

深读

铁打的文化内核 百变的个性追求

汉服走进了普通老百姓的日常生活，国货赢得了无数年轻人的追捧，国漫势如破竹，屡创佳绩……当下年轻人对中华优秀传统文化的个性化追求，形成了“国风当道”的潮流时尚。

何谓“国风”？最初《国风》出自《诗经》，是《诗经》的精华，记载了周初至春秋间各诸侯国的民间诗歌，是华夏民族文艺宝库中的璀璨明珠。随着现代社会语境的变迁，今天的“国风”逐渐成为建立在中华优秀传统文化基础上、蕴含大量中国元素并适应全球流行趋势的艺术形式或生活方式的统称，广泛应用于音乐、服饰、影视等领域。国风，正在从历史幽深的隧道中漫步走来，融入当代人的日常生活，长在现代社会的肌理之中。

根据B站发布的《年度国风数据报告》显示，2021年站内的国风爱好者超1.77亿，18-30岁占比七成。棉花娃娃、甲冑、民族乐器、戏腔、非遗手工艺等都是年轻人最关注的内容，演唱、古筝、琵琶成为年度最受欢迎的民族乐器，其中，演唱相关视频播放量高达2.2亿次。此外，戏腔为国风歌曲的演绎提供了一种新模式，风靡一时。

为什么越来越多的年轻人自愿成为“国风”的追逐者？这与青年一代的文化自信与强烈的民族文化认同感息息相关。墨韵表示，她有很多“00后”粉丝，这些年轻粉丝对优秀传统文化的兴趣不再浓厚，在他们的世界里，传统文化不再只是一个遥远的符号，而是可以通过传承、创新来连接古今的一座桥梁。他们在感受世界潮流文化的同时，也被中华优秀传统文化浸润着，更加渴望将优秀传统文化与潮流审美相结合，形成新的自我表达。

随着“国风”劲吹，国风音乐也走进了大众的视线。近年来，从各大晚会到各类综艺，再到影视剧配乐、游戏音乐……国风音乐成为“常驻嘉宾”，甚至在短视频的配乐中，国风似乎都成为一种“流量密码”。因此，越来越多的人看到了传统诗词歌赋的现代演绎，听到了古代乐曲发出时代新声，感受到了五声音阶、民族乐器的多彩魅力。墨韵所演奏的歌曲，从本质上讲属于民乐的范畴，但又是浓烈的国风音乐。

提起民乐，可能很多人会存在一种刻板印象——“俗”，不少人会将民乐与街头的吹拉弹唱画上等号，以为民乐与时髦、国际化毫不沾边。为了突破这种刻板印象，有很多民乐人正在努力，尝试用各种潮流方式与民乐结合进行创新，开创了“新民乐”这一全新的民乐表现形式。墨韵只是千千万万“新民乐人”中的一个。通俗来说，“新民乐”就是把具有民族特色的乐器、乐风、节奏与西方乐器、曲风结合创新，进行现代化的艺术处理，各取所长，最终合二为一。比如，墨韵就是将古筝与二次元音乐相结合。“最开始我也没有想到用古筝弹二次元歌曲会这么好听。”毫无疑问，墨韵是“新民乐”的先行者，诚如她所言：“一代人有一代人的审美，在尊重优秀传统文化内核的前提下，相信年轻人的创造力，让年轻人充分发挥想象力，才能创造出新的时代音乐潮流。”

“越是民族的，越是世界的”相信有了这批“时代弄潮儿”的努力和创新，未来我们定能看到中国民乐走向国门，成为新的世界潮流，金发碧眼的孩子们怀抱琵琶轻抚慢捻，或是手握笛箫吹奏哀肠。

铁打的文化内核，百变的个性追求。我们乐于看到越来越多的年轻人主动拥抱优秀传统文化，优秀传统文化也在跨领域融合中推陈出新，让年轻人在一次次“圆梦”的过程中增强文化认同。

本版稿件未经授权严禁转载

主编：蒲薇 段祺 责任编辑：陶令 美术编辑：钟辉

2021年常州·抖音国风大典

六指琴魔

可高山流水

墨韵

亦可炸裂燥然

破局

古筝+二次元，炸燃了！

虽然没有去专业音乐学院深造，但在大学期间，无论学业压力多大，墨韵依旧坚持每天练琴。

“那时候我很喜欢玩百度贴吧，贴吧里有很多前辈会发一些自制的古筝伴奏视频，这些视频给我打开了一扇新世界的大门。”用古筝弹奏流行歌曲是墨韵从来没有想过的事，“非常有新意，给了我眼前一亮的感觉。”此后，墨韵开始思考，“是不是可以将古筝与潮流结合起来呢？”

生活中，墨韵是一位忠实的“二次元”粉丝。有一天，她突然产生了一个大胆的想法，“用典雅的古筝去弹奏《原神》的二次元歌曲会有怎样的效果？”一边思考，墨韵一边蠢蠢欲动。

2014年7月，墨韵翻奏了网络虚拟歌手初音未来的歌曲《千本樱》，并将视频上传到了B站。“其实当时就是随便拍拍，拍摄的手法、设备都很一般。”但就是这么“一般”的视频，让墨韵在极短的时间内声名鹊起。视频中，她的手速令人震惊，演奏效果让人热血沸腾，网友纷纷留言称她为“大神”。截至目前，《千本樱》视频在B站播放量高达5742万，收藏量达182万，留言量超过56万。

那时的墨韵并不知道自己已经火了，她仍然每天按部就班地学习、练琴，当她时隔几个月再次登录自己的账号时，“简直惊呆了！没想到可以受到这么多人的认可！”

墨韵说，最初的时候，她只是用古筝将曲子的旋律弹奏出来，“但总是觉得差点儿意思。”于是，墨韵将点指、摇指等古筝技法融入其中，同时也做了一些特别的处理，在结构和配器上也做了相应调整，让它在音域、音色上的

表现更加出色。

获得第一波成功后，墨韵反而放慢了步调，没有急着推出下一个视频。“看到那么多人喜欢我，突然感到肩上有了一种责任感。”墨韵说，她希望带给粉丝的作品都是经过长时间打磨的精品。“曾经为了练习一个作品，我的最高纪录是一天弹了16个小时，真的很累，但想到那些等待着我作品的观众，我觉得所有付出都是值得的。”

2015年4月，经过10个月的沉淀，墨韵推出了她的第二个代表性作品——《筝鼓和鸣》《权御天下》。作品一经发布，迅速登顶，一晚上11万的点击量创下了B站纪录。截至目前，《权御天下》视频播放量超1500万。

此后，墨韵接连推出了多个制作精良的作品，无一例外的是，这些作品都带着强烈的“墨韵风格”——典雅又炸裂，这也逐步成为墨韵的一大标签——古筝不再只是高山流水，而是可以又燥又燃。

虽然已经赢得了许多赞誉和认可，但墨韵始终保持着清醒。“在一些细节上，我和专业的表演艺术家相比肯定还是有一定差距。”墨韵时刻正视这种差距，并坚定信奉“铁杵磨成针”的道理，“可能专业艺术家练习一首曲子需要耗费几个小时，但我想弹到和他们差不多的水平则需要数十倍的时间，我愿意付出。”

目前，墨韵一直保持着较为稳定的更新频率。“2020年从美国回到成都后，有了一支成熟的团队，现在基本保持着稳定的频率。”墨韵说，“可能这个时间间隔比较长，但只有这样，我才有时间去尝试新的东西，找到关于古筝的更多可能性。”

被抛弃的。”

2018年，本已在西雅图有了一份稳定工作的墨韵，选择回到了故乡——成都。“看了世界后，还是想回到成都。那时，我的B站账号已经有了一些粉丝基础，所以想把爱好变成事业，继续探索如何让传统民乐与潮流文化碰撞出更多奇妙的火花。”

回到成都后，墨韵加入了安得音乐，遇到了一群以传播中华传统音乐为己任的“同道中人”。近年来，墨韵频繁参加《国乐大典》、河南卫视中秋晚会等各类传统文化传播活动，每一次亮相，都会引发一阵关注热潮。“传统民乐也可以很酷的。”有不少年轻人认为，传统民乐曲高和寡、古旧乏味，“但我从不这样认为。对于音色独特、个性极强的民族乐器而言，与节奏固定、和弦要求高的流行歌曲融合确实有难度，但创作者和演奏者应该勇于去挑战突破边界，探索更多新的表现形式。”

墨韵认为，传统指的是民乐所承载的文化内核，“但如何表现是可以由我们自己决定的。年轻人用怎样的方式去讲好传统故事，需要年轻人去深入思考，去决定。”对于未来，墨韵有着清晰的规划。“接下来我想尝试拍摄一些古筝的纪实性短片，带大家了解古筝和古筝文化。另外，我也会坚持挖掘古筝更多的可能性，传承和创新将会是我音乐道路上永远的关键词。”

成都日报锦观新闻

吴雅婷

文

用古筝拨动世界

样，学琴之路必然与辛苦相伴。墨韵在结束每天的学业后，都会练习两三个小时的古筝，还会在寒暑假期间参加各类集训。学习古筝需要带甲套，但墨韵的手指依然每天几乎都是红肿的，有些地方还因为被磨破了皮而出血。但即使如此，她也没有生出过放弃的想法。“虽然练习的时候感到很累，很枯燥，但现在回过头看，我很感谢那段练琴岁月。”墨韵说，如果不是小时候打

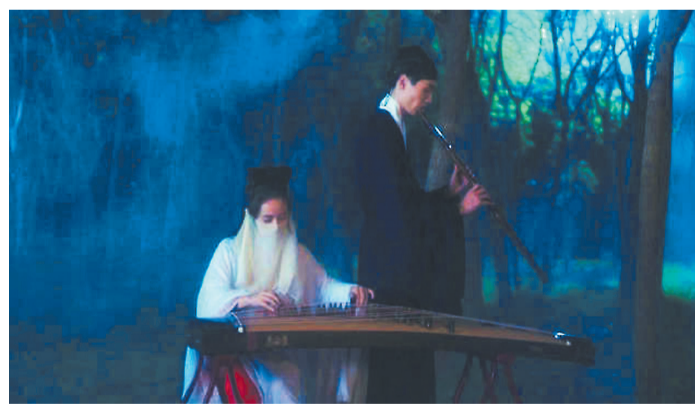
2022年·上海“大话西游”手游巅峰赛演出现场

下的扎实基础，就不会有现在的技术水平。

2011年，墨韵凭借优异的成绩考入了四川大学对外汉语专业。苦练古筝10余年，通过专业10级考试，为什么不选择专业音乐学院？“除了古筝外，我还有另外一个梦想。”因为从小热爱传统文化，所以“我一直渴望去国外教中文，把中国的好东西传播给外国人，所以我坚定地选择了对外汉语专业。”后来读研究生，墨韵依旧选择了对外汉语专业。

未来

让中国传统民乐走向世界

国风音乐演奏传统戏曲

的乐器有着这么强的好奇心！中国的传统文化和音乐如此美妙，应该让全世界的人们看到！”

墨韵是发自内心地热爱中华优秀传统文化的，这让她对古筝的态度可以窥见一二。“传统文化是经过了几千年积淀而传承下来的宝贵财富，我能够在其中找到强烈的共鸣感。作为年轻一代，今天的我们可以看到更广阔、更多样的世界，在了解世界多样化的音乐后，我们要去思考如何将世界的流行和本土的传统进行恰当融合。当然在融合的过程中，传统民乐的音色、内核是不能

中国民乐，是指用中国传统乐器以独奏、合奏形式演奏的民间传统音乐。中国民乐历史悠久，西周春秋战国时期，中国民间便流行吹笙、吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴等器乐演奏形式，还涌现了师涓、师旷等著名琴家。中国民乐演奏形式丰富多样，秦汉时的鼓吹乐、魏晋的清商乐、隋唐时的琵琶乐、宋代的细乐、清乐……都属于民乐范畴。

穿越千年的悠悠岁月，古老民乐跨越时空，遇到了现代一群年轻人，他们用前卫的理念为传统民乐注入了潮流活力，将传统民乐与世界流行音乐融合，用新锐的方式让优秀传统文化与当下生活产生共鸣，打破了传统乐器在人们心中限于“婚丧嫁娶”的刻板印象，让许多人知道了原来传统乐器也有活泼与潮流的一面。

铁打的文化内核，百变的个性追求。越来越多的年轻人主动拥抱优秀传统文化，优秀传统文化也在跨领域融合中推陈出新，让年轻人在一次次“圆梦”的过程中增强文化认同。今天，本报记者专访多年来致力于探索民乐创新、传播中国民乐文化的古筝达人——墨韵，看她如何以自己的方式唤醒民乐的古老声音，让中国民乐融入新时代，拥抱全世界。

“我是属于野生派的”

“曾经为了练习一个作品，我的最高纪录是一天弹了16个小时”

“传统民乐也可以很潮的……让传统民乐与潮流文化碰撞出更多奇妙的火花”

“年轻一代……了解世界多样化的音乐后，再去思考如何将世界的流行和本土的传统恰当融合”

“看了世界后，还是想回到成都”

墨韵 成都人，原名陈一如，一位粉丝量超过200万的B站知名古筝up主，因其娴熟的技术、炸裂的手速被粉丝称为“六指琴魔”，演奏视频被称为B站“镇站之宝”。youtube粉丝10w+；100个投稿视频，总播放量超1亿。

人物卡片

故事

开 B站百万UP主原是“野生派”

让人惊讶的是，墨韵并非科班出身。

“我是属于野生派的。”墨韵笑着说。接受采访的时候，墨韵戴着轻薄的面纱，穿着一身轻纱汉服，款款走来，裙裾飘飘，就像从古画中走出的仕女一般，恬静又温柔。坐在古筝前，墨韵将双手缓缓放在琴弦上，悠扬的旋律从她的指尖流淌，让人仿佛置身于空灵的山谷，又乘风于彩云之巅。

6岁时，墨韵开始接触古筝。“我妈妈特别喜欢钢琴，所以最开始希望我学习西洋乐器。”但后来，妈妈认为“学习传统乐器会不会有助于女儿了解中国的历史和文化呢？”经过深思熟虑，妈妈让她学习古筝。

古筝又名汉琴、秦琴、瑶琴、鸾琴，是中国汉族传统乐器中的琴类乐器，属弹拨乐器。古筝音色优美，音域宽广，演奏技巧丰富，具有相当强的表现力。在很多人心中，一直以来古筝都可谓是古代佳人的“标配”。“还记得小时候看《还珠格格》，紫薇用古筝弹了一首《梦里》，特别好听！”就在那时，《梦里》优美的旋律在墨韵心中埋下了一颗古筝的种子，这首乐曲也成了她的古筝启蒙曲之一。

回忆起与古筝第一次见面的场景，墨韵至今印象深刻。“不同于现在有缩小版的乐器专门给小朋友学习，那时候我们学习的古筝是正常大小。”体型大，是墨韵对古筝的最初印象。“记得那时我的手完全张开，都还够不到一个八度。”但是，当墨韵第一次弹拨琴弦时，从指尖泻出的优美旋律瞬间吸引了她，让她对古筝产生了强烈的兴趣，“古筝弹出的每一个音都是好听的。”

和练习其他乐器的孩子一

B站百万UP主颁奖现场

本科毕业后，墨韵前往美国，继续在对外汉语专业的领域深造。读研期间，墨韵经常参加学校的各类晚会，当然，每一次墨韵的出现无一例外都有古筝陪伴。墨韵发现，古筝这一传统的中国乐器，对于外国人而言有着巨大的吸引力。有一次，墨韵在西雅图参加博物馆志愿者活动，为当地的小朋友弹奏了一曲古筝。活动结束后，小朋友们纷纷围在墨韵周围问：“这是什么乐器？为什么它发出的声音这么好听？”墨韵说，那一刻，孩子们眼中的惊艳触及了她的内心深处，她突然意识到，“他们对不熟悉