

心中的光，灌入容器穿过身体 | 西班牙陶艺家：玛丽亚·阿利皮耶娃
Mariya Alipieva

原创 王军 BlancdeChine 2024-02-01 04:00 北京

“点击蓝字 关注我们”

微信扫一扫
关注该公众号

中国白
国际陶瓷艺术大奖赛

Having Nothing Wrong, 2023
(滑动上图查看更多)

编者按：西班牙艺术家玛丽亚·阿利皮耶娃（Mariya Alipieva）是第三届“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛的入围作者，入围的作品为《心中的光》。她近期的作品会让人感到在探索个体与社会之间的复杂关系，尤其是作为女性个体与消费社会的关系。玛丽亚从剖析自己开始，冷静地观察社会对女性的“凝视”与“塑造”，以及女性如何反思自身。符号的、装饰的、药品的、美容的、语言的与欲望的都灌入容器穿过身体，她在追问我们在当代社会的“本真模样”，作者通过陶瓷的语言予以充分的反思。以下我们分享她的陶瓷艺术：

玛丽亚生于保加利亚索菲亚省的皮尔多普（Pirdop）市，那里是一座文化历史悠久的城镇，以诸多的色雷斯土丘和教堂中世纪堡垒而闻名，并且还是保加利亚重要的工艺城镇和贸易中心。玛丽亚的父亲是工程师，母亲是老师，20岁时她开始学习电脑绘画，走上艺术的道路。2004年玛丽亚前往西班牙留学，她先到西班牙的马约里卡岛（Mallorca or Majorca）学习语言和陶艺。

西班牙马约里卡岛 (Mallorca or Majorca)

马约里卡有着深厚的陶艺传统，它是文艺复兴前西班牙锡釉陶传入意大利的重要枢纽地，后来文艺复兴后意大利的锡釉陶装饰直接以“马约里卡锡釉陶”统称。玛丽亚在这里学习三年，打下了坚实的陶艺基础。

玛丽亚·阿利皮耶娃 (Mariya Alipieva)

2007年，玛丽亚考入西班牙巴塞罗纳大学学习雕塑，主修绘画、美术史与雕塑，2012年至2014年继续在巴塞罗纳大学完成研究生学业。此时她已开始创作，主要为跨界影像艺术，将所学的版画、数字艺术、青铜雕塑、绘画等手段或材料做成一件作品，她开始以自己的形象和自己的生活作为媒介来建构艺术表达，比如青铜的脚印、自画像、行为动画与朋友的照片等。

青铜系列作品 (滑动上图查看更多)
Small Treasures, 2009
Absent Presence, 2012
Broken Words, 2010

青铜作品: *Keep Walking*

从当时的作品可以总结出她创作的方向。包括：题材上关注女性形象或女性生活周边的物象，视觉上喜欢幻想和视觉的迷乱效果，整个的基调则是疏离感和质疑性。

玛丽亚早期关于朋友影像作品

玛丽莎早期关于自己的影像作品

大约2019年后，她转入陶瓷的创作，我们以几组作品来分析她陶艺创作的方向与探讨的问题。

第一组是《每日的美丽积累》，它由两个部分组成，一是化妆品容器的复制品摆放到一起组成一个“容器化”的女性身体，二是将化妆产品成分的说明文字通过软件生成自动的诗歌文章，然后由这些诗篇再组成一个“语言化”的女性身体。这像是对日常女性护肤行为的一次仪式化展现，化妆品与文字说明的实际用途被抽离，形式亦被分离。玛丽莎想问的可能是：我们每日在化妆在打扮是为了什么？变美、延缓衰老？还是我们自身只是被社会、被消费构建的“容器化”的身体，我们须有审视我们日常身体的勇气。

Daily Beauty Accumulation
《每日的美丽积累》，2020-2021

她的作品 *Deceptillusion*，是通过将“deceptillusion”这个词，拆分成字母然后印制到化妆品的容器上，它们不断地排列组合产生出新的视觉效果，成为视觉的“幻相”与“游戏”。我们使用化妆品的目的与购买化妆品的冲动或许也来源于此吧。

Deceptillusion 《幻觉欺骗》，2021

《自画像》延续前两组作品的思路，作者加入了自己头像，使这些抽象使用功能的化妆品容器具有了“形象”或“生命”，或者我们本身就是“化妆品”的容器，这增加了作品的幽默与荒诞意味。

《自画像》
(玛丽亚加入了自己两年来梳发后的掉落头发)

作品《笼中》更加激进展示了玛丽亚对身体与容器的探索，单剂量面部安瓶被排列成“血滴子”似的笼子，它是对人们变美欲望的反思，现代的美容产品或许也同中世纪的笼具一样，它是禁锢也是塑造，是欲望也是被欲望，或者说现代消费社会本身也是一种枷锁。

Caged《笼中》，2021
(滑动上图查看更多)

*Out of sight, out of mind*与《反思》可视为一组作品，是针对“眼睛”自身不断累加的视觉奇观，探讨观察与被观察的辩证关系，即社会是一种无数眼睛的“凝视”，我们是在不断被塑造的过程中生活，当我们接受目光的那一刻塑造就开始了。当然我们也可以从另外一个角度理解，即我们如何接受自己，在现代社会，接受自己与自己和解成为紧要的事，我们会想象出无数眼睛在盯着你看，那些眼睛的凝视其实是如何与自己对话。

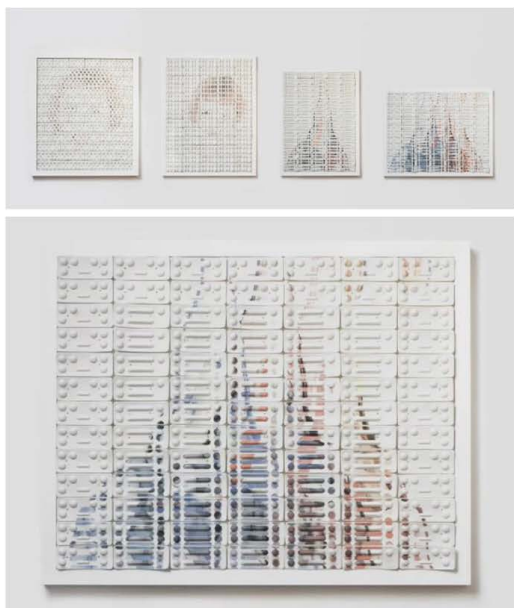
Out of sight, out of mind, 2021

Reflections, 《反思》, 2022

《内心的动荡》，是由若干瓷制的“药片泡罩包”构成一个个图像，我们联想到的是药物构成的

《内心的动蕩》，是由若干瓷制的“药片泡罩包”构成一个个图像，我们联想到的是药物构成的世界。它们是治病救人的良药，也是药物滥用的延伸，作者依然在很冷静地呈现着这个生活世界的两面性，一面是现代社会的益处，一面是现代社会的异化。最后作者仍然在努力地拼凑“自己”。药品构成的自己的形象是虚化的，我们需要警惕的是自己的欲望很可能也是被塑造出来的。

《内心的动蕩》及其局部，2023

最后来看玛丽亚入选第三届“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛（ICAA）的作品《心中的光》，这件作品仍然是化妆品容器的延伸，探讨社会对化妆品的真正需求与“人造需求”之间的细微差别。

Inner Light

《心中的光》

50 cm × 35.5 cm × 147 cm

陶瓷、铝涂层、LED灯

2021年

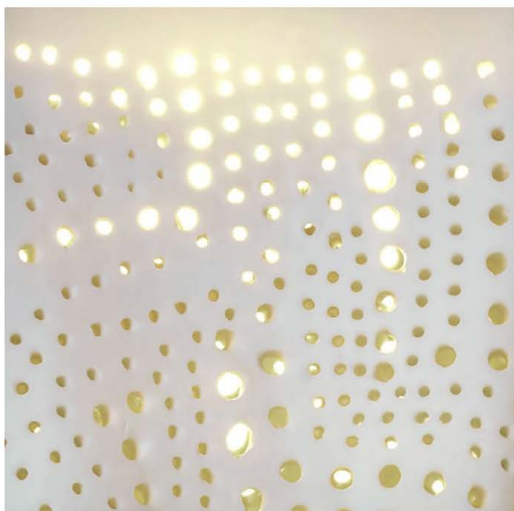

作品由116个仿造的化妆瓶组成，每个瓶体都有孔洞，里面安装着红色灯泡。当四周光线暗淡或一片漆黑时，经孔洞会投射出幻象般的图案。这些孔洞观众可能会联想到自然界的有机图案，也会联想到原始社会刺青、纹身和鲸面，里面有自然的有机，也有社会的规训。这些容器好似也变成了一个个矗立在那里，容器与身体成为一回事，这便是这个社会的复杂性所在。

图为《心中的光》通电后的效果
右前图为艺术家与作品合影

在现代社会，化妆品已不仅仅是个人卫生和美容的工具，它们也成了表达身份、社会地位和个人价值观的手段，它成为复杂社会的一段折射。好像有一个社会期望和美的标准要求，消费主义和广告中也常常利用名人效应，将产品与成功、魅力和愿望联系起来，甚至成为一种自我赋权的魅力工具……这是詹姆斯（Fredric Jameson）笔下的“消费社会”。玛丽亚让我们审视化妆品背后的逻辑，希望我们能回到对自我审视中，回到对自己身体的关怀中，在自省与自我剖析中观察这个世界。希望在这个复杂世界，只要“心中有光”，我们可以穿透这个社会虚假的那一部分。

艺术家作品特写

撰文 | 王军
公众号编辑 | 孟文嘉然
大奖赛组委会秘书处

第三届“中国白”
国际陶瓷艺术大奖赛
详情请登陆官网：
www.blancdechineicaa.com
感谢您的关注

往期推荐

- 01 ● 记忆的回望，破碎的抒情 | 美国陶艺家：龙凯特 Kate Strachan [点击阅读](#)
- 02 ● 许杰 | 觉察陶瓷艺术的当代世界格局 [点击阅读](#)
- 03 ● 寄神宗美 | 艺术是没有国境线的 [点击阅读](#)
- 04 ● 间的哲学 | 大奖赛评委 寄神宗美的艺术 [点击阅读](#)

当代陶艺 83 # “中国白”入围艺术家 26

当代陶艺 · 目录

[< 上一篇](#)

寄神宗美 | 艺术是没有国境线的

[下一篇 >](#)

克劳迪娅·卡萨利 | 陶瓷艺术，对于链接世界有更大的意义