

Mouvements Dialectiques

(Dialectic Movements)

Elizabeth Woods & Kevin Leong

Acknowledgements

Mouvements Dialectiques would not have been possible without the generosity and trust of the staff and administration of the Château de La Motte-Tilly. In particular, the artist would like to acknowledge the gracious assistance of:

Bruno and Gaëlle du Mesnil du Buisson
Julien-Edouard Masset
Frédéric Szezepkowski
Mireille Perron
Jean-Yves Coffres
Dominique Ménager

Arnaud Biauxaud	Allison Grosch
Christophe Chanclud	Jessica Houston
Elizabeth Clayton	Guillaume Marchal
Jerstin Crosby	Helen Norrie
Margaux Dufourmentel	Raffaella della Olga
Megan Ehrhart	Harriet O'Malley
Valérie Forgues	Catalina Quijano
Philippe Fouquet	Iztok Šostarec

Foreword

Il a suffi d'un regard pour se laisser entraîner dans l'univers de Liz' & Kevin...
Sans vraiment de mots, mais avec beaucoup de gestes et de rires...
Nous avons su nous comprendre, nous apprendre et nous surprendre...
En un instant une très grande complicité était née et un solide lien d'amitié fut tissé...
La « Reine Elizabeth » étendait son pouvoir, son charme et la magie opérait...
Kevin, pendant ce temps, attentif à tout, figeait pour l'éternité un si bel été...
Il ne pouvait y avoir cadre plus enchanteur que le château de La Motte-Tilly...
Depuis, chaque été, à l'ombre des tilleuls résonnent encore nos éclats de rire...
Et sur le miroir d'eau flottent paisiblement nos songes d'une nuit d'été...
Dans cette atmosphère de conte de fée, nous avons refait le monde...
Notre âme d'enfant restée intacte, nous nous sommes amusés...
Et nous nous sommes associés pour créer l'évènement estival 2009...
Aux ballons rouges de Liz', partis se cacher dans tout le domaine...
Répondaient mes photographies de la Comtesse de Rohan-Chabot...
Quel plaisir ce fut de pouvoir partager ces merveilleux moments...
De jouer l' « acteur » sous la direction artistique de Liz' & Kevin...
De laisser une trace de notre passage dans ce lieu chargé d'Histoire et d'histoires...
Et d'envoyer un aperçu d'un petit bijou du XVIIIe siècle français jusqu'en Australie...
Je souhaite de tout cœur que vous vous laisserez transporter par la Magie de ce lieu...
Si vous venez un jour en France, je serai ravi de vous faire découvrir La Motte-Tilly...

Julien-Edouard Masset

Foreword

It took just one look to be drawn into Liz and Kevin's worlds...
Not truly with words, but with many gestures and much laughter...
We found understanding, mastery and astonishment...
Instantly, a great complicity was born and a strong bond of friendship was woven...
"Queen Elizabeth" waxed in her power, charm and magic...
Meanwhile, Kevin, always attentive, eternally froze the beautiful summer...
There are no surrounds more enchanting than the Château de La Motte-Tilly...
In summer, when the shadows of the linden trees echo again with shards of laughter...
And our summer's dreams float quietly over the mirrored water...
In this fairy tale, we reshape the world...
Together, we created the 2009 summer event...
Liz's red balloons, hiding themselves everywhere...
Encountered my photographs of the Comtesse de Rohan-Chabot...
What a pleasure it was to share such wonderful moments...
To play the "actor" for Liz and Kevin...
To leave a trace of our passage through this place full of histories and stories...
And to send a sketch of a small jewel from eighteenth-century France to Australia...
I hope, with all my heart, that you will be transported by the magic of this place...
One day in France, I hope to acquaint you with La Motte-Tilly...

Julien-Edouard Masset

Artist Statement

In 2007, the Australian artist Elizabeth Woods visited the Château de La Motte-Tilly. She was struck as much by the expansive, convivial and sumptuous charm of the architecture and grounds as by its tragic past, especially in the lives of its last residents, Aliette de Rohan-Chabot, the Marquise de Maillé, and her daughter, Claire-Clémence.

Two years later, by invitation of the Centre des Monuments Nationaux and the Centre d'Art Marnay Art Centre (CAMAC), Ms. Woods returned with her collaborator, Kevin Leong, to create a series of sculptural installations in the château and gardens that established a dialogue between the beauty and history of the home with its current inhabitants. The installations intervened in the sombre reverence of the museological setting with childlike delight and mischief.

During the course of this project, the artists found themselves in the privileged position of being unsupervised in the château and in the close company of its keepers; from this position, they meticulously recorded the character, rhythms and rituals of the site and its people, and these recordings were later assembled into a series of video installations.

Together, the sculptural and video installations study facets of habit, habituation and inhabitation in a setting troubled with the complex and irresolute collisions between fact and design, the historical and the contemporary, the archive and the everyday, conservation and the objects of beauty, and between discontent and the objects of longing.

Mouvements Dialectiques

Château de la Motte-Tilly

July 2009

*Living things are changing. It is not different for houses:
they live, they evolve. A house that lives changes,
it can die, it can come to life again. Life is movement.*

- *La Présence*, Jean-Pierre Ostende, Gallimard, 2007

A woman is in her office, like so many other women or men working on administrative tasks in other offices. But this woman has a singular power, certainly because her office is in a room on the ground floor of her residence, the Château de La Motte-Tilly, near Nogent-sur-Seine, on the left bank of the Seine. In fact, Madame La Marquise de Maillé is busy writing the legacy of her château, her beautiful gardens, parks and woodlands. Madame la Marquise has outlived her husband and their only daughter, who was born just after the death of her father. Without heirs, the Marquise left her château to the *Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites* – today called the *Centre des Monuments Nationaux*. Perhaps, faced with the diminishing and dismantled state of the present, she tries to build a maze of invisible walls where she could join the ghosts of her daughter, her husband and their ancestors. At last, reunited for eternity, the château would accommodate their presence. This is probably why the Marquise adds the condition that the château be maintained in the state she will leave it in, and that, “there the visitor can experience the feeling of a presence.”

Another woman is in her office, like so many other women or men working on administrative tasks in other offices. She also has a singular power: she is an artist. Her office occupies a small space in a small, dilapidated

house. She lives on the other side of the world. She lives in Tasmania. In fact, Elizabeth Woods is busy devising a project to be held at the Château de La Motte-Tilly in July 2009, to be called *Mouvements Dialectiques*.

Elizabeth Woods visited the château for the first time in 2007, during a stay as an artist-in-residence at the Centre d'Art Marnay Art Centre (CAMAC), in Marnay-sur-Seine, where she finished another of her artistic conspiracies. During her first visit to the Marquise's home, the sense of a presence has a profound effect on the artist. The two women soon become friends and Aliette invites Elizabeth to return to the château.

To celebrate her return, the artist offers, in collaboration with her companion and artistic accomplice, Kevin Leong, the only gift that can please her new friend: an installation that revolves around the sense of presence, entitled, *Mouvements Dialectiques*. Kevin and Elizabeth exchanged countless ideas. They created plaster models. They blackened the pages of sketchbooks. They created dozens of three-dimensional computer-generated images of the many possible engagements with the château. Then, they had to ensure that the people of the château, as well as CAMAC (their centre of operations) supported their efforts. A project of this magnitude requires the complicity of a larger team, ready to submit to a new protocol.

Mouvements Dialectiques is the result of this collective effort. For ten days, to the joy of all, a series of playful interventions runs through the château and its gardens. Installed in strategic locations, hundreds of red balloons, of different sizes, invade the premises. The largest captive balloons, usually used for atmospheric tests, are of a size that can reach more than two and a half metres in diameter. A very original dialogue is established with the strange presence of the place. The red balloons function as hieroglyphs in the space. They record and transmit the atmospheric motions of the château and its surroundings. The interpretation of results encourages a lively discussion between Elizabeth and Aliette, past and present, the archive and daily life.

Among other things, during her first visit, Elizabeth was surprised when an indescribable feeling came over her at the sight of a cotton fabric, chosen especially by the Marquise for the room called *Chambre de Saint Cloud* or the Blue Bedroom. The fabric, printed with white medallions of leaves and the roses of love, is stretched on the

walls and even impedes on the white-painted, wooden bed and the seats of the room. As remarkable as it seems, at the other side of the world, a very similar pattern once covered the walls of the young Elizabeth's bedroom. Through her young eyes, the girl loved her room, with its elegant floral patterns that seemed worthy of a princess. This inexplicable feeling of belonging grips Elizabeth several times during her initial meeting with the Marquise and during subsequent visits to her home. The artist walked through wonderful surprises, and reproduced them in *Mouvements Dialectiques*, for the pleasure of visitors.

In the Blue Bedroom, a huge red balloon is stuck in the narrow passage which connects to the Salon of the Monkeys, where it is echoed by a second balloon, this time, installed in the narrow passage which connects to the Alcove Bedroom. This long row of rooms provokes a surprising effect of infinite reflection, not unlike the château's reflecting pool – the indispensable complement of the garden, designed to give the illusion of the infinite duplication of perspective.

In the Salon of the Princess, a small living room decorated with a floral-patterned fabric by the Marquise for her daughter, hundreds of small red balloons are imposed onto the ceiling. They completely cover its surface, while in the adjacent, white kitchenette, two small red balloons are more discrete, tucked among familiar objects.

A huge red balloon fills the space in front of one of the two windows that illuminate the main corridor. The passage is more than forty-five metres long. As the balloon floats, it intensifies the visual effect of architectural perspective in the long corridor. The balloon also marks the end of the official guided tour, often given by a very knowledgeable historian, and the beginning of the private apartments for one of the most loyal residents. Like a good story which demands a sequel, this balloon also marks the importance of all the guardians of legacy: of the archives, landscapes, flowers, stories, memories, habits, ghosts, animals, objects of art and of the everyday, to name only the most obvious. Furthermore, two of these exceptional guides will be part of the two artists' next exhibition.

Games of scale, depth-of-field and symmetry are parts of the conversation. Several balloons, in many other rooms, are strategically placed around the site to engage the imagination of visitors. Some of them seem to be watching the turning of a passage and the calling for another unusual encounter becomes unavoidable.

The balloons help the visitors to discover the château in a different manner, in accordance with the other temporary exhibitions. Similarly, they add a sense of presence in establishing an inter-temporal collaboration.

For example, a temporary exhibition of antique photographs shares the space very auspiciously with *Mouvements Dialectiques*. From the antechamber, we can hear laughter and sounds of a large group of children playing with gusto. The sound seems to come from outside, but when you look out the window, the courtyard is empty. The soundtrack, recorded with a large group of children at a balloon launch organised by the artists, rehabilitates the joys of childhood. Amazed at the sight of so many big red balloons, children chased them with delight. Their joyous laughter, now fixed in time, echo the joy of all visitors. For their part, the photographs displayed in this room tell of the childhood of the Marquise de Maillé's mother.

Mouvements Dialectiques has a tone, a poetic mode and an inclination of its own, which makes this temporary installation a rare success. The project creates the sensation of freedom and intuition that these balloons belong with the château. This project prompts you to hear the fluttering heart and mind of the genius loci – the spirit of the place.

Mireille Perron

Mouvements Dialectiques

Château de la Motte Tilly

Juillet 2009

Les êtres vivants évoluent. Il n'en est pas autrement pour les maisons, elles vivent, elles évoluent. Une maison qui vit ça se transforme, ça peut mourir, ça peut renaître. La vie c'est le mouvement.

- La Présence, Jean-Pierre Ostende, Gallimard, 2007

Une femme est dans son bureau, comme tant d'autres femmes ou hommes attelés à une tâche administrative dans d'autres bureaux. Mais celle-ci dispose d'un pouvoir singulier, certainement dû au fait que son bureau occupe une pièce au rez-de-chaussé de sa résidence, Le Château de La Motte-Tilly, près de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, sur la rive gauche de la Seine. En fait, Madame La Marquise de Maillé s'affaire à la rédaction du legs de son château, de ses somptueux jardins, parcs et boisés. Madame la Marquise a survécu à son mari ainsi qu'à leur fille unique, celle-ci née tout juste après la mort de son père. Sans héritier, la marquise lègue son château à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites -- aujourd'hui Centre des monuments nationaux. Face à l'état démantelé du présent qui lui échappe, elle cherche, peut-être, à construire un dédale de murs invisibles où elle pourrait rejoindre les fantômes de sa fille, de son époux et de leurs ancêtres. Le château s'accommoderait de leurs présences enfin réunies pour l'éternité. C'est sans doute pourquoi la Marquise ajoute comme condition que le château soit maintenu dans l'état où elle le quittera et que "le visiteur puisse y ressentir le sentiment d'une présence".

Une autre femme est dans son bureau, comme tant d'autres femmes ou hommes attelés à une tâche administrative dans d'autres bureaux. Celle-ci dispose aussi d'un pouvoir singulier, elle est artiste. Son bureau occupe un espace exigu dans une petite maison, somme toute en décrépitude. Elle vit à l'autre bout du monde. Elle habite en Tasmanie. En fait, Elizabeth Woods s'affaire à la rédaction d'un projet qu'elle intitule *Mouvements Dialectiques* et qui doit avoir lieu au Château de La Motte-Tilly en juillet 2009.

Elizabeth Woods visite pour la première fois le château en 2007, lors d'un séjour comme artiste en résidence au Centre d'art, CAMAC, à Marnay-Sur-Seine, où elle termine une autre de ses conspirations artistiques. Lors de sa première visite chez la Marquise, le sentiment d'une présence marque profondément l'artiste. Les deux femmes deviennent aussitôt amies et Aliette invite Elizabeth à revenir au château.

Pour fêter son retour, l'artiste offre, en collaboration avec son compagnon et complice artistique Kevin Leong, le seul présent qui peut plaire à sa nouvelle amie, une installation qui s'articule autour du sentiment de présence et qui s'intitule *Mouvements Dialectiques*. Elizabeth et Kevin ont échangé d'innombrables idées. Ils ont créé des modèles en plâtre. Ils ont noirci des pages de croquis exécutoires. Ils ont créé des douzaines d'images de synthèse en trois dimensions des nombreuses possibilités d'accrochage au château. Ils ont dû par la suite s'assurer que les gens du château, ainsi que de CAMAC, leur base centrale d'opération, soutiennent leur effort. Un projet de cette ampleur nécessite la complicité d'une équipe élargie, prête à se soumettre à un protocole inédit.

Mouvements Dialectiques est le résultat de cet effort collectif. Pendant dix jours, pour la joie de tous, une série d'interventions ludiques anime le château et ses jardins. Installés dans des endroits stratégiques, des centaines de ballons rouges, aux grandeurs variées envahissent les lieux. Les plus grands, des ballons captifs, habituellement utilisés pour les expériences atmosphériques, ont un diamètre qui peut atteindre plus de deux mètres et demi. L'ensemble établit un dialogue très original avec l'étrange présence des lieux. Les ballons rouges s'inscrivent comme des hiéroglyphes dans l'espace. Ils enregistrent et transmettent les mouvements atmosphériques du château et de ses environs. L'interprétation des résultats encourage une discussion animée entre Aliette et Elizabeth, le passé et le présent, l'archive et le quotidien.

Entre autres, lors de sa première visite, qu'elle ne fût pas la surprise d'Elizabeth lorsqu'un sentiment inexprimable l'envahit à la vue de la cotonnade, choisie, expressément par la Marquise pour la chambre dite de Saint-Cloud ou chambre bleue. La toile de coton imprimée à fond blanc avec médaillons de feuillage et roses de l'amour, est tendue aux murs et de même envahit le lit en bois peint blanc ainsi que les sièges de la pièce. De façon presque inconcevable à l'autre bout du monde, un motif très semblable, recouvrait jadis les murs de la chambre de la jeune Elizabeth. La jeune fille adorait sa chambre qui, à ses yeux d'enfant, avec ses élégants motifs floraux, lui semblait digne d'une princesse. Ce sentiment inexplicable d'appartenance aux lieux s'empare plusieurs fois d'Elizabeth lors de sa rencontre initiale et de ses visites subséquentes, chez la Marquise. L'artiste se promène de surprises en surprises et reproduit, dans *Mouvements Dialectiques*, cet étonnement pour le plaisir des visiteurs.

Dans la chambre bleue, un énorme ballon rouge est coincé dans l'étroit passage qui communique avec le salon des singes où un second ballon lui fait écho, installé cette fois-ci dans l'étroit passage qui communique avec la chambre à alcôve. Cette longue enfilade de chambres provoque un étonnant effet de mise en abîme qui n'est pas sans rappeler celui du miroir d'eau du château, complément indispensable du jardin et conçu pour donner l'illusion infinie d'un dédoublement de la perspective.

Dans le salon de la princesse de Polignac, un petit salon décoré avec une cotonnade à croisillons de guirlandes par la Marquise pour sa fille, des centaines de petits ballons rouges envahissent le plafond. Ils recouvrent complètement sa surface. Alors que dans la petite cuisine blanche adjacente au salon, deux petits ballons rouges se font plus discrets, coincés parmi des objets de cuisine familiers.

Un énorme ballon rouge remplit l'espace en face d'une des deux fenêtres qui éclairent le grand corridor. Le passage fait plus de quarante-cinq mètres de long. Le ballon bloque, autant qu'il indique, l'illusion optique de la perspective architecturale du long couloir. Le ballon indique aussi la fin de la visite guidée officielle souvent faite par un historien très érudit et le début des appartements privés d'un des plus fidèles résidents. Tout comme une bonne histoire dont on réclame une suite, ce ballon marque aussi l'importance de tous les gardiens de

cet héritage d'état : des gardiens d'archives, de paysages, de fleurs, d'histoires, de souvenirs, de coutumes, de fantômes, d'animaux, d'objets d'art et d'objets quotidiens, pour ne nommer que les plus évidents. Par ailleurs, deux de ces gardiens exceptionnels, feront partie du prochain projet des deux artistes.

Lignes de fuite, jeux d'échelle, profondeur de champ, et symétrie s'ajoutent aux sujets de conversation. Plusieurs autres ballons, dans plusieurs autres pièces, ainsi que quelques-uns, installés stratégiquement aux alentours du domaine, engagent l'imagination des visiteurs. Certains semblent nous guetter au détour d'un passage et le désir d'une autre rencontre insolite devient incontournable. Les ballons permettent de découvrir différemment les lieux, ils se joignent aux autres types d'expositions temporaires. Comme ces dernières, ils ajoutent un sentiment de présence, une collaboration inter-temporelle s'établit.

Par exemple, une exposition temporaire de photographies d'archives cohabite très heureusement avec *Mouvements Dialectiques*. De l'antichambre on entend les rires et bruits d'un large groupe d'enfants qui s'amuse avec entrain. Le son semble provenir de l'extérieur, mais lorsqu'on regarde par la fenêtre, la cour est vide. La bande sonore, enregistrée avec un large groupe d'enfants pour lesquels les artistes ont spécialement organisés un lancement de ballons, réhabilite les bonheurs d'enfances. Émerveillés à la vue de tant de gros ballons rouges, les enfants poursuivirent ces derniers avec un plaisir fou. Leurs rires joyeux, fixés maintenant dans le temps, résonnent pour la joie de tous les visiteurs. De leur côté, les photographies, exposées dans cette salle, racontent l'enfance de la mère de la Marquise de Maillé.

Mouvements Dialectiques à une tonalité, des préférences et une poésie qui lui sont propres et qui font de cette installation éphémère une réussite rare. Ce projet provoque un sentiment de liberté et l'impression que les œuvres/ballons appartiennent au château. Ce projet fait entendre les flottements du cœur et de l'esprit du génie du lieu.

Mireille Perron

Process

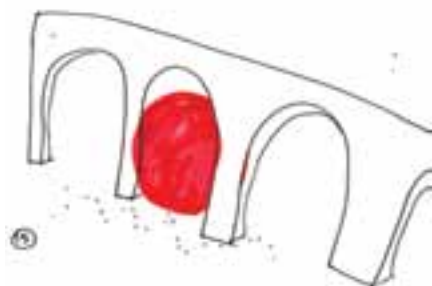
Chairs by Star-Gate.

Library ④

Salon Chairs ⑧

⑤

Stance

Garden fruits
to fruits. ⑥

Hall Entrance ①

Grand Hall ②

③ Cabinet Corner Table/Desk Photo...

Sketch on Cornice

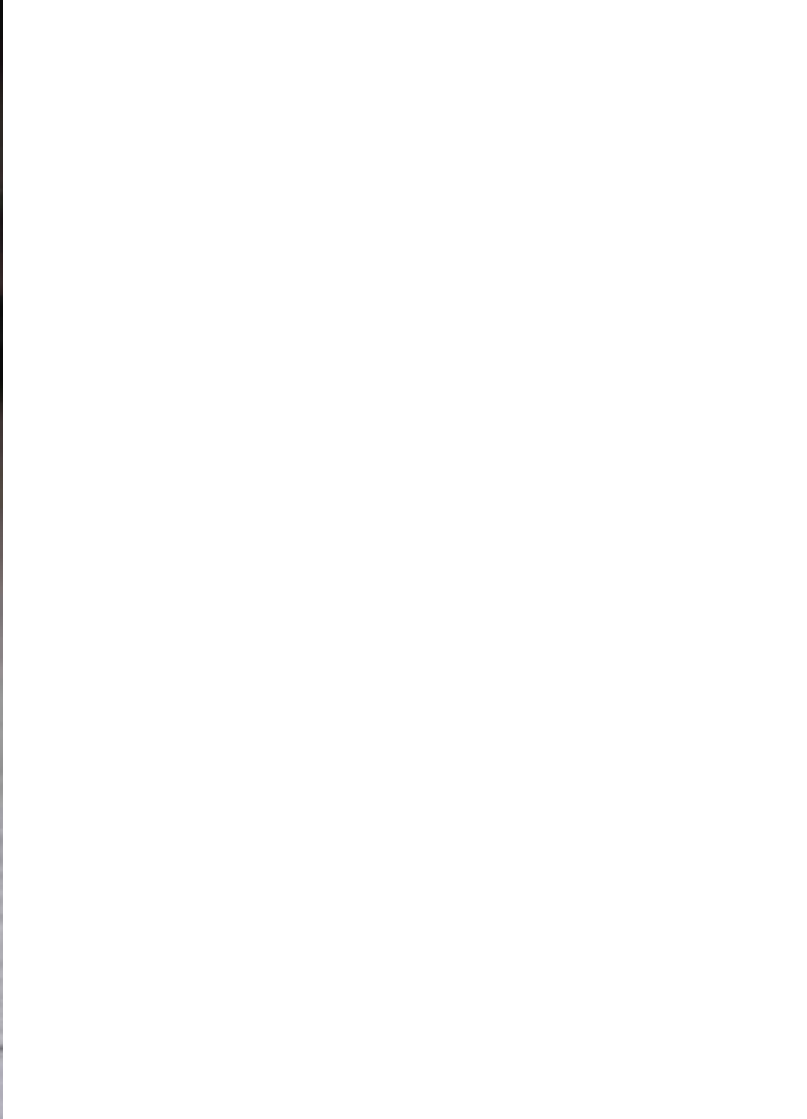

④ Little table
Couch or chair
④

⑤ Chair Foot of chair

Deflects
Bottom?

Mouvements Dialectiques

Château de La Motte-Tilly

4 - 19 July 2009

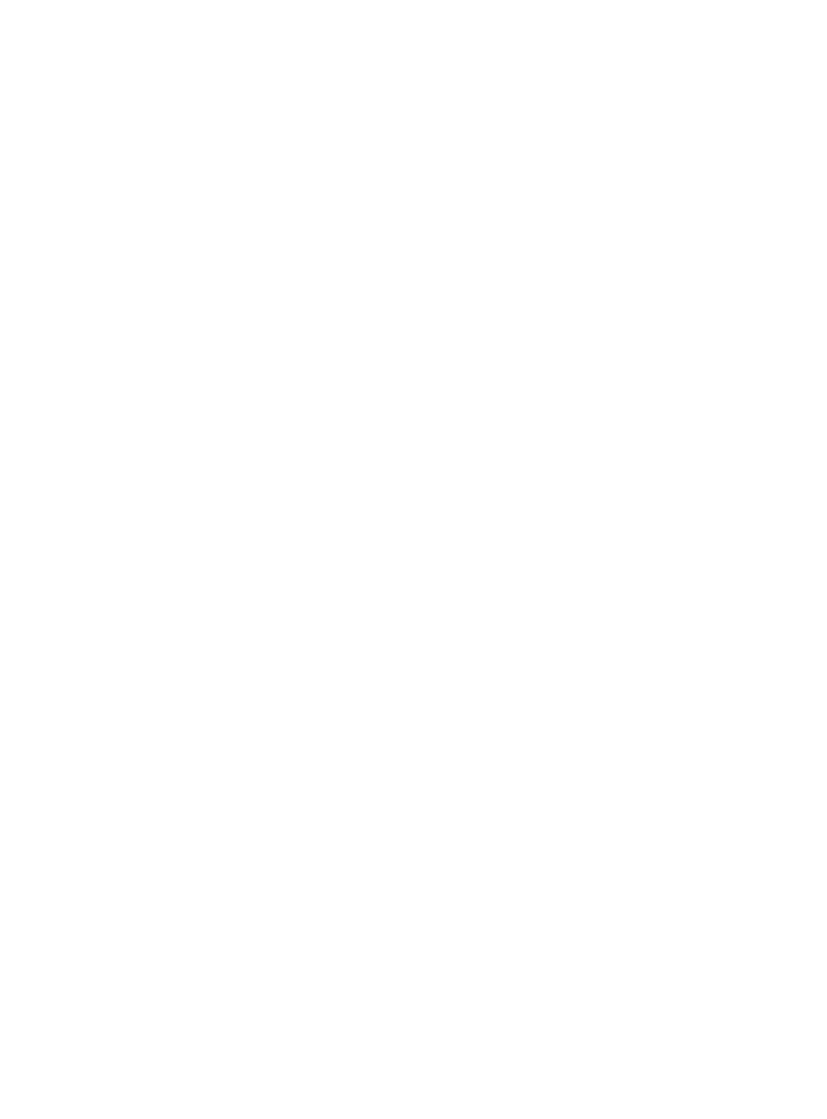

Video Narratives

On the death of her daughter and only heir, and facing the dissipation of all her family and her life's work, the richest woman in France bequeaths the familial home to the French people on the condition that, *le château ne soit pas habité, mais simplement visité... et reste meublé tel qu'il est aujourd'hui, pour que le visiteur, au-delà de la simple curiosité, ait le sentiment d'une présence* – that the home is never inhabited, only visited, and is furnished as it is today, so that visitors, beyond simple curiosity, would feel a presence.

A young historian from the Sorbonne ushers in a small group of tourist, gesturing to a black-and-white photograph of a gentle-faced woman wearing a broad-brimmed hat from *La Belle Époque*. Always with him is a thick manuscript filled with her image and generous, kind words.

In the evening, a middle-aged man of aristocratic descent closes one hundred and seven-two shutters while his wife comically listens for the severe, foreboding footsteps of the Marquise de Maillé. It is Friday and they both wait for the arrival of their youngest son whose image appears in a plain, red frame beneath the words, "Portraits de famille."

Two bare-footed Australians steal into the dim foyer on a summer afternoon. In a cardboard box, they carry a drop sheet, some plaster of Paris, a funnel and some red balloons. Against the brocades, they wonder: *what manner of life can exist after death?*

This publication accompanies the exhibition, *Dialectic Movements*, at the Carnegie Gallery, Hobart, 16 June – 17 July 2011.

Elizabeth Woods – ewoods@in.situ.net.au
Kevin Leong – kevin.leong@a-wa-re.com

Text: Kevin Leong, Elizabeth Woods and Mireille Perron

Translations: Valérie Forgues, Kevin Leong, Philippe Fouquet

Photography: Kevin Leong, Elizabeth Woods

Design: Peter Waller

ISBN: 978 0 9871521 2 1

Copyright: Elizabeth Woods and Kevin Leong, 2011

This project has been assisted by the Australian Government through the Australia Council, its arts funding and advisory body, and was supported by the Centre des Monuments Nationaux, Fondation Ténot, the Hobart City Council and the National Association for the Visual Arts.

Australian Government

Mouvements Dialectiques

(Dialectic Movements)

Elizabeth Woods & Kevin Leong