

柯军在文脉
大讲堂上开讲

柯军：金玉有声，当篆刻遇上昆曲

《占花魁》

《闯界》

《牡丹亭》

《花似人心向好处牵》

《汤显祖与莎士比亚》

“今日个知音喜遇知音在，这相逢，异哉！恁相投，快哉！”一声昆腔，金声玉振，余韵久久不能散去。现场众多观众无不“戏曲活化石”昆曲的婉转优雅所惊艳。

当篆刻遇见昆曲，当故事、声音和节奏，被容纳进一枚小小的印章，会是怎样一种独特的美学感受？

7月24日，江苏文脉大讲堂第25讲举行。中国戏剧“梅花奖”“文华奖”得主、著名昆曲表演艺术家柯军担任主讲嘉宾，从一幅幅篆刻作品出发，趣谈昆曲的历史、掌故，细说那些“印从昆出、以印铭昆”的动人故事。

本期江苏文脉大讲堂由中共江苏省委宣传部指导，江苏文脉整理研究与传播工程工作委员会办公室、凤凰出版传媒集团主办，现代快报社、江苏凤凰美术出版社承办，凤凰国际书城协办。

现代快报/现代+记者 白雁 胡玉梅 王凡 李鸣 宋经纬 任雨风 王子扬 刘静妍 裴诗语 张文颖 实习生 刘昭意 程心怡/文 顾炜/摄

江苏文脉

扫码关注
江苏文脉公众号

印从昆出，“三个口袋”展现篆刻的丰富多彩

戏迷朋友们非常熟悉柯军的舞台形象，林冲、史可法、顾炎武……他演绎的太多角色深入人心。但其实很多人并不知道，柯军多年来沉浸于篆刻艺术，颇有造诣。

柯军告诉现场观众，古玺、秦汉印、圆朱文印，谓之“三个口袋”。这三种篆刻样式分别承载着不同历史时期的艺术风貌与精神内涵。

为了让观众能够更加直观地了解篆

刻魅力，柯军展示了自己创作的多枚印章：楚玺《说亲回话》、秦印《南洪北孔》、汉初铸印《昭君出塞》、圆朱文《占花魁》、阴阳印《闯界》……丰富多样的篆刻形式语言，在方寸之间，贴切传达印文的意涵、情感、韵味与风格，让人叹为观止。

柯军表示，在创作时，他努力从各个角度寻找昆曲内容与篆刻形式之间的联系，以此为切入点，反复推敲印稿设计，力求实现每一件“昆印”的独特构思。

以印铭昆，探寻篆刻与昆曲美美与共

带领观众领略了篆刻的丰富之后，柯军以其精心雕琢的50余枚印章为引，引领观众穿梭于昆曲的文化脉络中。

他通过一枚“百戏之祖”的印章谈起了昆曲的历史渊源。昆曲被誉为“百戏之师”“百戏之祖”，明代音乐家、改革家魏良辅的革新之举，让昆山腔融汇了余姚、弋阳、海盐诸腔的精华，形成了新的声腔——“昆曲”。昆曲是优雅文学与精致艺术的融合，唱腔以中州韵为主，内容是对至情至性的表达和传递，表现形式是载歌载舞，舞台样式是一桌二椅。

“这枚‘载歌载舞’的印章，大家可以看出，两个‘载’字是以镜像对称的方式呈现的，一正一反，相互映照，恰似一

个昆曲舞台的轮廓。昆曲舞台是需要观众的，观众和演员是台上台下面对面的关系。”柯军说，昆曲是需要演员的表演和观众的想象一起来完成的。

关于昆曲流传至今的制式，一桌二椅，柯军有不一样的理解。他表示：“一桌二椅，仿佛古代文人书房的缩影。”

“因为昆曲的文本都是当时知识分子在书房里创作出来的。这些创作者精通曲牌音韵，也常在书房内会友唱曲，一桌二椅，就是他们的艺术凭借，就这点而言，昆曲从根子上便是‘文人的艺术’。”柯军说。

而后讲座从昆曲的历史掌故，谈到经典剧目。从“四大南戏”《荆钗记》

“从昆曲文学中寻求篆刻创作构思的新意，从昆曲表演的情境中寻求篆刻形式表现的通感。”在柯军看来，要寻求篆刻这门传统艺术的当代变式，既要有扎实的“印中求印”的基础，也要有明晰的“印外求印”的意识。

在这样的创作过程中，通过“印外功夫”——对昆曲艺术认识理解和对昆曲表演丰富性的实践，寻求篆刻创作的独特性。

《白兔记》《幽閨记》《杀狗记》的千古绝唱，到“临川四梦”《牡丹亭》《邯郸梦》《南柯记》《紫钗记》的梦幻泡影，再到《窦娥冤》《西厢记》《八义记》《昊天塔》等经典杂剧……

柯军以一枚枚精美的印章为媒，将昆曲的丰富底蕴与璀璨魅力一一呈现给观众，展示着昆曲与篆刻的美美与共。

讲至“一曲霓裳播千载”一印时，柯军现场即兴吟唱了《长生殿·弹词》之【转调货郎儿 煞尾】中的几句唱词。短短几十秒中，他以水磨腔的优雅和深邃，将昆曲沉淀了600年的清雅古韵尽情释放，惊艳了所有观众，现场响起了热烈的掌声。

“汤莎会”，江苏文脉走向世界

柯军还分享了《汤显祖与莎士比亚》一印背后的故事。

2016年，是汤显祖与莎士比亚两位东西方戏剧大师逝世400周年。柯军和英国导演利昂·鲁宾合作执导的新概念昆曲《邯郸梦》在伦敦圣保罗教堂上演。

这不仅仅是一场“汤莎会”的梦幻演绎，也是对两位戏剧大师不朽精神的崇高致敬，更是让400年前的作品以一种全新的方式进入当代的一次大胆尝试。

《邯郸梦》是汤显祖代表作“临川四梦”的最后一梦。以情人梦，借梦抒怀。他将人生的富贵荣华、生死轮回浓缩到入梦、回梦的过程，在不知何为梦、何为

醒的找寻中探求人生的真谛。在柯军看来，这部剧的气质，与莎士比亚作品中所体现的对生命的思考最为接近。

“400年前，东西方面临着共同的代特点。莎士比亚所处的伊丽莎白一世时期正面临文艺复兴，从‘神’为中心转向以‘人’为中心；汤显祖所处的明朝正从‘存天理灭人欲’转向陆王心学，人文主义勃兴。”

柯军认为，中英版《邯郸梦》是一次跨文化的交流，这一交流突破了以往单纯展示、被动接受的文化交流方式，更是建立在一种相互思考、彼此对话的深度层面上。而以中国昆曲为主要载体，第一次与莎剧以“跨越”的姿态携手，它

不仅是对当代昆曲样式的突破，还是对作为文化载体的古老昆曲思想层面上的一次追问。

而这种“追问”，对于江苏文脉走出去，惠及华夏，润泽世界，有重要的意义。

现场，柯军还谈到了他与“江苏文脉”的渊源——江苏文脉微信公众号推文中的“江苏文脉”头图印章，就是他的作品。

柯军说，这枚“江苏文脉”印章用的是汉印的形式，但线条的用笔和用刀都是江南的韵味。“昆曲是一门表演艺术，篆刻也是。印章虽小，却容得下真性情，方寸中转过大乾坤。这都是江苏文脉带给我们的滋养。”

观众反响热烈，共享艺术魅力

在昆曲与篆刻交织的双重魅力下，南京凤凰国际书城内书香愈浓，昆曲爱好者与篆刻爱好者们济济一堂，被这两种古老而优雅的艺术深深吸引。

南京市民何金南听完讲座很感慨，他告诉现代快报记者：“我生长在京剧鼻祖程长庚的故乡安徽潜山，本身对戏曲就很感兴趣，今天也是和朋友们特意从中山码头那边赶过来听讲座。柯军老师在江苏文脉大讲堂上篆刻遇上昆曲，这本身就是对非遗文化的一个很好的传承。而且他也是一位名家，更有说服力，

所以希望以后能更多地听到他关于昆曲和篆刻的讲座。”

观众刘巧平对柯军提到的“一桌，二椅，三两步，四五人，即是万水千山，千军万马”印象深刻。她说：“听完讲座后，我意识到昆曲这种艺术其实是用简单的形式表达千姿百态的生活。”同时，刘巧平也从昆曲联想到了“断舍离”的生活方式，“简约的生活方式下有一个丰富多彩的世界，这些都是相通的。”

“成为柯军老师的粉丝已经四年有余，从《夜奔》到《顾炎武》，柯军老师的演

绎让我看到了昆曲传统与先锋的破圈交融。昆曲艺术滋润了我，陪伴着我度过了许多难忘的日子。除了是柯军老师的戏迷，我还是一个书迷。这些年，柯军老师的‘昆曲三部曲’我都读过了。舞台上，柯军老师在千军万马间挥斥方遒，或舞刀耍棍，或跌扑翻打，而书中他的‘念白’让我看到这位大武生纯粹质朴的一面，有思考的深度，也有情感的温度。”一位观众在留言中这样写道。

活动结束后，文脉君还抽取了部分线上留言的观众进行赠书。

