

Yixin LIU

Portfolio

2022-2024

Motivation

Durant mes 5 ans d'études en journalisme et 8 ans de travail dans l'édition, je m'engage toujours dans le traitement du texte et de la réalité objective. En parallèle, j'exprime les émotions en dehors de cette objectivité par le dessin. La bande dessinée, qui est une combinaison de dessin et de texte, est naturellement devenue ma principale façon de m'exprimer.

La création de la BD est pour moi « la gestion de l'ordre avec plein de relations dedans » . Les relations entre les textes et les dessins, entre les dessins eux-mêmes, entre les pages elles-mêmes, tout cela engendre une tension qui évolue à l'infini. Une BD est comme une présentation d'un moment dans la vie de quelqu'un, qui présente alternativement la réalité qu'il est en train de vivre et ses ressentis.

C'est exactement pareil pour mes oeuvres : une observation du monde intérieur en même temps que l'observation du monde objectif d'extérieur et une recherche des meilleurs matériaux, styles et ordres de la narration pour bien enregistrer ces deux mondes.

亦心 劉
Yixin LIU

Née dans le nord de la Chine en 1992.
Licence en journalisme internationale, master en gestion des médias, 8 ans d'expériences dans le métier de l'éditeur de bande dessinée et de l'édition de livre.

À propos de moi

Sommaire

Partie 1 Bande Dessinée	P3
Cerf-volant au chômage	P4
Nous	P15
Autres œuvres de BD	P24
Partie 2 Illustration	P28
Partie 3 Expérience professionnelle, Centre d'intérêt,	P32

Partie 1

Bande Dessinée

Cerf-volant au chômage

Bande dessinée/Installation
Technique mixe, série « Cerf-volant au chômage », travail en cours, 2022-2024

Deux représentations différentes

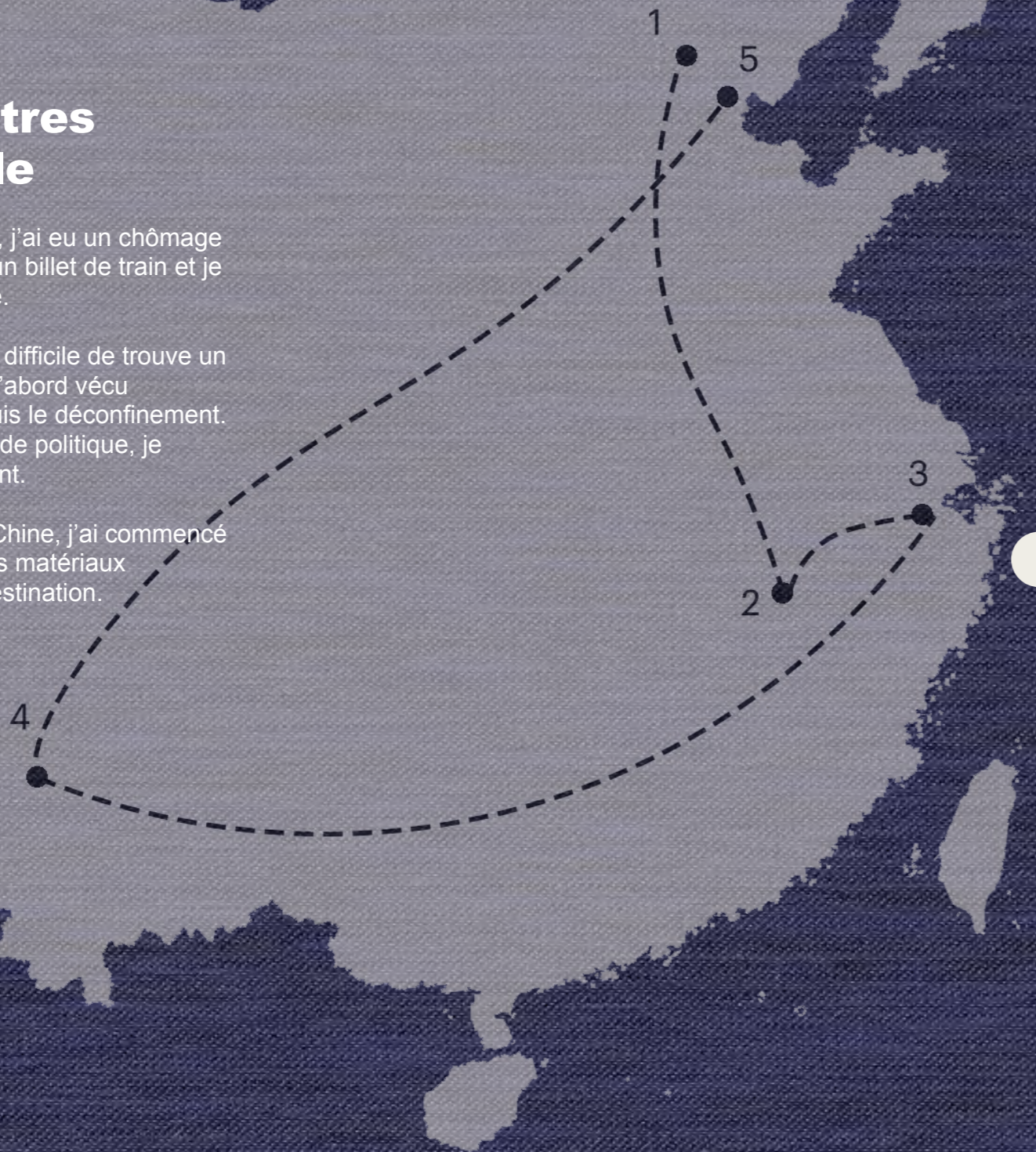
Il s'agit d'un travail expérimental composé d'objets qui sont finalement présentés de deux manières : exposition et dans un livre d'images. La partie d'exposition est une collection d'objets spéciaux collectés au cours d'un voyage, sur lesquels j'ai dessiné les anecdotes du voyage. La partie livre d'image est un carnet de voyage pictural réalisé en photographiant ces objets, en les accompagnant d'un texte et en les éditant pour en faire un livre.

7000 kilomètres hors de contrôle

Durant l'épidémie de COVID-19, j'ai eu un chômage imprévu. Déprimée, j'ai acheté un billet de train et je me suis enfuie de la grande ville.

À cette époque en Chine, il était difficile de trouver un travail. Pendant le voyage, j'ai d'abord vécu l'aggravation de l'épidémie et puis le déconfinement. Dû aux changements fréquents de politique, je devais me déplacer constamment.

Sur le chemin vers le sud de la Chine, j'ai commencé à collecter intentionnellement les matériaux spécifiquement liés à chaque destination.

Jingdezhen confinement

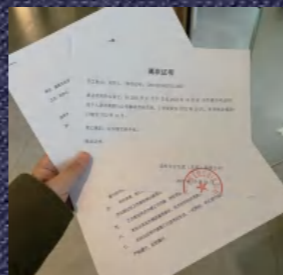
Après un séjour tranquille de plus de 15 jours, l'épidémie est soudainement apparue ici et j'ai dû trouver un moyen de partir.

Kunming, Dali déconfinement, vague massive d'infections

Je me suis cachée dans la campagne de Dali, mais l'épidémie est arrivée peu après, en seulement 2 semaines, l'épidémie a envahi ici.

Pékin chômage

À cause du fort impact de l'épidémie sur l'économie, de nombreuses personnes ont perdu leurs emplois. À ce moment-là, il était difficile pour les gens qui ont quitté Pékin d'y revenir, malgré tout, j'ai décidé de partir.

Hangzhou fermeture des lieux publics

J'ai fait mon trajet de Jingdezhen à Hangzhou, la grande ville la plus proche. Ici, les besoins fondamentaux comme la nourriture et le logement sont devenus difficiles car tous les lieux publics sont fermés.

Tianjin de retour chez moi

Tianjin est ma ville natale. Après mon retour à Tianjin, j'ai ajouté de nouveaux objets à mon histoire en essayant d'utiliser les jouets de mon enfance pour enrichir les émotions de la narration.

Une partie de mes roughs. Comme je n'avais aucune expérience en peinture sur porcelaine, j'ai fait des roughs très détaillés.

Avant la cuisson, la peinture de la porcelaine bleue et blanche a une couleur marron noire.

Cuisson au four. Une des spécialités de la fabrication de porcelaine à Jingdezhen, est d'une utilisation courante de la cuisson à haute température

supérieure à 1300 degrés. Les porcelaines fabriquées de cette façon-là sont plus dure et ont des couleurs plus saturés.

Série « Cerf-volant au chômage » - Jingdezhen
- « Qui suis-je ? », porcelaine avec glaçure colorée, 20mm x 20mm, lot de 25 pièces, 2022

Jingdezhen et la porcelaine bleue et blanche

La porcelaine bleue et blanche est le premier matériau que j'ai utilisé dans cette oeuvre, il faut peindre sur une surface qui n'est pas complètement plate avec un pinceau.

Série « Cerf-volant au chômage »
- Jingdezhen - « Inactif », assiette de porcelaine bleue et blanche avec la peinture sous-glaçure, ø250mm, 8 pièces, 2022

J'ai choisi des ébauches de porcelaine industrielle à prix bas fournies plutôt pour avoir une cohérence avec la vie simple et difficile que j'ai raconté dans mon histoire.

1.Série « Cerf-volant au chômage » - Jingdezhen
- « Mon histoire courte », 55mm x 25mm, porcelaine bleue et blanche avec la peinture sous-glaçure, 2022

2.Série « Cerf-volant au chômage » - Jingdezhen - « La petite moi », 25mm x 55mm, porcelaine bleue et blanche avec la peinture sous-glaçure, 2022

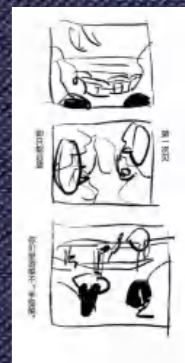

J'ai aussi créé de minis pièces d'objets en porcelaine, comme des têtes, des personnages et des livres. Le fait d'être au chômage me fait me sentir petite.

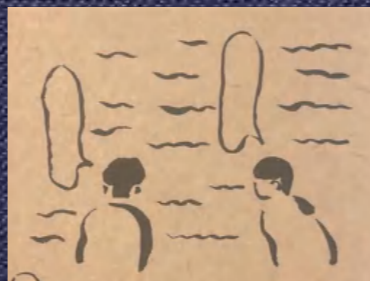
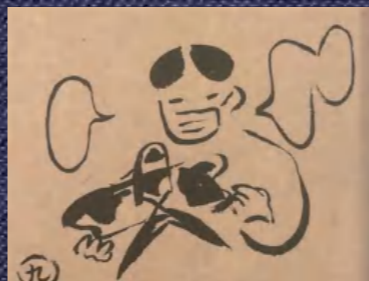
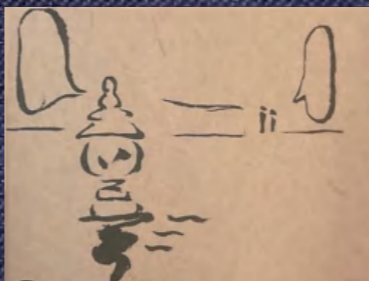
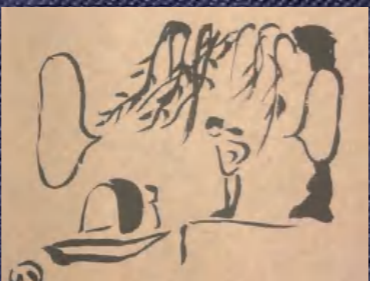
C'est une oeuvre qui raconte l'histoire de notre promenade en bateau sur le lac de Hangzhou, lorsque nous avons été rejetés de tous les lieux publics et enfin accueillis par le batelier qui avait besoin de revenu. C'est le lac le plus connu de toute la Chine et il est normalement très animé, à cause de l'épidémie, nous avons retrouvé un lac vide.

Hangzhou et l'encre de Chine sur papier

J'ai fait un séjour de seulement 2 jours à Hangzhou, dans cette partie, j'ai choisi des spécialités régionales comme des rouleaux de papier, des éventails, des livres d'accordéon du bouddhisme et d'autres produits chinois en papier pour raconter mon histoire.

Série « Cerf-volant au chômage » - Hangzhou.
- rough pour « Un épisode dans la vie » - dessin digital, 2023

Série « Cerf-volant au chômage »
- Hangzhou - « Un épisode dans la vie »
- encre de Chine sur papier,
100mm x 80mm, 2024

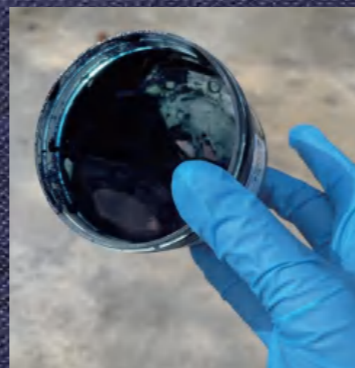
Dali et la teinture à l'indigo

Comme j'étais seule dans la cour d'un village, il n'y avait que les petits animaux qui m'a accompagnée, j'ai donc créé une série de mouchoirs teints à l'indigo pour montrer les moments que j'ai passé avec les chiens, les oiseaux et les insectes.

1. Après avoir validé la version digitale du rough, je grave l'image sur du carton.

2. Je mélange la pâte, l'applique sur le mouchoir et la laisse sécher.

3. Je mélange la teinture à l'indigo.

4. Je teins les mouchoirs.

5. Je lave les mouchoirs et j'attends qu'ils sèchent.

Série « Cerf-volant au chômage » - Dali -
« Tenir compagnie au chien, regarder l'oiseau, dessiner la mante »,
teinture à l'indigo au pochoir à l'aide de la pâte, 300mm x 300mm,
lot de 3 pièces, 2022

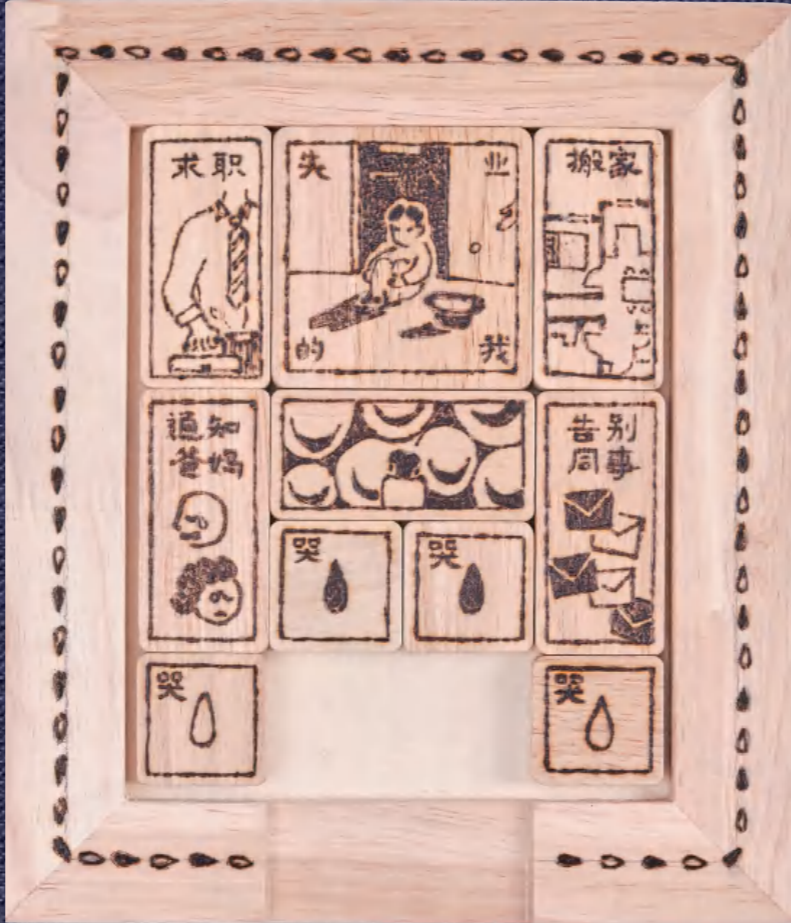
Série « Cerf-volant au chômage » - « L'hésitation », pyrogravure sur jouet de divination en bambou, 80mm x 22mm, 2024

Comme la plupart des jouets sont fabriqués en bois, j'ai créé mes oeuvres avec un pyrograveur. La pointe du pyrograveur rougit sous une tension d'environ 100v, et je dessine en brûlant la surface des objets végétaux.

Tianjin et les jouets

Après mon retour dans ma ville natale, Tianjin, j'ai commencé à structurer les textes de mon histoire, en plus, j'ai ajouté quelques jouets locaux pour mieux exprimer les émotions dans l'histoire.

Série « Cerf-volant au chômage » - « Sans issue », pyrogravure sur jouet de planche en bois, 210mm x 180 mm, 2024

Pékin et le cerf-volant en forme d'hirondelle

Quand j'étais à Pékin, je n'ai pas encore commencer la création. Mais après avoir commencé, j'ai rapidement choisi l'image du cerf-volant en forme d'hirondelle pour exprimer l'état tout comme un cerf-volant qui flotte dans le vent et n'arrive pas à atterrir. L'image du cerf-volant apparaît tout au long des oeuvres.

Carrelage de porcelaine avec la peinture sous-glaçure coloré 150mm x 150mm

Collage du bois sur papier de copeaux de chêne, 195mm x 250mm

Encre de Chine sur mini éventail, 120mm x 190mm

Pyrogravure sur calebasse, 45mm x 45mm x 75mm

Pyrogravure sur jouet de planche en bois, 210mm x 180mm

Cerf-volant recouvert de tissu en nylon et peint en acrylique, 95mm x 95mm

Assiette de porcelaine avec glaçure 3D, ø 100mm

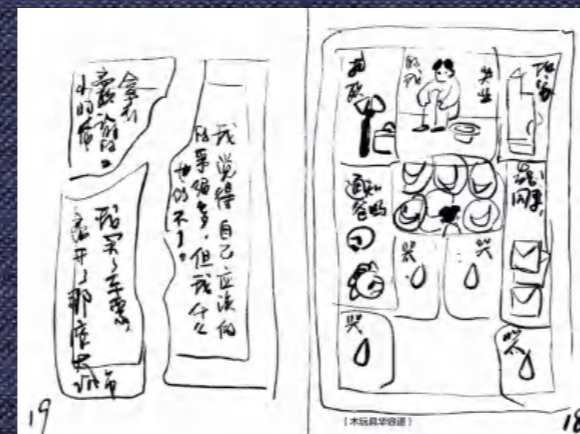

Réalisation du livre d'images

Pendant que je choisisais les objets, l'histoire que j'avais en tête prenait lentement forme. Au fur et à mesure de la fabrication des objets, j'ai commencé à imaginer le chemin de fer de l'album.

Ce chapitre raconte mon arrivée à Jingdezhen, ma rencontre avec un propriétaire d'un atelier de céramiques, l'amitié que j'ai nouée avec lui, puis la nécessité de repartir à cause de la nouvelle politique de Covid. (Lire de droite à gauche)

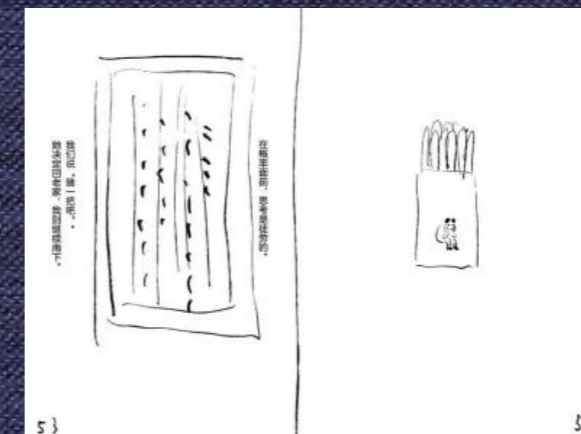
Storyboard

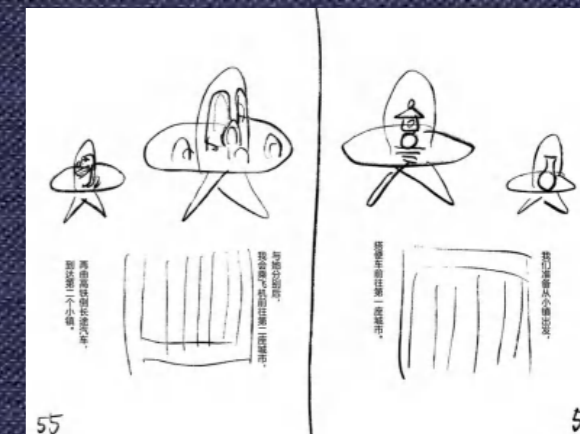
Jouet de planche en bois : Le chômage

Porcelain Plate : Propriétaire d'une auberge

Tirage au sort : Ne pas savoir où aller

Mini cerf-volant : paysage de passage

Série « Cerf-volant au chômage » - Jingdezhen - Mise en Page

La rencontre avec le propriétaire. C'est un homme très occupé.

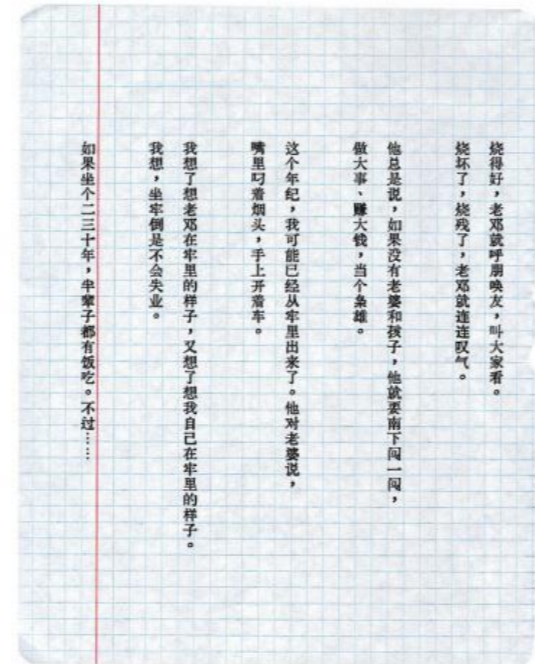

Série « Cerf-volant au chômage » - Jingdezhen - Mise en Page

Comparé à lui, je suis une «toute petite personne» avec une vie simple et peu d'expérience.

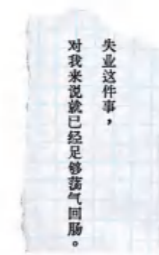
6

5

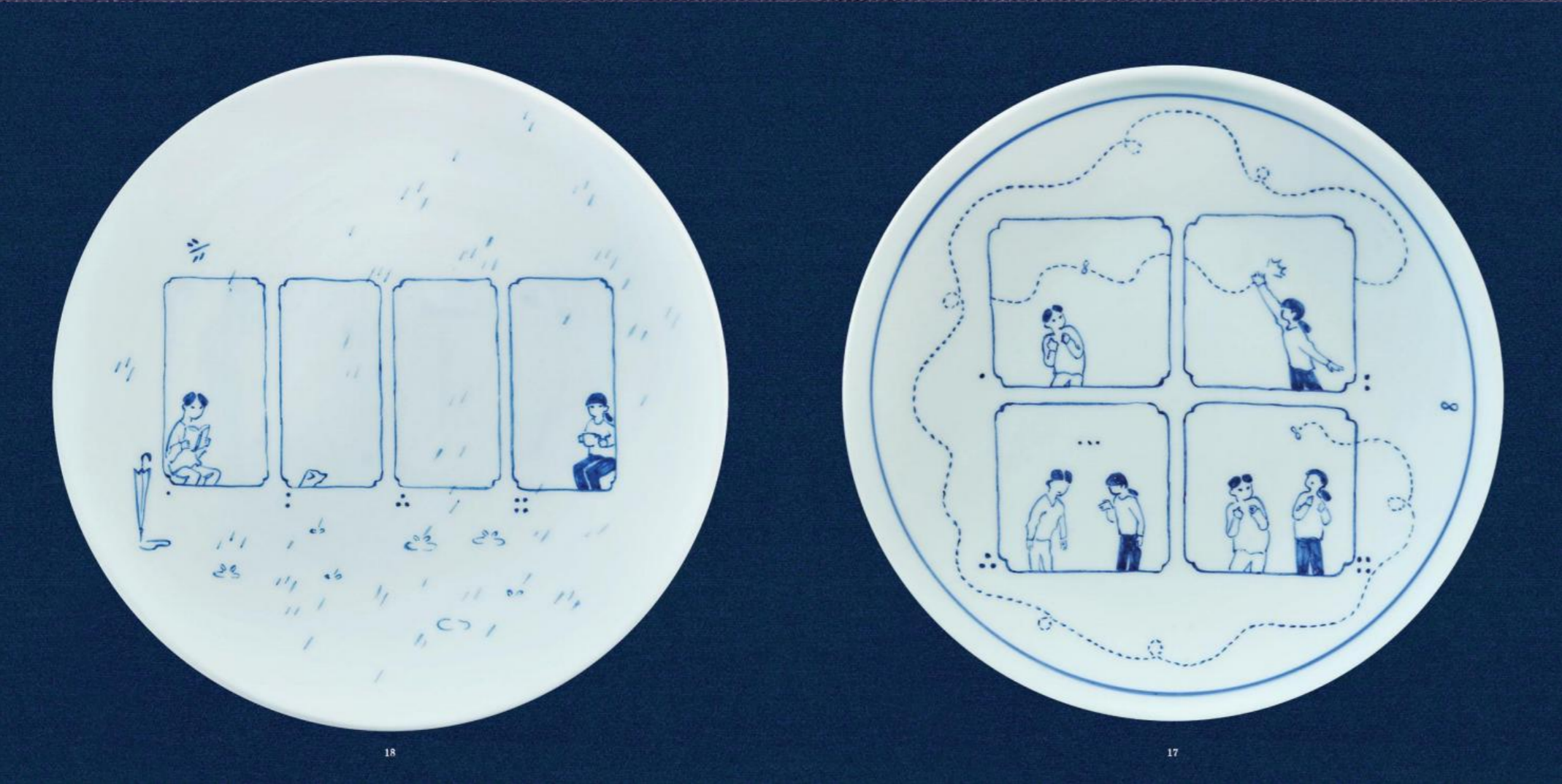
8

7

Série « Cerf-volant au chômage » - Jingdezhen - Mise en Page

La paix et la tranquillité de la vie me donnent envie de ne plus repartir.

Nous

Bande dessinée,
50 pages,
dessin digital avec Procreate,
format modifiable, 2023

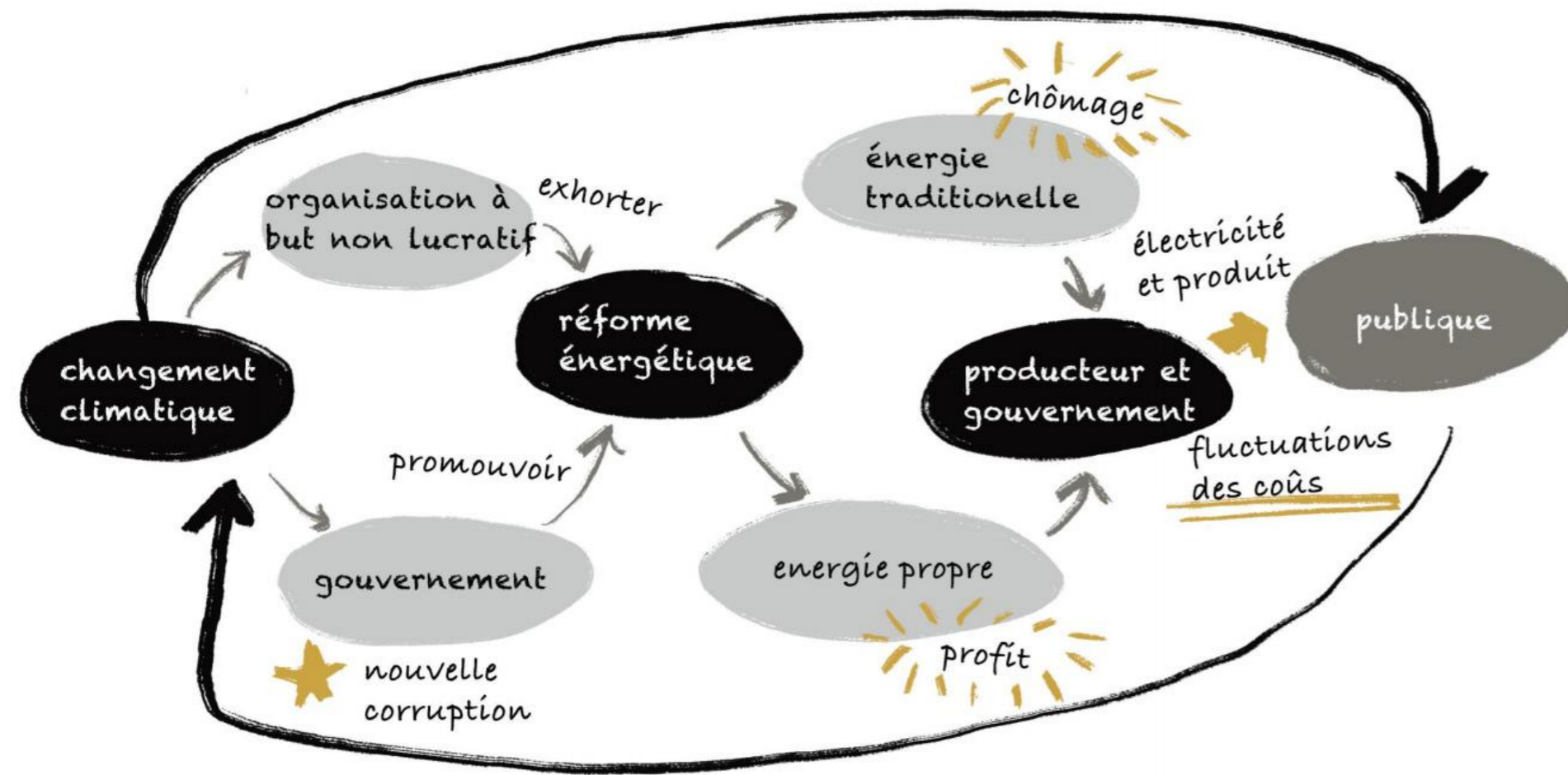

En 2023, le WWF a organisé un concours en Chine en sélectionnant les oeuvres créatives sur le soutien à la réforme énergétique et la lutte contre le changement climatique. C'est l'oeuvre avec laquelle j'ai posé ma candidature.

Le changement climatique est une problématique collective liée à tous les humains, cependant la réponse à la problématique n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord. Au cours de mes recherches, je me réalise que le processus de réforme énergétique est en train d'affecter différents groupes d'intérêt de différentes manières. Cela m'amène au thème de mon oeuvre : où en sommes-nous dans la réforme énergétique ? Qui sommes « nous » ?

Carte mentale

La chaîne des bénéfices de la transformation énergétique.

Écologiste

Selon cet écologiste, l'énergie éolienne et l'énergie solaire photovoltaïque font partie des moyens de lutte contre le changement climatique, par contre, l'inégalité du développement de la technologie pourrait faire que ces deux types d'énergie engendrent d'autres pollutions. Mais parfois, il estime lui-même qu'il « n'aura pas de souci de trouver un travail ».

Moi : Une personne ordinaire

Du point de vue d'une personne ordinaire, l'impact de l'épidémie résonne encore, c'est déjà difficile de mener une vie normale. Je dois me questionner : pourquoi et comment est-ce que « je » me soucie du reste du monde dans ce cas-là ?

Foreur de gaz naturel

Selon les gens qui travaillent dans l'industrie traditionnelle de l'énergie fossile, le développement des énergies propres menacera réellement leur industrie. Néanmoins, il a non seulement une pensée conservatrice de cette industrie, mais aussi une fierté familiale.

Investisseur dans l'énergie solaire photovo

Du point de vue de cet investisseur, il est de sa responsabilité de protéger l'intérêt de l'entreprise. Cependant, il constate également que la façon de la recherche du profit des « capitaux verts » change au fur et à mesure et c'est un pillage pour les classes inférieures de la société.

Interview : Qui sommes-nous ?

Quand on parle de l'écologie, on dit toujours « notre » planète. Toutefois, les grands changements amenés par l'énergie ont divisé les gens en différents groupes par leurs positions et leurs attitudes. J'ai communiqué avec certains d'entre eux par les interviews pendant lesquels ils m'ont parlé de la position des gens qui ont la même condition sociale qu'eux, et aussi leurs sentiments personnels sur ce sujet.

Recherche de la direction artistique

Les roughs du character design pour « Nous »

Après plusieurs tentatives, j'ai enfin choisi ce trait d'encre à main levée + 2 niveaux de gris comme le style de dessin principal. Le but c'est de fusionner l'émotion engendrée par le trait lâché et le sérieux amené par le niveau de gris.

Pour mieux mettre en valeur le sérieux de la réalité, j'ai choisi un style croquis avec moins de déformation pour les personnages.

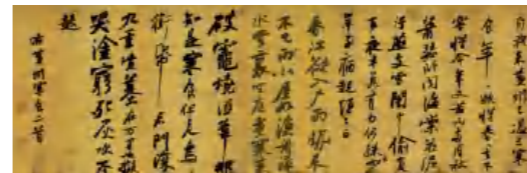
Référence de la direction artistique

« Une arrivée tardive à la maison », Yumeji Takehisa, 1910, impression

« Une flotte de bateaux », Guanzhong WU, 1991, encre sur papier

« L'observance de la nourriture froide », Su Shi, 1080, calligraphie à l'encre de Chine

Rough de storyboard

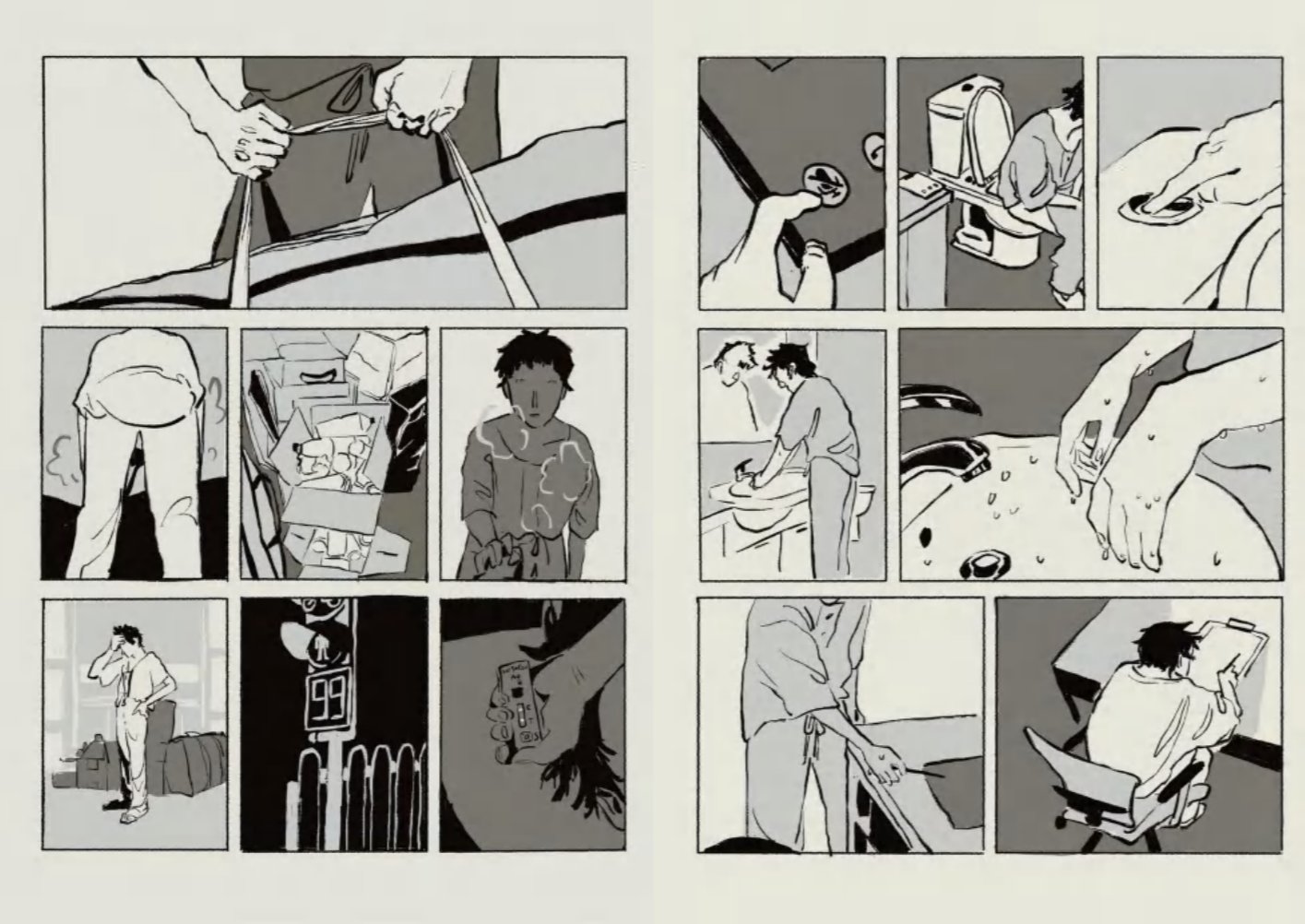

Les roughs de storyboard pour « Nous »

Style de dessin

Dans cette oeuvre, je décris 3 individus ayant des intérêts différents que j'ai rencontrés durant mes recherches dans le sujet, et aussi, j'essaie de créer un contraste entre les différents styles de dessin pour les histoires intercalées afin de montrer les images différentes ainsi que les valeurs et les intérêts différents de chaque personnage. J'observe les individus affectés par les grandes tendances en les connectant aux grands changements.

1 Histoire principale, présentée sous un style croquis.

2 Histoire intercalée, le style de dessin varie en fonction de narrateur.

Style romantique :
La vie de « la grande famille » promue par l'écologiste.

Style iconique :
La description abstraite de l'investisseur dans l'énergie solaire photovoltaïque sur les gens lointains en difficulté.

Style du bouddhisme Chan : L'histoire bouddhiste racontée par le foreur de gaz naturel.

Style fantastique :
Les illusions naïves que les gens ordinaires ont sur l'énergie propre.

Mise en page

Les extraits de la page 24 à la page 37 de « Nous »

Après l'infection par le Covid, la protagoniste dort chez elle et rêve qu'elle fait partie de l'histoire de l'énergie de l'humain.

Les textes de cette partie est la parole une chanson pour enfants bien connue en Chine qui s'appelle « Planter le soleil ».

Montrer l'écart entre les souhaits naïfs des gens et la réalité par le contraste entre la chanson pour enfants et les images en noir et blanc qui illustrent la parole de la chanson.

26

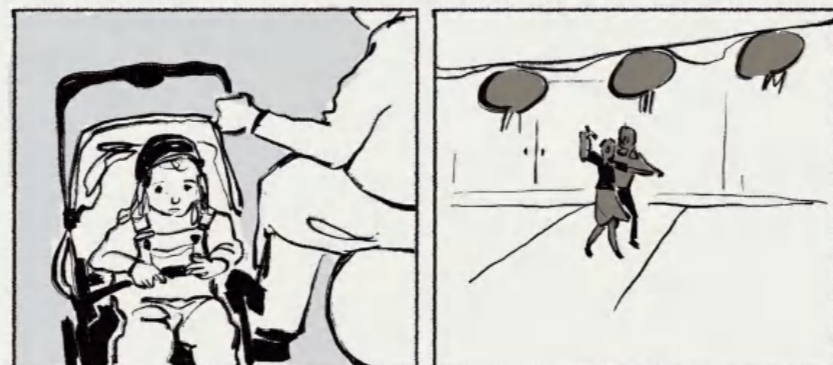

27

28

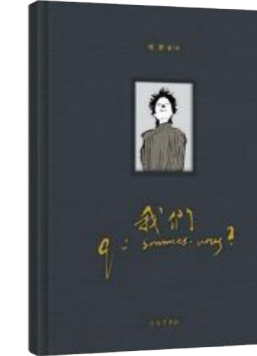

Présentation dans l'exposition

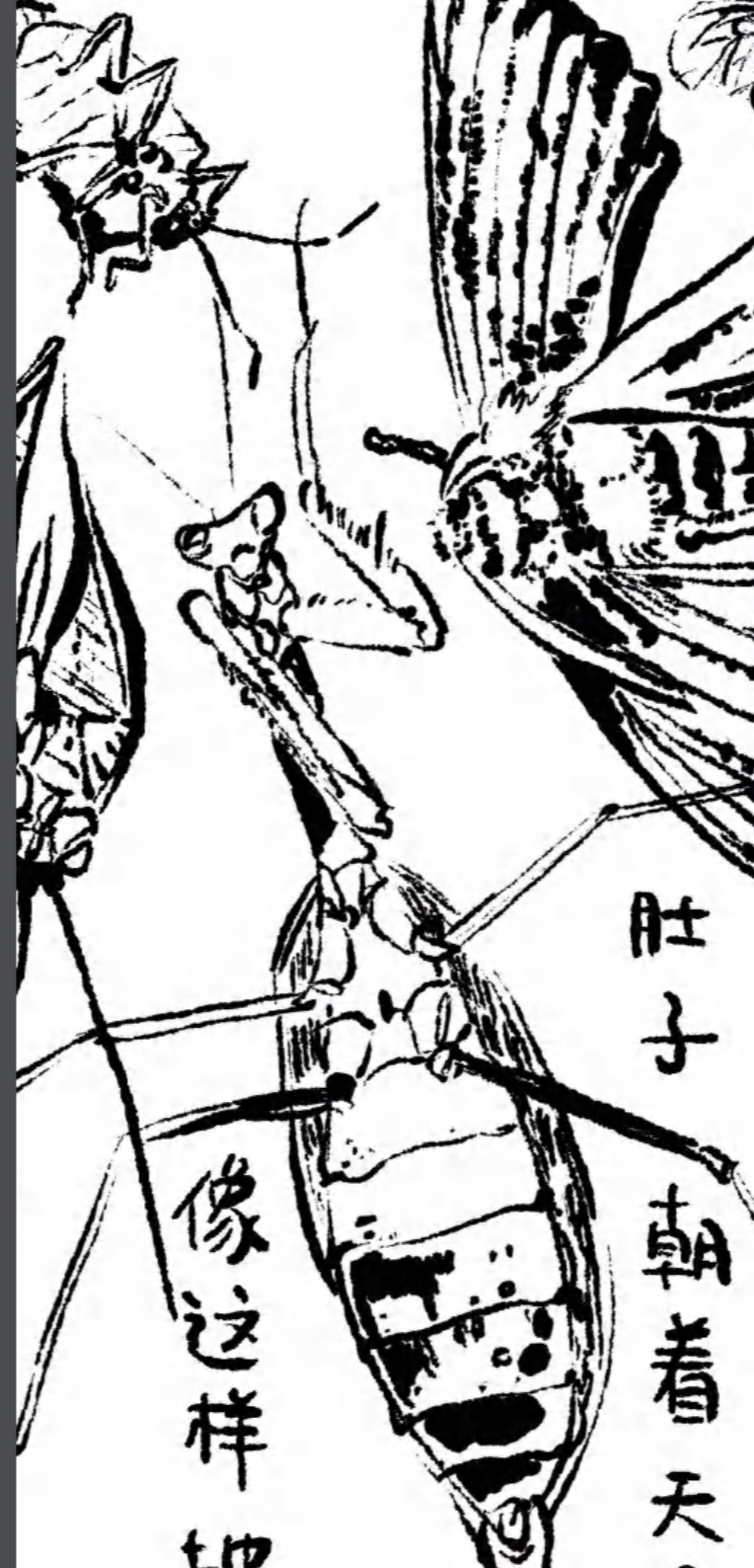
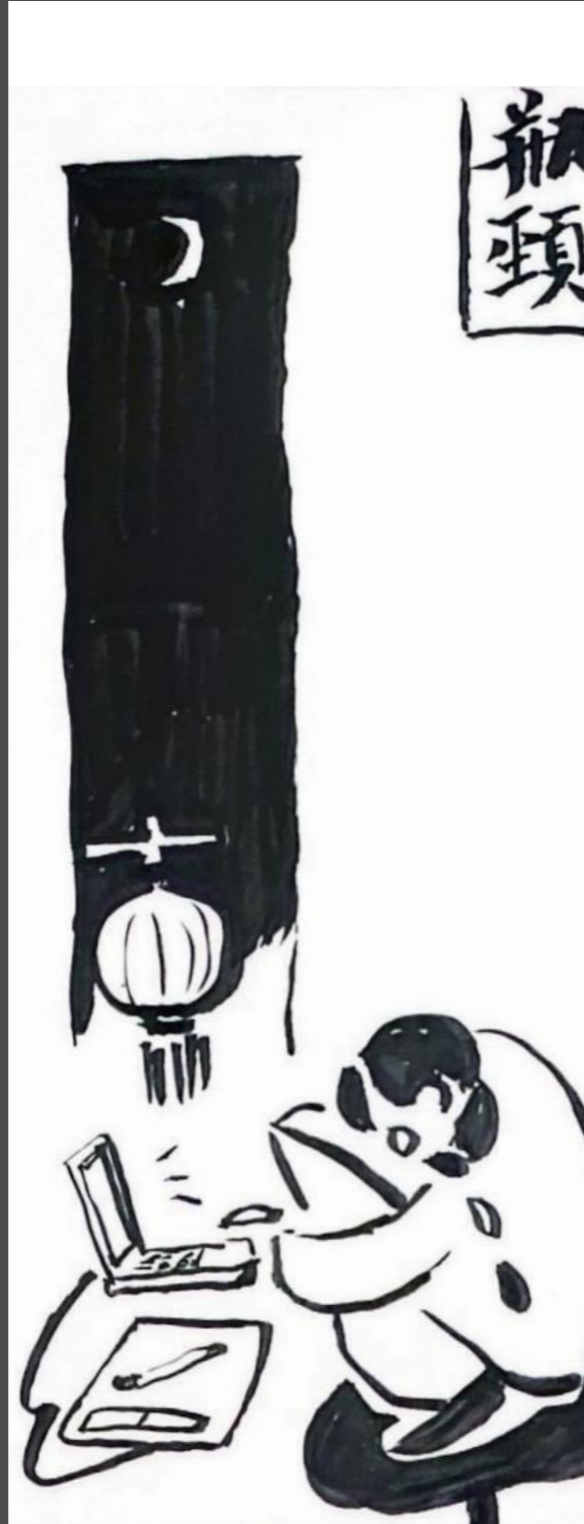
« Nous » expose dans un musée d'art,
297mm x 210mm, imprimé sur papier conqueror,
2024, Exposition Spéciale de la Bande Dessinée
d'Auteur Chinoise, Musée d'art de Huzhou, Chine

« Nous », album, couverture rigide,
148mm x 210mm, 56 pages, 2024, imprimé sur
papier Munken, couverture rigide avec coton fin,
marquage à chaud mat

Autres œuvres de BD

Bande dessinée
Technique mixe
2022-2024

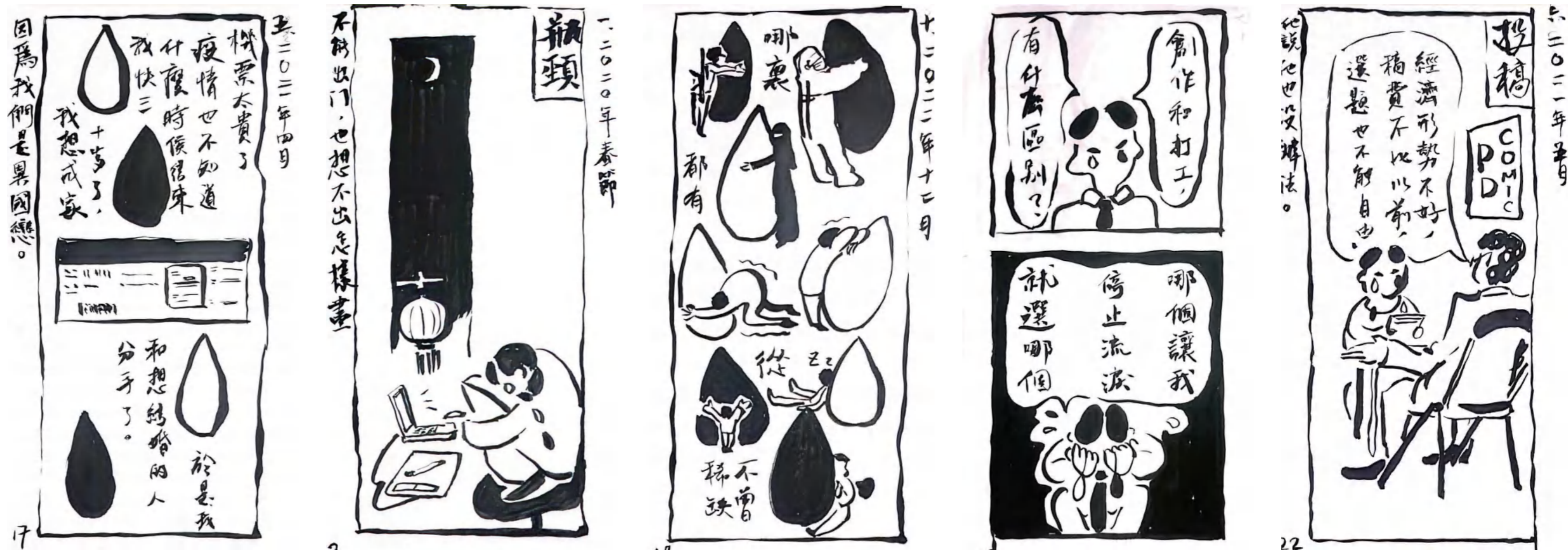

Oeuvre dérivée de la même période de « Cerf-volant au chômage »

Livret fait main « Le calendrier du pleur »

J'ai fait un livret de la même taille d'un masque en utilisant le tissu non tissé des masques médicaux qu'on voit souvent pendant l'épidémie. J'ai noté dessus chaque fois que je pleurais pendant la pandémie. Je l'appelle « Le calendrier du pleur » car il a la forme d'un petit calendrier.

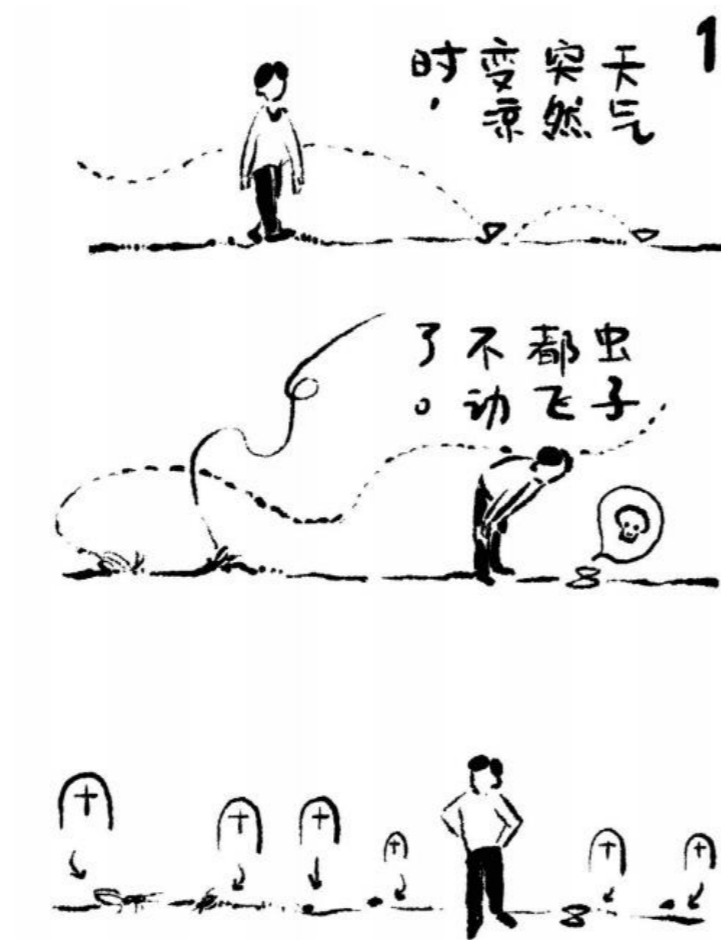

Oeuvre dérivée de la même période de « Cerf-volant au chômage »

Livret fait main « Quand il fait soudainement froid »

Lorsque le déconfinement venait de mettre en place, le temps a soudainement refroidi dans le sud de la Chine. J'étais à Dali, j'entendais constamment des nouvelles qui parlent de la mort des gens. Autour de moi, les insectes sont également morts les uns après les autres à cause du changement brusque de temps. J'ai combiné les images de la mort des insectes et la neige qui tombe, pour enregistrer les vies disparues cet hiver.

« Quand il fait soudainement froid »,
70mm x 50mm, impression sur papier
journal, 6 pages, 2023

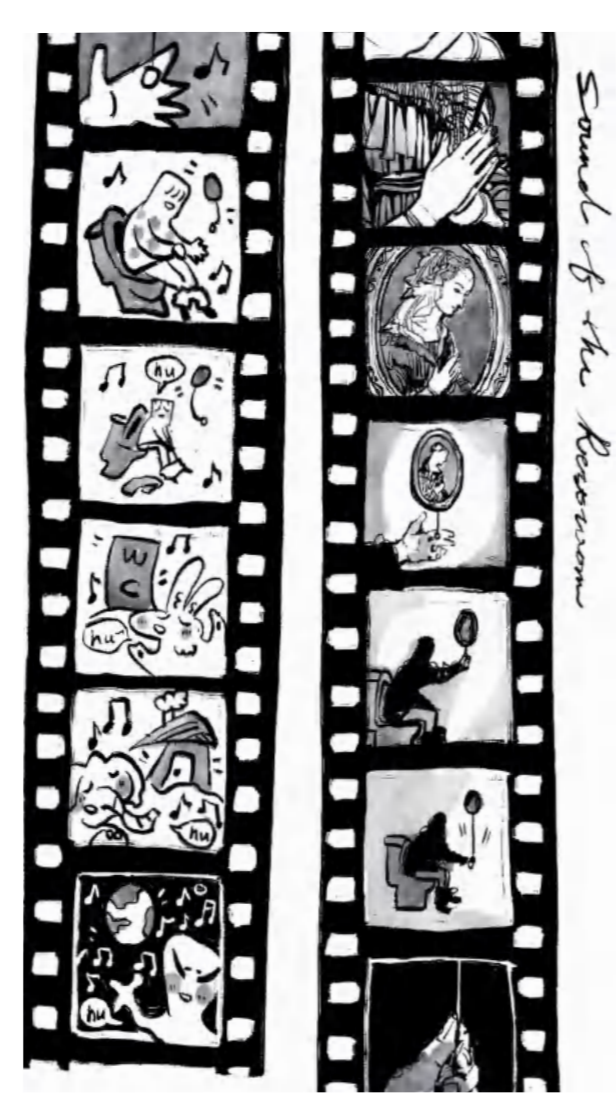

« Un étrange ami »

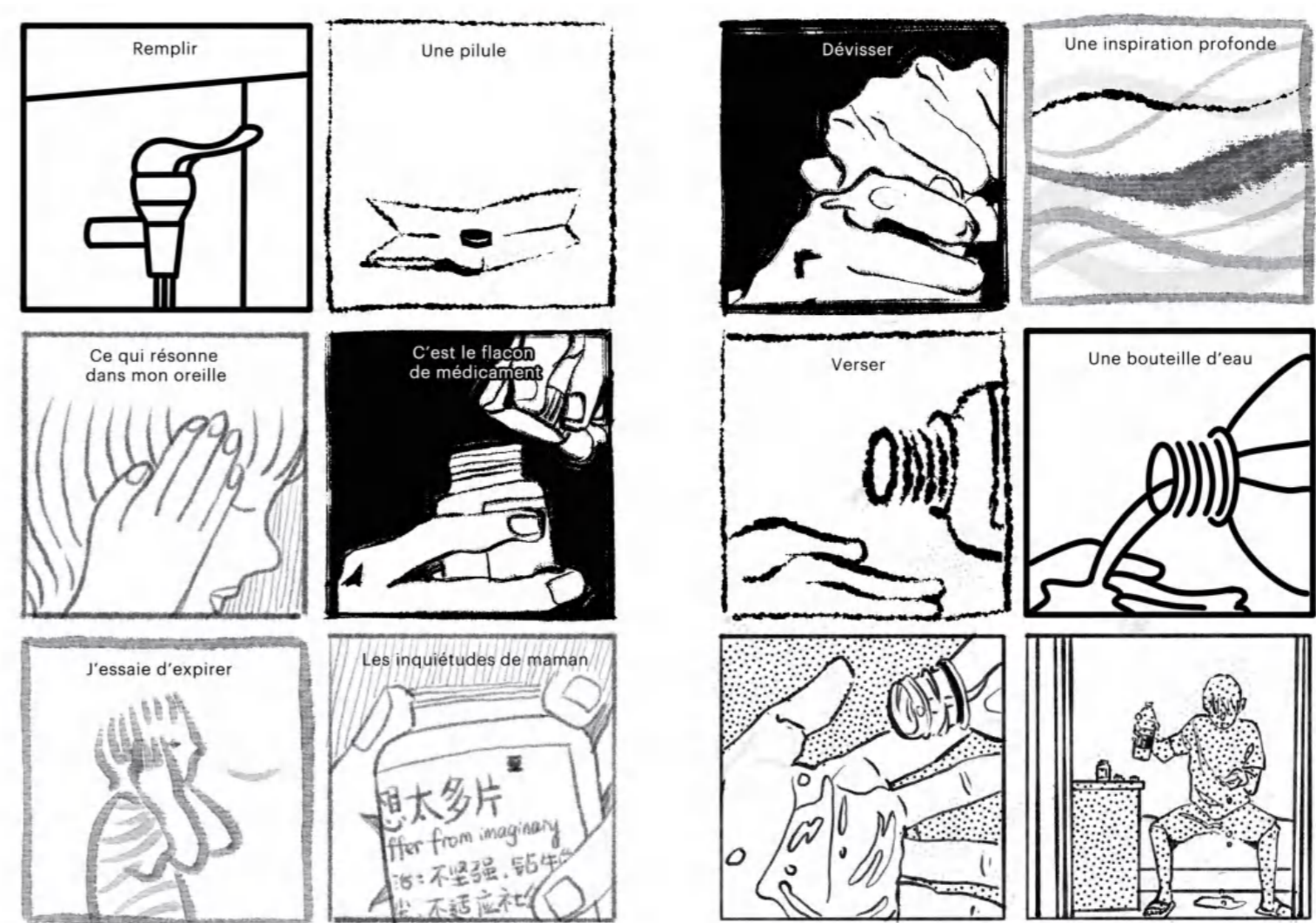
« Un étrange ami », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2024

« Les bruits aux toilettes »

« Les bruits aux toilettes », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2023

« Comment je compose un poème »

« Comment je compose un poème », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2023

Partie 2

Illustration

Ex-libris

Lorsque je travaillais dans la maison d'édition, j'ai toujours eu l'occasion de faire les illustrations concernant les livres.

La série « Histoire de la littérature chinoise » est l'oeuvre du sinologue japonais Kojiro Yoshikawa. En tant que Japonais, il était obsédé par la culture chinoise. À l'époque où la relation entre la Chine et le Japon était très tendue, il avait résisté à la tendance et était venu en Chine pour ses études.

J'ai créé un ensemble d'ex-libris basé sur ses expériences, utilisé les couleurs sur la couverture, je me suis référée au style de trait de la gravure de sceau et au style de dessin d'un dessinateur de BD de la même génération que Kojiro, Zikai Feng.

Référence

Série « Histoire de la littérature chinoise », auteur : Kojiro Yoshikawa

« Odeur de la viande », Xylographie, Zikai Feng, dans les années 50

« Statue de Bouddha », gravure de sceau en pierre, Dingyong Shen, dans les années 90

« Le voyage de Kojiro Yoshikawa en Chine », impression offset sur papier de chiffon, format varié, 60mm x 80mm, 2024

« On Love and Tyranny: The Life and Politics of Hannah Arendt » est un ouvrage biographique sur l'histoire personnelle d'Hannah Arendt et le développement de ses pensées. En tant que descendante juive, elle avait vécu 18 ans d'exil apatride pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait « le plan d'exil » d'Arendt en me basant sur l'itinéraire qu'elle avait pris et en me référant aux couleurs de reliure-décor du livre.

Plan plié en accordéon

« Hannah Arendt : Plan d'exil », impression sur page pliée en accordéon, 640mm x 80mm, 2023

Rough

« Hannah Arendt : Plan d'exil », dessin digital avec Procreate, série de 8 dessins, 2023

D'autres illustrations

La plupart de mes oeuvres sont fait en dehors de mon travail. Comme j'ai l'habitude d'écrire, ma façon de dessiner est beaucoup influencée par l'écriture à la plume et au pinceau.

En parallèle, j'explore souvent les différents styles de dessin et les différentes façons d'expression de la couleur.

« Manger de la glace pilée », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2022

« Manger de la glace pilée », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2022

« Manger de la glace pilée », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2022

« Manger de la glace pilée », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2022

« Manger de la glace pilée », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2022

« Un regard en arrière », dessin digital avec Procreate, format modifiable, 2022

Partie 3

Expérience professionnelle, Centre d'intérêt

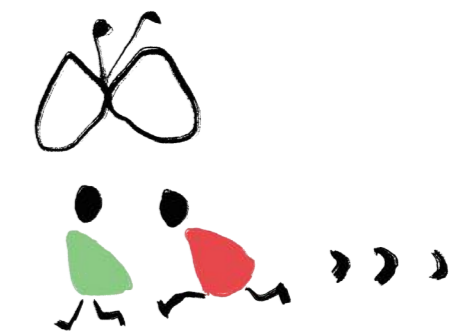

Photo d'un salon du livre. La marque d'édition pour laquelle je travaille importe principalement des manges de niche.

Expérience professionnelle : édition et publication de bande dessinée

De 2015 à 2022, j'ai travaillé comme éditrice dans un studio de bande dessinée et une société de livre, j'étais chargée de la planification, de la production, de la publication et du marketing de chaque bande dessinée. En plus, je prenais charge de l'organisation d'événements physique et de la production de podcast.

Évènement physique. La promotion des livres dans une librairie.

«la printemps prochaine»
édition en français, 2023
ISBN:9782369903192

«la printemps prochaine»
édition en chinois, 2023
ISBN:9787574002128

Édition de bande dessinée. L'oeuvre que j'ai participé à l'édition, la version chinoise et française de « Le printemps prochain », l'oeuvre de l'auteur chinois Yun Liu.

feu de forêt, iphone12 promax, 2022

Centre d'intérêt : Photographie

J'enregistre mes observations par la photographie, cela fait partie de mes habitudes. Je fais surtout attention aux émotions que les photos transmettent, et je les enregistre proprement.

feu de forêt, iphone12 promax, 2022

J'ai réalisé une série de photos en observant les lignes et le noir et blanc des arbres. Des lignes verticales répétées s'étendant de haut en bas apportent une sensation ferme et intime. Les blocs de couleur noire des feuilles, des troncs d'arbres et des étangs font circuler constamment le centre de gravité visuel.

Photo du théâtre « La phobie de portable ».la vantardise d'un photographe qui prend les photos en secret. Le rôle du photographe avec un chapeau blanc est joué par moi.

Centre d'intérêt : Théâtre

Depuis mon adolescence, le théâtre est l'un de mes moyens importants pour m'exprimer. Depuis 2014, je participe à la création collective au sein d'une troupe de théâtre d'auto-organisation et me lance dans l'écriture de scénario, la mise en scène, l'acting, la scénographie, le design graphique et d'autres aspects du théâtre.

Voir la vidéo de la pièce:

<https://www.youtube.com/watch?v=UQ1m46gIJ2Y>

Photo de « La phobie de portable », le portable s'est transformé en brique, mais on lutte quand même pour lui comme pour le Graal.

Photo de « La phobie de portable », moi (la première à gauche sur la photo) en train de jouer.

Photo de « La phobie de portable », on promet sa fidélité à son smartphone.

C'est une pièce de théâtre qui raconte les diverses angoisses que la généralisation rapide des smartphones a amené dans la vie de chacun à travers plusieurs histoires et personnages indépendants qui concernent du portable.

Photo publicitaire de « La phobie de portable ». Le T-shirt publicitaire que je me suis occupée de son design, avec un portable qui rallonge infiniment devant et le logo de notre troupe de théâtre derrière.

Merci