

The large scale abstract art of Marie-Cecile Aptel

French artist Marie-Cecile Aptel talks about the process and her thoughts behind her wonderful large scale paintings...
interview in OM POM HAPPY

Bonjour, Marie-Cecile. I love colour. It has the biggest impact on me over shape and form so it is not surprising that I so love your work! You have such a fantastic sensibility of placing colours next to each other and making something strong and beautiful. And that's no easy task. Is this ability purely intuitive or do you plan and perhaps make colour studies?

Hi Cand, firstly thank you for looking at my work and your interest in my painting. As for my use and thoughts on colour... no, I have no plans or theory in advance! I know the theory of colours and in my mind's eye I have a vision of paintings, photos and images that I've seen and all this knowledge is present when I begin a canvas, but it is always in the background. When I paint I confront concrete problems. I decide to use certain colours and they might work or they might not. The rest of the painting follows. Sometimes the end canvas has nothing in common with its beginning!

You often use text in your work which I find intriguing. I like to imagine it's your private secret story, most of which you then obliterate, teasing us with just a few legible words. We then make up our own story. But I might be quite wrong!

No, you're right. I need a frame, something personal to start a painting. Sometimes I'll start with sketchpads that list many words and names of colours and if I'm using a pen, topographic references, tracing of graffiti etc. I then integrate these words on to the canvas. Or sometimes I will write something from my private life, just to get started and to get the canvas dirty. I don't need or want it to be legible, or too personal as this isn't interesting to others. Sometimes the words are not correct and sometimes funny. But they are simply a pretext, just graphic signs. However, more recently I have started to use them differently, making the words more important.

Sorry, but what do you mean when you say sometimes the words are not correct?

I mean sometimes it's slang, or I'm angry and the words are violent; many things make me angry, but I think it's Latin character...

Two of your recent paintings that I particularly love are DATE LIMITEE and FLUO MAIS PAS TROP...

Those two large red paintings are the result of big failures underneath! It wasn't my original idea to put red all over them; it was a solution for me to get through. Not the only solution, but the best at the time. But they are good examples of when the writing is important; not only as writing but also as contrasting colours. I placed the words at the end because I needed them to finish the painting. Without it, the red areas looked empty.

It's interesting for me as a fairly newcomer to your work, to look at two earlier red paintings that you made in 1999. I wonder, do you look back at your old work often or are you solely inspired by what's happening now?

I made the LIT DE MUNCH series of work after seeing Edvard Munch's painting 'BETWEEN THE CLOCK AND THE BED' in an exhibition (below). I was extremely interested in the black, white and red bed cover. It was both in perspective and flattened, this bed really fascinated me. I recently saw the painting again in Paris and was not disappointed. My admiration for it was just the same. It's the only time I've done this, used the canvas of another painter as a beginning for one of my own.

As I said earlier, I need a personal departure point. Most of the time it is from words or sketches, but sometimes it can be an old canvas, with the desire to carry something on from it and take it further. However, what really matters is that I just begin, never mind how. With the large red canvases I was no longer thinking of Munch's painting, but the link jumps out at you. Not just because of the colour. I often look for plainness in my paintings. It's like a rest after an overdose of graphic detail!

As for LES LITS, I think I'd had enough of reproducing patterns/motifs. For the most recent canvases, as I've said (and as you can so transparently see!), I have often wanted to radically get out of this style. Mistakes and

accidents are a pleasure because of it. It forces me to find solutions. I always try to keep an open mind so that I can go off in a different direction if the canvas requires it. This doesn't mean doing any old thing, I always know what I am doing. But of course, it doesn't work all the time.

I see that Pierre Frey has used one of your pieces as a print for their fabric!

Yes, Pierre Frey's company produced a linen fabric based on one of my canvases. It wasn't a particular project I made a painting for. They chose an existing canvas and then narrowed it down to a detail of this canvas. They did all the work really, adapting the image, dealing with the problems of colour matching, all these very technical aspects were entirely carried out by Pierre Frey's team. The end result I think is beautiful and a very high quality.

You mentioned working from sketches. It would be lovely to see some.

Bien sûr...

Marie-Cecile, your work is mainly large scale so I assume you have a pretty big studio?

I really love making large canvases, I feel at ease with them, like I am spanning into the painting. What else can I say? Painting big makes me feel good! My workshop is attached to the house, has good light and is a pleasure to work in. It is quite large (60m²) so allows me to work on a large scale, but the problems of storing my huge canvases do hold me back a bit! I spend a lot of time there and I'm happy there. It's a good work tool.

Yes, the workspace is so important. And you're very lucky to have such a beautiful setting for it in your garden. Lots of us Brits dream of moving to France! But before we leave you there happily painting perhaps you could talk us through an average day in the life of Marie-Cecile Aptel?

Well, it's not a thriller! I don't think you'll find my artist's life very interesting... I live in Rouen, in Normandy and work in my studio in the afternoon because I like the daylight then. It's a great pleasure for me to paint, and even if it's not going well every day, you know what, I'm happy to do that. Also Paris is just one hour away by train so I can get to see exhibitions, visit the gallery that represents me Galerie Pascaline Mulliez, see friends and so on...

And can you please leave us with some music of your choice?

For the moment, I like Rolls by Stephane Grappelli, in this version of the film "Les Valseuses". It's jazz manouche, it's happy, it's my generation (the film)...

Marie-Cecile, thank you so much for joining us!

Cand Juskus and Marie-Cecile Aptel, to read OM POM HAPPY, 2015, November

L'art abstrait grand format de Marie Cécile (traduction Beatrix de Koster/juin 2016)

L'artiste française Marie Cécile Aptel parle de ses merveilleux tableaux en grand format, de sa façon de peindre et de penser son travail.

Entretien dans OM POM HAPPY

Cand Juskus : Bonjour, Marie-Cécile. J'adore la couleur. Elle me fait plus d'effet que la forme, alors il n'est pas surprenant que j'aime tant votre travail. Vous avez cette sensibilité formidable pour mettre ensemble les couleurs et d'en faire quelque chose de fort et beau. Ce n'est pas une chose facile. Cette capacité est-elle purement intuitive ou est-ce que vous travaillez selon un plan, ou peut-être d'après une étude de couleurs ?

Marie Cécile Aptel : Hello Cand, merci tout d'abord pour votre regard et pour vous intéresser ainsi à ma peinture.

En ce qui concerne les couleurs, non, pas d'études, pas de plan, pas de théorie préalable. Bien sûr, je connais la théorie des couleurs et j'ai en mémoire beaucoup de peintures, photos, images vues. Toutes ces connaissances sont présentes quand je commence une toile, mais en background. Quand je peins je me confronte à des problèmes concrets ; j'ai le désir d'utiliser certaines couleurs, ça marche ou ça ne marche pas, le reste suit. Parfois la toile définitive n'a plus rien à voir avec son commencement.

**

Cand : Vous utilisez souvent du texte dans votre travail, ce qui m'intrigue. J'aimerais imaginer qu'il s'agit là de votre propre histoire privée, secrète, dont vous effacez la plus grande partie par la suite, de manière à ce que seulement quelques mots restent lisibles. Vous nous taquinez ? Nous fabriquons alors notre propre histoire. Mais je peux me tromper...

M C : Non, vous avez raison. J'ai besoin d'un canevas, de quelque chose de personnel pour commencer une toile. Parfois je pars de carnets de croquis, et dans ceux-ci figurent de nombreux mots, noms de couleurs quand j'utilise un stylo, indications topographiques, relevés de graffitis, etc... et il n'est pas rare que je me serve de ces mots comme de signes plastiques à part entière et que je les intègre à la toile. Parfois j'écris quelque chose de personnel, juste pour commencer et salir la toile ; je n'ai ni envie ni besoin que ce soit lisible (trop personnel, pas intéressant pour les autres), parfois ce n'est pas correct du tout, parfois drôle. Dans ce cas les mots sont un prétexte, juste des signes graphiques. Maintenant c'est un peu différent, les mots prennent plus d'importance. Je n'essaie pas de l'expliquer, je le constate.

**

Cand : Que voulez-vous dire quand vous dites que 'parfois les mots ne sont pas corrects' ?

M C : Je veux dire par là que c'est de l'argot, ou que je suis en colère et les mots sont violents ; beaucoup de choses me mettent en colère ; mais je pense que c'est le caractère latin...

**

Cand : J'aime particulièrement deux de vos tableaux récents, DATE LIMITE et FLUO MAIS PAS TROP...

M C : Ces deux grands tableaux rouges sont le résultat de beaucoup de ratages en dessous ! Mon intention première n'était pas de les recouvrir de rouge, c'était une solution pour m'en sortir. Pas la seule, mais la meilleure à ce moment là. Ce sont de bons exemples de l'utilisation des mots, pas seulement pour leur sens, mais en tant que couleur contrastante. Ils sont venus à la fin, j'en avais besoin pour finir la toile. Sans cela, les surfaces rouges paraissaient vides.

**

Cand : Pour quelqu'un comme moi, qui a découvert votre travail relativement récemment, il est intéressant de regarder deux de vos tableaux rouges plus anciens, ceux que vous avez faits en 1999. Je me demande si vous regardez souvent votre ancien travail, ou êtes-vous inspirée seulement par ce qui se passe actuellement ?

M C : J'ai réalisé cette série de peintures d'après la toile d'Edvard Munch, "Entre l'horloge et le lit", (Self-

portrait : Between the clock and the bed) vue dans une exposition à l'époque, et je me suis plus particulièrement intéressée au couvre-lit noir/blanc/rouge. Le graphisme, la perspective à la fois respectée et aplatie..., ce lit m'a vraiment fascinée ! J'ai revu cette toile récemment à Paris, aucune déception, l'admiration est la même. C'est la seule fois que j'ai procédé ainsi, à partir de la toile d'un autre peintre.

Comme je l'ai dit à propos des mots, j'ai besoin d'un point de départ personnel, des croquis la plupart du temps, mais il peut arriver que ce soit d'anciennes toiles, avec l'envie de continuer quelque chose. Ce qui importe c'est de commencer, peu importe comment finalement. Je n'y pensais plus quand j'ai peint les dernières toiles rouges, mais la parenté saute aux yeux. Pas seulement à cause de la couleur. Les surfaces surviennent souvent, chez moi, comme un repos après une overdose de graphisme.

En ce qui concerne les Lits, je pense que j'en avais assez de reprendre les motifs ; pour les dernières toiles, comme je l'ai déjà dit et comme on peut le voir en transparence, j'ai eu envie de sortir de là de façon plus radicale, claire, franche, histoire d'unifier tout ça. Les erreurs, les accidents me plaisent pour cette raison : cela force à trouver des solutions plastiques. J'essaie toujours de rester souple, de savoir changer de direction si la toile l'exige. Ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi, je sais quand même toujours ce que je fais. Bien entendu, ça ne marche pas à tous les coups...

**

Cand : Félicitations pour votre exposition récente en Chine ! Beaucoup d'artistes passionnants sont apparus en Chine. L'exposition THE REVOLUTION CONTINUES: NEW CHINESE ART à la Saatchi Gallery à Londres en 2008 était extraordinaire; après tout ce temps je continue d'y penser. Je suis aussi une grande admiratrice d'Ai Weiwei...

M C : Oui, je suis d'accord en ce qui concerne Weiwei, j'aime ses œuvres, son engagement politique et sa démarche artistique. J'ai aussi beaucoup aimé des toiles de Pei-Ming vues à Paris, à la FIAC, il y a quelques années... Mais en fait, pour être honnête, je ne connais pas vraiment la scène artistique chinoise. Il m'est bien sûr arrivé de voir des œuvres d'autres artistes chinois, mais j'ai souvent du mal à les apprécier esthétiquement parlant ; l'imbrication très importante entre art et politique peut attirer mon attention et m'intéresser, mais pour d'autres raisons que purement plastiques. Si j'ai la chance d'aller un jour en Chine comme je l'espère, j'aurai sûrement beaucoup plus de choses à dire...

**

Cand : J'ai vu que Pierre Frey a utilisé une de vos œuvres comme motif pour un tissu...

M C : Oui, la maison Pierre Frey a réalisé un tissu à partir d'une de mes toiles. Je n'ai pas fait de projet particulier. Le choix de la toile, d'un détail de cette toile, le travail d'adaptation, les problèmes de raccord, tous ces aspects très techniques ont été entièrement réalisés par les équipes de Pierre Frey. Je trouve le résultat très beau, et d'une grande qualité.

**

Cand : Marie Cécile, pour la plus part votre travail est en grand format, alors je suppose que vous avez un grand atelier ?

M C : J'aime beaucoup les grandes toiles, je m'y sens à l'aise, on peut rentrer dans la peinture. Que dire d'autre ? J'ai énormément de plaisir à les faire ! Mon atelier est attenant à la maison, clair et très agréable. Il est assez grand (60m²), ce qui me permet effectivement les grands formats, mais le stockage me calme un peu. J'y passe énormément de temps, j'y suis bien. C'est un bon outil de travail.

**

Cand : Oui, l'atelier est tellement important. Et vous avez la chance que votre atelier se trouve dans un si bel endroit, dans votre jardin. Beaucoup d'entre nous en Angleterre rêvons de nous installer en France ! Mais avant de vous quitter et vous laisser peindre tranquillement, pouvez-vous nous raconter une journée typique dans la vie de Marie-Cecile Aptel?

M C : Ce n'est pas très passionnant ! La vie d'artiste, dans mon cas, n'est pas très intéressante... Je travaille à

l'atelier l'après-midi parce que j'aime la lumière du jour. Peindre est pour moi un grand plaisir, et même s'il y a des jours où je ne travaille pas bien, ce n'est pas grave, je suis contente de pouvoir faire ce que je fais. J'habite Rouen, ce n'est qu'à une heure de Paris ; j'y vais régulièrement pour voir des expositions, passer dans la Galerie Pascaline Mulliez qui me représente, voir des amis...

**

Cand : Et puis, pouvez-vous nous dire ce que vous aimez comme musique ?

M C : En ce moment j'aime Rolls de Stephane Grappelli, dans la version du film "Les Valseuses". C'est du jazz manouche, c'est gai, c'est ma génération (le film)...

Marie Cécile, je vous remercie d'être venue!

Cand Juskus et Marie Cécile Aptel, à lire sur le site OM POM HAPPY (novembre 2015)