

37个北大学生打造游戏:在鲜活的近现代史中感悟青春

中青报·中青网见习记者 李怡蒙 记者 蒋肖斌

最近,喜欢现代文学史的大二学生杨叶偶然刷到了一个互动视频文字游戏《破晓以后》。出于好奇心点开以后,她忍不住花了几个晚上去尝试所有可能的结果。“主角跟随历史学家、考古学家向达,前往敦煌考察的结局,让人热泪盈眶。”杨叶说,“校园生活有很多幽默的细节,主角在大城市的经历也非常丰富,我读过的小说、传记、历史一篇篇在眼前浮现。”

这个长达4小时的互动游戏,由37名北京大学学生组成的团队创作,有“爱国、进步、民主、科学”4条主线,在具有代表性的历史人物引领下,展开不同的剧情分支。玩家可以体验到百年前的北大校园生活、研究所学术日常、大都市打工经历、乡野探险创作等剧情,内容横跨从20世纪20年代到50年代的近现代历史。游戏在5月10日上线,截至5月26日,总播放量超过121万。

《破晓以后》最初的灵感,来源于总负责人、2022级本科生林子诺在2024年底和主创朋友们的一次交谈——以互动视频游戏的形式,做一个关联北大的“人生模拟器”。项目启动后,在北大融媒体中心指导下,团队经过60余天的紧张工作,终于完成了这个项目。参与剧情统筹的2022级本科生庄然回忆,上传后大家围在电脑前,看着界面从“审核中”变成了“发布成功”,不禁爆发出欢呼,围上前去试玩。

在视频下有一则高赞评论:无论是校园生活还是离开校园后的种种抉择,我作为现代的年轻人居然都能共情当时的快乐和纠结,让我思绪万千。

从课本上的知识点,变成一个血肉丰满的人

“我们都是北大学生,想讲一些关于北大的故事。”林子诺说,“在中国近现代历史上,北大孕育了一辈辈的国学者。他们如何探索救国道路,如何在困苦中坚持乐观生活,我们希望可以讲出他们的事,让教科书上简略的历史‘活’起来。”

邀请哪些人物登台呢?学生团队开了三四次会,挖掘近代史上与北大、与五四运动相关的历史人物。“怎样选择既有趣、又合乎主题的人物原型,困扰了我们一段时间。”林子诺说。

确定历史人物后,同学们就分头去查资料,从人物的年谱、文集、研究文献中,获得故事线创作的基础,厘清人物生平。查找资料的过程,让他们对这些大师

《破晓以后》嗣音剧情线(原型人物:林徽因)。

游戏截图

更加熟悉和亲切,像从坐在台下听课,变成了“登门拜访”。

游戏编剧、2022级本科生王毅博,对创作刘半农剧情线的经历非常难忘。“此前没有深入了解过刘半农,最开始两三天,我对要写一个什么故事完全没有想法。”后来,他查阅了刘半农的年谱和去世前最后半年的日记,以及他和好友如钱玄同、傅斯年的往来书信,“看到他们之间鲜活的情感,如不同的称呼、开的玩笑,在这些有趣动人的细节中,故事一点点成型”。

刘半农在动身去内蒙古调查方言前的最后一天,还在日记里写,调查的路上要用白话写一本新的日记,回来后再继续写这本文言日记。但正是这次调查让他患病、去世,这让王毅博为之震动。筹建“民间文艺组”未果这段历史,年谱、百科大多说得简略,但刘半农与傅斯年的往来信札,清晰地勾勒出脉络。这启发王毅博以之作为转折点,串联起主控(玩家操控的游戏第一视角——记者注)的求学生活与之后参与建设音乐律实验室的经历,构建出一条完整的故事线。

“时间线和大事件是故事线的骨骼,点点滴滴的细节就是它的血肉。它们可能寂寞地散落在历史的各个角落,但让书本上那些去今已远的名字,变成言笑犹在眼前的形象。”王毅博说。

游戏编剧、2024级本科生林霖起初是丁西林线的编剧,但因剧情变动,她改为参与沈从文的编剧工作。林霖很忐忑,自己对沈从文的了解并不深入,印象仅来源于文学史课本上的只言片语和《边城》。

“起初,我只想着完成编剧工作,抱着找素材、找灵感的想法,疯狂补看《沈从文研究资料》《沈从文全集》。但渐渐地,我理解、共情于沈从文,甚至忘记了功利性的查找目的,沉浸于文本。”林霖说。和大家讨论主控的人生走向时,她不自觉地将自己的情感和经验投射其中,“主控的很多困惑也是我的困惑,主控和沈从文的交流也像是我和沈从文的对话”。

林霖觉得,在搜集各类资料的时候,沈从文从一个生硬的文学史概念,变成了一个血肉丰满的人。沈从文有柔甚至弱的时候,也有韧和刚的一面。“情感和经历是流动的,面对历史中复杂的个体经历,愿意感受就是一种最大的享受,这种享受大概就是我最重要的收获了。”

“五四运动、现代文学、近现代史……在课程上学到、在书本上读到时,总感觉它们与我们相隔甚远,但翻到当年的旧报刊、旧书籍,就仿佛和游戏里的教授学者们同在一片天空下,那种感受是非比寻常的。”林子诺说。

衔接当下年轻人的困惑与历史人物的生命轨迹

查阅了充分的资料后,如何将大师们的经历和精神更好地注入游戏?2023级直博生章曼辰参与了编剧统筹工作。他认为,从玩家的视角与心理出发,作适度发挥改编,平衡好叙事与史实,对大家各方面的能力提出了很高的要求。他很高兴看到,大家的创作,不只

是历史的“复原”与“重建”,还将当下年轻人内心的困惑与思考,与这些历史人物的生命轨迹衔接。

负责策和编剧的2022级本科生王思允介绍,剧本成型以后,北大融媒体中心齐思贤老师,中文系的樊迎春、季剑青等老师,也协助学生进行了内容审核与校对工作,确保史实准确和学术严谨。

大师精神是气质,剧情是骨架,还需要血肉、神经、毛发,使这部作品充实鲜活地站起来行走——还有许多学生参与了美术、音乐和剪辑的工作,这些任务工作量都很大。最初只有七八个人的学生团队,在今年2月初第一次开会讨论,3月开始正式创作。后来,规模越来越大,涉及的问题也越来越多。林子诺介绍,大多数成员是大三学生,学业压力不小,因此不断邀请更多同学加入,发展成现在37人的规模。

大家发挥才能,同时苦中作乐。配乐同学给每个主线人物制作了专属的背景音乐,2020级本科生田雪韵和陈子儒熬夜用软件编写曲子,田雪韵戏称选择用什么乐器效果就像在挑食材,自己像“深夜的厨师”。在一段随青春远征军上战场前的剧情里,配音同学们一遍遍练习《西南联大校歌》,“游戏里响起‘万里长征,辞却了五朝宫阙’,历史的声音仿佛从20世纪西南联大跨越千山万水,与如今身处燕园的我们共振。”配音统筹、2021级本科生张欣怡说。

游戏剪辑、2021级本科生章彩菱没有参加前期剧本筹备,她第一次看到第一版“全剧本”,“就被前辈们在时代中的精神与个人魅力所捕获”。参加编剧和后期工作的2022级本科生刘文彬说:“游戏外,我们一群伙伴一起奋战60天,让游戏落地了,还火了,非常感动。”

这片土地上的年轻人都生长在“五四”的延长线上

《破晓以后》虽然从北大中文系出发,但没有局限于校园或学术,而是延伸到了更广阔的世界,也能让更多不是北大学子的玩家被其内容打动,联系自己的生活并产生思考。创作者们也不时刷新评论区,关注玩家们的反馈。

4月3日,进行配音工作的学生合影留念。林子诺供图

俄即兴”,这时赵越和搭档角色对换,他成为“听者”。

记者在现场看到,该演出空间的墙上挂着一张张黑白老照片,古宅的砖瓦牌匾记录着这百年来赖家的故事。于午夜时分上演的这部戏,屋内光线很昏暗,但也为表演者和观众带来了独特的沉浸体验。

首演日傍晚,会昌下起大雨。雨水灌进赖家老屋的天井,意外成了这部戏剧作品的背景音。

“雨水仿佛在诉说着什么。”赵越很享受老宅的表演环境,他坚信,是赖家老屋成就了这部戏。

赵越认为自己演绎的这两出戏就像《等待戈多》一般,“读者”和“听者”仿佛被困在时空的牢笼里:每天晚上都来这里,读一遍可能已经读过千百遍的书,然后继续被束缚在轮回的时间里。

“首演当晚,我坐在桌子旁备场,等观众进来。我忽然觉得墙上这些老照片里的人都在看着我,无言审视我,又好像在说:‘你也会过来,你也会加入我们。’当我感受到这句话时,我对这部戏萌生全新的认知。”赵越说。

在小镇3个月以来,冯飞感受到了“很多能量”的存在。这些能量来自百年榕树,来自舅舅山水,来自戏剧,来自每一个来看他们演戏的陌生人。

“大城市诱惑很多,而我在小镇能看到内心,感到真正的平静。原本我在大城市的生活每天仿佛没有变化,但在小镇平静下来后,我反而能收获不一样的东西。”冯飞说。

“负责人一开始就和我谈,在会昌戏剧小镇,戏剧是‘常驻’的状态,日常都有演出。”赵越说。

平时,会剧团成员住在小镇的集体宿舍里。来之前原以为更习惯独居的赵越,后来非常享受大家住在一起的生活,相处很愉快。他笑言,毕业多年,没想到在会昌又重回校园状态。

赵越爱上这里的“纯粹感”。“起床就是排练、吃饭,上台演戏,不考虑其他的东西。这是一种很理想的生活状态。”

目前,除了戏剧单元举办的节点,会昌戏剧小镇日常观众还不算多。但冯飞和赵越说,无论台下有多少观众,哪怕只有一个人,都丝毫不会影响会剧团成员的表演状态,时时刻刻要把最好的一面展现给大家,为这片天地送上最有诚意的演出。

这些年轻人去小镇当“戏漂”

中青报·中青网记者 沈杰群

江西会昌是诗礼传家的文化老城,而“会昌戏剧小镇”是很年轻的,以此为名的存在时间才500多年。

但就在这500多天中,不少美妙已然发生。会昌戏剧季从001迈向003,来自全世界的艺术家带着戏剧作品来这座小镇,甚至驻地创作,当地观众能在这里见证一部戏的世界首演。五湖四海的艺术家和小镇居民在榕树下相聚,共创出有趣的作品。

还有一群怀揣梦想的年轻人,来到小镇成为“会漂”。过去一年,会昌戏剧小镇有了自己的剧团——会剧团。

会昌戏剧季003开幕大典上,会剧团的3名青年演员冯飞、赵越、刘雨欣,用诗歌表达对这座小镇的情感:“大幕就要拉开,舞台融汇了万千世界的喜怒哀乐,悲喜交集……站上舞台的四面八方,承接历史的花开花谢,随着这里的清风,踩着心灵的节奏,我们思想,我们记录,我们凝望,我们歌唱……”

世界因为戏剧看向小镇,而那些为了戏剧成为“会漂”的年轻人,为何而来?

从繁华城市走向僻静小镇,戏剧带来最大吸引力

江西会昌是赖声川父亲的故乡。2015年起,赖声川及其团队每年都会带着作品到会昌演出,之后以赖家老屋为起点,重新规划老屋周边区域,建立了会昌戏剧小镇。

最近,在会昌戏剧季003开幕当晚,赖家老屋变身“剧场”,上演《贝克特在赖家老屋》。60多分钟、四出戏、五个场景……赖声川将塞缪尔·贝克特的短剧作品“搬”到祖宅中——观众随着引导者移动穿梭于老屋不同空间,沉浸式看戏。

会剧团的00后青年演员冯飞,是

会昌戏剧季003开幕大典现场。

主办方供图

《贝克特在赖家老屋》开场第一出戏《来去》的演员。除此之外,她还会“极限”演绎《戏》《什么哪里》这两出戏的角色。

现在就读于四川传媒学院表演学院的南京姑娘冯飞,去年冬天在学校演完毕业大戏后,在手机上偶然刷到一篇推送:会昌戏剧小镇的演员招募公告。

从最近的机场到会昌,开车要一个半小时,路途遥远。但冯飞一踏入会昌戏剧小镇大门,看到百年榕树、古朴建筑,疲惫劲儿一扫而空,兴致勃勃地逛了起来。“这里像世外桃源,青山绿水,格外安静,有一种吸引人的能量,让我立刻静下来,全身心体会小镇的氛围。”

在会剧团中,29岁的赵越是大家的“越哥”,也是少数有工作经验的成员。赵越来自北京,曾在国外学习戏剧,毕业后回国工作过一段时间,但工作内容与戏剧表演脱节。直到近两年,赵越才重新回归演员行业,曾在北京的剧场演出,参与过一些戏剧艺术节、青年导演扶持项目等,但接戏状况不稳定。他还尝试过去沉浸式密室演出。

去年12月,赵越在网上看到会昌戏剧小镇的演员招募信息。尽管对会昌这个地名一无所知,但得知这是赖声川导

演团队的驻地项目后,赵越决定抓住机会,从北京千里迢迢来到江西小镇,参加面试。“这是赖声川的团队,太难得了,对我来说这个吸引力足够了。”

“对于演员而言,要么图能演好作品,要么图有收入。我来到会昌,加入会剧团后,发现这两者可以兼得。”赵越表示,在这座小镇既能纯粹做戏剧、参与赖声川的剧作,同时还能得到固定收入,这对演员而言是难得的机遇。

将新的人生坐标写在戏剧小镇上,开场很“硬核”

今年年初,赵越和冯飞在会昌戏剧小镇经历了两轮面试。第一轮面试是自备独白、展示才艺;第二轮则是现场随机搭档,即兴演绎赖声川戏剧作品的片段——赖声川本人亲自担任评委。

赵越和冯飞回忆,现场表演时,赖声川并非只看一遍就下结论,还会让面试者换一个状态表演,“看看演员的潜力”。今年2月,赵越和冯飞接到录取邮件,正式成为“戏漂”,将新的人生坐标写在这座古老又“年轻”的戏剧小镇上。

这些“戏漂”进入会剧团的开场就很“硬核”。冯飞记得,他们来到剧团第一天,并没有想象中的仪式、互相认识新