

笑工场，让嘴角失控

刘瀚路

橘子洲头悄然藏起一方时空宇宙，湖南博物院化作神秘的穿越隧道，商场成了烧脑的推理剧场——这些年，长沙的文化新空间在城市脉络间次第绽放。
《恰同学少年》让观众与百年前的湖湘青年“同窗共读”，《花开橘洲·江天暮雪》在橘子洲展开“宋韵画卷”，《新刘海砍樵》让花鼓戏化身“国风幻境秀”，在《疯狂理发店》《疯狂星期四》中观众成了剧中人，笑工场的相声演员打着快

笑工场演出剧照。

明星登场

板唱起了RAP，湘江剧场里《聂小倩》让古典文学折射出赛博朋克的力量，笑嘛脱口秀敞开舞台欢迎观众的“策神”来段开放麦……
一个个新空间、一场场创意秀，如同“文化魔方”，把湖湘文化、历史IP、科技赋能、市井烟火等多面组合，重构长沙的文旅基因。
它们突破镜框式舞台的物理限制，将商场、古建、厂房、街区等城市空间转化为沉浸式剧场，以“无界叙事”消解了观演距离，让艺术融入日常生活场景，创造出“处处皆剧场”的城市文化氛围。

它们盘活城市闲置资源，带动“演艺+商业”“演艺+旅游”等复合业态，形成文化消费闭环，在空间褶皱里上演资产增值的魔术，催生城市经济新增长点。
它们为艺术创作提供实验场域，扎根社区、商圈、景区，以更轻盈的姿态融入市民生活，借助新形式实现年轻化传播，让街角巷尾有邂逅艺术的惊喜。

词、快板、双簧……应有尽有。传统相声的严谨结构混搭上了现代的潮流元素，“90后”“00后”演员将RAP节奏注入传统贯口，用街舞化捧哏艺术，让年轻观众也爱得不行。长沙方言和普通话随机切换，本土观众倍感亲切，外地游客也能轻松理解笑点。
笑工场的段子，接地气。在“广告”里穿插“电台节目”的桥段设计，讽刺公共空间的信息泡沫盖过深度内容的表达。“问题学生”面对老师时的厌学情绪和答非所问，令观众捧腹大笑，又自然而然地聚焦到留守儿童成长中的不易与困境。压轴节目里，演员与外地游客和本土观众互动，一段“现挂”既轻松幽默地介绍地域文化，又拉近与观众的关系，映照湖南“策”文化、“逗霸”文化和市井文化的鲜活灵魂。

相声是老传统了。遇上新的时代，笑工场使出了十八般武艺，用“集装箱”装包袱，让观众笑出八块腹肌——聚焦地域生活细节，通过微观叙事引发共鸣；用方言词汇作为笑料载体，强化本土观众的归属感，又以陌生化效果激发外地观众的兴趣；吸收滑稽戏、独角戏、脱口秀、漫才等元素，强化“演”的比重，增强戏剧性。
暮色漫过湘江时，舞台上的好戏登场。刚在笑声中释放焦虑的观众，在笑声里窥见的，何尝不是自己与现实的相互裹挟、共同前行。街边霓虹与招牌连成一片，夜已深，欢笑不打烊，手机里笑工场出品的《哈利奥特曼》继续播放。生活本就是得有剧本的相声，无论情节如何走向，总有捧哏把你接住。

院。与观众相会的地点在变，快乐依旧不变。如今，每周四、五、六，“笑工场”在湖南大剧院准时亮起红幕布——这里没有荧光棒应援，有塑料普通话的爆笑轰炸；这里不卖偶像周边，专售“笑到假牙脱落险”。
2月27日正值工作日，夜晚，小小的剧场里，观众坐得紧凑。近2个小时的演出，六组相声演员轮番登场，台上台下乐作一团，混着普通话和方言的嬉闹声织成一张细密的网，兜住了城市的烟火气。
笑工场的表演，料很足。相声、小品、弹

《聂小倩》演出剧照。作者供图

《聂小倩》的“破”与“立”

游上林

走进繁华热闹的坡子街，就能看到改造后的湘江剧场。红色的招牌上书“聂小倩”三个大字，吸引游客进去一探究竟。
剧场是新装修的，传统的舞台、乐池、观众席为沉浸式剧场所取代。台上台下都安排了座位，方便演员与观众随时互动；演员出场也不再通过常规的出场门，而是从剧场各个角落甚至是从观众身边冒出来。舞台被装扮得焕然一新，兰若寺的亭台楼阁、千年古树都被搬到了台上；高空吊索，光影声电的融入，更是营造出鬼气阴森的氛围，极大程度上满足了观众的沉浸式体验感。
《聂小倩》的故事大家并不陌生，如何做出新意，吸引观众，仅仅依靠形式创新是不够的，更重要的还是对于故事内容的演绎。
传统湘剧中并无《聂小倩》的故事，创作者依托原著《聊斋·聂小倩》和电影《倩女幽魂》的人设，对文本进行了现代化重构。故事始于百年前的一场大劫，燕赤霞在宁采臣和聂小倩成婚之日，阻挡打晕宁采臣，并谎称宁采臣不会与小倩成亲，两人动刀动枪，引

发劫乱；动乱之中，姥姥的妖体与小倩的妖灵合二为一，成为共生。百年后，已被姥姥抹去记忆的小倩在世徘徊，寻求真爱，机缘巧合之下与转世后的宁采臣（文轩）重逢。兰若寺中，小倩在男闺蜜驰焉的帮助下多次试探文轩，一次初吻让小倩确定了真心却也恢复了记忆。真相渐渐浮出水面，一场百年前的误会大戏即将揭开帷幕。
新湘剧《聂小倩》对人物关系、故事情节都进行了全新的创作，其中最具有魅力的角色当属驰焉。驰焉是剧中最为神秘的人物，他守护在女主角小倩的身边，陪伴她寻找真爱，最后为了小倩与文轩牺牲。剧作采用了类似川剧《白蛇传》中男小青和女小青的双重设定，在舞台上表现出男驰焉（日常）和女驰焉（替小倩试探文轩）两种形态；与川剧需要两位演员出演小青不同，驰焉甚至更为巧妙，只需要一位女演员从头演到尾。驰焉本身是男性，饰演他的演员是女性，这名女演员在舞台上又要同时演出男性和女性两种形态，多重性别身份叠加在一起，模糊了性别界限，别具特色。

既然名为“湘剧”，《聂小倩》当然也没有抛弃湘剧元素。剧组演员全来自湖南省湘剧院的优秀青年演员，囊括了闺门旦、花旦、武旦、小生、武生等各个行当；音乐设计采用了湘剧代表性声腔——高腔，剧中小倩、文轩的三段唱依稀可闻；同时剧中打斗场景的设计也能看出湘剧演员的功力。
新湘剧《聂小倩》以湘剧为容器，通过艺术形式的创新性表达，传统文本的现代化重构，盛放着当代人对生命、爱情、自由的思

考。它“突破”了传统戏曲的叙事窠臼与观演隔阂，也表现出想要“立”出一种既根植湖湘文化血脉，又具备当代审美特性的戏曲新范式的野心。不妨将新湘剧《聂小倩》看作一场实验，如果成功，或许可以为地方剧种现代化转型提供一些经验和方法论启示，当然更希望它能够吸引越来越多的观众走进剧场，走近湘剧。
千言万语，祝愿《聂小倩》越演越好，惟愿湘剧越来越好。

生活的精髓，不在于所爱之人本身，而在于爱的历程与情感的倾注。《西伯利亚的理发师》便是一部深刻诠释爱的力量的佳作，它以独特的文化视角和细腻的情感描绘，让人在光影交错间，沉醉于爱的无尽遐想。
美国小姐珍妮与俄国军士托尔斯泰的邂逅，宛如命运巧妙地安排。为了躲避教官的检查，珍妮让年轻的军士躲藏在包裹里，这一举动救了军士，也悄然种下了爱情的种子。他们喝酒、吃饭、聊天，相谈甚欢，仿佛彼此的灵魂在这一刻找到了归宿。临别之际，冒失的托尔斯泰不慎损坏了珍妮的扇子，为表歉意，他决定等待扇子修好再还给她。而珍妮也无意间拿走了托尔斯泰与母亲的合影，为这段情缘埋下了伏笔。
钱锺书在《围城》里提及，男女之间，借书的学问是很大的，因为借了书是要还的。“一借不还，一本书可以做两次接触的借口，而且不着痕迹。”这是男女爱情的开始。等暧昧情愫慢慢发酵，最后就演变成了一场爱情。如钱老所言，虽信物不是书，本质却有几分相似，也无外乎是种下了一颗爱情的种子。怎想珍妮来俄国的目的是帮助疯狂的机械师骗取将军的信任，让伐木机“西伯利亚的理发师”驶进西伯利亚的森林，真情与假意交织，军士与将军对立，喜剧般的开场似乎预示了悲剧落幕。
我尤为偏爱那位以笨拙方式深爱珍妮的军士托尔斯泰，尽管他嫉妒，愚笨，鲁莽，但他对珍妮的爱纯粹而炽热。他会因为好友对心

苑杂谈

群山

吴润卿

上人的玩笑话击剑决斗，乃至以死相逼；会因为误解而独闯雨中，寻一静僻角落暗自垂泪；会因爱人对将军的亲昵，在剧院里夺过琴弓抽向将军，意外背负刺杀大公未遂的罪名，被流放遥远的西伯利亚，作为囚徒了却此生。
这场发生在俄国的悲剧中，最为动人的便是主人公托尔斯泰。他对土地、亲人、朋友的赤诚，因一段错位的爱恋而消失殆尽，失去了军士生的身份，放弃了光明的前途。在爱情面前，评判值与不值显得尤为艰难，因为几乎所有人都会盲目，正如影片里托尔斯泰读出的那段长诗“爱就是一场战争，事无对错”。
托尔斯泰对珍妮的爱，就像一场没有硝烟的战争，他在这场战争中付出了所有，却最终未能赢得胜利。然而，这并不影响他爱得纯粹与真挚。当珍妮坦白自己风尘女子的身份，并在他面前宽衣解带时，长达一分钟的托尔斯泰面部特写，透过噪点满布的影像，让人感受到一种崩塌的力量。这种力量足以将人击垮、揉

《西伯利亚的理发师》剧照。

碎、碾压，毫不掩饰地直戳心窝，将先前的粉饰全部撕裂。但他并未走向心上人的床榻，而是沉默片刻，用灵魂之力发问：“你一点也不爱我吗？”
影片的结尾，十年过去，在极北的森林里，博士的“西伯利亚的理发师”轰隆隆转，不断切

割，劈砍。它的车轮碾过丛生树木，耸立着的转轮便被踩在脚底。历史洪流便如此般滚滚向前，微小的浪花撞到堤岸被击碎，无法再远行，但那片刻的绚烂已经胜过太多沉寂。珍妮还在草地上驾着马车寻找着托尔斯泰的住处，偶尔看到几株直上的青烟，也问过几处人家，总是寻到了，却是一间摆着托尔斯泰结婚纪念照的房子。珍妮转身驾车离去，而托尔斯泰则在远方群山之巅奔跑，看着她的马车渐行渐远。他人神许久，才抽离出来，点起了一根泛泛的香烟，向无边的针叶林诉说爱情的消逝。
这一刻，我仿佛看到了爱的真谛。爱，并非占有与永恒，而是付出与经历。托尔斯泰与珍妮之间的爱情，虽然未能走到最后，但他们在爱的过程中付出的情感与经历，却成为了他们生命中最宝贵的财富。这份爱，如同西伯利亚的尘埃般微小而坚韧，却在不经意间绽放出最耀眼的光芒。
一次访谈中，陈凯歌导演被问及最美诗句，他不假思索地回答：“‘山色有无中，更隔蓬山一万重’。诗意无须赘述。最为动人的美永远是遗憾，错过是遗憾，无法传达亦是遗憾。人生不是电影，你只能把属于自己的记忆藏着掖着，独自消化，尝试与以前和解，幻想无数个平行宇宙中是否有不一样的结果。而在爱的世界里，我们都是宇宙的囚徒，无法探索别人内心的宇宙。但正是这份无法触及的神秘与深邃，让爱变得更加珍贵与美好。愿我们都能珍惜身边的爱人，用心去感受爱的力量与美好。”

影视观察

“哪吒”的新生

杨金

《哪吒之魔童闹海》海报。

《哪吒之魔童闹海》对中国传统文化进行深度挖掘与创新表达，做到了叫好又叫座，为我们带来深刻的启示与震撼，让传统文化在新时代焕发出了新的生命力。何谓传统？神话符号的新演绎。
哪吒的故事，是民间神话传说的经典篇章。哪吒的形象，从最初的《封神演义》等古典文学记载，历经数百年流传，早已深深烙印在大众文化的记忆中。哪吒敢于对抗强权、反抗命运的少年形象，承载着古代劳动人民对正义与自由的向往，是中国传统文化的重要符号。

电影《哪吒之魔童闹海》并未简单重复传统故事，而是在保留“哪吒闹海”基本故事框架的基础上，将传统神话重构为现代寓言，深入探讨“身份认同”“挑战宿命”等普世议题，赋予古老故事现实意义。如，敖丙不是简单的对手，两人复杂的友情羁绊为故事增添了人性温度。又如，李靖夫妇为保护哪吒甘愿牺牲自我，体现“舐犊情深”；而哪吒从叛逆到理解父母，注入了平等对话的现代家庭观。特别是片中古代神话人物展现出的幽默、自信等现代品质，让角色既有传统文化的根基，又能让现代观众产生共鸣。

为何共鸣？文化基因的集体觉醒。
《哪吒之魔童闹海》融合传统与现代元素，运用现代的设计理念和动画技术进行重新诠释，使其更具视觉冲击力。
角色形象做到了传统神韵与现代审美的交融。如，哪吒的造型设计保留了经典服饰特征，在色彩搭配和线条勾勒上运用现代动画技术。影片中的哪吒发型更加利落有型，肚兜不再是简单的传统样式，其图案设计既保留了古韵又贴合时下潮流。哪吒和敖丙的战斗招式中融入太极等元素，把我国以柔克刚的哲学思想转化为了具体动作和特效。
场景构建实现了传统意境与奇幻想象的碰撞。从云雾缭绕的玉虚宫，到神秘幽深的龙宫，再到古香古色的陈塘关，都蕴含着中国传统山水画的意境。庄严肃穆的玉虚宫整体布局如同八卦，海底龙宫内部的玉柱的龙纹呈现了传统中的典雅与神秘；陈塘关的街道布局采用中国古代城镇典型的方格网状结构，其中错落有致的亭台楼阁、热闹非凡的街头巷尾，既展现了传统文化的浪漫想象，又符合当代观众的审美需求。

如何传承？文明对话的语法革新。
《哪吒之魔童闹海》让古老的文化记忆及其精神内涵在新时代语境下重焕生机。

精神图腾的现代化重构。哪吒被贴上“魔童”标签，却勇敢地与命运抗争，这是对中国传统文化中叛逆与抗争精神的传承和延续。哪吒以弱小身躯顽强抵抗，试图打破命运的不公，发出“若前方无路，我就踏出一条路。若天不容，我就扭转乾坤”的呐喊，注入了个体觉醒的时代精神，与当代青年打破阶层固化的集体诉求形成共振。

价值观的全球叙事重建亲和力。影片将“我命由我”的个人抗争，升华为“守护苍生”的共同体意识，既延续了“天下兴亡匹夫有责”的儒家担当，又契合人类命运共同体当代命题。该片启示了中国文化主体性的觉醒路径，是在深刻理解文化基因的基础上，以当代精神重述文明记忆，为传统文化参与全球文明对话提供了范本。

可以说，《哪吒之魔童闹海》的爆火，本质上是一场文化基因的觉醒仪式。其高票房的成绩证明了，以传统文化为基础创新的动画片不仅具有强大的市场竞争力，而且将成为中华文明在全球化浪潮中的破局之道。

湖南省文联
推荐评论