

他被美国《纽约时报》誉为“大师级的叙事者”，被BBC称为“一位富有想象力、伟大的舞蹈传播者”。他正是具有颠覆意义的英国鬼才编舞马修·伯恩。

《睡美人》剧照

打开剧院之门，让作品去冒险

【文/冷梅 图/受访者提供】

马修·伯恩

作为首位被伊丽莎白二世女王授勋爵士的英国现代舞领域艺术家，他是五次奥利弗奖获得者，唯一同时获得托尼奖“最佳编舞”和“最佳音乐剧导演”奖项的英国艺术家。今年8月13日-18日，他将携其最新制作的哥特式芭蕾舞剧《睡美人》，再次为上海观众奉上一道别开生面的饕餮大餐。

早在1995年，马修·伯恩创作的里程碑式作品《男版天鹅湖》中，颠覆性地以刚健有力的全男舞者取代女性舞者来演绎天鹅，通过新颖大胆的表现形式，将力与美、爱与死以梦幻又极富冲击力的方式，毫无保留地呈现在观众眼前。在风风尚且保守的上世纪末，此举在当时的舞蹈界投下了一枚重磅炸弹。

与我们印象中的大多数舞剧不同，马修·伯恩的作品被公认为是融合了舞蹈、戏剧与电影三种艺术门类为一体的混合产物。从小热衷电影与戏剧，并拥有戏剧学位的他，在掌控舞蹈的叙事节奏与处理剧情张力方面，分外得心应手、游刃有余。这种“三合一”的艺术表现形式，正是马修·伯恩在舞蹈界独树一帜的标签。同时，他还能保证自己“创新”与观众们耳熟能详的音乐完美融合，这一点在他的代表作——“柴可夫斯基芭蕾三部曲《胡桃夹子》《天鹅湖》《睡美人》”的颠覆性改编中有着强烈的体现。

哥特式+吸血鬼，另类演绎《睡美人》

Q：可以说说舞剧《睡美人》当时的灵感来源吗？为什么会加入哥特和吸血鬼的元素？

A：出发点还是源于柴可夫斯基的音乐，柴可夫斯基的音乐是1890年的作品，当时就是哥特时代，柴可夫斯基的音乐在他的年代，也曾是一种颠覆式的作品，这是作品的内核。我想把哥特式的元素融入音乐，会让这部舞剧的时代背景更和谐。另外一点就是，《睡美人》的故事里，有一些情节是我个人不喜欢的，我想方设法把那些我不喜欢的情节改掉。

通常童话故事里，王子都在最后才出现；我并不希望王子那么晚才出现，我希望王子从一开始就能介入这个故事的情节，我就做了一些修改，增加了几个人物，包括恶女巫的儿子，让她的儿子和王子有一些爱恨情仇，会让故事情节更有戏剧性。

Q：印象中，像《睡美人》这种都是一些无害的童话故事，但是你的改编更成人化一点，有一些类似吸血鬼、恶女巫这些惊悚剧情？

A：那些经典的童话故事，其实并没有我们想得那么无害。很多童话故事最真实的版本，包括《睡美人》都是有很多这样的邪恶元素的。在《睡美人》最后，公主嫁给了王子，但是王子的妈妈是个怪物，公主生下两个小王子，小王子被祖母送去前线打仗，最后被祖母吃掉。这才是《睡美人》最早的故事原型。这些部分不是我赋予给它的，它们本来就存在。而且我的作品也没有那么惊悚，当中还是会有很多正义与邪恶的冲突，关于爱的故事。这些主体上看都是基于美好的童话故事。像《灰姑娘》也会有血腥的场面，灰姑娘同父异母的姐姐，为了穿上水晶鞋，会把自己的脚趾割掉。

芭蕾这种舞蹈表现形式，本身非常唯美，通过芭蕾去呈现童话故事，反而可以把那些血腥邪恶的部分，处理得比较婉转、比较美好。

每一部作品都是一次冒险

Q：你怎么看待每一部作品的创新？

A：20年前男版《天鹅湖》在英国首演后，因为各种出位的元素和另类演绎，甚至有很多观众中途离场，还有很多小孩在现场大哭。观众的反响是，“我想看到的是那种唯美版的《天鹅湖》。”那些改编都是冒险之举，当年也会有观众受不了。20年后，这部戏却成为英国圣诞节期间演出时间最长的热门大戏。剧院就是一个带来新思维的地方，通过一部作品我带来了新的表达，通过这些新的元素也能让剧院走入更多新的观众。

Q：包括《剪刀手爱德华》，你的很多作品也能看到关于电影的思考，甚至包括一些电影元素的场景。你如何看待电影手法在舞蹈作品中的运用？

A：在我很年轻的时候，就对电影非常感兴趣，十六七岁时我真正开始接触到电影，我非常喜欢那些经典的老电影，像希区柯克的电影。我也会把一些电影元素、电影的速度放进我的舞蹈作品中。对于现在的年轻人来说，专注在某一事物的时间越来越短了，电影是一个速度更快、节奏更快的表现形式，我把一些电影的方式放在戏剧中，也是希望能吸引更多的年轻观众走进剧院。

Q：你经常会把一些独特的创意，放在经典作品的改编之中。你是如何一直保持这么好的创作状态的？在做经典改编时，你一般怎样进行创作？

A：对于那些经久不衰的经典作品而言，还是有很多空间可以打开它们。从舞蹈本身、从剧情铺陈的情节来说，都有很多细节和因素可以重新改编，我希望能够在这些细节上做重新编排，进行自己的呈现。有很多经典作品我做了复排，每次复排我都会有新的感受，我希望这些呈现能够更加完善，便会一次又一次地进行改编。随着改编作品越来越多，新的改编也会越来越难，我发现可以让自己有欲望改编的作品慢慢变少；从创作本身而言，这些困难很多，但是我更愿意去冒险。