

一个好故事、一个好地点，结合在一起就是一个好话题——

在天津，转角有好戏

袁相娟

艺文观察

“这个小洋楼就是《日出》里的那个旅馆呀！”围观人群中传来惊叹声。站在话剧故事发生背景地看《日出》，有一种“原景重现”的恍惚感：惠中饭店楼下，一辆黄包车拉着身穿旗袍的“陈白露”停下来，跟着她的脚步，时光“穿越”到上世纪，一段尘封的往事慢慢开启……

今年国庆假期，天津推出“无处不沉浸 打卡CITY SHOW——戏剧之城国庆文旅活动”，整座津城化身“戏剧沉浸式大舞台”。第一天，话剧《日出》在惠中饭店楼下广场的演出意外“出圈”，观众打卡、拍照上传社交媒体，又吸引了更多人前往。第二天，演出都被围得水泄不通。

《日出》是著名剧作家曹禺在天津创作的经典话剧。近90年，《日出》与天津的故事从没断过，如今有了新的篇章。

回到“现场”演出 改变了观演关系

国庆假期结束后，话剧《日出》推出常态化演出。除极端天气，节假日或周末，观众在金街大铜钱广场会经常遇见“陈白露”。

演员们沉浸其中。“在惠中饭店演陈白露，感觉很奇妙。”青年演员王知羽说，“太阳升起来了，黑暗留在后面。但是太阳不是我们的，我们要睡了……”同是这句陈白露的经典独白，站在故事发生地和站在剧场内说出来，感觉很不一样。

过去与现在时空交错，戏里和戏外相互凝望。一幕结束后，演员们回到金街大铜钱广场，站成一排，面对惠中饭店原建筑深深鞠躬，致敬剧作家曹禺。

曹禺先生创作这部作品的地方，为沉浸式演出增加了别样色彩。游客们漫步至此，被这份艺术体验吸引，身临其境领略曹禺笔下人物跌宕起伏的命运，回味天津往事与风土人情。

“观演关系变了。”在《日出》中饰演胡四的演员张一驰感受颇深，“剧场内，观众和演员有一定的距离，而沉浸式演出打破了‘第四堵墙’，观众和演员更近了。”

金街大铜钱广场上，观众围成一圈，观看开场舞。“在剧场内跳舞只用对着一面的观众，而在街角，演员就要顾及各个角度。”饰演顾八奶奶的演

员许诺说。

音响直接影响露天演出的效果。第一场演出并不顺畅，一开始低音效果没出来，高音效果好时，加上大街上的各种嘈杂声，背景音乐又听不清了。天津人民艺术剧院院长李阳当天跟在现场，不断调整音效，后续的场次又增加了新设备，不同层次的声音效果才呈现出来。

“现场围的人太多，声音更重要，把情绪表现得饱满，更有穿透力，对戏份不多的演员是考验。”饰演张乔治的演员何子雨说。

“在这边呢，快抓住她，抓住她！别让她跑了！”急促紧张的喊声从四面八方传来，“小东西”瑟瑟发抖藏在陈白露身后。这些“打手”的声音来自现场观众。观众的参与和互动是沉浸式演出的特色亮点。不同于剧场内专业演员饰演的地痞打手，每次配合的观众不一样，声音不一样、位置不一样。不知道人群中谁是来抓“小东西”的打手，所以害怕紧张的情绪特别真实，演员根本不用“演”。

一个好故事、一个好地点，结合在一起就是一个好话题。社交媒体上，由天津市民、游客发布的《日出》图文视频话题超过1000条。以前在天津本地搜“日出”，显示的是“东疆港看日出”，现在再搜“日出”，多了“金街沉浸式话剧《日出》”话题。

搬到文化街区演出 激活了历史文化遗产

天津在历史上便是著名的“戏码头”，用文艺演出带动城市旅游，天津有得天独厚的优势。20世纪初，天津便成为南北戏曲交流的重镇，这里的观众爱戏也懂戏。“山河湖海小洋楼”是天津的旅游特色，16个历史文化街区，800多幢历史风貌建筑，勾勒独特的津沽风情。这里还是北方曲艺之乡、中国现代话剧摇篮、京剧和相声的大码头，从这里走出了李叔同、张彭春、曹禺等文艺家。

一提到看戏，很多人会想到剧场、座椅、舞台、红幕布、聚光灯。戏剧家、电影导演彼得·布鲁克在《空的空间》中写道：“可以把任何一个空的空间，当作空的舞台。一个人走过空的空间，另一个人看着，这就已经是戏了。”天津也在尝试打造更多的“空的空间”，将戏剧从剧场“搬”到景区、街区、公园。“把演出送到城市的各个角落，让经典、精品与观众在大街小巷邂逅，高品质文化供给能够变得可感可知。”李阳说。

今年10月以来，天津陆续策划“无处不沉浸 打卡CITY SHOW”“邂逅·天津 街角系列”活动，在金街大铜钱广场、人民公园、世纪都会前广场、睦南公园、张园、官银号、天津人艺门前街角等点位，上演与所在点位背景、氛围相呼应的演出，如话剧《日出》《钗头凤》、京剧《西厢记》、评剧《挂画》、木偶扁担戏片段《兄弟打虎》

▲话剧《日出》沉浸式演出现场。天津北方演艺集团供图 版式设计：张丹峰

等，让市民和游客“转角遇到艺术”，沉浸式感受天津城市文化魅力。

“文化演艺是文化旅游融合发展的结合点。”天津北方演艺集团有限公司副总经理王楷夫说，这些沉浸式演出是用文化演艺拓展文化旅游融合发展的有益探索。惠中饭店、交通旅馆、劝业场、原浙江兴业银行，曾被称为近代天津商业“四大金刚”，是20世纪天津最繁华的中心点。街角实景演出，让当年的“小洋楼”再次进入市民和游客的视线，帮助今天的人们了解文艺经典产生的那段历史、那些曾经风云际会的街道。

在天津，不少历史文化遗产在与文化演艺的联结中，“活”了起来。张园纪念馆是天津800多座历史风貌建筑之一，依托原有建筑实景布置道具，融入互动演艺，创新推出沉浸式演绎展《津门往事》，吸引大量游客。2023年，文化和旅游部全国公共文化发展中心公布首批“沉浸式城市故事会”国家级试点名单，张园纪念馆成功入选。

2024年11月下旬，天津又一处历史文化遗产有了新动态：正在修缮的劝业场，再次进入公众视野。这座建于1928年的商业地标，承载着天津近现代商业发展的历史记忆。未来劝业场将以“文化体验地标”为核心定位，通过沉浸式演艺、非遗展示与年轻化互动场景的结合，打造成为天津新的文化地标。

天津“处处有戏”的故事被不断续写。

来自敦煌的文化“召唤”

王 璠

12月7日晚，中国国家话剧院新创音乐话剧《受到召唤·敦煌》首次与观众见面，国家速滑馆里座无虚席。当莫高窟的菩萨、金刚以15米高的“数字之身”望向观众，壁画中的飞天在7路威亚悬吊下缓缓落于舞台，跨越百年的时空对话形成“闭环”，戏剧场域正在延展。

全剧开篇，便向观众抛出问题：99%的热爱和1%的坚守，对人生意味着什么？常书鸿给出了他的选择：敦煌苦，但“一定要战斗到最后”“愿为敦煌燃此生”。剧中反复出现的咏叹，唱出了这份人生选择背后的文化选择：“这个世界有这样一种存在，只有当我们终于认识，颂扬了十几个世纪的神圣，是顽强的一种审美。”

现场表演、二维动画、3D特效、视觉影像、即时拍摄……舞台设置以飞扬的想象力，呈现敦煌之美的历史弥新。剧中，对常书鸿影响深远的莫高窟第254窟《萨埵太子舍身饲虎图》，以群舞与生成式人工智能技术结合的独特形式呈现；莫高窟中高达35.5米的“北大像”，作为重要视觉元素亮相。借助新技术，“冰丝带”成为沉浸式体验中国审美的“敦煌艺术空间”。

“召唤”一词，是《受到召唤·敦煌》的“戏眼”。它既让我们看到青年演员与传统文化双向奔赴产生的影响力，也让我们看到传统文化在今天的市场号召力，以及它融入当代人生活的无限可能性。

▼《受到召唤·敦煌》剧照。

中国国家话剧院供图

前不久，导演曹梓柯在社交平台上发文表示，“在《风流一代》定档前一天，网络上开始有盗版流出”，并提出一个“请求”：“大家如果有条件、有兴趣，《风流一代》的第一次体验还是留给电影院吧。”

无独有偶，《白夜破晓》《深潜》《永夜星河》等影视作品上线视频平台仅3分钟，便出现大量网盘盗版资源，给版权保护带来挑战。

在当前强调严格保护知识产权的背景下，影视盗版屡禁不止？

著作权保护新老问题交织。维权成本高、判赔金额低是老大难问题，同时还面临着侵权行为更隐蔽、传播更广泛、成本更低廉等传播新技术带来的新问题。以影视作品为例，通过网盘传播大量盗版资源、对影视作品进行剪辑和直播等不断“翻新”的侵犯著作权方式，给侵权的取证、合理使用的认定、平台责任的认定，带来极大挑战。

通过版权保护，确保创作者获得应有的收益，激励创作者不断创作，引导社会投入创作，是著作权保护的最终目的。影视创作投入高、风险大，假如盗版盛行，创作者无法获得利益回报，必然会严重

影视盗版缘何屡禁不止

许春明

损害创作积极性，最终损害的是公众获得作品、欣赏作品的利益。

影视著作权保护涉及影视内容提供方、传播方、使用方等多方主体，影视盗版的根治，依赖影视著作权保护生态的总改善。在现阶段，影视作品传播方的作用尤为关键。特别是搜索引擎、网盘、流媒体等网络平台，在完善投诉机制、提高投诉处理效率的基础上，还应当积极运用大数据、人工智能等新技术，对侵权影视内容进行识别和过滤。

坚持不懈地保护著作权，严保护、快保护，才能做到“版权所有，侵权必究”。影视著作权保护应以繁荣文化产业为目标，坚持以系统思维强化治理，通过强化行政执法，提高对侵权人的惩治力度，提升威慑力，引导相关主体尊重著作权。在持续开展影视著作权执法专项行动基础上，正本清源，阻断盗版网站和盗版资源的传播。

当然，全社会形成拒绝盗版、尊重创作的文化氛围，需要我们每个人付出努力。

（作者为同济大学上海国际知识产权学院教授）

电视剧《小巷人家》以细致入微的笔触，透过家庭、邻里、梦想、爱情等多维度叙事，将情感记忆与时代风貌融为一体。满目的年代感，满屏的深情，集体情感与时代脉搏在剧中同频共振。

在《小巷人家》的艺术世界里，时代之“大”与小巷之“小”存在具体鲜明、富有深意的辩证关系。时代大潮仿若远方奔涌的春雷，隐隐作响。高考恢复如破晓曙光，知青返城似归巢群雁，改革春风悄然拂过家家户户，旧有观念的坚冰微微松动。黄玲说，真快啊，再过半年就80年代了！宋莹说：“我对80年代只有一个朴素的愿望，少吃蛇瓜多吃肉”“我要买电冰箱，我要买洗衣机”。这些朴素的愿望，只能产生在那个时候。她们站在时代巨变的门槛上，庄、林两家的儿女们、小巷中的每一个人都满怀憧憬，迎来那将要彻底改变命运的汹涌浪潮。

时代变革为小巷带来新机，新的商品、新的思潮慢慢渗透进小巷。电话、电视机等新家电逐渐出现在居民家中，年轻人对高考、对外面世界的向往也日益强烈，这些都是大时代在小巷中的投影。小巷又保留着自身的传统与人情。共用厨房设施、互相分享食物，人们依然遵循邻里互助的模式。长辈对子女婚姻、教育的重视与干预，让人看到传统的家庭观念与生活习俗依旧根深蒂固。

大时代赋予小巷人物追求梦想的可能。他们开始思考个人命运与时代发展的关联，如年轻人努力学习，想要改变家庭命运。在面对家庭矛盾与人生抉择时，他们既要考虑大背景下的社会规范与发展趋势，又要顾及小巷邻里的看法和家庭的期望。大背景与小巷具体环境相互作用、相互制约，共同塑造了剧中丰富的人物形象、复杂的情节脉络以及独特的文化氛围，使这部作品在展现时代变迁的同时，细腻描绘出小巷生活的烟火气与人性的多面性。

剧中许多喜剧性场面，如宋莹分房、蛇瓜事件、林栋哲大雨饭馆等，以幽默诙谐的方式展现了生活的乐趣和人物的乐观。这些喜剧性场面的背后，也有着生活的无奈与叹息。喜剧与悲剧的交织，使剧情更加丰富，更能引起观众的共鸣。剧中人物之间存在的各种矛盾冲突，推动了剧情的发展，展现了亲情、爱情和友情。情感纽带的维系与修复，总是不失时机地给人以温暖与慰藉。

光影的明暗对比，声音的动静对比，色彩的冷暖搭配，剪辑手法的对比，从主观镜头到客观镜头的流畅过渡，声画蒙太奇庄谐转换，在视听层面强化了叙事的情感表达与氛围营造。艺术家们突破常规思路，使得艺术手段“一加一大于二”，为观众提供了更加丰富的艺术感受。累积剪辑的手

法，常让人眼前一亮。剧中，连环画租书摊上，小栋哲一次次租书的场景；鹏飞从上海回家，眉飞色舞地对舅舅舅妈介绍南哥哥的女友李佳的“资料”；等等。在通常使用流畅剪辑的地方，使用累积剪辑，不仅叙事紧凑、主旨清晰，更是幽默地表现了孩子们“天生我才必有用”的信心。

《小巷人家》充满艺术辩证法的智慧：平凡的人物、平常的故事，折射不平常的深度与光辉。平凡的小巷生活，编织成一幅绚丽多彩、饱含深情的画卷，细腻展现出生活的本真与人性的光辉。在高速发展的技术不断刷新认知的今天，深情的年代令我们流连忘返，这就是《小巷人家》的艺术光彩与叙事魅力。

（作者为中央民族大学教授）

▲电视剧《小巷人家》剧照。片方供图

《小巷人家》主演闫妮——

与“黄玲”同悲同喜

这段时间，《小巷人家》热播，观众网友热议。演戏看戏皆入戏，演的是袅袅炊烟、款款真情，看的是岁月静好、心之向往。

我在剧中演黄玲，与她相伴、同悲同喜，演完后，很长时间“走”不出这个角色。喜欢我的观众说，“黄玲像闫妮”，有静水深流的柔善，也有百转千回的执着。熟悉我的朋友说，“黄玲不像闫妮”，那突如其来爆发的、义无反顾的决绝，从未见过。像我也好，不像我也罢，我理解、把握、塑造的黄玲，就是一个把颠簸到结的日子过得光亮的母亲、妻子、儿媳和邻家姐姐。

《小巷人家》的矛盾冲突、喜怒哀乐都是家长里短。像潺潺溪流溅起的朵朵水花，经历过的人感同身受，未经历过的人触及心底。柔情与刚毅、隐忍与爆发、奉献与收获，永远是生活的颤音，而善有善缘、好人好报，才是生活的旋律。邻居也好，家人也罢，用心对待彼此，邻里关系、家庭关系才更加融洽。一个个“小巷人家”幸福了，我们的社会大家庭才更美满。观众从剧中也看到了国家的发展和时代的进步，共鸣

共情。通过《小巷人家》，我也学到了很多。我们的主创队伍很给力。大米老师先写小说后撰剧本，句句皆细节，段段有场景。张开宙导演的镜头穿透生活，场场烟火气，帧帧冷暖情。我和郭晓东、李光洁、蒋欣外是朋友，剧中是“戏搭子”。我们一起体验角色、打磨台词、还原情境。与其说饰演别人，不如说是演自己。现在回味起来，少了任何一个人的精彩，都不会有小巷人家的热气腾腾。

参与《小巷人家》的演出，是我的幸运。很多观众对我的最初印象，可能都是情景喜剧《武林外传》里的佟湘玉。其实，遇见佟湘玉之前，我已经跑了10年的龙套。但我始终相信，机会总是留给有准备的人，心存热爱、走进生活、不断磨练，演员才能抓住来之不易的角色，作品才能打动人心。时刻为下一个角色做好准备，是演员这个职业最大的魅力。我正在汕头拍摄电影，拍戏之余，也上网再追追《小巷人家》，追追自己。以绵薄之力汇聚温暖、传递温情，讲述大家追求美好生活的故事，是我们的幸福。

艺坛