

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(下)

文/許淑真（視覺藝術家、獨立策展人）

無言的敘述·視覺的神話

巴尼的影片敘事採用神話的手法，但沒有文字與對話，而是用獨特的視覺語言與音樂（到現在巴尼的作品一直如此），雖然這些影像並沒有線狀敘述的

真實，但它的確有著敘事的形象。巴尼創造了他自己的敘事語法，並且鄙棄了許多的提示，讓他的故事可以更容易接近，但是表面看起來不相干的許多故事，在常常不合理的跳接下，也讓觀眾無法預知他下一

段影片會是什麼？一段一段之間似乎是沒有連貫的！看起來像是胡亂拼湊的剪接，但是這一點也不隨心所欲，這些拼湊是他藝術性的實質語言，緩慢的、重複的觀看，確實讓事物越來越鮮活起來。¹

這裡讓我們聯想到以視覺文化為主的當代生活，事實上是比較習慣視覺場景變換的合理性，也就是每一段影像之間是否有關聯，但是太多諸如人類的聽覺、嗅覺、觸覺等，在每次的感覺之間並不需要一種合理性的連結，這好比我們的記憶還有與性有關的眾多聯覺。所以當你不用純理解的方式去觀看巴尼的作品時，而是用許許多多感覺的堆疊去感受它時，它會慢慢泌流出它的意義來（或是觀者的意義）。這也是許多當代影像藝術與傳統電

影不同的地方，它們常常在展覽場重複的播放，不會只是為了服務隨時而來的觀眾這種單一的理由而已。

所以巴尼的作品不作一種解釋或是理解，而是一種指引，或帶起一種聯想（或想像），所以他的作品常常不是去表達它的表面意義，而是去誘發觀眾探索形成故事的原由、以及背後的文化與當代性。所以與其去解釋巴尼故事中的材料，還不如解釋其敘述的來源；也就是指非表面的解釋其敘述的情節或元素，而是探索形成它故事背後的趨力，這也就是為什麼巴尼使用神話語境所內含的視覺線索的原因。

陰囊，它成為活生生的譯本

性它帶有一種文化上的形塑，常常利用知識將之包裹起來，來作為一種隱藏。在西方，「意義」的底層經常出現這種性意味，比如在法文的lit，兼具了「床」與「閱讀」的雙重意義；英文的mean（意謂）與moan（呻吟）有相同的字根；還有semantics（語意學）和semiotics（符號學），也與semen（精液）的這個單字相似。它們超越了單純的性學研究以及生物學上的事實，直指人類深層對性的趨力，以及長時間的文化操練所帶來的影響。²

巴尼也大量的將性置納在他新創的神話上，他利用原有的文化或神話系統，再創一種新的巴氏神話語彙。在之前對【睪丸薄懸肌之四】的敘述裡，我們有提到這個作品中有八個演員，除了之前提到的三個精靈和巴尼主演的半人半羊的朗頓候選人之外，還有兩組賽車選手。巴尼在影片裡有許多場景，是再度演出曼島中的重要車賽。³在影片中有黃隊——上揚／卵巢車隊（Ascending Hack/ovaries），和藍隊——下垂／睪丸車隊（Descending Hack/testicles），選手們穿著他們車隊顏色的制服，在賽車和制服上都有曼島國旗的三隻腳圖案。一樣的，巴尼提供了男與女性器官的裝置在賽車上，有一段巴尼泅游在水中時，突然切到一個奇異的賽車加油站地點，藍色的賽車上揚了一個角度，那人工肉色的輪胎長出了一個腺體般的東西，慢慢擴展成如陰囊般的形狀。

在近終曲的部分，藝術家陰囊的特寫鏡頭，有著黃色和藍色的線束穿過它，再來有著三腳曼島標記的鉗子夾在它上面。藝術家的陰囊成為他作品的象徵，活生生的譯本。在這裡身體成為一個曼島象徵的場域，藝術家除了原有的兩隻腳，再加上他的陰囊附線束的組成，形成隱喻的第三隻腳，直指曼島的象徵，而左方的四個鉗子、右方的三個鉗子，闡明了與生俱來不對稱的身體。這偽體的裝置在藝術家的陰囊，讓藝術家看起來已經沒有性別的傾向，而這些附著的延長線束從朗頓候選人的陰囊到黃和藍的車隊，

●下垂車隊的賽車裝置。圖片引用自<http://www.cremaster.net>。

慢慢的揚起這些線，擬仿的…，像極了睪丸薄懸肌的反應。

異質地誌性版圖

概括而言這些事件都是偶發的，這裡大量的敘事展現，一點都不隨心所欲，這些拼湊是他藝術性的實質語言。許多藝術家加入了太多的掌控而謀殺了自己的計畫，而巴尼則呼吸生命進入自己的作品。

這些作品巴尼開始了新的象徵和寫下新的視覺線索，藉由移植或混淆神話、科學、性、運動、明星、夢，甚至從虛構的人類動物寓言集裡取得同質異像的男性形體，重新繪製一種敘事和實體的型態，甚至是描繪巴尼他自己。情色或是自體性慾的元素，也都來自於傳說的戲劇性氛圍、詭辯、和不穩定的口述，甚或是加上了動物、人類、甚至植物的結構。⁴身體對於巴尼而言，是一種荒謬的建構，雜種的、假造的、有的角色完全不符合原有我們認知系統的特性，他們像是來自黑暗的形象、色情文學的元素，它們其實也非常的術語，就是內含文化、科學、甚至藝術的語言，但是嫁接在生殖器和性的範圍。而巴尼所創造出來的奇特生物，像是生長在鍊金術師的實驗室，天賦異柄的它們操弄著接合生命有機體的能力、潛意識和性慾機制，並出現在神話古典的形象，而這

●上揚車隊與下垂車隊。圖片引用自<http://www.cremaster.net>。

些形象存在著歡愉、慾望、性交、和處於曖昧和不合理，描繪出介於正常和怪物之間的苦悶不確定場域。

在這些奇異的生物和不被說出的禁忌之中，作品藉由影像一次又一次的質問我們，巴尼讓身體角色化，而角色也因惑著我們，它呈現一種共通性，像是有關閹割、異形、性別焦慮的型態學。它們像是染著傳染疾病，一種不被重視的疾病，在作品中不斷的提及與蔓延，而這正是巴尼卑微的渴望，他希望藉由創作，揭示黑暗之域和人類漠視下的希望。而手法就是讓神話故事中獸慾的病毒，從巴尼的作品中泌流出來，它們滲入了敘述的縫隙，並將故事截斷並染指它們。巴尼堅持追趕這些夢的影像，而這些病毒順著追趕的韻律與速度，找到了柔軟的領域，正是腑臟和生殖器，而那也是語言和視覺一起活動和築巢的寄生聚落，性與情慾的根源正從潛意識的故事和奇異的生物

而來。⁵

閱讀巴尼的作品，它們奇異的氛圍圍繞著閱讀者，他讓藝術作品居中在靈魂和肉體之間、榮耀與詛咒之間、神秘主義與具體性之間。作品裡奇異的空間與故事背後有著質疑、顛覆、與背叛現有社會常規與關係的作用，這有如傅柯在一九六七年的一篇講稿“Of Other Spaces”中所提的「異質地誌學」(heterotopology)所描述的特殊空間，它們潛藏在日常生活中，其中的異質空間(heterotopias)是不同於真實場域(real sites)的抗拒場域(counter-sites)，它不停的翻轉與辯證我們原有的社會與文化，它讓我們看到異質空間中真實的自我。⁶巴尼利用神話故事與現實場景的混搭，就像傅柯所提的「異質地誌學」藉由「在」/「不在」、「真實」/「虛構」的辯證，揭露個別文化社會的異質空間中的想像

性、真實性與異質性⁷，藉此巴尼提出了交媾歷史與未來的生命變態中不朽的傳奇。■

【參考書目】

- 高千惠，《百年世界美術圖像》，台北市：藝術家，2000。
- 蕭翔鴻，《陰性皮膜性快感：女性面具性嗜好之專論》，台北市：蕭翔鴻，2006。
- Bolin, Anne. "Testy and Docile Bodies: Her-stories of Compliance and Defiance in Women's Bodybuilding", Sixth International Super-Slim Conference on Politics of Gender/Sexuality, 2004. Bolin, A原著，毛雅芬等翻譯：〈挑釁與馴服的身體：女子健身運動的順從／不馴故事〉，《第六屆『性／別政治』超薄型國際學術研討會》，2004。
- Catalogue of Leigh Bowery Looks, London: Violette, 2002.
- Foucault, Michael. "Of Other Spaces", Diacritics 16, 1967, pp.22-27.
- Fukuyama, Francis. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution, 2002. 法蘭西斯·福山，《後人類未來：基因工程的人性浩劫》，杜默譯，台北市：時報文化，2002。
- Lupton, Ellen. "Second Skin: New Design Organics", Catalogue of Second Skin, 2007. 艾倫·路頓著，〈第二層皮膚：新的設計有機學〉，《第二層皮膚》，台北市：台北當代藝術館，2007。
- Margulis, Lynn. and Sagan, Dorion. Mystery Dance: on the Evolution of Human Sexuality, 1991. 馬基利斯等著，《性的歷史》，潘勛譯，台北市：時報文化，1993。
- Miglietti, A. Francesca. Extreme bodies: The Use and Abuse of the Body in Art, Milano: Skira, 2003.
- Saltz, Jerry. "The Next Sex", Art in America, Oct. 1996, pp.82-91.
- Sivertown, J. and Charlesworth, D.. Introduction to Plant Population Biology, Fourth Edition, Oxford: Blackwell Publishing, 2001. 西爾維唐等著，《簡明植物種群生物學（第四版）》，李博等譯，北京：高等教育出版社，2003。

●舉凡薄懸肌之五中其中一個具有植物型態的角色。圖片引用自 <http://www.cremaster.net>。

- 1 Jerry Saltz提到他寫"The next sex"這篇藝評前，已經看過【舉凡薄懸肌之四】的影片七十五次。
- 2 Margulis, Lynn. and Sagan, Dorion. "Mystery dance: on the evolution of human sexuality".《性的歷史》，頁16。
- 3 有關曼島最著名的活動是 年都會在這裡舉辦的環島機車耐久賽Manx T/T，是一種屬於世界超級機車錦標賽（World Superbike Championship, SBK）等級的車賽。
- 4 如在之後完成的作品【舉凡薄懸肌之五】中，就有一個角色便有植物的型態。而的確在植物界中也能找到亂性和猝死的現象，有關植物性的多樣性並不亞於許多光怪陸離的劇情，只不過發生的時候都是靜悄悄的。相關研究可見Sivertown, J. and Charlesworth, D.. Introduction to Plant Population Biology, Fourth Edition, Oxford: Blackwell Publishing, 2001. 西爾維唐等著，《簡明植物種群生物學（第四版）》，李博等譯，北京：高等教育出版社，2003。
- 5 Miglietti, Francesca. Extreme bodies: The Use and Abuse of the Body in Art, Milano: Skira, 2003, pp179-181.
- 6 另一個藏在日常生活的特殊空間是「烏托邦」（Utopia），是一個想像與非現實的空間，是與現行社會不同的完美理想境界。
- 7 Foucault, Michael. "Of Other Spaces", Diacritics 16, 1967, pp.24.

●在近終曲的部分，藝術家陰囊的特寫鏡頭。圖片引用自<http://www.cremaster.net>。