

DANZA DUENDE

Dancing your life !

"When consciousness shines the Duende begins. If Art can be Duende, life can be Duende too !"

Aikido

Christophe Depaus (5° dan aikikai)

Guerrier Duende notion

Christophe Depaus

- Qu'est-ce que le Guerrier Duende ?
- En quoi consistent les stages de "Guerrier Duende et Aikido" ou "Danse et Aikido" ?
- Est-ce intéressant pour un pratiquant d'Aikido de suivre l'un ou l'autre de ces stages ?
- A quoi ça sert ?

La notion de "Guerrier Duende" sert les trois piliers du mouvement "Danza Duende" qui, pour rappel, sont la liberté, la rigueur et la vertu.

La liberté telle qu'entendue en Danza Duende commence avec l'expérience consciente de l'espace et du temps. Dans les stages de "Guerrier Duende", l'espace est investi par la danse et les mouvements à deux ou en groupe ainsi que par les angles, les directions tels que ceux-ci sont enseignés en Aikido. La conscience de l'espace dans le corps par des mobilisations partielles ou totales et parfois antagonistes de celui-ci, est explorée essentiellement par la connaissance du Feldenkrais et le bagage de comédien/danseur de Ozan. Le corps est ainsi décortiqué puis réassemblé pour reconquérir, une fois la conscience de celui-ci élargie, l'espace

qui nous entoure. L'Aikido reprend alors le relais pour générer l'échange et la communication entre les individus du groupe. Cet échange se travaille sur les intentions et les postures, ces dernières

Le petit texte qui suit offre une base de réponse à toutes ces questions bien légitimes que les élèves se posent. Il ne pourra être exhaustif, mais j'espère qu'il éclairera davantage le "curieux" sur le sens de la démarche de collaboration entre Ozan et moi. Outre une base de réponse à des questions récurrentes, ces quelques lignes se veulent être la première ébauche de formalisation du concept "Guerrier Duende", formalisation et définition demandées d'ailleurs par Myriam Szabo, fondatrice de la Danza Duende, en vue de parfaire la construction de l'édifice "Duende" regroupant des disciplines diverses mais complémentaires, au service d'idéaux communs.

DANZA DUENDE

Guerrier Duende

Christophe Depaus

traduisant les premières ou générant celles-ci. La recherche d'une expression claire des intentions, en conformité avec le ressenti du pratiquant et les exigences de la situation, est développée au travers d'exercices dont la quintessence est martiale. La martialité à laquelle ces exercices font référence a un but purement éducatif en vue d'offrir un support de travail aussi riche que possible, de la complaisance à la confrontation pour explorer tout l'espace des sensations et émotions ressenties par les pratiquants invités à interagir dans le cadre d'exercices donnés.

La liberté ainsi découverte provient d'abord de l'affranchissement des mouvements parasites, signes d'émotions contraires et d'un esprit incapable de vision claire et de décision tranchée. La pureté du geste, recherchée au travers d'exercices simples proposés tant par Ozan que par moi, conduit à une sensation de légèreté et à un agrandissement de l'espace en soi et autour de soi. L'impact sur le travail de la danse est alors quasi immédiat, les pratiquants pouvant souvent sentir, dès la fin du stage, le gain d'aisance dans leur expression artistique. Les fruits pour la vie quotidienne sont parfois plus longs à faire mûrir mais constituent l'objectif même de la "Danza Duende" qui est danser sa vie. En effet, "tout être ayant touché au fruit de la présence authentique dans son art doit étendre cette perception à tous les aspects de sa vie afin de toucher à la dimension sacrée intrinsèquement contenue dans une telle attitude" (Myriam Szabo, Manuel de la Danza Duende).

Cet idéal est pleinement partagé par l'Aïkido dont le propos réel est de développer l'humain dans sa dimension la plus noble, en vue de générer le plus d'amour inconditionnel possible. Les

stages ne sont que quelques graines semées au vent tortueux de l'existence, mais nous gageons qu'ils aident chacun à se recentrer et à persévérer dans sa voie.

La rigueur du travail est la clé d'entrée de toute quête, mais elle ne se conjugue pas avec l'austérité. La rigueur naît d'abord de l'observation avisée du rythme et de l'harmonie présidant la vie organique et l'organisation même de l'Univers. L'Aïkido se fonde totalement sur l'observation des lois de l'Univers et nourrit le "Guerrier Duende" de cette approche. Qu'il s'agisse des possibilités mécaniques du mouvement ou de la rencontre dans le "timing" juste. Ces rencontres entre partenaires de cours sont fortement conditionnées par l'ancrage des protagonistes et leur capacité à exprimer les intentions claires. L'ancrage requis par les exercices simplifiés issus de l'Aïkido est abondamment travaillé par Ozan. A la question de mes élèves "est-ce que ce stage peuvent servir notre Aïkido ?", la question est doublement affirmative. D'abord parce que la démarche de l'Aïkido est une démarche de "quête" et que son idéal est par définition conforme au "Duende" mais parce que plus prosaïquement, le travail minutieux du mouvement et même du micro-mouvement proposé par Ozan renforce considérablement l'ancrage et la compréhension de l'Aïkidosiste.

A bien des égards, le travail proposé peut servir de remédiation gestuelle. En tant qu'enseignant d'Aïkido (et avant tout pratiquant), je constate que bien des techniques peinent à déployer toute leur grâce résultant de la fluidité et de la vitesse car de très nombreux prérequis ne sont en réalité pas acquis ou ont été insuffisamment travaillés. Par l'exigence de continuité technique et par la tradition d'enseignement, la pratique en

DANZA DUENDE

Guerrier Duende

Christophe Depaus

dojo -même si elle met le doigt sur des comportements et postures à corriger- ne peut remédier dans le détail et pour chaque pratiquant, en fonction de ses aptitudes et de son vécu, à toute les difficultés rencontrées. Ainsi la conscience de l'espace (dimension verticale entre ciel et terre telle qu'étudiée dans exercices de Ama tsuchi dosa, ou la conscience globale de l'espace, des vides et des "opportunités spatiales" tels que décrit par le concept de "metsuke") est travaillée par l'Aïkido mais à condition qu'elle ait été abordée aussi par une étude personnelle propre.. Sans travail personnel, parallèle au travail en dojo, l'Aïkido ne se construit que partiellement. Les stages de Guerrier Duende constituent un excellent moyen d'aider ce travail personnel.

Enfin, pour aider ledit travail requis par la pratique, la rigueur est le corollaire de la liberté. Celle-ci ne livre sa légèreté et son nectar que lorsqu'elle est affranchissement par la maîtrise des contingences. D'une forme rigoureusement étudiée dont les principes ont été finalement maîtrisés naît un mouvement libre de forme et harmonieux. En revanche, sans la rigueur de l'étude d'une forme, sans la rigueur de l'étude du geste de danse, d'Aïkido ou autre, le déplacement n'est que chaos. Le mouvement n'a qu'une liberté apparente car il est en fait prisonnier du désordre, celui de l'esprit. La rigueur d'une quête donne les outils à la conscience de dépasser les barrières du quotidien et des concepts limitants. Au-delà de ceux-ci s'ouvre un espace bien plus grand, né de la conscience plus éveillée et dans lequel la liberté prend toute sa dimension...infinie.

Le troisième pilier naît des deux précédents, rappelant que toute quête artistique est spirituelle et que c'est un

voyage dans sa propre sagesse que l'art propose.

Se libérer des concepts limitants, des préjugés, de l'étroitesse de l'esprit commun ouvre la conscience à l'harmonie de l'Univers dont le fondateur de l'Aïkido aimait à dire qu'il "est construit comme une seule maison". Difficile dans ce contexte de légitimer encore les attitudes et comportements qui viseraient à en briser l'harmonie. De vertu, il n'est point question de concept religieux ou dogmatique mais d'une ouverture à une bonté fondamentale à l'humain et d'entendement universel, sans système de valeurs imposé. Tous les êtres du monde ayant une notion ultime commune de ce qui est "bien ou mal" ou plus exactement "juste ou non", ou encore "harmonieux ou non".

Le "Guerrier Duende" est l'un des terrains possibles de rencontre entre les pratiquants d'Aïkido soucieux de s'ouvrir aux aspects intérieurs de leur discipline et les pratiquants d'autres disciplines (danse, théâtre, bâton, etc.) mais pas seulement.

Rien qu'au seul plan technique du déplacement et de la compréhension intime de l'action, les stages de "Guerrier Duende" aident l'Aïkidosiste à perfectionner sa technique, par un retour éclairé aux sources même du mouvement.

Au vu de ce petit descriptif, on pourrait tenter une première définition du "Guerrier Duende":

Le Guerrier Duende est un être ancré dans la Terre et s'élançant vers le Ciel en rayonnant une énergie bienfaisante dans l'espace.

DANZA DUENDE

Guerrier Duende

Christophe Depaus

Gorgé d'une force rassurante et protectrice, incarnant le principe de l'énergie masculine, il est ouvert à l'écoute profonde et sincère de l'autre pour l'accueillir dans sa différence ; son principe d'énergie féminine s'invite dans la disponibilité, la douceur et le cœur.

Soucieux de préserver l'intégrité d'autrui autant que la sienne, le Guerrier Duende n'utilise du sabre que pour trancher sa propre ignorance, du bâton que pour exprimer le flux d'énergie des êtres et de ce qui les entoure, de la martialité que pour explorer le tréfonds de son être dans une saine confrontation à l'autre mais dont l'issue n'est jamais ni frustrante ni glorifiante pour les protagonistes.

Le Guerrier Duende est le Guerrier défenseur de l'espoir, celui de s'améliorer sans cesse et d'aimer mieux.

L'entraînement au Guerrier Duende offre différents niveaux de compréhension.

Le premier, proche de la forme physique, vise à perfectionner les mouvements, les gestes et les postures en libérant la grâce et la légèreté naturelles qu'ils recèlent. La danse ou tout art du mouvement bénéficie des fruits acquis par cet entraînement spécifique.

Le second est celui de l'éveil des consciences sur le moteur même de ces libérations et sur l'importance des rôles des symboles et de la métaphore dans les exercices proposés.

Le troisième niveau est le niveau du sacré, propre à chacun, et qui représente ce pour quoi le Guerrier se bat vraiment, l'idéal vers lequel il se hisse et qui donne un ultime sens à sa quête.