

與舞蹈大師 林懷民有約

文／秘書室

享譽國際的舞蹈家、雲門舞集創辦人林懷民，於5月20日應邀到本校演講。在一個多小時的演講中，林懷民老師以感性率真的口吻、富文學性的言語，佐以影音呈現旅行與舞作的精華片段，分享他一路以來的成長歷程、人生感悟、創作心得、文化省思……，精彩生動又飽含智慧的演講，讓大家享受了一場豐盛的心靈饗宴。以下為演講節要以及林老師給陽明學生的勉勵和彼此的對話。

雖然從小就愛跳舞，但林懷民老師從沒想過自己會變成舞團的經營者。從美國愛荷華大學讀完藝術碩士回來後，文化大學找他去教舞，學生們說要表演，就這樣，台灣第一個職業舞團「雲門舞集」在1973年成立了。即使從未在職業舞團待過，林老師仍堅持要有自己的舞團，因為：「如果不能贏美國人，那至少要跟他們一樣好；人家有的，我們也要有！」

談到那股初生之犢不畏虎的勇氣，林老師提到，在他成長的60年

代裡，學生運動在全世界各地風起雲湧，「年輕人都認為自己有責任，而且有能力去改變世界！」尤其是在美國讀書時，他從雜誌上讀到大陸赤腳醫生到偏遠地區服務的故事，非常感動。在那樣的時代氣氛感染下，加上台灣當時被趕出聯合國、陸續跟全世界各國斷交，所以等他回到台灣後，一心就想著能夠為台灣做什麼。林老師回想說，如果當時有人找他做什麼，他大概都會去做！

雲門第一次演出後，林老師沒料到會出現欲罷不能的局面。原本他還天真地想說，三年後，舞團可以交給專業的舞者來做；沒想到，如今雲門已經四十多歲了，而一路自己摸索學習編舞的林老師，依他自己謙虛的說法：「仍然在雲門裡學著編舞。」事實上，雲門已成為

● 雲門舞集創辦人、藝術總監
林懷民老師

• 林懷民老師回答陽明同學的提問

世界級的舞團，長年獲邀到全球各大城市、重要藝術節演出，好評讚譽不斷。

而林懷民老師更獲得舞蹈界的最高榮譽，兩度獲得終身成就獎：2009年，獲歐洲舞動國際舞蹈大獎頒贈「終身成就獎」，評審團讚譽為：「創新舞蹈的先驅，與喬治·巴蘭欽、威廉·佛塞、莫里斯·貝嘉等二十世紀獨創性的編舞大師同層級的藝術家。」2013年，繼瑪莎·葛蘭姆、模斯·康寧漢、碧娜·鮑許之後，又獲頒美國舞蹈節「終身成就獎」。

在雲門剛成立的那個年代，舞蹈被認定是不賺錢的行業，因為它不事生產，也跟股市的起伏沒有關係，父親雖也認同舞蹈家的偉大，卻也直言警告他：「你要知道喔，這是一個乞丐的行業！」所以，從第一天開始，林懷民老師就知道，他必須確定他的舞者不會變成乞丐！「這一路走來，非常有趣，有困難嗎？有！可是，什麼人沒有困難？每個行業都有困難，每個人要往前走都是費力氣的！」

那麼，持續在這個領域耕耘了40年，帶

• 林懷民老師1994年作品《流浪者之歌》（攝影／游輝弘，雲門舞集提供）

領雲門一步步成長為世界級的重要舞團，林懷民老師覺得最大的收穫是什麼呢？

在陽明大學的演講裡，林懷民老師很感性地跟大家分享了內心的深刻感受。他提到，有一次在國外演出時，看到舞者謝幕的樣子，簡直嚇了一跳，「因為我從來沒有想像過，台灣人這麼漂亮！」特別是謝幕時沒有動作，舞者只是站在那裡，卻是那麼健康、美麗，充滿自信！林老師回憶說，當年的雲門舞者並不是這樣的，但經過了三、四十年的累積，變成了現在的樣子，「時間是需要放在那裡的，努力是需要放在那裡的！」

林老師認為，其中還有一個原因就是：「他們跟在座的同學一樣，是新時代的台灣人，他們完全沒有陰影——沒有像我們成長的時候，有政治、經濟上的陰影，他們站在那裡理直氣壯、很有信心！」而這也是他期望我們整個社會和觀

眾可以看到的，有別於時尚流行所宣傳的身體樣貌，「讓大家知道我們可以是這樣子的！」

回顧一路以來的創作歷程，林懷民老師總結說：今天舉的這些例子，簡單來說，就是要告訴大家，真的沒有什麼事情是不可能的！可以隨便你胡亂想、黑白想，不要不敢想！

而創意除了無懼、不要給自己設限外，還需要打開視野。林老師引用《天下雜誌》近期刊登《Vogue》總編輯安娜·溫圖（Anna Wintour）的一席話，給年輕的世代建議：除了專業，還要博覽，要盡量什麼事都去嘗試，才能觸類旁通，「當然，專業的基礎要打得好，但一定要打開視野，才能有想像力。」

而這點，對於將來大多從事醫職工作的陽明學子，也一樣重要。林老師提醒大家說：做

- 林懷民老師的演講，吸引了許多慕名而來的聽眾

醫生就是要幫助人，但有時候，你好心好意、一片誠心，還是會碰到很多委屈、周折，這時候就需要有地方給你營養、安慰，讓你可以繼續走下去，「所以無論如何，一定要淵博，不能只有專業！」

對於新世代的年輕人，林老師另一個建言是：手機、電腦、google 很方便，但是一個接一個飄過去的訊息，卻不會在大腦留下任何東西；而且，不幸的是，乾眼症很快就會來！因此，他建議大家還是要接觸紙本的東西，因為手機和電腦會讓人一直想著 what's next，不像紙本有個時間的因素，可以讓人沉澱。「只有手機，沒有生活，可怕！」他一針見血地作了結語。

當陽明的同學問到：雲門是滿多產的舞團，怎樣才能有那麼多創作的靈感？林懷民老師斬釘截鐵地回答：「沒有靈感這件事！只有生活的積

累！」他解釋說，沒有東西是天上掉下來的，但是在日常的紀律裡面，如果沒有打開心、打開視野，沒有碰到、沒有看到，就沒有創意出來！

林老師舉自己的創作為例：「創作從來沒有浪漫的東西，他們說兩天後要上台，我就必須變出舞來；就像印度聽我講起來，好像很浪漫，其實是很痛苦的。但誰的人生沒有痛苦呢？」

林懷民老師話鋒一轉：「我想，比較有趣的事情是做自己——不管怎樣，你一定要做你自己！」他建議大家盡量去嘗試可能的東西，如果發現自己不喜歡當醫生就趕快離開，「如果你將來要當好的醫生的話，我希望你是一個快樂的醫生！」他勉勵陽明的同學說：「大家都是台灣最優秀的大學生，我相信每個人都有能力可以完成自己的夢想！也期待各位菁英，在你的夢想裡也有別人！」

● 林懷民老師 1998 年作品《水月》（攝影／劉振祥，雲門舞集提供）

