GALERIE
CHANTAL CROUSEL

Jutta Koether
ŒuVreS réCEnteS
2026-10-19 — 2026-11-21

Jutta Koether, *ŒuVreS réCEnteS*, exhibition view, Galerie Chantal Crousel, Paris (2026). Photo: Jiayun Deng.

“OEuVreS réCEnteS”（近作）是尤塔·科特尔（Jutta Koether）在桑塔画廊举办的首次个展。本次展览汇集了艺术家的一系列全新作品，标志着她重返巴黎。这座城市曾是她在20世纪90年代初短暂生活数月的地方。展览亦重新探访了塑造其艺术实践的一些艺术与文学参照。

在其艺术实践中，尤塔·科特尔广泛汲取绘画史中的各种参照，不断重新审视 Cy Twombly，Frank Auerbach，Cézanne和Alberto Giacometti等艺术家的作品。对她而言，挪用并非简单的引用或对过去的致敬，而是一种创作策略，通过这一策略，来自不同时期、看似彼此不相容的图像得以相互接触与碰撞。在这一过程中，绘画史不再被视为一份需要原样保存的固定遗产，而是一个充满活力的领域，能够不断受到质疑、被重新转化，并持续拓展。

这些作品旨在通过亲身观看的方式获得体验，其内涵也在观看过程中逐渐显现。视线游移于画作表面，捕捉一段文字，追随某个细节，并在不经意间建立起意想不到的联系。文学典故、音乐联想与摄影图像相继浮现、彼此交织，在画作之间开辟出多重观看路径。用艺术家自己的话来说，观看成为一种“精神的追寻”（Spiritual Hunt），呼应了一个被认为出自兰波之手、实则属于伪经文本的标题。双联画与三联画的形式，则使这些关系如同音乐作品般逐步展开，让图像在不同画幅之间彼此共鸣。

10 RUE CHARLOT, PARIS
+33 1 42 77 38 87 | CROUSEL.COM

作为迎接观众进入展览的首幅大型绘画，《WiCkeD ChArM》汇集了上述诸多创作关切，宛如一份方法论宣言。一位蓝眼睛的雌雄同体形象从错综复杂的笔触、红色与粉色调、文字碎片、丝带、苹果和花朵构成的画面中浮现出来。这幅作品将两张看似相距甚远的图像并置在一起：一张是 Francesca Woodman的自画像，艺术家坐在椅子上，长发遮住面容，双腿之间放置着一面镜子；另一张则是 Frank Auerbach创作的Arthur Rimbaud肖像。两者都不再以清晰可辨的原貌出现，却依然潜藏于层层叠加的颜料与文字之下，在发生转变的同时仍保留着可被感知的痕迹。

在其附近，绘画作品《HoLDiNg》以一幅红色帷幕为主要元素。这一反复出现的母题自1997年起便持续存在于尤塔·科特尔的创作之中，并为她对绘画的探索引入了另一个维度，令人联想到绘画本身的条件：画面既有所揭示，也有所遮蔽；它向图像显现的可能性敞开，同时又拒绝将自身完全呈现。

出现在《WiCkeD ChArM》及其他作品中的文字“Chair de fleur”，唤起了兰波对自然、感官性与身体之间交织关系的描绘，尤其令人联想到他的诗作《太阳与肉体》（Soleil et Chair）与《妮娜的应答》（Les Réparties de Nina）。在整个展览中，欲望通过身体、文字与色彩之间的相互作用逐渐成形。反复出现的红色与粉色进一步强化了这种充满感官张力的氛围，而花朵则成为核心母题，尤其体现在大型三联画《ChAiR dE fLEuR与 NoURiR sA ViE》中，两件作品均以一朵巨大的花朵形态占据画面主体。它们充满感官诱惑，甚至带有令人目眩的力量，将欲望转化为一种不断向画布四周扩张、却始终无法凝结为固定形态的力量。

与这些绚烂丰盛的作品形成对照的，是一幅小型黑色花朵形绘画。其表面层层叠加、光泽浓郁，延续了尤塔·科特尔对黑色作为一种表现性力量的探索。这一探索多年来贯穿于她更为广泛的创作之中。黑色在此并不意味着缺席或虚无，而是成为一个充满张力的空间，引导观者关注作品的物质存在，以及绘画行为本身所具有的身体性。

苹果则是另一个反复出现的母题，与欲望和诱惑相关。在本次展览中，苹果在三联画《trAnSBoRDeUSeS》中大量出现。艺术家借鉴了艺术史中的多重参照，包括Cézanne的静物画，以及 Alberto Giacometti早期一幅描绘摆放在凳子上的苹果的绘画，使水果从一个独立的物体转变为反复出现的图像元素。“Pink Lady”苹果成为意义不断累积又不断消散的焦点；随着苹果在画面中反复出现，它逐渐呈现出一种节奏感，几乎如同一个个音符。

诱惑的果实再次出现在《AmOuR dE loiN》中，点缀着一幅悬挂于帷幕之上的画面。帷幕下方，一位身形修长的男性人物以放松的姿态斜倚着。这幅作品取材于一张1929年的照片：Pierre Bonnard在尼斯Henri Matisse的工作室中摆出东方宫女般的姿态。通过重新演绎这张照片，作品改变了西方艺术中长期与东方主义传统相关联的女性宫女形象所承载的性别惯例。画中斜倚的人物——这一形象也再次出现于其他作品中——同时令人联想到基督从十字架上被卸下的宗教图像传统（Deposition），为原本充满感官意味的场景注入了一种与之形成对照的脆弱感。

文字反复出现在这些绘画的表面，既承载意义，也作为视觉性的笔触而存在。它们令人联想到 Cy Twombly 充满表现主义自由的创作方式；Twombly通过手写痕迹与文学典故，挑战了文本与绘画之间的传统界限。另一幅作品中的题词“Art Lives On”（艺术永存），则呼应了纽约大都会艺术博物馆入口处迎接访客的标语。多年来，尤塔·科特尔每周都会造访这座博物馆，从不断变化的视角反复观看那些相同的绘画作品。

在《OEuVreS réCEnteS》中，这句话成为一种宣言，强调图像能够超越创作者的生命，穿越不同时代与语境，并以转化后的形态重新出现。艺术史始终保持开放，并随着每一次相遇、每一种新的观看方式而不断变化。或许，这正是这些绘画最终希望我们做到的：不是试图将它们彻底解读，而是继续在画面中游走，追随那些意想不到的联系，并允许意义在这一过程中逐渐浮现。

1958年生于德国科隆，现于德国柏林和美国纽约生活与创作。
科特尔是一位画家、音乐家与理论家，其创作以对绘画及其他文化形态的深度交融为特征。她于1980年代初在科隆开启艺术生涯，积极参与当地活跃的艺术与音乐现场，并为影响广泛的杂志《Spex》撰稿，其批评文章奠定了她在当时知识界反文化运动中的位置。在以马丁·基彭伯格等男性艺术家为主导的新表现主义浪潮中，科特尔开辟出独特的创作路径，将绘画作为批判工具，挑战艺术权威及其中的性别权力结构。

此后，她不断突破形式主义的限制，探索绘画的生产条件、色彩的政治性（尤其关注红色），以及当代流行文化如何重塑视觉表达。她借鉴多样的历史艺术运动，重新审视现代主义与后现代主义中由男性主导的遗产，并致力于通过游戏与表演策略，将“旧典范转化为反典范”。除艺术创作外，科特尔也从事写作，与音乐人、作家合作，并于2010年至2024年间担任汉堡美术学院绘画教授。

2025年，她获当代艺术基金会颁发的“海伦·弗兰肯塔勒绘画奖”（Helen Frankenthaler Award for Painting）。

2018年，慕尼黑布兰德霍斯特博物馆与卢森堡现代艺术大公让博物馆共同为她策划了首次大型回顾研究展。她的个展还曾于以下机构呈现：维多利亚-加斯特兹艺术博物馆（2022）；门兴格拉德巴赫阿伯特山博物馆（2019）；邓迪当代艺术中心（2013）；布里斯托尔阿诺菲尼艺术中心（2013）；柏林PRAXES当代艺术中心（2013）；斯德哥尔摩现代美术馆（2011）；埃因霍温范阿贝博物馆（2006）等。

科特尔亦曾参与众多国际群展与双年展，包括伯尔尼美术馆（2024）；阿尔勒文森特·梵高基金会（2021）；利物浦双年展（2021）；格拉茨哈尔艺术空间（2021）；维也纳现代艺术博物馆（2021）；巴黎东京宫（2021）；纽约现代艺术博物馆（2019）；纽约惠特尼双年展（2012、2006）等。

其作品已被以下机构收藏：纽约惠特尼美国艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆、洛杉矶当代艺术博物馆、柏林国家美术馆、巴黎市现代艺术博物馆、芝加哥艺术学院、卢森堡现代艺术大公让博物馆、纽约巴德学院CCS赫塞尔艺术博物馆、瑞士伯尔尼艺术馆、苏黎世艺术馆、法兰克福现代艺术博物馆、斯德哥尔摩现代美术馆、维也纳路德维希基金会现代艺术博物馆、慕尼黑布兰德霍斯特博物馆、迈阿密鲁贝尔博物馆、阿姆斯特丹市立博物馆。