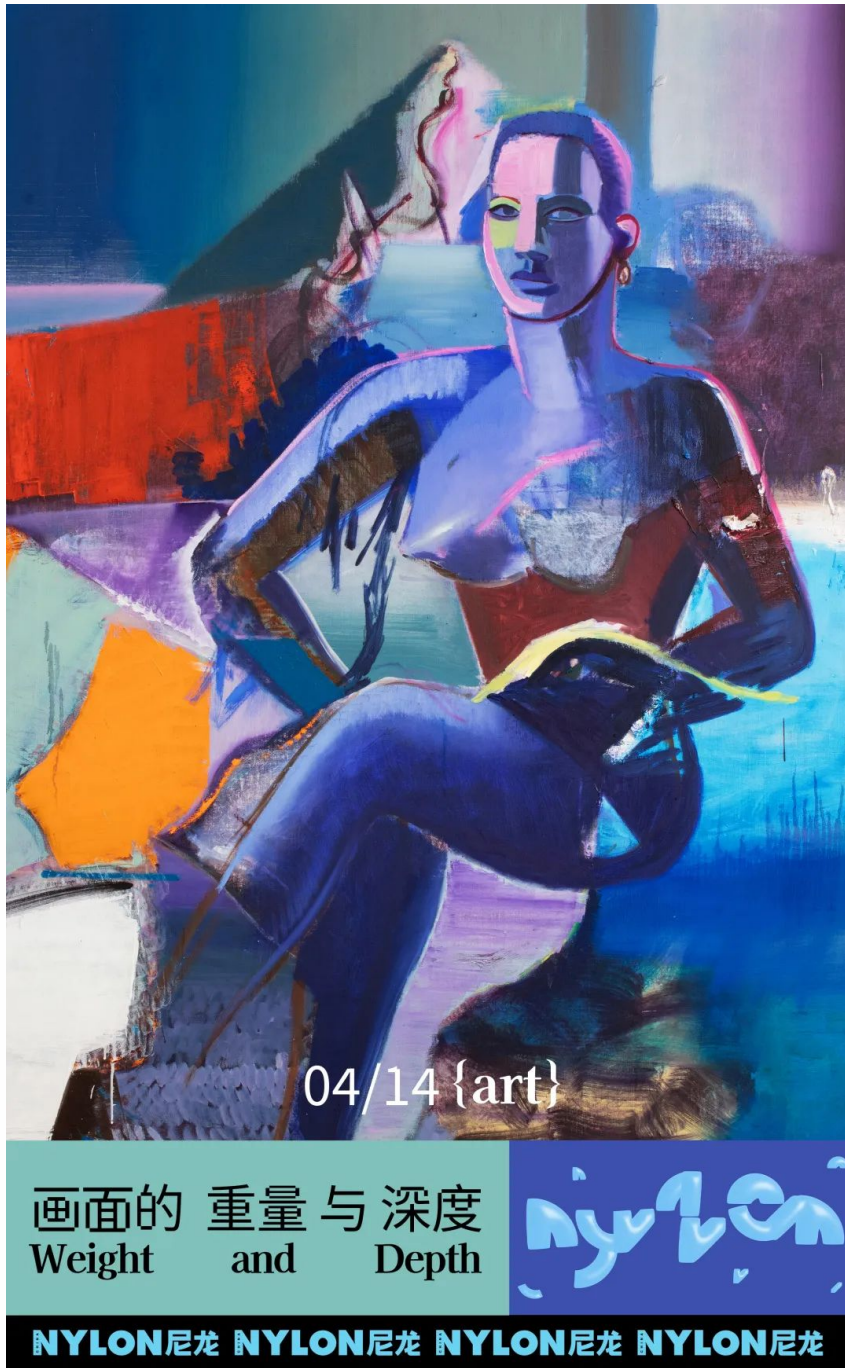

在黑夜与白日中间地带散步

Original NYLON编辑部 NYLON尼龙 2023-04-14 04:01 Posted on 上海

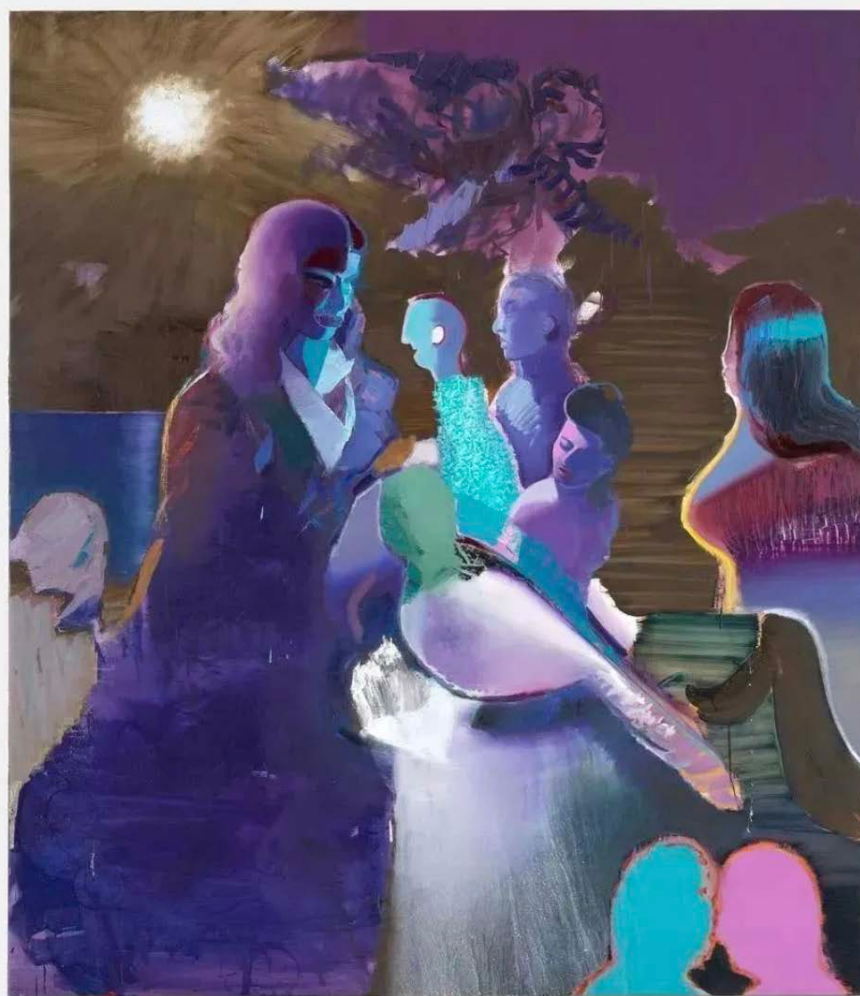

流动的光线，熠动的颜色，迷惘无表情的人脸和动感交织于奥地利艺术家凯瑟琳娜·奥尔施鲍尔（Katherina Olschbaur）的画面中，正在贝浩登香港举办的艺术家个展“流夜”展出了她最新创作的一系列作品，这是艺术家在亚洲的首个展览。她自六年前从奥地利搬至洛杉矶之后，在绘画中创造了独特的表现形式，创造着抽象和具象之间的模糊界限。展览名称“流夜”（Midnight Spill），像是艺术家作品中多点式撒落在画面的光，在人与影的缝隙中，光线穿越流动。想象自己站立与一座大都市的中心，暗夜并非没有颜色，而是不同的颜色，不同的光线在四周穿梭和浮现。

*Katherina Olschbaur

暗夜，可能没有直接地在画布上出现，是光衬托出了黑暗，艺术家没有采用非常直接的表现形式，但是对光的应用，间接导向了对暗夜的表现。对于艺术家来说，午夜所代表的，是一个通往天明之路的关键转折点，也是介入光与暗的中间地带。暗夜也是一个具有保护性，让艺术家感受到安全的时间和环境，尽管暗夜可能伴随着光的消失，但奥尔施鲍尔在与《NYLON尼龙》的采访中说道：“**于我，夜晚包含了所有的颜色。**”

*Zaina's night, 2022

“流夜，指代着某些东西的溢洒，也是在混乱中成型的细微事物，是那些失去控制的，像存在于梦境中，并涌动着幻梦。”——Katherina Olschbaur

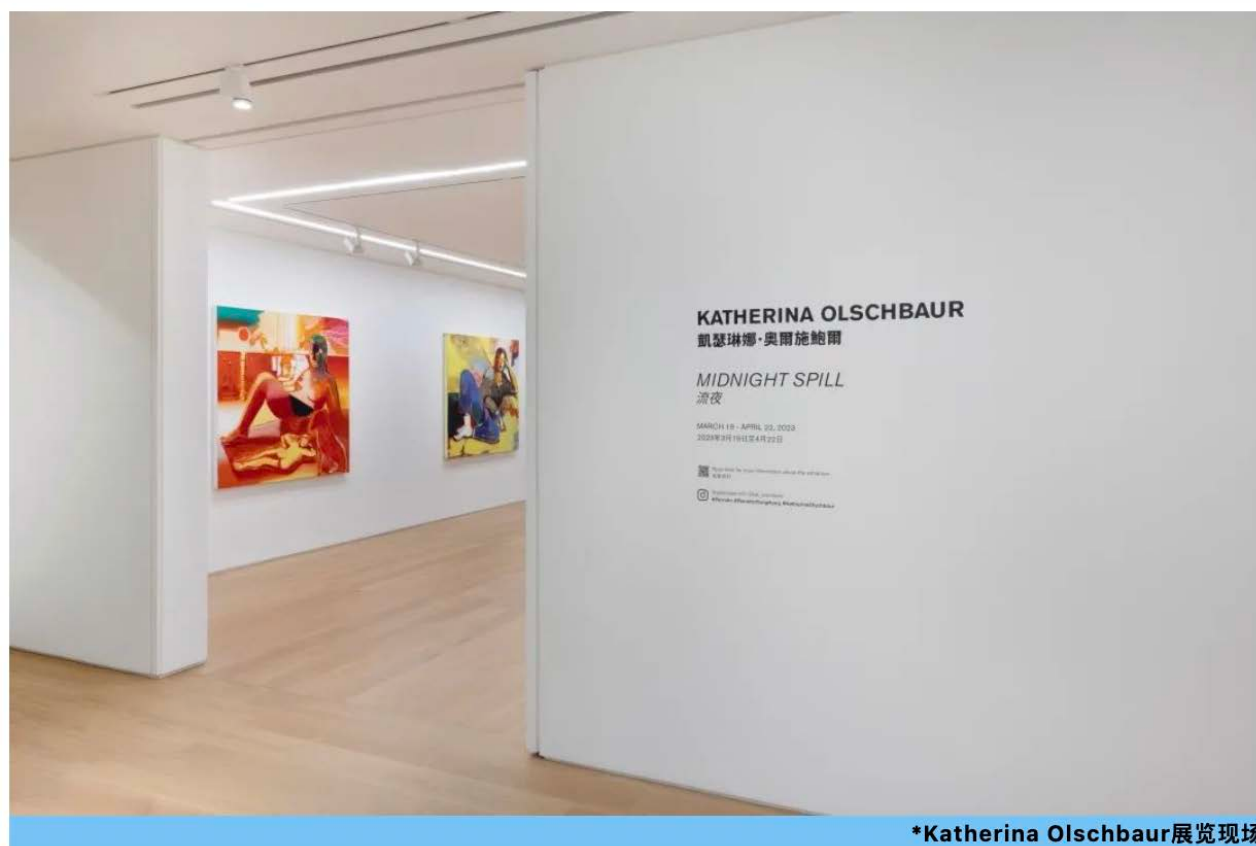
在传统绘画和欧洲古典主义的绘画中，光是一种重要的元素，但是那种严肃的光线总是像一个射灯一般，塑造着肖像主体的立体感和真实，传达着一种宗教般的肃穆、令人紧张的氛围。光对于奥尔施鲍尔来说不是一种轻柔的物质，而是非常暴力、猛烈和野蛮的，在很多时候，光是如此残酷，使得许多存在于边缘的事物被残酷化。

“但是我想真正地、深入地进入到阴影之中。我的画作，也常常始于阴影之中。我会从一些一般来说光线不会触达的地方开始，我喜欢从一种相反的角度进入。这也正是我制造创作中的能量来源，有时，光对于我来说，就像是一个代表着控制的区域，而这个区域，也正是我想要创造的。”

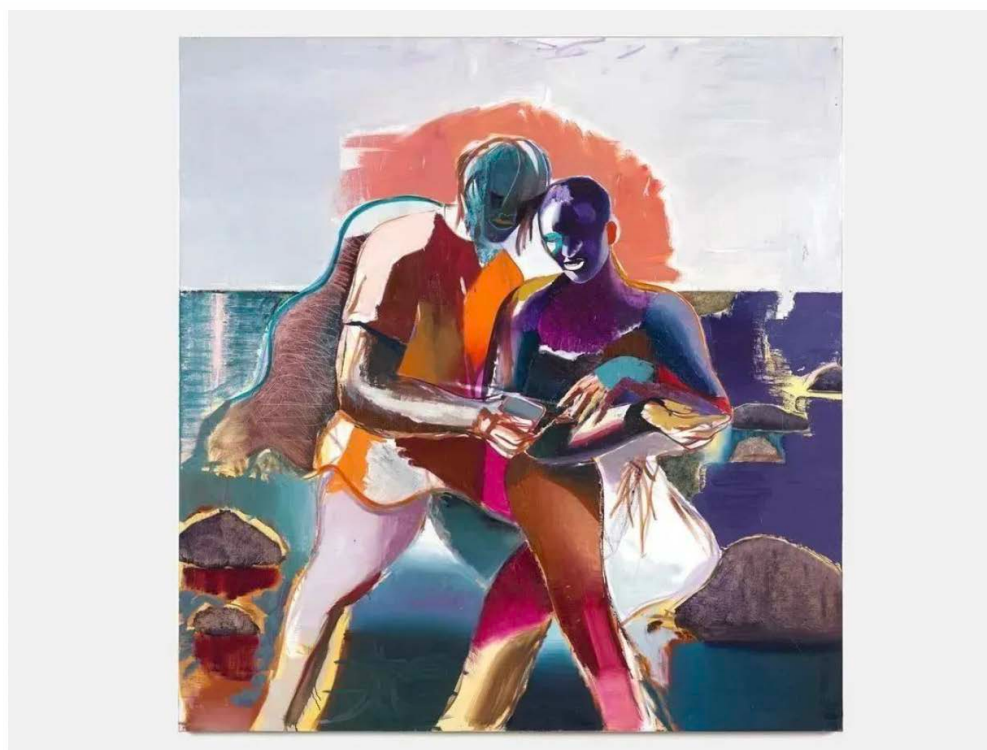
奥尔施鲍尔的画面中，并不像肖像画一般只有一个焦点，相反，对于光的使用也让画面通常出现多个焦点，多个视觉高点，这也许也是艺术家对于传统绘画的一种解锁，去除“中心”或“主体”的概念，多个光源的出现，来自艺术家不同的处理方法，“在我的创作中，有着不同的光线来源，它们可以是一种来自内部的光，来自颜色的光，也可以是一种人造的光，扰乱着一种存在已久的和谐与秩序。”因此观众不难看出，这些光，有些是非常冷的，有些则是暖色调的。

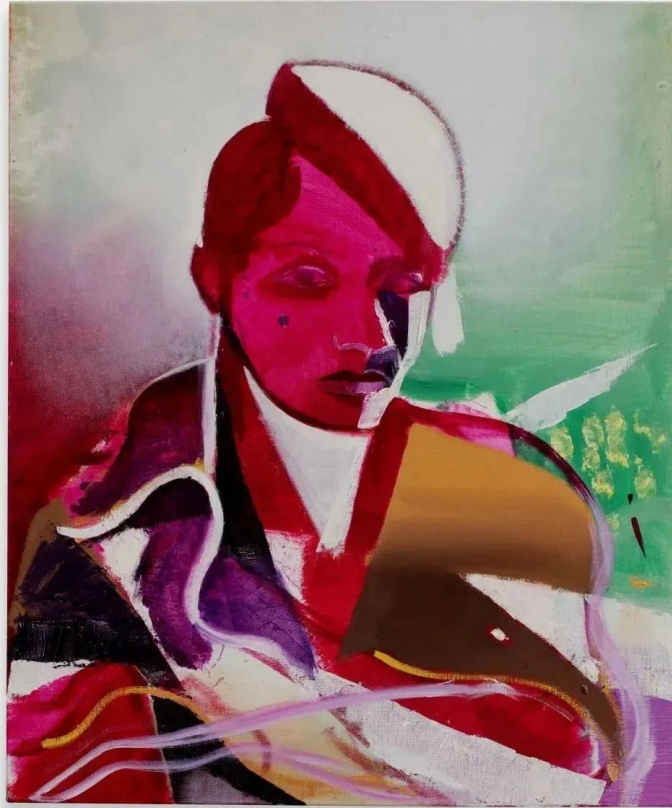
*Katherina Olschbaur

*Katherina Olschbaur展览现场

*Connection (After Masaccio), 2022

*Purple Gaze, 2022 - 2023

她将自己的工作室分为两个部分，一个是用于以自然光线绘画的区域，还有一个是用于在夜晚时，用摄影灯光制造人造打光模式时绘画的区域，而在她具有多个窗户的工作室中，常常也会有阳光直接照射在画布上，有时，她会沿着阳光，追踪它的路径，用线条来呈现阳光的轨迹，并且让它浸入至画布。而光所扮演的，是一个更具有提示性的角色，可能是暗示着光线的来源，也可能给予着观众一种提示，提示着来自艺术家作画时的感受和情绪，她更私人的自我感知。

#画面的重量与深度

色彩中的 空间感

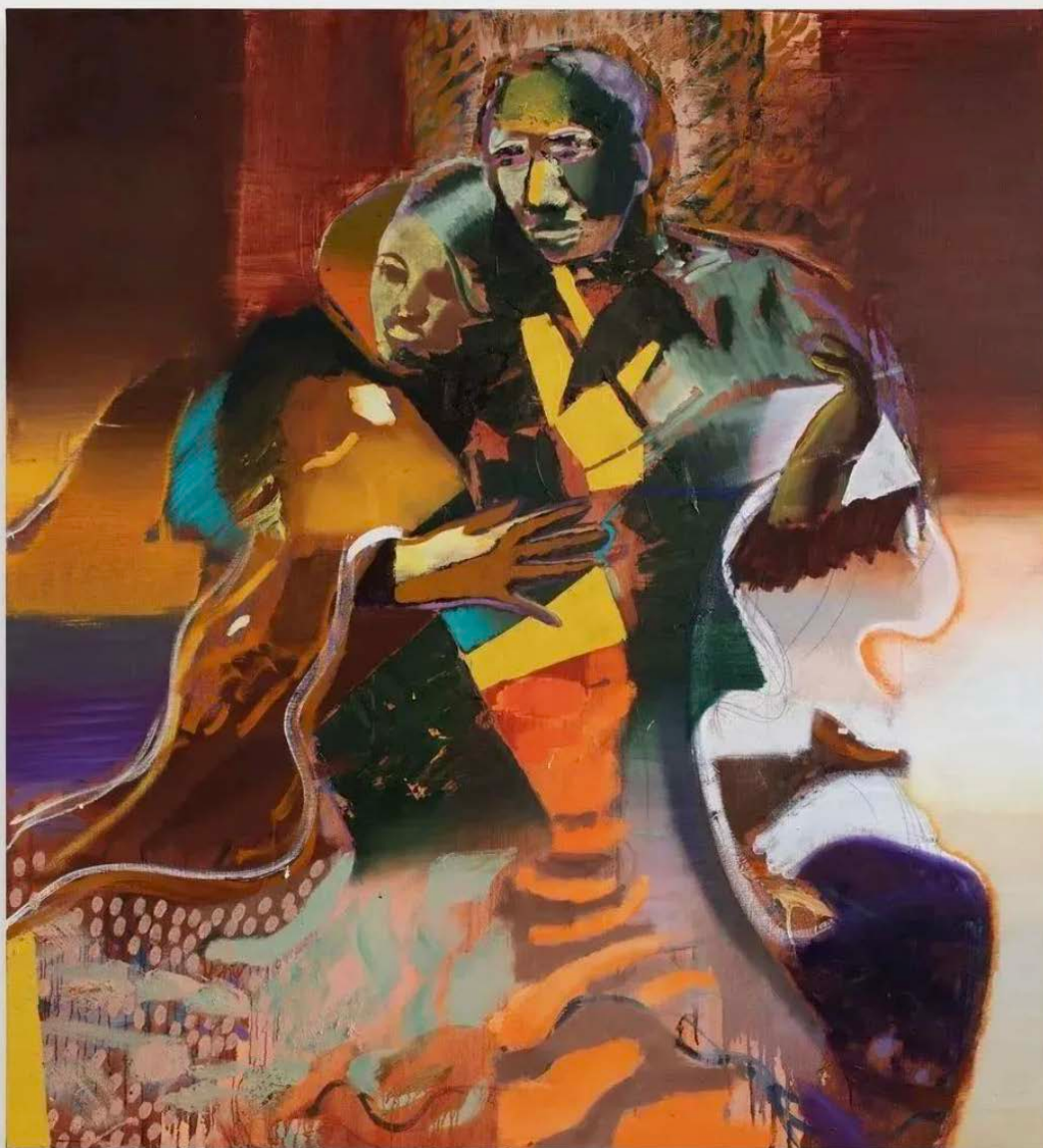
<Chapter>

色彩在奥尔施鲍尔的画布上是一种特殊的存在，而她也是在过去的6、7年间，才意识在这个元素在她的创作中的重要性，那也是艺术家从奥地利搬到洛杉矶之后所发生的变化，因为她所应用的色彩选择和搭配，在追求传统绘画和“合理配色”的奥地利，她的用色总是被批评，也会被认为是在使用互不搭调的颜色。

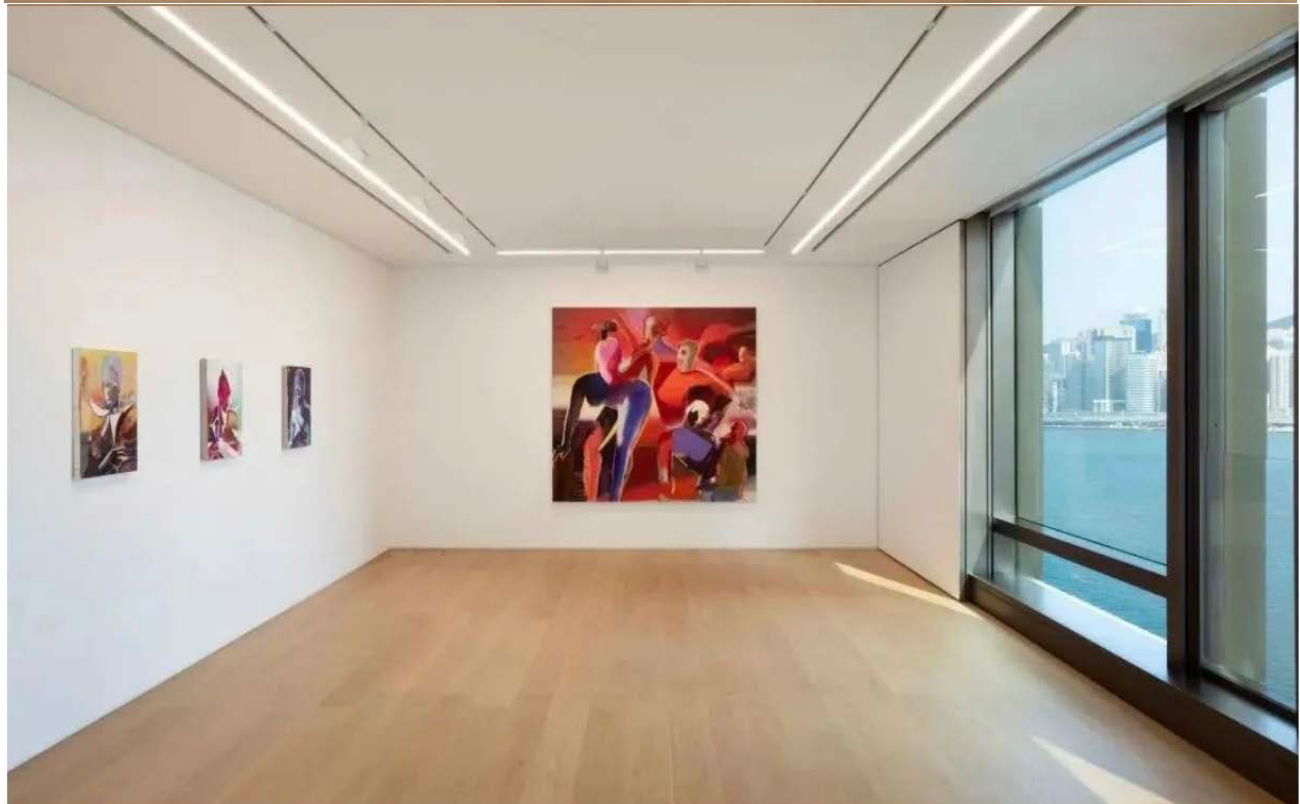

*Präludien und Fugen, 2022 - 2023

*Refractions of Warmth (in Times of War), 2022-2023

但到了洛杉矶之后，她在用色上更加大胆，也更加直接地跟随内心的源动力，用颜色来实现氛围的塑造，不同的颜色会对观众产生怎样的感染力，都变成了她所思考的，忧郁、欢乐等等情绪，都可以通过颜色来实现。

*Katherina Olschbaur展览现场

“我也认为，当我想到色彩时，我会联想到空间，我希望用色彩来创造空间。”她在采访中说道，因此当她把这种对色彩和空间之间联系的思考嫁接到人物画上时，在人物周边所发生的情境，以及在人物之内所发生的，都可以通过颜色来实现，也是在此，颜色变成了重要的角色。而当我们走远一点，把画布当成一个整体来看时，颜色和整体画面之间也具备着一种统一性，整体性。

色彩能够带领着观众走近画布，观察其中的细节，也能够使他们退后，这种近与远的交替，与艺术家在绘画过程中与画布的远近观察是相同的。聚焦、放大、聚焦、放大的交替过程，艺术家本身的移动，画面色彩中所呈现的动感，以及观众的远近观画，都指向了艺术家所强调的节奏感，色彩、人物、形态和笔触，都是构成这种节奏感的一部分，如音乐一般。

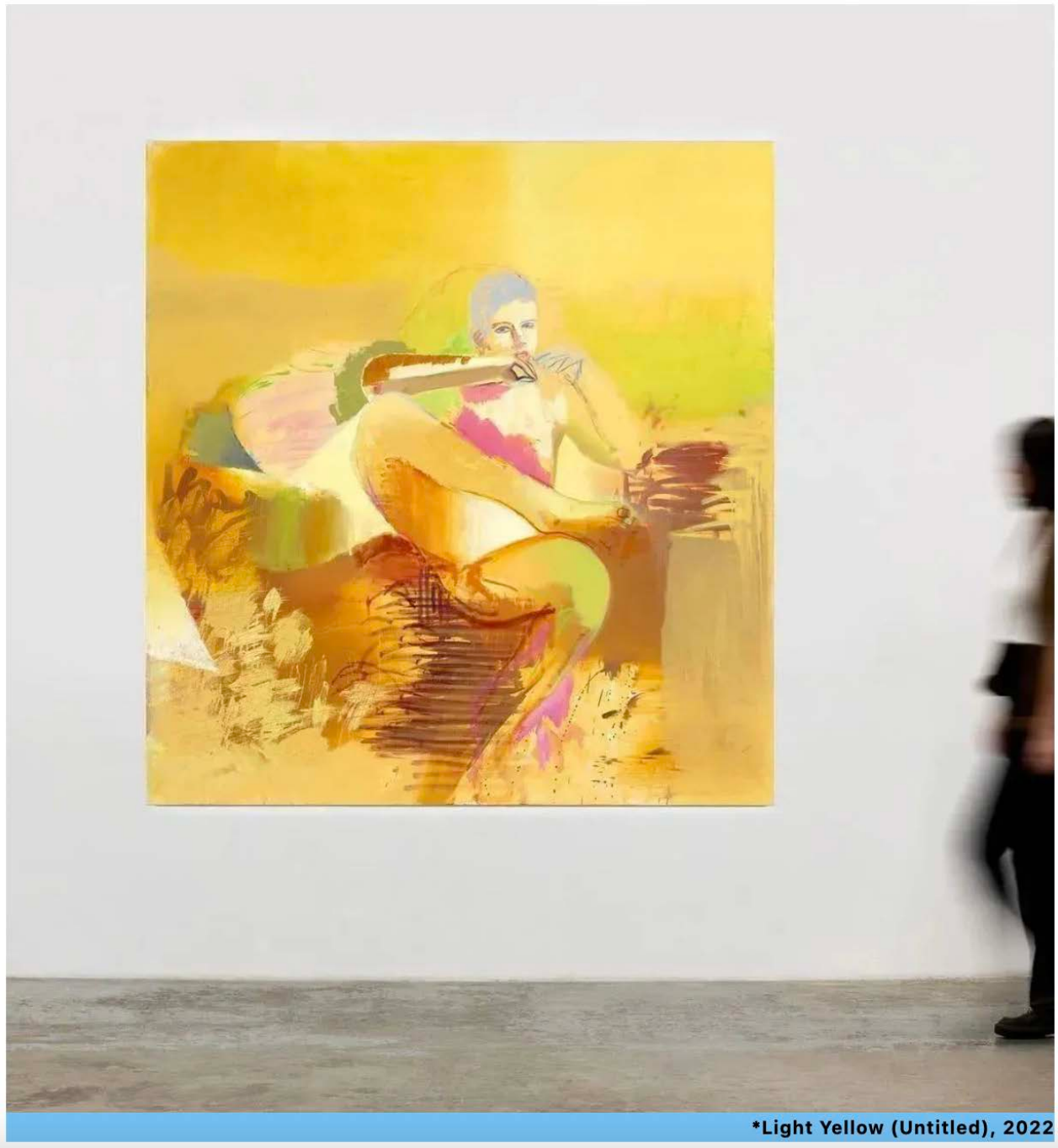

*Katherina Olschbaur展览现场

***Anrufung meiner Träume, 2022 - 2023**

光线和带着沉静色调的颜色也为艺术家的作品增添了一层蒙于表现的肃穆之感，具有崇高和神圣感，但这样的肃穆感，是否为艺术家刻意所为？还是直至画面完成后才逐步显现？对此，奥尔施鲍尔的回答是，“当我开始绘画时，我从来不知道这件作品最终会是什么样子的，所以我选择跟随绘画自身的走向，尽管有时在创作的中途时，作品会变成非常不平衡，但是我需要选择相信这个过程，直到画作完成。”

作品的厚重和密度，也只有等到画作完全完成时，才能够显现。“也只有当画作完全到达了终点的时候，我才能够感受到满足，而这也是我需要更加相信直觉去决定的。因此对于画作是否完成这个问题，我总是能够凭借第一直觉判断它是否完成了。因为我会知道，我不再是这件作品的一部分了。”

#画面的重量与深度

游离于 中间地带的人

<Chapter>

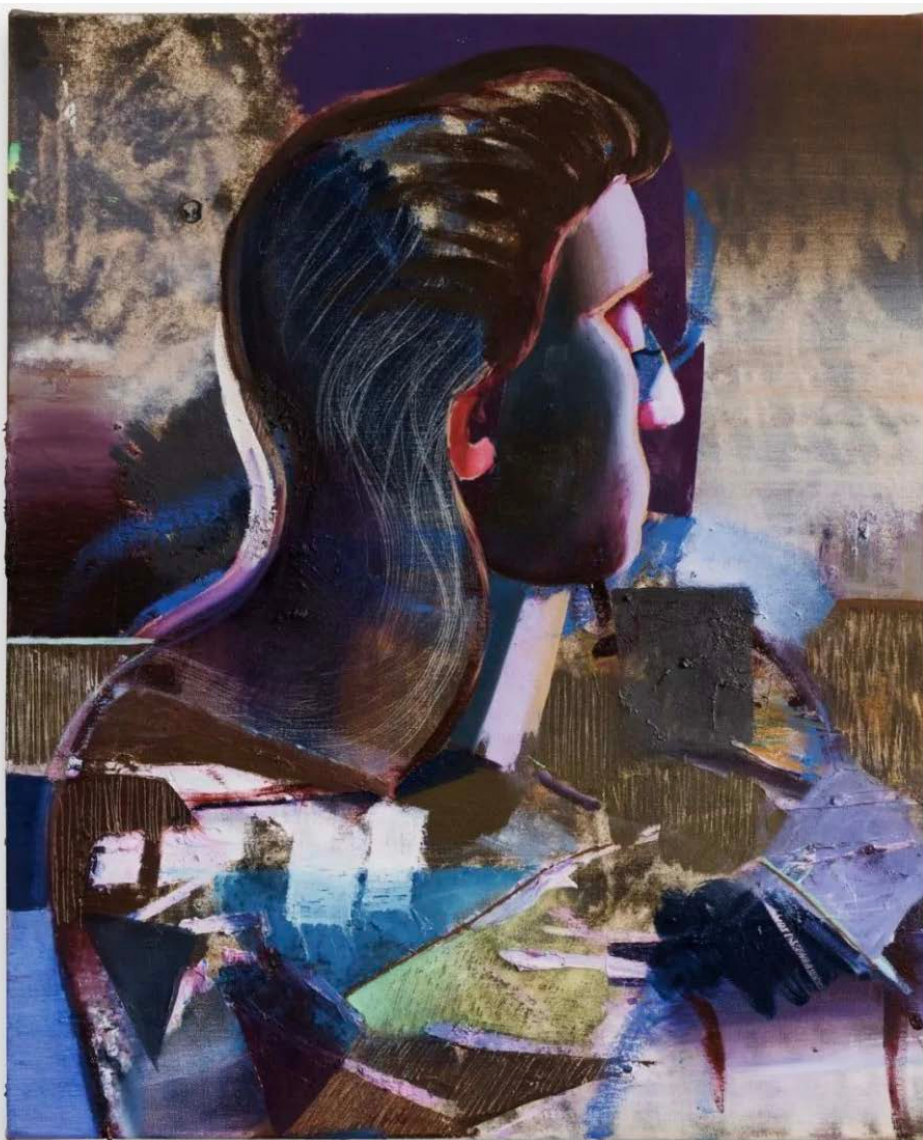

她的绘画在具象和抽象之间游离，画中人物的神态和动作总散发着一股疏离感、距离感，他们有着具体的形态，但是面部的表情往往被寥寥几笔所代替，这也许是艺术家刻意所为的。亲近感和距离感，远与近，是她在绘画过程中时常会考虑的元素，而这些画面的最初来源，实际上都来自艺术家对于自己和生活体验的观察，这些观察也往往转化成她塑造人物形象的基础。

*Dusk at Dawn, 2022 - 2023

背对背的两个人，忧郁的独饮者、沙滩上运动的人，斜倚于地板的男士……这些存在于奥尔施鲍尔画中的人物，都有着一种松弛的感觉，或忧郁、或放空，在观者窥探着他们的个人生活时感受亲密，但却也拥有着一种难以靠近的距离感，似乎观众和画中人物之间仍然隔着某些东西，难以真正地走近、走进。

*Inward Turn, 2022 - 2023

***Large Reclining Nude (Selbstporträt mit Bodenseeschwänen) , 2022**

由此，观众的角色似乎被放在了一个真空中，处于两者之间的中间地带，在英文中有一个解释，叫“in between”，这也是艺术家在艺术创作中所感兴趣的地方，她总是试图找到那些中间地带，让画面的最终呈现中，不仅有人物，也有着创作过程的痕迹。

时间的概念在她的作品中也是模糊的，我们不知道这些人是生活过去，还是生活在未来，同样我们也不知道画面中的场景发生在白天还是黑夜里。艺术家表示自己在绘画时，有时也会将人物想象成一座雕塑来处理，想象着一件人物雕塑中，需要被赋予怎样的眼神？是温柔的眼神，还是睿智的眼神，抑或是放空着，迷茫的眼神，都是艺术家所思考的，而这些所有的要素，也可以被内化，转化为来自梦中、想象中的人。

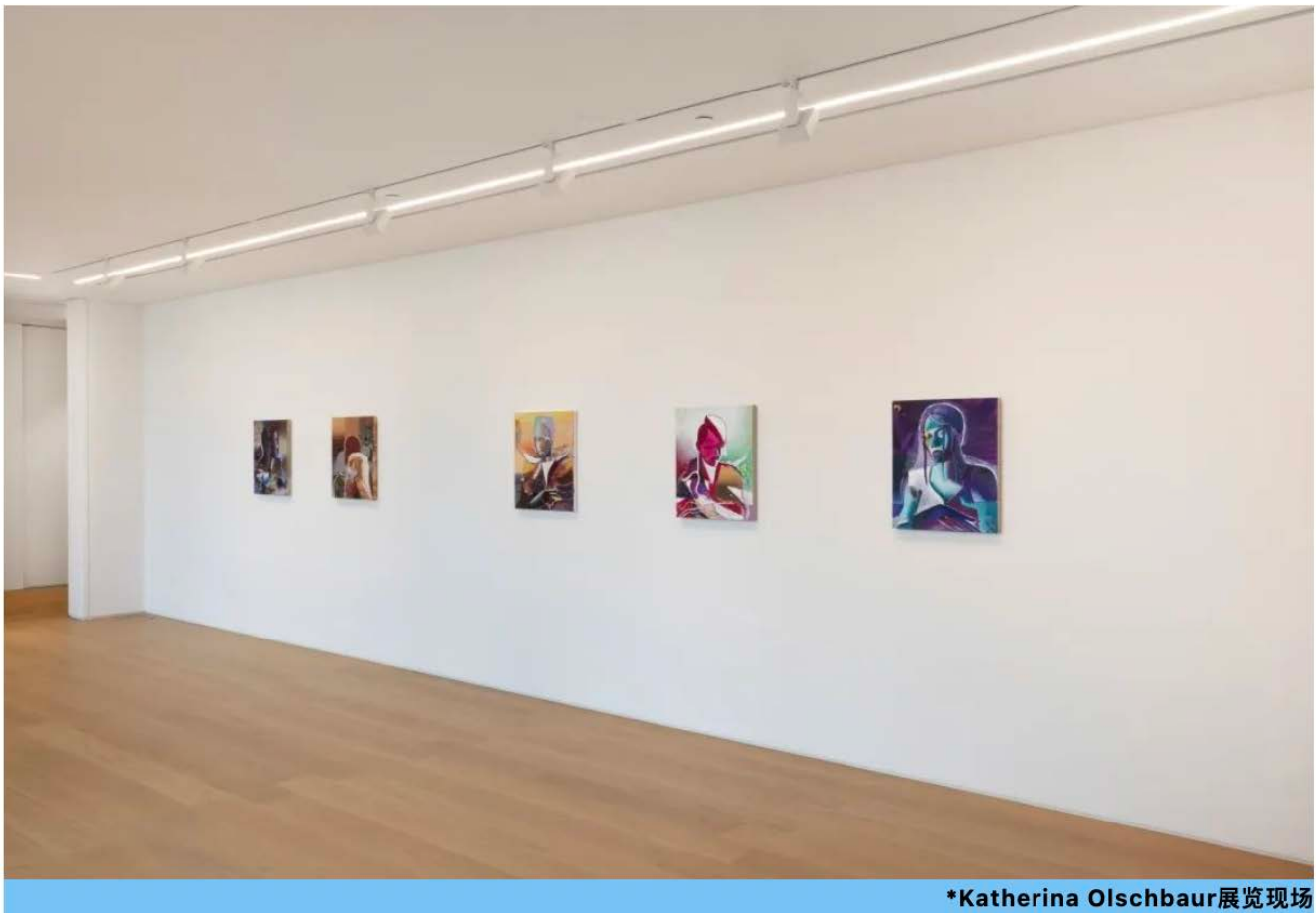
*Silent Afternoon, 2022 - 2023

尽管这些人物有的具有原型，是艺术家所熟知的人，但是有时，一个画面上的人物，在现实中有几个指向，“我所绘画的这些人物，永远都不是单一的人，而是多个人。”**人物的多层次，可能是来自艺术家的想象，记忆，或者现实生活中产生接触的人。**“有趣的是，在很多时候，我确实会想起梦境。”

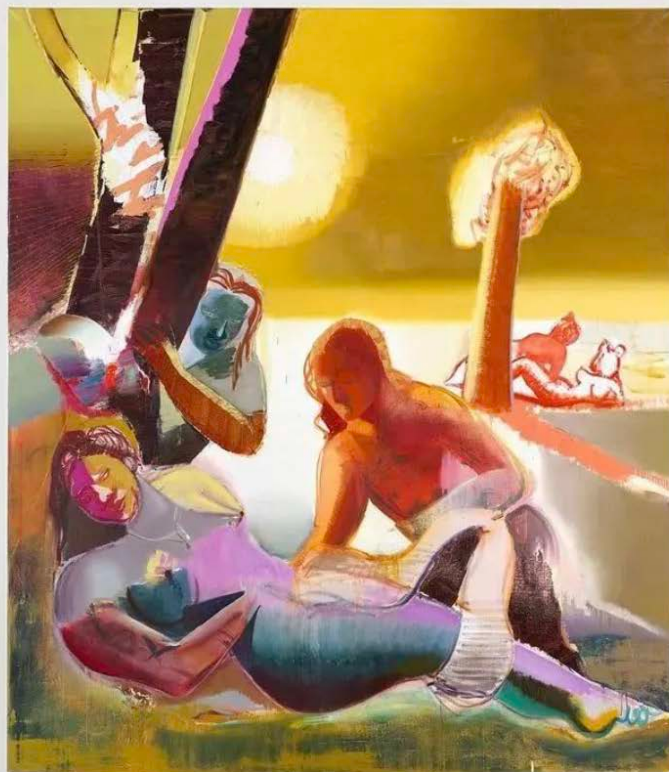
***If you want to keep knowing me, you can telephone me now and then, 2022 - 2023**

抽象画，几何化的处理方式，使画面时常有着类似于拼贴画的布局，这些分布的元素可能是多重时间的平面化，在一个平面上，相互联系着。**线条、颜色等等表现的方式，则是艺术家用来从混乱中创造规则和图像的元素，这些元素被放置在同样的平面上，用来联系彼此，呼应彼此。**就像如果艺术家从一条线条开始，然后找到其他元素来平衡或对抗线条的存在，一步步的处理之后，最终构成完整的画面。她也在处理着在不同的时间中，在混乱和画布上出现的不同信息，最终找到一种和谐的方式来表现。

*Katherina Olschbaur展览现场

“在我年轻时，我总是想要销毁、解构，我总是需要质疑所有事情，直至我找到答案，如果我仅仅跟随着建构的源动力的话，我可能会将所有东西毁灭。因此建构的过程可以看作是整体的碎片，这些碎片会构成新的集合体。这也可以说是一种秩序和无秩序的相互作用。”

*Lay down, beloved, 2022

在很长一段时间内，她将创作重心转移至抽象画上，直到6、7年前，具象才开始重新出现在作品中，因为“我想要远离我试图创造的叙事，我希望能够通过一种无叙事的方式，触达画布之重，画面之纵深感。”