

PRESSBOOK

Claire TABOURET

Bazaar Art

January 2019

克莱尔·特伯莱：我在描绘心碎

原创：贾雨婧 时尚芭莎艺术 1月26日

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Thunderstorm》，布面丙烯，170.2×231.5×3.8cm，2018年 Photo: Ringo Cheung @Claire Tabouret Courtesy the Artist and Perrotin

法国艺术家克莱尔·特伯莱最新个展“生于镜中”于近日在贝浩登画廊开幕。蓬勃的张力在她的笔触之间流动，这位年轻的艺术家携最新作品来到公众面前，向我们娓娓道来那些心碎的瞬间。

生于镜中

打开艺术家克莱尔·特伯莱（Claire Tabouret）的Instagram，你会看到属于加州的阳光被定格其间，光束温暖而绵长，洒在西海岸成排的棕榈树上。

微信扫一扫
关注该公众号

艺术家克莱尔·特伯莱 Photo : Ringo Cheung

这位来自法国的女艺术家几年前移居至美国，在此之前，她就读于巴黎国立高等美术学院，受到标准的法国学院派的艺术教育。对于克莱尔来说，成为一名艺术家似乎是顺理成章的事情。

“生于镜中”展览现场 Photo : Ringo Cheung ©Claire Tabouret Courtesy the Artist and Perrotin

然而，克莱尔·特伯莱这个名字对中国的观众而言或许还有些陌生。但早在2017年，艺术家便来到上海举办了自己的首次中国个展“伊卡洛斯之舞”，超大画幅的作品被悬挂在余德耀美术馆的玻璃前厅中，俯视着来来往往的人群。

微信扫一扫
关注该公众号

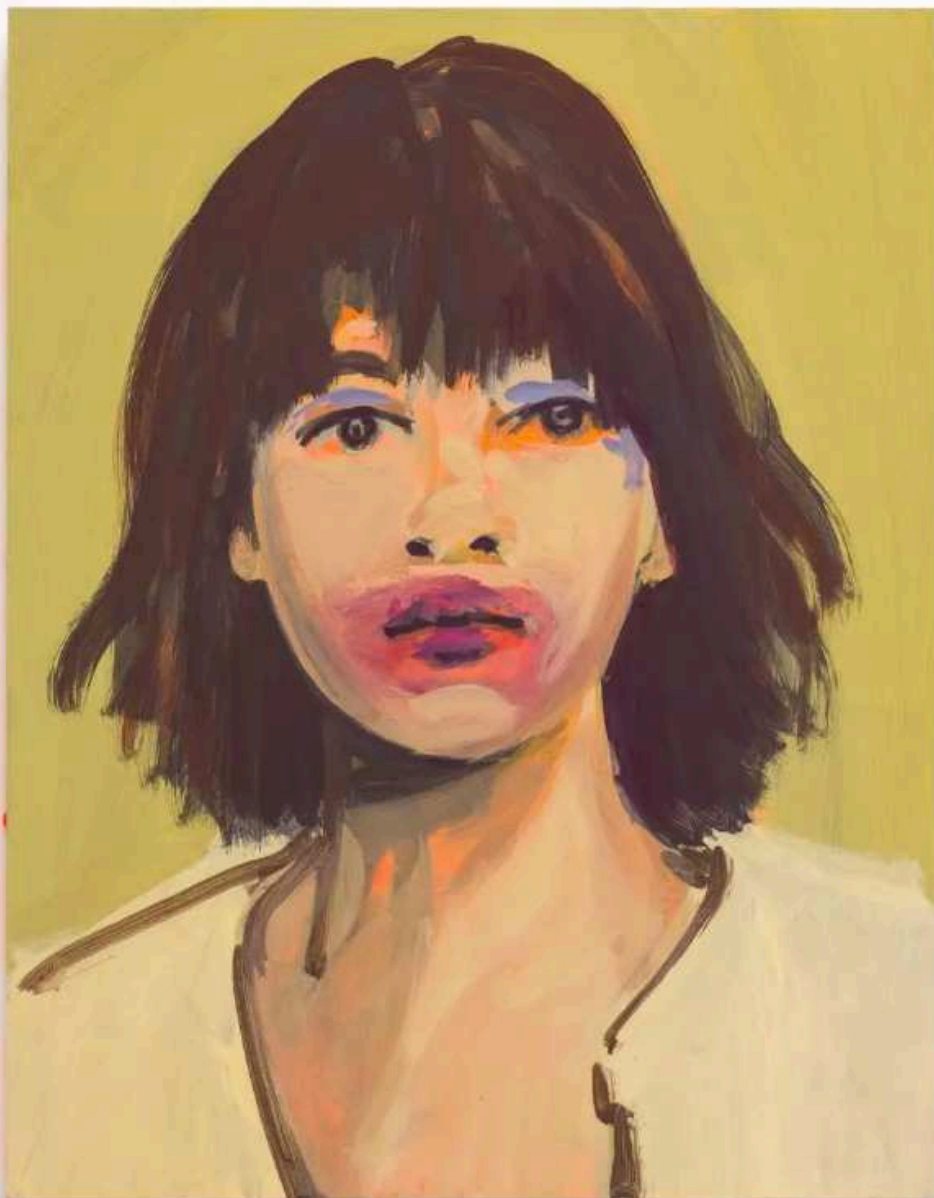
克莱尔·特伯莱《Walking on Water(blue)》，纸上墨水，2017年 ©Marten Elder, Courtesy of the Artist

克莱尔画笔下的人物有时充满了动感，他们被定格在某一个姿势上，介于平衡与失衡之间。

这种动感并非一蹴而就，在克莱尔早期的作品里，人物常常端坐在画面前，目光自然地投向观者。画中的人物面部表情冷静而拘谨，但眼神却丝毫不躲闪，直直地通向画面之外。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Makeup(red and purple)》，木板丙烯，51×40.5cm，2016年 ©bluntbangs.bizs, Courtesy of the Artist

克莱尔曾经解释她是如何创作“Makeup”系列肖像的：“首先，我会画一个干净整洁的人，然后我再将化妆品的颜色附着在上面。”在她看来，化妆这个举动不仅仅是涂抹，更像是佩戴一个面具。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Makeup(red mouth)》，木板丙烯，51×40.5cm，2016年 @bluntbangs.bizs, Courtesy of the Artist

在克莱尔·特伯莱的作品里，女性的角色往往指向了身份的反思。在2016年创作的《sitting》中，克莱尔描绘了一组群像：十位不同种族、不同年龄的女性坐在一起，她们的姿势略显拘谨，各自占领了一片窄小的区域并尽量摆出得体的姿势。

暗蓝色的背景令画面整体氛围宁静幽然，十位女性展现了一种不可被分割的集体力量。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Sitting》，布面丙烯，230×300cm，2016年 ©bluntbangs.bizs, Courtesy of the Artist

这种隐性的表达蔓延在克莱尔其它的画作里，在2017年洛杉矶的“日食”展览中，克莱尔受一些拥有神秘、不寻常经历的艺术或作家的启发，以他们为灵感进行创作。

克莱尔将单人的肖像与静默的风景结合，在如水一般的笔触之中交代出回忆的质感。流动、轻盈，同时不可捕捉。

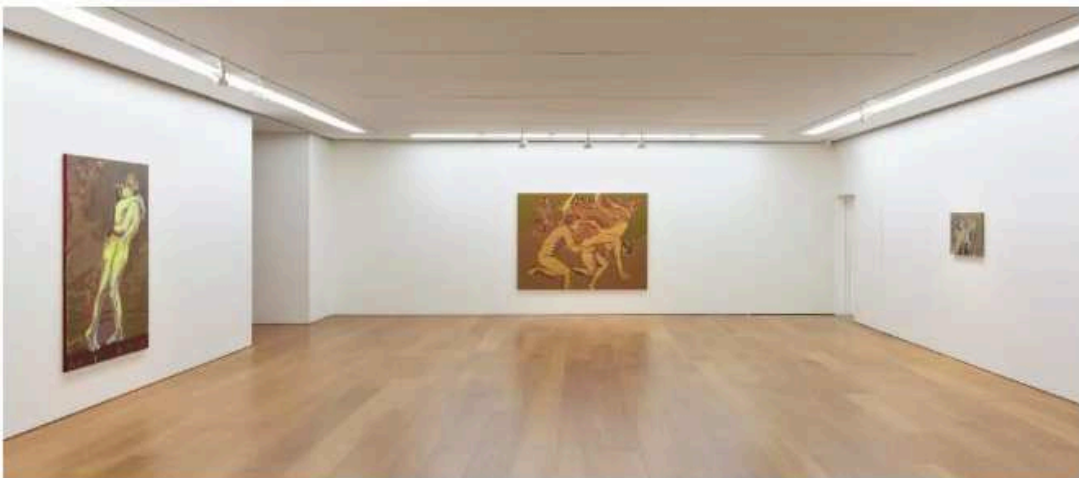

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Snow in the Desert》，布面丙烯，230×330cm，2017年 ©Nik Massey, Courtesy of the Artist and Night gallery

2019年，克莱尔最新个展“生于镜中”在香港贝浩登画廊开幕。值此契机，时尚芭莎艺术为读者带来独家专访，与艺术家克莱尔·特伯莱畅谈创造背后的故事。

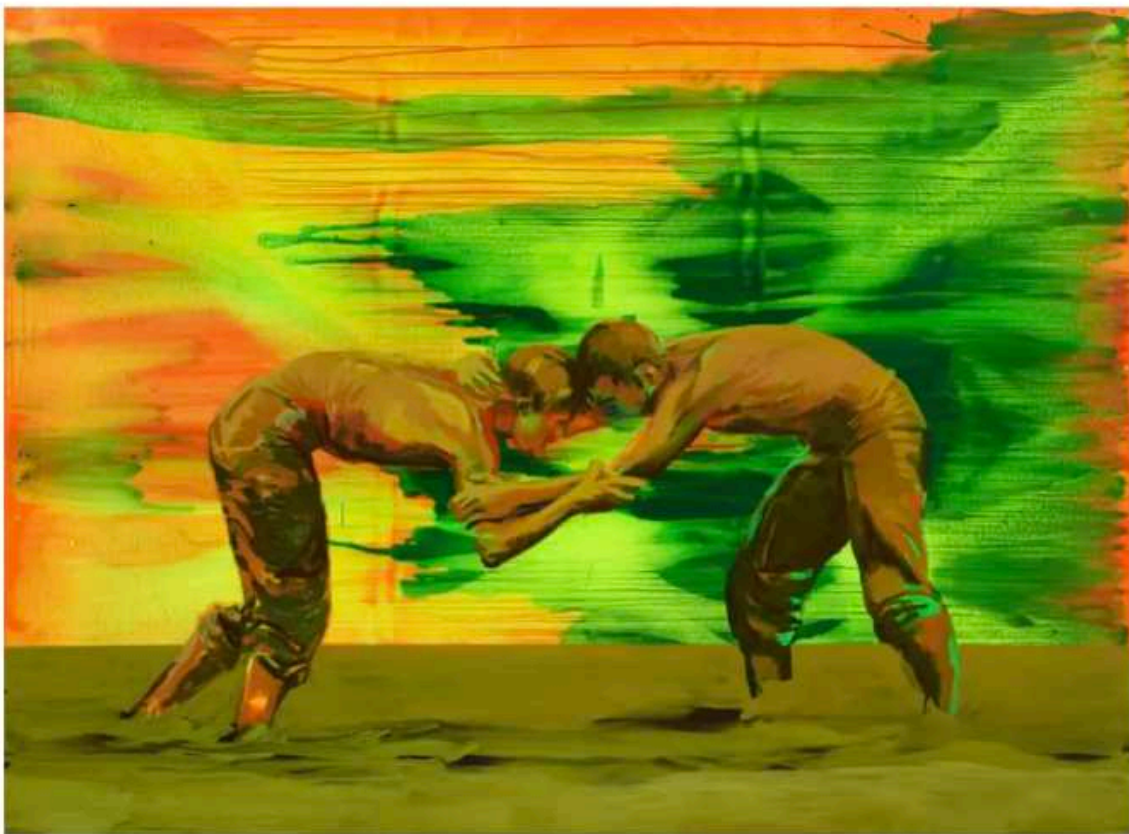
“生于镜中”展览现场 Photo : Ringo Cheung ©Claire Tabouret Courtesy the Artist and Perrotin

打破镜面

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Muddy River》，布面丙烯，220×300cm，2018年 ©Marten Elder, Courtesy of the Artist and Almin Rech

芭莎：为何要将这次展览命名为“生于镜中”？

克莱尔·特伯莱：镜子在这个展览中有很多含义。它可以是一面确切的镜子，将画作中的人物投影出四个身体。但是镜子也可以是爱人眼中的倒影：“我在你的眼中存在，我需要你看着我生存。”

微信扫一扫
关注该公众号

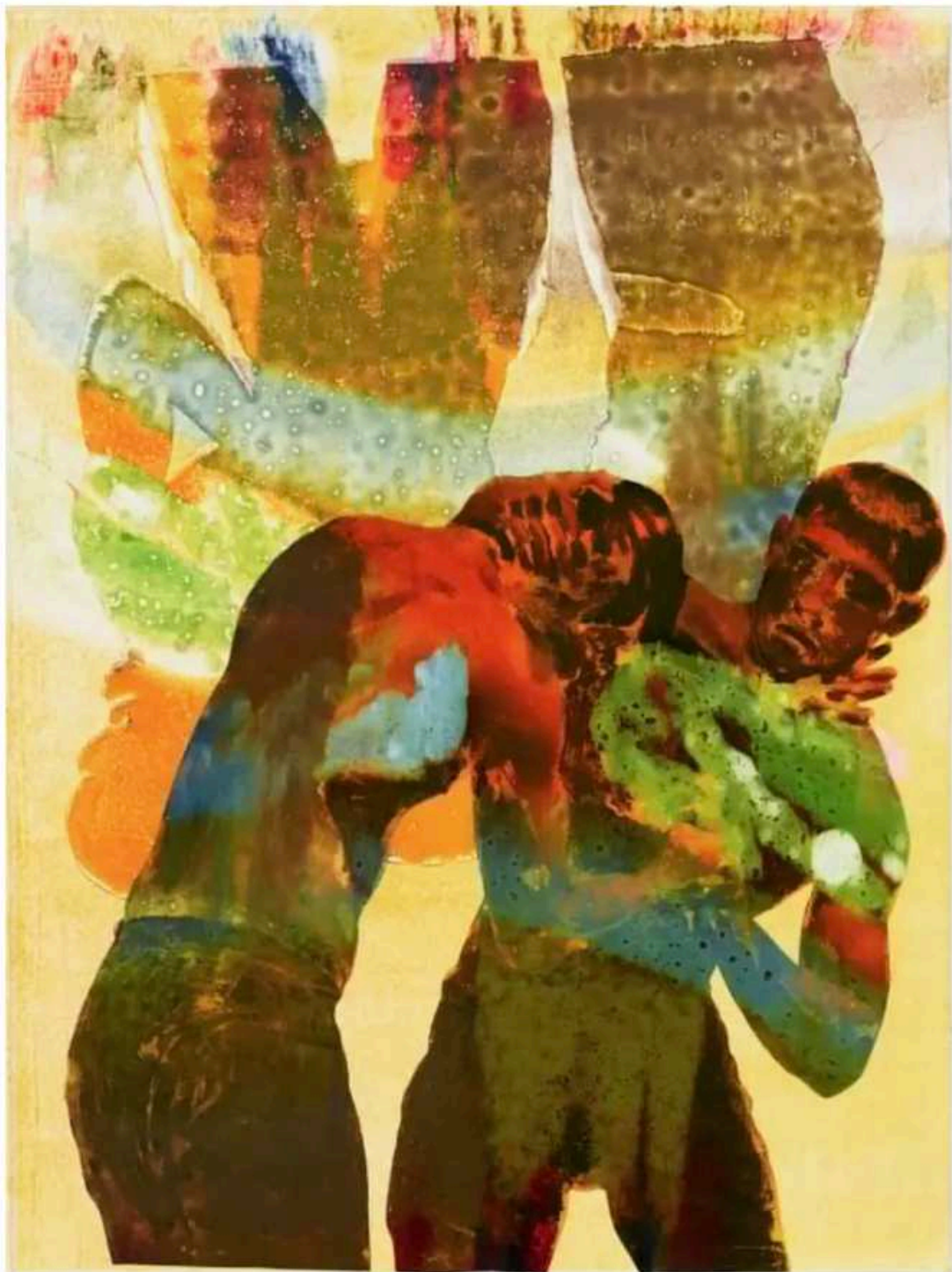
克莱尔·特伯莱《Fall》，织物上丙烯，182.9×121.9×3.5cm，2018年 Photo: Ringo Cheung ©Claire Tabouret Courtesy the Artist and Perrotin

芭莎：在你的新作中，两个人物背后往往有倒置的动态轮廓。为何会选择这样构图，用意何在？

克莱尔·特伯莱：这让我想起了罗夏墨迹测验。这是一种心理测验，在这种测验中，受试者对墨迹的感知被记录下来，然后用心理分析进行解释。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《The Strong Hands(memories)》，纸上墨水与拼贴，2018年 ©Marten Elder, Courtesy of the Artist and Almin Rech

芭莎：此次“生于镜中”展览构建的主线是什么？

克莱尔·特伯莱：在过去的几年里，我一直在试图探索群体与个人之间的对抗关系，以及延伸出的人类感情。现在，我专注于描绘情侣之间的关系，这种转变在我看来是完全自然的。展览中的每一幅画都携带着截然不同的能量，相似的人物主题将它们连接在一起。

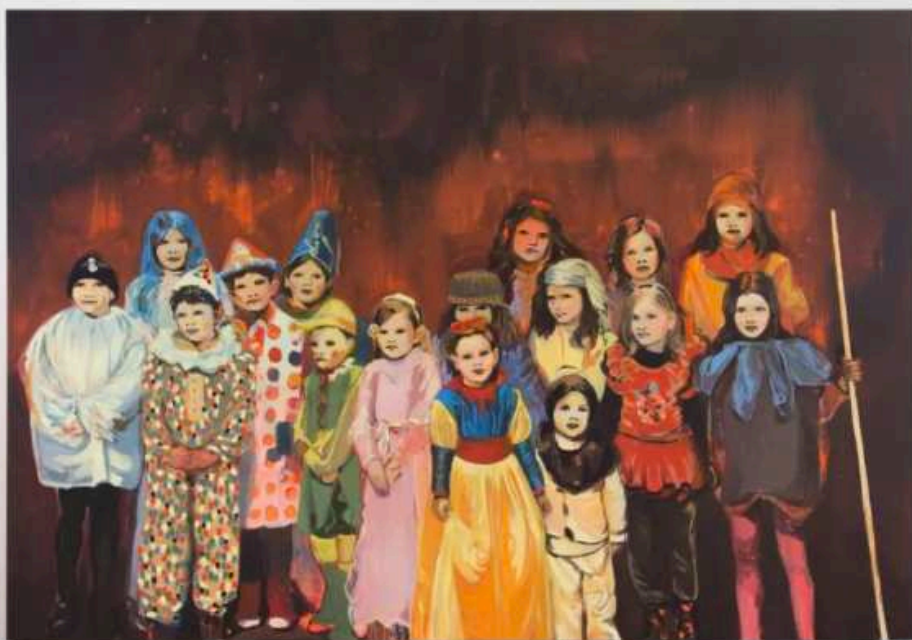
微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Le Passeur》，布面丙烯，200×250cm，2011年 ©Irwin Leullier, Courtesy of the Artist

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《The Red Carnival》，布面丙烯，230×330cm，2015年 @bluntbangs.bizs, Courtesy of the Artist

芭莎：作为艺术史中常常被提及的母题，对“爱”的艺术描绘非常之多，你认为你的作品展现了一个怎样的角度？

克莱尔·特伯莱：这要从我的经历说起，几个月前我经历了一场非常痛苦的分手。我听着那些情歌，然后突然意识到许多音乐与文学作品都描述过心碎，但鲜少有画作涉及到这个领域。所以我开始描绘爱情的终结。

这也是摔跤手的形象出现在我画作中的契机，以一种比喻的方式去表达那些两个人想要背道而驰的瞬间，以及这种难以放手的情绪。

在摔跤中如果想赢，就需要将你的对手摔到地上；如果你不想输，就需要从这种对峙与胶着中尽快逃离。你可以真切地感受到两个身体各自想要朝不同方向倾倒的紧张与张力。

克莱尔·特伯莱《To Their End》，布面丙烯，180×250cm，2018年 ©Marten Elder, Courtesy of the Artist and Almin Rech

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Born in mirrors 4》，纸上墨水，38.1×50.8cm，2018年 ©Marten Elder, Courtesy of the Artist and Almin Rech

芭莎：你希望在作品中展现的女性形象是怎样的，这个形象是否在不断改变？

克莱尔·特伯莱：我主要想展现的形象是强壮、骄傲的女性。在我的作品中，即使这些女性化了妆，她们的妆容依然是以一种充满敌意的和不礼貌的方式所呈现的。

在我创作的这些更为亲密的、代表异性恋的绘画作品中，它们实际上展现了男人和女人之间能够被共享的快乐。我们依然难以看到足够多的女性敢于展现一种自由的、无拘无束的快乐恋爱的愿景。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Circle Dance(gold sun)》，布面丙烯，160×420cm，2017年 @Jeff Mc Lane, Courtesy of the Artist and Night gallery

克莱尔·特伯莱《Circle Dance(orange sun)》，布面丙烯，160×420cm，2017年 @Jeff Mc Lane, Courtesy of the Artist and Night gallery

芭莎：发生在当下的社会事件是否会对你的创作产生影响？当你在创作人物肖像时，叙事对你的影响有多大？

克莱尔·特伯莱：我的工作受到社会事件的影响，无论是从更大尺度的事件来说，还是以一种更亲密私人的方式去展现：我自己的处境，一个生活在美国的法国女人。叙事是我工作的一部分，我就像是在用比喻的方式去写自传。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Orange Symbiosis》，布面丙烯，140x210cm，2018年 ©Marten Eider, Courtesy of the Artist and Almin Rech

“生于镜中”展览现场 Photo: Ringo Cheung ©Claire Tabouret Courtesy the Artist and Perrotin

芭莎：你平常的创作状态是怎样的？在洛杉矶的生活是否给予了你创作上的灵感？

克莱尔·特伯莱：一般来说，我喜欢起床后直接去工作室画画。我很讨厌在开始画画之前跟人交流。有时我起得早，有时又很晚，因此生活节奏没什么规律。洛杉矶的工作室环境为我提供了一个孤立的创作状态，这帮助我专注在工作上。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《The Path》，纸上墨水，2016年 ©Jeff Mc Lane, Courtesy of the Artist and Night gallery

芭莎：你如何平衡外界对你的期待与你个人表达之间的关系？

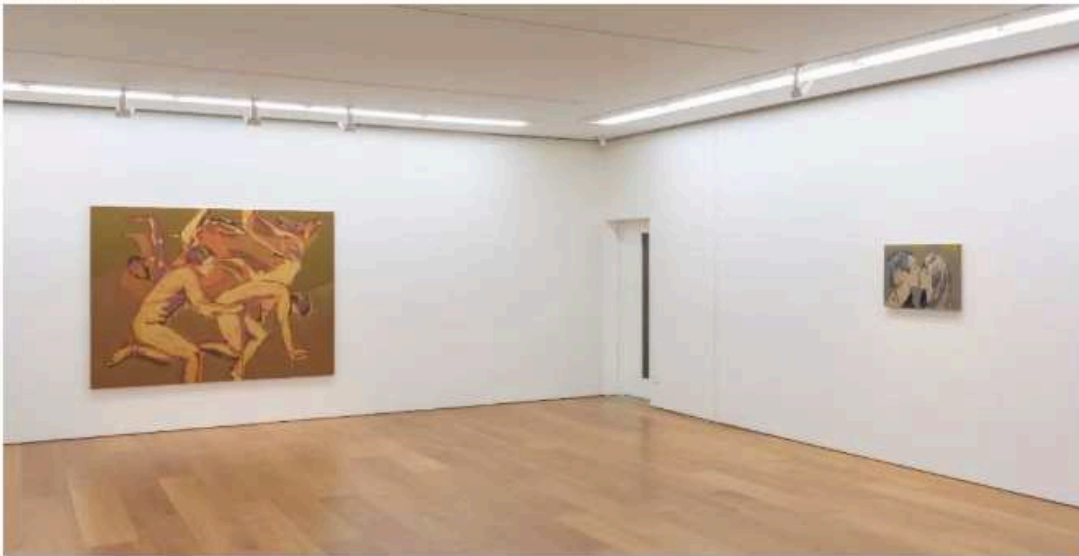
克莱尔·特伯莱：我在创作时没有什么策略，所有的实践都是由艺术性的调研所驱动的，我无法强迫自己假装。当然，越来越多的截止日期和保持自由之间很难平衡。但我认为，艺术应该保证一定的不可预测性，即便这意味着要打破一些规则。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《To Be As One(Pale)》，纸上墨水，2018年 ©Marten Elder, Courtesy of the Artist and Almin Rech

“生于镜中”展览现场 Photo: Ringo Cheung ©Claire Tabouret Courtesy the Artist and Perrotin

克莱尔·特伯莱代表着艺术圈内一股正在崛起的女性力量。她将真实的个人经历代入其中，虽然以女性的身份进行创作，最终呈现的作品依然具备客观的立场。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《The Small Boat(Pink)》，纸上墨水，2017年 ©Marten Elder, Courtesy of the Artist

在艺术家最新的画作中，观众会看到一对对情侣坠入爱河，但这种状态总是处于不平稳的边缘，争执、背叛甚至完全对抗都穿插在画作之内。性别不再主导局势，克莱尔·特伯莱想展现的只是两个平等的人在坦然地面对彼此。

微信扫一扫
关注该公众号

克莱尔·特伯莱《Back to the World》，布面丙烯，183x122cm，2016年 @bluntbangs.bizs, Courtesy of the Artist

展览被命名为“生于镜中”，这似乎天生保持着一种距离感。画作被镜面隔离，笔触中充盈的感情化为光的反射，令观者无法触碰。

但身为创作者的克莱尔·特伯莱却为自己保留了一种开放的可能性，她随时可以打破镜面并果敢地超越它。艺术家挥手告别了过往痛苦的回忆，启程前往至下一个奇境。

▲正在展出▼

微信扫一扫
关注该公众号

展览：生于镜中

时间：2019年1月9日-2月23日

地点：香港·贝浩登画廊