

1 出遊 布拉瑞揚編舞 雲門2 劉振祥攝 2001

舞動心靈 40 年 林懷民和雲門舞集

40 Years of Spiritual Dance
Lin Hwai-Min and Cloud Gate

陳品秀 | Pin-Hsiu CHEN
雲門舞集文教基金會文獻主任

1973 年，林懷民 26 歲，剛從美國返台，原本是眾人看好的小說家，卻以舞蹈家的身分創辦「雲門舞集」，舞蹈界都以好奇的眼光注視著他，沒有想到，他像春雷般地宣布第一個專業現代舞團誕生了，更不可思議的是還能轟轟烈烈地存活四十年，開啟了台灣現代舞蹈史上璀璨的新頁！

四十年來，雲門在舞台上呈現 160 多齣舞作，主題包括：古典文學、民間故事、台灣歷史、社會現象

的衍化發揮，乃至前衛觀念的嘗試，雲門舞碼豐富精良。《白蛇傳》、《薪傳》、《紅樓夢》、《九歌》、《流浪者之歌》等多齣舞作，因受歡迎一再搬演，而成為台灣社會兩三代人的共同記憶。雲門也經常應邀赴海外演出，是國際重要藝術節的常客。舞團從 1975 年首度出國巡演開始，至今走遍紐約、倫敦、柏林、雪梨、莫斯科等三十多個國家演出，以獨特的創意，精湛的舞技，獲得各地觀眾與舞評家的熱烈讚賞。

找到自己的舞蹈語言

藝術創作的內涵，幾乎都是源自藝術家生活體驗與思想美學的展現，藝術品反映藝術家對世界的獨特視野和想像。假如說西方的芭蕾如同哥德式的建築，一貫的要求抬高腿、墊腳尖，身體的舞動線條，講求向上發展。那麼東方人的身體表現又是什麼呢？源自西方美學產生的現代舞，怎麼樣才能變成台灣人的藝術，便是林懷民創團之初的一大挑戰。1980年代，當台灣人聽著搖滾樂、喝可樂，普遍西化（或說美國化）的年代，林懷民提出「中國人作曲，中國人編舞，中國人跳給中國人看」的主張，企圖發展出屬於台灣人自己美學的藝術作品。這時期作品的代表作，除了以傳統民間故事為架構，融合京劇身段與西方現代舞技法的《白蛇傳》，也有企圖丟掉舞蹈程式，到溪邊搬大石頭重新找到動作源頭的《薪傳》，都成雲門家喻戶曉的經典之作。

2000年代起，林懷民逐漸脫去舞蹈「說故事」的具象外殼，深度地發掘故事內裡所隱藏的身體思考。雲門舞者的訓練，開始專注於中國傳統動作的鑽研。從靜坐練習發展出來的《流浪者之歌》（1994），演遍全球，且好評不斷。源自中國武術太極導引衍生的《水月》（1998），2003年在全球舞壇矚目的紐約下一波藝術節演出，獲《紐約時報》評選為最佳舞作，名列第一。而從書法美學出發的「行草三部曲」（行草 松煙 狂草），則是雲門長年探索東方美學與傳統動作的成果，2009年獲得歐洲舞評人共同評選為「年度最佳舞作」。

探究美學的深度

2001年，林懷民編作《行草》。他讓雲門舞者長期習字，再去面對放大的書法投影，揣摩氣韻，進行即興。舞者吸收書法家的精氣，用身體臨摹他們揮灑書寫的筆劃，以丹田的吐納為基礎，創造出虛實有致的動作。《松煙》（2003 原題 行草 貳）則在放大的冰裂痕幻燈投影背景前，以冥想的基調，鋪陳淡墨的滲透蛇行，烘托出宋瓷式的寧靜之美。《狂草》（2005）則展現了雲門舞者經過多年的揣摩，純熟掌握了這項從書法美學延伸的動作語彙，以更強烈的自信，以狂草式的跌宕，盡情揮灑。

同為華人社會的中國大陸，同樣面臨如何將傳統與當代的創新與融合的挑戰。現代舞在大陸是票房毒藥，但雲門的演出卻處處造成轟動。香港的評論人梁文道亦表示：雲門「讓我們看到了解決這個問題的最根本的做法。我們看到原來就算是最現代的舞蹈語言，也能夠傳達和探討屬於中國書法裡面最內在、最深刻的一種審美精神。」

歐洲舞評家在南德日報上寫道：「林懷民的舞蹈語言根植於東方，卻打破文化藩籬，而為各國人士欣賞。雲門揭示了傳統與現代可以誠懇完美地融合，可以交互生輝，令人讚嘆。」而台新藝術獎的國際評審團的得獎理由，則更深入地揭示了雲門如何體現美感的樣貌：

《狂草》一作，引書法進入舞蹈，用當代藝術視野詮釋古典美學傳統。演出揉合太極、武術、天籟等，創造出令人讚嘆的舞蹈作品，成就了圓滿飽足的創新美學。《狂草》消弭了徐疾、動靜、高低、開闔的物理性差異，超越了剛柔、虛實、聚散、內外、東西的對比辯證，進入一個有法無法的境界，是「行草系列」發展成熟之作。編舞家對舞蹈語彙所作的長程探索，在《狂草》中獲致無可比擬的成就，稱之為立足台灣、盱衡國際、上接古人、下啟未來的一座重要指標，無可置疑。

2010年的《屋漏痕》，林懷民進一步挑戰舞者，讓他們在傾斜八度的斜舞台上起舞。投影機把黑色的雲彩又如瞬間即逝的煙火，投射到斜舞台上。多層次的黑變形，流轉，仿若中國傳統山水畫的渲染風景。日本當代作曲家細川俊夫的音樂，精簡運用亞洲樂器，大量留白，深沉，靜寂，而又氣韻綿長。繫著紗裙的舞者，對應著空靈的樂聲，出入雲影，彷彿在雲中飛翔。美國舞評人讚譽，《屋漏痕》「舞者對身體的駕馭神乎其技，所有的元素在此舞中結合成一個渾然天成、令人迷醉的世界。林懷民對細節的專注，對身體、燈光、空間與時間的流暢鋪陳，在今日無人能出其右。他是手持畫筆的（現代主義建築大師）密斯·凡德羅。」

林懷民的舞蹈藝術在國際獲得肯定。2013年4月，國際劇場組織也邀請林懷民，在巴黎舉辦的「國際舞蹈日」慶祝活動中，代表全球舞蹈人士發表舞蹈日獻詞。7月，林懷民繼瑪莎·葛蘭姆、模斯·康

2 狂草 林懷民編舞 雲門舞集 劉振祥攝 2005

寧漢、碧娜·鮑許之後，獲頒美國舞蹈節「終身成就獎」，表揚他因「對舞蹈無懼無畏的熱忱，使他成為當代最富活力與創意的編舞家之一。他輝煌的作品不斷突破藩籬，重新界定舞蹈藝術。」

走進台灣群眾的雲門

事實上，林懷民的舞作並非總在表現抽象美學。2010年的作品「如果沒有你」以橫跨六十個年的十八首流行歌曲入舞，用繽紛亮麗的色彩，抒情詼諧的演出，演繹愛情，獲得觀眾的喜愛。在眾多的國際舞台邀演，只是雲門眾多演出的其中一環。雲門在台北的國家戲劇院，各縣市文化中心演出，也每年定期在各城市舉行大型戶外免費演出，每每吸引數萬觀眾參與，對林懷民與雲門而言，更珍惜與普羅大眾交心分

享的機會。林懷民認為藝術家服務社會的方式，就是透過藝術品的感染力。1977年，雲門在台北新公園，演出以端午、賽龍舟為題材的小品《小鼓手》。這是雲門第一場戶外免費公演，也是雲門許許多多用舞蹈改變社會的行動濫觴。1984年雲門曾經為礦災募款義演，1980年為美濃農業圖書館義演，1987年捐出演出費，催生新港文教基金會。在八〇年代，雲門為連續舉辦了三年的「藝術與生活」聯展，廣邀各界藝術家舉辦演出、展覽、音樂會等，超過200場的免費藝術活動，這些義演，不只讓各階層的群眾有機會欣賞精緻的舞蹈藝術，更進一步地聯繫與溫暖了台灣群眾的情誼。

雲門2 新銳編舞家的平台 落實雲門為全民舞蹈的理想

3 牆 鄭宗龍編舞 雲門2 劉振祥攝 2009

1999年，雲門在創立26年後成立子團「雲門2」，邀請羅曼菲出任創團藝術總監。深入台灣各地校園和社區，為更多的觀眾演出。廣邀黎海寧、古名伸、伍國柱、布拉瑞揚、鄭宗龍、黃翊等多位傑出編舞家為舞團編作，累積出風格迥異的豐富舞碼，展現出年輕舞者多元活潑的肢體能力。雲門2每年定期的新作發表「春門」，已成為台灣觀眾年年期待的舞蹈風景。

2011年，雲門2赴香港演出，展開首度海外演出，以「生猛新鮮的魅力席捲香江」。2012年，舞團巡迴美國、中國大陸，受到觀眾熱烈激賞。美國「芭蕾舞」雜誌表示：「這是一個你會欣賞，會愛上，會想一看再看的舞團。」2000年起，雲門2規劃「藝術駐校」短期藝術課程，進駐大學。透過藝術講座、舞蹈課程及示範演出，讓大學生親身體驗舞蹈的樂

趣。2001年起，在國泰金融集團支持下，每年透過「國泰藝術節—雲門2校園巡迴」走進各級學校演出，許多從來沒有機會走進劇場的青年學子，因此有了生命中第一次與舞蹈接觸的經驗。

2007年起，雲門2推出「藝術駐縣／市」活動。舞團進駐當地兩週，走訪山地、漁村、鄉鎮、校園，舉辦各式免費藝文活動。從3歲到99歲的民眾，都能體驗生活律動的快樂，落實藝術與生活的連結。十多年來深入鄉里，勤演不輟，雲門2贏得城鄉觀眾的熱愛，也提升了台灣地方文化的品質。為落實雲門為全民舞蹈的理想，雲門2也以講座結合演出的有機形式，深入鄉鎮、校園推廣舞蹈藝術。學校、醫院、地震水災重建區、部落廣場，都是雲門2的舞台。

4 屋漏痕 林懷民編舞 雲門舞集 劉振祥攝 2010

鼓勵青年流浪 獎助舞蹈創作研習

雲門除了兩個舞團以外，雲門基金會也執行兩個獎助金計畫，為年輕人提供創作、進修的管道。2004年，林懷民捐出行政院文化獎的獎金，由雲門舞集成立的「流浪者計畫」獎助金，在智榮文教基金會及各界支持之下，獎助年輕藝術家到海外從事自助式「貧窮旅行」，以擴大視野，學習從海外來看台灣、看自己，堅定個人藝術創作之路。

「流浪者計畫」獎助 30 歲以下，從事藝術創作的台灣優秀人才，獨自前往亞洲國家，進行兩個月的流浪之旅。也獎助 45 歲資深專業藝術工作者，至海外充電，豐富個人經驗。9 年來已選出 84 位獎助金得主，其中 71 位已順利返台，持續在各領域發揮影響力。

流浪者計畫也以「流浪者校園講座」走入校園，

推介流浪者與學生分享流浪、成長歷程以及如何發現興趣與潛能，發展個人志業。六年來，「流浪者校園講座」累積達 650 場，近 22 萬名國、高中與大專生參與。而在施振榮夫婦創辦的智榮基金會支持下的「流浪者校園講座 — 智榮專案」，流浪者深入偏遠地區、八八風災受災學校、慈暉專案學校，鼓勵家境清寒、中輟生及家庭失能的孩子勇敢築夢。

2001 年羅曼菲罹患肺癌，抗癌五年期間，仍堅持對舞蹈的熱愛，上台演出、編舞和教學，同時繼續關愛後進。2006 年病逝後，她的家人與親友成立「羅曼菲舞蹈獎助金」，鼓勵有才華的年輕舞者與舞蹈創作者。獎助金創辦至今，已獎助 32 位舞蹈新銳。

獲選者當中，鄭宗龍作品《在路上》，2011 年獲旅費獎助赴羅馬參加比賽獲獎，同年再獲西班牙編舞比賽首獎，隔年 4 月再傳捷報，獲台新藝術獎「年

5 雲門大型戶外免費公演，每每吸引數萬觀眾參與。（2009，黃國舒攝）

度表演藝術獎」。2012年應邀擔任雲門2助理藝術總監。擅於利用科技結合舞蹈的黃翊，兩次獲選羅曼菲舞蹈獎助金，連續兩年以《機械提琴》、《黃翊與庫卡》獲得「台北數位藝術表演獎」首獎。孫尚綺獲獎助編創《早餐時刻》，2012年於台北藝術節世界首演，進而巡演德國、義大利、香港等地。陳韻如獲獎助參與德國包浩斯劇場「Play·包浩斯」裝置藝術編舞創作，也受邀在今年的台北藝術節展出。

四十年前林懷民創辦「雲門舞集」，很單純的只是意圖從一位文藝青年轉變成為「舞蹈家」，但一路走來，他那以「拯救天下蒼生為己任」的個性一使命感，趨使他成為藝術經紀者、社會工作者、藝術推廣者、舞蹈教育家……，他曾獲得各種國內、外最高的榮譽獎章，確實是台灣之光。

6 白蛇傳 林懷民編舞 雲門舞集 劉振祥攝 1975