

KATRIN BACKES / SYLVAIN TANQUEREL

Portfolio mars 2022

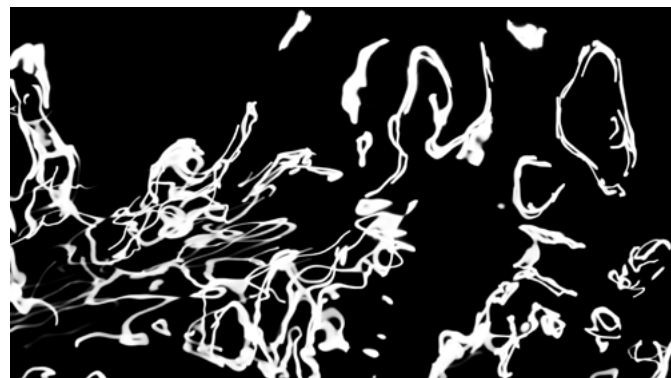
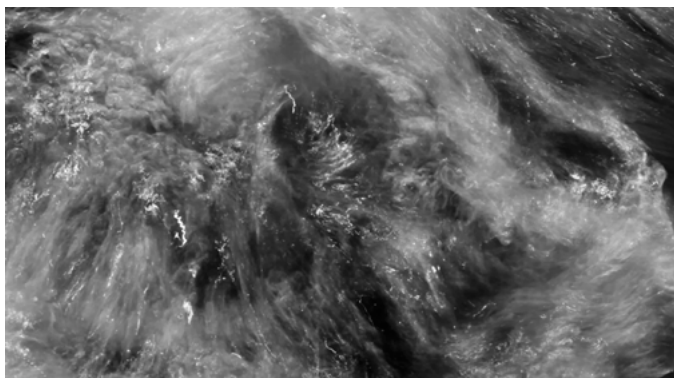
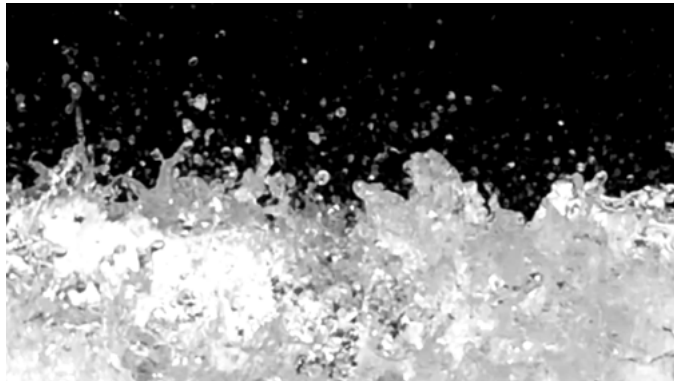
www.backes-tanquerel.com
backes.tanquerel@gmail.com

Atelier :
24, rue Saigne
93100 Montreuil

La Montée des eaux 2021

Film, HD, couleur/n&b, sonore, 30 min.
Musique de Guillaume Contré

« La Montée des eaux » est, en quatre temps, la traversée d'un sentiment de catastrophe. Une série de turbulences optiques – produites dans l'objectif par les miroitements d'un cours d'eau – entraînent le regard dans un mouvement où affluent figures et signes, toutes sortes d'ébauches projectives hautement stimulatrices pour l'imagination. Différents courants de langue, générés par montage et détournement de discours scientifiques, collapsologiques et prophétiques, sondent la relation entre vision et catastrophe. La création électro-acoustique de Guillaume Contré, travaillant sur l'immersion et le continuum, vient se fondre avec l'image pour agir directement sur la perception du spectateur.

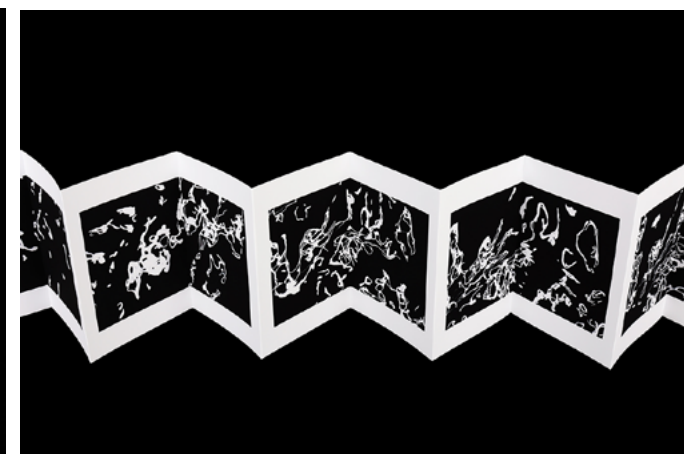
Captures d'écran

« La Montée des eaux » peut être projeté dans des conditions classiques ou accompagnée d'un dispositif de spatialisation sonore.

« Les nouvelles sont très élevées sur la hauteur à laquelle les vagues
peuvent monter une fois que l'emballement aura lieu

mettez de l'eau dans votre bouche et crachez l'eau montante va monter
selon leurs déclarations sans toucher le sol

l'eau emprunte un chemin ascendant. »

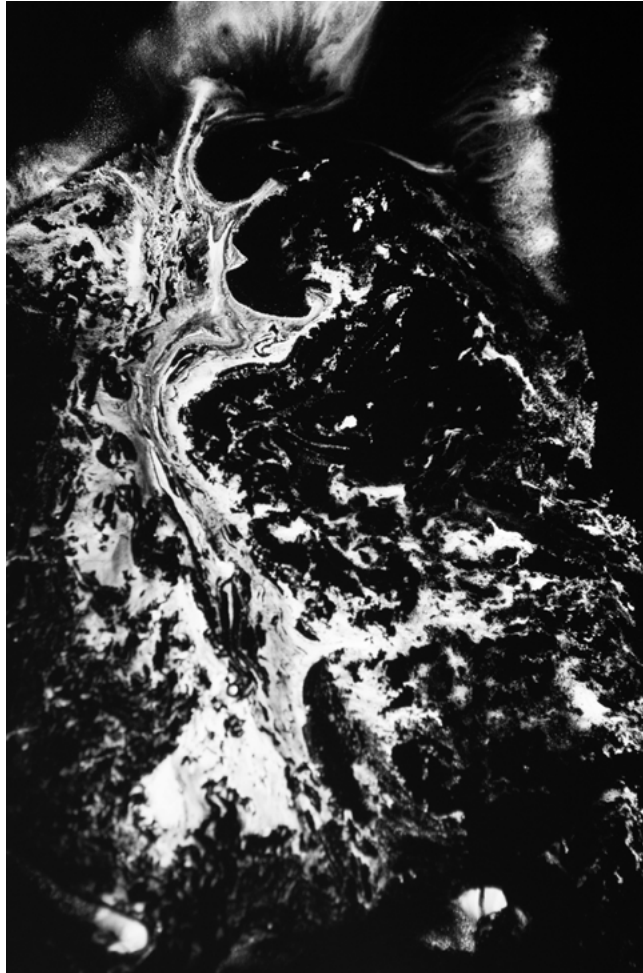
La Montée des eaux, livre-objet
4 leporello A5 sous coffret
Tirage jet d'encre sur papier mat
Juin 2021
3 exemplaires + 2 EA

A paraître en 2023 :
livre - disque vinyle, aux éditions
Dernier Télégramme

La Surexpression des régulateurs 2021

19 poèmes + 8 images, livret A6, 36 pages

8 tirages jet d'encre sur papier Hahnemühle Ultra Smooth, 10 x 15 cm

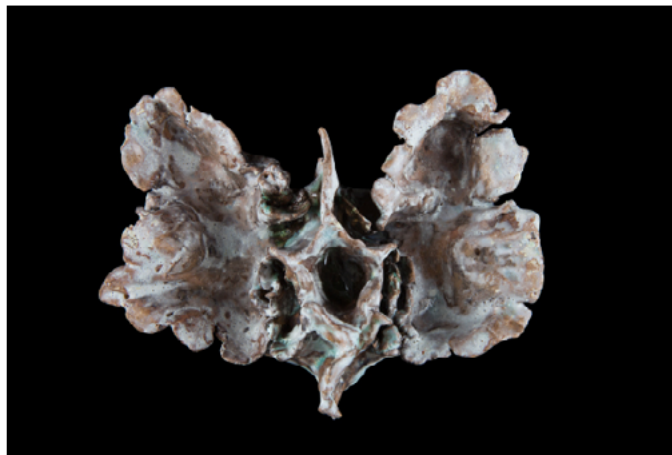
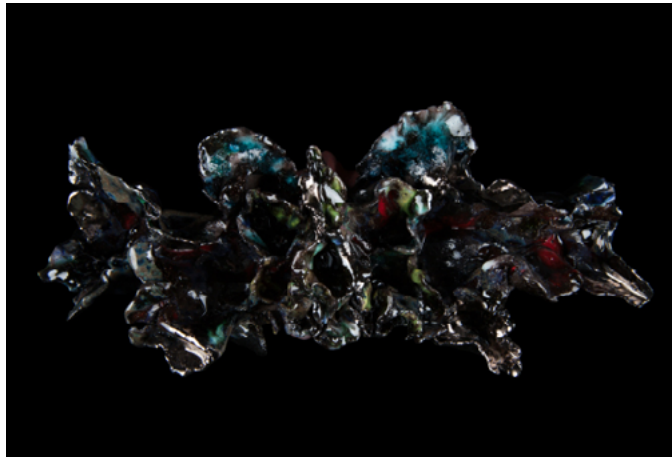
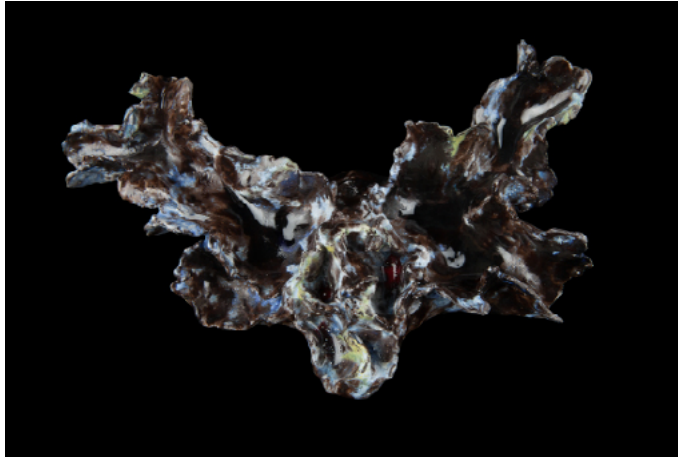
1. CORPS PORTEUR

*Les mécanismes passent sous le radar.
Les conditions propices restent masquées.
L'état de vie propre manifeste obscurément des signes.
Tout suit son cours. Tout va à sa manière.
Des mutations silencieuses se produisent.
Les images flottent encore.
C'est un terrain fertile où l'imprévu se prolonge.*

Chiroptera 2020

19 céramiques librement inspirées des *Chiroptera* de Ernst Haeckel (*Kunstformen der Natur*, 1904)

Céramiques murales émaillées, formats variés

Les Aventures de Kati Banda 2019- en cours

Cycle de 5 épisodes qui prend pour matière l'image pornographique en la soumettant à une série de glissements visuels et de détournements poétiques. Expérimentations « pornéidoliques ».

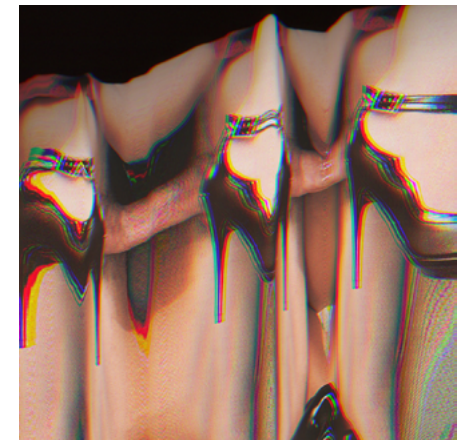
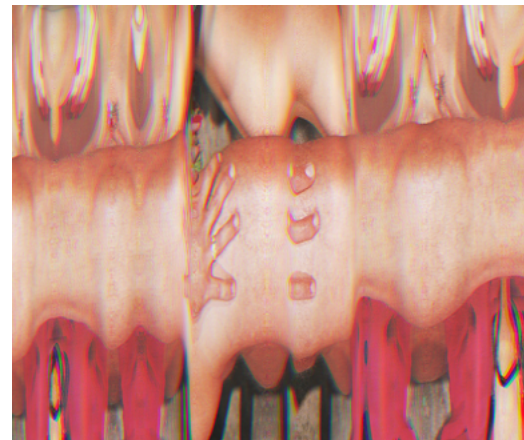
En préparation : « Cabaret Kati Banda »
lecture musicale et projection
durée : 35 min.

Les Aventures de Kati Banda
Cinq livrets de 16 pages
Images + poèmes
Auto-édition
Mars 2019-Avril 2020

Episode un : « Décharge publique »

*« Dans l'image X nul ptyx
mais l'égout et les couleurs
à voir jusqu'à la lie
ou jusqu'à la liesse quand
Kati Banda s'y redresse
et s'enfourche à l'aventure. »*

14 scanographies

Episode deux : « La Vénus au foyer »

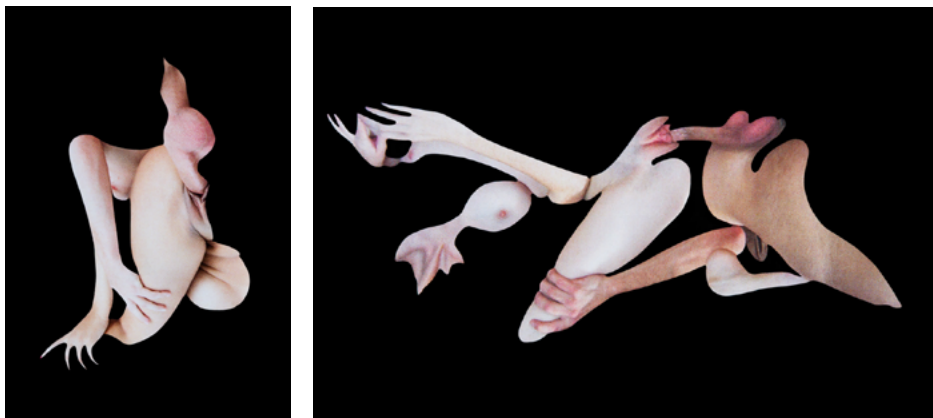
14 vidéophotographies

Episode trois : « Les positions sociales »

14 photomorphoses

Episode quatre : « Cyprine et sibylline »

25 dessins au feutre noir sur magazine

Episode cinq : « Kati Banda ne fait pas d'histoires »

14 photomontages

Le Livre des plombs 2020

Dans le prolongement des expérimentations paréidoliques sur les images du plomb versé (*Bleigießen*, 2018), ce livre-objet invite à imaginer ses propres pratiques de « lecture ».

Livre-objet
50 plombs sur papier Arches 88
deux tirages argentiques
miroir 45 x 60 cm

Vue de l'installation *Préparation au rêve*, Tulle, 2020

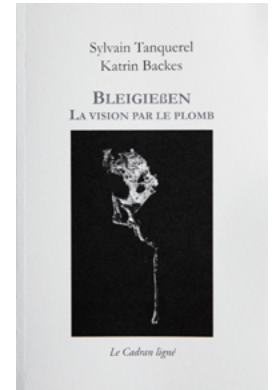
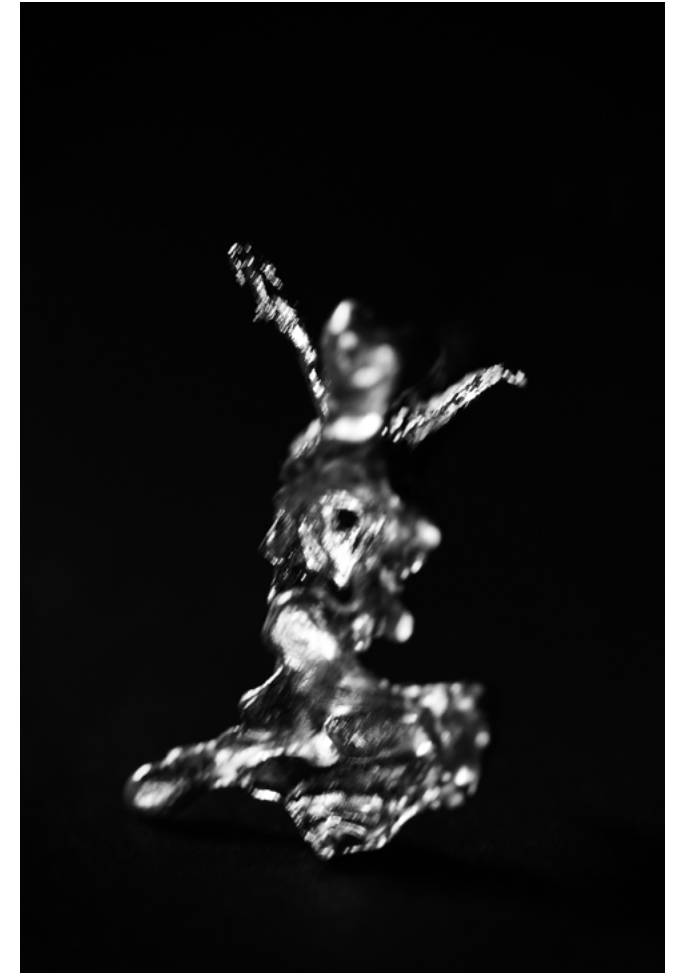

Bleigießen, la vision par le plomb 2018

Détournement d'une pratique mantique – la molybdomancie ou « divination par le plomb » – qui consiste à interroger les formes prises par une goutte de métal en fusion refroidie au contact de l'eau.

Les photographies sont accompagnées de « poèmes-légendes » composés à partir d'un jeu en forme d'enquête auquel ont participé une trentaine de personnes, invitées à décrire spontanément ce qui leur apparaissait dans ces images.

16 tirages platine-palladium sur papier Arches platine 310 gr, 30 x 40 cm

Paru en 2019 aux éditions du Cadran ligné :
Bleigießen, la vision par le plomb
(48 pages, cahier photo de 16 pages)

Installation pour l'exposition *Quelques matériaux du rêve* (Tulle, sept.-nov. 2020)

11 tirages jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Ultra Smooth 30 x 40 cm avec poèmes-légendes et plombs épinglés.

Deux images cent titres

Dans le prolongement des expériences « paréidoliques » sur les images du plomb versé, deux photographies grand format ont été installées dans la galerie expérimentale du Point G (exposition « Quelques matériaux du rêve », Tulle). Faisant appel à son imagination visuelle spontanée, le passant est invité à les décrire selon ce qu'il lui plaît d'y voir apparaître, puis les interprétations collectées sont progressivement affichées, jusqu'à cent titres pour ces deux images sans titre.

2 tirages argentique 125 x 190 cm avec poèmes-légendes.

Miroir des cryptides 2018

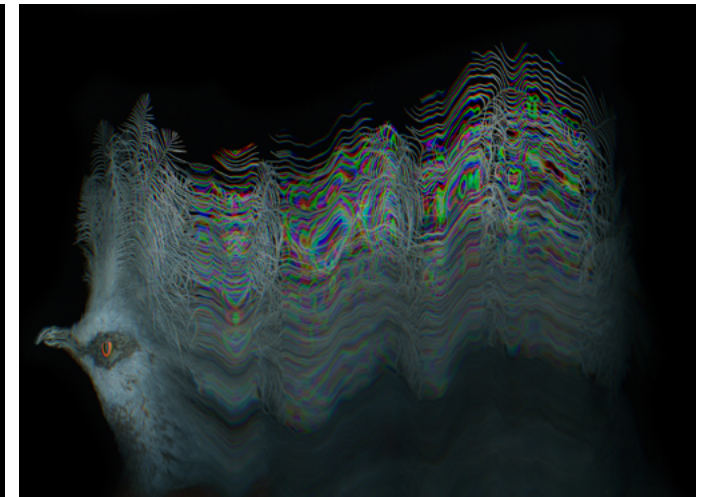
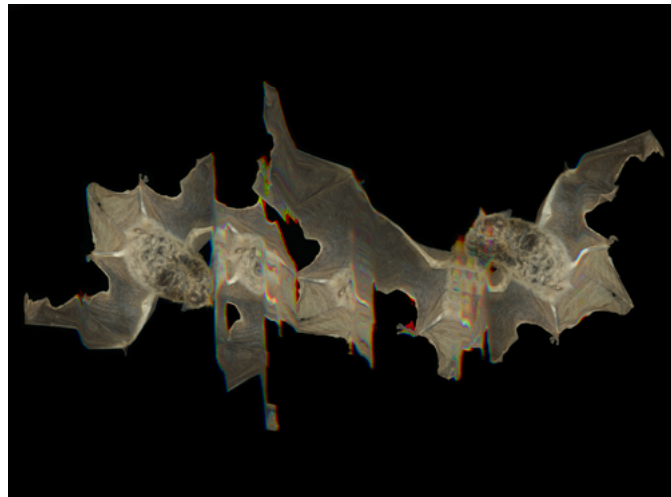
Ces scanographies, réalisées dans les réserves du Muséum des sciences naturelles du Mans, s'inspirent de la cryptozoologie, cette « science des animaux cachés » dont le bestiaire est composé de créatures se situant à mi-chemin entre animaux réels et fabuleux. Un ensemble de textes et « poèmes-légendes » invitent à rêver une chasse aux chimères.

« Car le propre des cryptides est d'abord leur capacité à saisir et mobiliser l'imagination, comme si ces animaux, fondus dans nos paysages intérieurs, ne se laissaient approcher qu'avec les ruses du rêve. »

Miroir des cryptides, 24 x 24 cm
2 cahiers de 24 pages
Textes, poèmes et scanographies
Tirage jet d'encre sur papier photo mat
Étui pleine toile façonné main
Février 2019
3 exemplaires

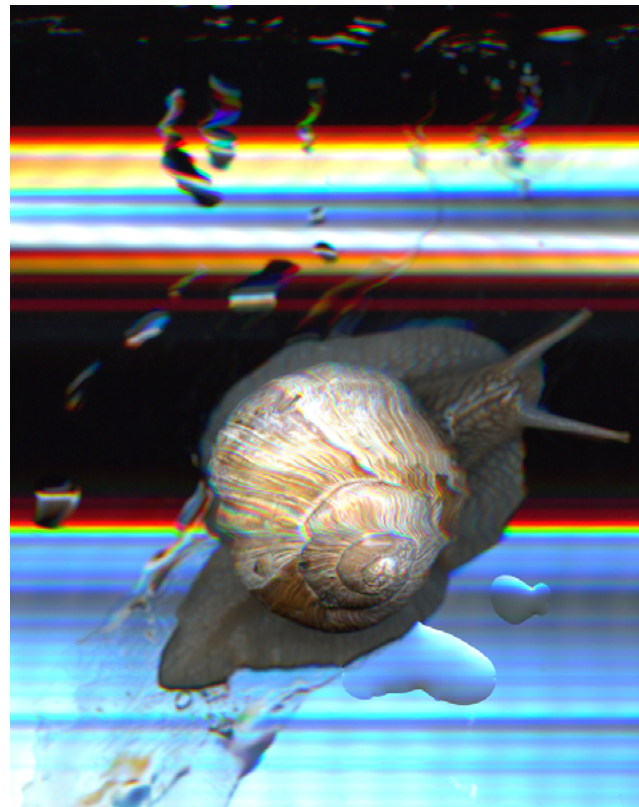
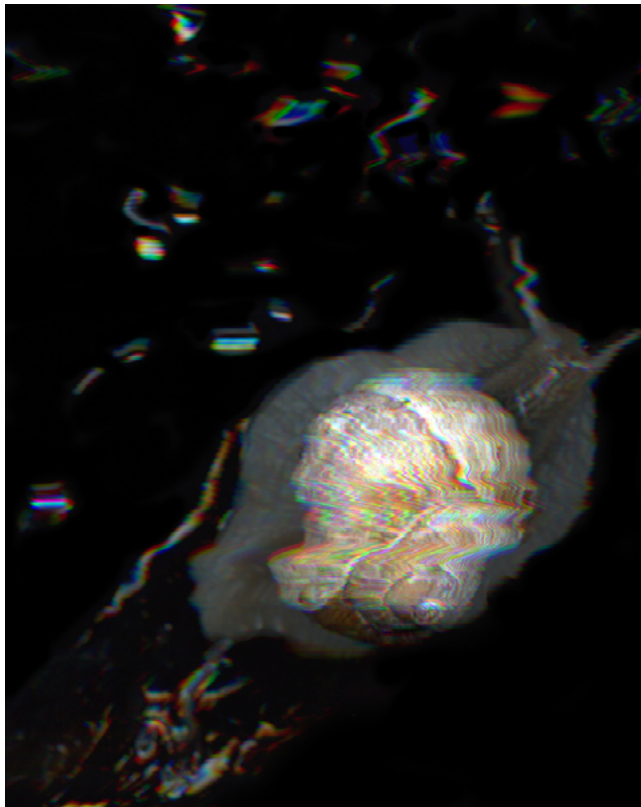
21 tirages jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemühle Ultra Smooth 305 gr, 20 x 30 cm

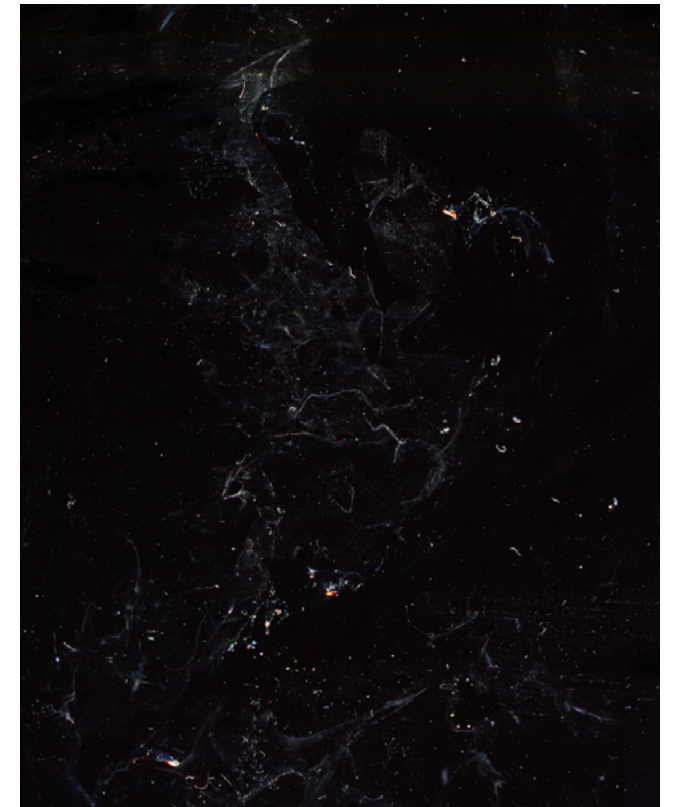
Télescopique! 2018

Travail au scanner et au miroir à partir des déplacements d'un escargot.
Expérience sur les phénomènes de diffraction lumineuse et leur
interférence avec la forme animale en mouvement.
Rêverie optique-poétique à la vitesse de la lumière.

17 tirages jet d'encre, 9 x 11 cm

Livre-objet leporello, 9 x 11 cm
17 images +1 poème-phrase + miroir
Tirage jet d'encre sur papier photo mat
Juin 2018
10 exemplaires

Festina Lente 2018

Vidéographie au miroir. Expérience de la lenteur,
vision haptique, longs glissements amoureux.
« Hâte-toi lentement. »

Vidéo, 4min30 (capture d'écran)

Restitution par la chimère 2017-2018

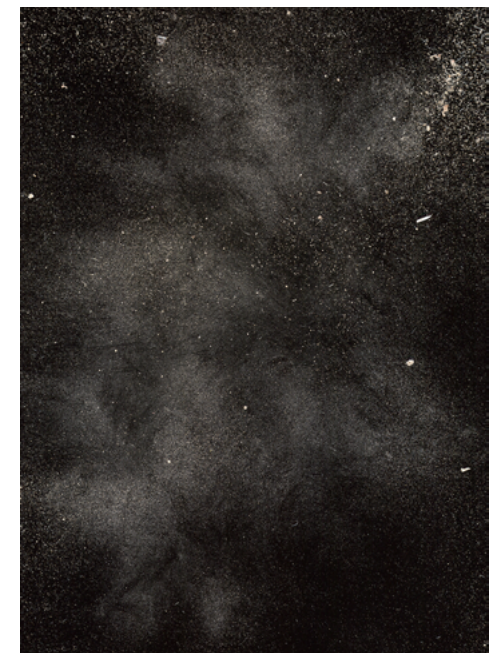
Scanographies + vidéo

Des pelotes de réjection collectées en forêt sont passées au scanner : dans l'agglomérat d'os et de poils s'ébauchent des formes animales, comme une restitution chimérique des proies digérées.

Vue d'installation

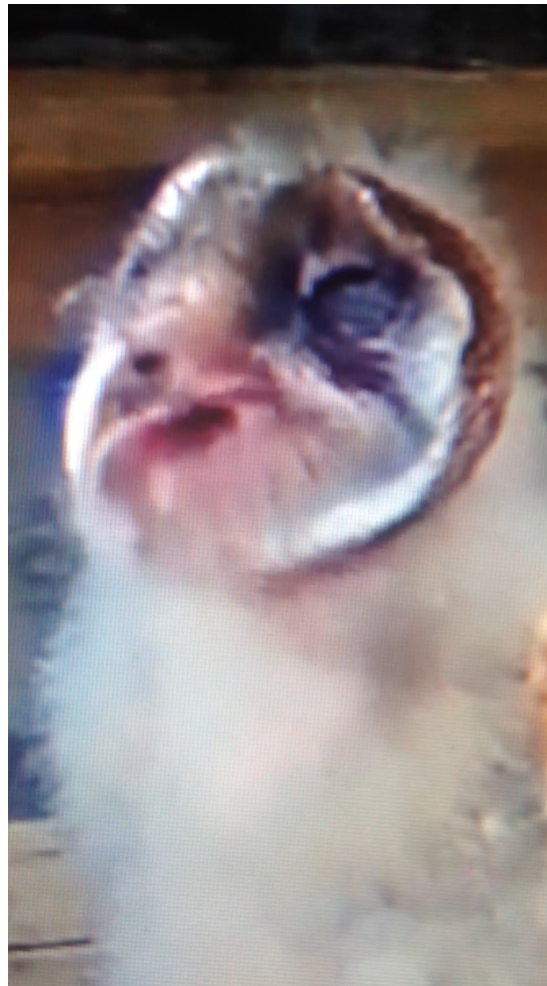
20 tirages jet d'encre sur papier Hahnemühle Ultra Smooth, 13 x 18 cm
+ installation vidéo (« Incubation »)

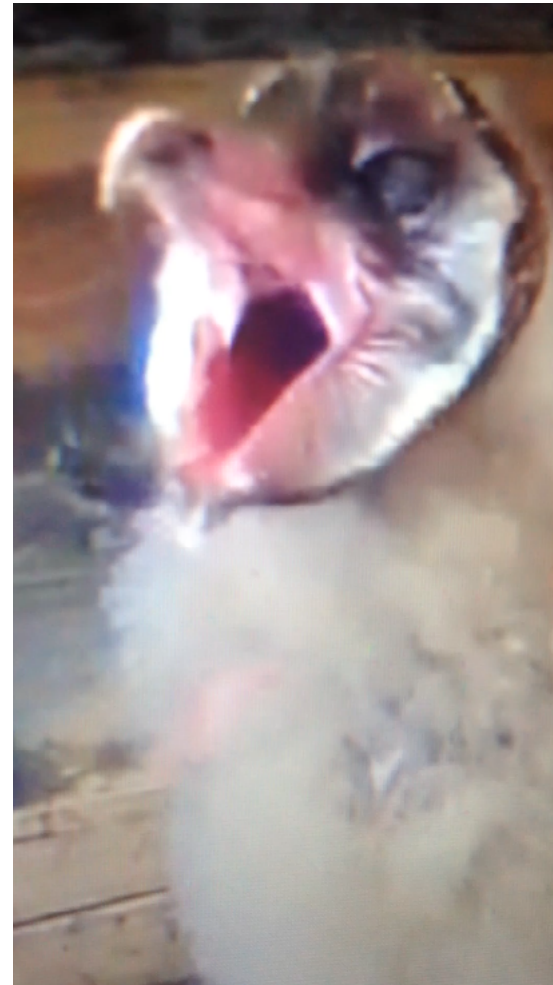
Incubation 2017

Boucle vidéo, 7min.

Montage vidéo réalisé à partir de captations du flux
live stream d'une nichée de chouettes effraies.

Captures d'écran

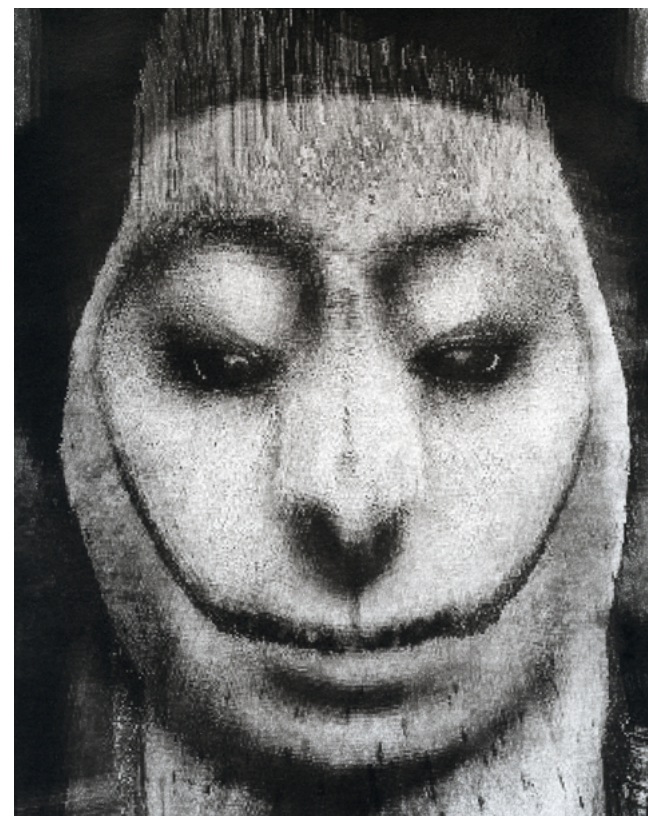
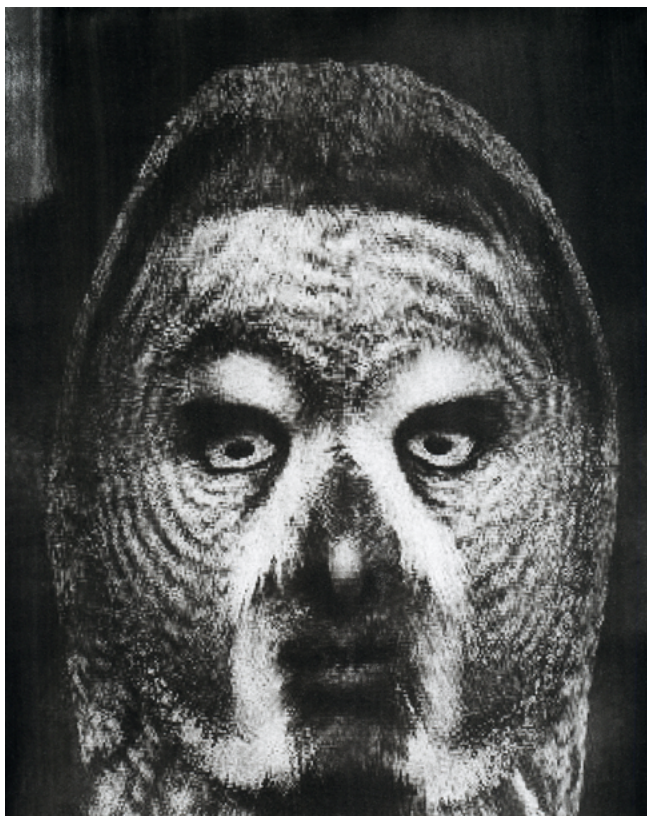

<https://vimeo.com/311263452>

Zoomorphies 2017

Cette galerie de portraits automatiques expérimente des croisements interspécifiques et des hybridations homme-animal. Le recours à l'ancien procédé de tirage à la gomme bichromatée permet l'interprétation plastique des pixellisations accidentelles.

8 tirages à la gomme bichromatée sur papier Arches platine 310 gr, 28 x 38 cm

Fonds du ciel 2017

7 cyanotypes avec poèmes-légendes

Réalisés le temps d'un voyage, ces « Fonds du ciel » proposent une rêverie astronomique où image et texte se constellent.

Ils ont été exécutés sous le signe du « célestographe » August Strindberg qui, au printemps de l'année 1894, exposa des plaques photographiques sans optique sous la voûte étoilée, dans lesquelles il cru voir – ou rêva toucher – le ciel des hautes profondeurs.

« Du 5 août au 5 septembre 2017, dans des conditions de visibilité exceptionnelles, des lieux du ciel se sont approfondis.

A plusieurs reprises, des surfaces sensibles disposées à même le sol ont formé l'empreinte d'une matière frémissante, ferveur des firmaments.

A considérer ces fonds, lancer des lignes, tendre des liens, l'œil plonge dans un ciel plus haut, plus vivant.

Il y a une odeur d'éther dans la terre renversée.»

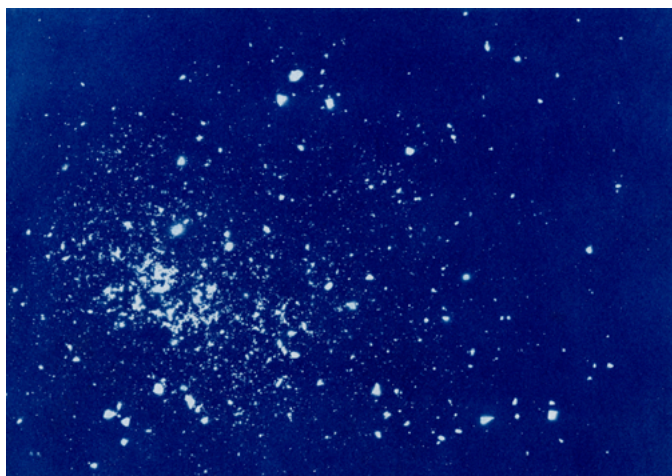
Fonds du ciel, 19 x 24 cm
7 cyanotypes / 7 poèmes
Couverture cyanotypée

Tirages jet d'encre sur papier Canson Edition 250 gr

7 cyanotypes 14,8 x 21 cm

1. Le Sanglier
(Samedi 5 août. 44°35'84 / 4°06'83)

3. Essaim de la Sauterelle
(Mardi 15 août. 44°49'17 / 1°73'66,1)

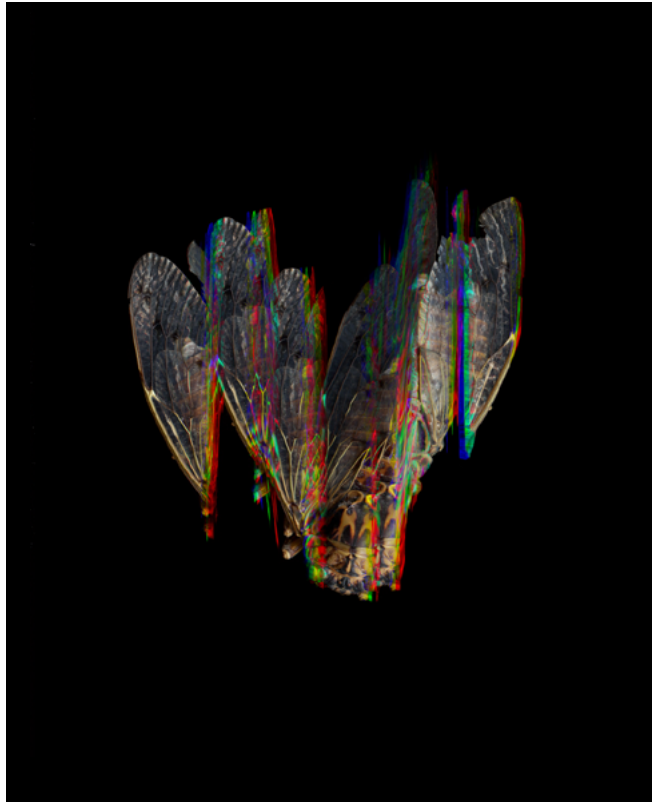
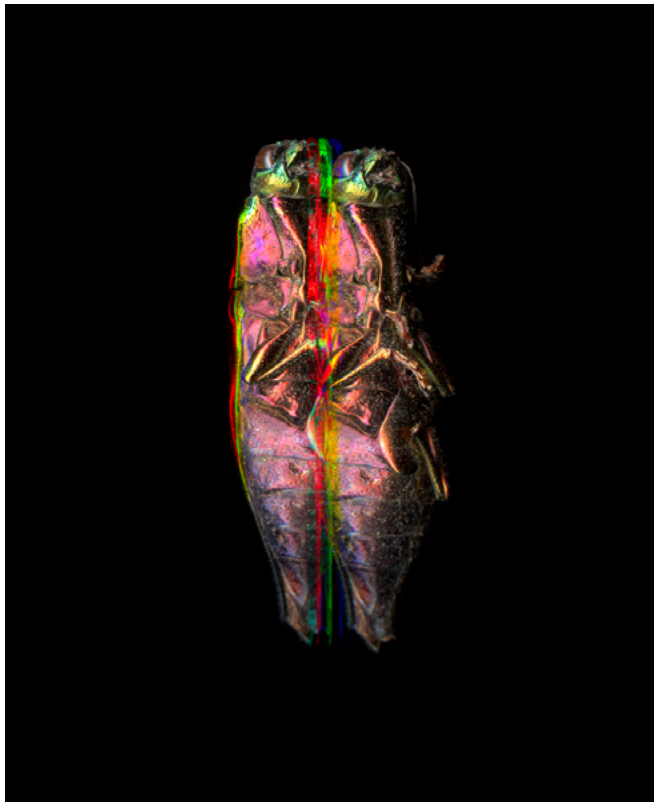

4. Nébuleuse de la Tégénaire
(Samedi 19 août. 45°05'21,4 / 2°93'34,7)

Boîtes de nuit 2017

Présence vibratile des insectes, mouvements, danses, métamorphoses.
Ces scanographies, montées en boîtes entomologiques, poursuivent la réflexion sur l'objet naturaliste.

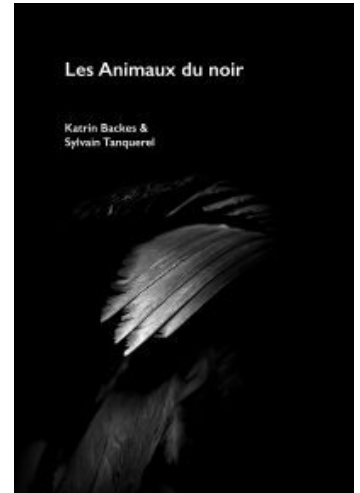
10 tirages argentiques sur papier satiné, montés en boîtes entomologiques 19 x 25 cm

Les Animaux du noir 2016

S'inspirant des prises de vue nocturnes de George Shiras et de l'esthétique du piège photographique, cette série est issue d'un travail mené dans les réserves du Muséum des sciences naturelles d'Angers. Le spécimen naturalisé est ici saisi au point troublant d'apparition où il semble furtivement reprendre vie.

« L'inquiétante étrangeté qui nous saisit semble provenir de ce qui, dans cette obscurité, se trouve en réserve. Virtualité du noir. Comme si les animaux s'y tenaient prêts, suspendus dans l'attente et sur le point d'apparaître, de surgir à notre rencontre. Prêts à revenir dans notre regard. »

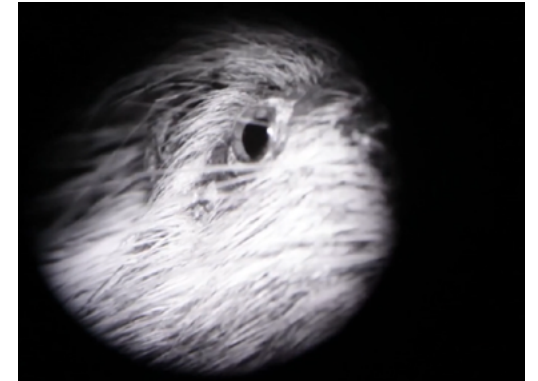

Catalogue d'exposition
48 pages
Éditions des Musées d'Angers
Septembre 2017

La scénographie conçue pour l'exposition organisée au Muséum d'Angers (septembre-décembre 2017) proposait une expérience immersive et onirique où le spectateur évoluait dans un espace peuplé de présences surgies des profondeurs de la nuit.

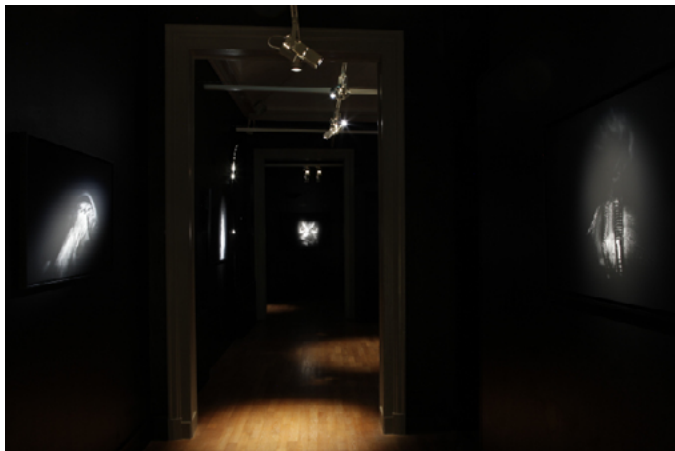
Les photographies étaient complétées d'une installation vidéo et sonore s'inspirant du dispositif de la chambre noire : à travers un œilleton, le spectateur assiste à une apparition continue d'animaux rythmée par une respiration humaine.

21 tirages jet d'encre pigmentaire sur papier Fine Art mat, montés en caisse américaine (formats variés)

+ 10 tirages « hors série » platine-palladium sur papier Hahnemühle platine 300 gr, 28 x 38 cm

+ Installation vidéo et sonore (boucle de 4 min.)

Vues d'exposition, *Les Animaux du noir*, Muséum d'Angers, 2017

Patate à trogne 2016

Exercice paréidolique en forme d'objet-livre
(images + poème) pour enfants et adultes.

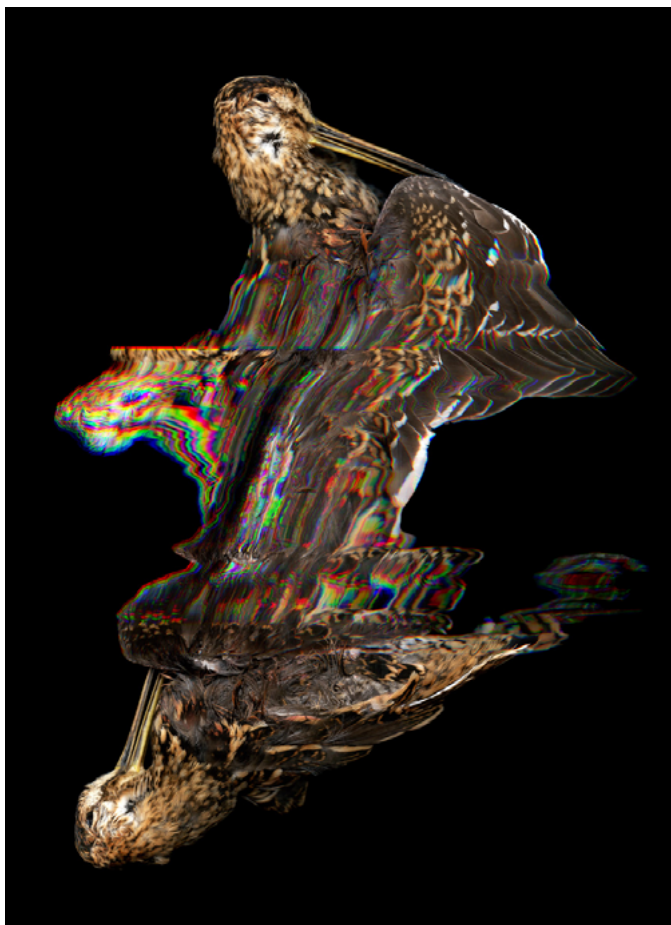
*« A regarder cette pomme
de pauvre patate à trogne
ne dirait-on pas que le tubercule
ose la brûlante question
qui nous mange les lèvres ? »*

*Patate à trogne, 14 x 14 cm
12 pages
Dessin + photos + poème
Tirages jet d'encre sur papier mat et carton
Avril 2017
15 exemplaires*

Oiseau ciseau 2016

Une bécassine manipulée sur le verre du scanner.
Jeu du double et du miroir. Accidents des cassures,
couleurs, couleurs. Sculpté « au ciseau de l'œil »,
l'oiseau reprend son vol.

*« Au fond l'oiseau
fait mine*

*de tirer l'oiseau
de sa pierre*

*gésine gémine
au point de mire*

*d'un oiseau l'autre
va sortir. »*

Oiseau ciseau
Livret 14,5 x 20 cm, 12 pages
4 scanographies + 4 poèmes
Avril 2016

Matières animales #1 2015

L'animal destiné à être consommé est ici la matière même de la représentation, offerte à la « consommation » du regard : entre figure imaginaire et crudité matérielle, ces images détournent les pratiques maitiques de « lecture » dans les matières animales.

Katrin Backes (Sarrebruck,1980) et Sylvain Tanquerel (Paris,1977) s'adonnent à des recherches qui, entre mots et images, explorent la matérialité des choses en faisant directement appel à l'imagination du regardeur. Ils recourent à diverses techniques plastiques et poétiques, ainsi qu'à l'hybridation des médias.

EXPOSITIONS

Exposition collective, *Ouvrages, fantasmer le monde v.2*, Paris (21 avril -1er mai 2022)

Exposition collective, *Ouvrages, fantasmer le monde*, VIVANT 2020, Coco Velten & Foresta, Marseille (7-11 septembre 2021)

Exposition collective, *Salo IX*, Paris (22 - 25 juillet 2021)

Exposition personnelle, *Quelques matériaux du rêve*, La Cour des Arts, Tulle (17 septembre - 7 novembre 2020)

Exposition personnelle (*Les Animaux du noir* et *Restitution par la chimère*) dans plusieurs établissements scolaires, artothèque Fanatikart, Paris (novembre 2018)

Exposition collective à la Galerie Amarrage, Saint-Ouen (mars 2018)

Exposition personnelle, *Les Animaux du noir*, Muséum des sciences naturelles d'Angers (23 septembre - 31 décembre 2017)

PUBLICATIONS

La Montée des eaux (livre + disque vinyle), avec Guillaume Contré (musique), éd. Dernier Télégramme [à paraître en 2023]

La Surexpression des régulateurs, éd. Les Mœurs s'améliorent, 2021

Les Aventures de Kati Banda (en 5 épisodes), éd. Pornéidolies, 2019-2020

Bleigießen, la vision par le plomb, Le Cadran ligné, 2019

Les Animaux du noir, Éditions des Musées d'Angers, 2017

PLAQUETTES & LIVRES-OBJETS

La Montée des eaux, 2021

Le Livre des plombs, 2020

Miroir des cryptides, 2019

Pariades sur quatorze génitalia, 2019

Télescopique!, 2018

Fonds du ciel, 2017

Patate à trogne, 2017

Oiseau ciseau, 2016

PUBLICATIONS EN REVUE

« Miroir des cryptides », *L'Or aux 13 îles* [à paraître en 2022]

« La Chasse aux gamahés » (I et II), *Des Pays habitables*, n° 2 et 3, sept. 2020 et fév. 2021

« Co uchovává noc [Ce que la nuit réserve] », *Analogon* (Prague), n°83, 2017

FILMS / VIDÉOS

Séquences vidéos pour *Sur le passage de Jacques Vaché à travers une très courte unité de temps* de Rémy Ricordeau (Seven Doc, collection « Phares », 2022)

Blason pour l'Oiseux (15 min.), 2021

La Montée des eaux (30 min.), 2021

Festina Lente (4,30 min.), 2018

Incubation (7 min.), 2017

Les Animaux du noir (4 min.), 2017

LECTURES-PROJECTIONS

La Montée des eaux projeté au festival Poésie Jour & Nuit (Vicq-sur-Breuilh, 19/06/2021), au festival Futura (Crest, 19/08/2021), à l'exposition *Ouvrages* (Coco Velten, Marseille 7-11/09/2021), aux Ateliers Paul Flury (Montreuil, 23/10/2021), au festival Les Instants Vidéo (Friche de la Belle de Mai, Marseille,12/11/2021).

Bleigießen, la vision par le plomb, poème-projection (durée : 45 min.) présenté à La Guillotine (Montreuil, 23/04/2019), au Vieux-Château (Vicq-sur-Breuilh, 22/06/2019), chez le Cadran ligné (Saint-Clément, 10/08/2019), à La Centrale 22 (Paris, 31/01/2020), à Voz'Galerie (Boulogne-Billancourt, 29/02/2020), au Théâtre l'Empreinte (Scène nationale Brive-Tulle, 18/09/2020).

INTERVENTIONS

Atelier tout public dans le cadre de l'exposition *Ouvrages, fantasmer le monde*, Coco Velten, Marseille, 11/09/2021.

Conférences et ateliers dans plusieurs établissements scolaires (lycée, collège et primaire) sur le thème « Exercices paréidolique » dans le cadre de l'exposition *Quelques matériaux du rêve* (soutien DRAC), Tulle, 2-7 novembre 2020. [Édition de trois livrets de restitution.]

Conférences et ateliers dans plusieurs établissements scolaires (collège, primaire et maternelle) sur les thèmes « La forêt », « La paréidolie » et « Le temps qui passe » ; en collaboration avec l'artothèque Fanatikart (soutien DRAC), Paris, novembre 2018 et mai 2019.

COLLECTIONS

Fonds d'Art Contemporain Agricole de Clinamen (F.A.C.A.C.)
Artothèque des Musées d'Angers