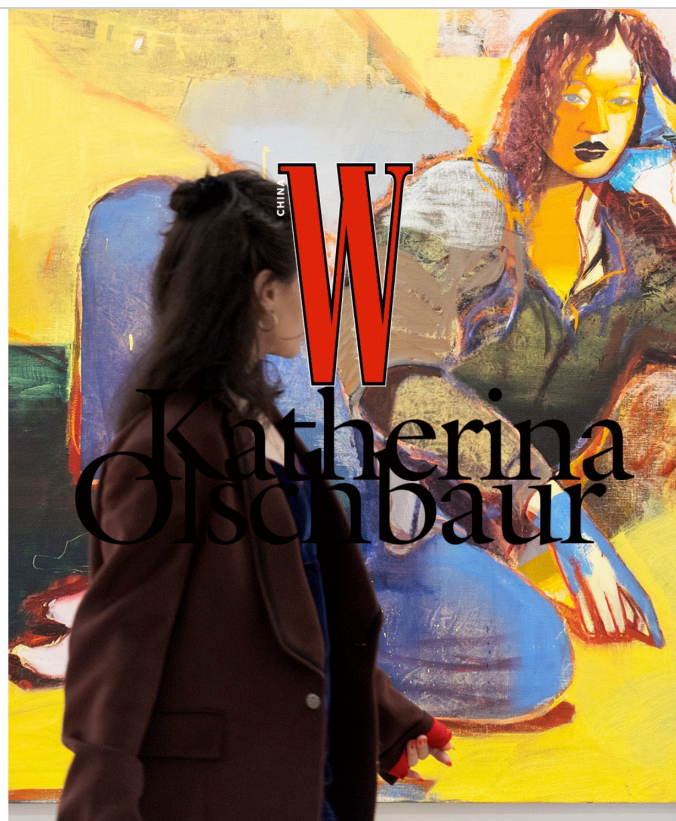

Katherina OLSCHBAUR

W Magazine,

Katherina Olschbaur : 黑夜流光

%041 %2023

艺术家Katherina Olschbaur正是在香港重启的当下带着她的个展来到了香港，以一系列有着霓虹色彩的绘画，在贝浩登的空间里眺望着维多利亚港。

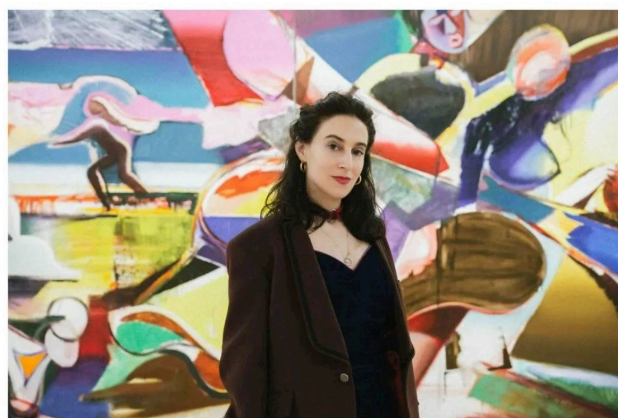
[点击进入《W》中文版视频号 查看完整视频](#)

Katherina Olschbaur

黑夜流光

重新开始后的中国香港，街头巷尾都充斥着艺术气息，无论是穿梭于城中的巴士，还是夜幕降下维港亮起的灯光，都指向着这座璀璨城市的重启。适逢二月起内地与香港正式通关，三月初取消为期千日的口罩令，艺术界因疫情暂停的跨境交流正式重启。

如乐章般的色彩

艺术家 Katherina Olschbaur

Katherina Olschbaur身着一袭深紫色丝绒长裙走到采访厅，她眼神中闪烁着一种难以掩饰的害羞和紧张。我们面对面地坐下，很自然地夸了她紫红色的唇色与长裙，与作品色彩有所呼应。她说当天的造型是专门为展览开幕准备的，这是她在亚洲的首个个展，虽然她的作品在欧洲的一级市场已经一画难求，但依然不减她对亚洲展览的重视。

Katherina的作品，最让我印象深刻的特质便是其中的色彩。她大量使用跳跃的色块，在具象的肖像绘画中呈现明暗对比——在她个展中唯一的一幅自画像中，她用橙、粉、红色描绘自己的身体与背景，再以一片不容忽视的暗绿色覆盖自己的脸庞。热情又冷峻，这是她这幅自画像给我的感受，也许这也是她对自我认知的展示。

If you want to keep knowing me, you can telephone me now and then,
2022 - 2023 亚麻布面油画 | Oil on linen 61 x 51 x 4 cm
摄影 | Photo: Evan Bedford 图片提供: 艺术家,
Nicodim 画廊与贝浩登 Courtesy of the artist, Nicodim Gallery, and Perrotin

“色彩对我而言不是单独存在的，它们总是存在与另一种颜色的关系之中”，当被问及如何选择她的用色，Katherina回答道。“我想要（在色彩中）找到像音乐乐章一般的节奏。”

在Katherina的作品中，色彩所表达的更是一种氛围感。对她来说，每种色彩所拥有的是复杂的“人格”，由无数与之相关的生活片段组成，因为“记忆不是具体的某一个事件、某一个人，而是当时的光线，我能够记得的颜色”，而“每种颜色都创造了一个拥抱我的空间，充斥着多样、复杂且难以言喻的心绪。”

将“天使”放置于想象中的风景

Katherina Olschbaur 1983年生于奥地利布雷根茨-康斯坦茨湖，在维也纳和伦敦接受了艺术教育，也去过许多国家和城市参加艺术家驻留项目。在画廊官网列出的艺术家简历之中，自2006年以后，Katherina居住过的国家可以列出一长串——除了奥地利和英国，她还旅居过以色列、意大利、西班牙、卢森堡、中国（北京）以及塞内加尔，如今在美国洛杉矶居住工作。

“在过去的人生中，有许多人和地方都留在我的记忆里”，谈及新系列之中的人物肖像，Katherina温柔地开始叙述。“这些人，我愿意称之为‘天使’，他们也许不能继续地停留在我的生活之中，但我想创造一个新的虚构空间，将我的记忆重构，把我的情感和曾经建立的联结都放进去。”

在这次贝浩登画廊的个展之中，Katherina展出了一系列肖像作品，然而除了她的自画像和一幅友人肖像有现实参照，其他的作品都是虚构的。Katherina的所有人像基本脱离了人物原型，而是更依赖于对潜意识图像的调动与抽取。无数个“小时间”被镶嵌于画面中，回荡着令人亲切的日常细节。

Afternoon Spill, 2022 - 2023

亚麻布面油画|Oil on linen 155 x 142.5 x 5 cm

摄影|Photo: Evan Bedford

图片提供: 艺术家,

Nicodim 画廊与贝浩登 Courtesy of the artist, Nicodim Gallery, and Perrotin

**Katherina的所有人像基本
脱离了人物原型，
而是更依赖于对潜意识图像的调动与抽取。
无数个“小时间”被镶嵌于画面中，
回荡着令人亲切的日常细节。**

Blue Lady Lady, 2022 - 2023

亚麻布面油画|Oil on linen 170 x 150 x 5 cm

摄影|Photo: Evan Bedford

图片提供: 艺术家,

Nicodim 画廊与贝浩登 Courtesy of the artist, Nicodim Gallery, and Perrotin

“我在描绘情景，这个情景是一种想象中的风景。当我说到情景，这更像是一种关系——人和人之间的关系，以及人和环境的关系。我认为这是很抽象的。” Katherina尝试去阐述她的创作方式，“我希望在绘画之中呈现交错的时空，就像是梦境一般。因此在绘画肖像时我不会以摄影照片作为参考，因为我不只想表现人物外在的特质，我想表现出一种个性、态度，甚至人物的灵魂。”

出走与回归

“我想逃离奥地利”，当被问及在不同国家城市居住带给她的影响，Katherina给出了一个令人意外的斩钉截铁的回答。

Katherina的父亲是一位新教牧师。在她出生成长的教区，图像是不允许出现在教堂之中的（*编辑注：新教传统认为，图像过于具象，不足以展示基督的力量以及限制信徒对宗教的理解。），对宗教信仰的诠释依赖于语言本身。“然而我从小就是一个非常视觉化的人，我愿意投身于创作图像，以及我的幻想。这也可以说，我从我的环境之中跳脱出来了。”

Präludien und Fugen,

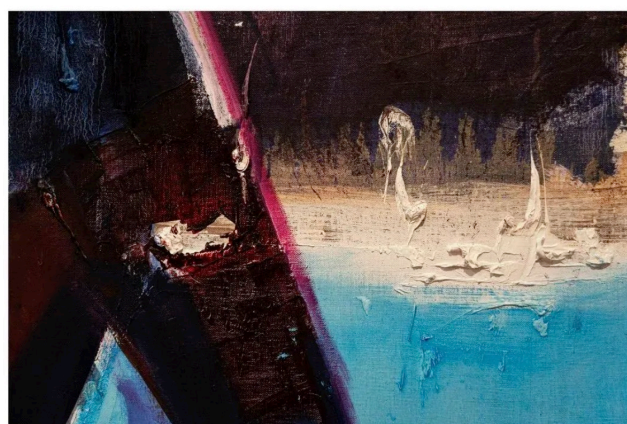
2022 - 2023 亚麻布面油画|Oil on linen 155.5 x 150 x 5 cm

摄影|Photo: Evan Bedford

图片提供: 艺术家,

Nicodim 画廊与贝浩登 Courtesy of the artist, Nicodim Gallery, and Perrotin

过去两年，艺术家虽借壳了神话故事与宗教片段进行创作，却是以一种叛逆的姿态在生活与架上的双重画布上开始了叛逆的实践。有关控制权、话语权、肉体规训与精神自由的讨论暴烈生长。

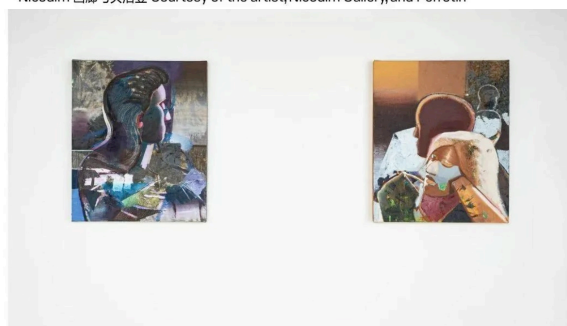
艺术家Katherina Olschbaur作品局部。

过去两年，艺术家虽借壳了神话故事与宗教片段进行创作，却是以一种叛逆的姿态在生活与架上的双重画布上开始了叛逆的实践。有关控制权、话语权、肉体规训与精神自由的讨论暴烈生长。

新展览的名字叫作“流夜（Midnight Spill）”，“到了晚上，一切边界都被模糊了，人们看起来更亲近了，忧虑似乎变少了。”艺术家在谈及新作的时候说到。这批新作相较于21年的创作多了几分温柔，Katherina会将朋友邀请到工作室为其绘画肖像，以便于能有更多时间和朋友相处。

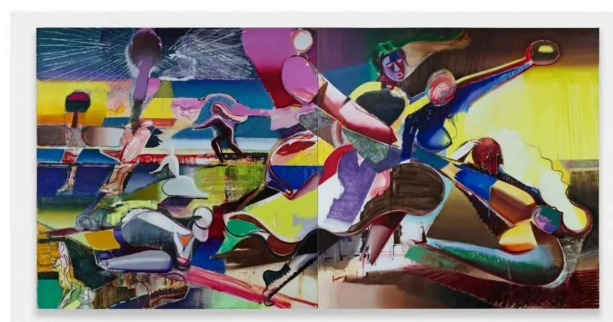

Purple Gaze, 2022 - 2023
亚麻布面油画|Oil on linen 61 x 51 x 4 cm
摄影|Photo: Evan Bedford
图片提供: 艺术家,
Nicodim 画廊与贝浩登 Courtesy of the artist, Nicodim Gallery, and Perrotin

艺术家Katherina Olschbaur的作品在贝浩登空间一角。

但叛逆精神并没有停止。Katherina如今在洛杉矶生活工作，当我们谈到美国压倒性的政治正确观念，以及对文化从业者的“取消文化”（编辑注：一旦发声者的观点不符合政治正确的主流倡导，发声者则会被网络霸凌，甚至失去工作机会），Katherina则少有地流露出观点鲜明的时刻：“我认为作为一个人，你做对和做错的可能性都是同时存在的。但当人们更倾向于站在道德制高点，认为自己是绝对正确而去谴责别人，这会让人们失去了很多将讨论和对话进行得更深的机会。”

Dusk at Dawn, 2022 - 2023 亚麻布面油画;
双联|Oil on linen; diptych 每屏|Each panel : 200 x 200 x 5.5 cm
双联|Overall : 200 x 400 x 5.5 cm
摄影|Photo: Evan Bedford
图片提供: 艺术家,
Nicodim 画廊与贝浩登 Courtesy of the artist, Nicodim Gallery, and Perrotin

说这话的同时，Katherina新作《拂晓中的黄昏》(Dusk at Dawn)正置于她的身后。这幅有着凌厉用色的作品，仿佛也在体现着人性中的一体两面。这位在欧洲出生成长的女性艺术家，如今被置于表现欲极强同时又简单直接的美国文化之中。这些晦暗不明又朦胧不清的绘画，仿佛是她对过于简化的美式主流价值观的一种抵抗。

柔情、冷淡、爱慕与哀怜，Katherina透过黑夜凝视着自身投射的幻像。在主体与客体的深渊之间，让群光絮语。