

Mathilde DENIZE

*Wallpaper China,
Mathilde Denize: Chimeric Forms*

March 2024

本页：服装由Mathilde Denize提供
帽子为造型师私物
对页：头饰由Mathilde Denize提供

CHIMERIC FORMS

重塑的游戏

从装置、绘画、雕塑，到行为表演和影像，
艺术家Mathilde Denize视创作为重塑的游戏。

摄影：杨刚圣 造型：赵海洋 撰文：Saltpink

因氧化而显现五彩锈色的金属结构从墙面伸出悬臂，其上挂有一件飞行员夹克——它的主体由多块形状不一的画布拼缝而成，走线工整，针脚密集，制版却显拙稚，不过大致勾勒出夹克的形状。海星装饰随着观看角度的变化而闪烁，在雾粉、乌紫、靛蓝、水绿、亮银、铜金之上舒展开来，仿若从海底打捞出的梦境。然而，夹克只有单侧隆起的袖管，一块橘红色贝壳遮盖了断臂一侧的袖孔。展厅另一端，一件紫金色泳衣与飞行员夹克隔空呼应，它从模仿缩褶绣 (smocking) 结构和哈乐昆 (Harlequin) 菱纹的画布上隆起，勾勒出凹凸有致但并不在场的女体。这正是法国艺术家 Mathilde Denize 最早用画作碎片塑造的形态，“一种介于泳衣和维纳斯之间的形式。”

Denize 并不试图描绘维纳斯本身，也不关心雕塑的范式。她耐心守候完形填空的角色和故事，乐于捕捉其行迹，但拒绝具体形象的囚禁：在飞行员夹克和泳衣之间的一侧墙面上，是一幅形销骨立的抽象画，所用色盘虽然相仿，画面却奇诡精巧，似乎穿插着骸骨的剖面 and 失血的静脉，又像是层叠交错的墙体和门洞。“我的作品呈现了女性身体的复杂面貌。”在贝浩登画廊上海空间为其举办的个展现场，艺术家如此介绍道，“不论是盔甲、雕塑，还是怪诞的幻影、碎片化的躯体，这些形态都指向她的多面性和可能性。”

“玛蒂尔德·丹尼斯：这些时日”是 Denize 在中国的首次个展，也成为她初次造访上海的契机。“大概是 18 岁的时候，我曾经去过一位北京朋友的家，之后又南下到香港和澳门，但这是我第一次来上海。”彼时的 Denize 正在楠泰尔研读戏剧影视专业，视导演 Sergei Parajanov 和 Jonas Mekas 为偶像，而这与她的成长环境不无关系——其父母都是置景师，父亲曾负责法国解谜挑战节目《博亚尔堡》(Fort Boyard) 的场景设计，他们都是影迷，会在电影院和影像俱乐部度过周末。“他们的日常就是把玩各式各样的形态，在生活中铺展永无止境的装饰游戏。他们经常带我去跳蚤市场找稀奇古怪的小物件。”艺术家回忆道，“所以对我而言，玩形态、玩色彩都是非常自然的事。”

悉心粘合的落叶衬在废弃窗框之下，风干柠檬斜倚在石座上，旁侧立着两座小尖塔……置景意识在 Denize 的早期作品中尤为明显，那些废弃物组成的装置仿若异教徒的神龛，延续着童年的游戏。她从巴黎街头收集材料，例如没人要的剪刀、晾衣架、海绵、布头，就像在《拾穗者》中拍摄心形马铃薯的 Agnès Varda，乐此不疲地重新评估被遗弃物的价值，为它们找到新的归属。“后来，我逐渐在作品中加入自己制作的元素，比如用混凝土浇筑的唇形，彩绘木雕或陶雕。”她补充道，“那些吸引我的事物总是微妙、缄默，具备柔和的反抗力量，它们有着简朴的形式，克制且幽默。”

本页：Loewe 外套
裤子由 Mathilde Denize 提供
帽子为造型师私物
对页：艺术家 Mathilde Denize 身着自己的作品。
她在中国的首次个人展览
“玛蒂尔德·丹尼斯：这些时日”
于 2024 年 1 月 12 日至 3 月 2 日
在贝浩登 (上海) 展出。

本页左上图：服装由Mathilde Denize提供
 右上图：**Bottega Veneta** 连衣裙
 裤子由Mathilde Denize提供
Blott 耳环
Loro Piana 鞋子
 下图：服装由Mathilde Denize提供
 帽子为造型师私物
 对页：服装由Mathilde Denize提供
 帽子为造型师私物

在朋友的鼓励下，Denize于2008年申请进入巴黎国立高等美术学院，师从Djamel Tatah，开始学习绘画。“学院里很自由，只要你能将自己的创作阐释清楚，就可以做任何想做的作品。我一直想要画人物，尤其是尝试用具象画表达自我。在学院的五年里，我始终在朝这个方向努力，但始终不得要领，没能做出让自己满意的作品。”这种困境源自Denize不断质疑表象的习惯。事实上，拆解、重组、保持灵活才是她所认同的逻辑。毕业后，她拖着几年来积累的旧画来到自己的工作室，堆积的画布让本就狭小的空间更为逼仄。决意丢弃这些“失败的实验品”之前，她又翻了翻那些画布，发现其中有不少自己喜欢的色彩，于是索性挑选一番，动手将原先的画作剪成了碎片。

旧画的残片很快便重获新生。“有次和朋友在工作室聊天，她开玩笑说‘如果能把这些画穿在身上就好了’，我说‘好呀，我就把它们变立体’。”Denize朝着展厅内紫金色泳衣的方向点了点头。“我找到了一种新语言，一种具象与抽象表达和实物的混合体。它既包括绘画实践，也包括我在画人物时遇到的挑战，既有人体的形态，也有流动性。”在那些边缘毛糙的长靴裤、廓形夸张的羊腿袖上，往往叠加装饰着一弯弦月、单眼或单手，衣服口袋里塞着形色各异的贝壳，这些都是艺术家青睐的符号。

在2019年，Denize请朋友们穿上这些作品，在法国多勒艺术博物馆举办了一场名为“高级绘画”（Haute Peinture）的行为表演。“对我来说，在作品中加入身体是对创作初衷的一种溯源。”在艺术家2022年短片作品《倘若此非新鲜事，请告诉我》（Tell

Me If It's Not New）中，身穿其作品的女孩们穿梭在“新冠”封锁时期的罗马街道上，现身于教堂和博物馆内。“她们是不同角色的化身，都源自自我的想象或是对特定形状与符号的迷恋。”Denize解释道，这件作品完成于她在美第奇别墅参加艺术驻留项目之时，“我视她们为一种解脱，是一种能够无限幻化的存在。”

在美第奇别墅，Denize开启了新的绘画实践。“我人生中第一次拥有了巨大的工作室，第一次同时拥有充足的时间和钱。以前我只能这样画画。”她用手比画出A4纸大小的空间，“在那里我可以做大尺幅的创作。”此次个展中展出的抽象画即是这一系列尝试的成果，其中运用了柔和的水粉、清透的丙烯，乃至蓝绿色闪光粉和与贝壳色泽相衬的珍珠粉。值得注意的是，这些媒介同样来自艺术家对“拾穗”的坚持：“我在学院画的是油画，但油画颜料很贵，毕业后，我在置景团队里画布景，下班了画自己的作品，时常把做完项目剩下的颜料和笔带回工作室继续用。再后来，我离开了团队，朋友还是继续给我带颜料，这成了我们之间的一种默契——工作室里的许多颜料都是她带给我的，有闪光粉，也有一些普通绘画用品店里找不到的颜色。”

形变、拆组、再利用，诗意的回收串联起Denize形式多样的创作。如今，她习惯同时进行多件作品的创作，在缝纫机和画布前穿梭，跟随直觉的指示，这也让作品成了彼此的折射镜。“我所追求的是一种几近赤裸的所在。”她总结道，“在那里，想象从不停歇，心智永不停止重塑的游戏。”★

mathildeddenize.com; perrotin.com

本页：服装由Mathilde Denize提供
对页：Miu Miu 连衣裙
其他服装由Mathilde Denize提供
Tory Burch 鞋
帽子为造型师私物

艺术家致谢Galatée Martin与Elisa Di Trocchio在创作时提供的帮助。
创意指导：Mathilde Denize 化妆：Beata 发型：Jiasu 模特：陈琳、罗伊at Yu Models、王知然at Dyc Models
选角：门口 制片：Roy 造型助理：Kasaya、Vinter 灯光器材：In Studio 场地：贝浩登

