

Kasper Akhøj
Welcome (To The Teknival)

2 juin 2017 – 7 janvier 2018

Kasper Akhøj
Welcome (To The Teknival)

E-1027, Maison en bord de Mer

En 1929, âgée de 51 ans, l'artiste designer Eileen Gray achève sa première réalisation architecturale, répondant à la commande de son ami l'architecte Jean Badovici qui souhaitait « un petit refuge » dans le sud de la France. A la suite de Robert Mallet-Stevens, qui construit la *Villa Noailles* à Hyères entre 1923 et 1925, c'est à Roquebrune-Cap-Martin – commune limitrophe de Monaco – qu'Eileen Gray conçoit, bâtit et aménage *E-1027, Maison en bord de Mer*.

L'année de son achèvement, la maison fait l'objet d'une publication dans un numéro spécial de la revue *L'Architecture Vivante*, dirigée par Badovici. Le portfolio contient une soixantaine de photographies prises par Eileen Gray, qui présente sa vision d'une construction mêlant étroitement architecture et design, dans une conscience aigüe des besoins de l'occupant de la maison et des mouvements de son corps. Sa conception de l'habitation envisagée comme un organisme vivant transparaît dans les vues d'intérieur réalisées au moment où elle vit à *E-1027*, avant de quitter la maison en bord de mer pour se lancer dans la réalisation de *Tempe a Pailla*, sur les hauteurs de Castellar.

Quelque vingt ans plus tard, dans le numéro d'avril 1948 de *L'Architecture d'Aujourd'hui*, le célèbre architecte Le Corbusier publie à son tour des photographies de la villa, ou plus précisément des peintures murales dont il a recouvert les murs entre 1938 et 1939. Le nom d'Eileen Gray, comme celui de la villa, sont absents de cette publication.

E-1027 sera ensuite ignorée pendant près de trente ans avant de réapparaître dans l'histoire de l'architecture moderne au milieu des années 1970, peu de temps avant la disparition de Gray. La villa fait l'objet d'une campagne de restauration depuis 2007.

In 1929, aged 51, the artist and designer Eileen Gray completed her first architectural work, responding to a commission made by her friend, the architect Jean Badovici, who wanted a "small refuge" in the south of France. In the footsteps of Robert Mallet-Stevens, who built the *Villa Noailles* at Hyères between 1923 and 1925, it was at Roquebrune-Cap-Martin – a city adjacent to Monaco – that Eileen Gray designed, built and decorated *E-1027, Maison en bord de Mer*.

The year the villa was completed, it was published in a special issue of the magazine *L'Architecture Vivante*, edited by Badovici. The portfolio contained

Kasper Akhoj, *Welcome (To The Teknival)*, 2008-2017 – LE silver gelatin print © Kasper Akhoj

some 60 photographs by Gray herself, through which she presented her vision of a construction closely mixing architecture and design, in a keen awareness of the needs of the house's occupant and the movements of his body. Her conception of the dwelling seen as a living organism shows in the views of interiors taken when she was living in *E-1027*, before she left the seaside house and started work on the villa *Tempe a Pailla*, on the heights of Castellar.

Some twenty years later, in the April 1948 issue of *L'Architecture d'Aujourd'hui*, the famous architect Le Corbusier in his turn published photographs of the villa, or, more precisely, of the murals with which he had covered the walls between 1938 and 1939. The names of Eileen Gray and of the villa itself did not appear in that publication.

E-1027 was then ignored for almost 30 years, before re-appearing in the history of modern architecture in the mid-70's, shortly before Gray's death. *E-1027* is under restoration since 2007.

Welcome (To The Teknival)

Depuis 2008, Kasper Akhøj consacre un projet de recherche artistique à l'histoire d'E-1027, dont il documente la restauration à travers les vues originales d'Eileen Gray. *Welcome (To The Teknival)* se présente comme un ensemble de cinquante-neuf photographies argentiques en noir et blanc, réalisées d'après les planches publiées en 1929 par Gray et Badovici, à la manière d'un remake respectant scrupuleusement la perspective et la composition des photographies originales.

L'installation est composée de vues réalisées lors des cinq visites effectuées par Akhøj à E-1027 (en 2009, 2010, 2015 et 2017). Chaque vue de la maison n'est cependant présentée qu'une fois. Ainsi différentes strates d'histoire se chevauchent et se confrontent, évoquant les occupants successifs de la maison (Eileen Gray et Jean Badovici, puis Badovici seul ou en compagnie de son ami Le Corbusier et enfin plus récemment les ouvriers, les restaurateurs et les architectes). Bien que tous ces personnages soient hors cadre, leur présence est perceptible à travers différents artefacts. Aux tasses de thé, livres ouverts et autres objets du quotidien savamment mis en scène par Eileen Gray pour présenter sa conception d'un certain « art de vivre », ont succédé les outils des ouvriers, maçons, électriciens, mais aussi les traces laissées sur les murs par les restaurateurs, peintres ou squatteurs du site. Le titre de l'exposition *Welcome (To The Teknival)* est emprunté à deux graffitis peints dans les années 1990 par les squatteurs qui occupaient le site abandonné, et qui furent partiellement recouverts lors des premières étapes de la restauration de la villa.

Chaque photographie d'Akhøj est légendée par un titre indiquant le numéro de prise de vue d'Eileen Gray (de 1 à 59), suivie du numéro de visite de Kasper Akhøj et de la date de sa propre prise de vue. *01V32015* est donc la première vue du portfolio original, reprise par Akhøj lors de la 3ème visite d'E-1027, en 2015. Ces titres induisent une potentielle permutation, reflétant peut-être l'incertitude inhérente à la nature de la restauration et la préservation, mais aussi les différents récits entourant l'histoire complexe du site qui se sont accumulés et interchangés au cours des années.

Les prises de vues de Kasper Akhøj s'apparentent au processus de restauration, en révélant l'absence et la transformation, et en remettant en question l'avenir des « ajouts » ultérieurs, telles les peintures murales réalisées en 1939 par Le Corbusier, que l'on peut considérer comme un acte de vandalisme du bâtiment de Gray par un rival mais qui, paradoxalement, jouèrent un rôle crucial dans la préservation du site. La restauration est encore évoquée dans l'exposition

à travers un sondage de peinture, appelé « fenêtre de dégagement », qui met en évidence les couches de peinture successives appliquées sur les murs de la Villa Sauber, et réalisé par l'équipe en charge des restaurations de peintures de la Villa E-1027.

Dans le cadre de l'exposition *Welcome (To The Teknival)*, le NMNM produit un nouveau film de Kasper Akhøj, qui sera réalisé durant l'été et présenté dans l'exposition à partir du mois de septembre 2017. Ce film, tourné en pellicule couleur 16mm dans quelques-uns des plus grands laboratoires européens de restauration, aura pour sujet le travail de restaurateurs d'objets d'art utilisant différentes technologies d'imagerie scientifique (radiographie, photographie infrarouge, imagerie hyperspectrale et microscope électronique...) permettant une visualisation totalement abstraite de l'œuvre.

Kasper Akhøj, *Welcome (To The Teknival)*, 2008-2017 – LE silver gelatin print © Kasper Akhøj

Welcome (To The Teknival)

Since 2008, Kasper Akhøj has undertaken a research-based work on Eileen Gray's villa *E-1027*, documenting the process of its restoration through the use of Gray's original portfolio. *Welcome (To The Teknival)* is so far presented as a set of 59 black and white analogue photographs, based on the original illustrations published in 1929 by Gray and Badovici in the manner of a remake, respecting the perspective and composition of the original photographs.

The installation comprises views taken by Akhøj during five visits to *E-1027* (in 2009, 2010, 2015 and 2017). Yet each view of the house is shown only once, and in this way different chronologies overlap and confront each other, evoking the chronicles of the successive occupants (Eileen Gray and Jean Badovici, then Badovici alone or with his friend Le Corbusier, and more recently, workers, restorers and architects). Although none of these figures appear in the photographs, their presence is perceptible through different artifacts. The teacups, open books and other day-to-day objects, cleverly presented

by Eileen Gray to introduce her concept of a certain “art de vivre”, were followed by the tools of workers, builders and electricians, as well as the traces left on the walls by the restorers, painters or squatters. The exhibition's title, *Welcome (To The Teknival)*, is borrowed from two graffiti painted in the 1990s by squatters occupying the abandoned site, and then partly covered in the initial stages of the villa's restoration.

The title of each of Akhøj's photographs works as a caption. It indicates the photograph number of Eileen Gray's original shot (from 1 to 59), followed by the number and date of Akhøj's visit. *0 1 V 3 2 0 1 5* is therefore the first shot of the original portfolio, retaken by Akhøj during his third visit in 2015. The titles reveal an element of exchangeability, mirroring perhaps the uncertainty in the nature of restoration and preservation, but also the different narratives around the complicated history of the site that have accumulated and interchanged over the years.

Kasper Akhøj's photographs are analogous to the restoration process, revealing absence and transformation, and questioning the future of later “additions”, such as the murals painted in 1939 by Le Corbusier, as a kind of defilement of Gray's architecture by a rival, and which, paradoxically, played a crucial part in the site's preservation. Restoration is further evoked in the exhibition through a painting layer test, known as a “window of excavation”, highlighting the successive coats of paint applied to the walls of the Villa Sauber, and carried out by the team in charge of the paintings' restoration in the Villa *E-1027*.

As part of the exhibition *Welcome (to the Teknival)*, the NMNM is producing a new film by Kasper Akhøj, which will be made during the summer and screened in the exhibition from September 2017 onwards. The subject of this 16mm colour film, which will be shot in some of the most important European restoration laboratories, is the work of restorers of art objects using different scientific imagery technologies (x-rays, infrared photography, hyperspectral imagery and electron microscopes), permitting an entirely abstract visualization of the work.

Kasper Akhoj, *Welcome (To The Teknival)*, 2008-2017 – LE silver gelatin print © Kasper Akhoj

Kasper Akhøj

Né à Copenhague en 1976. Vit et travaille entre Copenhague et Berlin.

Kasper Akhøj crée des narrations sous-tendues par un travail de photographie, de film, de sculpture et d'installation. À la manière d'un historien ou d'un anthropologue, dont il emprunte parfois les méthodes, il collecte de nombreux témoignages et documents liés à des objets significatifs, mais oubliés ou méconnus de l'histoire de l'art, du design et de l'architecture. À l'issue de ces longues investigations (son travail entretient souvent une relation presque organique avec le temps), de nouveaux éléments fictionnels apparaissent, laissant ainsi les contrepoints subjectifs s'immiscer.

Kasper Akhøj collabore régulièrement avec l'artiste brésilienne Tamar Guimarães. Son travail et leurs œuvres en collaboration ont été notamment présentés au Wiels Center for Contemporary Art à Bruxelles et au Künstlerhaus Stuttgart en 2010, au Jeu de Paume à Paris en 2012, aux 55ème et 56ème Biennales de Venise, aux 28ème et 31ème Biennales de São Paulo. Et plus récemment à l'Albright Knox Museum à Buffalo et au Baltimore Museum of Art en 2017.

Kasper Akhøj was born in Copenhagen in 1976, and lives and works in Copenhagen and Berlin.

Akhøj conceives narratives underpinned by photography, film, sculpture and installation. Like a historian or anthropologist, whose methods he sometimes uses, he collects testimonies and documents associated with significant but forgotten or little known art historical, design and architectural objects. After lengthy investigations (his work often has an almost organic relationship to time), fictional elements appear, thus letting subjective counterpoints become involved.

Akhøj works regularly with the Brazilian artist Tamar Guimarães. His work and their collaborative work have been shown in solo-exhibitions at amongst others Wiels Center for Contemporary Art in Brussels and Künstlerhaus Stuttgart in 2010, at the Jeu de Paume in Paris in 2012, at the 55th and 56th Venice Biennales, and at the 28th and 31st São Paulo Biennials in 2008 and 2014. More recently at the Albright Knox Museum in Buffalo and at the Baltimore Museum of Art in 2017.

Kasper Akhøj, *Welcome (To The Teknival)*, 2008-2017 – LE silver gelatin print © Kasper Akhøj

Berenice Abbott [1898 Springfield – 1991 Monson]
Portrait d'Eileen Gray, 1er Janvier 1926
Photographie noir et blanc
Crédits photo : Getty Images/Masters/Berenice Abbott

Eileen Gray

- 1878** Naissance de Kathleen Eileen Moray Smith-Gray le 9 août dans la demeure familiale de Brownswood, dans le comté de Wexford en Irlande.
- 1900** Entre à la Slade School of Fine Art à Londres pour étudier la peinture.
S'initie un an plus tard à l'étude du laque dans l'atelier de D. Charles à Soho.
- 1902** S'inscrit à l'Académie Colarossi puis à l'Académie Julian à Paris.
Expose une aquarelle au Salon de la Société des artistes français au Grand Palais.
- 1906** S'installe à Paris et achète, l'année suivante, un appartement au 21, rue Bonaparte qu'elle habitera toute sa vie. Débute sa collaboration avec le laqueur japonais Seizo Sugawara.
- 1910** Ouvre un atelier de tapis avec Evelyn Wyld et un second de laque avec Sugawara.
- 1913** Expose plusieurs œuvres au 8ème Salon de la Société des artistes décorateurs, dont *Le Magicien de la nuit*.
- 1914** Le couturier Jacques Doucet lui achète le paravent à quatre feuilles, *Le Destin* et lui commande, par la suite, différentes pièces de mobilier.
- 1919** Aménage l'appartement de Madame Juliette Mathieu Lévy, riche propriétaire de l'enseigne Suzanne Talbot, au 9, rue de Lota à Paris.
- 1922** Ouvre la galerie Jean Désert le 17 mai, au 217, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris.
- 1923** Expose un ensemble intitulé *Chambre à coucher boudoir pour Monte-Carlo* au 14ème Salon de la Société des artistes décorateurs.
- 1926** Réalise avec Jean Badovici la villa *E-1027* à Roquebrune-Cap-Martin.
- 1930** Ferme la galerie Jean Désert.
- 1934** Commence la construction de sa villa *Tempe a Pailla*, à Castellar, près de Menton.
- 1937** Présente un projet de Centre de vacances à l'Exposition internationale de Paris dans le *Pavillon des temps nouveaux* de Le Corbusier.
- 1954** Travaille à sa dernière réalisation architecturale, la maison *Lou Pérou* près de la Chapelle Sainte-Anne aux environs de Saint-Tropez.
- 1972** Nommée « Royal Designer for Industry » par la British Society of Arts.
- 1976** Eileen Gray décède à Paris le 31 octobre.

- 1878** Birth of Kathleen Eileen Moray Smith-Gray on 9 August in the family residence of Brownswood, in county Wexford in Ireland.
- 1900** Attended the Slade School of Fine Art in London to study painting. A year later she started studying lacquer in the studio of D. Charles in Soho, London.
- 1902** Enrolled in the Académie Colarossi and then in the Académie Julian in Paris. Exhibited a watercolour at the Salon de la Société des artistes français in the Grand Palais.
- 1906** Moved to Paris and, the following year, purchased an apartment at No. 21, rue Bonaparte, which she would live in all her life. Began her collaboration with the Japanese lacquerer Seizo Sugawara.
- 1910** Opened a carpet studio with Evelyn Wyld and a second lacquer studio with Sugawara.
- 1913** Exhibited several works at the 8th Salon de la Société des artistes décorateurs, including *Le Magicien de la nuit*.
- 1914** The couturier Jacques Doucet bought her four-leaf screen, *Le Destin*, and subsequently commissioned various items of furniture from her.
- 1919** Decorated the apartment of Madame Juliette Mathieu Lévy, the wealthy proprietor of the Suzanne Talbot millinery brand, at No. 9, rue de Lota in Paris.
- 1922** Opened the Galerie Jean Désert on 17 May, at No. 217, rue du Faubourg-Saint-Honoré in Paris.
- 1923** Exhibited a set of works titled *Chambre à coucher boudoir pour Monte-Carlo* at the 14th Salon de la Société des artistes décorateurs.
- 1926** With Jean Badovici, designed and built the villa *E-1027* at Roquebrune-Cap-Martin.
- 1930** Closed the Galerie Jean Désert.
- 1934** Started the construction of her villa *Tempe a Pailla*, at Castellar, near Menton.
- 1937** Presented a Holiday Centre project at the Paris World Fair in Le Corbusier's *Pavillon des temps nouveaux*.
- 1954** Worked on her last architectural project, the *Lou Pérou* house near La Chapelle Sainte-Anne, in the environs of Saint-Tropez.
- 1972** Named "Royal Designer for Industry" by the British Society of Arts.
- 1976** Eileen Gray died in Paris on 31 October.

Nouveau Musée National de Monaco

Kasper Akhoj, *Welcome (To The Teknival)*, 2008-2017 – LE silver gelatin print © Kasper Akhoj

 NMNM – Villa Sauber
17 avenue Princesse
Grace, Monaco

 nmnm.mc
public@nmnm.mc
T. +377 9898 9126

 Nouveau
Musée National
de Monaco

 nmnmmonaco