

**Sylvie Lauzon:
Fragmented
Narratives
Narrativas
Fragmentadas**

L Hoxa
InternationART
N.58 June/Junio 2024
lhoxa.art

**Sylvie Lauzon:
Fragmented
Narratives
*Narrativas
Fragmentadas***

Sylvie Lauzon: Fragmented Narratives

Sylvie Lauzon's work captivates the viewer with a frenzied flight of infused color, cutting across the canvas in a flurry of frantic, gestural marks. Yet beneath this visceral energy, a hermetic geometry reveals itself through the miasma. Each feverish scribble adheres to an underlying structure, every spatter a premeditated rhyme.

These works radiate a sense of watchful meditation, each composition a document of Lauzon's roving consciousness attending to the perpetual flux of the present moment. Her subjectivity emerges indirectly through an abstract lexicon of shapes, gestures and tonal gradients that imply an interior rumination without explicitly rendering it.

Despite the outward appearance of unrestrained spontaneity, an astringent discipline undergirds each piece. Hints of an exacting preliminary graphic architecture get obscured and excavated through alternating layers of brushwork, at times restrained and precise, at others surrendering to a freer gesture. The introduction of mixed media elements like collaged paper or submerged pencil lines inject a textural dimensionality and a subsurface stratum into the painterly plane.

Lauzon demonstrates an exacting command of value contrasts, shapes and negative space. Her compositions subsist in a liminal realm, poised between ethereal evocation and oblique representational intimations. Ambient shapes and ciphered glyphs materialize from and recede into the abstract ether with a conjurer's sleight of hand. An overriding sense of spaciousness

pervades, a respite from the jarring gesturalism of many abstract expressionist canvases.

While her process arises from the immediacy of intuitive response, Lauzon's paintings retain an air of studious contemplation, as if each piece underwent an editing discipline, some final inscrutable deletion. What remains are palimpsests of the artist's curious mind attending to her observances of the world. Oblique yet resolved, her abstract musings flicker between impulsive reverie and tempered scrutiny, capturing the paradox of a regulated appearance.

The fragmented text glimpsed beneath the pigment layers reads as oblique snippets of dogma, linguistic detritus subsumed by the primal forces at play. What manifesto or doctrine once resonated with such fervor only to disintegrate within this abstract vortex? The words themselves become cyphers; their semantic meaning sublimated into a kind of nonverbal, symbolic language. Despite the arresting intensity radiating from the surface, one senses a cool detachment governing the creative impulse. An almost clinical precision calibrating the choreographed chaos. Each loaded brush stroke simultaneously surrendering to the unconscious while channeling an imposed, rationed control. In its layered complexity and the coexistence of disparate elements, the image invites multiple interpretations, offering a visual meditation on the human condition - our struggle to find meaning in the midst of chaos, our desire to impose order on a world that often defies comprehension.

pf

Sylvie Lauzon: Narrativas Fragmentadas

La obra de Sylvie Lauzon cautiva al espectador con un vuelo frenético de color infundido, que atraviesa el lienzo en una ráfaga de marcas gestuales frenéticas. Sin embargo, debajo de esta energía visceral, se revela una geometría hermética a través del miasma. Cada garabato febril se adhiere a una estructura subyacente, cada salpicadura una rima premeditada.

Estas obras irradian una sensación de meditación vigilante, cada composición es un documento de la conciencia itinerante de Lauzon atendiendo al flujo perpetuo del momento presente. Su subjetividad emerge indirectamente a través de un léxico abstracto de formas, gestos y gradientes tonales que implican una rumia interior sin representarla explícitamente.

A pesar de la apariencia exterior de espontaneidad desenfrenada, una disciplina astringente sustenta cada pieza. Los indicios de una exigente arquitectura gráfica preliminar se oscurecen y excavan a través de capas alternas de pinceladas, a veces sobrias y precisas, otras rindiéndose a un gesto más libre. La introducción de elementos de medios mixtos como papel encolado o líneas de lápiz sumergidas inyecta una dimensionalidad textural y un estrato subterráneo en el plano pictórico.

Lauzon demuestra un dominio exigente de los contrastes de valores, las formas y el espacio negativo. Sus composiciones subsisten en un ámbito liminal, equilibrado entre la evocación etérea y las insinuaciones representacionales oblicuas. Las formas ambientales y los glifos cifrados se materializan y retroceden en el éter abstracto con un juego de manos de prestidigitador. Lo impregna una sensación predominante de amplitud, un respiro

del discordante gestualismo de muchos lienzos expresionistas abstractos.

Si bien su proceso surge de la inmediatez de una respuesta intuitiva, las pinturas de Lauzon conservan un aire de contemplación estudiosa, como si cada pieza pasara por una disciplina de edición, una eliminación final inescrutable. Lo que queda son palimpsestos de la mente curiosa de la artista atendiendo a sus observancias del mundo. Oblicuas pero resueltas, sus reflexiones abstractas oscilan entre el ensueño impulsivo y el escrutinio moderado, capturando la paradoja de una apariencia regulada. El texto fragmentado que se vislumbra debajo de las capas de pigmento se lee como fragmentos oblicuos de dogma, detritos lingüísticos subsumidos por las fuerzas primarias en juego. ¿Qué manifiesto o doctrina alguna vez resonó con tal fervor solo para desintegrarse dentro de este vórtice abstracto? Las palabras mismas se convierten en cifras; su significado semántico se sublimó en una especie de lenguaje simbólico y no verbal.

A pesar de la deslumbrante intensidad que irradia desde la superficie, uno siente un frío desapego que gobierna el impulso creativo. Una precisión casi clínica calibrando el caos coreografiado. Cada pincelada cargada se rinde simultáneamente al inconsciente mientras canaliza un control impuesto y racionado. En su complejidad en capas y la coexistencia de elementos dispares, la imagen invita a múltiples interpretaciones, ofreciendo una meditación visual sobre la condición humana: nuestra lucha por encontrar significado en medio del caos, deseo de imponer orden en un mundo que a menudo desafía la comprensión.

Pf

Sylvie Lauzon: Des Récits Fragmentés

L'œuvre de Sylvie Lauzon captive le spectateur par une envolée frénétique de couleurs infusées, traversant la toile dans un tourbillon de marques gestuelles frénétiques. Pourtant, sous cette énergie viscérale, une géométrie hermétique se révèle à travers les miasmes. Chaque gribouillage fiévreux adhère à une structure sous-jacente, chaque éclaboussure une rime préméditée.

Ces œuvres dégagent un sentiment de méditation vigilante, chaque composition étant un document de la conscience errante de Lauzon attentive au flux perpétuel du moment présent. Sa subjectivité émerge indirectement à travers un lexique abstrait de formes, de gestes et de dégradés de tons qui impliquent une rumination intérieure sans la rendre explicitement. Malgré l'apparence extérieure d'une spontanéité débridée, une discipline astringente sous-tend chaque pièce. Les indices d'une architecture graphique préliminaire exigeante sont obscurcis et fouillés à travers des couches alternées de coups de pinceau, tantôt sobres et précis, tantôt s'abandonnant à un geste plus libre. L'introduction d'éléments de techniques mixtes comme du papier collé ou des lignes de crayon immergées injectent une dimensionnalité texturale et une strate souterraine dans le plan pictural.

Lauzon démontre une maîtrise rigoureuse des contrastes de valeurs, des formes et de l'espace négatif. Ses compositions subsistent dans un royaume liminal, en équilibre entre évocation éthérée et indications représentationnelles obliques. Des formes ambiantes et des glyphes chiffrés se matérialisent et s'éloignent de l'éther abstrait avec un tour de passe-passe de prestidigitateur. Un sentiment primordial d'espace imprègne

l'œuvre, un répit face à la gestuelle discordante de nombreuses toiles expressionnistes abstraites.

Même si son processus découle de l'immédiateté d'une réponse intuitive, les peintures de Lauzon conservent un air de contemplation studieuse, comme si chaque œuvre était soumise à une discipline de montage, à une suppression finale impénétrable. Ce qui reste sont des palimpsestes de l'esprit curieux de l'artiste attentif à ses observances du monde. Obliques mais résolues, ses réflexions abstraites oscillent entre rêverie impulsive et examen tempéré, capturant le paradoxe d'une apparence réglementée.

Le texte fragmenté aperçu sous les couches pigmentaires se lit comme des extraits obliques de dogme, des débris linguistiques engloutis par les forces primitives en jeu. Quel manifeste ou quelle doctrine a résonné avec une telle ferveur pour ensuite se désintégrer dans ce vortex abstrait ? Les mots eux-mêmes deviennent des chiffres; leur signification sémantique sublimée dans une sorte de langage symbolique nonverbal. Malgré l'intensité saisissante qui rayonne de la surface, on sent un détachement froid qui régit l'impulsion créatrice. Une précision presque clinique calibrant le chaos chorégraphié. Chaque coup de pinceau chargé s'abandonne simultanément à l'inconscient tout en canalisant un contrôle imposé et rationné.

Dans sa complexité superposée et la coexistence d'éléments disparates, l'image invite à de multiples interprétations, offrant une méditation visuelle sur la condition humaine - notre lutte pour trouver un sens au milieu du chaos, notre désir d'imposer de l'ordre dans un monde qui défie souvent la compréhension.

pf

Artist Statement

I draw my inspiration from my studio, where my curiosity guides my process as I explore materials and their multiple possibilities. My creativity and energy come from the world around me, where I take the time to notice what catches my eye: colors, shapes, contrasts. My work is mainly born of experimentation and my previous work, which in turn nourishes and informs my current work.

I work intuitively without a predefined plan, reacting to the present moment, where each mark, each brushstroke inspires another. The work may take a moment before emerging, through multiple layers, creating a rich surface, alternating between precise, restrained brushstrokes and freer ones. I combine acrylics with other media, such as pencil and graphite, and often include collages, sometimes buried beneath the paint, adding texture and depth to my work. I amuse myself by introducing differences in both value contrasts and shapes, to create tension in my work. I generate a sense of space, a key element for me, while surprising people with the simplicity of my work. This feeling of space is generated by a simple composition based on the use of large forms, combined with graphic work that can be obliterated to appropriate or liberate the space.

SL

Declaración del Artista

Me inspiro en mi estudio, donde mi curiosidad guía mi proceso mientras exploro materiales y sus múltiples posibilidades. Mi creatividad y energía provienen del mundo que me rodea, donde me tomo el tiempo para notar lo que me llama la atención: colores, formas, contrastes. Mi trabajo nace principalmente de la experimentación y de mi trabajo anterior, que a su vez nutre e informa mi trabajo actual.

Trabajo intuitivamente sin un plan predefinido, reaccionando al momento presente, donde cada marca, cada pincelada inspira otra. La obra puede tardar un momento antes de emerger, a través de múltiples capas, creando una superficie rica, alternando pinceladas precisas y sobrias con otras más libres. Combino acrílicos con

otros medios, como lápiz y grafito, y a menudo incluyo collages, a veces enterrados debajo de la pintura, agregando textura y profundidad a mi trabajo. Me divierto introduciendo diferencias tanto en contrastes de valores como en formas, para crear tensión en mi trabajo. Genero sensación de espacio, elemento clave para mí, y al mismo tiempo sorprendo a la gente con la sencillez de mi trabajo. Esta sensación de espacio se genera a partir de una composición sencilla basada en el uso de grandes formas, combinada con obra gráfica que puede borrarse para apropiarse o liberar el espacio.

SL

Déclaration d'Artiste

Je puise mon inspiration dans mon atelier, là où ma curiosité guide mon processus en explorant la matière et ses multiples possibilités. Ma créativité et mon énergie viennent du monde qui m'entoure où je prends le temps de remarquer ce qui attire mon regard, les couleurs, les formes, les contrastes. Mon travail naît principalement de l'expérimentation et de mes travaux antérieurs, qui à leur tour nourrissent et informent mon travail actuel. Je travaille intuitivement sans plan prédéfini, réagissant au moment présent, où chaque marque, chaque coup de pinceau en inspire un autre. L'oeuvre peut prendre un moment avant d'émerger à travers plusieurs couches, créant ainsi une surface riche où j'alterne entre des coups de pinceaux précis et contenus avec d'autres plus libres. Je combine l'acrylique à d'autres media; les crayons, le graphite et on y retrouve souvent des collages, parfois enfouis sous la peinture, ajoutant une texture et de la profondeur à mon travail. Je m'amuse à introduire des différences tant au niveau des contrastes de valeurs que des formes, afin de créer une tension dans mon travail. Je génère une sensation d'espace, élément clé pour moi, tout en surprenant par la simplicité de mon travail. Cette sensation d'espace est générée par une composition simple basée sur l'utilisation de grandes formes, combinée à un travail graphique qui tour à tour pourront être oblitérés pour s'approprier ou libérer l'espace.

SL

Au risque de vous decevoir.

Avaler le contour des mots

Braconier du plaisir.

bruit blanc

Des kilometres de vie en rose

Il fait noir depuis

Il fait noir depuis

infinitif present

Juste assez pour te faire rougir

La leçon d'anglais

La solitude du truqueur triste

Le brouillard s'efface

Les poissons n'ont pas de tabous

Promenade en landeau

Promesse de pluie

Sevader pas trop loin

Sevader pas trop loin

Une neige gourmande 3

Une touche de rose pour Rose

Une tranche de printemps

N.58 / Junio 2024

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

lhoxa.art

