

Danielle Lauzon: Perception and interpretation

LHoxa
InternationalART

No.51 Abril 2024 lhoxa.art

**Danielle Lauzon:
Perception and
interpretation
*Percepción e
Interpretación***

No.51 Abril 2024 lhoxa.art

Todos los derechos reservados

All rights reserved

Danielle Lauzon

Danielle Lauzon: perception and interpretation

Lauzon's new work reveals her ability to construct strong and visually captivating compositions. The artist has skillfully layered a diverse array of brushstrokes, textures, and colors, creating a sense of depth and movement that engages the viewer's eye.

The predominant use of earthy tones, punctuated by vibrant flashes of color, evokes a sense of natural elements and landscapes. However, the abstract nature of the work allows for multiple interpretations, inviting the viewer to explore and project their own emotional responses and narratives onto the canvas.

The bold, gestural brushwork and the interplay of organic and geometric forms suggest a balance between spontaneity and intentionality. The artist's confident handling of the medium and their ability to create a visually cohesive yet complex work demonstrates a strong command of the medium.

The contrasting textures, ranging from the thick, impasto-like brushwork to the more delicate, wispy strokes, add a sense of tactility and depth to the work. This interplay of textures and materials further enhances the painting's sense of dynamism and energy, inviting the viewer to engage with the work on a sensorial level.

While the overall composition may appear chaotic and abstract, there are subtle hints of recognizable forms and landscapes, suggesting an underlying narrative or emotional resonance. The artist's skillful use of negative space and the

delicate balance of elements create a sense of balance and harmony, despite the apparent visual complexity.

The layered marks, ranging from gestural brushstrokes to collaged fragments, coalesce to form a dynamic and visually engaging surface. This layering process imbues the work with a sense of depth and complexity, inviting the viewer to explore the work's varied textures and underlying imagery..

Her vibrant and boldly expressive work showcases the artist's masterful command of layered, mixed-media techniques. The work presents a visually captivating orchestration of chaos, with a dizzying array of marks, shapes, and textures that collide and intersect across the canvas.

Beneath the layers of abstract marks and shapes, there are hints of implied imagery – fleeting references to the natural world, the human figure, and even fragments of text that tease at a deeper narrative. This interplay between the abstract and the representational creates a sense of ambiguity and mystery, challenging the viewer to decipher the work's underlying meanings and symbolic qualities.

The overall impression is one of layered, orchestrated chaos – a visual symphony of colliding elements that coalesce into a captivating and thought-provoking whole. The artist's mastery of material and composition elevates this work beyond mere abstraction, transforming it into a dynamic and emotionally charged exploration of the human experience.

pf

Danielle Lauzon: percepción e interpretación

El nuevo trabajo de Lauzon revela su capacidad para construir composiciones fuertes y visualmente cautivadoras. El artista ha superpuesto hábilmente una amplia gama de pinceladas, texturas y colores, creando una sensación de profundidad y movimiento que atrae la atención del espectador.

El uso predominante de tonos tierra, puntuados por vibrantes destellos de color, evoca una sensación de elementos y paisajes naturales. Sin embargo, la naturaleza abstracta de la obra permite múltiples interpretaciones, invitando al espectador a explorar y proyectar sus propias respuestas emocionales y narrativas en el lienzo.

La pincelada audaz y gestual y la interacción de formas orgánicas y geométricas sugieren un equilibrio entre espontaneidad e intencionalidad. El manejo seguro del medio por parte del artista y su capacidad para crear una obra visualmente cohesiva pero compleja demuestra un fuerte dominio del medio.

Las texturas contrastantes, que van desde pinceladas gruesas, parecidas a empastes, hasta trazos más delicados y tenues, añaden una sensación de tacto y profundidad al trabajo.

Esta interacción de texturas y materiales mejora aún más la sensación de dinamismo y energía de la pintura, invitando al espectador a involucrarse con la obra a un nivel sensorial.

Si bien la composición general puede parecer caótica y abstracta, hay indicios sutiles de formas y paisajes reconocibles, lo que sugiere una narrativa subyacente o una resonancia emocional. El hábil uso del espacio negativo por parte del artista y el delicado equilibrio de los elementos crean una

sensación de equilibrio y armonía, a pesar de la aparente complejidad visual.

Las marcas en capas, que van desde pinceladas gestuales hasta fragmentos en collage, se fusionan para formar una superficie dinámica y visualmente atractiva. Este proceso de capas imbuye a la obra de una sensación de profundidad y complejidad, invitando al espectador a explorar las variadas texturas y las imágenes subyacentes de la obra.

Su trabajo vibrante y audazmente expresivo muestra el dominio magistral del artista de técnicas de medios mixtos en capas. La obra presenta una orquestación del caos visualmente cautivadora, con una vertiginosa variedad de marcas, formas y texturas que chocan y se cruzan en el lienzo.

Debajo de las capas de marcas y formas abstractas, hay indicios de imágenes implícitas: referencias fugaces al mundo natural, la figura humana e incluso fragmentos de texto que provocan una narrativa más profunda. Esta interacción entre lo abstracto y lo representacional crea una sensación de ambigüedad y misterio, desafiando al espectador a descifrar los significados subyacentes y las cualidades simbólicas de la obra. La impresión general es la de un caos orquestado y en capas: una sinfonía visual de elementos en colisión que se fusionan en un todo cautivador y que invita a la reflexión. El dominio del material y la composición del artista eleva esta obra más allá de la mera abstracción, transformándola en una exploración dinámica y cargada de emociones de la experiencia humana.

pf

Danielle Lauzon: perception et interprétation

Le nouveau travail de Lauzon révèle sa capacité à construire des compositions fortes et visuellement captivantes. L'artiste a habilement superposé une gamme variée de coups de pinceau, de textures et de couleurs, créant une sensation de profondeur et de mouvement qui captive l'œil du spectateur. L'utilisation prédominante de tons terreux, ponctués d'éclairs de couleurs vibrants, évoque une impression d'éléments naturels et de paysages. Cependant, la nature abstraite de l'œuvre permet de multiples interprétations, invitant le spectateur à explorer et à projeter ses propres réponses émotionnelles et récits sur la toile.

Le travail au pinceau audacieux et gestuel et l'interaction des formes organiques et géométriques suggèrent un équilibre entre spontanéité et intentionnalité. La maîtrise confiante du médium par l'artiste et sa capacité à créer une œuvre visuellement cohérente mais complexe démontrent une solide maîtrise du médium.

Les textures contrastées, allant du pinceau épais, semblable à un empâtement, aux traits plus délicats et vaporeux, ajoutent une sensation de tactilité et de profondeur à l'œuvre. Ce jeu de textures et de matériaux renforce encore le sentiment de dynamisme et d'énergie de la peinture, invitant le spectateur à s'engager dans l'œuvre à un niveau sensoriel.

Bien que la composition globale puisse paraître chaotique et abstraite, il y a des allusions subtiles à des formes et des paysages reconnaissables, suggérant une résonance narrative ou émotionnelle sous-jacente. L'utilisation habile par l'artiste de l'espace négatif et l'équilibre délicat des éléments créent un

sentiment d'équilibre et d'harmonie, malgré l'apparente complexité visuelle.

Les marques superposées, allant des coups de pinceau gestuels aux fragments de collage, fusionnent pour former une surface dynamique et visuellement attrayante. Ce processus de superposition confère à l'œuvre un sentiment de profondeur et de complexité, invitant le spectateur à explorer les textures variées et les images sous-jacentes de l'œuvre.

Son travail vibrant et audacieusement expressif met en valeur la maîtrise magistrale de l'artiste des techniques superposées et mixtes. L'œuvre présente une orchestration visuellement captivante du chaos, avec un éventail vertigineux de marques, de formes et de textures qui se heurtent et se croisent sur la toile.

Sous les couches de marques et de formes abstraites, il y a des allusions à des images implicites – des références fugaces au monde naturel, à la figure humaine et même des fragments de texte qui taquinent un récit plus profond. Cette interaction entre l'abstrait et le figuratif crée un sentiment d'ambiguïté et de mystère, incitant le spectateur à déchiffrer les significations sous-jacentes et les qualités symboliques de l'œuvre.

L'impression générale est celle d'un chaos superposé et orchestré – une symphonie visuelle d'éléments en collision qui se fondent en un tout captivant et stimulant. La maîtrise de l'artiste sur les matériaux et la composition élève cette œuvre au-delà de la simple abstraction, la transformant en une exploration dynamique et chargée d'émotion de l'expérience humaine. pf

Artist Statement

My paintings offer an intriguing play on perception and the interpretation of images. This play involves a dialogue between both romantic and abstract vision and a more figurative interpretation.

I work to create dialogues on canvas—dialogues between forms and movement. The intention is to convey that the canvas doesn't merely unfold as a visual space but also as the space of a narrative. This narrative is woven by the paint, existing between the visible and the sensory, between figuration and abstraction. The artworks transport us to an unfathomable realm. The whole composition balances precariously, achieved through the use of heterogeneous elements (ancient-contemporary, light-dark, gentle-aggressive) and a multitude of details that slowly reveal themselves.

The pure abstract areas are initially captured by the gaze. Subsequently, the juxtaposition of archetypal and contemporary forms weaves the narrative fabric on the canvas.

Through chromatic intensity and the forceful strokes of drawing, whether overlaid or underlying, I trace pathways to the unconscious—an evocation of time immemorial, a genesis space of humanity.

My primary mediums are acrylics, ink, and pastels. I favor paper for smaller formats because it bears witness to the fragility and sensitivity of painted stories.

From downstream to upstream, my artistic process flows unconsciously, against the current. Words come last—they form the wax seal that conceals my stories.

DL

Declaración del artista

Mi pintura ofrece un juego interesante en cuanto a percepción e interpretación de la imagen. Este juego supone un diálogo entre una visión a la vez romántica y abstracta y una interpretación de carácter más figurativo.

Trabajo en la creación de diálogos en la web. Un diálogo entre formas y movimiento, para dar la sensación de que el lienzo no sólo se desarrolla como un espacio de visión, sino también como el espacio de una historia. Una historia que la pintura desarrolla entre lo visible y lo sensible, entre la figuración y la abstracción. Las obras nos transportan a un espacio insonable. El conjunto está en equilibrio, un equilibrio precario provocado por el uso de elementos heterogéneos (antiguos-contemporáneos, claroscuros, suaves-agresivos, etc.) y una multitud de detalles que se dejan descubrir lentamente. Las áreas de pura abstracción son captadas primero por el ojo. Luego, la yuxtaposición de formas arquetípicas y contemporáneas forma el marco narrativo de la historia sobre el lienzo.

A través de la fuerza cromática y la fuerza de ataque del dibujo, superpuestas o subyacentes, trazo caminos de acceso al inconsciente evocando un tiempo inmemorial, un espacio de génesis de la humanidad.

Trabajo principalmente en acrílico, tinta y pastel. Prefiero el papel para formatos pequeños porque demuestra la frangibilidad y sensibilidad de las historias pintadas.

De aguas abajo a aguas arriba, mi planteamiento artístico es inconsciente, a contracorriente, las palabras llegan las últimas, derriten la cera del sello que esconde mis historias.

DL

Déclaration d'artiste

Ma peinture propose un jeu intéressant sur le plan de la perception et de l'interprétation de l'image. Ce jeu implique un dialogue entre une vision à la fois romantique et abstraite et une interprétation de nature plus figurative.

Je travaille à créer des dialogues sur la toile. Un dialogue entre les formes et le mouvement, de façon à donner le sentiment que la toile ne se développe pas seulement comme un espace de vision, mais aussi comme l'espace d'un récit. Récit que la peinture élabore entre le visible et le sensible, entre figuration et abstraction. Les œuvres nous emmènent dans un espace inondé. L'ensemble est en équilibre, un équilibre précaire causé par l'utilisation d'éléments hétérogènes (ancestraux-contemporains, clairs-obscurs, doux-agressifs etc.) et d'une multitude de détails qui se laissent découvrir lentement.

Les plages de pures abstractions sont captées en premier par le regard. Ensuite, la juxtaposition de formes archétypales et contemporaines, vient former la trame narrative du récit sur la toile.

Par la force chromatique et la force d'attaque du dessin, superposé ou sous-jacent, je trace des voies d'accès à l'inconscient évoquant un temps immémorial, un espace de genèse de l'humanité.

Je travaille principalement à l'acrylique, à l'encre et au pastel. Je privilégie le papier pour les petits formats parce qu'il témoigne de la frangibilité et de la sensibilité des histoires peintes.

De l'aval vers l'amont, ma démarche artistique est inconsciente, à contre-courant, les mots viennent en dernier, ils fondent la cire du sceau qui cachette mes histoires.

DL

Abecedaire 1 sc

La leçon de ballet

La mitre

ST

ST

lui tenir la main

ST

ST

S.T

ST

ST

solidarite 3-comb

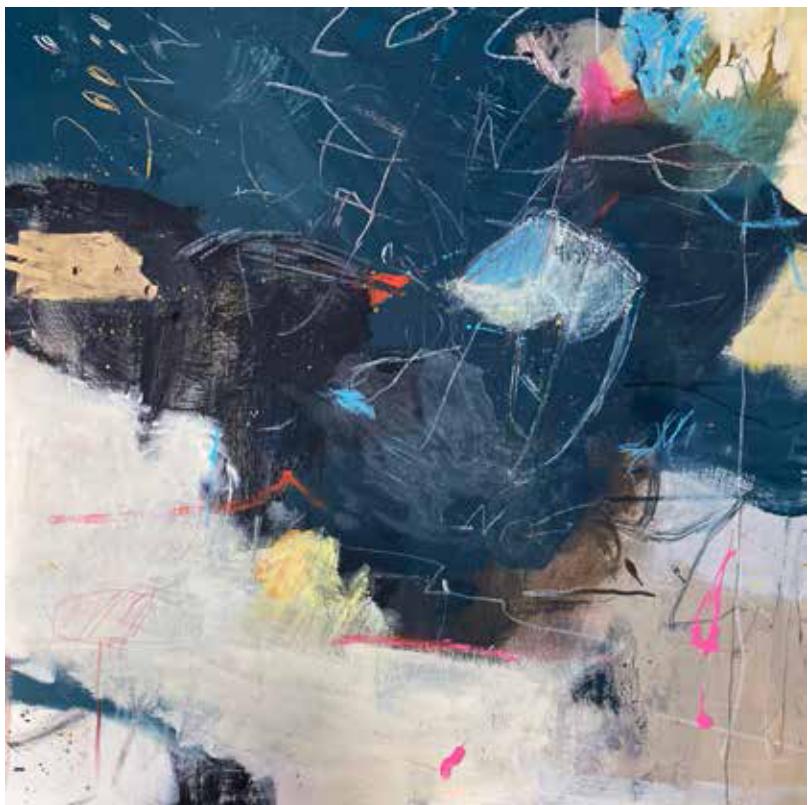
solidarite 20 cadre

soupcon d'Eternite

ST

ST

ST

ST

Un chateau sans princesse

Un oiseau mecanique

No.51 Abril 2024

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

Todos los derechos reservados.

All rights reserved

lhoxa.art

