

吴素琴

飞跃人生舞台

新加坡舞蹈剧场欢庆20周年，创办人及艺术总监吴素琴也功成身退，将在年底卸任。驰骋舞坛40多年，从热爱舞蹈的少女到春风化雨，她对本地的艺术环境贡献良多。尽管即将踏上新的人生阶段，她对舞蹈的热忱始终不灭，那是她最初和永远的爱。

文 / 胡锡伟

PHOTOGRAPHY BY DARREN CHANG ART DIRECTION BY ANG LEE MING
HAIR & MAKEUP BY HAZE USING BOURLIORS PARIS SPECIAL THANKS TO SINGAPORE DANCE THEATRE FOR LOCATION

icon people

随和随性的个性，加上从小接受芭蕾舞的严格训练，让吴素琴沉淀出恬静优雅的气质。我们在新加坡舞蹈剧场舞蹈室给她拍照，外头风雨交加，室内有舞蹈员在排练舞蹈，摄影师把灯光调了一遍又一遍，她始终保持凝神伫立的舞姿，如同高贵娴雅的天鹅，没有一丝不耐烦——除了难以适应低头的姿态。

这位态度谦和的艺坛前辈以华语柔声说：“舞者在台上表演时要挺直腰板，把头抬高。现在我知道了，拍照原来要chin down，真的很不习惯。”

舞团成军20年

纤秀的骨架看似柔弱，内心却装载着很大的勇气和毅力。1988年，吴素琴和已故舞蹈家邓添福联手创办新加坡舞蹈剧场，由她出任艺术总监。这个最初只有七个舞者的小家庭，如今是新加坡最具规模的专业舞团。

今年，新加坡舞蹈剧场庆祝成立20周年，而由她同时担任院长的新加坡芭蕾舞学院也欢庆金榜，使她忙得不可开交，却难掩心中的欣慰和喜悦。

“20年是很重要的里程碑。第一个十年是打稳基础，舞团要累积剧目，舞者也需要时间学习和成长。第二个十年，我们邀请许多外国编舞者为团员编排一些具有挑战性的剧目，让他们吸收更多舞蹈精华。有些舞者留守在团里很多年，有些本来只是实习生，现在已是具有国际水平的领舞者，我为他们的成就感到高兴。”

眼看舞团渐渐茁壮成长，进入相对稳健的成长阶段，她在这个历史性的时刻宣布将在年底卸下艺术总监的职位。不过，她仍会继续担任芭蕾舞学院院长，把作育英才视为毕生的使命。

舞出国际化的风格

1964年，澳洲芭蕾舞学院艺术总监Peggy Van Praaen访问狮城，当时在新加坡芭蕾舞学院习舞的少女吴素琴把握良机，向这位前来授课的舞蹈家传达想出国进修的心愿。结果，她幸运地在免试的情况下被澳洲芭蕾舞学院录取为第一个亚裔学生。两年后学成归国，当年的环境不容许她把跳舞当成专业，她只好面对现实，当上舞蹈老师。

1988年，她在国家舞蹈团属下的业余芭蕾舞小组教学。看到学员们对舞蹈充满热忱，她和同事邓添福便萌起成立舞团的想法。“哪怕只是成立一个很小的团，如果当时不去进行，有一天老了坐在轮椅上，就一定会后

悔。于是，我们就这样创办了新加坡舞蹈剧场。”

两位创办人在制定舞团方向时并没有注入太多个人特色，因为创办舞团不是要让自己出名，而是为艺术远景铺路。他们让舞团走向国际化，除了最初的七个舞者是从东南亚各地甄选之外，舞蹈风格也是融合东方与西方、古典与现代。

“我们选择跨界的路线，从古典芭蕾到现代芭蕾和当代舞蹈，不局限在某种特定的形式。这么一来，外国的编舞者很容易跟我们的舞者沟通。我们必须采取开放的态度，才能在最短的时间内达到国际水平。只要选对剧目，一步一步走，当团员的表现越来越成熟，就能与更多不同风格的编舞者合作，尝试更有挑战性的舞蹈。”

挑战舞者，启发观众

每个专业艺术团体都面对经济、人才和观众三方面的挑战。吴素琴指出，当年她获得文化部提供一笔为数不多的创团基金，接下来每年都需要积极寻求政府和商业机构的赞助，才能维持舞团的开销。人才方面，新加坡舞蹈剧场目前共有22个舞者，分别来自世界各地。近年来许多外国舞者都把履历寄来，申请成为新加坡舞蹈剧场的一分子。这也是新加坡的现实处境，本地学习艺术的人口毕竟不多，必须仰赖外来人才。

icon people

谈到如何累积观众，这位艺术总监必须选择一些能刺激团员的节目，同时又要照顾到观众的接受能力，这很考她的平衡功夫。“每当我们呈现现代舞，观众就比较少，他们一般上比较喜欢古典剧目。无论如何，挑战舞者始终是更重要的，毕竟观众需要被启发和教育，我们有责任为他们提供优秀的节目。”

她指出，比起20年前，本地的艺文领域在硬件和软件方面都有了显著的提升。文化活动的档期都排得满满的，各种艺术节庆陆续举行，观众的欣赏水平也相应提高。她希望退休后，新任艺术总监能带领新加坡舞蹈剧场继续朝国际化发展。

吴家五个舞蹈家

吴素琴来自大家庭，兄弟姐妹共十人，当中就出了四个成就卓越的舞蹈家。她的五姐吴素妮在1958年创办新加坡芭蕾舞学院。七哥吴诸捷1957年到北京和苏联名师学舞，出任北京中央芭蕾舞团首席舞者，1976年移民加拿大，在温哥华创办吴诸捷芭蕾舞学院。老九吴素琴和已故的老幺吴诸珊从小受姐姐影响爱上芭蕾舞，后者生前更是蜚声国际的编舞家，是美国华盛顿芭蕾舞团驻团编舞及副艺术总监。如今，吴诸捷的女儿吴振红也青出于蓝，是加拿大国家芭蕾舞团首席舞者。

吴素琴笑说她的父母都不跳舞，搞不清楚自己的舞蹈细胞从何而来，成长环境的影响是重要因素。“小时候家住巴西班让，对面就是马来村。马来人经常举行户外演出，跳bangsawan、donggeng等传统舞蹈，我就是这样的环境长大。父母也经常带我们看演出，鼓励我们学音乐和舞蹈。”

提起童年往事，她的眼睛会放光。小时候每当电影院放映玛歌芳婷(Margot Fonteyn)、乌兰诺娃(Galina Ulanova)等著名芭蕾舞家的影片，她和弟弟吴诸珊放学后穿着南洋小学的校服就往戏院跑。看完一场不过瘾，就买票再看第二场。

因为兄长都是舞者，吴素琴的父亲希望她朝音乐发展，而且她的钢琴弹得不错。不过，她对芭蕾舞不离不弃的高度热忱打动了父亲，最终还是让她走上舞蹈之路。

她和年龄相近的吴诸珊非常亲近。他编的舞难度非常高，吴诸珊基金会不轻易授权让技术水平不够高的舞团演出他的作品。吴素琴说：“新加坡舞蹈剧场有能力呈现吴诸珊的12支舞蹈，我为此感到自豪，证明我们的实力。”

值得一提的是，吴诸珊在1987年为即将成军的新加坡舞蹈剧场编了创

团作品《起步》(Beginning)，不久便去世了。舞团上个月举行20周年盛大演出，就特别呈现这部意义重大的作品。

艺术家背后的男人

吴素琴的先生张东孝是知名房地产商人，两人是小学同班同学，也同样热爱艺术，只是彼此走上不同的职业生涯。她俩育有四个孩子，如今她已当祖母，拥有四个孙子。不过，她的舞蹈天赋并没有传承给下一代。“孩子小的时候，我让他们学芭蕾舞。可是，跳舞不是他们选择的专业，我也就让他们自由寻找自己的未来。”

丈夫是社交场的活跃分子，但这些年来她对舞蹈事业百分之百的投入，无法当个称职的“跟得夫人”及社交名媛。她说：“舞蹈几乎占据了我所有的时间，使我不能陪伴先生出席各种活动，我为此感到很抱歉。还好，他了解我的性格，也很支持我。我们都认为夫妻俩应该要有各自的空间，并且互相扶持。”

张东孝不仅给予妻子精神上的支持，也利用自己的人脉，协助新加坡舞蹈剧场筹款，是妻子背后居功至伟的男人。吴素琴也从不否认自己是个幸福的女人。“不是每个人都有机会从事自己喜欢的事业，尤其我还要兼顾家庭，实在很不容易，凭我个人的力量是办不到的，

家人的支持对我非常重要。”

平时甚少谈及私事的她，在舞团20周年演出后的切蛋糕仪式上致词时，特别感谢先生多年来的支持，嘉宾们抱以热烈掌声，使热闹场面增添几许温馨。

了无遗憾，过自己的生活

平时，她喜欢在家里的花园种花种树，聆听大自然与内心的声音，她开玩笑说如果让她当个园丁也很不错，一草一木都是天然的艺术品。年底退休后，她将有更多时间陪伴家人，并且做一些曾经尝试过但无法持之以恒的事，如：练气功。此外，她答应过许多海外友人要去探访他们，多年来一直抽不出时间，现在是兑现诺言的时候了。

她把青春和精力都奉献给舞蹈，无怨无悔，唯一的遗憾是盛年时无法当个专业舞者，自从创办新加坡舞蹈剧场，她便积极协助团员实现自己当年达不到的愿望，也就等于圆了梦想。

“舞蹈是我最初和永远的爱。培育新一代的舞者，让他们在更好的环境下追求自己的理想，走上专业舞者的道路，这样，我就了无遗憾了。”

从chin up到chin down，从起步到淡出，从飞跃舞台到春风化雨，吴素琴的艺术人生就像一幕动静皆宜的舞蹈，在收放之间跳出无悔今生。◆

