

Joinery ∞ Menuiserie

A vignette

BETH STUART

Battat Contemporary
January 2011 - Janvier 2011
companion to the exhibition *two sticks in a shed*
compagnon de l'exposition *deux bâtons dans un shed*

PERSONNAGES

Tous les dialogues excluant les répliques sont directement tirés des trois textes suivants. La forme et les personnages sont basés sur la structure du texte de Marguerite Porete élaborant une conversation entre L'Amour, Raison et L'Âme sur le chemin de la Liberté.

RAISON : PAUL KLEE

Extrait de Paul Klee, *Sur L'art Moderne*, Londres. Introduction d'Herbert Read, traduit par Paul Findlay en 1948. Le texte au complet fut, pour la première fois, prononcé dans un discours au Jena Kunstverein en 1924. Traduction française ci-dessous: Batia Tarrab et Daisy Desrosiers.

AMOUR : MARGUERITE PORETE

Extrait de Marguerite Porete, *Le Miroir des Âmes Simples et Anéanties*, Paris. Traduction en 1984 par Marc Huot de Longchamp. Il est supposé que le texte original fut écrit en 1280. Marguerite Porete était une mystique médiévale, une femme noble qui quitta une existence confortable et éduquée pour voyager dans une austérité des plus extrêmes afin de poursuivre et faire partager ses croyances. Elle fut traitée d'hérétique et finalement fut brûlée vive.

NB: Le français dans ce texte dérive d'un vieux français du XIIIe siècle et peut donc avoir une forme et une grammaire qui diffère du français actuel.

L'ÂME : GEORGES BATAILLE

Extrait de Georges Bataille *L'Histoire de L'œil*, Gallimard, édité par Jean-Jacques Pauvert en 1967. Publié originellement en 1928 sous le pseudonyme de Lord Auch.

CHARACTERS

All dialogue, excluding prompts, is quoted directly from the following three texts. The form and characters are based on the structure of the Porete text, which elaborates a conversation between Love, Reason, and a Soul on the path to Freedom.

REASON : PAUL KLEE

Excerpted from : Paul Klee, *On Modern Art*, London. Introduction by Herbert Read, translated by Paul Findlay, 1948. The text in entirety was first delivered as a lecture to the Jena Kunstverein in 1924. French translation here by: Batia Tarrab & Daisy Desrosiers.

LOVE : MARGUERITE PORETE

Excerpted from: Margaret Porete, *The Mirror of Simple Souls*, University of Notre Dame, translated from the original French by Edmund Colledge Jr., J.C. Marler, and Judith Grant in 1999. The original text is believed to have been written in the 1280's. Porete was a medieval mystic, a noblewoman who left a comfortable, educated existence to travel in extreme austerity and share her beliefs. She was finally burned at the stake for heresy.

THE SOUL : GEORGES BATAILLE

Excerpted From: Georges Bataille, *Story of the Eye*, translated by Joachim Neugroschel in 1977. Published by City Lights Books in 1987. Originally published in 1928 under the pseudonym Lord Auch.

AMOUR (DÉSINCARNÉ) : *Il y eut autrefois une demoiselle, fille de roi, au grand et noble coeur, au noble courage aussi, et elle demeurait en un pays étranger. Or il advint que cette demoiselle entendit parler de la grande courtoisie et de la grande noblesse du roi Alexandre, et aussitôt sa volonté l'aima pour son grand renom de gentilhomme. Mais elle demeurait si loin de ce grand seigneur en qui elle avait mis son amour, qu'elle ne pouvait ni le voir ni l'avoir, et elle en était souvent désolée en elle même, car aucun amour autre que celui-ci ne la satisfaisait. Lorsqu'elle vit que cet amour lointain, tout en étant si proche en elle, était si loin au-dehors, cette demoiselle pensa consoler son chagrin en imaginant, quelque figure du bien-aimé dont son coeur était souvent blessé. Aussi fit-elle peindre une image à la ressemblance du roi qu'elle aimait, la plus proche possible de ce qu'elle s'en représentait en son amour, et selon l'affection de l'amour qui l'envahissait; et grâce à cette image et par d'autres artifices, elle songea au roi lui-même.*

LOVE (DISEMBODIED) : *Once there was a damsel, a king's daughter, great hearted and noble, and worthy of heart; and she lived in a distant land. It happened that this damsel heard tell of all the graciousness and nobility of King Alexander, and at once she wanted to love him for the great fame of his gentle breeding. But this damsel was so far off from this great lord, on whom of her own will she had set her love, that she could neither see him nor possess him; and because of this she was often sad at heart, for no other love than this sufficed her. And when she saw that this far off love, which within her was so near to her, was without her so far away, she thought to herself that she would comfort her sorrowful heart by making some imagined likeness of the king whom she loved, as near as she could to the appearance under which she loved him, by the affection of the love with which she was overcome; and by means of this picture and of her other rights of love she could imagine that the king himself was present.*

L'âme (à part, à l'audience) : Ainsi commencèrent entre nous des relations d'amour si étroites et si nécessaires que nous restons rarement une semaine sans nous voir. Nous n'en avons pour ainsi dire jamais parlé. Je comprends qu'elle éprouve en ma présence des sentiments voisins des miens, difficiles à décrire.

Amour (soupir) : Rien, elle ne veut rien. Mais dire cela semble bien étrange à ceux qui attendent de gros revenus du rendement de l'amour!

Raison : Dans ces conditions comment reprocher à l'artiste de considérer la portion du monde des apparences qui le touche présentement comme un simple stade d'une évolution fortuitement suspendue, accidentellement figée dans l'espace et dans le temps. Comme une donnée par trop restreinte en comparaison de sa vision en profondeur et de la mobilité de ce qu'il ressent.

Amour (au public) : Hélas! qui donc donnera à cette âme ce qu'il lui faut? car cela ne lui fut ni ne lui sera jamais donné!

L'âme (à part, à l'audience) : Et, comme je lui demandais à quoi lui faisait penser le mot uriner, elle me répondit Buriner, les yeux, avec un rasoir, quelque chose de rouge, le soleil. Et l'oeuf? Un oeil de veau, en raison de la couleur de la tête, et d'ailleurs le blanc d'oeuf était de blanc d'oeil, et le jaune la prune. La forme de l'oeil, à l'entendre, était celle de l'oeuf.

The Soul (aside, to audience) : Thus a love life started between the girl and myself, and it was so intimate and so driven that we could hardly let a week go by without meeting. And yet we virtually never talked about it. I realized that her feelings at seeing me were the same as mine at seeing her, but I found it difficult to have things out.

Love (sighing) : Nothing, she wishes for nothing. But to say this seems strange indeed to those who wish for great impediments in the complications of love.

Reason : This being so, the artist must be forgiven if he regards the present state of outward appearances in his own particular world as accidentally fixed in time and space. And as altogether inadequate compared with his penetrating vision and intense depth of feeling.

Love (to audience) : Alas, and who will give to this soul what she lacks, for that was never given and never shall be given?

The Soul (aside, to audience) : Upon my asking her what the word urinate reminded her of, she replied: terminate, the eyes, with a razor, something red, the sun. And egg? A calf's eye, because of the colour of the head (the calf's head) and also because the white of the egg was the white of the eye, and the yolk of the eyeball. The eye, she said, was egg-shaped.

Raison : Une fois interprété et nommé, pareil ouvrage ne répond plus entièrement au vouloir de l'artiste (du moins pas au plus intense de ce vouloir), et ses propriétés associatives sont à l'origine de malentendus passionnés entre l'artiste et le public.

Amour : Pourquoi dites-vous cela? Y-a-t-il meilleure disposition que celle de cette âme?

Raison : Ceci montre que nos entités sont entremêlées et il est tout à fait logique de les présenter avec la clarté dans laquelle elles ont été utilisées. Rien qu'à cela, il est possible de faire plusieurs associations.

L'âme (souriant, au public) : Dès cette époque Simone a contracté la manie de casser des oeufs avec son cul.

Raison : Ceci est donc ce qu'on appelle dans l'art moderne, la coloration inexacte.

Amour : Mais certainement pas! En effet, de telles âmes possèdent mieux les Vertus qu'aucune autre créature; mais elles n'en ont pas l'exercice.

Raison : Pour montrer l'homme "tel qu'il est", il m'aurait fallu un fouillis de lignes parfaitement déroutant. Le résultat n'aurait plus été alors une présentation pure de l'élément, mais un brouillage tel qu'on ne s'y serait plus retrouvé.

Amour (exaspéré) : Celui-là qui, n'ayant tort en rien, sait pourtant, qu'il n'a raison en rien.

Reason : These associative properties of the structure, once exposed and labelled, no longer correspond wholly to the direct will of the artist (at least not to his most intensive will) and just these associative properties have been the source of passionate misunderstandings between artists and laymen.

Love : And why do you say that? Is there any better order than that of this Soul?

Reason : This shows a remarkable intermixture of our quantities and it is only logical that the same high order should be shown in the clarity with which they are used. It is possible to produce quite enough combinations as it is.

The Soul (smiling, to audience) : That was the period when Simone developed a mania for breaking eggs with her ass.

Reason : This then is what is called the untrue coloring in modern art.

Love : No, not at all, for Souls such as she possess the Virtues better than any other creature, but they do not make use of them.

Reason : Had I wished to present the man "as he is" then I should have had to use such a bewildering confusion of line that pure elementary representation would have been out of the question. The result would have been vagueness beyond recognition.

Love (exasperated) : The one who is wrong in no thing, and who yet knows in no thing he is right.

Raison (murmure) : Bribes pleines de sens.

L'âme (Aimer et Raisonner) : Je n'ai jamais cherché ce qu'on appelle une attitude.

Raison : Des ombres à peine visibles au milieu. Ceci encore une fois démontre une grande différence de la compréhension.

Amour : Cette âme libérée s'appuie sur deux piliers, l'un à droite, l'autre à gauche. Grâce à ces deux piliers, l'âme est forte contre ses ennemis, comme un château sur une motte entourée par la mer, impossible à miner. L'un de ces piliers, qui tient l'âme forte contre ses ennemis et lui garde les dons qui font sa richesse, c'est la connaissance véritable qu'elle a de sa propre pauvreté.

Raison : Et le moyen officiel est utilisé partout, même dans les couleurs; le manque de précision devrait être évité.

L'âme (aimer et raisonner) : L'éclat de rire ivre qui suivit dégénéra en une débauche de chutes de corps, de jambes et de culs en l'air, de jupes mouillées et de foutre.

Amour (Au public) : Et non seulement ivre de ce qu'elle a bu, mais entièrement ivre et plus qu'ivre de ce que jamais elle n'a bu ni jamais ne boira.

L'âme (Souriant, au public) : Je plaçais alors l'oeuf au-dessous du trou: elle prenait plaisir à l'agiter dans la fente profonde.

Reason (mutters) : Tremendous fragments of meaning.

The Soul (to Love and Reason) : I have never had any aptitude for what is known as striking a pose.

Reason : Timid shadows from the middle. These again show great contrasts in meaning.

Love : This Soul set Free supports herself on two crutches, one on the right and the other on the left. With these two crutches the Soul stands firm amongst her enemies. One of these crutches, which holds the Soul firm against her enemies and guards the gifts of her wealth is the true knowledge that she has of her own poverty.

Reason : And so it is over the whole field of use of the formal means; in all things, even if colours, must all trace of vagueness be avoided.

The Soul (to Love and Reason) : But the explosion of totally drunken guffaws that ensued rapidly degenerated into a debauch of tumbling bodies, lofty legs and asses, wet skirts and come.

Love (to the audience) : And she is not drunk simply with what she has drunk, but extremely drunk and more than drunk with what she never once drank and never will drink.

The Soul (smiling, to the audience) : I would put the egg right on the hole in her ass, and she would skillfully amuse herself by shaking it deep in the crack of her buttocks.

Amour : Cette âme est un abîme par l'humilité de sa mémoire, de son entendement et de sa volonté, et sa connaissance est très perçante par sa subtilité.

Raison : Le manque de précision dans une œuvre est permis uniquement quand on ressent personnellement le besoin.

L'âme (à tous, à haute voix) : D'ailleurs les régions marécageuses du cul – auxquelles ne ressemblent que les jours de crue et d'orage ou les émanations suffocantes des volcans, et qui n'entrent en activité, comme les orages ou les volcans, qu'avec quelque chose d'un désastre – ...

Raison (interrompt) : Quelle subtilité dans les nuances comparée aux différences antérieures.

Amour : Mais que vous êtes ennuyeuse, Raison! Que de mal et que de peine pour ceux qui vivent sous votre conseil!

Raison (mélodieuse et hésitante) : Il m'arrive parfois de rêver une œuvre de vaste envergure couvrant le domaine complet des éléments, de l'objet, du contenu et du style. Ceci reste sûrement un rêve, mais il est bon de se représenter de temps à autre cette possibilité encore vague aujourd'hui. On ne peut rien précipiter. Il faut qu'il croisse naturellement, ce Grand'Oeuvre, qu'il pousse, et s'il lui arrive un jour de parvenir à maturité, alors tant mieux.

Love : Such a Soul has an abyss for her memory, understanding and will, through her humility and yet through her subtlety, her knowledge is very penetrating.

Reason : Vagueness in one's work is only permissible when there is a real inner need.

The Soul (loudly, to all) : At any rate, the swampy regions of the cunt (nothing resembles them more than the days of flood and storm or even the suffocating gaseous eruptions of volcanoes, and they never turn active except, like storms or volcanoes, with something of catastrophe or disaster)...

Reason (interrupts) : What subtleties of shading compared with the former contrasts.

Love : Ah Reason, how wearisome you are, what trouble and what difficulty they have, who live by your advice!

Reason (lilting and swaying) : Sometimes I dream of a work of really great breadth, ranging through the whole region of element, object, meaning and style. This I fear will remain a dream, but it is a good thing even now to bear the possibility occasionally in mind. Nothing can be rushed. It must grow, it should grow of itself, and if the time ever comes for that work – then so much the better.

Amour : Raison, si quelqu'un vous le disait et que vous l'entendiez, vous ne comprendriez pourtant pas. Aussi vos questions ont-elles déshonoré et gâté ce livre, car il y a des gens qui l'auraient compris en quelques mots, alors qu'elles l'ont allongé à cause des réponses dont vous avez besoin, vous et ceux que vous avez nourris et qui avancent au train d'un escargot. En effet vous l'avez ouvert à ceux de votre maison, et ils vont au train d'un escargot!

Raison :

CECI EST L'APOGÉE DE NOTRE EFFORT CRÉATIF CONSCIENT, DE LA NATURE DE NOTRE ART.
CECI EST CRUCIAL.

L'âme (donne le ton) : Et il me vint à l'idée que la mort étant la seule issue de mon érection, Simone et moi tués, à l'univers de notre vision personnelle se substitueraient les étoiles pures, réalisant à froid ce qui me paraît le terme de mes débauches, une incandescence géométrique (coïncidence, entre autres, de la vie et de la mort, de l'être et du néant) et parfaitement fulgurante. (*elle sort*)

Raison : Ces trois idées directrices représentent à mesure de leur participation trois domaines comme emboîtés les uns dans les autres. La grande boîte contient trois idées, la boîte moyenne deux et la plus petite une seule.

Amour : Je vous le confesse, et vous ne pouvez mieux faire que de le confesser et dire.

Love : Reason, if anyone were to tell you, and you were to listen to him, you would never understand him. It is so that your questions have shamed and spoiled this book, for there are several who would have understood if expressed briefly; and your questions, because of the answers you have required, made it long, for the sake of you, and those whom you have nourished, who go at a snail's pace. You have revealed it to those of your fellowship who travel at a snail's pace.

Reason :

THIS IS THE CLIMAX OF OUR CONSCIOUS CREATIVE EFFORT
THIS IS THE ESSENCE OF OUR CRAFT
THIS IS CRITICAL

The Soul (pacing) : And it struck me that death was the sole outcome of my erection, and if Simone and I were killed, then the universe of our unbearable personal vision was certain to be replaced by the pure stars, fully unrelated to any external gazes and realizing in a cold state, without human delays or detours, something that strikes me as the goal of my sexual licentiousness: a geometric incandescence (among other things the coinciding point of life and death, being and nothingness), perfectly fulgurating. (*exits*)

Reason : These three quantities impart character, each according to its individual contribution. Three interlocked compartments. The largest compartment contains three quantities, the medium two, and the smallest only one.

Love : I tell you that this is so, and you cannot do better than to admit it and say it.

