

舞動生命 — 雲門舞集

篇名

舞動生命 — 雲門舞集

作者

廖浩哲。國立台中二中。二年十二班

壹●前言

在朋友的推薦下，第一次觀賞雲門舞集的2007春季公演—「斷章」，或許舞者想表達的內容對於首次欣賞雲門舞集的我有點艱深，但我看到舞著們力與美令人感動的演出，這是我與雲門舞集的第一次接觸，也是我和現代舞蹈的第一次接觸；2007秋季公演—「九歌」，精采的演出再次憾動我的心，每場演出是林懷民和許多舞著們的努力和堅持。就是這種精神和30多年來的累積歷練，雲門舞集的輝煌成果，大家有目共睹。

2008年，雲門舞集八里排練場失火，舞衣、音樂、道具.....付之一炬，或許這是上天的磨練，雲門浴火重生，繼續用舞蹈說故事，繼續帶給觀眾感動，你我心中的感動。

貳●正文

記得一次在簡刊上看到林懷民說，雖然女舞者懷孕無法參與演出，但他卻很開心聽到女舞者懷孕的消息，因為當女舞者懷孕後後，更能在之後的表演上散發出女性、母親的溫柔特質。之前學校請到曾受「流浪者計畫」贊助的吳新澤也曾說，最令林懷民感動的照片，竟然是他那張拍他那因為學琴而傷痕累累的手。

從這些地方看出林懷民的個性，我想就是因為這樣，雲門舞集更發光發熱。

一、雲門舞集介紹

中時晚報：當代台灣最重要的活文化財。

倫敦泰晤士報：亞洲第一當代舞團。

法蘭克福匯報：世界一流現代舞團。

黃帝時代有一位叫「大容」的巫，創作了「雲門」與「大卷」的儀式舞蹈。黃帝時代距今約有五千年，這應是文字紀錄中可以找到的中國最古老的舞名。「雲門」只是個象徵和嚮往，林懷民說。（註一）

「雲門」的舞容舞步均已失傳，只留下這個美麗的舞名。一九七三年春天，林懷民以「雲門」作為舞團的名稱。這是台灣第一個職業舞團，也是所有華語社會的第一個當代舞團。三十四年來，雲門的舞台上呈現一百六十多齣舞作。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；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。（註二）

雲門舞集的代表作「薪傳」首演日，正好是台灣與美國宣布斷交的那一天，這個描述台灣先民胼手胝足的「薪傳」，便適時為那個時代的民眾提供了宣洩滿腔激憤管

道，也為感到「受創」的台灣人注入了一劑信心的靈藥，協助治療及撫慰了傷心的島嶼與人民。

二、創辦人—林懷民

林懷民曾說：「舞者的力量雖然很小，但給予人們的感動，卻是最直接的」、「民族舞蹈不擺出表演藝術的姿態，是生活的一部分，沒有表達的負擔，也無取悅於人的必要。惟其如此，它所煥發出來的生命力特別強烈撼人」、「我對藝術的解釋是—它應在我們同胞的生活裡發生一些影響，我不敢說提高生活品質，但至少，它使我們的生活豐富些」。

雲門舞集創辦人兼藝術總監，一九四七年出生於台灣嘉義。十四歲開始發表小說，二十二歲出版《蟬》，是六、七零年代文壇矚目的作家。大學就讀政大新聞系；留美期間，一面攻讀學位，一面研習現代舞。一九七二年，自美國愛荷華大學英文系小說創作班畢業，獲藝術碩士學位。（註三）

林懷民的舞作包括：《風·影》，行草三部曲《行草》、《行草 貳》、《狂草》，以及《烟》、《竹夢》、《水月》、《家族合唱》、《流浪者之歌》、《九歌》、《我的鄉愁，我的歌》、《紅樓夢》、《薪傳》、《白蛇傳》等七十餘齣。（同註一）

林懷民能夠有如此多的靈感來源，比如：《流浪者之歌》，可以回溯到少年時代的林懷民。那時的台灣，相對而言是封閉的，去美國唸新聞的他，結果取得的是藝術碩士學位，還到紐約的瑪莎葛蘭姆舞團習舞。三年學業完成，婉拒了學校和舞團老師的挽留，決定回到台灣。只是，回家之前，他一定要先去「流浪」一趟。這段少年遊的經歷，是他人生中一段重要的啟蒙；途中的發現，也曾化做他日後舞蹈創作中的珠璣，慶幸有這趟流浪，他的「世界打開了！」（註四）

雲門舞集能夠誕生，並且擁有如今的成就。林懷民覺得，對自己的民族、對曾經滋養教育他成長的社會，應該有所回報，所以他回來了，回台後的第二年，他創立雲門舞集，華人世界的第一個現代舞團。林懷民也成立「流浪者計畫」，希望培養更多習藝的年輕人們，可以到處流浪。他要讓台灣有傑出的現代舞團，「讓下一代的驕傲中，有我們的努力」。

三、雲門舞集的特色

1、揉合中西方舞蹈

雲門舞團執行總監葉文文說：「勇於求索中西藝術的有機融合，是我們崇尚的遼遠情懷，我們願做中西藝術融匯的先鋒」。

以中國傳統的太極入舞，只是雲門舞團求索中西藝術融合的一部分。舞團在對25名舞者的訓練和舞蹈編創中，還將京劇造型、武術動作及靜坐體態揉進西方的現代舞表演。比如，在《水月》中，伴著巴哈的《無伴奏大提琴組曲》，白衣舞者呼吸吐納，由丹田導氣引身，從而帶動肢體動作，如傳統書法之“氣韻生動”，演繹出中西合璧的現代舞經典。(註五) 抑或是在《九歌》中，女舞者手握蓮花指，在搭配西式的地板動作，處處都是和璧中西文化特質的巧思。

2、雲門的堅持

A、對舞者的堅持

林懷民要求舞者們除了在鍛鍊技術外，還要注重培養文化氣質、藝術良心、民族意識。沒有這三樣東西絕對不可能成爲一藝術家，藝術家最重要的是要有宗教情操與愛國情緒。所謂愛國情緒是將累積民族文化與良心的文化氣質奉獻出來，每個人身上都有傳統文化的成分，不時表露出來。(註六)

「不要只給我那個動作，我要到看那裡面的汁液流出來！」、「在動作中激盪你的心靈。」、「舞者不是跳舞的，而是藝術家的境界。」在在都是他對舞者們的堅持。(註七)

B、對藝術的堅持

林懷民的堅持完美尤其令人印象深刻，一九七三年十月雲門 臺北公演，開演前，林懷民從幕後透過麥克風要求觀眾不要拍照，以免破壞演出的燈光、舞台效果和演出者、觀賞者的情緒，當節目進行到具有中國古詩意境的「風景」時，觀眾席閃起了鎂光燈，舞台上的林懷民毅然站起，宣布「落幕重來」，他「這次不算，再來一次」、堅持完美的創舉，給整個臺灣社會都上了一課。而2007年林懷民帶著雲門舞集在北京保利劇院演出，這齣「水月」首度在北京公演，卻遇上沒禮貌的觀眾；當舞者踏著水舞出美妙舞姿的同時，有觀眾居然大喊「真的有水咧！」影響了其他觀眾，甚至還有觀眾在演出中拍照，氣的林懷民大喊「有人拍照！」然後謝幕後重新開始，他也堅持遲到的觀眾只能再休息時間進場，以維護最佳的演出品質。(註八)

籌備雲門二十周年大作《九歌》時，林懷民堅持在舞台要有一池荷花，他認爲沒有荷花，就無法表現屈原原作中的花卉、植物意象，就算荷花照顧工作辛苦、演出時搬運、水源的問題，他仍然堅持，否則舞再好，不過是另一齣現代舞，而非《九歌》。正因爲他的堅持，使得「九歌」的演出效果更爲成功。當年爲了在舞臺上呈現真實的荷花，技術人員總動員，親自在八里排練場培育荷花，演出期間每天鮮花現送劇院，後來到香港演出的時候，找遍了全香港的荷花，就是找不到像台灣一樣大的荷花，全都小小的，所以最後是每天到排練場摘了荷花，立即搭機飛到香港完成使命。雖然這個舉動看似瘋狂，不過不得不讚嘆，這就是偉大藝術家的堅持啊！

圖一、雲門舞集《九歌》用真實的荷花原景重現屈原九歌。

四、藝術家—高級的社會弱勢族群

2008年初，雲門八里排練場付之一炬的、面目全非，林懷民把這場火當成老天對雲門的磨練，他說，這場火是老天爺對卅五歲雲門的最大磨練，人生無常、我們面對它、克服它，繼續堅持下去，雲門沒有哀傷的空間與權力，只能一直做下去，他還說「人生順的時候要謙虛，不順的時候要接受、要堅強」。

這次雲門排練場遭祝融的事件，引起了社會對於「藝術家是高級的社會弱勢群」的討論。政府在文化預算編列少之又少的比例1.34%，卻要扶植國內60多了藝術團體，正如林懷民所言：「比起許多重視文化紮根的國家，台灣政府在文化活動的補助上，其實真正重視的並不是藝術，而是流行...」。(註九)

大火後的雲門，除了得忍痛面對這場天火所燒掉長達三十五個年來種種文化資產同時，還得面臨今年上百場全球巡演如期舉行的任重道遠，原來在台灣，藝術家其實也是社會階層中的弱勢團體。

參●結論

雲門舞集走過35個年頭，從剛開始面臨舞團破產解散，到現在「世界一流現代舞團」的美稱，我認為最重要的理念就是「堅持」。林懷民對藝術的堅持，使觀眾在欣賞時，有最棒的欣賞品質和最好的燈光道具和場景；對民族文化的堅持造就了許多深具民族情懷的作品和揉合中西方文化的舞蹈。那波光粼粼的蓮花池和那閃耀的蠟燭海是感動，舞者們和林懷民背後的堅持和努力也是觀眾們的感動，雲門舞集排練場雖遭祝融，多年資產付之一炬，雲門卻不氣餒，所有演出如期演出，我想這也是一種堅持。

比起許多重視文化紮根的國家，台灣政府在藝術文化活動的補助上，其實真正重視的並不是藝術，而是流行，除了雲門外，許多藝術文化團體都面臨許多問題而缺少援助，經過這次火災事件，希望引起政府對無意活動的重視，希望未來台灣也能成爲一個充滿文藝氣息的國度，我們也要多支持類似的文藝活動，捕捉最真實的感動！

肆●引註資料

註一、自由時報電子新聞。台灣藝術魂魄正在甦醒。

< <http://www.libertytimes.com.tw/2003/new/apr/29/life/article-1.htm> >

註二、雲門舞集網站。了解雲門。

< <http://www.cloudgate.org.tw/cg/about/index.php> >

註三、雲門舞集與林懷民。

< <http://km.cca.gov.tw/myphoto/show.asp?categoryid=60> >

註四、流浪者計畫。少年林懷民的流浪故事。

< <http://www.cloudgate.org.tw/wanderer/about.html> >

註五、CCTV < <http://big5.cctv.com/dance/20050318/101749.shtml> >

註六、新浪部部落格。以傳統藝術的精神，創造現代的民族藝術。

< <http://blog.sina.com.tw/yublog/article.php?pbgid=38584&entryid=371481> >

註七、楊孟瑜。《飆舞-林懷民與雲門傳奇》。(天下文化 民87)。頁2~3、173。

註八、旅遊網 EtToday。林懷民震怒謝幕重演 對藝術有超高堅持。

< <http://www.ettoday.com/2007/07/17/11424-2127415.htm> >

註九、yahoo部落格。雲門的一把烈火，燒出了提升文化預算的曙光。

<

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!D7rjGHCXHR7WmsBhs7xHZODs/article?mid=6424&prev=6429&next=6406> >