistique font que nos spectacles seront forcément différents des uns et des autres.

La question est de savoir comment amener les gens à s'ouvrir, à regarder, à créer dans cette discipline très technique. La notion même de construction chorégraphique n'est pas abordée en formation d'enseignant d'Escrime Artistique, de même que la création scénographique. Ce qui est fort dommage, car ce sont les bases premières de l'escrime de spectacle.

Cette dimension « Artistique » peut aussi nous amener à commettre des erreurs, parfois nécessaires pour la remise en question. Le public en est le premier juge, le retour qui en sera fait est la notion la plus importante dans cette discipline. Nous ne sommes pas nos propres spectateurs, si nous faisons du spectacle c'est pour un public même si nous le faisons par passion et par plaisir égoïste.