

杰出人物— Benedict Cumberbatch 异类英雄

22

Benedict Cumberbatch 是位双重对立人物——作为好莱坞明星却热衷于电视表演；作为特权阶层的一员却为那些遭遇坎坷的人代言；热播剧《神探夏洛克》中他作为男主角展现了娴熟的演技，却拒绝参与社交媒体互动。这次有幸来到《神探夏洛克》的片场与这位著名演员进行一场关于时间穿越，反式英雄，以及《神探夏洛克》如何使他成为了全球偶像的对话。撰文 ZOEY GOTO, 摄影 ROBERT VIGLASKY

“中国粉丝以后不能再叫我‘卷福’了。” Benedict Cumberbatch 边说边笑着将手摸向一丝不苟的背梳头。“从现在开始我是‘直福’了！”他诙谐地要求道，显然指的是他与以往不同的新造型。Cumberbatch 正在片场进行热播剧《神探夏洛克》最新一期的拍摄工作，休息时间也仍然身着全套年代装——视觉上展现了下一集的主题风格。将在圣诞节前后播出的特辑中，演员将随着剧情穿越回 19 世纪的英国维多利亚时代。Cumberbatch 此时的

杰出人物－

Benedict Cumberbatch
异类英雄

2011年，Cumberbatch在《科学怪人》中饰演自闭症的科学家

2011年，Cumberbatch在《模仿游戏》中饰演艾伦·图灵

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

2011年，Cumberbatch在《神探夏洛克》中饰演夏洛克·福尔摩斯

城市。Cumberbatch 指出，从一开始该剧就已经由维多利亚女王时代的作家阿瑟·柯南·道尔爵士原作背景上做了翻新，如果又还原到原作那个时代，这样的动作着实有些冒险。

“当我第一次听到夏洛克要搞穿越的时候我的反应是‘啥?’这样肯定不行的，太疯狂了!”他感慨道，“随即，当他们向我解释了整个剧情之后，我才发现这个剧本太天才了，我觉得拍起来一定很有意思。”Cumberbatch 发现，演维多利亚版本的角色居然比演现代版得心应手得多。“我并不是一个完全脱离了自己时代的人，即便是维多利亚时代的夏洛克也有着一定的现代精神，比现代世界中那个偏心，拜伦式的他要来得更宽容。”维多利亚的服装的定制各方面也考虑到了演员的需要。“我平时要打斗还要保持一个完美的姿势，这种紧着的领子让我可以表现出松领以及各种自由发挥。”他指出。

打扮是地地道道的英国绅士，硬领衬衫，马甲，怀表链，皮靴上套着鞋罩。虽然看上去神色有些严肃，但其实 Cumberbatch 本人是非常友善的，他自带一种能让身边每个人感到安心的神奇气场。他轻松地靠在椅背上，当问及他得知所扮演的夏洛克·福尔摩斯穿越回 1895 年时他的第一反应，他说道，“我觉得很棒，我不是可以理发了呢?! 说真的，一想到不用再留着可笑的长卷发，我的心情无比的激动，”对于他标志性的卷发他表示，“我每次在化装室里准备的时间比剧组其他人都要长。据我所知，夏洛克的头发已经成为一种标志，但对于一个男人来说这种发型真的不是很好! 所以，我还是喜欢我现在的新型号，用 Brylcreem 发蜡梳到后面，看上去整洁多了。”除了形象转变，Cumberbatch 又说，他最初对于拍一集特辑时间旅行的想法有所保留。由于前三部夏洛克是在 2010 年播出的，在世界各地都创造了令人叹为观止的收视率，仅仅是亚洲 Youku 就获得了超过 7000 万的点击率。除了福尔摩斯和华生医生（由 Martin Freeman 饰）之间耐人寻味的“兄弟情”，最重要的一个看点便是将现代伦敦描绘为一座充满悬念与视觉刺激的

城市。Cumberbatch 指出，从一开始该剧就

已经由维多利亚女王时代的作家阿瑟·柯南·道尔爵士原作背景上做了翻新，如果又还原到原作那个时代，这样的动作着实有些冒险。

“当我第一次听到夏洛克要搞穿越的时候我的反应是‘啥?’这样肯定不行的，太疯狂了!”他感慨道，“随即，当他们向我解释了整个剧情之后，我才发现这个剧本太天才了，我觉得拍起来一定很有意思。”Cumberbatch 发现，演维多利亚版本的角色居然比演现代版得心应手得多。“我并不是一个完全脱离了自己时代的人，即便是维多利亚时代的夏洛克也有着一定的现代精神，比现代世界中那个偏心，拜伦式的他要来得更宽容。”维多利亚的服装的定制各方面也考虑到了演员的需要。“我平时要打斗还要保持一个完美的姿势，这种紧着的领子让我可以表现出松领以及各种自由发挥。”他指出。

Cumberbatch 回忆很久以前，当他受邀出演男主角，第一次听说夏洛克·福尔摩斯要被拍成现代版本时，也有着如出一辙的顾虑。“我当时觉得，为什么要去翻新并没有损坏的东西? 这只是一个拿着专营权把复刻经典当作摇钱树借口吧?”他回忆说。但这些最初的疑虑很快便烟消云散，因为他得知该系列背后的作家乃是 Steven Moffat——作品有英国电视剧《神秘博士》，以及 Mark Gatiss——同时在剧中出演夏洛克的哥哥迈克罗夫特。被说服之后他便以一种开放的心态来读剧本，Cumberbatch 说，他很惊讶“第一次读就已经爱不释手了”。

这可能就是 Cumberbatch 进军国际舞台的时刻，但他并非一夜成名。作为两位杰出演员，Wanda Ventham 和 Timothy Carlton（也在夏洛克第三部中出演夏洛克父母）的儿子 Cumberbatch 有着优越的成长环境并就读了英国著名的 Harrow 寄宿学校。正是在那里，他开

始出演莎士比亚戏剧，在伦敦得到了经典演技的

磨炼。随后从毕业到获得夏洛克角色的的十几年间，Cumberbatch 频繁地出现在各种舞台、银幕以及电视作品中，包括电影《赎罪》《另一个波琳家的女孩》，以及获得 BAFTA 表演奖提名的电视剧电影《Stephen Hawking》中 Stephen Hawking 一角。Cumberbatch 利用这段时期不断提高完善自己的演技并伺机进入大联盟，机遇到来了，《神探夏洛克》第一季第一集的播出获得了非常好的反响。Cumberbatch 说这一刻是他有史以来第一次意识到电视的真正影响。“你能感受到观众的即时的反应，就如现场活动一样。这时刻就仿佛当时的‘噱头’，因为播出的第二天早上，夏洛克就成为了办公室里的八卦谈资。”39 岁的演员回忆道。

Cumberbatch 扮演的这位天资聪颖，卷发如拖把的侦探瞬间将他推上了演艺圈巨星的地位。他现在经常获封“最性感男性”这样极端的称号，在今年年初与戏剧导演 Sophie Hunter 步入婚礼殿堂并育有一子之前，他还被封为英国最有身价的钻石王老五之一。虽然夏洛克作为一个有着古怪性情，同性倾向，反社会者可能并不能成为明显的性感象征，Cumberbatch 认为

他的吸引力源于他的智慧，他呈现给女人浪漫

的挑战。“在现实世界中，女性都喜欢强大、有能力的男性。也包括倔强，特别是不会影响到自己的时候，她们喜欢真正的直接，甚至粗鲁的男性，并想象征服他们让他们塑造得可爱。”Cumberbatch 说，他发现夏洛克无视社会地位也成为一个看点，“他才不管你是不是什么高官贵族。社会的三六九等在夏洛克身上不起丝毫作用。”Cumberbatch 发现，比起贵族夏洛克更可能去跟出租车司机交朋友。“他对人的特质感兴趣，这也是我很钦佩的一点。然而我不认为夏洛克能够成为一位很好的伙伴，因为他难以捉摸。”他表示，并补充说被性格多变的人物所吸引也并不是什么匪夷所思的事。“我们总是被背景扑朔迷离的英雄所吸引，不单单是体格上的。我们的确喜欢颜值高的，但是智慧与外表共存才能更具有吸引力。现在我们看到的智慧型英雄比过去多吗? 不，我认为超级智慧英雄早就已经存在了。比如 007，他所有的一切都诠释出他那超凡的智慧。”

对于他扮演的具有超高领悟能力的侦探夏洛克·福尔摩斯，Cumberbatch 说他发现背台词的语速对于他来说具有一定的挑战。“即使你面前摆着脚本，要想快速把台词念出来也不是那么容易的。我的意思是在镜头前表现心理活动很容易，但是要以思考的速度来说话就有点困难了。它考验的不仅仅是演技，而是你所表现出思维过程。如果只是照书背单词，而不与心理活动挂钩，观众就会听不明白你想说什么。”Cumberbatch 认为扮演夏洛克的快节奏是很好的脑力锻炼，这也助于他在长时间的拍戏过程中切实地体会到活在世上。“由于涉及的工作量巨大，我对许多事情的思路变得更清晰明了。然而不幸的是，我并没有因为出演比我聪明的角色而变得更聪明，真希望我在学校的时候就坚持扮演聪明的角色那样我就能拿全 A 了!”他笑着调侃道。

他的吸引力源于他的智慧，他呈现给女人浪漫

的挑战。“在现实世界中，女性都喜欢强大、有能力的男性。也包括倔强，特别是不会影响到自己的时候，她们喜欢真正的直接，甚至粗鲁的男性，并想象征服他们让他们塑造得可爱。”Cumberbatch 说，他发现夏洛克无视社会地位也成为一个看点，“他才不管你是不是什么高官贵族。社会的三六九等在夏洛克身上不起丝毫作用。”Cumberbatch 发现，比起贵族夏洛克更可能去跟出租车司机交朋友。“他对人的特质感兴趣，这也是我很钦佩的一点。然而我不认为夏洛克能够成为一位很好的伙伴，因为他难以捉摸。”他表示，并补充说被性格多变的人物所吸引也并不是什么匪夷所思的事。“我们总是被背景扑朔迷离的英雄所吸引，不单单是体格上的。我们的确喜欢颜值高的，但是智慧与外表共存才能更具有吸引力。现在我们看到的智慧型英雄比过去多吗? 不，我认为超级智慧英雄早就已经存在了。比如 007，他所有的一切都诠释出他那超凡的智慧。”

扮演异类已然成为了 Cumberbatch 最近的职业道路，包括《危机解密》中 WikiLeaks 创始人 Julian Assange,《模仿游戏》中英国战争年代的密码破译专家 Alan Turing。在 20 世纪 50 年代 Turing 因同性恋身份被驱逐并遭到了化学阉割，在此不久后结束了自己悲惨的一生。去年在宣传《模仿游戏》时，Cumberbatch 口头上批评了所谓的同性恋法律并对一封敦促英国政府赦免数以千计被定为严重猥亵罪的男同性恋的公开信给予了支持。他一直以来都以认真的态度参与了多项社会行动团体与慈善机构，包括 Save the Children 和 The Prince’ s trust。他也利用了个人影响力提高了人们对于各种世界问题的认知。在 2013 年夏洛克的拍摄过程中，他站在狗仔队的面前，用兜帽盖住了脸，赫然出现一句标语让狗仔们“有功夫去拍埃及才是正事”。

这位伦敦出生的演员持续以一种多栖的方式对待自己职业生涯，涉足于舞台、银幕与无线传媒。虽然这意味着他不会轻易地被定性，同时也意味着他的日程安排与参与夏洛克的高知名度的演员、编剧和制片人的协调成为了逻辑上的恶梦。拍摄日程安排十分紧凑，演职人员将在 12 小时 / 天的时间内完成高强度剧集拍摄。90 分钟的圣诞特辑中，布里斯托尔郊区一座巨大的废弃原瓶厂被甄选为拍摄地点。夏洛克坐落于贝克街 221B 的住宅被重建并进行

度来面对自己的病情。”Cumberbatch 回忆他在

2011 年出演 Danny Boyle 执导作品《科学怪人》时，特别研究了自闭症，Danny Boyle 和 Nick Dear（改编）都有患自闭症的儿子，你该如何理解一个人 30 岁的时候，从头学习如何在世界上生存。自闭症主要表现就是他们很难做到对于常人来说很普通的事，语言或情感。“我在研究自闭症时遇到的年轻人都很了不起，他们要面对各种挣扎。你想，上帝啊，我出演的角色所经历的跟这些人比简直微不足道。”

扮演异类已然成为了 Cumberbatch 最近的职业道路，包括《危机解密》中 WikiLeaks 创始人 Julian Assange,《模仿游戏》中英国战争年代的密码破译专家 Alan Turing。在 20 世纪 50 年代 Turing 因同性恋身份被驱逐并遭到了化学阉割，在此不久后结束了自己悲惨的一生。去年在宣传《模仿游戏》时，Cumberbatch 口头上批评了所谓的同性恋法律并对一封敦促英国政府赦免数以千计被定为严重猥亵罪的男同性恋的公开信给予了支持。他一直以来都以认真的态度参与了多项社会行动团体与慈善机构，包括 Save the Children 和 The Prince’ s trust。他也利用了个人影响力提高了人们对于各种世界问题的认知。在 2013 年夏洛克的拍摄过程中，他站在狗仔队的面前，用兜帽盖住了脸，赫然出现一句标语让狗仔们“有功夫去拍埃及才是正事”。

这位伦敦出生的演员持续以一种多栖的方式对待自己职业生涯，涉足于舞台、银幕与无线传媒。虽然这意味着他不会轻易地被定性，同时也意味着他的日程安排与参与夏洛克的高知名度的演员、编剧和制片人的协调成为了逻辑上的恶梦。拍摄日程安排十分紧凑，演职人员将在 12 小时 / 天的时间内完成高强度剧集拍摄。90 分钟的圣诞特辑中，布里斯托尔郊区一座巨大的废弃原瓶厂被甄选为拍摄地点。夏洛克坐落于贝克街 221B 的住宅被重建并进行

度来面对自己的病情。”Cumberbatch 回忆他在 2011 年出演 Danny Boyle 执导作品《科学怪人》时，特别研究了自闭症，Danny Boyle 和 Nick Dear（改编）都有患自闭症的儿子，你该如何理解一个人 30 岁的时候，从头学习如何在世界上生存。自闭症主要表现就是他们很难做到对于常人来说很普通的事，语言或情感。“我在研究自闭症时遇到的年轻人都很了不起，他们要面对各种挣扎。你想，上帝啊，我出演的角色所经历的跟这些人比简直微不足道。”

编辑 梁家俊 KARCHUN LEUNG, 翻译 JIN TAO

了扩充，包括烟斗架（现代版用的是尼古丁贴片），安装在墙上的野牛头戴耳机，以及一只栖息在写字台上可怕的真人脚。在广阔的布景另一侧是衣橱，挂满了历史服饰，包括夏洛克著名的猎鹿帽以及花了一个星期手工缝制的因弗内斯外套。在过去的五年中，夏洛克对男装有着微妙而持续的影响力，他的（现已停产）双排扣贝达弗米尔福德大衣成为高街效仿的主力目标。他偏爱 Spencer Hart Savile Row 出品的犀利西装，搭配随意绕在脖子上的 Paul Smith 的围巾，圣罗兰牛津鞋，将他打造成了一个非常规“夏洛克”风的男性着装楷模。

在夏洛克电视剧走红之前，夏洛克·福尔摩斯已经是一个英国郊外家喻户晓的品牌了，在日本、俄罗斯等地拥有着不少粉丝群。Cumberbatch 的角色将流行又进一步提升到了国际趋势，甚至连原著也得到复苏，图书零售商反馈《夏洛克·福尔摩斯》的销售额在电视剧第一季播出期间增长了 180%。该剧目前在 224 个地区获得了播放权，Cumberbatch 说，我没想到中国影迷的反响尤为热烈。“有人告诉我说卡梅隆最近的一次中国之行被问到的第一个问题就是，是否能拍摄更多季夏洛克。感觉挺神奇的！”他感叹道。“我还没有去过中国，但是我希望很快能去，这段时间有点忙”，他面无表情，意指那无情的戏剧、电影和电视工作安排。“夏洛克受到全球关注实在让人很激动。我想这是因为夏洛克这个人物本身就有一种吸引力，而柯南·道尔的书早在我们搬上荧屏之前就已经闻名遐迩了。”该系列呈现现代感的同时却也保留着原著中的元素也是让此剧受到年轻人追捧的原因之一。“我们正处于一个全球村一般的社交网络中分享一切。而此剧能够唤起互联网上年轻人的强烈的共鸣。”他认为。

Cumberbatch 最近在伦敦巴尔比坎中心出演了为期 12 周的哈姆雷特，10 万张预售票

分分钟便售罄，使其成为了英国历史上销售最快的话剧。演技受到了褒贬不一的评价，谴责并质疑制作单位将哈姆雷特的名句“生存还是毁灭(To be or not to be)”移到了演出的开场。在评价的间隙，该行被迅速挪回了第三幕，也应了莎翁本意。然而，点评对于来自世界各地前来观看 Cumberbatch 版哈姆雷特的粉丝来说似乎无关紧要，甚至在剧院外彻夜排队等候希望能求得一票。

身边对于该话剧的疯狂炒作持续发酵升温，再度将 Cumberbatch 送上了头条，起因是他训斥观众用手机对他的表演进行录像，他认为作为一个演员看向台下红点点的海洋是一种屈辱。他恳请影迷通过社交媒体将这条信息传达出去，社交媒体一直以来都是他避讳的交流领域，或许部分原因要归咎于以往大量的隐私泄密。对于虚拟世界的回避也说明了他不愿意利用社交媒体来进行自我炒作。“我对社交媒体不感冒。我更喜欢人们坐在一起看电视或电影。”他表示。他也极力反对利用社交媒体在《神探夏洛克》播出期间进行炒作。“在拍摄期间玩 Twitter（推特）只会让你分心，而对表演感到力不从心，所以我一直将社交媒体当作一种可有可无的存在。对夏洛克来说，他根本不需要玩 Twitter。如果观众只看到比如我发推说：‘对了，我好喜欢这一场戏！你们大概没注意我不小心把笔掉地上了！’那样他们的关注点就会转移而失去很多对其他细节的关注。”他笑着说，“我不认为这有任何好处。”

当代的电视节目如《广告狂人》《嗜血法医》，以及《绝命毒师》为观众创造了反式英雄这一新主题，也让 Cumberbatch 倍感亲和。“我们现代越是有魅力的英雄，如唐·德雷柏（Don Draper）或沃尔特·怀特（Walter White），他们的动机就越值得质疑。世界不单单只有好和坏两种对立面。这些人有时候能犯致命的错误，故事往往都有悲剧元素，我认为这是很有趣的

看点。我觉得福尔摩斯在某种程度上和他们很像，他的毒瘾、残忍、缺点以及弱点。他是一位反社会并有缺陷的英雄，但他毫无疑问是那些另类眼中的英雄”。

长远来看，Cumberbatch 认为，夏洛克系列将随着剧情发展慢慢为观众揭示更多人物的过去，提供一些他发展成为我们所见所爱的高智商自恋狂的线索。“我认为随着夏洛克人物的发展，你会看到他为什么是现在这个样子，是如何被塑造成这个样子的。我个人十分喜欢不断地重审背景故事，他与他的兄弟迈克罗夫特、华生，以及和父母的关系。他不只是突然就变成了夏洛克·福尔摩斯，他也不会轻易地就离开我们。总而言之，夏洛克会继续演变。”Cumberbatch 以一种切身的情感总结道。