

我们跟宋琨聊了聊她的柏林“女子监狱实验室”

陆冉 — 2016.11.08



不久前，艺术家宋琨 (<http://songkun.org/>)告诉我们她参与了一个柏林女子监狱的驻留项目，在10平米的牢房里度过了40多天。一些电影镜头式的行刑、尖叫、斗殴、哭泣之类的碎片画面在我头脑里迅速闪过之后，我的第一反应是，宋琨的作品和“监狱”这样的形象太冲突了。宋琨的油画感觉像是来自人间之外，画面中经常出现鹿和水母这样充满灵性的生物，她画的女孩也晶莹透明，带有一种幻想般的圣洁和轻盈。她经常使用大量白色的颜料为画面笼罩一层神秘的光，并在画布上覆盖和拼贴透明树脂，使画中形象的疏离感更加强烈。而女子监狱让人联想到沉重的社会问题与无情的国家机器，带有严格的规则感，属于世俗的人间。



宋琨，章鱼女，油画，60x45cm，2012，图片来自艺术家个人网站(<http://songkun.org/>)

但我随即我又觉得，两者在表面的冲突之下有着更加微妙的契合，如同正负相生的两级。宋琨喜欢BJD（球形关节人偶）文化，偏爱Cosplay那种人工的完美化形象。她笔下的女孩也常常带有玩偶的特点，身型修长，皮肤白净而透光；有时她也会直接描绘玩偶的形象，画出膝盖等关节处的球状连接。在一些拼贴画中，宋琨会用其他材料叠加在女孩的身上，就像给玩偶穿衣服。物化的女孩形象、人和玩偶之间的互动与监狱中的控制与服从存在着某种隐秘一致性。驻留期间，宋琨完成了视频作品“身体控制”的制作和声音设计。视频中，强光照射着女孩的身体，使之具有了某种乳白色塑胶的特质，同时也增加了某种“观看”的感觉。

我们跟她聊了聊她的“狱中经历”以及女子监狱带给她的联想和感受。



宋琨, *Body Control* 视频截图, 在Vimeo (<https://vimeo.com/190552992>)观看这段视频

创想计划：能介绍一下这次驻留项目吗？

宋琨：这次是德中文化交流基金会（GEKA）办的驻留，邀请了中国、德国各8位艺术家一起在监狱生活创作，算是德中艺术家交流项目吧，我呆了快40天。因为这两年基本都在关注自然、天性和人造自然、机械秩序的混交状态，挺想看看理性秩序和感性冲突到极端状态会是什么样。监狱挺极端的，我就答应了。

参与的中国艺术家还有杨心广、龚剑、谭天、耿雪、叶甫纳等，德国艺术家有 Banz & Bowinkel、Melanie Bisping、Markus Hoffmann、Michael Just、Katharina Lüdicke、Bettina Marx、Andreas Mühe 和 Julia Weißenberg。



监狱内景，图片由宋琨提供

能介绍一下这所监狱吗？

这个是柏林前女子监狱，在 Lichterfelde 别墅区，是个相对保守的中产阶级的区，西德人比较多，旁边是一所幼儿园。监狱以前关女囚，二战期间也是，后来也关过一段男囚。现在是遗址，刚开始对外开放。

驻留时你住在哪里？能描述一下你的居住环境吗？

就住在监狱里，一间10平米左右的牢房，门上有标号，所有人都一样。监狱的墙重新粉刷过，以前的涂鸦和痕迹看不到了。监狱建筑风格基本保持原状：阴冷，没什么光，墙体将近一米厚，铁窗铁门；屋里的配置极简单：一个单人床、一个桌子和一个小衣柜。洗澡到楼下公共浴室，上厕所也是。厨房公用，得自己作饭，每人一间牢房当工作室。



宋琨的牢房工作室门口，图片由宋琨提供

说说你在监狱生活的感觉吧。怎么坚持40多天的？

这个监狱现在虽然是遗址，但气场依旧很强大。刚开始会兴奋好奇，但呆久了不由自主就角色化了。监狱管理人员依旧保持着狱警式的冷漠，极端规则化，不会轻易帮你什么，生活在里面，慢慢你会感觉自己真的是犯人，这是大家都没预想到的。

我中间看了些犯人的回忆录，里面讲述了各种经历。秩序和法则面前真没有仁慈或我们妄想的人性化：比如隔着牢笼也不允许抱你刚出生的孩子；很多囚犯的爱人亲人离他们而去，甚至死了他们也不会知道。但很多囚犯只是因为生存和情感问题入狱，特、别、无奈.....

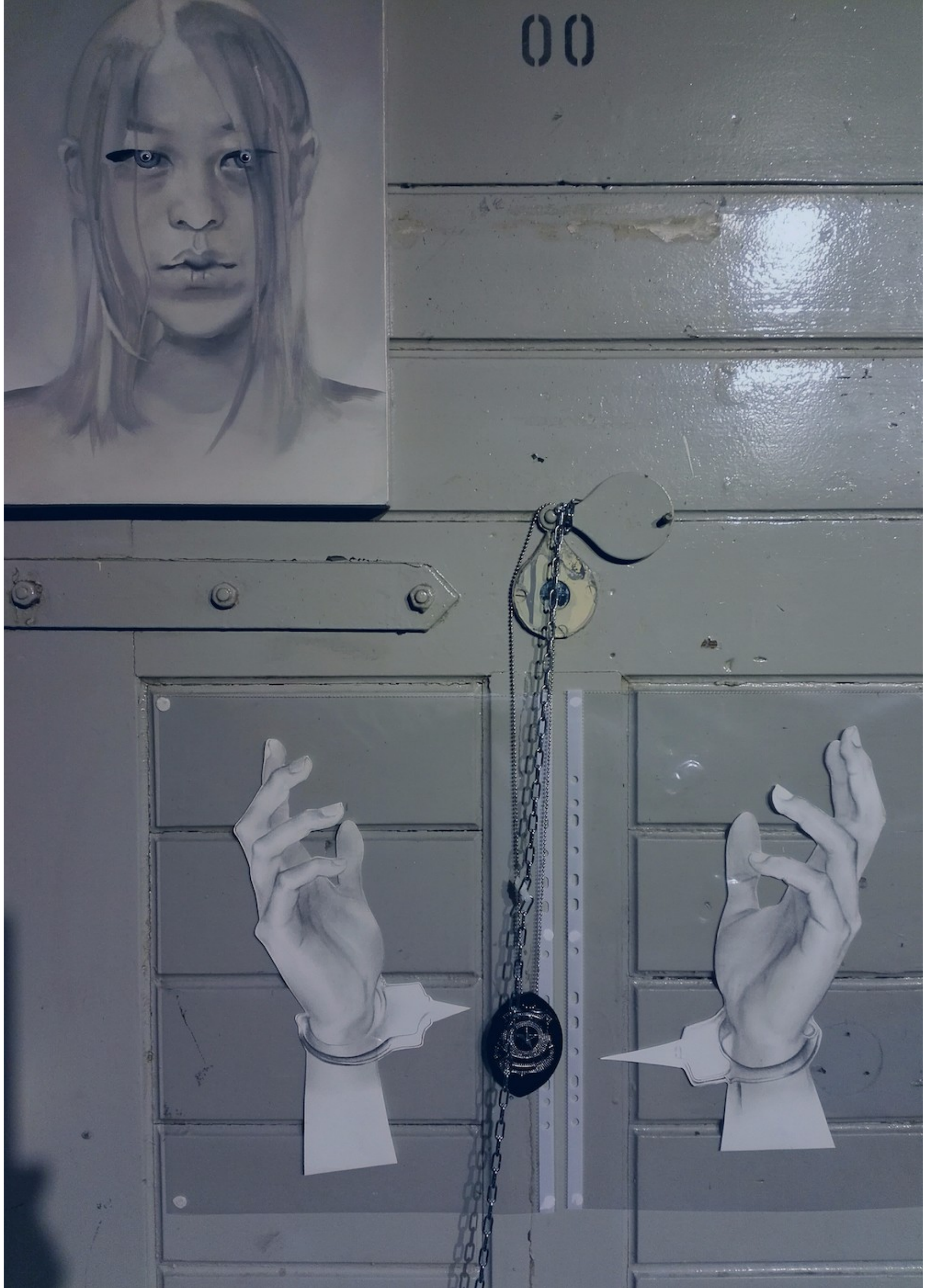


监狱走廊，图片由宋琨提供

你会感觉，这种秩序是多么可怕的东西，人像机器一样不许有任何情感。呆了一个星期后，很多艺术家受不了离开了，中间我也犹豫呆不呆下去，但天生也确实不喜欢放弃，尤其是抱着计划来的，就决定死磕下去了。后来发现在哪儿想象力其实都可以保持自由，这是最戏剧化的感觉，想通了这个，后来我开始就各种人格扮演了，身份切换就自如多了。那些有限的作品基本都是想象自己是这些身份，换位思考来做的。

女子监狱的体验给了你什么样的灵感和启发？

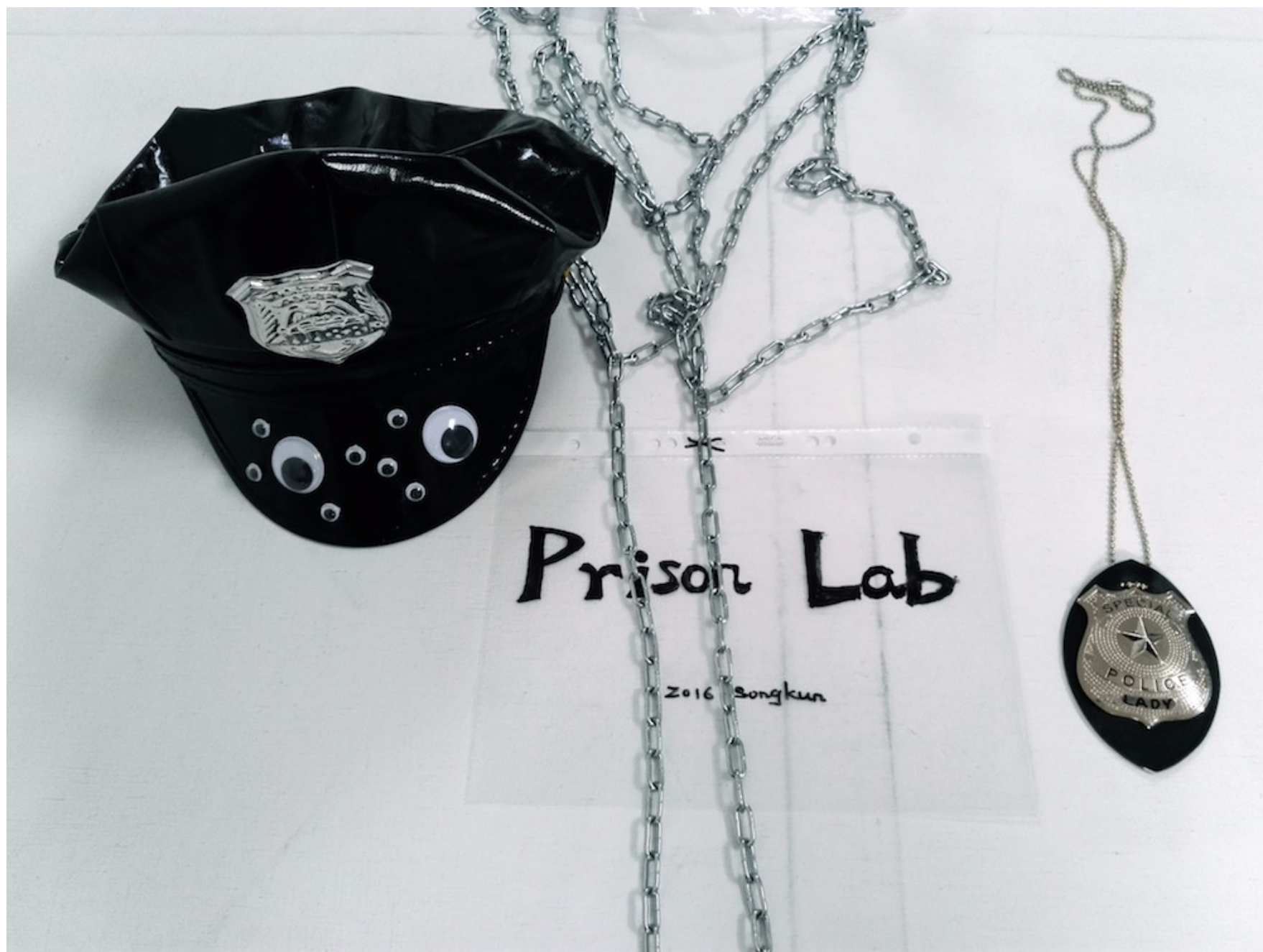
其实后来很多体验特别像《饥饿游戏》的剧情：被选来的人来自不同的领域，被要求去竞争，但其实都只是娱乐秀的一部分，所有环节是设计过的。驻留期间我们会在默克尔府邸旁的政府宴会厅参加活动，和各位高官、上流社会的人social，见高级藏家。但转身回到监狱，你是一个即将被观赏的、住在监狱里的有特色的艺术家。在幕后财团和政客设计的规则里，你是用来获得收视率和更多赞助的砝码，所有情节是设定好的，包括离开或各种抗争。你可以把握一些理想的东西，但这个份额真没有你想的那么完美，甚至只能暧昧象征着来。”



Prison Lab 现场，宋琨将作品贴在监狱的门上

女囚给你什么样的联想？有在作品中体现吗？

关于女囚的亚文化有很多，SM、囚禁的性感等。这些是对现实的抚慰方法，里面的反抗和控制，感性和理智，仁慈和 no mercy，自由和规则，爱与恨这些极端对立的东西被消解成可以进行审美愉悦和有想象力的东西。我借用了一些暧昧的情绪和象征性的元素：自画像、sm 用品、手铐分裂的双手、手绘拼贴、裸体的女囚身体视频，包括声效设计。后来我会感觉自己既是狱警也是女囚，把二律背反的东西用在一个个体上，把这些 remix 在一起，就无所谓身份的区别了，你会有一种戏谑和无所谓的自由感觉。



宋琨的狱警装备

你很喜欢一些透明和塑胶质感的東西，影像当中的人体也像一个塑胶娃娃。能谈谈这种质感在哪里吸引你吗？

喜欢透明可能因为有洁癖，对“Naïve”天真和灵魂一样的透明比较敏感，也许这些透明材质意味着这些。影像里的女孩被机械化处理，延续了之前展览“阿修罗净界”里女性的感觉，天性和自然质感被改造，重复的动作和机械化的剪辑基本就是秩序对天性的反复设计。你懵懂地试探，羞涩，面对诱惑

和嘲笑，以为诚实袒露，但在秩序化的工业理性社会里，这些会被设计成合适的身份，比如处女感的玩偶，背景威严的“control your body”就是里面的理性秩序。

驻留时期，你的日常生活是怎么样的？期间有没有发生什么令人印象深刻的事情？

除了创作和监狱项目的社交活动之外，我也总出去，晚上去“都市狂欢 Urban Spree”看演出，有一天夜里看的是朋克专场，好多年不看不听朋克了，但那天还是被震到了，发现朋克真不是简单的无政府主义，而是 Nobody 无身份的自由，Naive 的原始本能和快乐，这和监狱秩序压抑禁锢的体验完全相反，所以跟着pogo开心了一晚上，回到秩序里能量倍增。

谢谢你！



宋琨在驻留中，图片由宋琨提供



宋琨，地藏六使者-摄天使者，布面油画，水晶树脂，220cmx140cm，2015，图片来自艺术家个人网站



悠游水母，布面油画，水晶树脂，140cmx180cm，2015，图片来自艺术家个人网站



Prison Lab 现场，图片由宋琨提供

在[这里](http://songkun.org/) (<http://songkun.org/>) 了解宋琨，在 Vimeo 观看艺术家驻留期间创作的视频作品 [Body Control](https://vimeo.com/190552992) (<https://vimeo.com/190552992>)。

Written by : 陆冉

© 异视异色（北京）文化传播有限公司

版权所有，未经授权不得以任何形式转载及使用，违者必究。

标签： [宋琨 \(/topic/宋琨\)](/topic/宋琨) , [女子监狱 \(/topic/女子监狱\)](/topic/女子监狱) , [监狱 \(/topic/监狱\)](/topic/监狱) , [驻留 \(/topic/驻留\)](/topic/驻留) , [柏林 \(/topic/柏林\)](/topic/柏林) , [BDJ \(/topic/BDJ\)](/topic/BDJ) , [cosplay \(/topic/cosplay\)](/topic/cosplay) , [SM \(/topic/SM\)](/topic/SM) , [女囚 \(/topic/女囚\)](/topic/女囚) , [塑胶 \(/topic/塑胶\)](/topic/塑胶) , [秩序 \(/topic/秩序\)](/topic/秩序)



COMMENTS



评论 上传图片

评论



订阅简报

邮箱地址

Email

订阅
订阅

最受欢迎



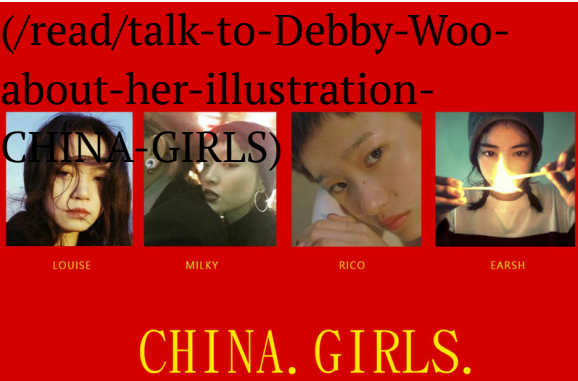
(/read/the-photographer-lo-shengwen-made-a-down-coat-and-went-to-the-arctic-circle)

摄影师罗晟文穿着自己缝制的羽绒衣去往北极 (/read/the-photographer-lo-shengwen-made-a-down-coat-and-went-to-the-arctic-circle)



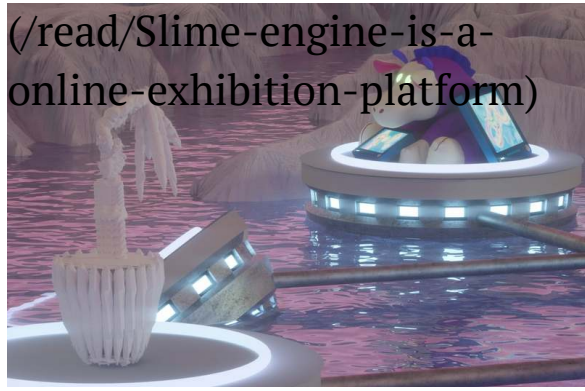
(/read/NFA-to-question-our-normal-way-of-living)

邱驰的“不固定地址系统”让选择住在街上的现代人免遭歧视 (/read/NFA-to-question-our-normal-way-of-living)



(/read/talk-to-Debby-Woo-about-her-illustration-CHINA-GIRLS)

在 Debby Woo 的插画里认识四位中国酷女孩 (/read/talk-to-Debby-Woo-about-her-illustration-CHINA-GIRLS)



(/read/Slime-engine-is-a-online-exhibition-platform)

史莱姆引擎不是软泥怪新游戏，而是一个虚拟展览平台
(/read/Slime-engine-is-a-online-exhibition-platform)



(/read/the-New-Museum-Triennial-Songs-for-Sabotage)

反乌托邦未来之后，新美术馆三年展“破坏之歌”破坏了什么
(/read/the-New-Museum-Triennial-Songs-for-Sabotage)

推荐阅读



(http://thecreatorsproject.vice.cn/read/design-students-central-saint-martins-degree-show-two)

中央圣马丁设计系的学生们越来越关注作品与生活的联系
(http://thecreatorsproject.vice.cn/read/design-students-central-saint-martins-degree-show-two)



(http://thecreatorsproject.vice.cn/read/inmate-art-exhibition-simulates-prison-cell-sized-life)

加州一个美术馆的小房间里正在展出囚犯们经历艺术改造的成果
(http://thecreatorsproject.vice.cn/read/inmate-art-exhibition-simulates-prison-cell-sized-life)



(http://thecreatorsproject.vice.cn/read/ai-weiwei-looks-takes-over-for-new-exhibition)

艾未未把昔日监狱变成美术馆
(http://thecreatorsproject.vice.cn/read/ai-weiwei-looks-takes-over-for-new-exhibition)

(<http://thecreatorsproject.vice.com/article/tongkunniao-residency-in-paris>)



童昆鸟：鸽子肚子里不仅有屎，还有面包
(<http://thecreatorsproject.vice.cn/read/the-artist-tongkunniao-residency-in-paris>)

关于 THE CREATORS PROJECT 创想计划

The Creators Project 创想计划是一个拥抱创造力、艺术和技术的全球网络。

>> [阅读更多 \(/page/about\)](#)

联系我们

[提交你的作品 \(mailto:lu.ran@vice.com\)](mailto:lu.ran@vice.com)

[向我们推荐 \(mailto:lu.ran@vice.com\)](mailto:lu.ran@vice.com)

[成为作者 \(mailto:lu.ran@vice.com\)](mailto:lu.ran@vice.com)

关注我们的[微博 \(http://weibo.com/creatorsproject\)](http://weibo.com/creatorsproject)与[微信](#)

© 2017 异视异色（北京）文化传播有限公司

[关于](#) | [隐私条款](#)