

Sophie Barber

30.09.2025

11.10.2025

或許單單稱索菲·巴伯（Sophie Barber）為畫家並不公平。是的，她確實作畫，但那其中包含的遠不止如此。觀察她的作品，我們被誘惑性地面對著更像是摘錄自詩意記憶的片段，而不僅僅是純粹的繪畫。巴伯生活並工作於英格蘭東南部的黑斯廷斯（Hastings），過去十年中，她花了大量時間記錄她經過濃縮的觀察——一個人、社會與歷史——在一系列新鮮且不規則的畫布上，這些畫布覆蓋著厚厚的堆積油彩，畫面尺寸忽大忽小，從小到極微至大到龐然大物。

每幅畫中都包含了一個粗獷但迷人地繪製的小插圖——一瓶花、一個對敬仰藝術家的視覺參照、一個個人對風景或地點的暗示——旁邊附有手繪的簡短文字，將圖像定位在藝術家自己的詩意當下。過去的作品中，藝術家反覆出現的花瓶主題被深情包圍著，例如“昨晚雷諾瓦救了我脆弱的心”這樣令人心碎的文字，這些畫作多為小巧幾近雕塑形態的膨脹畫布，背後塞滿了其他畫作的殘片。在較大的作品中，一隻巨嘴鳥坐在鳥食架上，畫布底部繡著“WOLFGANG LOVES TO LOVE BIRDS”的文字，畫布本身未拉伸，僅釘於牆面；而一瓶向日葵懸浮於淡藍色的背景中，伴隨著文字“IN THE AIR TONIGHT”。無論是喚起與雷諾瓦作品的私密連結，還是攝影師沃爾夫岡·提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）或某一瞬間情感的特殊感受，巴伯的每幅畫都創造了一段故事的片段、一個記憶的觸發器，以及某地某時情緒氛圍的氣壓計。總體來看，巴伯將圖像與文字獨特且個人化的結合，回答了一個重要問題：如何以具體的繪畫詩形式書寫自傳？

在她於MASSIMODECARLO Pièce Unique的展出中，巴伯將她詩意繪畫的關注點放在了「連結」這一概念上，以及日常物品如何象徵愛情中兩人間的引力。在《Let's Stay Together》（2025）中，一對巨大的火紅櫻桃懸掛於一幅三米長、未拉伸的畫布上，畫布拖曳至地面。櫻桃依然由莖相連，並在畫布上投射出繪製的影子，畫布平放於地上，而全大寫字母的文字強調地呼喚“LET'S STAY TOGETHER”。這件作品中，物理上引力使畫布落地，與心靈中溫暖吸引的隱喻優雅地融合。正如巴伯作品中一貫的風格，她對於經典拉伸畫布的頑皮不敬，與她對人際關係脆弱且永遠臨時性的擁抱，完美契合。

在另一件作品《Together again forever at last》（2024）中，兩隻蝸牛緩慢爬過一幅尺寸不大的、過度填塞且粗糙拉伸的畫布，上下夾著手繪的標題。過去、現在與未來都在這幅作品中被喚起，兩個存在的路徑分離、會合，並朝向充滿溫情期待的未來前行。巴伯的畫作中，日常物品化身為靜物舞台上的擬人角色，如《It's Me & You》（2025）一作中，她引用了大衛·霍克尼（David Hockney）的作品，一瓶依雲礦泉水與一瓶花組合成奇異的伴侶，可能是戀人或朋友。巴伯作品中的觀察力與高度個人的尋索——藝術家自身的探索，以及她詩意喚起的普世渴望聯結——顯示她對於“在世間（在一起）”的共情關注。

巴伯微型畫作《Two Needles in Monet's Haystack》（2025）中，兩堆乾草堆道盡一切。她藉由莫內（Monet）在吉維尼（Giverny）反覆描繪乾草堆，捕捉氛圍、情緒、光影與時間變化的特質，暗指「迷失後重逢」。在她眼中，尋找兩堆乾草中的兩根針，相當於一封開放式的情書，致敬存在、歸屬、對話與融合。過去、現在與未來在她的作品中交疊，隨著關係的變化與演進，穿梭於憂傷與歡欣之間。誠如她在自己詩意畫作中所寫：“together again forever at last。”

Sophie Barber

索菲·巴伯 (Sophie Barber) (1996年生) 生活並工作於英國黑斯廷斯。她的畫作曾於洛杉磯 (Chris Sharp Gallery) 及倫敦 (Alison Jacques Gallery與Goldsmiths CCA) 舉辦個展，回顧展《Mackerel sky, mackerel sky, never long wet, never long dry》目前正在英國黑斯廷斯當地的Hastings Contemporary展出，展期至2026年3月15日。

Douglas Fogle

道格拉斯·福格爾 (Douglas Fogle) (1964年生) 是洛杉磯的策展人與作家，擁有近三十年博物館策展經驗，專注於當代藝術、電影、建築、時尚與設計的展覽及出版。他近期策劃了巡迴回顧展《Thomas Demand: The Stutter of History》，其策展展覽《Marlene Dumas: Cycladic Blues》目前正在雅典的Cycladic Art Museum展出，展期至2025年12月。