

当地方戏与年轻人牵手——

淮剧虽小众“入戏”乾坤大

中青报·中青网记者 牟昊璁
通讯员 赵迎华

在江苏省盐城工学院的教室里，身着一袭粉色戏服的陈澄正俯身调试多媒体设备。屏幕上《祥林嫂·天问》的剧照定格在祥林嫂雪夜独行的剪影，教室里响起一声清亮的戏腔：“忽听伯喈一声请……”

满室寂静被这声悲叹打破。陈澄一转身，便将鲁迅笔下那个被命运碾碎的女子，“拽”进了21世纪的大学课堂。前排盐城工学院汉语言文学专业21级学生袁程此刻不由自主坐直了身体，“我第一次发现方言唱腔竟能如此直击人心”。

“这出戏之所以打动人，关键在于传递出了对命运的抗争与悲悯。”陈澄是第十三、十四届全国人大代表，国家级非物质文化遗产代表性项目淮剧代表性传承人。她这样向学生阐释淮剧的生命力。作为盐城工学院的兼职教授，陈澄将全国人大代表的履职工作与戏曲传承深度融合。2018年，她就提出了《关于进一步强化戏曲进校园的建议》，主张通过师资建设、财政保障和平台搭建推动非遗传承。实践中，她带着《祥林嫂·天问》《小镇》等剧目走进校园，以示范教学、现场解析等方式，在青少年心中播撒淮剧的文化火种。

“有年轻人喜爱,才有未来”

教室投影仪正分屏展示着两组动态图像：左侧是湿地监测镜头下勺嘴鹬群振翅迁徙的轨迹，右侧则是《祥林嫂·天问》“问天”唱段的频谱图。当陈澄将两者播放速度同步调整时，声波起伏竟与鸟群翅尖划出的弧线近乎契合。

陈澄示意同学们下课去看看湿地的芦苇荡，“淮剧，本来就是从盐城黄海湿地土壤中生长出的艺术形态。几百年前，先辈们在滩涂劳作时，把芦苇倒伏的弧度化作了‘淮调’的拖腔。”陈澄说：“滩涂以每年约3厘米的速度沉积，芦苇根系要不断向下延伸才能存活。这就是淮剧的筋骨，就像祥林嫂的命，再苦也要在盐碱地上扎根，老祖宗把‘湿地密码’编进了戏文里。”

中青报·中青网记者 安 俐 杨 月

“燕云十六州”，在很多人的印象里，这频繁出现在史书和武侠小说里的名称，厚重而又悲怆。当《燕云十六声》地图上的山河轮廓与史书中“燕云十六州”的疆域逐渐重合，充满刀光剑影的武侠江湖在每一个用户面前展开。

了解到主章故事中的重要的考古文物大历铜钱，现藏于中国国家博物馆，不少网友留言：“大历铜钱只是个载体，真正需要看的是这段历史啊！@中国国家博物馆，这次剧情让历史具象化！”留言下很快积累了大量点赞，一次“游侠”经历，唤起了了解那段历史的冲动，是不少网友的真实体会。在主创团队看来，这恰恰是初心和反馈的“双向奔赴”。

在“武侠世界”感受历史的风

在如今一些历史感较强的游戏当中，历史不再只是被“展示”的背景和画面，用户还可以参与到历史进程中来。

《燕云十六声》很多设计均取材于严谨考究的真实历史。主创团队章岚告诉记者，在开封采风期间，团队的工作模式是白天逛博物馆，晚上做PPT。“我们会把白天看到的建筑、文物、民俗、当地饮食习惯和生活习惯等汇总起来做成PPT，每天晚上开会讨论，哪些元素、故事能够用在场景搭建里。”

中青报·中青网记者 潘佳秀子
通讯员 孙永霞

走进叶天泰的工作室，一股消毒水与漆香交织的独特气味扑面而来。他正在修复一件2000年前的汉代漆耳杯。由于长时间埋藏于地下，这件漆耳杯已发生变形，表面漆膜起翘打卷。叶天泰戴着医用手套，用棉签轻轻蘸取特制保湿剂，小心翼翼地浸润着脆弱的漆膜。

武汉城市职业学院文化创意与艺术设计学院青年教师叶天泰，是一名大漆镶嵌髹饰技艺传承人。5年前，他加入了湖北省博物馆湖北水漆器保护专家李澜领导的团队，先后参与完成十多件湖北省博物馆馆藏文物以及多个出土墓葬中饱水水漆器的修复工作。经叶天泰精心修复的一些水漆器已经在湖北省博物馆“楚国八百年”展厅展出。此外，叶天泰还参与了大漆镶嵌髹饰技艺的推广及数字化工作，致力于让大漆镶嵌髹饰技艺“火起来”“潮起来”。

在0.1毫米误差中“唤醒”战国漆豆

漆器在中国拥有超过8000年的历史，金漆镶嵌髹饰技艺作为中国传统漆器装饰工艺的重要组成部分，于2008年被

陈澄(左)正在教学生学习淮剧。

盐城黄海湿地一直都在与淮剧这项非物质文化遗产相互赋能。然而，在当下，这一传统戏曲艺术形式正面临着“受众断层”的危机，年轻群体对其艺术价值的认知度和审美接受度普遍偏低，如何突破这一困境，成为传承与发展的重要课题。

近年来，陈澄带着剧团主动拥抱互联网。演唱名作名段、展示后台和排练现场、开设线上讲座、与票友线上联动……陈澄希望让更多人了解淮剧，实现传统与现代的碰撞。

2017年，她就试水淮剧直播，在社交媒体账号上已发布1210条短视频作品，推介淮剧唱腔、推出经典名段，还通过反串去吸引戏迷。她用淮剧方言翻唱的

《神女劈观》有300万的播放量。“从传统戏曲舞台上生长起来，我们要学习如何把我们的传统艺术推广得更远，让更多没接触过淮剧的人，能感受到淮剧的魅力和淮剧人的光彩，最后爱上淮剧。”陈澄深谙网上的“流量密码”：“有年轻人喜爱，淮剧才有未来。两分钟的短视频是‘钩子’，要把年轻人‘钩’进剧场。”

让“独角戏”变成“大合唱”

“武松的鸳鸯腿怎么像在跳广场舞？”盐城工学院排练厅里，汉语言文学专业22级学生辅欣第27次示范传统身段，同学朱荷却把“旋子”（武术的一种动作，甩臂，拧腰，旋腿，平身跃起，双脚落

地）摔成了“轱辘”。受陈澄的启发，学生也自发成立了一个淮剧兴趣小组。

起初连压腿都做不到的00后们，很快发现了淮剧的“魔鬼细节”：水袖要甩出“十八道弯”，唱腔韵律得卡准，就连走路都颇为讲究。朱荷记得第一次排《祥林嫂·天问》时，自己拖着3米长的白绫“满场乱窜”，活像“扯线木偶上战场”。“陈澄老师说‘戏比天大’，可我们连最基本的台步都走不好。”朱荷苦笑着翻出手机里那张“淮剧菜鸟集体照”——20多个年轻人东倒西歪地定格在舞台上。

转机出现在一个夜晚。当朱荷卡在《祥林嫂·天问》的“哭灵”唱段时，辅欣突然举起手机：“要不试试说唱的转音？”这个总戴着棒球帽的姑娘，把传统拖腔改

造成错落有致的快板节奏，竟意外契合了当代年轻人的口味。

真正的突破来自对剧本的大胆改编。这群年轻人把《小镇》里的“道德银行”改造成校园版“诚信超市”，让老企业家追着学生讨要“诚信分”，同时，他们在校园湿地景观带进行实景演出，观众可随演员移步换景，体验“戏在景中，人在戏里”的奇妙观感；将《打金枝》的“帝王将相矛盾”置换成“宿舍矛盾”，公主与驸马的拌嘴化作当代大学生活的幽默镜像……这些“淮剧新唱”，他们计划在今年的毕业典礼上“首秀”。看完学生们的排练，盐城工学院人文社会科学学院院长周晓燕突然意识到，这些“戏混子”正在创造属于年轻人的“戏曲语法”。

盐城工学院的课堂上，淮剧也早已超越“表演艺术”的范畴，成为跨学科融合的纽带之一。盐城工学院人文社会科学院中文系教师赵晶晶主持的校级美育课程专项《走进中国戏曲之美》上，她一直和同学们在探讨，如何让现代淮剧与西方文学来一个“经典对话”，为学生构筑一座中外文明交流互鉴的桥梁；周晓燕的专业课《走进盐城黄海湿地》，像是一堂“行走的生态课”，让年轻学子触摸到传统文化与自然遗产血脉共振的鲜活脉搏……

“当我们淮剧《小镇》与马克·吐温笔下的《败坏了哈德莱堡的人》展开‘跨时空对话’时，两种文明对人性善恶的深刻剖析会产生奇妙的共振——原来我们水袖轻扬的舞台，竟能如此犀利地照见人性本质。”赵晶晶说，这种双向阐释的艺术对话，正在促进学生们构建起全球视野，在跨文化共振中感受文明多样性的共生之美。

用“世遗+非遗”激活文旅新动能

如今，盐城工学院创新构建“双遗产+”的多学科矩阵，以淮剧、盐城黄海湿地为支点，打造出独具特色的文旅融合育人模式，使千年湿地与百年戏韵在新时代碰撞出创新火花。

在盐城工学院外国语学院的研讨室里，一群00后学生正围绕《湿地英雄录》生态叙事项目展开热烈讨论。这个由

英语、会计、高分子、金融等专业学生组成的跨学科团队，计划将滨海湿地的生命故事转化为数字时代的“生态寓言”。

项目负责人、该校英语专业23级学生沈春军带领的团队计划以候鸟迁徙为叙事主线，将它们跨越洲际的漫长旅程，解读为生命韧性的赞歌。学生们还尝试将麋鹿种群繁衍的生态叙事通过多语种、多视角以及多样化的传播方式进行展现。

“要让世界听懂湿地的语言，必须先找到共情的密码。”沈春军和同学在老师的指导下提出了“故事化一场景化一人格化”的叙事策略——将18.64万公顷保护区面积转化为“2600个世界杯球场连成的生态蹦床”；把具有“翼展2.3米”这种生物学特征的丹顶鹤比喻成“能在云端写草书的天然书法家”；北京故宫面积72公顷，如果给北京故宫盖上“湿地同款皮肤”，得复制粘贴2589座紫禁城才够填满；如果让所有访客手拉手围住湿地边界，需要1.2亿成年人才能连成闭环（人均臂展1.5米），不过湿地更欢迎候鸟用翅膀“画圈圈”……这种青春视角的生态叙事，比数据报告更具穿透力。

同样地，在周晓燕《走进黄海湿地》课程的启发下，旅游专业23级学生金志洲敏锐地察觉到候鸟保护与研究领域的技术需求。此前，他研发的牛羊定位器月销量稳定在5000件左右，积累了定位设备的技术经验，如今他计划将这一技术拓展到候鸟保护领域，着手研发专属设备。这款设备在保留基础定位功能的同时，拟新增生物体征监测模块，可实时记录候鸟迁徙中的体温、心率等数据，可以为科研人员提供候鸟迁徙路径与生理状态的基础数据。

如今，结合淮剧《小镇》，盐城市还在淮剧的发源地建湖九龙口沙庄古村建了一个淮剧小镇。小镇通过全景式再现剧中18个生活场景，以“番外篇”的形式，将剧目“演艺+实景秀”进行常态化立体呈现，打造了“戏在村里，村在戏里”的文旅融合发展典范。这种创新模式不仅丰富了游客的休闲娱乐选择，满足了多样化、多层次的需求，还荣获了“全国非遗与旅游融合发展优选项目”及“首批江苏省级文旅产业融合示范区”等殊荣。

这种产教融合的模式正在反哺城市发展。在周晓燕看来，盐城工学院通过构建“世界遗产+非遗传承”双轮驱动机制，以淮剧非遗传承与黄海湿地世遗保护为协同创新载体，探索出了一条“文化基因解码-跨界融合传播-产业价值转化”的闭环路径，这种育人模式的深层价值在于“破解了地方高校与城市发展的共生密码”。

郑石认为，游戏和传统文化的结合，不仅是技术文明与历史文明的创造性对话，也是文化传播与价值重塑的全新路径。“游戏作为数字时代的‘文化转译者’，突破了传统文化静态传播的桎梏，通过沉浸式场景与交互叙事激活文化基因。例如《燕云十六声》将解谜与武侠文化深度融合，让玩家在互动中感知历史的温度，理解文化的深度，有效提升了青年对传统文化的亲切感。”郑石说。

“长安是刻在中国文化基因里的一个词，但我们不想再去刻画盛唐景象，因为它可能和开封有重复，而河西是完全不一样的地方，它是大漠苍凉，边塞孤烟，所以我想我们去河西去侧写长安。”主创团队回顾场景设置的思路，“经历安史之乱后，唐朝由盛转衰，河西也与中原失去了往日的频繁联络，但人们的中心中依然有着美好的盛唐，有一个永远的长安。以此为基础，我们提炼出了‘回家’这个概念，然后又从唐朝浪漫的时代氛围发散，延展出了‘诗’，最后二者都会在新版本中展现”。

除了情感意象的设计，还有很多网友认为，喜欢《燕云十六声》也缘于良好的审美体验。“纵观《燕云十六声》等优秀作品，很多都在音乐、服饰、建筑等领域探索中式美学的表达方式，让用户在产生心流体验的同时，能够潜移默化地感受到中式美学的魅力。”在郑石看来，越来越多被广泛传播的文化产品里，有蓬勃生长的文化自信。

叶天泰向学生传授漆器推光工序。 受访者供图

漆画作品，从古画中汲取灵感，提取出深受文人墨客喜爱的“竹”元素，并运用烧箔、镶嵌、堆高等多种技法，使作品既保留了古意又展现了当代艺术的独特魅力，最终荣获武汉市高校艺术节金奖。

记者采访期间，在叶天泰的工作室里，学生们正在用电脑调整纹样设计图，旁边摆放着尚未完成的螺钿镶嵌作品。窗外，枝头新芽初绽。

互动中触摸文化密码 体验“江湖共振”

比如，为了再现唐宋时期的市井生活，让玩家能够沉浸式体验到开封城最为繁华的历史场景，设计之初，项目组进行了充分的实地考察，并参考了大量的历史文献和古代绘画，对街道上的行人、店铺和市集摊位进行了细致入微的刻画，同时将开封城的标志性建筑如虹桥、樊楼、大相国寺等进行艺术化的还原，终于呈现出“还原《清明上河图》”的神奇效果。

“镇守白头城”章节，讲述的是大唐孤军安西军及其将领郭昕的故事。主线故事“麻布袋”，则是讲述大唐老驿卒将棉花种子带回长安的故事，考据自中国国家博物馆馆藏文物“大历元宝”。支线奇遇“神秘的偈条”，取材于国宝级文书《杨三娘举钱契》。

《燕云十六声》中的许多任务和设定都来源于真实的历史事件。比如玉门关区域的任务“问渠几许”，就讲述了数代人挖掘堪称中国第三大工程奇迹的“坎儿井”的过程。“这个设定来源于一次采风中的发现。在新疆，这些大大小小的坎儿井在农业现代化的今天仍旧发挥着它的作用，守护着新疆的绿洲。这种‘前人栽

树，后人乘凉’的集体主义精神正是我们代代传承的。”章岚说。

海量文本背后，这种传承历史文化的严谨方式赢得了用户的大量好评，有网友这样评价：“这是一次有门槛、有密码的体验。这门槛是我们生存繁衍的中华文化，这密码是我们曾经读过的每一页书。”

中国传媒大学电视学院广播电视学院副教授郑石认为，很多互动能让用户充分发挥其主观能动性，充满历史互动感。用户从中了解到许多历史事件的来龙去脉。“《燕云十六声》将历史场景转化为可攀爬的城墙、可互动的烽火台，玩家通过类似“跑酷式轻功”的操作，将肌肉记忆、认知记忆与文化符号进行绑定，形成比文本记忆更持久的认知留存。”郑石说。

撑起时代的不只大角色，还有小人物

《燕云十六声》河西版本，聚焦的并非王侯将相，而是江湖草莽。剧情主角名叫麻布袋，他的生平事迹中写着“他是一个没有目标、只会被别人牵动的人”。麻布袋这个角色看似普通甚至有些“懦弱”，但他为了朋友的诺言，为了完成送回棉花种子的使命，不惜付出生命的代价。“他在绝境中表现出来的坚韧、对家乡的深情和眷恋，让他不逊色于任何一个真正的英雄。”“相比于大人物，我反而更容易跟这个小人物产生深深共情，也深刻理解了侠义精神的真谛。”……网友们很多留言都是围绕麻布袋这个小人物的。

《燕云十六声》河西版本跳脱出了传统武侠故事“以武犯禁”“江湖恩怨”的叙事框架，转而去聚焦历史中的小人物。无论是以历代人心血铸就的坎儿井，还是孤身一人“窝囊窝囊”的小人物刘三杨，皆非传统武侠故事中会重点呈现的人物类型。

“在其他同类型产品中，玩家觉得在叙事里没有被重视，可能是因为叙事本来就没有脱离本来的框架，玩家还是在扮演他自己。但在河西版本中，你其实是在参与一场舞台剧，你扮演的是里面的一个个小人物，正是这些小人物，构成了历史。”主创团队成员们回忆，通过他们的视角去感受主题，就已经脱离了之前的叙事框架。而在河西故事的结尾，主创们会给出一部分与用户切身相关的重要信息，

出土朽木醒过来 八千年漆艺潮起来

纹饰。“在这个过程中，我们需要借助放大镜仔细观察，确保每一笔都与原纹饰的笔势完全吻合。”

一笔一画、一刀一刻，当漆豆最后一道漆色勾勒完成，这件古老的器物终于重现了昔日的风采。

让大漆镶嵌髹饰技艺在高校发芽结果

大漆镶嵌髹饰技艺是中国传统漆器工艺的一个重要分支，主要是结合天然大漆（生漆）的使用、镶嵌技法以及多层髹漆装饰的复杂工艺，该技艺起源于“漆树之乡”湖北，历经几千年的传承和发展，明清时达到高峰。

大漆镶嵌髹饰技艺的传承方式和大多数传统技艺的传承方式相同，都是师徒相授口耳相传。当传统的师徒相授口耳相传的过程中，他和团队精心选用湖北恩施毛坝出产的生漆，并依据古方调配加入辰砂，使用特制的山猫笔，参照文物发掘报告记载，细致入微地还原了漆豆上的彩绘

立了“艺绘言传大漆技艺工作坊”。他将大漆镶嵌髹饰技艺流程制作成教学视频，发送到学校公共平台，供有兴趣的学生学习。叶天泰还通过开设课程、参加展览、文化宣讲等形式，推广和普及大漆文化及镶嵌髹饰技艺、知识，让更多人了解这门传统技艺。

张少斌是叶天泰在学校收的第一个徒弟。一开始，这名视觉传达专业学生并不了解漆艺，只是抱着好奇的心态选修了叶天泰的课。这一试，让他着了迷：“在叶老师的工作室参观时，看到那些螺钿镶嵌的作品在光线下闪烁的样子，我一下子就被吸引了。”

跟着叶天泰学习彩绘和嵌金（在漆面上刻线后填金）技法后，张少斌慢慢入门了，并开始有了自己的作品。如今张少斌已经毕业，谈起这段经历他说：“叶老师用现代设计思维解构传统技法，让我们尝试用嵌金做潮流插画，结合数字设计漆艺纹样，这些方法令我至今受用。”

在叶天泰努力下，一批博物馆工作人员、传统文化爱好者、学生加入大漆文化

及镶嵌髹饰技艺的学习和传承实践中来，创作出了一些具有地方特色的艺术作品和实用器具。

数字化让古老技艺“潮”起来

除了专注于文物修复和教学工作外，叶天泰还积极探索将大漆艺术与现代元素相结合的新途径。例如，他将战国漆器上的朱纹纹通过数字化处理转化为限量版手机壳的设计；甚至将最古老的螺钿工艺应用到了文房用具上，赋予这些传统工艺品以新的生命。

《冬韵》系列作品是叶天泰团队对传统蛋壳镶嵌技法的一次创新尝试，该系列成功入选了安徽省首届小幅漆画作品展。他们利用鸭蛋壳替代传统的白色大漆，经过去膜、手工掰制形状、定位、多层刷漆、精准按压和微调修正等复杂工序，巧妙地将来瓷裂纹的美学语言转化为现代家居装饰画，展示了古典美与现代设计的完美融合。

叶天泰指导学生创作的《竹筠疏影》