

朱銘香港中文大學講座演說

Ju Ming's Lecture at The Chinese
University of Hong Kong

朱佩儀整理 | Organized by Pei-Yi Chu

司儀：各位來賓請起立，一同以熱烈的掌聲歡迎朱銘博士進場！

司儀：首先有請香港中文大學（以下簡稱中大）校長沈祖堯教授致歡迎詞，有請沈校長！

沈校長：尊敬的朱銘博士（我還是習慣叫朱老師）、朱夫人、吳館長、各位嘉賓、各位同事、各位同學。我們今天非常榮幸邀請到著名的華人藝術家、雕塑家、臺灣朱銘美術館的創辦人朱老師到中文大學親自為我們主持演講，我代表中文大學全體的師生向朱博士、朱夫人，還有多位臺灣來的嘉賓致以熱烈的歡迎！朱銘美術館非常重視這次的活動，所以這次除了朱銘老師來以外，還有館長吳順令博士也一同前來，這就是吳博士！非常希望中文大學以後和朱銘美術館有更多密切的合作！朱博士是眾所皆知的華人藝術家，他的著名作品〈仲門〉豎立在中大校園已經超過二十年，成為中大非常重要的地標，每當新聞提及中文大學，即可看見〈仲門〉作為我們的標誌。

1976年時朱博士於國立臺灣歷史博物館舉辦首次個人展覽，從那時候開始，他的《鄉土系列》就成為非常受歡迎的系列，以後他不斷地創新、融合文化精神於太極拳的雕塑，創作了《太極系列》的作品，其中包含中大的〈仲門〉，還有中國銀行前名為〈和諧共處〉的一對作品。據我瞭解中文大學的〈仲門〉是除了臺灣朱銘美術館的〈太極拱門〉那一件作品之外最大的太極作品。除了《太極系列》，他還發表《人間系列》作品，我曾經到訪朱銘美術館，非常非常精彩，如果你到臺北，只要一個小時的車程就可抵達好好參觀。

朱博士的藝術成就得到國際非常大的肯定。1977年他在海外首展，於日本東京中央美術館展出，得到當地非常高的評價，確立他在雕塑界的重要地位。他的藝術遍及中國大陸、東南亞和歐美等不同國家，成就之高，所以今年中文大學非常榮幸邀請朱銘老師到此接受我

們榮譽博士的贈與，這是我們莫大的榮譽。

1999年朱銘老師創立美術館，該美術館也是他最大的作品，其中收藏他各系列的作品，非常值得大家參觀。今天朱博士將介紹他的藝術以及作品圖像，並分享他的人生信仰，很高興我們在此可與他近距離地交流，歡迎朱博士。

司儀：謝謝校長。為表示我們的謝意，現在有請校長沈祖堯教授致送紀念品給朱博士，請朱博士接受，有請兩位。這幅畫作是國際知名畫家北京畫院院長王明明先生在年前應邀擔任中大駐校藝術家時所繪，展示中大校園的美景，希望朱博士日後會想起中大這個漂亮的校園以及今天這個值得紀念的日子。謝謝，請兩位就座。

沈校長：現在我們開始今天的講座，再次以最熱烈的掌聲歡迎朱博士。

朱銘：各位貴賓大家午安，非常高興見到大家，今天我要演說的題目是「藝術即修行」。將從我的創作根基「藝術即修行」這個美學觀開始談起，與各位分享我的創作觀點、創作經驗，最後再和大家分享我近年的新作及其創作理念。

學習與修行

很多人一定會疑惑藝術與修行的關係是什麼？大家要知道「修行」在藝術領域有其絕對必要性，如果沒有「修行」，談不上藝術。同時我認為不論你身在哪種領域從事何種行業，「修行」同樣具有本質上關鍵性的影響。

藝術關乎「修行」，而「修行」是「學習」嗎？藝術和「修行」以及「學習」的關係是什麼？在我認為，修行和學習是不同的兩回事。我常將人比喻為一個容器，裝盛了自己本有的質地和習自外界他人之

物。一個剛出生的嬰孩是盛裝了滿滿的「本我」，但慢慢地學一樣就丟一樣，隨著年紀逐漸增長，學習閱歷的事物愈來愈多，容器內他人的經驗知識愈是累積，相對地便壓縮掩蓋了「我」的空間，變成滿滿都是別人的東西。長久以往，從創作立場來看，習得了各家各派，卻不禁要讓人問道：「我」在哪裡？然而，在此我並非否定學習他人知識、技術或經驗的必要，藝術需要「學習」，但藝術更是「修行」。不過要謹記，如果藝術是以「學習」方式所得，不管你是否留學國外、追隨哪位大師，學得的「藝術」都不是你自己的藝術，與你無關，只是開了漂亮的花卻無法結成果實。學習只是參考，總有一天得想辦法忘掉這些習得之物，若忘不掉就麻煩了，你的腦袋裡塞滿了別人的東西、他人的影子，從創作的立場來看是種障礙、是絆腳石。所以，修行有其必要性。千萬記得，你到各地學習、受名家感動、崇拜大師，但最終你要自問：「我在哪裡？」

「我」在哪裡？「我」就在自己的內心中，因為我是天底下獨一無二的我，就是所謂的獨特性，也是敝人不斷倡導的「風格在我心」的「風格」。由此我們可發現，修行為的是找回自己的主體性，探尋自己的本質，發覺自身的獨特性，鑄鍊出屬於我自身獨有的「風格」。

風格在我心

「風格」到哪裡學？即使是老師也無法教你創作屬於你自身獨特的風格，所以有句古諺說：「師父領進門，修行在個人」。入得藝術之門後，接下來你將面對的是內心的問題，內心的問題不是老師不願意教，而是要我們自己去解決。該如何解決？當然是以修行的態度。

修行就是一定要想辦法把你所學的全部忘掉，忘掉他人的思想、

觀念、處理辦法或技法方式。試想他人的觀念和你何關？美術史與你何關？最重要的是「你」，藏在你的內心中；你是最獨特的，風格藏在你的內心。還記得我前面提到的容器比喻嗎？忘掉他人，自己就會逐漸壯大，自己的風格才能成形，因此有修行的必要，唯有修行才能成就一家。舉例來說，佛陀這位印度教的教徒，他是位王子，國王為他延攬最好的教師來教導他，為什麼他偏偏要捨棄豪華的宮殿，最好的教師，走出宮殿修行，幾度幾乎要喪命地持續苦修。我們想想看，如果他不這樣苦修，一定永遠無法習得佛教的精神，而成為一代宗師，若他在舒適的宮中修習，他永遠也只是一名印度教的教徒，而不是創立教派的一代宗師。因此修行重不重要？太重要了。許多偉大的事蹟，都是修行所造就出來，而不是靠學習達成的。孔子的禮運大同篇，是學校教他的嗎？不是的；老子他的道德經，是在學校學習到的嗎？也不是；愛因斯坦的相對論，是老師教他的嗎？沒有，全部是靠自我修行達成偉大的境界。從這層面來說，任何行業都需要「修行」，比方工廠創業，若製造和市面一樣的產品，一定被削價削得遍體鱗傷，但若是自己開發出來的產品，必定是你訂了什麼樣的價格市場就得接受這個價格；這意味任何行業都需要秉持修行的態度，才能達成最好的境界。

另外一例，我想談談日本電影〈宮本武藏〉。片中宮本武藏和另外一名絕世武士約定三年後兩人進行決鬥。這名武士拜師習劍，但宮本武藏三年中卻封劍，他到海中划舟，到山上築屋種菜，甚至有一段時間雕刻佛像。從這些經歷中他體會到，剛硬的東西太剛強容易斷，柔韌的東西才是最厲害的，寶刀砍不斷枝桠、砍不斷水，他體會到這一點，因此決鬥時他使用木劍。你想想兩名如此厲害、旗鼓相當的武士，輸贏只在分毫之間，但以木劍對寶劍，武器的相差就很懸殊。我