

◎人物

柯军：

探寻昆曲艺术的当代表达

本报记者 尹晓宇

从12岁进入江苏省戏剧学校学习，昆曲表演艺术家、“梅花奖”得主柯军从事昆曲艺术已经有40多年。他一直认为，昆曲艺术工作者既要是“考古队”，也要是“探险队”。坚守传统时，需要与古人对话，保持昆曲的气质与艺术性；面对未来时，要能承载当代人的情感和精神，探索符合当下的舞台表达。

▲“汤莎会”中英版《邯鄲梦》。
▲柯军个人照。

代性。《邯郸梦》里汤显祖写卢生，就把张居正也写入戏中，用卢生和宇文融两个角色来表现当时的权臣张居正。孔尚任写《桃花扇》也是具有现代意义的。

江苏省昆剧院“昆剧现代戏三部曲”——《梅兰芳·当年梅郎》《眷江城》《瞿秋白》对昆曲现代戏创作基本方向进行了探索。《梅兰芳·当年梅郎》作为江苏唯一作品同时入选文化和旅游部“2020年度全国舞台艺术重点创作剧目”“2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程”重点扶持剧目、“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品等，被专家称赞为当代昆剧现代戏的重大收获。《眷江城》遵循昆曲本体的审美意识，通过传统与现代相融合的舞台呈现，是近30年来中国昆曲艺术舞台上展现的第一部现实主义题材原创剧目。昆剧《瞿秋白》是中宣部精神文明建设“五个一工程”戏剧类优秀作品，专家评价，这是一部“昆剧现代戏的高峰之作”，主演施夏明凭借此剧获得“梅花奖”。

古与今：昆曲一直讲究当代性

“男怕《夜奔》，女怕《思凡》”是昆曲行当众所周知的行话，独角戏，而且要求唱、念、做、打俱佳。但《夜奔》却是柯军最拿手的传统剧目，而且会演三个版本，南派武生版本、南派老生版本、北派武生版本，放眼全国，绝无仅有。

扮相不一样，唱腔不一样，身段也不一样，三个版本《夜奔》的学习，柯军拜了三个师父，张金龙、郑传鑑、侯少奎，作为口传心授的剧目，处处皆有来处。柯军常演的是南派武生，里面的“走边”与众不同，来自张金龙的师父大武生刘五立的创造性设计。“走边”的每一个动作几乎都用了反衬法，瞻前必顾后，指东必先向西，欲左必先朝右，糅进了武术、太极甚至一些动物的形体动作。“唱”则是来自著名曲家王正来的教学。戏迷不仅要听唱腔，还要看你的身段、看你的表情。有句唱词“丈夫有泪不轻弹，只因未到伤心处”，柯军会高亢地唱出“不轻弹”“伤心”，同时，低头看看左手、看看右手，再缓缓把眼闭上。此时声音下来，非常轻轻地落到最后一个字，也就是“伤心处”的“处”上。

除了《夜奔》，《云阳法场》《对刀步战》《沉江》《别母乱箭》以及新编昆曲《宦门子弟错立身》《顾炎武》也是柯军的拿手好戏，但都是古代题材。

昆曲能不能做现代戏？柯军一直认为，昆曲是不分传统与当代的，昆曲一直讲究当

中与西：互鉴中感受共同的文化遗产

2001年，受香港导演荣念曾之邀，柯军带着自己常演的《夜奔》参加独角戏展演，在满是先锋剧的舞台，自己的传统昆曲表演依旧广受好评。在喜马拉雅山的半山腰上演林冲，森林是背景，群山、孔雀都是观众；在日本横浜演林冲时，因为伴奏带效果不好，柯军索性不用，没有了伴奏，他的表演节奏不再受限。柯军说，那一刻，“我不是演员，我就是林冲”。

在传统昆曲的一桌二椅、工尺谱等之外，柯军对实验昆曲的探索已有20多年。

2004年，他推出自己的首部实验昆曲《余韵》，虽然有不少艺术形式的混搭、组接，但文本是昆曲的，唱词皆是按照孔尚任的《桃花扇》原著而来，唱、念也是昆曲原来的腔格和韵味。

柯军觉得不够，又创作了《浮士德》，这是一次全新的探索。舞台形式上，不想用多媒体占据舞台，就尽可能多用昆曲的、戏曲的传统表现手法。柯军通过摘下髯口、从未行变为生行，来表现浮士德为了换取青春出卖自己的灵魂、签下卖身契。但在唱腔上的突破比较大，没有按照传统的曲牌体去谱曲，只选择了有昆曲韵味的唱，并加入新的音乐配器和电声。

实验版《夜奔》是柯军一次“冒死”的尝试，从一个检场人的视角开始，以全素颜出场，用肢体语言将自己的心和角色打通。

在他看来，“素颜通向真我，素昆是我的心灵道场”。

这些剧在挪威、德国、意大利、日本、印度及中国香港等地上演，大受好评。

柯军常说，只有练好了传统，才有资格去做一些创新。最传统最先锋，就是这个道理。他说：“未来的先锋昆曲在哪里？其实我自己心里也没有底。也曾经有人说过，我走的这条路可能是不通的。于我而言，通或不通，并不重要，走或不走，却很重 要，因为走是生命，只有走，才能有未来。”

“往前走”的柯军2016年和英国艺术家共同创作上演了汤显祖和莎士比亚的“汤莎会”。中国昆曲演员和英国莎剧演员以中英双语联袂出演中英版《邯鄲梦》，这在昆曲和莎剧历史上都是第一次，将原剧中四折最具代表性的段落作为主体，与《麦克白》《李尔王》《雅典的泰门》等莎士比亚经典作品中的片段穿插交替，形成一种超时空的情境融合和人物体验的中西创新表达。

今年3月27日世界戏剧日，柯军又带着《牡丹亭》去了活动主场地巴西里约热内卢，这也是昆曲演出第一次去到南美洲。

他深感，中华优秀传统文化越来越被世界“看见”，以艺术为载体讲好中国故事，是促进世界相知、民心相通最好的方式之一。

传与承：给青年人更多机会

“揉碎自我，成全昆曲”，是柯军对昆曲的承诺。

学昆曲、练昆曲、演昆曲、传昆曲、写昆曲、刻昆曲……久而久之，这样的执念潜移默化地刻到了他的骨子里，成了他的信念，也成了他的秉性。

到戏校学昆曲时，柯军的身体条件并不算好，腿脚特别僵硬，练功特别费劲。但柯军“不惜命”，张金龙教《伐子都》，有很多高难度动作，一般人不敢演。一天上百次摔打，几个月下来，厚底鞋穿烂了几双，脚磨出血化瘀，他挤掉继续练。

学昆曲是苦的，那时候演昆曲也是穷的，为了补贴家用，上世纪80年代，柯军学习了篆刻，利用休息时间到南京古南都饭店帮人刻印，后来，书法和篆刻都成了涵养柯军昆曲艺术的宝藏。

因为这股子热爱和吃苦，郑传鑑在80多岁时收柯军做关门弟子。郑老师教导他，一个演员要学好戏，就要随时随地地观察生活，理发店、小饭馆、盲人过马路都要看，都要学，把各种各样的生活细节提炼成舞台表演艺术，这种艺术才是真实的，有生命的。

2008年，柯军被评为昆曲省级代表性传承人，对他而言，首要的使命就是保护和传承。柯军“倒追”着收了徒弟杨阳，柯军看他个头、扮相、嗓子功夫都不错。在杨阳眼里，柯老师勤奋、严格，想去做的事情不惜力。

柯军不仅把自己的看家戏传给了杨阳，还为他创造了各种演出和学习的机会。柯军说：“舞台上只有一束光，应该多让青年人亮一点。”原创大戏《顾炎武》在中国艺术节上亮相时，柯军只演《思归》《论讨》《问陵》三场戏，其余三场《诀母》《惊碑》《对狱》让杨阳来演。他还为杨阳专门打造了青春版《顾炎武》。凭借在《顾炎武》中的表现，杨阳获得了江苏省第四届“文华奖”。

除了培养杨阳，他还在江苏省昆剧院开新风，一级演员一年要举办两个专场，青年演员一年要举办一个专场，让演员们去学戏、攒戏、捏戏、创排，目前已经举办超过200场个人专场，能演的传统剧目100多出，每年挖掘整理传承剧目大约20出，还以经典文学名著为基础，新编了《世说新语》系列和《1699·桃花扇》《南柯梦》《浮生六记》等一批传统戏。

今年，由柯军主演的昆剧电影《顾炎武》将在7月上映。走出剧场，创新传播方式，这是昆曲又一次抵达年轻人的尝试。

海洋文学主题创作研讨会举办 聚焦海洋文化故事讲述

本报记者 赖睿文/图

4月9日下午，由共青团北京市委、北京青年文学协会主办、泰兴号海洋文化馆承办的“新时代海洋文学主题创作研讨会”在北京鸟巢文化中心泰兴号海洋文化馆举办。

活动伊始，文化界学者、专家、网络作家参观了泰兴号海洋文化馆馆藏陈列。精美的德化青花瓷盘、泥质黄陶罐、官窑三足洗等“泰兴号”沉船出水文物令人目不暇接，一些器物上甚至还留存着海底贝类的痕迹。走进馆中特别设置的几个“船舱”，大家沉浸式感受这艘清代商船承载的历史记忆——从“泰兴号”瓷器的荣归故里，到海上丝绸之路的文明交融，文物背后的故事为文学创作提供了鲜活素材。

在主题分享环节，中国太平洋学会海洋文化国际交流专委会主任郑长来讲述了“泰兴号”从1822年沉没到2018年文物回归的过程。在他看来，“泰兴号”是海上丝绸之路的重要标志，承载着中华海洋文明的重要记忆，是构建海洋命运共同体、讲好中国故事的独特文化IP。

1822年1月，一艘满载香料、丝绸、茶叶、瓷器和2000余名乘客的中国巨型三桅帆船“泰兴号”从福建厦门港启航，驶向东南亚印尼海域，在贝尔威得浅滩触礁沉没，造成1800余名乘客和船员遇难。直到1999年，“泰兴号”沉船在南海海域被发现并打捞出水。打捞出的瓷器数量之巨、保存之完整，世界瞩目。

一段19世纪中国海洋贸易史也随之浮出水面。“泰兴号”沉船长约62米，排水量达1350吨，载重量达1000吨，是当时少有的巨型中国帆船。有学者认为，“泰兴号”可视为绵延2000多年的中国古代海上丝绸之路最后的“帆船”。

打捞出的器物非常丰富，其中大多数为陶瓷器。瓷器以青花瓷为主，还包括白釉、五彩、青褐釉瓷器以及宜兴紫砂等。这些瓷器大都是18世纪和19世纪初德化生产、用于出口的青花瓷，主要以青花盘、

碗、杯、碟、罐、盖碗等日用瓷为主。遗憾的是，这些瓷器流散在世界各地，国内鲜有收藏。

“泰兴号”文物的回归之路并非一帆风顺。郑长来回忆说，在有关部门的关心和支持下，他多次往返北京与伦敦，费尽周折，几乎倾囊而出，终于在2018年11月，从英国联邦贵金属公司整体购入“泰兴号”商船上的12万件德化青花瓷，让漂泊海外的文物重新回到国人手中。

此后几年间，“泰兴号”珍贵瓷器入藏中国国家博物馆、中国航海博物馆、德化陶瓷博物馆、泉州海外交通史博物馆等机构，并通过展览、研讨会等形式，得到了广泛关注。

“泰兴号”是19世纪海上丝绸之路对外经贸活动的重要见证，体现了中国帆船在远洋贸易中的地位，也证明了中国自古以来就是海洋大国。在郑长来看来，“泰兴号”从历史走到今天，应当被更多人看到，以唤起大众的海洋文明记忆，增强全民海洋意识。

近两年，类似“新时代海洋文学主题创作研讨会”这样的活动，经常在泰兴号海洋文化馆举办。围绕“泰兴号”文化IP，郑长来认为还有很多事情可以做。立足于“‘泰兴号’海洋文化再出海”的主题，他希望能够推出涵盖历史展陈、影视创作、科教基地等板块的内容和活动，以文物连接古今，沟通中外，讲好中国海洋文化故事。

▲“泰兴号”出水的青花瓷盘。

《黑神话：悟空》艺术展亮相杭州

本报电（记者赖睿）“黑神铸炼”——《黑神话：悟空》艺术展日前在浙江省杭州市中国美术学院美术馆开幕。以游戏《黑神话：悟空》为核心，展览打破数字艺术的虚实壁垒，在实体空间重现游戏中的经典叙事与角色、场景、道具等内容。展品包含游戏场景原画、角色原画、采风照片、模型、雕像、周边衍生品等900多件，部分内容为首次对外公开。

展览分为“破顽空”“载群生”“明邪正”“开尘锁”“踏云光”“会元龙”“赌输赢”七大板块，汇聚想象力、技艺力与感受力，将本土美学与前沿科技深度融合。从直面天命的恢弘意境，到人、神、妖、魔的细腻塑造，游戏制作团队对中国传统文化的深度挖掘可见一斑。

中国文联副主席、浙江省文联主席许江说，这是一场关于游戏的

“游戏之旅”，一次直面“黑神话”的神话想象。展览以形、景、光、电的形式，展示其游戏的叙事和语言，展露游戏原画与制作细节，揭示东方文化精神的深度开掘，让观众近距离感受《黑神话：悟空》背后的文化叙事与技术创新。

“孙悟空是老祖宗留给我们的超级IP。”游戏科学公司创始人兼CEO冯骥从游戏创作的经验出发，分享了自己对艺术创作的思考。他认为艺术的本质是创造差异化，商业亦是如此，要在顺势中寻求差异化创新，并且有自信、有耐心地完成一件事。

本次展览由中共浙江省委宣传部、文化和旅游部科技教育司、中国美术家协会指导，浙江省文化广电和旅游厅、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院等主办，将持续至5月21日。

▲「黑神铸炼」——《黑神话：悟空》艺术展现场。主办方供图

“百年丁香诗会”系列文化活动开幕

本报电（记者李建广）日前，2025“百年丁香诗会”系列文化活动在北京市西城区开幕。活动现场揭晓了第一届全球华语诗歌征集优秀作品，征集活动在一年时间内吸引了来自31个国家和地区的10955人次投稿，共收到诗歌作品6.8万多首。同时，“第二届丁香诗会·全球华语诗歌征集活动”发布。

本届诗会还同步启动了“百年丁香诗会·童诗征集与吟诵活动”，面向全球征集优秀童诗作品以及经

典童诗的诵读音视频，激发少年儿童 的诗歌创作热情和文学创造力。

北京西城区宣南一带曾是士人聚居、会馆林立的文化热土。百年丁香诗会起源于明清，2025“百年丁香诗会”以“诗承古今 雅聚宣南”为主题，将举办报国寺丁香市集、文学沙龙、笔会、朗诵会、诗乐会、法源寺历史街区Citywalk等系列主题活动，联动“诗书西城”文化品牌，将“百年丁香诗会”打造成为惠及市民大众的文化活动。

▲ 昆剧电影《顾炎武》剧照。

► 创意武戏《叱咤星河》。（本文配图由受访者提供）