

1947

從作家變成國際編舞大師的

林懷民

Hwai-Min Lin

生於嘉義

一九四七年的二月，「雲門舞集」的創辦人兼藝術總監林懷民出生於台灣嘉義。他是家中的長子，曾留學日本的爸爸和媽媽都對他有很高的期望，也很嚴格的教育他。從小就很好動的懷民在五歲的時候，被大人帶去看了一部和舞蹈有關的電影《紅菱豔》，從此，他就狂熱地迷上了舞蹈。他開始在家裡的客廳擺手動腳地跳舞，還把家中所有的拖鞋都跳壞了！

懷民的爸爸在日本唸書時學的是法律，回國後擔任政府官員，但也很喜歡文學和藝術，家中有著堆積如山的中日文書籍。小懷民除了跳舞，也愛上了看書，常常在爸爸的書房中「探險」，小小年紀便已看過許多偉大的世界名著。媽媽對小孩要求也很高，不但考試一定要考一百分，還規定他和弟弟妹妹在寒暑假時，每天都要寫十大張報紙那麼大的書法呢！而喜愛花草的懷民媽媽，在自家院子裡種了好多蔬菜和植物，下課後的懷民和弟弟妹妹也常幫忙整理花園。

少年作家

很快地，懷民就展露了早熟的寫作才華，十四歲的時候就開始在報紙上發表小說，並受到文壇高度注目，很年輕就出版了小說集。雖然他的父母希望他長大以後也從事政治來報效社會，他卻展現越來越強烈的藝術傾向；此外他也開始拿寫作賺來的稿費，偷偷地跑去上舞蹈課。在當時民風保守的社會，是不鼓勵男孩子去學跳舞的。他的高中老師也鼓勵他成為一名作家，而不是舞蹈家。然而，正值青春年少的他，卻也隱隱地發現在他內心的深處，有一個強烈的聲音正在呼喚他，使他後來走上了以肢體表達生命的舞蹈之路。

在美國

大學主修新聞的林懷民在完成學業和入伍服役後，和當時很多的年青人一樣，告別父母到美國留學去了。他起先是在密蘇里大學學習新聞，但一年後就因為他文學才華受邀到美國中西部愛荷華大學的「作家工作坊」攻讀「文學創作」的學位。他不但開始用英文寫小說，還結交了很多來自世界各地的作家朋友。更重要的是，愛荷華大學正好有一個很不錯的舞蹈系，從小一直壓抑舞蹈夢想的林懷民就忍不住也跑去當「現代舞課」的學生了！事實上，他在出國的時候，就已在旅行箱中偷偷「夾帶」了一雙舞鞋呢！

就這樣，在玉米田遍地的愛荷華州，林懷民發現他對舞蹈的熱情簡直比對寫作還要高。在完成碩士學位後，他決定到人文薈萃的紐約去向更多的舞蹈大師學習。在紐約，他進入著名的瑪莎·葛蘭姆和摩斯·康寧漢舞蹈學校學習，並到餐廳端盤子、掃廁所、打工以賺取學費。每天清晨，他就迎著朝陽騎車，滑過綠油油的中央公園和紐約的大街小巷，到舞蹈教室去上課。晚上，他也忙著看紐約市各式各樣世界級的、充滿實驗性的表演活動，如海綿般地吸收各種文化知識，也大大地拓展了他的藝術視野。

以中國最古老的舞蹈為舞團命名

一九七三年，這位愛跳舞的年青人回到了台灣。眼看國外有這麼多優秀的舞蹈團體，林懷民深深地希望台灣人也有更多的機會欣賞現代舞這種很棒的藝術形式。因此，他決定和幾位優秀的年輕舞者一起成立了「雲門舞集」。他從典籍中找出了中國歷史上最古老的舞名「雲門」為舞團命名，並致力於發展一種融合東西文化和古今素材的亞洲當代舞蹈。

也許是因為他在成為編舞家前是個小說家吧！林懷民編過很多以文學為題材的動人現代舞，令台灣和世界各地看過的觀眾都陶醉不已！例如，在一九八三年，他編了一支叫作《紅樓夢》的舞蹈。這是根據清代作家曹雪芹的長篇章回小說改編的。在這個作品中，他以舞蹈來演繹這個大家族興盛和衰敗的故事，並以春夏秋冬的景緻暗示生命不停止的流轉和交替。而在一九九三年，他也用戰國時代大詩人屈原的詩歌《九歌》為想像的出發點，編了一支有古代神祇和現代人交互出現的美麗舞蹈。在這個舞劇中，為了呼應原文學作品中豐富的花草植物和遍地湖泊的意象，林懷民還邀請著名的華裔美籍設計師李名覺，在舞台前方安排了一座生長著真實荷花的水池，將大自然生生不息的生命力也帶進了劇院中呢！

連書法也會跳舞

誰也沒想到，這位當時偷偷學跳舞的小男孩，在多年之後，竟變成了當今世界上最主要的編舞家之一。他所帶領的「雲門舞集」更是每年都被爭相邀請到世界各地的重要大型藝術節獻演，獲得了無數的讚美和掌聲。而透過表演，林懷民也有機會向世界各地的人炫耀深遠獨特的亞洲文化；因為他常常在編舞的時候，以各種別出心裁的方式，把東方的哲思和美學帶入舞蹈中。例如，他在一九九八年編作美得令人屏息的舞作《水月》，就是從佛家的思想出發。而在這個舞作中，舞者以打太極般緩慢優雅的舞姿呈現了中國「虛實相生」的哲學。最近，編舞家更以書法為創作的靈感，創作了《行草》和《狂草》等舞作，讓古老的書法藝術透過舞者多表情的身體，在舞台上活了過來！

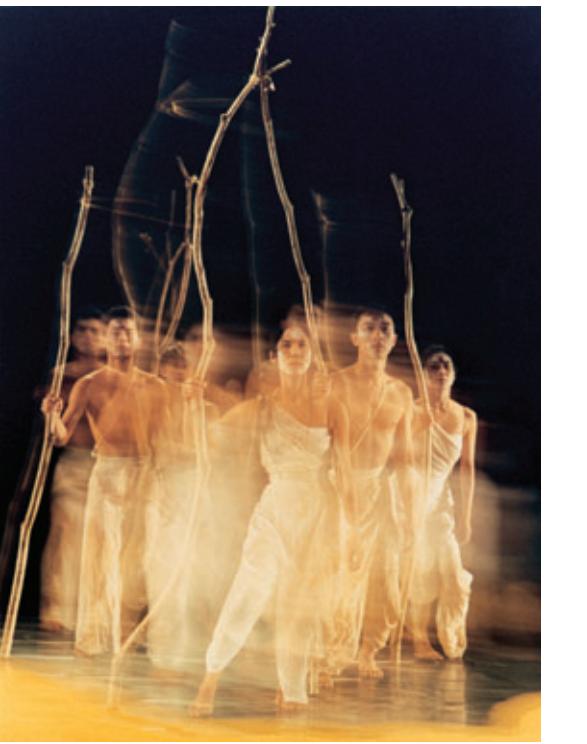

ng-Shen Ku
non ● Merce
Lin ● Chi
u-Gi Cheng

na Graham ● Kazuo Ohn
Shen Ku ● Heng Ping ●
on ● Merce Cunningham
in ● Chung-Shiuan Chang
busch ● Meredith Monk

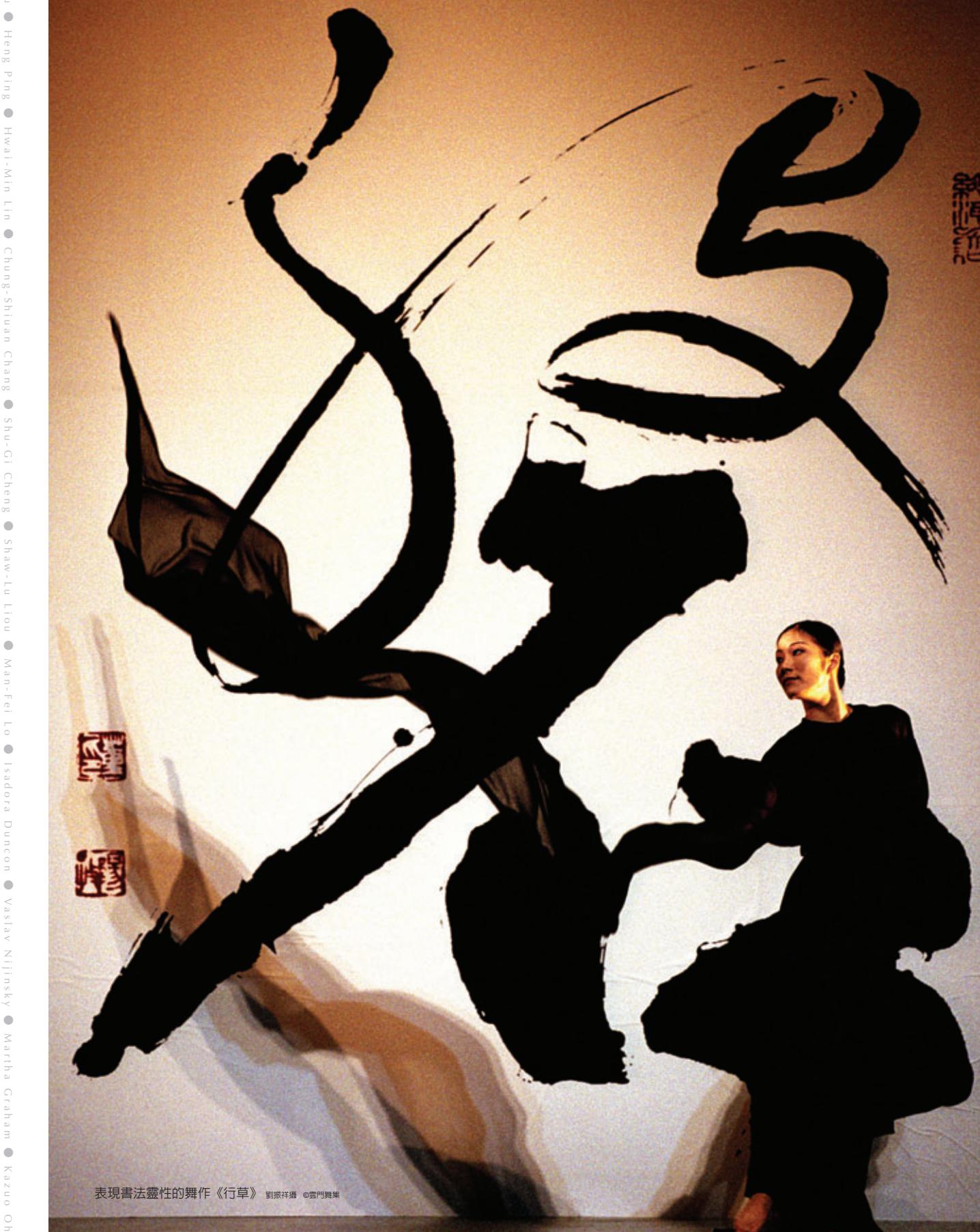

以屈原詩歌為創作出發點的舞作《九歌》 劉振祥攝 ©雲門舞集

被誉为云门经典之作《流浪者之歌》 李铭训摄 ©云门舞集

雲門

表現書法靈性的舞作《行草》 劉振祥攝 ©雲門舞集