

L'ART "NOUVEAU" DE TERESE NIELSEN

par Pete Vilmur

L'un des avantages lorsqu'on travaille chez Lucasfilm, c'est qu'on peut sélectionner quelques pièces de la vaste

collection d'œuvres d'art de Lucas pour décorer son lieu de travail. Le récent déménagement de la division "Lucas Online" (responsable des sites Internet des sociétés de George Lucas) dans un nouveau bâtiment a amené l'équipe à choisir parmi une collection de peintures récemment acquises, d'illustrations et de photographies pour décorer les murs vides. Dans ce lot, il y avait les peintures originales de Terese Nielsen qui ont servi pour illustrer les packagings des *Star Wars Miniatures Legacy of the Force* de Wizards of the Coast. Grâce à leur beauté graphique, ces toiles ont vite été choisies par les employés et se sont retrouvées sur les murs des bureaux.

Terese Nielsen avait déjà attiré l'attention lors de la convention américaine Celebration IV en exposant une élégante illustration de Padmé avec son blaster, qui faisait résolument un emprunt au style Art Nouveau. Puis la société Wizards of the Coast a engagé Terese Nielsen pour réaliser les dessins des packagings de leur nouvelle gamme de jeu *Star Wars Miniatures*. Ainsi, Padmé a rapidement été suivie par plusieurs autres portraits hautement stylisés de personnage de *Star Wars*.

Pour le dernier jeu de *Star Wars Miniatures*, *The Clone Wars*, Terese Nielsen a réalisé sa troisième série de trois tableaux pour la gamme, offrant ainsi aux fans neuf fantastiques portraits de personnages de *Star Wars* toujours aussi élégants et aussi merveilleusement composés dans l'image. Nous avons demandé à Terese Nielsen qu'elle nous parle de son travail sur *Star Wars* et plus particulièrement de la gamme *The Clone Wars*.

Booster packs *The Clone Wars* de Wizards of the Coast avec les illustrations de Terese Nielsen

Star Wars Magazine : Quand Wizards of the Coast vous a approché pour la première fois afin d'illustrer leurs boîtes de jeu ?

Terese Nielsen : Le directeur artistique, Paul Hebron, m'a contacté en avril 2007 pour voir si cela m'intéressait et si j'étais disponible pour travailler sur leur gamme de miniatures *Star Wars*. Au cours de ma carrière d'illustratrice, j'ai travaillé avec des dizaines de directeurs artistiques, mais Paul fait partie du haut du panier. C'est une qualité rare de nos jours d'entendre un directeur artistique dire : "Vous êtes une illustratrice professionnelle et je sais avec certitude que vous allez dépendre le personnage de telle manière que les gens seront émerveillés." Quel bonheur ! Paul m'a présenté les personnages que je devais illustrer, il m'a décrit l'attitude générale qu'il voulait pour chaque personnage, et puis il a laissé mon imagination et mon talent faire le reste.

Vos dessins pour la gamme de Star Wars Miniatures ont un style très Art Nouveau avec un motif circulaire entourant la tête des personnages et une composition équilibrée. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce style ?

C'est un ensemble de choses. Les cercles, par leur nature même, font un effet de loupe et amènent l'œil des spectateurs dans la zone que vous voulez qu'ils regardent en premier. Mon héros et mon modèle, Alphonse Mucha, était un maître en la matière. En mars 2007, juste avant qu'on me demande de faire ces illustrations pour les packagings *Star Wars*, j'ai peint un tableau de Padmé à la manière de Mucha pour

une série limitée de posters lors de la convention Célébration IV. L'œuvre de Mucha a toujours eu une influence majeure sur mon travail depuis de nombreuses années, et chaque fois que j'ai la possibilité de choisir la dimension de mes toiles, je penche en faveur d'un format en hauteur, étroit et élégant. Le packaging allongé des *Star Wars* Miniatures s'adaptait donc parfaitement aux proportions de Mucha que j'adore. J'ai donc amené le même style que le poster de Padmé pour l'illustration de ces boîtes.

Vous aimez utiliser des tons profonds et sensuels. Comment travaillez-vous sur vos illustrations ?

La mise en couleur est, de loin, ma partie préférée du processus. La conception de la composition et le dessin du personnage sont d'une importance primordiale, mais pour moi, c'est la couleur qui permet au plaisir et au dessin de prendre vie ! Une grande partie de mon inspiration et de mes préférences de couleurs découle du mouvement des préraphaélites qui ont utilisé des combinaisons de couleurs riches, profondes et évocatrices. En ce qui concerne les supports que j'utilise, je prends tout ce que je peux trouver sur ma table. Cela comprend toujours deux palettes (une avec de la peinture acrylique et l'autre avec de la peinture à l'huile), deux tiroirs plein de crayons de couleur, et un aérographe. Chaque technique a une capacité unique pour dépendre une certaine apparence mieux qu'une autre. Et plutôt que de passer plus de temps à reproduire ce que l'on fait naturellement avec une autre technique, je le décompose en différentes parties dans la toile que j'essaie de peindre.

Les illustrations de la nouvelle gamme de Miniatures *The Clone Wars* présentent les personnages avec un look plus réaliste que celui, stylisé, de la série d'animation. Pourquoi ce choix ?

Cela ne vient pas de moi, c'est une des nombreuses décisions que Paul a prises. Il estimait que mon style permettrait la continuité globale du produit et s'adaptait à la clientèle qui était ciblée. Le travail d'animation (aussi bien qu'il puisse être) est fait pour plaire à un public jeune. Une autre raison de ce choix est que les miniatures elles-mêmes sont sculptées dans un style réaliste, et ne sont pas du tout dans le style de la série animée. De ce fait, les mini-figurines sont en corrélation avec le style de l'illustration du packaging.

Pour en savoir plus sur le travail de l'artiste et voir ses autres illustrations, connectez-vous sur son site : www.tnielsen.com

