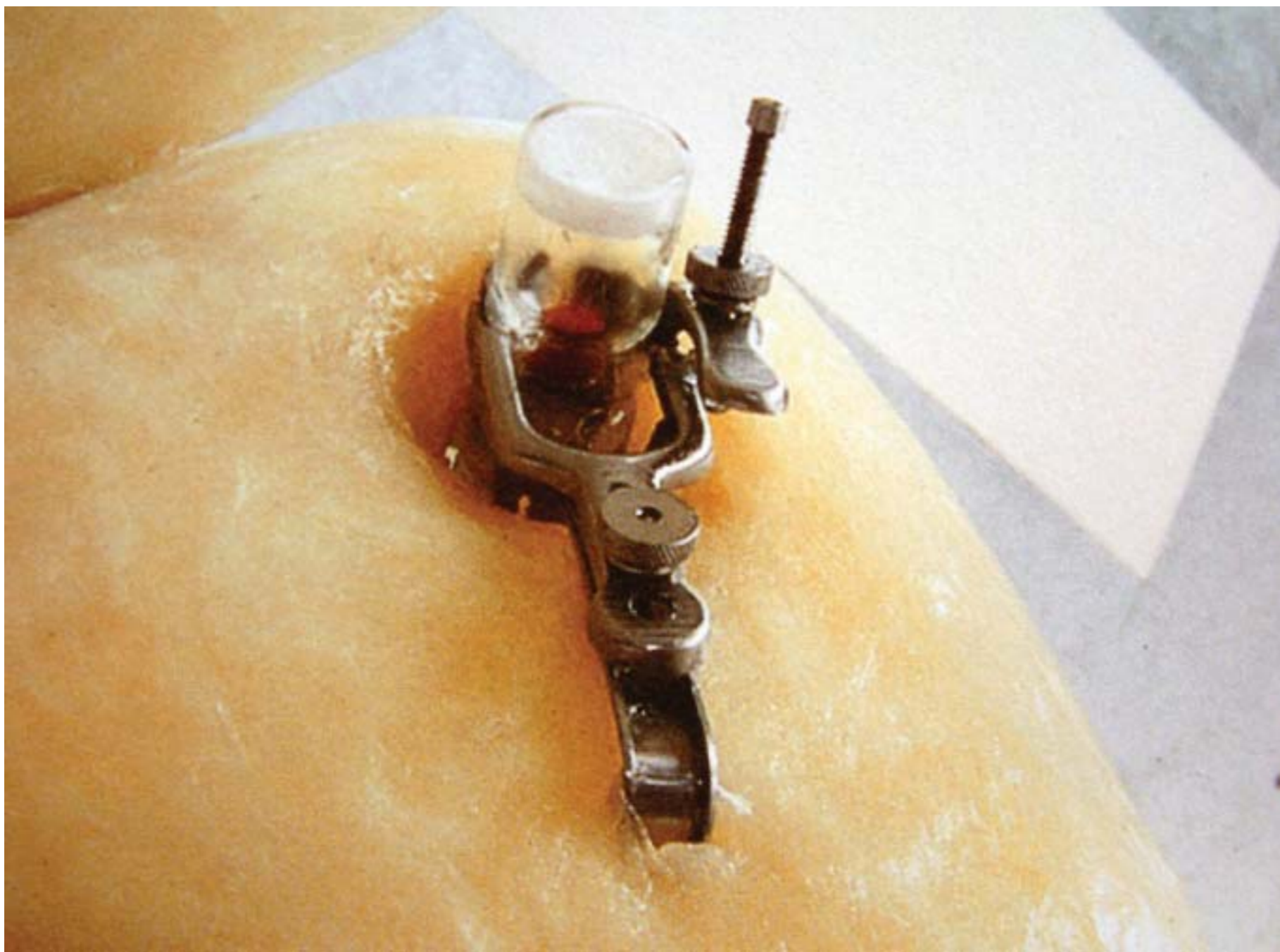

下一性

當代藝術中有關科技與文化下的性議題—— 從馬修·巴尼的【睪丸薄懸肌之四】作品談起(上)

文/許淑真(視覺藝術家、獨立策展人)

● 巴尼的首次個展在Barbara Gladstone畫廊展場的局部。圖片引用自<http://danm.ucsc.edu/web/MatthewBarneyReport>。

前言

下一性——這個藝術上新的議題與挑戰，是來自於人類生殖生物學在文化和社會交融下的具體結果。這樣的變革除了衝擊原有道德與倫理的尺度之外，性在社會機制下是否還具有生殖中不可或缺的功能性，也成為我們必須一再重審的命題，它們帶給人類的衝擊，一樣也挑戰了藝術，遂也激起了藝術它自己的操作系統。

美國藝術家馬修·巴尼的五件【睪丸薄懸肌系列】作品，直指這跨世紀的議題。這些作品帶著既古典又前衛的寓言手法，嫁接神話、性學、運動、醫學、與科學研究，在不同的生物種類之間雜交繁育，成為結合生命與文化的異質地誌學似的奧義書。本篇論文以一九九四年完成的此系列的首要之作——【睪丸薄懸肌之四】為主，而「下一性」是當時美國藝評家Jerry Saltz所提出作品中帶有的性差異寓言之重要主題與象徵，也是後來2000年林茲電子藝術節的主題。循著這件作品隱含的多重線索，也探索其他當代藝術(設計)中後人類時代的性議題，以及在材料革命下，源起動物行為學裡的超刺激與戀皮膜慾的相關探討。

巴尼是有一點變形的條件，他恢復、或者該說是他發展成...無明顯特徵的新性別，既不是男性亦不是女性，是第三性，或者該稱為下一性。¹

馬修·巴尼的太陽神經叢²

馬修·巴尼第一次的個展在紐約的Barbara Gladstone畫廊，時間是一九九一年，³這次展覽融合了雕塑與帶有心理與性內容的錄像表演。現場有許多奇異材質所製成的雕塑物件，它們帶有潮濕滑溜與黏糊感，這些物質有了潤滑的塑膠、蔗糖鑄型、熱乳膠體、和臘膠，依恃著運動或是醫學的聯想，它們看起來像是動物的內臟，因為現場巴尼還裝置了有黃色的摔角墊、用樹薯粉鑄型的啞鈴、拳擊護牙套、美式足球衣、凡士林覆蓋的舉重椅、臀部的切開器與內視鏡等。曾經是醫學院學生以及運動員的巴尼，讓這些醫院或是運動器材的神秘裝備，成為他作品中獨特並帶有新視覺張力的意象。

畫廊現場在不同的四個地點，還展示著不同的影像，其中有一個影片是巴尼裸身並利用人造的裝置隱藏他的生殖器，扮演著成為巴尼藝術重要推手的Harry Houdini，影片裡他正用拳猛擊著另一位扮演傳奇性足球員Jim Otto演員的太陽神經叢，而另一部播放器則播放名為【看不見的會陰】(Blind Perineum)⁴的八十四分鐘影片。很明顯的，強烈的性別傾向反映在巴尼的創作上。

● Drawing Restraint 7作品中的影像。圖片引用自<http://danm.ucsc.edu/web/MatthewBarneyReport>。

● 巴尼首次Cremaster系列展覽於路德維希美術館。路德維希美術館 / 提供

之後在一九九三年的惠特尼雙年展，在他的“Drawing Restraint 7”作品中，巴尼則扮演了一個沒毛、有羊腿、無生殖器的森林之神(satyr)，這個喜縱樂淫亂的森林之神還有著像臘腸似的尾巴以及笨拙的雙腿。在一九九四年四月到十一月製作的【睪丸薄懸肌系列】首作【睪丸薄懸肌之四】(Cremaster 4)，更開啓了巴尼讓世人更驚艷的藝術之作，這個四十三分鐘的影像作品，主要發生在位於英格蘭與愛爾蘭間的一個海上島嶼—曼島(Isle of Man)上，演出者有八個演員和一隻曼島的特殊朗頓羊種(Loughton sheep)，而巴尼自己則擔任主角。

一直到了巴尼拍完【睪丸薄懸肌系列】⁵，於2002年德國科隆的路德維希美術館(Museum LUDWIG)首次展出他的完整系列作品時，宣傳品照樣以他

在【睪丸薄懸肌之三】所主演的學徒(The Entered Apprentice)角色為封面，巴尼的演出魅力以及奇異的扮相還有膠粘出來的龐雜文化歷史系統，讓你在有點熟悉又陌生的迷濛吸引力中，開始進入藝術家所導引出的跨世預言奧義書。

睪丸薄懸肌橫溫器

龐雜的知識與社會文化系統，幾乎是閱讀這本奧義書的重要配備。這系列的名稱「睪丸薄懸肌」(cremaster)是一個真實的名詞，巴尼利用它成為他作品裡一個很重要的象徵，而成為獨特的巴氏語言。睪丸薄懸肌在字典裡指的是懸掛睪丸的肌肉，坐落在陰囊，當然只有男性才有，作為一個生殖的器官，睪丸薄懸肌像是一個人體的橫溫器，它會提高睪丸進入身體，讓睪丸維持在華氏98.6度。除了作品名稱所導引出來有關生殖或性的暗示之外，作為【睪丸薄懸肌之四】的發生地點—曼島，英文名字就像是男人島(Isle of Man)一般，也間接暗示了繁浩文化所引導出來的一個屬於性的身體地景概念。

【睪丸薄懸肌之四】作品裡巴尼是一個混種，有著拉長的耳朵的半羊半人角色，另外三個雌雄同體的精靈(faerie)，有著如女子健美選手的體格。faerie在古法語裡指的是年幼的超自然生命體，如果

● 巴尼所扮演的朗頓候選人。圖片引用自http://www.cremaster.net。

● 由左至右分別是下垂精靈、朗頓精靈、以及上揚精靈。圖片引用自http://www.cremaster.net。

把faerie連結到拉丁字的fatum，意指的是fate或是destiny，就是命運或是命運三女神的意思。在【睪丸薄懸肌之四】裡扮演三個女子健美精靈，體態是被

人工形塑出來的，在愛爾蘭和蘇格蘭的民間傳說中，精靈並不是小巧可愛，而是一個巨大的生物；而朗頓公羊的四隻特殊的羊角（兩隻往上揚，兩隻往下長），也在這個作品裡成為重要的語彙或象徵。

這三個健美女子精靈幾乎是無毛的生物，她們的外生殖器用假體及化妝技術將之掩蓋起來，而頭上的紅髮像中國的假髻一般的梳妝，而最有女人味的一個稱之為上揚精靈(Ascending Faerie)，她的頭頂著如卵巢般上升的假髻、而下垂精靈(Descending Faerie)的假髻則有著如下垂的睪丸，而朗頓精靈(Loughton Faerie)則是如同朗頓羊種一般有著惱人的兩個上揚和兩個下垂的紅髮假髻。她們處處在影片中呈現獨特的

● 朗頓羊，前者為母羊，後者為公羊。圖片引用自http://www.pbase.com/mikecaine/image/46693358。

外觀，看似未著衣但實質上卻穿著緊身衣的一組成員。

1 Saltz, Jerry. "The next sex", Art in America, Oct. 1996, pp.82-91.
2 神經叢(plexus)指的是許多條神經在一個區域內彼此交會分支，「太陽神經叢」(solar plexus)分布佔了小腹很多部份，與內臟平滑肌的運動有關。
3 一九六七年美國加州舊金山出生的巴尼，在個展之後，以不到三十歲的年輕之姿，橫掃了許多頂尖的國際藝術展覽，如一九九二年的第九屆德國文件展、一九九三年的威尼斯雙年展、一九九三與一九九五年的惠特尼雙年展等。
4 會陰是位於肛門和生殖器之間的組織。
5 這五個作品從一九九四年拍攝到二零零二年完成，分別是Cremaster 4 (1994)、Cremaster 1(1995)、Cremaster 5(1997)、Cremaster 2(1999)、和Cremaster 3(2002)。