

曾几何时,练钢琴是“高雅”,学民乐是“冷门”。如今,风向变了。B站上,一曲古风版《权御天下》能“收割”千万播放;乐器展上,镶嵌千颗宝石的“天价”古筝被迅速订购;校园里,琵琶、古筝社团的报名人数悄然赶超西洋乐器。一场由文化自信、跨界创新与年轻力量共同驱动的民乐复兴浪潮,正席卷而来。这不仅是审美的回归,更是一场传统与现代、专业与大众的破圈对话。

高山流水觅知音的琴 拨动了Z世代的心弦

【文/青年报首席记者 范彦萍 图/受访者提供】

传统技艺叩开现代市场大门

如果说民乐已渐渐走上一条复兴之路,乐器本身是一个必要的开始。它必须挣脱刻板印象,在产品端完成惊艳转身。

今年的上海乐器展上,上海民族乐器一厂有限公司推出的新品引爆全场,80多件展品被订购一空,价值188万元的“无垠·澜”古筝迅速觅得知音。这背后,是研发团队以非遗为“魂”,以市场为“眼”的精准破局。民族乐器要摆脱成为博物馆展品的“宿命”,就必须“活”出这个时代的样子。“不能固步自封,既要传承经典,也要引领时尚。”上海民族乐器一厂有限公司技术研发部经理钱冰菁道出了其中的核心逻辑。

通过什么来传承?非遗正是钱冰菁和研发团队看好的“问路石”。当然,他们的策略是深度融合,而不是简单地堆砌非遗元素。今年,公司旗下的“敦煌牌”乐器便以“丝路”为主题,邀请多位国家级、市级非遗代表性传承人深度合作。其中,成都漆艺国家级非遗代表性传承人尹利萍参与设计了限量版丝路繁花古筝,将独特的雕银丝光晕彩工艺与敦煌壁画中的飞天、莲花意象结合,天青、石绿等色彩明亮绚烂。“这款乐器不仅是演奏工具,更是非遗技艺的载体,是传统与现代的对话。”钱冰菁说。另一款“凤仪韶音”云锦古筝,寸锦寸金,由手工织入24K金线。在外行看来,这或许只是一块布料,

但其华美细腻的背后,是机器无法复制的匠心。

除了攀登艺术品的巅峰,研发团队更重要的使命是“下沉”与“拓展”,打破乐器与不同人群之间的使用壁垒。他们推出便携短筝,化解传统古筝“出行难”的痛点;与出版机构合作研发“不用识谱即可演奏”的中国民族乐器,向老年人和零基础人群打开民乐的大门。“从收藏家到琴童,不同群体的认可,证明我们的创新之路走对了。”钱冰菁表示,未来团队还将持续探索非遗与现代工艺的融合,让传统乐器在市场中持续绽放光彩。

当“阳春白雪”飘进二次元

乐器焕新是基础,而要让旋律真正响在年轻人耳边,则需要演奏者充当“翻译官”与“破壁人”。新艺民族室内乐团的古筝演奏家赵墨佳,亲历了古筝从小众乐器到国潮新宠的转变。

4岁学琴时,赵墨佳家乡小县城里只有一位古筝老师;如今,她作为上海音乐学院首位古筝博士,与平均年龄不到30岁的团员,正积极地将民乐推向更年轻的舞台。赵墨佳明白,他们这代人不能变成民乐的“守墓人”,而要把千年的韵律,翻译给当下的人听。

破圈,绝非讨好与盲从。赵墨佳和乐团一直在坚持“用最专业的方式做最跨界的事”。他们将不少外国作品改编为民乐版本,挖掘古筝、二胡等乐器不同于西洋乐器的独特音色与表现力,让经典焕发新味。对于《将军令》等传统古曲,则在和声与编配上进行优化,使其更契合当代听觉习惯。

“破圈利器”,来自二次元。电影《闪光少女》中热血澎湃的《权御天下》,原曲由虚拟歌姬洛天依演唱,在B站拥有超高人气。赵墨佳坦言,这首曲子技术难度极高,对节奏和技巧是严苛考验。但每次当他们在现场演出,古筝的激昂旋律总能瞬间引爆年轻观众的热情,让他们惊呼“民乐原来这么酷”。但赵墨佳强调,选择改编曲目有严格标准:“我们不会为了吸引眼球去盲目改编流行曲目,而是更倾向于挖掘有潜力、能与民乐特质契合的曲目,或创作新作品。”

乐团行政总监赵亦辰深知,民乐复兴的最大难题是“普及悖论”:传统音乐会、讲座只能吸引原本热爱民乐的受众,真正需要普及的圈外人却很少主动接触。他们深耕小红书、抖音等平台,发布的不只是演出视频,更有排练花絮、趣味日常Vlog。演奏家从舞台走入生活,用幽默消解了距离感。在小剧场,他们设计沉浸式环节:让乐手置身观众间演奏,或加入巧妙的互动内容。一次演出中,一个原本吵闹的孩子被音乐吸引,安静聆听了整整40分钟,这已经大大超出了儿童注意力时长;还有阿姨拿着女儿专程买给她的门票,辗转一个多小时车程来看演出,结束后迟迟不愿离开,与演奏者分享听乐感受。这些瞬间让这些年轻的演奏家坚

近年来民乐的热度持续提升。

信,当民乐脱下高冷外衣,它温暖而有趣的灵魂,自然能吸引所有人。

琴弦上流淌着生活的热情

民乐的复兴,终究要落脚于传承与热爱,而这都与人人有关。在这条路上最令人欣喜的变化是,学习民乐正在打破年龄圈层,成为一种跨代际的生活方式。

11岁的王一晨学琵琶两年了,母亲是她的启蒙老师。最初在学校弹奏《新年好》时,同学们惊讶又羡慕的眼神,是她坚持下来的最初动力。“流行音乐的音色没有那么丰富,而传统民乐能传递出更深厚的情感。”小小年纪的她,也有自己的见解。她最拿手的曲目是经典古曲《阳春白雪》,为了熟练掌握这首曲子,她与节拍器为伴,反复打磨手、眼、脑的协调。在妈妈的带领下,她还经常参加音乐会,近距离感受民乐的魅力,这让她对琵琶的热爱越发深厚。

二年级的鱼佳义,在母亲引导下选择了琵琶。“随着国家繁荣昌盛,中华传统文化的接受度越来越高。”鱼佳义的母亲是这样认为的,“民族的就是世界的,民乐未来的发展前景一定很广阔。”她的看法,一定程度

新艺民族室内乐团的表演现场。

上也反映了当下许多年轻家长的心态。她感受到了近年来民乐环境的巨大变化:“乐器展上不仅有钢琴大厂参展,更多民族乐器厂商也纷纷亮相;民乐改编的作品越来越好听,受到越来越多人的喜爱。”她希望通过学习琵琶来培养女儿的气质和审美,至于未来是否要走专业道路,倒并不强求。毕竟,顺其自然的热爱,本身就是收获。

这股学习风潮也涌向了更年长的群体。70后王妍凤通过闵行区的美育项目,抢到了免费的古筝课程。从零开始,调琴、识谱、手眼协调,挑战重重,她却乐在其中。如今,她已经能自学四级、五级曲目,古筝成为她生活中不可或缺的一部分。当然,对于王妍凤这个年龄段的学习者来说,考级已经不是学琴的目的了,“它是一种兴趣爱好,更是情感沟通的桥梁和丰富生活的方式”。

上海市民艺术夜校中的民乐相关课程报名极为火爆,像古琴这类典型民乐课程,每次报名都跻身“秒光”行列,是夜校里最受追捧的课程。以2025年为例,春季班报名时,总校开设的古琴课程仅3秒就被抢空,成为当时最受市民欢迎的课程之一;到了8月的秋季班,古琴课依旧热度不减,和爵士鼓、网球等课程一起在报名通道开启后4秒内就宣告满员。这种火爆场景,也体现出市民对民乐等传统艺术的高涨热情。

民乐的复兴,从来不是简单的“复古”,而是在传承中创新,在创新中传承。厂商以非遗为魂、以市场为导向,让乐器既有文化底蕴又具现代活力;演奏家以专业为基、以创新为翼,让民乐走出小众圈层、走进大众视野;学习者以热爱为引、以坚持为径,让民乐扎根年轻一代的心中。当三者形成合力,民族乐器便不再是尘封于历史的遗产,而是流淌在时代血脉中的文化基因。民乐正以更加自信的姿态,奏响中华文明绵延不绝、生生不息的动人乐章。

“无垠”系列古筝。

“丝路漆彩”系列乐器。

演出中的赵墨佳。

“丝路锦绣”系列乐器。