

Résumé de thèse

La spiritualité dans l'œuvre, vers un art yogique L'art contemporain vu sous le prisme du yoga

Les origines de cette thèse remontent à une dizaine d'années, lorsque j'ai commencé ma formation de professeur de yoga. En abordant la philosophie qui va de pair avec la pratique du yoga, j'ai eu la sensation que des similitudes existaient entre cette dernière et certains processus créatifs, mais également avec certaines expériences sensorielles proposées par des artistes choisis.

La rédaction de cette thèse m'a pris sept années en tout. En effet, j'ai choisi de la réaliser conjointement à mes projets professionnels et familiaux, j'ai donc créé ma petite entreprise d'enseignement du yoga en mai 2013 et eu mon deuxième enfant en 2019, dix ans après la première. La réalité de tous ces investissements conjoints m'a contrainte à relever bien des défis d'ordre organisationnel.

A cela, s'est ajoutée la distance bien marquée qui existe entre le monde du yoga et le milieu universitaire, me faisant souvent douter de mes sources, à juste titre, puisque j'ai dû reprendre la totalité de mes écrits sur « l'histoire non exhaustive du yoga » au cours de la thèse. Une deuxième difficulté de taille aura jalonné ma rédaction : celle du temps. Effectivement, en occident nous nous représentons plutôt le temps de façon linéaire, alors que dans la tradition de l'Inde le temps est vu comme cyclique.

J'ai particulièrement apprécié récolter les réponses au sondage que j'avais créé sur les impressions de liens entre les pratiques artistiques et yogiques au sens large, mais également celles récoltées lors de l'événement mêlant exposition d'œuvres d'art et découverte du yoga. J'ai également été passionnée par les échanges que j'ai pu avoir avec les participants du dernier Bliss festival (festival de yoga de Bordeaux) autour des œuvres exposées et de leur lien avec le yoga, c'était un moment des plus enrichissant que je revivrai avec grand plaisir !

Lors de cette thèse nous avons relevé que l'œuvre peut se faire outil de transformation du yogi, comme une source d'énergie dans laquelle le pratiquant peut puiser, le *yantra* en est l'exemple parfait.

L'œuvre peut également se muer soit en réceptacle du yoga, comme avec les œuvres tantriques, soit en support pédagogique de transmission du yoga, soit encore comme témoin d'une expérience, comme dans le travail de Michel O'Neil et Irène Rinaldi.

Certains artistes, tels qu'Atul Bhalla ou Subodh Gupta utilisent leurs créations comme vecteur de reconnexion à soi, d'expérience sensible, participative ou encore un voyage vers l'entre-soi.

L'artiste peut également réaliser ses œuvres en état de yoga, se concentrant, méditant, effectuant parfois une ascèse ou entrant dans un état de conscience modifiée pour créer. Nikhil Chopra, Subodh Gupta, François Rouan ou Richard Long en sont de parfaits exemples. Il peut également amener le spectateur à chercher en lui-même, en soi, ses propres réponses, comme dans les œuvres de Tania Mouraud ou Carsten Höller.

Le yoga est donc immanent et transcendant à bien des œuvres, s'inscrivant dans l'œuvre par son histoire tout en amenant le spectateur à le traverser grâce au process artistique.

Le vide a pris place, s'invitant dans la danse de ces œuvres yogiques, le déployant, le rendant visible, tout comme le souffle se trouvant lui aussi mis à nu, notamment dans les réalisations de François Rouan Tania Mouraud ou Guiseppe Penone. Le voyage tout comme l'immobilité seront aussi évoqués comme un écho à la pleine conscience, une invitation à vivre l'ici et le maintenant.

Le yoga dans les œuvres sera donc vu comme ce petit quelque chose de plus, comme un ajout du sensible, du sensitif, cet apport de l'expérience et de l'immersif, comme un appel à se laisser traverser par l'œuvre.

A ce jour aucun manifeste ne revendique un nouveau courant artistico-yogique, mais ce nouveau courant ne s'imposerait-il pas de lui-même ?

L'Art est depuis l'aube des temps un vecteur de communication, mais aussi un marqueur sociétal ; il est à l'image du temps, l'explorant, le traversant ou l'invitant à aller de l'avant. Il porte la voix de l'artiste, mais est aussi chargé de son inconscient, faisant parfois écho en chacun comme cette inquiétante étrangeté, *Unheimliche*, cette impression de déjà-vu, de vécu qui à la fois semble inconnu, comme refoulé, ou comme sensation ou incarnation d'une ancienne vie passée, une page tournée, qui se représente alors qu'elle est depuis si longtemps oubliée. L'œuvre peut rappeler le souvenir indicible, inviter l'avenir à se présenter en offrant un demain, un renouveau. L'œuvre peut éveiller ou endormir, mais toujours nous saisir pour mieux nous cueillir au détour d'un regard, d'une impression, d'un ressenti.

Le yoga, se trouve bel et bien là, présent dans de nombreuses œuvres d'art d'origines variées, comme caché, prêt à être découvert, révélé, et pour l'apprécier une nouvelle grille d'analyse peut désormais être appliquée, nous amenant à de nouvelles observations et réflexions.

Plus qu'un courant artistique assumé, revendiqué, il serait, à l'instar des *rishi* des temps immémoriaux, de lui-même révélé.

Alors plongeons dans les œuvres avec ce nouveau regard, les sens affûtés, découvrons, redécouvrons l'Art contemporain sous le prisme du yoga.

Mots clés : art contemporain, yoga, transformation, immanence, transcendance, tantrisme, spiritualité, souffle, immersion, ascèse, corps, Soi, soi-même, expérience, sens, sensible, méditation, intérieur, extérieur, vide, esthétique, impermanence, ici et maintenant.