

«IL EXISTE UN LIEN ÉVIDENT ENTRE LE CHEMINEMENT ARTISTIQUE ET L'AÏKIDO.»

**SÉBASTIEN LAYRAL, SCULPTEUR
ET PROFESSEUR D'ARTS MARTIAUX**

Dans nombre d'ateliers du XXIe siècle, l'athlète accompli a remplacé le famélique maudit. Objectif ? Travailler comme le peintre Pierre Soulages, jusqu'à 100 ans ! FRANÇOISE MONNIN

Le quotidien de l'atelier consiste souvent à déplacer les œuvres, ce qui garantit à l'artiste un exercice physique quotidien. Si Stéphane Guénier, installé dans les mythiques bâtiments de La Ruche à Paris, correspond ainsi admirablement au fantasme de l'artiste romantique, lorsqu'il peint des coureurs et des terrains, motifs récurrents chez lui, il n'en finit pas d'avancer et de reculer, pour évaluer l'œuvre en devenir. Et lorsqu'il présente son travail, il se penche, s'accroupit, s'agenouille, voire s'allonge, avec la souplesse d'un chat. Chez d'autres plasticiens, chérissant la matière, la manipulation des châssis relève de l'haltérophilie.

Le sculpteur Jean-Michel Solvès pratique le tai-chi-chuan quotidiennement depuis 20 ans et l'enseigne, tandis que le peintre Augusto Foldi s'exerce au yoga pour aboutir non à la performance mais à l'équilibre. « Il s'agit d'une forme active de méditation, pas d'un sport », rappelle ce dernier. Marié à une professeure de yoga, à Malakoff (92) il peaufine actuellement une méthode originale de « yoga par le dessin ».

MÉDITATION OU COMPÉTITION

Les entraînements compétitifs correspondent à d'autres créateurs. Ainsi l'aquarelliste Franck Lundangi, ancien footballeur professionnel angolais, ou Fabrice Brunet, professeur de taekwondo depuis 20 ans à Fontenay-sous-Bois (94) : le vaste atelier où il crée d'étonnantes armures de samouraïs, à partir d'assemblages, est mitoyen du dojo dans lequel il accueille ses élèves. « L'homme authentique cultive l'harmonie », dit-il, en citant Zhen Gen Yang Yi Pian.

Le peintre et performeur Sébastien Layral enseigne l'aïkido à Clermont-Ferrand (63). « Je me suis dirigé vers cette discipline martiale car il existe un lien évident entre le cheminement artistique, dit-il, proposant un questionnement personnel et universel, et le Do (cheminement du guerrier ou du samouraï) de l'aïkido. Il peut être considéré comme une forme d'art martial artistique ; basé sur des principes tels que l'harmonie, l'équilibre et la fluidité, des valeurs importantes en art. Il existe de nombreux textes sur cette pratique. Franck Noël par exemple (7e dan shihan, Toulouse), ouvre les portes en sens inverse, de l'aïkido vers les arts. Si on considère les arts ●●●

↑ Stéphane Guénier
sans titre (détail) - 2023
encre et acrylique
sur papier collé
environ 50 x 65 cm

→ Fabrice Brunet
© Artension

HÉLÈNE DELPRAT

«IL FAUT ABSOLUMENT FAIRE DU SPORT POUR SE CHASSER DE SOI-MÊME.»

Les grands formats de son actuelle exposition témoignent d'une forme physique épatante.

Longtemps vêtue fameusement d'un short long et de grandes chaussettes, ses tenues lui donnent aujourd'hui l'allure élégante d'un golfeur des années 1950. « Le sport, c'est pas trop mon truc, affirme-t-elle dans un premier temps, je ne lui consacre pas d'images. Mais d'après mon expérience, pour tout artiste le sport est important. Je dis toujours à mes étudiants : la lecture, c'est comme les abdos, c'est tous les jours. Je trouve ça très intéressant de ne pas être déconnecté de son corps. Aux Beaux-Arts [où elle a enseigné à Cergy puis à Paris jusqu'en 2023, *ndlr*], j'ai toujours dit qu'on devrait faire courir les étudiants, leur faire traverser la cour transversalement, pour observer leur nature, leur attaque ou leur lenteur, témoignant de leur intériorité. Je trouve ça très intéressant. »

« J'ai fait beaucoup de sport longtemps, même si récemment j'ai un peu calé. J'ai beaucoup joué au tennis, j'aime beaucoup ce qui relève du domaine de l'effort. De l'effort, de l'endurance, dans tous les domaines. Il faut absolument faire du sport pour se chasser de soi-même. Car sinon, on reste face à soi, c'est d'un narcissisme total, pontifiant. Et voilà ! » ●

À VOIR

Galerie Hauser & Wirth
à Paris (8e)
«Hélène Delprat.
Monster Soup»
jusqu'au 9 mars

↑ Hélène Delprat
image extraite du film
Les (Fausses) Conférences
2012

●●● comme un cheminement de vie, et l'aïkido comme un cheminement qui mène de l'adversité au partenariat (dans une quête d'un combat idéal qui s'achèverait au moment où il commence), on y trouve une similitude avec le moment de connexion et d'échange entre l'artiste et le sujet, le modèle ou le spectateur. C'est un geste d'ouverture et de confiance, qui libère l'acte créatif. Le moment où tout se joue sur un coup de pinceau s'apparente parfois à quelque chose de fondamental, au plaisir, à la contemplation, au juste positionnement dans le cosmos. »

DANSER OU NAGER

Sébastien Bouchard, street artiste nantais (44), préfère la capoeira, qu'il enseigne depuis 22 ans. « L'origine de ce sport afro-brésilien m'a conduit à voyager : Cap-Vert, Portugal, Brésil, Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée, Gambie. J'y ai travaillé et exposé. Ce formidable concentré de créativité corporelle est complémentaire de la pratique de l'art visuel. »

Alternier les séances d'atelier et les longueurs de piscine, tel est le choix d'autres athlètes du dessin, Michel Nedjar à Paris ou François Jauvion à Montreuil (93) : quasiment chaque jour ils enfilent le maillot pour se délasser de la tension de l'atelier, des raideurs qu'elle entraîne inmanquablement. « L'eau est un des éléments importants de ma vie, et la nage, fondamentale », affirme aussi Guillaîne Querrien, qui vit en grande partie au Brésil. Ses peintures, aquarelles, dessins sur iPad regorgent de fluides.

LA GYMNASTIQUE, C'EST CHIC !

Si nombre d'artistes du XXIe siècle pratiquent le sport régulièrement, ils le font souvent en espérant devenir centenaires, persuadés que la création se bonifie avec l'expérience. Ainsi Karl Beaudelere, dont le dessin ultra-minutieux est impitoyable pour les articulations : « J'ai 5 hernies discales ; subi une opération du ménisque gauche ; des tendinites aux bras droit et gauche. J'en ai eu d'autres aux deux épaules. À cause de cela, il faut que je motive mes muscles. Sinon, j'ai mal partout. Je suis toujours en tension quand je dessine, au stylo à bille. Je fais beaucoup de gainage pour mon dos, beaucoup de marche aussi. Cela améliore l'état général de ma structure musculaire. Cela m'oxygène mentalement, aussi. Squats, musculation légère, marche, cardio, yoga, spiritualité, méditation ; et nourriture en adéquation avec mon bien-être personnel ! » L'artiste souffreteux n'est plus à la mode. ●

PLUS D'INFOS

Aïkido. Réflexions, digressions et divagations sur la voie par Franck Noël, Franck Noël éditions, 1996

association So Relax (Carole et Augusto Foldi) à Malakoff (92)