

● 城市风尚 ●

■ 本报记者 李玲玲 白 雪

昆曲神醉在南京

“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井残垣”“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船”……在一片现代的高楼大厦之中，一处古色古香的清静院落，不朽的爱情传奇《牡丹亭》，在宁静的水面中的古戏台上娓娓道来……

游客到了南京，如果不到朝天宫江宁府学听昆曲，那无论如何都是一件非常遗憾的事。

因央视《百家讲坛》栏目走红的北京师范大学教授于丹有幸错过昆曲，而备加感动：“我喜欢南京还有个原因，我最早听的昆曲，就是是在江苏昆剧院。这里有最整齐的演员阵容，有很多没人能唱的老戏码。在这里我有很多朋友，而一座城市往往因朋友而感动。”

“洋昆虫”情醉昆曲

京剧爱好者，人们俗称“票友”，昆曲爱好者则另有一个“雅号”，叫“昆虫”。

蓝眼睛，栗色头发，手细而白，自认为可以演花旦的加拿大小伙Josh Stenberg(中文名石峻山)从哈佛大学毕业后到南京大学进修古汉语，在一位朋友的带领下到江苏省昆剧院的兰苑小剧场看昆曲，他一下子就被惊呆了，继而成为名副其实的“洋昆虫”。精通英、中、德、法、西班牙、俄罗斯6门语言的石峻山，天天泡在昆剧院，而且每天都看演员们排练、演出，耳濡目染，石峻山也学会了表演。“我偏好老生和小生，现在已经学会了几个唱段；另外，还跟其他几个演员，学了一些花脸唱段。”

在石峻山的眼里，用最美的语言传播最美的昆曲

简直就是一件美差，为了让外国人不仅能欣赏到优美的音乐，更能看懂曲折的剧情，石峻山担任起了昆剧院的编外翻译，让《牡丹亭》、《桃花扇》以及一些传统昆曲剧目都有了“美不可言”的英文翻译。尤其是石峻山翻译的《桃花扇》英文字幕，更受到了大文学家余光中的夸奖。

石峻山的签证到期后，又陆续有其他“洋昆虫”们接受翻译昆曲的美差。

“阳春白雪”跻身惠民文化

2005年5月18日，由江苏省昆剧院演出的精华版《牡丹亭》在东南大学上演，礼堂内连走道都站满了学生。一曲《牡丹亭》演遍全国之后，人们蓦然间才发现600年前的昆曲之美。念白流转入骨，唱腔清丽婉转，配乐婉转悠扬，以及那些惟妙惟肖细腻生动的唱念做打，让人如痴如醉。

“当古老昆曲以一种时尚、新鲜的面孔出现在校园时，立刻引起大学生的好奇。”国家一级演员、文华奖获得者、江苏省昆剧院院长柯军告诉记者，这些年他们一直坚持在江南剧场、紫金大戏院、兰苑剧场等场所演出。2008年，在兰苑剧场每天不间断地演了整整一年。

随后，该院创作的《1699·桃花扇》又演遍海内外，

出访了欧亚美十几个国家。借助《1699·桃花扇》愈加深远的影响力，江苏省昆剧院一批精品剧目积极“走”出去，先后出访德国、瑞士等国家以及中国香港、台湾、澳门地区，所到之处无不刮起一股昆曲旋风。

由柯军与石小梅、胡锦芳等几位艺术家创作的新编剧《临川四梦汤显祖》，通过时空交错的现代手法，将戏剧大师汤显祖四大杰作的精华融合到一起，使观众能够在最短时间集中感受昆曲生旦净末丑的艺术魅力。观众反应非常热烈，“往往是曲终人不散，掌声无数”。

为将“阳春白雪”惠及南京的普通市民，2007年11月28日，该剧院启动了“盛世宝玉昆曲全球公益专场”活动。这个活动让南京市民们每晚7时15分起(周六为14时)在这里免费欣赏到经典昆曲折子戏演出。网络订票率迅速达到了100%。每天都有观众在门口等余票，上座率保持在90%以上。观众群涵盖了政府、教育、传媒、医药等各行各业及众多外国友人，影响力正逐步渗透到市民中去。这是继上世纪苏州昆曲传习所之后，中国昆曲史上规模最大的一项昆曲传承工程。

文化部艺术司戏剧曲艺处处长吕育中在南京目睹了昆曲的火爆后，曾连说三句“没想到”，“原想给南京昆曲市场添把火，没想到已经很火了！”他表示，在国内

柯军在昆曲《临川四梦》中饰汤显祖

其他城市看戏，六七成都是中老年观众，只有南京、只有昆曲拥有这么年轻的戏迷，“这种现象很喜人，也给其他戏种的传承带来启发。”

台湾大学教授、台湾戏曲推广第一人曾永义先生曾表示，昆曲起源于昆山，在南京发扬光大。南京这些年在昆曲的遗产保护、艺术创新和市场培育上成效显著，昆曲艺术氛围非常浓。昆曲可结合南京地域特色，推更多创新之举，让外地游客、南京市民充分领略昆曲之美、南京之美，让昆曲在南京结缘更多观众。

柯军：昆曲也时尚

过为演员举办“个人专场”，激活昆剧院的传承中枢，为艺术家提供展示艺术才华的平台。

改制后，江苏昆剧院规定，国家一级演员每年至少举办两个专场演出，连续5年专场演出剧目不能重复。同时剧院还为幕边伴奏的乐队举办个人专场，创作了“兰苑琴馨”、“兰苑管韵”等多场个人昆曲音乐会，优秀青年演员每年也有专场演出机会。严格的考评措施迫使大家争先恐后学业务、钻业务，也使想干事、能干事的人才脱颖而出。

前所未有的工作量激发了演职人员前所未有的激情。用柯军的话来说就是：“只有演出才能让大家获得信心、尊严、荣誉和收入，只有演出才能传承昆曲、振兴昆曲！”

江苏省昆剧院目前有8名国家一级演员，6年来已经为他们举办123场个人专场，每年有500场演出。排除同行演员演出的相同折子戏，他们有望在五至六年时间内，使近300出国宝剧目全部得到保护与继承。

昆曲新属性 古典又时尚

人有了，钱有了，如何给昆曲定位，确定其未来的发展方向？

“昆曲有两个属性，一个是遗产属性，一个是艺术的属性。作为遗产，一定要以抢救和保护为主，不需要发展和创新。就要像考古队一样，采取考古方法对昆曲的传统剧目进行挖掘抢救、保护和传承。作为艺术，就要发展和创新，要讲当下，讲呼吸。就要像探险队一样对昆曲艺术进行当下与未来的大胆探索。因此，保护传承昆曲遗产尽量做到不折不扣，发展创新昆曲艺术做到毫无顾忌。”柯军说。

在柯军眼里，昆曲是中华传统文化内在根源的外在体现，是一种从容雅致娓娓道来的生活方式。如果把它仅仅定位为一门艺术，那么它一定会越走越窄的；但如果把它定位为一种非常灵动的、有内涵的文化现象，一种淡定的、从容的、娓娓道来的生活方式，充分挖掘其文化内涵，探索它与当下、未来及社会的关系，那么它一定会逐渐走向大众。

因此，柯军强调，作为一种文化，昆曲没什么不能演的。

“古代人用昆曲抒发他们的情感，现代人为什么就不能也用昆曲抒发现代的情感呢？”这几年来，柯军连

续创作并推出了《1428》、《藏·奔》、《浮士德》、《录鬼簿》、《余韵》等“新概念昆曲”，还将一些传统的剧目做了更多的版本，比如，著名的《桃花扇》就有10个版本之多。

据柯军介绍，这10个版本中有演员的不同、演出时长的剪裁、舞美的调整、情节的改动，是对舞台艺术各元素拆分整合的实现，音乐版以及无伴奏合唱，清唱剧也是一种新的艺术探索。每一个版本都在为这个剧目和这个剧团开辟新的市场。“相信只要她还被需要，就永远不会有终结版。”

《1699·桃花扇》的10个版本不仅一举荣获了江苏、国家和世界级的顶级奖项，而且还以代表中国形象参加了中欧领导人峰会等重要的国际活动。最终以文化商品的属性为江苏省昆剧院带来了丰厚的经济效益。

他表示，昆曲不应被原本的形式限制，某些作品没有曲牌、没有唱腔，而是融入了更多现代的表演艺术。但所有的剧都少不了一点——对现代生活的反思。

比如在《藏·奔》中，柯军的表演融入了书法，一边写书法一边表演。《藏·奔》中的“我”(即主人公)以不同字体在舞台上现场书写同一个字。此外，柯军还曾尝试过表演中加入篆刻、甚至行为艺术等元素，他还邀请观众上台演出，一起感受、反思现在的生活。

发达的舞美技术，造就了“时尚昆曲”，这也是柯军要推出的“新概念昆曲”。比如，《余韵》使用了蓝光、压面光、电脑追光、聚光等，使舞台呈现出多种不同的光影效果，以凸现人物的内心孤独与愤懑。在音效上，《浮士德》有意渲染扇子敲打所发出的打更声、衣服抖动声、脚步转换声等，以加重神秘感和紧张感。

继推出“新概念昆曲”后，柯军又继而打造了“高铁昆曲”。所谓“高铁昆曲”，就是南京、苏州、杭州、上海四个城市的“昆虫”们，乘高铁一天可以看这四市昆曲名家的戏。让“昆虫”们，在极“快”和极“慢”中感受最紧张的生活节奏和最从容的生活态度。

冲破传统体制，抢占信息传播阵地。

600年的昆曲穿越时空，将传统文化与现代文明交融，加之柯军先天的悟性，如他推广的“高铁”昆曲，赋予了柯军独特的灵性 with 智慧。

他利用整个媒介传播体系，从报纸、电视、网络进行了各个方面的宣传运作。

江苏省昆剧院的不少演员都拥有个人的微博，柯

军发剧照，推广昆曲不亦乐乎：“我们也要打造‘微博昆曲’，借助微博的快捷性和影响力推广昆曲。”

除了在微博上发布演出资讯和博友进行交流外，柯军还创建了名为“环球昆曲在线”的网站，“环球昆曲在线”于2010年4月3日试播，这是全国首个演出团体的网络电视平台，4月25日，该网站进行了“玉树赈灾义演”首次直播。此后，“环球昆曲在线”除坚持每周直播兰苑演出外，其他重大活动也将全程跟进。截至2010年年底，共在线直播演出、活动和讲座等60场，网络点击率超250万人次，观众遍及大陆、香港、台湾等地区及日、韩、英、美等国家。除了同步观看直播，“环球昆曲在线”还容纳大量昆曲文字、图片、视频资料，建立了昆曲网络资料库。这为满足国内外的“昆虫”们随时随地欣赏昆曲提供了最大的便捷。

昆曲海外知音多 文化自信

“我在国外有很多粉丝。”柯军坦言，在海外，昆曲的欢迎程度有时甚至高于国内。

2009年1月，柯军带领12人出访英国埃塞克斯郡，表演传统昆曲折子戏，深受当地观众的欢迎。英国著名导演鲁宾看了演出后大为感动，对昆曲表现了极为浓厚的兴趣，并于同年11月25日回访江苏省昆剧院。

为将昆曲推向国际，柯军与鲁宾共同策划推动汤显祖与英国的莎士比亚，穿越时空相会在南京的“2016汤莎会”。

从去年7月中旬正式开始，江苏8所学校与英国埃塞克斯8所学校的80名学生，定期互访，中国学生去英国学习莎翁戏剧，英国学生则来江苏学习昆曲。通过两国学生对昆曲和莎士比亚戏剧表演的交互学习，带动两地间的文化交流。洋学生演《牡丹亭》，中国人品莎翁剧，汤显祖与莎士比亚，东西方的两位艺术大师，在逝世400周年时，进行穿越时空的对话。

柯军说，通过这种文化交流活动，使两国的年轻人能够感受到不同的教育背景和文化氛围，增进两国学生对传统文化的了解和热爱，加强中英两国青少年间的友谊与交流。并且能够以这次文化交流为契机，树立中国传统文化在英国青少年心中的良好形象，用文化打开交流之窗。

除此之外，柯军不忘记抓住任何一个国际性的大型活动对昆曲进行策划推广，除“2016汤莎会”外，还策划了“2014青奥会”、“2010世博会”等影响极大的推广活动。

■ 本版图片由柯军提供

时间追溯到2004年8月20日，作为“人类口头和非物质文化遗产代表作”保护单位的江苏省昆剧院，由事业单位转制成企业单位，并改称为“江苏省演艺集团昆剧院”。院址依旧在由曾国藩题匾的、古色古香的“江宁府学”——南京朝天宫4号。表演艺术家柯军被任命为江苏省演艺集团昆剧院院长。

民企改制 人财全活

2004年，在文化体制改革中，院团改革最核心最关键的问题是人员身份转换的问题。

文化部部长蔡武在接受媒体采访时称：“大家长期在事业体制下面，由公家人突然一下变成企业人了，观念上一时难以接受，而且容易产生对预期的不确定性。比如说转企改制之后，虽然机遇大，但风险也大，到底会不会比转企之前更有活力，或者收益更高，预期不是很确定，担心自己到最后没有着落了，心里空落落的。”

钱从哪里来？以毕生追求艺术为目标的柯军，上任第一天，当他翻开昆剧院的账本，惊出了一身冷汗，账面上仅存的经费，不足1000元，为了给改企后的第一场演出印一份说明书，他不得不向私人借款，书法家邵劲慷慨捐款，才了解了他的燃眉之急。

2009年5月11日，中央政治局常委李长春到南京视察，听取江苏省文化体制改革的汇报，柯军作为基层人员在向中央汇报时，连说了五个“没有想到”：“没想到五年前每年只能演出四五十场，现在可以演到500多场；没想到原来每年的收入只有9万元，目前超过了300万元；没想到一级演员的年薪已从2万多元增加到了10万元以上，青年演员工资从1万多元涨到了近7万元；没想到以前10年才排一二出大戏，现在二年排了5出大戏；没想到我们传承的折子戏库存翻了几番，达到200多出了！”

人往哪里去？上任后，作为艺术家，柯军知道，演员们最渴望演出，渴望站在舞台中心，以不同的角色频频亮相。如果不能给大家提供有足够的演出机会，他们就会闹出许多牢骚，乃至闹出许多麻烦事来。反之，如能够不断地组织演出，一切就有可能迎刃而解。办院，说到底就是办演出。

为此，柯军决定通

柯军在《铁冠图 对刀步战》中饰周遇吉

柯军在《我的浣纱记》中饰梁伯龙