

独家采访

■本报首席记者 黄启哲

国风音乐正从二次元年轻人的小众文化，逐步进入主流大众的视野，甚至成为华语音乐一条不可忽视的分支。

“小时姑娘”演唱的《爱殇》亮相B站跨年晚会，弹幕上齐刷刷的“东宫女孩”提醒着大家，这是网络热播剧《东宫》的插曲。而另一首与《野狼Disco》齐名、火遍全网的歌曲《芒种》，则先后登上了地方卫视综艺与央视节目的舞台。其不仅在抖音引发时尚达人编舞翻唱的狂潮，甚至成了各地广场舞的背景乐。而更为出名的虚拟形象洛天依，在去年带着她的《权御天下》和钢琴家郎朗开起了演唱会……

而这一步“出圈”的跨越，不是几首歌曲短时间的“爆红”效应，而是用了15年左右的时间。从早年仙侠游戏的衍生产品，到热度与争议并存的“古风歌曲”，再到近两年以“国风音乐”的名号展现品质更高、风格更多元的音乐作品，其所经历的改变是多方面的。而其中最可喜的，是创作力量已从早期游戏玩家的自娱自乐，到如今迎来更多专业创作力量，甚至学院派的加入。也正因如此，不少网络平台同样将其作为原创内容进行多方位扶持。

尽管不少作品还有着制作粗糙、歌词稚嫩甚至误用典故、旋律雷同种种问题，但无法否认的是，庞大的创作基数和广大爱好者的热情，共同推动着国风音乐品质的逐步提升。更值得一提的是，一首成功的国风音乐，已不满足于词曲的创作，更与古诗词、汉服、舞蹈等彼此勾连，甚至可以在受众的二次创作中，不断发酵成为一个由青少年享受创作并不断深化的文化IP。

从古风歌到国风音乐

由自娱自乐的同好逐步深挖传统文化、探索新音乐类型的创作自觉

因为去年热播网剧《东宫》喜欢上插曲《爱殇》的“东宫女孩”或许不知道，这支国风音乐创作于十年前。最初，这是为某款游戏制作的配乐。因为作曲小幻一时兴起，邀请朋友填词、制作、演唱，在2009年年初发布到5sing等几个原创音乐网站。当时做着外事口译工作的小时姑娘，回忆这首生命周期甚至远超不少流行歌曲的《爱殇》，感慨完全出于偶然。“发布之后我们就各自忙自己的生活了，没想到一直被网友念念不忘，让当时一群朋友的玩耍，最后变成了一座花园。”

十年间，《爱殇》没有所谓宣传，主创更是极少创作，却不妨碍其受众群的再扩大。先是在古风歌曲盛行时期一再被翻唱。而“暮色起看天边斜阳，恍惚想起你的脸庞”的歌词，又在古装仙侠剧大火之时，成为网友认为最应景的情境描绘。所以《爱殇》在此后，成为网友剪辑《花千骨》等热门影视剧片段反复使用的音乐素材。有意思的是，十年后正是在《东宫》原著书迷的推荐下，剧组购买这首歌的版权，令《爱殇》借以“自来水”的力量，真正成为影视剧的插曲，迎来十年后又一轮更广泛的传播。

《爱殇》的生命轨迹一定程度上映射了国风音乐类型从萌发到演变的过程。十多年前，这类音乐还是网友自发填词演唱《仙剑奇侠传》等国产仙侠游戏配乐的产物。直至2007年，以音乐爱好者组成的“墨明棋妙”为代表，张起“古风”的旗号。不过，对于绝大多数没有专业背景的爱好者来说，专业水准尚未追上创作自觉，一部分创作还停留在传统五声音阶“宫商角徵羽”与仿古拟古歌词的简单加成之上。

而在流行乐坛，中国风经由周杰伦、王力宏等歌手的创作演绎，早已风靡华语世界。也就在2007年，周杰伦推

走过15年，不再是二次元的小众文化，它渐成为华语音乐“新势力”——

是时候重新认识国风音乐了

出了《青花瓷》。“素胚勾勒出青花，笔锋浓转淡”方文山写意的歌词搭配周杰伦杂糅R&B与充满古意婉转的旋律，被视为流行歌曲中国风的巅峰作品。相较之下，古风歌曲唱的是“漂洋浮莲，阁深梦浅，无处托鸿雁”。确实，民间力量不管从辞修意境，还是编曲专业性上，都难以与唱片工业制作出的作品相匹敌。不过，一两年只出一张专辑，一张专辑只有一两首“中国风”的周杰伦，显然不能满足市场的需要。墨明棋妙团队成员数十人，12年时间累计创作了300多首作品。

从小看着金庸武侠剧，玩着仙侠古风RPG(角色扮演游戏)，追着海外动漫与网络玄幻小说长大的90后、00后，既是创作者，又是消费者，仙侠题材不可避免成为古风歌曲最主要的主题。而在2015年前后，乘着影视改编网络文学IP的风潮，音乐创作也逐渐从游戏圈拓展到整个网络青少年群体，甚至影响着主流乐坛诞生了《卷珠帘》《凉凉》这样的作品。

告别自娱自乐的萌阶段，专业音乐力量的加入使得音乐风格越发多样丰富。“古风”最初的状态已不能涵盖，不少人开始用更包容泛化的国风音乐定义，即具有中国元素的作品，都可以划入这一范畴。

也就在同期，“北漂”职业混音师殇小谨成立了“音阙诗听音乐社”。由团队创作的节气系列去年意外成了爆款。一首《芒种》更是从线上火到了线下。告别“一台电脑+一支麦克风”的草根创作，其一开头跳跃轻盈的女声吟唱就十分“抓耳”，而间奏部分一段小提琴与古筝的“对话”，更为作品增色不少。在抖音，这首歌的相关话题播放量达到了40多亿次。从“古风”到“国风”的演变，对于殇小谨这样的创作者来说，越来越有一种创作上的文化自觉——国风音乐既是中国音乐传统的延续，同样也可以是流行音乐的分支。创作者尝试在欧美日韩文化影响下的流行音乐之中，融入民乐、古乐等中国元素，使其更符合浸润于传统诗词古典文化的中国人审美，在不断调配尝试中，一种区别于海外流行乐的类型轮廓有望显现。

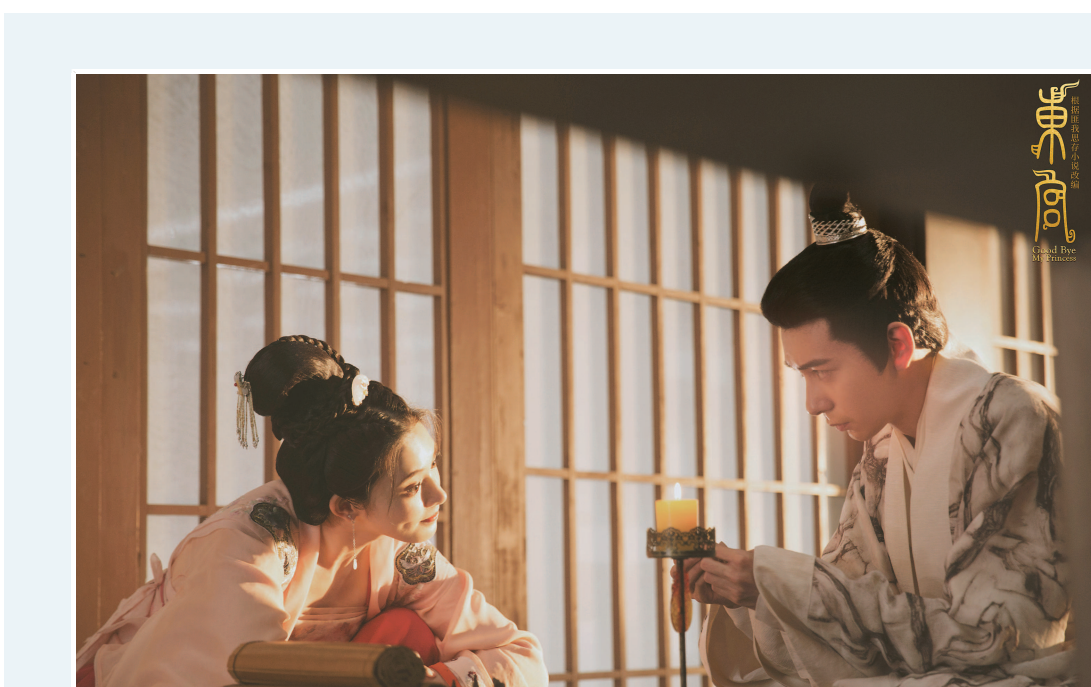
一首歌变成了一座花园

它不只是一首歌，也是一个故事，甚至一个完整的文化IP

或许正是带着这种文化认同感，让国风音乐发展到今天，演变出一整套内容矩阵。

如果有人问时下大火的《锦鲤抄》好在哪？粉丝不止会告诉你是因为旋律好听、文辞华丽，他们总会讲述歌词所暗含的一个故事。从前有一位痴迷于鲤鱼的画师。一天家中着火，因爱惜画作而困于火海，他饲养的鲤鱼幻化成人形解救了他。创作者甚至还为这个故事拟古创作了一个文言文版本，见著于“宁武皇仁光九年锦文轩刻本《异闻录》”。而网友围绕《锦鲤抄》展开的MV、Cosplay等二次创作，更是勾连起汉服、动漫形象、中国舞等一系列年轻人热衷的国风内容。

在B站爆火的《千秋岁引》则从央视综艺《国家宝藏》中，选取《坤舆万国全图》、越王勾践剑等六件文物，不仅以拟人动漫形象展现，更通过六位歌手角

- ①网络热播剧《东宫》剧照。
- ②《东宫》插曲《爱殇》的演唱者小时姑娘。(演唱者供图)
- ③《千秋岁引》试图以年轻人的理解展现中国文物的特色内涵。(MV视频截图)

短评

看青少年为传统文化“双创”注入新活力

黄启哲

十年前，要青少年放下手机听一段昆曲、欣赏一曲民乐，是专业院团最头疼的事。而如今，年轻人正通过手机屏幕，展示、观看、实时讨论他们融入戏腔、民族器乐演奏的国风音乐。这让不少人发出感慨，青少年正在成为传统文化创造性转化与创新性发展的生力军！

有点赞就有争议。面对一些非职业爱好者的青涩创作，难免有人担忧：年轻人会不会把传统文化给玩坏了？

杂糅动漫、Cosplay、游戏而生的国风音乐、舞蹈、汉服最终是否会变成四不像？毕竟，古风歌里唱过“霸王收起剑，别姬也已走远”“肝肠寸断”的哀怨，而歌曲旋律与其说是中国元素，更像是日本和风歌曲的痕迹。不过，我们也必须认识到，90后、00后一代，从小就浸润在西洋流行乐、

二次元动漫游戏中。与其苛求他们完全摒弃这些已经融入生活、影响审美内容，去全身心拥抱传统与历史，不妨借由他们更熟悉的方式，润物无声地一点点去渗透。如今，这种自上而下的渗透，正变成青少年自己搭台唱戏的主动亲近甚至创作自觉，还有什么比这更欣欣向荣的景象吗？那些因喜爱而不断探索、认知传统文化内涵精

髓的阶段性作品，将成为他们成长、成熟道路上的美好点滴，最终汇聚成强大的文化认同感与民族向心力。我们理当有这样的自信。传统始终在那里，不会因流行而改弦易辙。文化更不会因为青少年探索中的阶段性产物而遭遇“衰败”。相反，传统却会在创造中激活新生，文化正是在开放包容的格局中不断拓展它的外延与内涵。

而殇小谨则把这个被看见的过程，形容为“等风来”。除了不断提升创作，尽可能地投放到更多平台，“等风来了刚好你这一片叶子吹得更远一点”。尽管对于创作者本身的过程是被动的，但他却很乐观。“就像李子柒，未来如果中国能以音乐冲出去，一定是有我们自己文化的东西。”

相比于成熟的流行工业体系与其商业模式，非专业创作者自下而上创造的国风音乐，还处于主流音乐的边缘。一度作品尤其是歌词的参差不齐，也引发公众的误解和争议。也因如此，尽管能够发行专辑、合作影视剧，坐拥动辄以亿计次的播放量，“变现”模式尚不清晰。非职业创作者的“用爱发电”仍是国风音乐圈的常态。去年，小时与团队为长沙地标建筑创作了《爱晚亭边》《岳

麓山中》等一系列作品，为的是发掘家乡古建筑与历史文化的同时，让国风音乐从年轻人聚集的二次元世界，迈入更广泛的大众群体。导演强调，音乐剧本身的呈现，是剧组团队唯一的目标。“如果人们只关注所谓明星，不关注作品，那么我会检讨自己没有完成好工作。”

“一张演出票承载的不仅是一场演出的入场券，也是与观众定下的契约，不能辜负观众的信任。”制作方兰境文化创始人赵国兰表示，《变身怪医》在亚洲不仅是一台“流量收割机”，持续吸引和聚拢亚洲最顶尖的音乐剧演员，也是名副其实的“造星机”。培养出一代代舞台偶像，将是中文版《变身怪医》持续探索和努力的方向。

上海大剧院总经理张笑丁则对三年前《变身怪医》中文版的首演记忆犹新，“从2002年上海大剧院首次引进原版音乐剧《悲惨世界》，18年间我们见证了中国大陆音乐剧的发展历程，也见证了中文版音乐剧在中国全新的开始。作为中国本土化音乐剧的良心之作，我们将在《变身怪医》中文版这一轮演出中继续用剧院的服务、舞台精密的配合完成观众的期待。”据悉，新版巡演由跨国团队操刀，将对舞台灯光服饰等全面升级，设计“钻石型”舞台增强视觉纵深感，舞台布景将高达五米，并打造1800余件实验器材道具。

《变身怪医》归来，豪华阵容堪称“流量收割机”

▼阿云嘎演唱音乐剧《变身怪医》中歌曲《就在这瞬间》。

▲郑云龙演唱剧中歌曲《只有你最懂》。(均主办方供图)

■本报记者 吴钰

音乐剧《变身怪医》中文版昨日宣布今年全国九城近百场的巡演计划，主演阵容堪称“流量收割机”引发业界关注。原班主演郑云龙、刘令飞、徐丽东、张会芳将携手阿云嘎、吕润桐、余思冉三名新卡司，挑战全剧多首高难度独唱、对唱和重唱歌曲，演员名单堪称当下国内音乐剧“顶配”。距离夏天正式开演还有半年，“音乐剧变身怪医”在话题中已获得8700多万阅读与逾55万人次的讨论。

音乐剧《变身怪医》改编自英国作家史蒂文森的哥特小说《化身博士》，讲述了维多利亚时期善良的医生杰克，目睹父亲遭精神折磨后，决心分离人性中的善恶两面。他将自己作为实验对象，却无意中召唤出了潜伏在他体内的邪恶人格海德。主人公被内心的负罪感和快感拉扯撕裂，与出身高贵的未婚妻艾玛和底层舞女露西的情感纠葛，也让他无所适从，最终杰克只能通过自尽来阻止海德作恶。1997年搬上百老汇后，它风靡了音乐剧舞台长达30年之久。其标志性的歌曲《就在这瞬间》曾获奥斯卡最佳原创歌曲奖提名，因其振奋人心的歌词和极

富感染力的旋律，多次在奥运会等大型活动中为著名歌手翻唱。另一经典唱段《生死对决》，更堪称专业能力的“试金石”，需要演员在正邪两个极具反差的角色中迅速切换。

此前，演员郑云龙就通过综艺节目《声入人心》中，对其中唱段的精彩演绎，吸引了大批拥趸，该剧复排呼声也长期居高不下。中文版自去年10月宣布演员招募后，不仅在业内吸引了500多名来自各地的演员参与长达五天的面试、剧情、演员、舞台等在观众中也屡屡成为关注热点。“每首歌都有激情，声音也反映了两个极致，从里到外都是对抗、分裂的状态，对演员来说要不断地‘脱一层皮’，也需要用技巧控制。”演员阿云嘎说。

相较于2017年的首次中文版制作，导演戴维·斯旺表示，这轮面试看到了更多优秀的中国演员，也期待他们的真诚能带给观众更震撼的感受。“我知道《声入人心》很红，对音乐剧市场非常利好。人们通过这些档电视节目，能够知晓好剧、好演员，我们确实面试了参加过《声入人心》的演员，但比起他们的人气，更关键的是他们是否适合剧中的角色。”斯旺在接受采访时，澄清了该剧的选角标准。他对《变身怪

医》角色的期待是“完美”，剧中配角和群舞都有很高的唱功和舞蹈要求。男主角的选角标准，更不是仅凭高人气、市场热度就能达成。“这个角色太复杂了，有两个对立的人格，即使是在‘杰克’的人格出现时，也有一部分带着海德的情感与纠结。”

导演强调，音乐剧本身的呈现，是剧组团队唯一的目标。“如果人们只关注所谓明星，不关注作品，那么我会检讨自己没有完成好工作。”

“一张演出票承载的不仅是一场演出的入场券，也是与观众定下的契约，不能辜负观众的信任。”制作方兰境文化创始人赵国兰表示，《变身怪医》在亚洲不仅是一台“流量收割机”，持续吸引和聚拢亚洲最顶尖的音乐剧演员，也是名副其实的“造星机”。培养出一代代舞台偶像，将是中文版《变身怪医》持续探索和努力的方向。