

艺览纵横

千年傩面『活』起来

黄嘉

“面具、迷宫或游戏的主人——傩面具艺术体验展”展览现场。

作者供图

200余件傩面具，或威严庄重，或憨态可掬，静静陈列在灯光下，诉说着千年的文化记忆。7月，这场名为“面具、迷宫或游戏的主人——傩面具艺术体验展”的展览，不仅是湖南美术馆打造“民间美术系列展览”品牌的重要实践，更让古老的傩文化走出书本与仪式，成为现代人可触摸、可参与、可对话的“非遗活态传承”。

人有难，方有傩

“人有难，方有傩。”古汉字中“傩”本为“难”，先民遇困厄时以仪式驱邪，催生“傩”。这种源于中国古代的重要文化现象，发轫于远古驱鬼逐疫仪式，后演变成集宗教、习俗、传说、音乐、舞蹈、戏剧等于一体的活态遗产，成为人们寄托愿景、驱邪纳吉的重要仪式。

辰州傩戏、梅山傩戏、侗族“咚咚推”及泸溪傩面具等相继被列入国家级、省级非遗。湖南傩文化保留了楚文化“信鬼好祀”基因，成为先民与自然界沟通的精神桥梁。展览特别呈现了巫楚文学成果，从屈原《九歌·湘夫人》中的人神互动场景，到沈从文《神巫之爱》等的民族志书写，既展现傩文化在湖湘的深厚根基，也凸显其学术研究价值。

“面具、迷宫或游戏的主人——傩面具艺术体验展”展览现场。作者供图

湖南美术馆的傩面具艺术体验展，构建了一个多重主体对话的场域。展览通过当代策展逻辑激活了文化基因，从神话原型、策展叙事、馆际联动等向度，让傩文化成为连接古今、城乡、学者与公众的精神容器。

“傩面具”，承载着先民对神灵世界的集体想象。傩是神灵人格化的媒介，在傩戏中“戴上面具是神，摘下面具是人”。在神话与历史的结构中，傩面具的物质属性与精神属性，链接着神话与历史的关系。展览通过原型激活，找到具有原创性的介质与嵌合点，使傩文化从民俗标本升华为可对话的精神母体。

展览以游戏化叙事打破传统“观看—被看”的单向结构，实现了策展人、观众、展品的主体间性互动。展览空间抛弃线性展陈，化身迷宫式游戏场。观众手持“法器”地图，在五大任务中解锁文化密码，从“观看者”变为“激活者”。美学接受上注重代际弥合，以萌化的设计降低认知门槛，同时保留“开山神”等经典形象的原始张力。分层叙事策略，使不同年龄层与学识水平的观众在同一空间获得差异化的有效接受，实现公教功能普适化。这个充满巧思的展览互动空间，让观众能以独立个体的身份思考“我是谁”；而空间里的面具，既像扮演他人身份的工具，又像一面镜子，让观众看见自己内心的投射。

展览背后的馆际合作模式，既是“省市联动”的深化探索，又揭示了“文艺赋能乡村振兴—省级平台转化”的新路径。常德澧县溪上博物馆作为湖南首批39家“乡村博物馆”之一，长期收集民间的傩面具、神图、法器 etc.，其藏品承载

让傩面具“说话”

“如何让沉默的展品自己讲述故事？”近年来，湖南美术馆探索“以人为本”的展览叙事策略，此次展览打破传统陈列模式，让傩面具成为叙事的主角。

走进展厅，首先会看到一张湖南傩文化分布地图。湘西“毛古斯”、湘北“打倡”、湘中“梅山傩戏”、湘东“手狮灯舞”、湘南“临武傩戏”等，一目了然。展览通过实物、国潮手绘、互动体验等形式，呈现傩面具的历史脉络、工艺特征、文化内涵与类型分类。

在闯关解密中理解傩

狰狞、可怖是人们对傩面具的普遍印象。“庆典中的面具”展览单元特别展示了传统仪式“还傩愿”的面具，并采用暖色调设计风格，让人感受到傩文化温暖的一面。先锋小姐的沉静、开山的威严、唐氏太婆的慈祥以及八郎的喜悦，尽显人生百态。

展览设计了一系列“闯关任务”。观展手册化身“冒险门票”，引导观众探索傩文化中的生死观、自我认知，以及自我与他者的关系

等哲学议题。迷宫式的展览布局隐喻傩文化的复杂性，并引向对现代性的追问。展览中，观众将面临自我与他者的选择。选择“自我”，遇见象征着生命不息的三霄娘娘、祈愿丰收的土地公公、药到病除的孙思邈、公正的判官等，体验“生老病死”；选择“他者”，遇见智慧的和尚、怒目的韩信、哀婉的孟姜女、诙谐的秦童等，感受“喜怒哀乐”。观众在选择、探索、发现、沉思中，亲历从传统仪式到现代意义的转译过程。

现代语境下的“还傩愿”

先民们面对的世界，是紧紧包裹在神秘性中的。今天的人们似乎已经很难“在地”感受世界的神秘性，似乎一切都可以归入某种因果解释当中。但是作为血肉之躯，我们仍然操劳于大地之上、他者之间。我们仍然体验着生命的愉悦、老朽的无助、病痛的折磨和死亡的畏怯。在这个意义上，我们内在的困顿和来自他者的陌异近乎同构。我们到底如何与他者相遇于这个世界？

无论如何，生老病死、喜怒哀乐很多时候是很难被人掌控的。于是，在经历自我的“生老病死”与遭遇他者时的“喜怒哀乐”之后，观众被引导汇

聚至“原始森林”，即展览的第四单元“傩润万物”。在这里，只有神尊面具与原始森林的氛围，它既是一个疗愈空间，也是一种“无我”的敞开状态，观众可以任由自己的感觉自动运行。

“我把好言对你说，你把喜钱加几重。恭贺恭贺大恭贺，愿已勾完回洞中。”展览结束时，辰州傩戏《姜女勾愿》的片段缓缓呈现，如同传统“还傩愿”仪式，送上一份特别的祝福：无论遇到什么困难，大家都能保持自身的主体性，成为“游戏的主人”，而非游戏的“NPC”（非玩家角色）。

（本文作者系该展览策展人）

迷宫之中，古今同游

张未末

“面具、迷宫或游戏的主人——傩面具艺术体验展”展览现场。

黄嘉供图

省级场馆的创造性转化。傩文化的新生证明，地方性知识要在全球化时代存续，既需坚守文化基因的“本真性”，更要通过公共空间的重塑，使其成为多元主体对话的活态场域。

当孩童为绘制的“赛博傩面”命名时，当青年与“怒目金刚”对视时，傩文化便完成了从古老神话到当代想象的华丽转身。而公共文化机构的价值，正在于缔造无数个这样的瞬间——让传统活在当下，让未来听见远古的回响。正所谓：面具之后，人神共舞。迷宫之中，古今同游。

艺坛论衡

玩转“网红风” 别丢“专业魂”

卿清 刘瀚璐

近日，歌手张靓颖的演唱会表演引起热议。舞台上的她，身着紧身流苏裙，金丝眼镜架在鼻梁上，甩头扭腰间唱起网红歌曲《九万字》。有观众欣赏她的这段演出，认为这是文艺工作者贴近大众的真诚尝试，展现了艺术表达的多元可能；也有声音对这种“网红化”的风格变化提出质疑，担忧“网红化”会让实力派歌手偏离艺术本位。

张靓颖的“网红化”试水并非孤例。当下，一批专业歌手、演员也正主动或被动地接触并融入网红文化，如腾格尔唱《学猫叫》，张信哲唱《悬溺》，TVB男演员试水团播，影视演员们跳火爆的“科目三”“大展宏图”舞蹈……为何文艺工作者纷纷主动拥抱网红文化？

文艺工作者亲近网络、拥抱流量，有其现实合理性。这既是对传播规律的积极适应，更是与时代同频的必然选择。互联网时代，流量是文艺传播的“扩音器”。一个作品、一段表演，借助“网红”元素的赋能，能更快突破圈层壁垒，让艺术之声抵达更广阔的受众。拥抱“网红”元素，也让文艺工作者有了更强的“活人感”，打破传统舞台的距离感，增强与受众的互动关系。对于张靓颖这样的歌手而言，尝试网红风格或许是一种突破固有形象束缚、寻求表达自由的主动探索。他们不在意一首歌是高雅或通俗，更在乎舞台上自己的表演是否专业。正如她本人回应所言，风格变化并非一时兴起，并且对“网红”标签持开放态度，认可其背后的努力与能力。

我们不难发现，对“网红造型”及演唱“网路口水歌”的争议背后，其实是大众对艺术品质的珍视与对“网红审美”的警惕。一些“网红审美”下的音乐、舞蹈等文化产品，确实存在趋同倾向。歌曲追求“45秒洗脑副歌”，造型陷入高饱和、强刺激的套路，表演依赖热点梗的简单复制。这种算法导向的创作，突出即时快感，满足大众化需求，却容易消解艺术的独特性与深度。正如

法兰克福学派所警示的“文化工业”，当文化产品沦为标准化商品，看似丰富的“个性”实则是批量生产的虚假繁荣。也因此，当实力派文艺工作者尝试网红风格时，批评者的担忧不无道理：怕专业水准让位于流量逻辑，怕艺术追求湮没在套路复制中。

但我们更应看到，艺术本无高低贵贱之分，通俗与高雅是文艺长河的共生形态。被奉为摇滚史诗的《波希米亚狂想曲》初问世时也被批为“四不像”，邓丽君的歌声曾被贴上“靡靡之音”的标签。时间证明，真正的艺术生命力不在于标签，而在于能否触动人心。批评者说“张靓颖们”演唱网红歌曲，是浪费唱功，但张靓颖在《跳楼机》的流行框架中融入了细腻的声线控制，对《九万字》的诠释也赋予作品新的情感维度。这些专业功底支撑的再创作，也是在尝试将“网红”元素进行艺术化转化，让它们跳出“流量工具”的属性，成为与网友共创、共鸣的新大众文艺。“通俗”不流于“粗鄙”，“流行”升华为“共鸣”，这未尝不是文艺创新的生动实践，彰显出新时代文艺的活力。

拥抱流量不是问题，迷失在流量中才是风险。借助流量更好推广自己的作品无可厚非，但不可为了短期热度而彻底放弃艺术追求，沦为“网红套路”的机械复制者，丧失自我创作的独特性与深度性。艺术的自由，应建立在专业底线之上。流量的价值，终究要靠品质来见证。在算法主导的传播生态中，更需要文艺工作者保持清醒：流量是手段而非目的，创新是方向而非盲从。文艺工作者作为时代精神的书写者，文化风尚的引领者，既要主动适应传播方式的变革，用群众喜闻乐见的形式传递艺术价值，更要怀揣艺术初心，以专业定力抵御同质化浪潮。唯有在流量浪潮中筑牢艺术定力，在贴近大众中坚守专业底色，才能让文艺在创新与坚守的平衡中不断焕发新生，创作出更多经得起时间检验的精品力作，为时代留下温暖而深刻的文化印记。

影视观察

《恶意》难达“深意”

施俊杰

电影《恶意》海报。

陈思诚监制的电影《恶意》围绕医院双人坠楼案展开，融合网络暴力、媒体伦理等当下热门话题，试图打造一部既有娱乐性又具社会深度的作品。不过，从实际呈现来看，影片在逻辑构建、人物塑造与主题表达等方面仍存在提升空间。

在悬疑电影中，反转是一把双刃剑，运用得当能让观众拍案叫绝，反之则会使剧情千疮百孔，让观众摸不着头脑。《恶意》在反转处理上略显刻意，部分情节的连贯性有待加强。从案件本身来看，警方的调查过程存在一些细节上的疏漏。在关键的坠楼案中，诸多重要线索被遗漏或出现的时机不合理。至关重要的监控录像，在案件初期被警方遗漏，而后续剧情的推动又极大程度上依赖一段“摄像机正对病床”的巧合自拍。人物行为逻辑的铺陈也存在不足，尤茜前一秒还是为女儿倾尽所有、坚韧不拔的抗癌母亲，下一秒仅因为得知女儿存活率仅5%，就突然有了杀女的念头。前期铺垫较为薄弱，导致人物动机的可信度下降，角色失去了内在的一致性和可信度，沦为随意摆弄的工具人。整体而言，影片的部分反转更多服务于即时的戏剧效果，缺乏足够的故事根基与动机支撑。

电影作为一种艺术表达形式，对社会现象和人物形象的呈现应当具有一定的深度和客观性。然而《恶意》在刻画网民形象时，更多聚焦于网络讨论中的非理性一面。他们如同闻到血腥味的鲨鱼，蜂拥而上，仅

凭碎片化的信息就对当事人进行口诛笔伐。在护士李悦被怀疑是凶手时，网民们仅凭她被曝光的文身、酒吧照片等私人生活片段，就不假思索地将她定性为“恶女”，俨然是一群乌合之众。这种刻画虽反映了网络舆论中的某些现象，但相对单一，将复杂多样的网民群体简单粗暴地归为一类，忽略了现实中网民群体的多样性和理性声音的存在。这种相对片面的呈现，可能让观众难以感受到对现实群体的完整观照，也在一定程度上弱化了网络暴力背后复杂的社会和文化因素。在观看这样的电影时，观众很难从中看到对自身群体的尊重和客观呈现。

导演试图在电影的商业娱乐性与社会深度之间寻求平衡，但《恶意》对网络暴力主题的探讨却浅尝辄止，导致了深度与爽感都未能达到预期。从李悦到尤茜，她们在舆论的漩涡中苦苦挣扎，却无力反抗。这种对网络暴力破坏力的呈现，虽然具有一定的冲击力，但仅仅停留在表面的展示，缺乏对背后深层次原因的挖掘。电影没有深入探讨为什么网民会如此轻易地被煽动，媒体在其中又扮演了怎样复杂的角色，以及社会环境对这种现象的影响。叶攀在追求真相和迎合流量之间摇摆不定，她的行为反映了媒体行业在现实中的困境。然而，电影并没有对她的内心挣扎进行细腻的刻画，也没有对媒体行业的整体生态进行全面的剖析，只是简单地让她塑造成一个在道德边缘徘徊的人物形象，未能充分发挥这一角色在主题表达上的潜力。真相与暴力之间的关系，本应是电影深入探讨的核心。它通过让叶攀以退网删号“扛下所有”，暗示个体良知是解药，却对算法推荐、平台责任、监管缺失等结构性症结避而不谈。当尤茜跳楼直播被投屏到课堂，学生如看真人秀般惊呼时，电影看似尖锐地控诉着“看客心理”——毕竟批判观众永远比批判权力更轻松。这种割去痛感的社会批判，既满足猎奇，又避免触碰真正的病灶。

《恶意》有着吸引人的题材和强大的演员阵容，但在剧本创作、人物塑造和主题表达等方面仍有待加强：既想消费现实痛点的流量，又不敢深入肌理直面病灶；既关注人性的复杂，又把角色压扁成悬疑游戏的纸片人；既嘲笑网民盲从，又用粗暴的标签侵犯观众。影片的探索也反映出当下现实题材电影创作的共性难题——如何在娱乐性与思想性之间找到精准的平衡点。