

Heart to Heart

with Nicole Taillon

Coeur à Coeur

avec
Nicole Taillon

Sculptor of Bronze

Sculpteure de Bronze

Renowned French-Canadian bronze sculptor Nicole Taillon is more than passionate about her work. This Magog, Quebec resident has been sculpting for 20 years and her work can be found all across North America. In West Palm Beach, « Le guerrier magnifique » (the Magnificent Warrior), stands a magnificent 12 foot bronze, and closer to home in public squares of Montreal and Quebec City, passers by can admire her work.

In an interview with *PhotoNews*, Nicole shares her thoughts on the importance of an artist, despite the medium, to be "part of" their creations, to be in constant contact with the "soul" of their work, and to simply let their creativity flow. In photography, the creative tool is the camera, but the photographer must see and feel the spirit of their subject in order to share it with those who view their images. According to Nicole, "if we succeed as artists to have people 'feel' this spirit, then we have succeeded in our creation. In other words, it is this 'spirit' that distinguishes a 'normal' piece of artwork from an extraordinary one."

Nicole describes her style in creating bronzes as Impressionistic, and she sculpts in the old European manner versus that of the more modern North American. One cannot

(Continued on page 14)

La Sculptrice de statues de renommée Franco-Canadienne, Nicole Taillon, est plus qu'une passionnée de travail. Résidente de Magog au Québec, elle sculpte depuis 20 ans. Ses œuvres se trouvent un peu partout en Amérique du nord : à Palm Beach, on retrouve « Le guerrier », une pièce magnifique de 12 pieds de haut. Plus proche de chez nous, ses sculptures se trouvent dans les villes de Québec et de Montréal.

Dans une entrevue avec *PhotoNews*, Nicole partage ses opinions sur l'importance qu'a un(e) artiste, quelque soit le medium, de « vivre » son travail, d'être en vrai contact avec l'âme de son travail et de laisser aller le flux de sa créativité... En photographie, l'outil de création est l'appareil photo, mais il faut voir et sentir l'âme de son sujet pour pouvoir le communiquer aux gens qui regardent les images. Selon elle, si on réussit en tant qu'artiste à faire sentir cette âme au gens, on a réussi l'œuvre ;

Carpe Diem
Bronze
(25in/63cm)
Nicole's
latest
sculpture/
pièce plus
récente
de Nicole.

(Suite page 15)

Nicole, standing next to the *Magnificent Warrior*, a monumental bronze (12ft) she made for clients in West Palm Beach, Florida.

describe in words the beauty of her subjects and their movement. It is even a greater challenge to render a two-dimensional photographic reproduction of her very "alive" three-dimensional art.

The Challenge of Photographing Bronze

In the world of the modern-day artist, Nicole is increasingly faced with the necessity of producing top-quality photographic renditions of her work. With the worldwide web and catalogue reproductions of her work, it is essential for her to do so. Image quality is vital – things like texture, surface details, tone – but most importantly, the spirit must all be more than adequately captured in each photograph of her art. To date, her meticulousness has paid dividends with clients from across North America and around the world.

Nicole prefers to photograph her work outdoors, and contrary to good lighting conditions for photographing people, in full sunlight. The texture, shape, and surface (patina and special finishes) seem to come out better in midday sunshine. The digital process poses great challenges for bronzes. On paper, the subtleties of the various shades in her work don't necessarily appear, even less on the web. Then there are issues of colour balance, density, paper selection, and ink. Nicole manages these image details to render justice to her originals.

The Body and Movement

Nicole is a sensitive and caring individual who pays a great deal of attention to detail. She has a strong sense of observation, and she is very connected with her feelings and those of the personalities she creates in bronze. Nicole's subjects are always young – this is because when she meets somebody, she always sees their youthfulness.

When a dancer flies into the air, Nicole recounts, she sculpts the hands bigger than reality because the hands are a very important part of a dancer's expression of movement. "Take for example when you want to touch a cat," she says, "our hands are critical in this gesture because we want to touch, feel the softness, and caress the cat. Seeing that the hands are a focal point of the gesture, I will make them bigger in my sculpture." Nicole transforms such details of real-life movement into her bronzes, and voilà, sculptures that succeed in "communicating" with the admirer.

In studying people, Nicole has observed that the way a person moves their body says a lot about their personality. And seemingly for this very reason, we really can see and sense movement in all her work. She says, "that life is 'bigger' than your body – its force is incredible – so I try to take that force outside the body of my subjects." In other words, Nicole brings out the soul of her subjects. She also views life as

being unbalanced – always running after our dreams, or not having enough time, or trying to balance priorities. Her work definitely reflects this sense of imbalance by the manner in which her subjects are placed.

Photographic Styles

Nicole has a very fulfilling life. She is joyous and lives for happy moments. Perhaps that is why she loves photographing weddings, but of course, not in the conventional manner! She prefers being in the background very candidly capturing the action of a wedding, eternalizing expressions and movements that clearly demonstrate the "moment."

For this very reason, Nicole loves photojournalism. She recounts when she saw the famous image of the person in front of the tank in Tiananmen Square. She felt that she knew the story without even being there and without having read a word about the event. According to her, that image is a perfect example of the power of good photojournalism.

Creative Obstacles and Solutions

In the world of an artist, creativity is vital to their survival. When asking Nicole about her creative process, she frankly states that whenever she starts a piece, she always has a creative "block." She often would think that, "this one would be my last," but to date, she has persevered and has always succeeded in surmounting these creative challenges.

She remarks that chaos is omnipresent, and that as an artist, she works with it because the act of creation is pure chaos. She "lets herself go" and becomes "one" with her work. Once she is in her creative bubble, there's no stopping her, and it is moments like these that she is happiest.

Philosophy of Life According to Nicole

Nicole advises that it is wise to take creative risks without thinking about it too much because that is when one's talent grows. She is a woman who is in touch with her inner self, and she allows herself to be touched by the forces of nature and the universe. Furthermore, she loves what she does for a living.

According to Nicole, "as an artist you have a kite, but you have to make it fly.

If you cannot make it fly, then people around you cannot enjoy the movement of the kite. It would be like carrying about the kite under your arm. Courage is necessary – and courage only exists if there is fear – to fulfil our dreams and make that kite fly."

Simonne feeding the birds / Simonne nourrit les oiseaux.
Bronze 20.5in/52cm.

Nicole Taillon's web site:
<http://www.nicoletaillon.com>

en d'autres mots, c'est cette âme qui fait distinguer une œuvre ordinaire d'une œuvre extraordinaire.

Nicole décrit son propre style comme celui d'un Impressionniste, mais dans le domaine de la sculpture. Elle raconte que son style sonne plus « vieille Europe » que « Nouvelle Amérique ». On ne peut pas traduire verbalement la beauté de ses sujets et du mouvement dans ses œuvres. En plus, c'est tout un défi de reproduire en trois dimensions, une œuvre photographique bi-dimensionnelle.

Le défi de photographier des bronzes

Dans le marché de l'art moderne, Nicole fait de plus en plus face à la nécessité de rendre des images de haute qualité photographiques. Pour se faire connaître, ses photos sont ensuite utilisées sur le web et dans les catalogues. Il est donc important que ses images numériques reflètent bien la texture, les détails, le ton mais surtout l'âme de chacune de ses sculptures. Cela semble porter ses fruits puisqu'elle trouve des clients en Amérique du nord et partout dans le monde.

Elle préfère photographier ses œuvres à l'extérieur, et contrairement aux idées préconçues, en plein soleil. Les détails, les formes et la surface (le satinage et les finitions spéciales) sortent mieux sous l'éclairage de plein jour. Aussi le processus de numérisation, le téléchargement sur le site web, l'impression des catalogues représentent un autre ensemble d'épreuves. Souvent, sur papier, la subtilité des tons des statues ne ressortent pas – question de balance des couleurs, de densité, de papier, et d'encre... mais Nicole fait de son mieux pour coordonner tout cela et pour bien rendre justice à ses pièces originales.

Le corps et le mouvement

La sensibilité et le souci du détail font partis des qualités de Nicole. Elle possède un fort pouvoir d'observation peut-être parce qu'elle sent les choses et qu'elle est connectée avec les personnages qu'elle reproduit. On remarquera que ses sujets sont toujours jeunes – quand elle voit quelqu'un, elle le voit toujours jeune.

Elle nous raconte que lorsqu'un danseur se lance dans les airs, elle fait des mains plus grandes que dans la réalité parce qu'on s'exprime beaucoup avec les mains quand on danse; alors, celles-ci prennent de l'importance. Lorsqu'on veut toucher un chat – nos mains sont très importantes dans ce geste, Nicole leur donne alors une plus grande dimension dans ses sculptures. Nicole transforme tous ces petits détails en statues qui réussissent elles-mêmes à communiquer avec toi.

Pour elle, la personnalité de quelqu'un est bien reflétée par la manière dont il bouge son corps. Et peut-être que c'est pour cette même raison qu'on ressent très bien le mouvement de ses personnages dans ses sculptures. Elle dit que « la vie dépasse le corps – sa force est incroyable – alors elle fait ressortir cette force des corps de ses sujets. » En d'autres mots, Nicole fait sortir l'âme de ses sujets. Le mouvement a

aussi une notion de déséquilibre dans ses œuvres, notion intentionnelle de la part de Nicole puisque ce déséquilibre fait parti de la façon dont elle voit les vies des gens... toujours entraîné de courir après quelque chose ou de choisir leurs priorités. Son travail reflète définitivement ce sens du déséquilibre dans la façon dont ses sujets sont placés.

Styles photographiques

Entièrement satisfaite de sa vie, Nicole apprécie la joie et les moments de bonheur. C'est peut-être la raison pour laquelle elle aime beaucoup photographier les mariages, mais pas dans une manière conventionnelle ! Elle préfère des images où les gens sont en plein mouvement et en pleine action – ceux chez qui on voit les sentiments sur leur visage et à travers leur corps à un moment précis.

C'est pour cette même raison qu'elle adore le photojournalisme. Elle nous raconte que lorsqu'elle a vu l'image du personnage devant le blindé sur la place Tianamen, elle connaissait l'histoire sans être présente, et sans avoir lu un seul mot du récit. Selon elle, tous les éléments étaient réunis pour communiquer l'histoire et le contexte, c'est l'exemple même du photojournalisme.

Obstacles créatifs et solutions

Dans le monde des artistes, la créativité est vitale à la survie. Quand on lui a demandé comment était son cheminement artistique pendant qu'elle travaillait une œuvre, Nicole nous a dit de façon très franche qu'elle était toujours bloquée quand elle commençait. Elle a souvent pensé que ce serait sa « dernière œuvre », mais jusqu'à aujourd'hui, elle a persévéré et a toujours trouvé le « bon chemin » pour créer un nouveau défi.

Elle remarque que le chaos est toujours omniprésent, mais que la création se fait dans cet état des choses. Elle se laisse aller et une fois dans sa bulle, elle fait vraiment partie de son œuvre. C'est là qu'elle est le plus heureuse. Elle se risque vers des chemins créatifs, sans trop penser et c'est ce courage de foncer qui fait développer ses talents.

La philosophie de vie selon Nicole

Nicole pense qu'il est bon de prendre des risques créatifs sans trop y réfléchir car c'est là que grandit le talent. Nicole est en contact avec elle-même, et elle ressent les forces de la nature et du monde qui l'entourent. Elle est fidèle à elle-même, et elle fait ce qu'elle aime faire.

Selon Nicole, « en tant qu'artiste, quand tu as un cerf volant, il faut le faire voler. Si tu n'es pas capable de capter ce mouvement, les gens ne profiteront pas de ton cerf volant. Ce serait comme si on se promenait avec le cerf volant en dessous du bras. Ça demande un certain courage (le courage existe quand il y a une peur) pour avancer, poursuivre ses rêves et pour faire voler le cerf volant. »

Site web de Nicole Taillon :
<http://www.nicoletaillon.com>