

MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS
Centre européen de création et de production
50ème anniversaire

Dossier pédagogique

Exposition

Cycle Collège / Lycée
Exposition accessible à tous

TIM YIP

IN PARALLEL

costumes, sculptures, installations, vidéos, photographies

Exposition
du 16 février au 15 mai 2016
Hall Matisse et salle Giacometti
à la Maison de la Culture d'Amiens

Commissaire : Mark Holborn

Représenté par Quaternaire, agence internationale de production et de diffusion.

Rétrospectives de ses films
au Cinéma Orson Welles (MCA)

Pistes pédagogiques à proposer autour de l'exposition *In Parallel* de Tim Yip.

Ce dossier et la visite accompagnée visent à expliciter les œuvres, former un regard, à développer un sens de l'observation.

Les questions posées serviront à nourrir la curiosité intellectuelle des élèves, à développer leurs capacités d'analyse et d'observation et de préciser des notions vues en classe, de manière concrète, par la fréquentation des œuvres.

Ce dossier comprend des approches de l'exposition en lien avec les textes officiels de l'Education Nationale.

Quelques thèmes abordés : Les formes, les supports, l'espace, l'Asie, le cinéma, les costumes, la géographie (Orient, Occident), les représentations de la femme, la Grande Guerre ...

Cette manifestation est inscrite dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.

Remerciements : Maison de la Culture de Bourges, l'entreprise Silmer à Cayeux/Mer, le lycée des métiers L'Acheuléen à Amiens.

Contact MCA - Médiateur exposition

Jean-Christophe Marquez - jc.marquez@mca-amiens.com / T. 03 22 97 79 79

La Maison de la Culture d'Amiens présente, à travers une exposition exceptionnelle et unique en France, l'artiste chinois Tim Yip dont la palette artistique va des décors et costumes de cinéma et de théâtre à la photographie, au design, à l'architecture, à la sculpture. Une variété d'expressions pour un artiste d'exception qui collabore avec les plus grands cinéastes comme Ang Lee, John Woo, Tsai-Ming Liang, Chen Kaige and Tian Zhuang Zhuang.

Tim Yip reçoit un Oscar pour les meilleurs costumes et décors de *Tigre et Dragon* en 2001 couronnant une carrière impressionnante et une créativité débordante. Tim Yip a aussi collaboré avec Zhang Yimou pour la cérémonie de clôture des jeux olympiques d'Athènes.

Introduction par Mark Holborn, commissaire de l'exposition

Tim Yip, décorateur et créateur de costume de renom, s'est imposé sur la scène internationale grâce à ses créations pour avec le cinéaste d'origine taiwanaise Ang Lee pour *Crouching Tiger, Hidden Dragon* (2000), pour lesquels il a reçu un Oscar. Originaire de Hong Kong, où il a étudié la photographie, Tim Yip vit actuellement à Pékin, où il réalise l'ensemble de ses créations dans son studio, que ce soit la vidéo, la sculpture ou la peinture. Réaliser des photos fait autant partie de sa vie quotidienne que voyager d'un studio à l'autre, entre l'Asie et l'Europe. À l'écart de la jeune génération d'artistes chinois, il tient depuis plusieurs années un rôle qui, comme il le suggère, fait partie du "Nouvel orientalisme". C'est un adepte de la tradition théâtrale chinoise avec sa propre esthétique et des traits classiques occidentaux, plus particulièrement les formes les plus baroques. Il occupe une place entre l'Orient et l'Occident, et c'est cette limite, cette brèche entre les cultures, qui est la plus attrayante et pertinente pour lui.

Tim Yip et Lili

Ces dernières années, la compagne de Tim Yip, est la mannequin du nom de Lili, dont il existe une douzaine de versions, y compris une statue géante de 6 mètres de haut. Bien qu'inanimée et inexpressive, Lili est dotée d'une personnalité distincte et changeante. D'abord adolescente, elle est de plus en plus sophistiquée au fur et à mesure de son expérience. Elle a accompagné son créateur à Taiwan, où elle avait un rôle actif dans la rue durant la nuit. Plus récemment, elle a été vue à Budapest et il est prévu qu'elle vienne à Amiens. Derrière ses lunettes noires et une collection de perruques, elle reflète une présence énigmatique. Tim Yip, qui est si expérimenté dans l'art du costume, a trouvé en sa création, Lili, le parfait véhicule qui lui permet d'imposer un certain nombre d'identités. Sa relation avec Lili atteint maintenant un niveau tel qu'il ressent ce qu'il perçoit comme étant les demandes et les aspirations de Lili. La statue de Lili assise ou celles à côté de son bureau au milieu du studio font figure de compagnie constante. Il peut lui créer un costume ou la déshabiller jusqu'à un nu presque modulaire. De telles possibilités lui permettent une exploration philosophique qui dépasse la surface de l'expression et du style - les lunettes, les bijoux, les breloques et le casque sur les oreilles - à l'orée d'un monde parallèle, dont l'exposition tire son titre.

Les désaccords sur la projection de la vie de Lili sont nombreux : elle vit manifestement entre l'Est et l'Ouest. Elle évoque les souvenirs, elle existe donc à la fois dans le passé de l'imagination des visiteurs, de même que dans le présent. Les visiteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent. Elle permet d'offrir un miroir. Elle devient le vaisseau de notre propre imagination, de même que pour les pensées qu'elle provoque chez Tim Yip. À l'intérieur, elle est complètement vide - rien de plus qu'un vide. Cette place vide est en fait un état très illuminé comme si vous alliez l'engager comme présence Bouddhiste, par opposition à l'affichage d'un vide qui réside au

Il a travaillé pour Christian Dior, a réalisé le bâtiment italien de l'Exposition universelle de Shanghaï et a été scénographe ou créateur de costumes de nombreuses productions scéniques dans le monde. Il signe actuellement les splendides costumes de la série télévisée *Marco Polo*.

Les œuvres de Tim Yip sont montrées dans le monde entier. Dans ses projets plastiques, il introduit l'esthétique du «nouvel orientalisme» à travers la photographie, la sculpture et l'installation monumentale. Ses œuvres seront présentées dans tous les espaces de la Maison de la Culture du 16 février au 15 mai 2016.

cœur de notre propre culte de la célébrité. La vacuité suggère une absence de spiritualité. À l'inverse, le vide illuminé suggère l'élimination de la confusion accumulée où l'esprit se trouve embrumé. C'est le chemin vers la révélation.

Entre les polarités de l'Est ou de l'Ouest, ou passé et présent, git une zone grise, entre deux pôles, un monde parallèle. Lili est vêtue comme la plus discrète et ordinaire des femmes. Vous ne la remarqueriez certainement pas dans une rue pleine de monde dans le quartier de Chaoyang de Pékin ou lors d'un week-end animé sur l'avenue Nanjing à Shanghai. Lili apparaît comme invisible dans un de ces endroits, un parmi des milliers. Mais avec son statut élevé, acquis de sa relation avec Tim Yip, elle est entrée dans une nouvelle zone, la zone grise d'un monde parallèle.

Tim Yip et la Maison de la Culture, une rencontre singulière

Après être entré dans la Maison de Culture, avoir monté les marches vers la première salle de cette exposition, après avoir aperçu Lili regarder à travers la fenêtre du rez-de-chaussée, le visiteur la rencontre sous la forme d'une statue de bronze sur un piédestal, dépourvue de perruque et de costume. En dépit de sa forme déshabillée, cette figure métallique affirme sa présence par ses larmes. La sculpture pleure. Dans l'espace suivant, le visiteur est confronté à une Lili géante, qui comme Alice, est passée de l'autre côté du miroir, probablement après avoir avalé une pilule et s'être retrouvée avec la tête qui touche le plafond. Autour d'elle une rangée de mannequins sur lesquels sont suspendus les costumes de Tim Yip, sont assemblés comme une forêt de personnages imaginaires. Dans la dernière salle, on peut voir une statue de marbre de Lili sous une forme dormante en pleins rêves. Les murs reflètent les images de ces rêves. Lili ouvre les portes de son / notre subconscient.

La Maison de la Culture a été construite au lendemain d'une guerre dévastatrice. La première salle avant de monter les marches vers l'exposition fait écho à la cathédrale d'Amiens toute proche. L'espace abrite une Lili géante, démembrée, fracturée. De l'herbe pousse entre ses membres. Ses os ou son corps sont touchés par une lumière rouge et bleue en correspondance avec les couleurs de la lumière à travers les vitraux. Les références aux champs de bataille de la Somme à proximité et leurs cimetières sont explicites. En guise de vanité et de banalité apparentes voir de superficialité, Lili est façonnée par l'évènement et ses morceaux dispersés sont monumentaux. Elle repose quelque part dans un monde parallèle, qu'elle seule et les autres fantômes de l'histoire occupent.

Mark Holborn, août 2015

Mark Holborn, commissaire de l'exposition, est éditeur et écrivain anglais, et a travaillé avec de nombreux artistes et photographes tels que Richard Avedon, Nan Goldin, Irving Penn et Lucian Freud.

En référence au Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008
« La contribution des arts plastiques à l'éducation du regard est fondamentale »
« Le choix des œuvres et la fréquentation des lieux artistiques sont déterminants pour la pratique et la culture de l'élève »
« Le travail s'attachera à étudier les images qui ont pour référents le monde sensible, réel, de celles qui se rapportent à un univers imaginaire, fictionnel »
« Reconnaître et comprendre la singularité des images d'artistes »
« Reconnaître les différents statuts de l'image »

Hall

Que peut-on voir depuis le parvis de la Maison de la Culture d'Amiens ?

On voit un grand mannequin, assis derrière une baie vitrée. Elle regarde dehors.

Qui est-elle ?

Elle s'appelle Lili, c'est la compagne / complice / modèle / sculpture / double de Tim Yip. C'est un mannequin en fibre de verre.

L'artiste lui crée des vêtements et des accessoires et la met en scènes dans des photographies et des vidéos.

Complément pour le Lycée :

C'est le thème constant de Tim Yip à partir duquel il va développer tout son travail.

De jeune fille chinoise ordinaire, avec des larmes coulant sur son visage, à modèle en position fœtale, Lily prend diverses apparences et change de signes distinctifs selon l'humeur de son créateur.

C'est sa compagne, bien qu'inanimée et inexpressive, il lui accorde une personnalité distincte et changeante.

Que pouvez-vous dire sur ses vêtements ?

Ce sont des habits de tous les jours, à la mode occidentale.

Quels codes pouvez-vous reconnaître, qui donnent un statut différent à la sculpture ?

Nous pouvons voir que les codes visuels de présentation des objets commerciaux sont ici repris, semblables aux vitrines des magasins de vêtements.

Qu'est-ce que vous reconnaissez dans le Hall ?

Ce sont des photos sur plexiglas, la photo est transparente. Nous pouvons la regarder par devant et par derrière. Cela nous permet de faire connaissance avec le personnage.

Quels codes sont ici repris ?

Les posters renvoient à des objets communicationnels voire commerciaux.

D'après vous, quel est cet objet suspendu ? Combien mesure-t-il et à quoi sert-il ? Quel est sa matière ? Quelle notion sa présence introduit-elle ?

Il s'agit d'un blouson en cuir de la grande Lili présente dans le hall Matisse, il mesure 2 mètres. Il introduit une sensation d'étrangeté.

Pourquoi amène-t-il de l'étrangeté ?

Par les interrogations qu'il suscite. Sa présence ici, ses dimensions, son accrochage.

Salle Giacometti

Quelle métaphore se joue dans cet espace ? Qu'est-ce que cela vous évoque ?

La métaphore du tombeau, de la mort. L'ambiance est sombre. Un immense mannequin désarticulé est placé au sol, à la manière d'une sculpture funéraire.

A quoi fait référence le mannequin démembré ?

Aux chinois et aux autres victimes de la première guerre mondiale.

Pendant le conflit, Noyelles abrita une importante base arrière britannique dont un grand camp de coolies (travailleurs immigrés chinois). Ils furent recrutés par l'armée britannique entre 1917 et 1919 dans le cadre du corps de travailleurs chinois, pour des tâches de manutention à l'arrière du front mais certains connaîtront les zones de combat. Ils avaient l'interdiction de se mêler à la population civile du lieu. Certains resteront en France après la Grande Guerre. Ils étaient affectés à des tâches pénibles et dangereuses comme le terrassement de tranchées, le ramassage des soldats morts sur le champ de bataille, le déminage des terrains reconquis, la blanchisserie, les services de santé auprès des malades, en particulier ceux atteints de la grippe espagnole. Certains lettrés chinois estiment que 20000 travailleurs sont morts sur la durée du conflit, la plupart entre 1918-1919 suite à la grippe espagnole, certains suite aux attaques ennemies ou aux blessures reçues au cours de leur travail.

D'où proviennent ces pierres ?

Les galets viennent de Cayeux-sur-Mer (2 tonnes), et les 5 autres proviennent du musée de Picardie.

Elles viennent de la cathédrale d'Amiens et sont sculptées par la main de l'homme.

Cela s'appelle des lapidaires.

Quels lieux de la région pouvez-vous reconnaître sur les photos ?

La cathédrale d'Amiens, le cimetière chinois de Nolette, les plages du Crotoy, la baie de Somme.

A quelle guerre font référence les photos dans la salle ? Quels signes nous indiquent qu'il s'agit d'une guerre ?

Elles font référence à la Première Guerre Mondiale (1914-1918). Nous voyons des hommes en uniforme, portant des fusils, organisés de façon militaire, certains ont fixé leurs baïonnettes. Nous voyons des champs de bataille, des tranchées, des ruines, des cratères causés par les explosions, les bombardements. Par ailleurs nous sommes, en plein dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre (1916-2016).

D'après vous, comment sont élaborées ces images ? D'où proviennent-elles ? Pouvez-vous repérer les différents statuts des images ?

Certaines sont réalisées par Tim dans son studio (statut d'œuvre), d'autres proviennent d'un fond d'archives sur la Première Guerre Mondiale (statut documentaire). Certaines photos ont un statut utilitaire (posters).

Que vous évoque cet éclairage particulier ? Où peut-on le rencontrer ailleurs ?

L'éclairage reprend les couleurs de la lumière que l'on peut voir à l'intérieur de la cathédrale lorsqu'elle passe à travers les vitraux.

Complément pour le lycée

Par quels moyens l'artiste arrive-t-il à créer cette ambiance évocatrice particulière ?

Il combine plusieurs éléments. Il utilise l'éclairage et la lumière pour créer cette atmosphère suggestive. Il dispose au sol de véritables galets de mer et de vraies pierres venues de la cathédrale comme fragment du réel.

Il accroche des images qui portent un sens fort (guerre, histoire).

Comment appelle cette forme d'art qui croise plusieurs média ?

Une installation.

Escalier

Quels médiums font ici leur apparition dans cet espace ?

Il s'agit de la vidéo et du son. Après avoir sollicité notre sens visuel, Tim fait maintenant appel à l'ouïe.

Pouvez-vous décrire la bande son ?

Il s'agit d'une musique créée pour l'occasion par l'artiste. Elle accompagne le défilement des images. C'est la première apparition de ce médium dans l'exposition.

Pouvez-vous délimiter la zone de diffusion du son ?

Elle se situe dans les escaliers qui mènent au bar.

Pouvez-vous reconnaître dans quels endroits ces photos ont été prises avec Lili ?

Ce sont des lieux quotidiens d'Amiens : bars, cafés, la Poste, sur des places, au milieu d'amiénois(es).

Pouvez-vous reconnaître dans quelles autres villes du monde, certaines photos ont été prises ?

Certaines images ont été prises à Beijing, Hong-Kong, Taïwan, Budapest, Londres.

Complément pour le lycée

Que pouvez-vous dire sur les mises en scène de Lili dans ces espaces quotidiens ?

Tim Yip prend soin de placer Lili dans des lieux quotidiens d'Amiens afin que nous puissions réexaminer notre propre regard sur ces lieux, à travers elle.

Lily se livre à diverses activités sociales telles que boire dans un bar bondé, se promener dans la rue, ou tout simplement se prélasser dans son appartement.

Nous, visiteurs, pouvons en faire ce que nous voulons. Elle permet d'offrir un miroir. Elle devient le vaisseau de notre propre imagination.

Hall Matisse

Combien de zones distinctes pouvez-vous compter dans la scénographie ? De quoi sont-elles composées ? Comment s'articulent-elles ?

Il y a 3 zones, bien distinctes avec 3 propositions différentes.

De quoi se compose la première zone ?

Nous entrons dans la première zone après avoir passé un tirage photographique accroché sur une cimaise à gauche de l'entrée du Grand Théâtre.

Sur celui-ci, nous voyons une foule de spectateurs en train de regarder un film, ils nous font face, comme si nous étions l'objet du spectacle, ou plus précisément comme si nous entrions dans l'envers du décor. L'exposition prend ici une

nouvelle direction.

Une Lili est attablée, elle porte des vêtements courants. Des feuilles sont posées devant elle, elle semble faire des croquis. Six sculptures de tailles plus petites sont posées sur le sol ou sur des socles, elles évoquent la courbe, le mouvement, une étude de formes.

Une statue de bronze, intitulée DESIRE, est placée sur un socle dont la surface reproduit le dessin du labyrinthe de la Cathédrale d'Amiens.

Reconnaissez-vous cette forme au sol ? Où l'avez-vous vue ?

Il s'agit d'un dessin du Labyrinthe que nous voyons au sol dans la cathédrale. Il sert de socle.

Les fidèles qui ne pouvaient se rendre en Terre Sainte, à Jérusalem, le suivaient à genoux en guise de pèlerinage symbolique ou en rémission de leurs pêchés. Cela symbolise aussi la montée du Christ au Calvaire.

Quelle est le matériau utilisé pour la sculpture ?

Du bronze.

Reconnaissez-vous le personnage ?

Il s'agit toujours de Lili mais cette fois elle apparaît sous la forme d'une statue sur son piédestal, elle est dévêtue.

Pouvez-vous voir ce qu'elle fait ?

Elle pleure, l'eau est recueillie à ses pieds.

Complément pour le lycée

Dans cette installation quel élément suscite l'interrogation ?

Au centre du labyrinthe, trône une Lili nue (figure féminine). Or, le seul corps nu que l'Eglise autorise dans ses lieux sacrés est celui du Christ (masculin).

Tim Yip procède à un inversement et change la nature de l'objet de dévotion, ce déplacement nous interroge.

De quoi se compose la deuxième zone ?

La deuxième est séparée de la première par un grand rideau. Il y a 15 costumes sur mannequins. Il y a 4 mannequins homme, 11 mannequins femme. Ils sont issus des films et de spectacles sur lesquels Tim Yip a travaillé. Vient ensuite une très grande sculpture de 6 mètres.

(Présentation de cartels explicatifs, avec les scènes extraites des films dont les costumes sont issus).

Complément pour le lycée

Quel personnage de fiction, féminin, se met elle aussi, à grandir subitement ?

Tim fait référence au personnage d'Alice dans « Les Aventures d'Alice au pays des merveilles » le roman de Lewis Carroll, qui se met à grandir après avoir mangé un morceau de gâteau et reste bloquée dans une maison.

Une adaptation sous forme de dessin animé a été créée par les studios Disney.

Connaissez-vous la différence entre un vêtement et un costume ?

Vêtement : Ensemble des pièces composant l'habillement à l'exclusion des chaussures, et servant à couvrir et à protéger le corps humain

Costume : Le costume peut être un symbole d'appartenance à un peuple, un pays, une confrérie, une secte, une religion ou d'autres types de groupe.

Il peut être de scène pour s'adapter à un rôle ou à un personnage.

D'après vous, à quoi ont servi ces costumes ?

Ce sont des créations de Tim Yip. Elles ont servi comme costume dans des films et des pièces de théâtre.

(Présentation de cartels explicatifs, avec les scènes extraites des films dont les costumes sont issus).

Complément pour le lycée

Connaissez-vous le cinéma Hongkongais ?

Le cinéma Hongkongais explose au grand public dans les années 80-90.

Depuis la fin des années 90 et la rétrocession de Hong Kong à la Chine les liens entre les différents cinémas de langue chinoise se sont développés.

Il se caractérise par 4 genres populaires :

- Le film de Kung Fu avec comme acteurs vedettes Gordon Liu, Jacky Chan ou encore Bruce Lee.

- Le film de « Wu Xia Pan », l'équivalent des films de cape et d'épée occidentaux est le genre le plus populaire en Asie.

- Le film de Triade, Le film de triade traite principalement de la mafia asiatique. Il est devenu très populaire lors de la nouvelle vague hongkongaise grâce aux réalisateurs John Woo et Johnnie To.

- Le film de comédie chinois.

Filmographie de Tim Yip.

Chef décorateur :

1993 : *Il était une fois en Chine 3 : le tournoi du lion*, de Tsui Hark.

1993 : *La tentation d'un bronze*, de Clara Law.

2000 : *Tigre et Dragon*, d'Ang Lee.

2001 : *Et là-bas, quelle heure est-il ?*, de Tsai Ming-liang.

2002 : *Printemps dans une petite ville*, de Tian Zhuangzhuang.

2005 : *La saveur de la Pastèque*, de Tasi Ming-liang.

2005 : *Les enfants invisibles (segment Song Song and Little Cat)*, de John Woo.

2008 : *Les Trois Royaumes*, de John Woo.

2012 : *Tai Chi Zero*, de Stephen Fung.

Chef costumier :

2000 : *Tigre et Dragon* d'Ang Lee.

2002 : *Double Vision*, de Kuo-Fu Chen.

2002 : *Printemps dans une petite ville*, de Tian Zhuangzhang.

2007 : *Blood Brothers*, d'Alexi Tan.

2008 : *Les Trois Royaumes*, de John Woo.

2009 : *The Message*, de Kuo-Fu Chen.

2012 : *Back to 1942*, de Feng Xiaogang.

De quoi se compose la troisième zone ?

La troisième est une pièce sombre dans laquelle une sculpture est posée au sol, avec des vidéos.

Quelle métaphore se joue dans cet espace ?

Le rêve

Quelle est la matière de cette sculpture ?

Il s'agit de résine. L'originale est en marbre.

Que peuvent signifier la projection de ces vidéos au-dessus de la sculpture de Lili ?

Elle nous ouvre les portes de son inconscient.

Quelle histoire cette scénographie nous raconte ?

Chacun peut se faire sa propre histoire, son propre cheminement, en fonction de son passé, de ses goûts, de ses envies.

Ici aussi la lumière participe à l'espace sensible de l'œuvre. La scénographie favorise la création de liens imaginaires entre la sculpture allongée immobile et les projections murales.

Complément pour le lycée

Comment pouvez définir l'univers visuel de Tim Yip ?

Pour définir son univers Tim Yip parle du concept esthétique de « New Orientalism ».

Il le décrit comme un mélange entre des styles avant-garde et traditionnels chinois.

Il est fortement influencé par les anciennes religions et philosophies chinoises.

Les films pour lesquels il a travaillé comme directeur artistique et chef décorateur et costumier traduisent clairement son esthétique singulière.

Qu'encourage l'exposition à travers les différentes mises en scène de Lili ?

L'exposition encourage les spectateurs à se remémorer leurs propres souvenirs tout en découvrant la vie de Lili.

De sa naissance à sa mort, à travers ses rêves et le monde réel, Lily n'est pas seulement inspirée des souvenirs de Tim Yip mais plutôt par ceux de tout le monde.

Contrairement à nous, en vacillant entre le monde physique et le monde imaginaire, Lili se promène librement entre les deux, elle est en mesure de les connecter.

Créée dans l'esprit de l'artiste, elle existe en dehors des limites de la vie.

Quel statut a Lili pour son auteur ?

Complice ? Sculpture ? Alter Ego ? Double ? Femme objet ? Fantôme ?

EXPOSITIONS À VENIR

- 2 expositions : GALERIE 3A & fracpicardie du 1er juin au 6 novembre 2016

- Paysage cassés - vidéo, son, dessin, installation, céramique, gravure, peinture / en partenariat avec LA GALERIE 3A
- Dessins & œuvres du fonds régional d'art contemporain de picardie

Festival ART, VILLES & PAYSAGE - HORTILLONNAGES AMIENS 2016
festival de jardins juin-octobre 2016

Pour retrouver l'ensemble de la programmation de la saison 2015 / 2016 :

www.maisondelaculture-amiens.com