

CONVERSATION

FRANÇOIS
LE GALL

"LA PANSÉE"

Quelle est la genèse de *La Pensée* ? Le point de départ ?

C'est l'histoire d'une rencontre entre Damien et moi. Il a été le témoin de mes débuts en peinture, et a tout de suite adhéré. Et puis un coup de téléphone en juillet 2014, j'étais en transit dans un aéroport d'Europe de retour d'Asie ou d'Afrique. Damien était sur le point de réaliser son concept de bar à vin au cinéma Gaumont Multiplexe de Montpellier. « François, ça te dirait de réaliser une œuvre de grande dimension pour mon bar à vin ? ». Je ne sais pas pourquoi j'ai immédiatement dit oui. Je venais juste de terminer ma première exposition et n'avais jamais peint une toile de cette envergure. On parlait de 9 mètres sur 3 tout de même... ! Je me souviens que dans cet aéroport je cherchais un mur qui pourrait accueillir une toile de cette dimension... tout de suite, j'ai commencé à travailler mentalement sur ce projet.

La Pensée est une œuvre majeure. Est-elle la synthèse de la vision du monde ?

Je ne sais pas si on peut la qualifier de majeure, mais je peux vous dire qu'elle m'a obsédé depuis ce coup de téléphone en juillet 2014 jusqu'à la livraison de la toile en juillet 2015. L'idée était de représenter le monde dans ses **trois dimensions** : **Naturelle** (le monde physique et biologique ; le monde minéral et organique), **Mentale** (le monde de la pensée humaine et créative) et **Spirituelle**. Quelle est la place de l'Homme dans ce monde, depuis l'avènement de la pensée grecque qui utilise aussi une trilogie correspondante avec les notions de pathos, logos et ethos. De penser et peindre le monde dans toute sa diversité, sa complexité et sa fragilité. De reconnaître qu'il souffrait et de panser ses blessures.

C'est le thème majeur de l'œuvre.

*What is the genesis of *La Pensée*, the starting point?*

It all began with an encounter between Damien and me. He was a witness of my painting in its early stages and embraced my work straight away. Then one day he called me in July 2014, I was in transit through an airport in Europe returning from Asia or maybe Africa. Damien was about to develop his wine bar concept at Gaumont Multiplex Cinema in Montpellier. "François, how about working on a large-scale painting for my wine bar?". I wonder why but I agreed immediately. I had just finished my first exhibit and had never painted such a large piece. Imagine, we were talking about a 30 by 10 feet painting...! I remember that in this airport, I was trying to find a wall that could "host" such a large work ...and from there a train of thought started racing through my head, developing the project until its ultimate stage.

La Pensée is a major work. Is it the synthesis of the vision of the world?

*I'm not sure this work can be described as major, but all I can say is that I have obsessed over it ever since this phone call in July 2014 until its delivery in July 2015. The idea was to represent the world in its **three dimensions**: **Natural** (physical and biological world; mineral and organic world), **Mental** (human and creative thought), and **Spiritual**. What is man's place in this world since the coming of Greek thinking, which also employs the correspondent trilogy of pathos, logos and ethos notions. Thinking¹ and painting the world in all its diversity, complexity and fragility. Recognizing its suffering and dressing² its wounds.*

That's what the major theme of the work is.

¹ and ² (translator's note): in French, *Panser* means to dress a wound, and *Penser* means to think. So the title is a pun which tries to summarize the two main objectives of the work: narrating a story of the world in all its suffering, while also healing it.

Quelle chronologie s'est imposée pour réaliser cette œuvre aux dimensions exceptionnelles ?

La première décision a porté sur le choix entre une toile d'un seul tenant ou un assemblage de plusieurs toiles. J'ai vite opté pour plusieurs tenants. Je voulais également peindre sur des toiles tendues sur châssis. J'ai finalement décidé de travailler sur douze tableaux de 60 par 60 pouces. Il y avait aussi un élément purement pratique. Je me suis imposé le défi de sortir une toile de 9 sur 3 m de mon atelier aux dimensions plutôt restreintes. Cette énorme contrainte m'a beaucoup intéressé.

La seconde décision a été le choix des couleurs dominantes. D'abord le Noir et le Blanc, puis le Rouge s'est imposé naturellement. On parle du monde et de ses blessures. Du sang et du vin.

Avant l'aboutissement, j'ai réalisé de nombreux dessins préparatoires jusqu'à trouver l'équilibre des volumes et des couleurs ; l'enchaînement des formes organiques et géométriques ; le rythme des lignes et des textures, etc.

C'est une œuvre abstraite mais qui reprend l'idée des grandes fresques figuratives. Il fallait peindre une histoire, l'histoire du Monde.

Quelles sont les différentes techniques utilisées ? Quelle est celle que tu préfères ? Il y a-t-il des références à d'autres artistes ?

Pour *La Pensée*, j'ai utilisé toutes les techniques qui font ma signature. Mais à l'intérieur de cette sélection, je n'en affectionne pas une plus que l'autre. Chaque technique a sa fonction et transmet sa propre émotion. C'est la combinaison des techniques entre elles qui produit l'effet recherché. Oui, il y a des références plus ou moins prononcées ou conscientes aux artistes que j'aime et qui m'inspirent. Ils sont nombreux ! Mais pour n'en citer que quelques-uns : Braque pour les panneaux 1 et 7 ; Picasso 2 et 8 ; Cézanne 3 et 4 ; Kline et Verdier 9 et 10 ; Soulages pour les noirs ; Poliakoff pour les volumes ; de Staël pour les jonctions ; etc.

Which chronology was made necessary to produce this piece of art of exceptional dimensions?

My first decision focused on choosing between a single piece painting and an assembly of several ones. I quickly opted for the second alternative. I also wished to paint on stretched canvases. In the end I chose to work on twelve canvases sized 60 by 60 inches. But I was facing a major challenge: producing a large-scale (30 by 10 feet) painting in my studio of rather limited dimensions. Finding a way out of this huge constraint was extremely interesting.

The second decision was choosing the dominant colors. First arose Black and White. Then the color Red naturally imposed itself. The world and its wounds, Blood and Wine.

*Finally, **La Pensée** is the culmination of a long-term project associated with a preliminary phase of numerous preparatory drawings to achieve the balance of volumes and of colors, the sequence of organic and geometric shapes, the rhythm of lines and of textures, etc.*

This painting is a narrative story, a sort of abstract book about the world. It's an abstract artwork but it takes after the idea of large figurative frescos.

Which specific technics were used? Is there one you are particularly fond of? Are there any references to other artists?

*For **La Pensée** I used a range of technics that all identify my painting, my "signature". Among these I have no particular preference. Each of them has its function and gives out its own emotion. The desired effect is reached by combining several technics.*

And yes, references to other artists are numerous but more or less distinct, or conscious: Braque in panels 1 and 7, Picasso in 2 and 8, Cézanne in 3 and 4, Kline and Verdier in 9 and 10, Soulages for blacks, Poliakoff for volumes, de Staël for junctions, etc. just to name a few. And all have inspired my work.

Cette œuvre en a engendré d'autres au cours de sa réalisation, pourquoi ? Quel est le lien entre elles ?

Il y a une série de toiles qui ont été conçues pendant ce projet qui m'ont aidé à accompagner **La Pansée**. La plus immédiate est **La Petite Pansée** qui se rapproche des proportions de sa sœur aînée. Elle reprend les techniques et les couleurs (tonalités, valeurs) de la grande toile, mais fait plus référence à un monde géologique et architectural. Elle est peut-être plus mystérieuse que **La Pansée**. Elle fait bien la distinction entre un premier plan, plus immédiat, qui cache un second plan, plus subtil. Elle semble dire « ce que vous voyez n'est pas ce que vous pouvez voir... ou pourriez voir ! »

Le Quadrant a également été inspiré par **La Pansée**, dans le choix des couleurs, le traitement du rouge et les techniques utilisées. C'est une toile très instinctive. Viennent ensuite la série des « **Continents** » et la série « **Méditerranée** ».

Enfin, de façon plus directe, toutes les séries « **Verticales** » récentes.

Dans les toiles qui ont été sélectionnées pour cette exposition, il y a une progression spatiale (un changement d'échelle) : les verticales et leur référence à l'Homme et sa demeure, en passant par la mer méditerranée et les cinq continents jusqu'au Monde de **La Pansée**.

A la base de chaque peinture il y a des verticales. Pourquoi ?

La toile offre plusieurs clés de lecture. C'est à celle ou à celui qui la regarde de décider.

Mais pour moi, il s'agit avant tout d'une toile « verticale »... même si elle est trois fois plus longue que haute... ! Mon travail a démarré avec sept verticales noires posées de bas en haut sur chaque panneau. Ces verticales tiennent la toile physiquement, conceptuellement et spirituellement. C'est en cohérence avec tout ce que j'ai peint depuis trois ans, une référence directe à l'Homme et sa volonté de s'élever.

Throughout its realization La Pansée brought about a series of other paintings, why is that? How are they connected?

*That's right, and all those paintings were meant to accompany **La Pansée**.*

*The closest in proportion is **La Petite Pansée**. It reproduces the technics and colors (tones and values) used in the "mother" piece but refers more to a geological and architectural world. Somehow it's more mysterious! It clearly draws a distinction between a foreground, quite immediate and a background, hidden and more subtle. As if it were calling out: "What you see is not what you can see... or could actually see!"*

Le Quadrant is another work inspired by **La Pansée** in its colors, in the treatment of the red color and in the technics used. This canvas is extremely instinctive.

Then come the "**Continents**" series and the "**Méditerranée**" series.

Finally, and more directly, all the recent "**Vertical**" series.

*The paintings selected for this exhibit bring about a spatial progression (a change of scale): from the verticals and their reference to man and his dwelling, through the Mediterranean Sea and the five continents, to the World of **La Pansée**.*

Each of the paintings springs from vertical lines. Why?

La Pansée provides several keys to interpretation. It's up to each individual to decide .

For me, it's above all a vertical painting, in spite of being three times as long as high! My work started with seven black verticals laid from bottom to top on each panel. These verticals hold the painting together physically, conceptually and spiritually. It's in line with all the work I've produced in the past three years, a direct reference to humans and their search to rise.

Quels sont les projets sur lesquels tu travailles ?

J'ai toujours plusieurs projets en parallèle, souvent très différents les uns des autres. A partir des verticales noires sur support blanc de différents formats, j'ai progressé vers les horizontales et quelques obliques... J'ai aussi introduit le rouge dans mes peintures et plus récemment le bleu. J'ai initié une série plus géométrique avec la toile **Silver Bronze Copper**. Je peins sur plusieurs supports. Principalement avec de l'acrylique et des encres. Au tout début j'ai réalisé des séries multimédia avec les « **Inclinaisons** » que j'aimerais redécouvrir. J'ai même pensé à des silhouettes semi-figuratives.

Il me faudrait plusieurs vies pour développer tous les projets que j'ai en tête !

Corse, Août 2015
Interview réalisée par Agnès Carrier

Are you currently working on any projects?

*I always work on projects in parallel, often very different from one another. From the black verticals on white medium with various formats I evolved toward horizontals and a few transversals (crossed lines)... I also introduced the color red and more recently the color blue into my paintings. I initiated a more geometric series with **Silver Bronze Copper**. I paint on various mediums. Mainly with acrylics and inks. At the very beginning I produced "**Inclinaisons**", multimedia series that I'd like to work on again. I've been experimenting with semi-figurative silhouettes as well.*

I'd need several lives to fulfill all the projects I have in mind!

Corsica, August 2015
Interview by Agnes Carrier