

Tamara Janes

SET AND SETTING

22.06 – 29.09.2024

Le titre *Set and Setting* est emprunté à la recherche sur l'usage de substances psychédéliques. Il fait référence à la nécessité d'une relation positive entre l'état d'esprit (*set*) et l'environnement des consommateur·rice·s (*setting*), afin d'éviter les *bad trips*. Dans nos cultures visuelles contemporaines, l'image aussi peut être considérée comme une drogue, et comme la monnaie d'échange ultime de notre époque. Omniprésente, circulant de façon accélérée dans l'espace numérique, cette « drogue » ou « devise » est distribuée via un oligopole hautement commercialisé de plateformes de partage telles que TikTok ou Facebook.

Dans ce contexte global de la visualité, l'artiste suisse Tamara Janes est fascinée par les manières et les possibilités de percevoir, de remettre en question et de modifier les conditions visuelles de la (post)modernité. Par un mélange unique de sources institutionnelles et de sources plus populaires, son travail questionne avec humour notre rapport compulsif et quotidien aux images. Pour ce faire, elle se plonge dans des recherches artistiques au long cours et assume ainsi le rôle d'une « imagineuse » – mot composé d'image, d'imagination et d'ingénieuse –, car elle remet en question, (re)construit et (ré)invente les images qu'elle trouve ou produit.

Une grande partie de l'exposition concerne des travaux réalisés après avoir effectué, en 2018, des recherches à la New York Public Library's Picture Collection. Fondée en 1915, cette collection rassemble aujourd'hui 1,5 million d'images issues de livres et de magazines, pouvant être empruntées physiquement. Depuis sa création, elle est une source d'inspiration majeure pour les artistes, les écrivain·e·s, les cinéastes, les designers et les publicitaires. Tamara Janes y a numérisé plus de 1'500 images classées en 290 rubriques. De retour à Berne, elle a inventé de nouvelles constellations et mots-clés personnels pour les organiser. Dès lors, cette véritable base de données lui sert de répertoire qu'elle adapte, recontextualise et modifie au gré de ses envies.

L'appropriation d'archives et d'images utilisées comme matériaux bruts l'a conduite à s'intéresser aux concepts de droit d'auteur et de propriété intellectuelle – thème principal de son travail *Copyright Swap*, pour lequel elle a remporté le Swiss Design Award 2023. En manipulant des œuvres d'autres artistes grâce à des logiciels de retouche, tout en se faisant accompagner par une juriste, elle atteint le « point de bascule » qui la protégerait d'une potentielle accusation de plagiat.

Set and Setting réunit ainsi les deux principes fondamentaux du travail de Tamara Janes : son affection pour les *sets* composés d'images préexistantes, et les *settings* plus larges de l'image contemporaine – ses appareils infrastructurels et les conditions dans lesquelles elle circule, dans l'éternel présent. Ce qui relie les deux domaines, c'est la vie sociale des images et la manière dont elles peuvent être recyclées, remixées et réactivées par des relations d'échange.

Commissaire d'exposition : Lars Willumeit

1
CONTACT SHEETS, 2018
NYPL Picture Collection, 120 planches-contacts,
impression jet d'encre sur papier photo,
aimants, format « lettre »

2
STORY EDITION, 2021/2024
NYPL Picture Collection, Giphys,
3 écrans, boucle vidéo, 23'

3
COPYRIGHT SWAP, 2023
NYPL Picture Collection,
7 impressions numériques Lambda,
verre acrylique, Alu-Dibond

- ☐ HALLOWEEN: Original par William Eggleston (1939), «Untitled (Outskirts of Morton, Mississippi, Halloween)», 1971
- ☐ EYE GLASSES: Original par David Seymour (1911-1956), «Peggy Guggenheim in Venice», 1950
- ☐ COSTUME - Fancy dress: Original par Anonyme, Beaux-Arts Ball, Hotel Astor, New York, 23 Janvier 1931
- ☐ CATS: Original par Martin Munkacsi (1896-1963), «Black Cat», vers 1931
- ☐ HAIR: Original par Joel Meyerowitz (1938), titre inconnu
- ☐ MASKS: Original par Inge Morath (1923-2003), «Saul Steinberg with Masks», 1959
- ☐ PHOTOGRAPHERS - Ray: Original par Man Ray (1890-1976), titre inconnu

4
PICTURES I HAVE NOT YET RETURNED, 2024
Diverses images de la NYPL Picture Collection,
plaque magnétique, aimants

5
LOW RES LOVE, 2022
151 pavés, peinture en aérosol

6
STEVEN J. SASSON
(OR HOW KODAK MISSED THE TURN), 2022
Story d'Instagram imprimée, impression jet d'encre
sur papier photo
Original par anonyme, Kodak, 1975

7
POOR IMAGE SELF PORTRAIT #1 AND #2, 2024
2 caissons lumineux,
impression textile sur tissu rétroéclairé

8
LES HORRIBLES CERNETTES, 2017/2024
Impression jet d'encre sur papier photo,
cadre bleu clair
Original par Silvano de Gennaro, vers 1992

9
SUPERZOOM, LAUSANNE EDITION, 2024
NYPL Picture Collection, 15 présentoirs A0,
30 tirages jet d'encre sur papier à dos blanc

10
BIXBY KNOWS BEST, 2021/2022
Projection, boucle vidéo, son, 37'
En collaboration avec Linus Lutz

× DOUCHES SONORES
Clone vocal IA de Tamara Janes

1
CONTACT SHEETS, 2018
NYPL Picture Collection, 120 contact sheets,
inkjet print on photo paper, magnets,
letter format

2
STORY EDITION, 2021/2024
NYPL Picture Collection, Giphys,
3 screens, video loop, 23'

3
COPYRIGHT SWAP, 2023
NYPL Picture Collection,
7 digital Lambda prints,
acrylic glass, Alu-Dibond

- ☐ HALLOWEEN: Original by William Eggleston (1939), "Untitled (Outskirts of Morton, Mississippi, Halloween)", 1971
- ☐ EYE GLASSES: Original by David Seymour (1911-1956), "Peggy Guggenheim in Venice", 1950
- ☐ COSTUME - Fancy dress: Original by Unknown, Beaux-Arts Ball, Hotel Astor, New York January 23, 1931
- ☐ CATS: Original by Martin Munkacsi (1896-1963), "Black Cat" ca. 1931
- ☐ HAIR: Original by Joel Meyerowitz (1938), title unknown
- ☐ MASKS: Original by Inge Morath (1923-2003), "Saul Steinberg with Masks", 1959
- ☐ PHOTOGRAPHERS - Ray: Original by Man Ray (1890-1976), title unknown

4
PICTURES I HAVE NOT YET RETURNED, 2024
Various images from the NYPL Picture Collection,
magnetic board, magnets

5
LOW RES LOVE, 2022
151 paving stones, spray paint

6
STEVEN J. SASSON
(OR HOW KODAK MISSED THE TURN), 2022
Printed Instagram story,
inkjet print on photo paper
Original by Unknown, Kodak, 1975

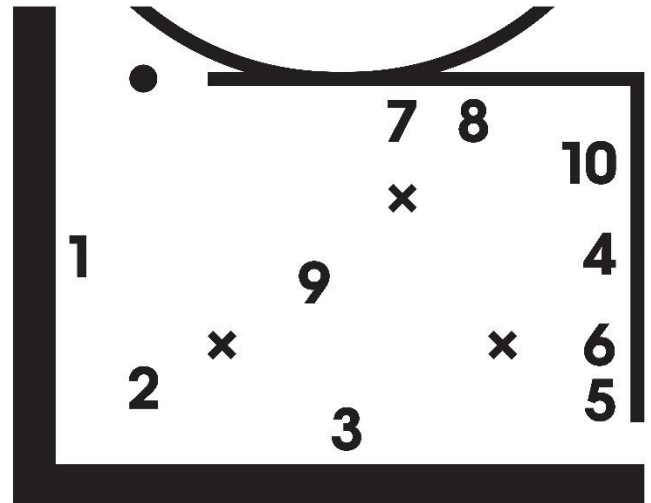
7
POOR IMAGE SELF PORTRAIT #1 AND #2, 2024
2 light boxes,
textile print on backlit fabric

8
LES HORRIBLES CERNETTES, 2017/2024
Inkjet print on photo paper,
light blue frame
Original by Silvano de Gennaro, ca. 1992

9
SUPERZOOM, LAUSANNE EDITION, 2024
NYPL Picture Collection, 15 A0 displays,
30 inkjet prints on white back paper

10
BIXBY KNOWS BEST, 2021/2022
Projection, video loop, sound, 37'
In collaboration with Linus Lutz

× SOUND SHOWERS
AI voice clone of Tamara Janes

3 Copyright Swap, 2023

Commentaires de l'avocate De gauche à droite

CATS:

L'image du chat a été modifiée de telle sorte qu'une ou même deux nouvelles créatures en émergent. Combiné à la coloration inversée et à l'allongement de certaines parties de l'image, le résultat représente une nouvelle propriété intellectuelle à part entière.

MASKS:

En supprimant la figure centrale de Saul Steinberg, en brouillant les contours des masques et en utilisant une couleur frappante pour créer de nouvelles formes et de nouveaux visages dans le contenu de l'image, le résultat est une nouvelle création à part entière.

COSTUMES – Fancy Dress:

Le contenu de l'image et la palette de couleurs de l'original ne sont plus reconnaissables dans le traitement. Les costumes ont été estompés en formes abstraites ou en taches, ce qui les fait ressembler à des colonnes de fumée. Le résultat représente une propriété intellectuelle nouvelle et originale.

EYE GLASSES:

Le traitement de l'image reprend tous les aspects marquants et essentiels de l'original ou les développe, de sorte qu'une nouvelle impression générale de l'œuvre est créée. Le fait que l'original soit le portrait de Peggy Guggenheim n'est plus reconnaissable, de sorte que le résultat constitue une nouvelle propriété intellectuelle originale.

HALLOWEEN:

Les éléments les plus caractéristiques du contenu de l'image (en particulier les personnes) ont été supprimés et remplacés par des formes abstraites. De même, la coloration a été intensifiée et les textures ont été modifiées de sorte que l'original est à peine reconnaissable et que le résultat est une nouvelle création à part entière.

PHOTOGRAPHERS – Ray:

Grâce à ce traitement, les contours des ombres et le contenu de l'image de l'original prennent une nouvelle forme, ce qui donne à l'observateur.rice l'impression d'un paysage. Le changement de teinte en bleu renforce encore cette impression. Le résultat représente une nouvelle propriété intellectuelle.

HAIR:

Si l'original reste ici clairement reconnaissable, cette adaptation peut se faire sans le consentement du détenteur des droits d'auteur sous l'aspect de la parodie, donc d'une stratégie qui critique le perfectionnisme de l'industrie de la beauté et de la mode ainsi que celui de la société dans son ensemble.