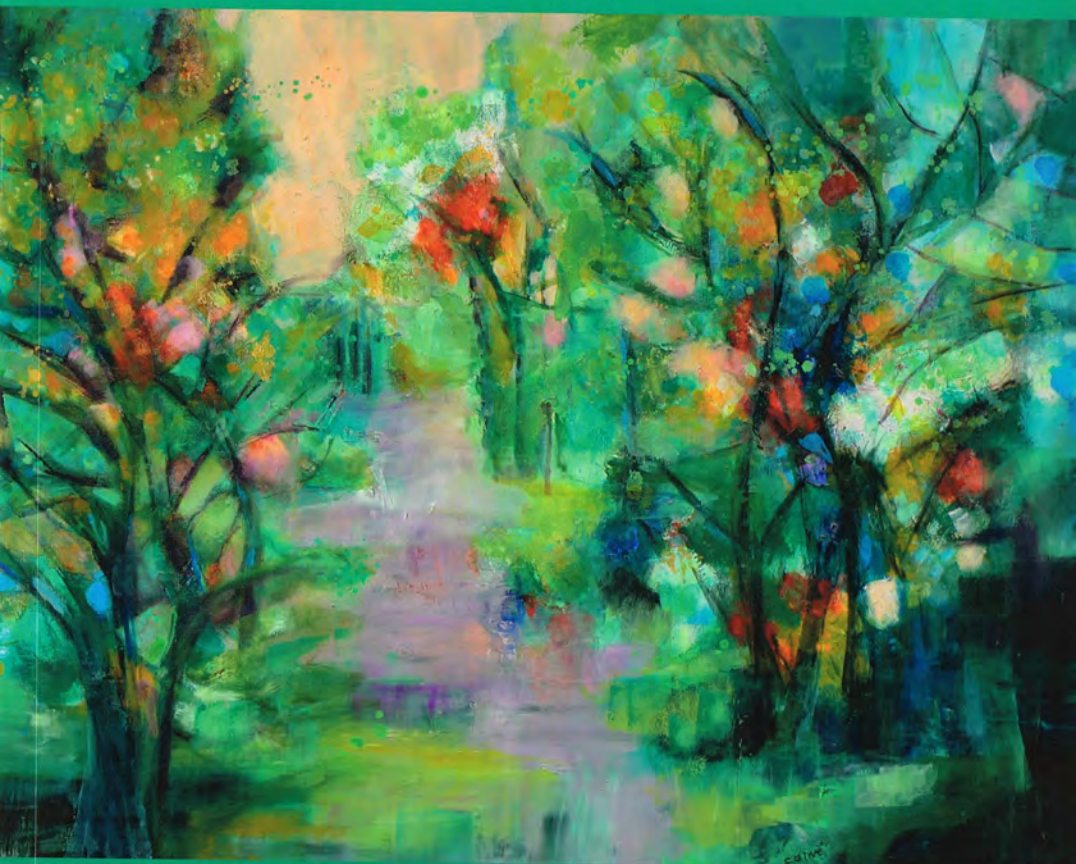

M

Vol. 26 / Hiver-Winter 2013-14
no 102

Magazin' Art

995\$

... Suivez-nous

Suzanne Lavigne

Un univers de beauté et de paix intérieure

La peinture se révèle pour Suzanne Lavigne un médium riche en découvertes fantastiques dont le résultat ne cesse de la fasciner, depuis ses débuts en 1992. Pour elle, la peinture est une expérience profonde et elle s'y sent guidée par l'inspiration créatrice. Le quotidien s'efface et sa sensibilité d'artiste s'éveille. Elle devient spectatrice de la toile naissante qui prend forme sous ses yeux. Dans la spontanéité du geste des expressionnistes abstraits émerge un dialogue entre les outils utilisés, les supports et les pigments de l'acrylique. Le résultat dépasse parfois ses espérances et, la toile encore fraîche, traduit alors un état d'âme et une émotion ressentie.

Plusieurs époques artistiques ont marqué son évolution. Les styles et la diversité des sujets s'alignent au fil des années comme d'autant de langages différents au sein de son art. Son expressivité s'est fixée dans une semi abstraction, toute autant spontanée que zen.

Le fil d'Ariane de Suzanne Lavigne a toujours été la beauté et la complexité de la vie. C'est de cette sensibilité que l'inspiration est née. Les éléments d'abstraction pure s'harmonisent avec des éléments plus figuratifs. Cette cohabitation dans sa composition lui permet d'explorer plus amplement l'interaction complexe des couleurs sur fonds texturés. Cette combinaison offre une puissance qui

s'harmonise dans une suite d'acryliques et de techniques mixtes sur toile ou sur panneau de bois. Parmi les médiums qu'elle pratique occasionnellement, on trouve le pastel sec et l'estampe. Certaines de ses œuvres portent en elles un sens mystique dont les détails demandent une étude attentive pour en mesurer toute la subtilité.

Le travail, toujours traité en surépaisseur texturée et adroitement mis en valeur par la juxtaposition et la superposition de couleurs, démontre une maîtrise certaine des outils de l'artiste. La technique, fortement personnelle, s'accommode d'un cachet de sobriété. Les œuvres de Suzanne Lavigne apaisent les ardeurs et mettent au pas les tensions galopantes du stress de la vie quotidienne. Le caractère zen de certaines œuvres pousse au calme, au lâcher prise, à la méditation.

Le regard de l'artiste est porté tantôt vers le ciel, tantôt vers la terre et l'eau. Il se pose et se repose sur ce ballet de contrastes oscillant entre chaud et froid qui émet une énergie particulière. L'élément de la vie : l'eau tonifiante et vivifiante est mise en scène aux côtés d'un élément immuable. Le Yin et le Yang sont toujours présents, comme dans la peinture chinoise traditionnelle des maîtres. La nature généreuse que peint l'artiste procure des émotions, évoque des souvenirs, met en relation avec un univers serein. Son travail, tourné vers l'imaginaire et vers l'être intérieur, pousse donc inévitablement le public à lâcher prise pour un instant et à s'oublier le temps d'une contemplation. Il en serait presque thérapeutique si l'artiste prétendait être art thérapeute... Or, c'est la spontanéité qui est à la base de l'œuvre de cette artiste.

Portrait de l'artiste

Suzanne Lavigne est née en 1958 et elle vit dans le quartier Cap-Rouge à Québec depuis 1984. Fascinée depuis toujours par les couleurs et par le dessin, elle se met à la peinture progressivement pour s'y vouer entièrement par la suite. Dès 1992, elle participe à des ateliers de création, de développement et de perfectionnement. Pendant plusieurs années, elle suit aussi des cours de peinture auprès d'artistes peintres québécois établis. Dans la foulée, de 2006 à 2009, elle étudie en formation continue en arts visuels à l'Université Laval; elle y explore plusieurs médiums et techniques et y approfondit ses connaissances en histoire de l'art. En même temps, depuis 1998, elle se fait connaître sur la scène artistique québécoise grâce à des expositions thématiques à l'Espace contemporain de Québec et de Montréal, à des expositions collectives, personnelles et des duos. Sa présence est également remarquée lors d'expositions internationales et d'événements internationaux au Canada et à l'étranger, notamment en Espagne, en Belgique et en Roumanie. Depuis 2007, son travail a été récompensé par des prix et des distinctions. Elle a ainsi obtenu de grandes distinctions, des médailles de bronze et d'argent, décer-

Flâneuse liberté, 18 x 18 po, 2013

nées par le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec (CAPSQ), et une grande distinction honorifique du Collectif International d'Artistes ArtZoom (CIAAZ) pour souligner ses vingt ans de carrière en 2012. Depuis, ses œuvres font l'objet de plusieurs productions audiovisuelles et télévisuelles. En 2013, elle reçoit une reconnaissance internationale en tant qu'artiste peintre pour ses expositions à l'étranger, ce qui lui ouvre d'autres perspectives d'avenir. Elle est aussi nommée parmi les finalistes pour la bourse annuelle de la Fondation ForCgal.

L'artiste est répertoriée dans différents guides de cotation, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Elle est présente chez Akoun qui présente la cote de plus de 350 000 artistes de tous pays et de toutes les époques qui est diffusé aux éditions La cote de l'amateur. Elle est également répertoriée chez le leader mondial de l'information sur l'art contemporain, ArtPrice, où certaines de ses œuvres sont occasionnellement mises en vente.

Sa philosophie de vie

« L'essence de l'art est une nourriture pour l'imaginaire et une avenue vers ce qui échappe à notre complète perception », explique Suzanne Lavigne. Selon elle, la pratique de l'art fait partie intégrante de son bonheur. En tant qu'artiste, la peinture donne un sens à sa vie : « Elle me permet d'exprimer mes émotions ». La peinture est une source d'énergie intérieure qui possède des propriétés régénératrices. L'enchantement face à la toile en cours de réalisation procure un bonheur contagieux qui se traduira plus tard par l'émotion esthétique de l'amateur face à l'œuvre terminée. La réaction du public devant ses œuvres est un langage non verbal. Elle permet à l'amateur de ressaisir en un tout signifiant l'éclatement de son existence contemporaine affairée, pour peu qu'il se laisse envahir par l'émotion ressentie.

L'inspiration de l'artiste est intimement liée au médium et à cette relation « d'amants » qui forme une combinaison d'où est tirée la quintessence de sa créativité artistique.

Entre ciel et mer, 24 x 40 po, 2013

Sa plus grande influence est celle d'Albert Rousseau. Pas tant dans la façon de peindre, mais plutôt dans l'approche de la peinture qui fut la sienne. « *Sa constante recherche d'harmoniser tant dans les formes que dans la couleur l'a poussé à explorer sans cesse* ». Pour Rousseau aussi, le travail artistique était un besoin vital. « *Tout son travail m'inspire et me pousse à continuer dans cette grande aventure* ». C'est la recherche constante qui a été le leitmotiv de Suzanne Lavigne.

Il y a dans l'inspiration quelque chose d'intangible, mais de profondément « réel ». « *Lorsque je suis en processus de création, la réalité s'efface totalement* ». L'inspiration a cette faculté de permettre un abandon total à cette énergie intérieure qui s'exprime à travers le pinceau ou le couteau à peindre. « *C'est vraiment lorsque j'ai atteint cet état second que je réalise les toiles les plus marquantes* ». La musique l'aide à créer une ambiance de réceptivité, la préparation des couleurs contribue à une mise « en phase » avec ce qui se prépare. Sans idée préconçue, par des gestes spontanés, elle travaille la toile jusqu'à ce que, un peu par magie, un sujet se révèle. Suivant cet élan

créatif, elle poursuit et, tranquillement, l'œuvre apparaît, suscitant au passage une émotion. Pour mieux sentir le médium, l'artiste n'hésite pas à y plonger les mains. La sensation de ne faire qu'un avec son médium n'en est que plus forte. L'académisme disparaît pour la spontanéité, le geste instinctif, l'émotion ressentie et transcrite. « *Dans l'acte de peindre, on se crée soi-même* ». L'art de Suzanne Lavigne offre un pont pour tenter d'approcher une vérité que nous ne pouvons sentir qu'à travers ses pinceaux.

Après plus de 20 ans de carrière, Suzanne Lavigne est maintenant représentée par Art Total Multimédia, une agence d'artistes et une galerie d'art internationale, qui, déjà en 2011, écrivait une critique élogieuse sur le travail de l'artiste dans laquelle on pouvait lire « *Avec Suzanne Lavigne, femme d'émotions, qui partage assurément sa sensibilité avec le public, on découvre un univers de beauté et de paix intérieure* ».

HeleneCaroline Fournier

Suzanne Lavigne

A World of Beauty and Inner Peace

L'Éclaircissement de l'Orient, 36 x 24 in, 2013

Since she started painting, Suzanne Lavigne has been fascinated with the fantastic discoveries the medium constantly provides. The whole process, for her, is a profound experience where she abandons herself to her creative inspiration. The demands of everyday life simply fade away while her artistic sensitivity takes hold of her being. She becomes a spectator, aware of the nascent canvas taking shape under her eyes. Through her spontaneity of gesture, distinctive of abstracts impressionists, emerges a dialogue between the tools of the trade, the canvas supports and the acrylic pigments. Results often exceed her expectations as the freshly painted canvas reflects her inner spirit and deepest feelings.

Her creative process has evolved overtime, marked by various artistic movements. She experimented with a great variety of styles and subject matters, expressing herself in as many different visual languages, ultimately adopting a semi abstract style that is as spontaneous as it is Zen.

The driving force guiding Suzanne Lavigne along her path has always been the beauty and complexity of life itself, from which she draws her inspiration. Purely abstract elements harmonize with more figurative elements. Their cohabitation within her compositions allows her to more fully explore the complex interaction of colours on textured background, a powerful combination manifest in a series of acrylics and mixed media on canvas or wood panel. She also occasionally dabbles in dry pastel and engraving. Some of her works are imbued with an aura of mysticism, which warrants careful observation in order to fully absorb all its subtleties.

The artist's undeniable mastery of her craft produces highly textured works where excess thickness is adroitly emphasized by the juxtaposition and superposition of colours. Her extremely personal technique warrants a certain amount of self-control. Suzanne Lavigne's paintings procure a soothing effect; the spectator soon relaxes as tensions due to stress are alleviated. There is presence of a Zen dimension in some of her works, which promotes calm, peace and meditation.

Linode, 22 x 28 in, 2013

The artist, at times, is looking towards the sky, at other times towards earth and water. Her eyes repeatedly come to rest on this dance of contrasts, oscillating between warmth and cold, which radiates a particular energy. Life's main component: water – toning and invigorating – is featured against an immovable element. The forces of *Yin* and *Yang* are always present, as in traditional paintings of Chinese masters. A generous nature, as painted by the artist, procures emotions, invokes souvenirs and extends us welcome in a serene universe. Focusing on the imaginary and internal self, her work inevitably encourages the viewer to momentarily forget his daily conflicts and immerse himself in contemplation. The experience could almost be dubbed therapeutic, if being an art therapist was the artist's pretension... but Suzanne Lavigne's art is rather based on spontaneity.

Portrait of the artist

Suzanne Lavigne was born in 1958. She has been living in the Cap-Rouge district of Québec since 1984. She has always been fascinated with colours and drawing and started painting casually, progressively increasing her pace, to finally devote herself entirely to her art. In 1992, she participates in various creative and professional development workshops. Over the years, she also attends numerous painting courses lead by established Québécois painters. Between 2006 and 2009, she is enrolled in a continuing education program in visual arts at Laval University where she has the opportunity to explore several mediums and techniques as well as further her knowledge in art history. All the while, since 1998, she gains increasing recognition on the Québécois artistic scene through themed exhibitions held at L'Espace contemporain de Québec and Montréal as well as through

De génération en génération, 36 x 60 in, 2013

collective, solo and duo exhibitions. She also makes her mark participating in Canadian and international exhibitions and events such as in Spain, Belgium and Romania. Since 2007, her work has been awarded numerous prizes and distinctions. Thus she was the recipient of great distinction prizes and bronze and silver medals awarded by the *Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec* (CAPSQ) and an honorific great distinction award from the *Collectif International d'Artistes ArtZoom* (CIAAZ), in 2012, to underline her twenty years artistic career. Her works are also the object of a number of audiovisual and television productions. In 2013, she receives international recognition as a painter for her overseas exhibitions, which opens the door to all sorts of future possibilities. She is also one of the finalists to receive the annual bursary awarded by *Fondation ForCGal*.

The artist is also included in various rating guides in North America as well as in Europe. She is present in *Akoun*, which includes ratings for more than 350 000 artists of all provenances, a guide distributed by the *La cote de l'amateur* publishing company. She is also listed with the global leader in contemporary art information, *ArtPrice*, where some of her works are occasionally offered for sale.

Her philosophy of life

"The essence of art is nourishment for the imagination and a pathway towards total perception," explains Suzanne Lavigne. According to her, the practice of art is an inherent requirement to her happiness. Being an artist, painting brings meaningful purpose to her life: *"It allows me to express my emotions."* Painting is a source of spiritual energy which possesses regenerative properties. The enchantment of the creative process procures contagious happiness for the artist that will later induce an emotional reaction in the art lover touched by the beauty of the finished piece. The public's reaction to her works is a form of non verbal language. The spectator is able to forget his busy contemporary reality if only he allows his emotive response to take over.

The artist's inspiration and the medium are intimately linked. From this 'lovers' relationship she draws the quintessence of her artistic creativity.

Her greatest influence has been Albert Rousseau. Not so much for his manner of painting, but rather for his approach to art. *"His constant search for harmonization, of forms as well as of colours, led him to constantly explore new avenues."* Artistic expression was a vital need for Rousseau as well. *"His whole body of work inspires me and pushes me to continue on this great adventure."* Suzanne Lavigne's leitmotiv has always been and remains constant research.

Inspiration is somewhat intangible, but also profoundly real. *"When I am in the process of creating, reality is non-existent."* Inspiration allows the artist to abandon herself completely to this interior energy she then exteriorizes through her brush or painting knife. *"When I am able to reach this state of alternative consciousness is when I paint my most powerful pieces"*. Music helps create a receptive atmosphere and organizing her colour palette contributes to establish the necessary passage towards what is to come. Sans pre-conceived idea, with spontaneous gestures she paints until, almost by magic, the subject reveals itself on the canvas. Surrendering to her creative impulse, she continues working until, slowly, the work starts to take form, which inevitably generates emotion. To better feel the medium, the artist does not hesitate to use her hands, thus creating an even stronger bond. Academic knowledge yields way to spontaneity, instinctive gesture and felt emotion quickly transcribed. *"The act of painting is an act of self-creation."* Suzanne Lavigne's art offers a bridge towards approaching a truth that can only be revealed through her brushes.

After a more than 20 years career, Suzanne Lavigne is presently represented by Art Total Multimedia, an international artists representing agency and art gallery which, in 2011, wrote a glowing review of her work wherein one could read: *"With Suzanne Lavigne, a woman fuelled by deep emotion who assuredly shares her sensitivity with the public, we discover a universe of beauty and inner peace."*