

OLIVIER SAILLARD TILDA SWINTON

Embodying Pasolini

Fondazione Sozzani

3 - 10 décembre

FESTIVAL D'AUTOMNE 2022

Tour à tour, le costume est son double, son partenaire, son opposé.

Embodying Pasolini est une performance originale créée par Olivier Saillard et Tilda Swinton qui réunit pour la première fois une sélection significative des costumes conçus par Danilo Donati, réalisés par les Ateliers Farani pour le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini.

Près d'une trentaine de costumes, robes, manteaux et chapeaux, œuvres fragiles de fils tissés et teints restituent la filmographie de Pasolini. De *L'Évangile selon Saint Matthieu*, à *Uccellacci e uccellini*, *Œdipe Roi*, *Porcherie*, *Le Décaméron*, *Les Contes de Canterbury*, *Les Mille et une nuits*, jusqu'à *Salò ou les 120 jours de Sodome**, les vêtements et costumes, tous archivés à Rome et redécouverts, racontent une collaboration longue et fertile qui unit les deux hommes, Pasolini et Donati.

Certains d'entre eux n'ont pas même été reportés ni même été présentés depuis le tournage des films et peu d'entre eux ont été exposés depuis lors.

La performance entend poursuivre le processus qui mène à l'exposition de la découverte des œuvres, à

leur identification et leur évaluation, jusqu'à leur mise en espace et leur mise en mouvement jusqu'alors proscrits.

Sur le corps d'absences et de contrastes de Tilda Swinton, les costumes, bravant un interdit, sont de passage le temps d'un essayage où le public est convié.

Ici le socle se nomme épaules, la cimaise est de chair. En transit, les costumes jouent une dernière scène, prisonniers muets de leur statut monumental. En silence, en paroles, en gestes, en pensées, Tilda Swinton tel un mannequin de bois muré dans sa mémoire, essaye à vue les costumes cités.

Captive des enveloppes de tissus, elle n'a pas à jouer le rôle d'origine, mais davantage l'absence de rôle que ce costume désormais orphelin, du corps, de l'acteur, du film, suggère avec force.

Tour à tour, le costume est son double, son partenaire, son opposé. Tilda Swinton ne feint pas, elle épouse, elle est les costumes eux-mêmes.

Olivier Saillard

Olivier Saillard est diplômé en histoire de l'art. En 1995, il est nommé directeur du musée de la Mode de Marseille; en 2000, il devient responsable de la programmation des expositions « Mode » au musée des Arts décoratifs de Paris et, en 2010, directeur du Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. Il est depuis 2017 directeur de la fondation Alaïa et directeur artistique, image et culture de la maison J.M. Weston (depuis 2018). On lui doit plusieurs ouvrages, dont une *Histoire idéale de la mode contemporaine* (Textuel, 2009) et de grandes expositions, comme « Yohji Yamamoto juste des vêtements », « Christian Lacroix. Histoire de vêtements » aux Arts décoratifs; « Azzedine Alaïa », « Jeanne Lanvin » au palais Galliera; « Madame Grès. La couture à l'œuvre », « Balenciaga, l'œuvre au noir » au musée Bourdelle et, plus récemment, « Le musée éphémère de la mode » au Palazzo Pitti de Florence. En 2005, Olivier Saillard est lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto. Depuis, il mène en parallèle de son travail d'historien une réflexion poétique présentée sous forme de performances - *The Impossible Wardrobe*, *Eternity Dress* et *Cloakroom* avec Tilda Swinton; *Models Never Talk*; *Sur-Exposition* avec Charlotte Rampling et, de nouveau, Tilda Swinton; *Couture essentielle*, *Embodying Pasolini...* En 2018, il crée sa première collection de tee-shirts haute couture « Moda Povera » qui se duplique désormais chaque année sur d'autres choix de vêtements ordinaires magnifiés par le savoir faire.

Olivier Saillard et Tilda Swinton au Festival d'Automne à Paris

2012 : *The Impossible Wardrobe* (Palais de Tokyo), avec Tilda Swinton

2013 : *Eternity Dress* (Beaux-Arts de Paris), avec Tilda Swinton

2014 : *Cloakroom, Vestiaire obligatoire* (Palais Galliera), avec Tilda Swinton

2015 : *Models Never Talk* (CND Centre national de la danse), avec sept mannequins professionnelles

2016 : *Sur-exposition*, avec Tilda Swinton et Charlotte Rampling (Musée d'art moderne de Paris)

Tilda Swinton

Tilda Swinton a commencé à faire des films avec Derek Jarman en 1985, dans *Caravaggio*. Pour son deuxième film, elle joue dans *Friendship's Death* de Peter Wollen. Avec Jarman, ils tournent ensemble sept autres films, dont *The Last of England*, *The Garden*, *War Requiem*, *Edward II* (pour lequel elle a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Venise en 1991) et *Wittgenstein*, juste avant la mort du réalisateur en 1994. Elle est reconnue internationalement pour son interprétation d'Orlando dans le film de Sally Potter (1992), adaptation du roman de Virginia Woolf. Elle entretient des liens privilégiés avec Jim Jarmusch (*Only Lovers Left Alive* et *The Dead Don't Die*), Joel et Ethan Coen, Lynne Ramsay (*We Need to Talk About Kevin*), Luca Guadagnino (*I Am Love*, *A Bigger Splash*, *Suspiria*), Joanna Hogg (*The Souvenir Parts 1 & 2*), Bong Joon-ho (*Snowpiercer*, *Okja*). Elle a également travaillé avec le maître hongrois Béla Tarr dans *L'Homme de Londres* (2007), joué dans la comédie *Trainwreck* d'Amy Schumer réalisée par Judd Apatow et saluée par la critique. En 2020, elle tourne dans *La Voix Humaine* de Pedro Almodóvar. Elle reçoit le BAFTA et l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour *Michael Clayton* de Tony Gilroy (2008). En 2020, elle obtient une bourse de la BFI et un Lion d'or au festival du film de Venise pour l'ensemble de son œuvre. En 2022, elle reçoit le prix AMPAS Visionary aux côtés de Julia Roberts, Sir Steve McQueen et Miky Lee. En 2021, elle joue dans *Three Thousand Years Of Longing* de George Miller aux côtés de Idris Elba, elle retrouve Wes Anderson pour la 5e fois dans *Asteroid City* et Joanna Hogg pour la 3e fois dans *The Eternal Daughter*. Elle a récemment tourné avec Julio Torres dans *Untitled Feature Comedy*, et avec David Fincher pour *The Killer* pour Netflix. Tilda Swinton est mère de jumeaux et vit dans les Highlands, en Écosse.

Embodying Pasolini Fondazione Sozzani - 3 au 10 décembre 2022 / Durée estimée : 1h45

Conception et interprétation, **Olivier Saillard et Tilda Swinton**

Collaboration artistique, Gaël Mamine / Assistant, Romain Blot / Costumes, Danilo Donati des ateliers Farani, direction Luigi Piccolo / Formes en bois des ateliers Pieroni, direction Luigi Pieroni

Studio manager, Aymar Crosnier

Production Studio Olivier Saillard / Coproduction Zetema Progetto Cultura, Roma et Azienda Speciale PalaExpo, Festival d'Automne à Paris, en collaboration avec la Fondazione Sozzani et la Mode en Images / Avec le soutien des Ateliers Farani - Luigi Piccolo pour les costumes et le Laboratorio Pieroni pour les formes en bois

En partenariat avec la Clef Tour Eiffel The Crest Collection by the Ascott Limited

Embodying Pasolini a été créé le 25 juin 2021 au Mattatoio à Rome, sur une invitation du projet Romaison, sous la direction de Clara Tosi Pamphili

Avec le soutien de Gucci

Partenaires médias

du Festival d'Automne à Paris

fondazioneozzani.org - 09 67 50 08 34 / festival-automne.com - 01 53 45 17 17 / Photos : © Ruedieger Glatz

GUCCI