

從幕後作曲到廠牌主理人的國風音樂之路

近年來，伴隨中國文化軟實力的崛起，國風文化愈益受到追捧，並在海外產生越來越大的影響力。國風音樂熱尤其引人矚目。畢業於中央音樂學院的于海航，正是國風音樂大潮中的佼佼者。近日，他接受香港文匯報記者專訪，分享從幕後到台前的創作心路，並期盼將新國風音樂帶到香港及全球市場，以多元融合的現場體驗引領東方音樂邁入沉浸式新賽道，為東方音樂文化產業賦予新生命力。 ●文：香港文匯報記者 張寶峰、王美晴 圖：受訪者提供

掃碼聽片

于海航：

以當代之音，傳東方之美

●聆央音社國風團隊在上海舉辦《浮光悅音》國風展演。

「邊界感」讓國樂在流量時代保持文化質地

觀點

在國風音樂的版圖上，于海航將劉歡與周杰倫視為「兩座高峰」，並認為他們的創作都為後來者提供了十分重要的參照與啟示。他同時指出，因為成長土壤不同，導致劉歡與周杰倫走出了截然不同的國風路徑。周杰倫與方文山的組合，將古典詩詞意象、東方美學元素融入流行音樂之中，在華語世界產生了廣泛而持久的傳播效應，這是國風音樂面向大眾市場的一種成功範式。談及他們的創作，于海航認為，他們更傾向於將國風與市場、流行音樂及華語樂壇相結合，形成一種「中國風」的流行文化現象。「它已經形成了一種華流的影响力，在這個領域，他們達到了Top級。」

于海航認為劉歡的音樂更偏向在內地影視作品中進行探索。「劉歡老師的音樂是最能反映中國時代特色的影視音樂，他在这方面的探索非常深入。」他特別提到《好漢歌》等作品所體現的陝北文化與內地歌手嗓音特質的結合。「這樣的結合，只有我們內地偏北方那種歌手能夠唱出那種感覺。」于海航說，每一種音樂文化都與家鄉、鄉土的土壤緊密相連，「只有和土壤連接起來，才能產生一種化學反應」。

在國風音樂日益成為文化熱點的今天，「如何讓傳統活在當下」是每一位創作者都要面對的命題。于海航的答案，便藏在他對旋律近乎執拗的重視裏。「關鍵還是旋律的表達要有記憶度，不只是好聽，而是像一段會反覆在腦海裏共鳴共情的記憶。」在他看來，編曲手段固然關鍵，「現代人們接收到的音樂形式、音響感受多種多樣，編曲形式可以有無盡的想像空間」，但「萬變不離其宗，最重要的還是旋律的表現力」。正因如此，他在《赤血長殷》中選擇了克制的寫法，而非堆砌宏大效果；在為《王者榮耀》半月皮膚「浮光幕影」配樂時，他將碗碗腔《桃園借水》的旋律基因拆解重組，讓一段地方戲曲的古老韻味在遊戲的瞬時體驗中「被聽見」。

「讓傳統活在當下」的另一面，是對「當下審美」的誠實面對。于海航從不迴避商業與藝術之間的張力。「好的作品會很容易被看到，但不一定帶來商業價值。要符合商業價值，這就意味着要向下兼容。」但他給出的解法不是非此即彼的選擇，而是一種帶有清醒邊界感的「半兼容模式」：「跟着市場走，還是跟着自己的內心走，我寧願選擇不大眾化的半兼容模式。」在于海航看來，這或許正是國風音樂在流量時代保持文化質地的一種可行路徑。

●于海航在《風華國樂》與古箏演奏家高陽合奏。

●于海航在北京三里屯舉辦個人現代古典作品音樂會。

▲于海航創辦的聆央音社主創在上海演出結束後與聽眾互動。

提到于海航的名字，在國風音樂圈內早為人熟知。從為熱播劇《琅琊榜》操刀、譜寫插曲《赤血長殷》，到在央視節目《風華國樂》現場即興演奏鋼琴古箏；從為遊戲《王者榮耀》打造專屬角色皮膚配樂，到為「北京中軸線」譜寫國風佳韻並推向國際市場……于海航的國風音樂之路，恰恰是近年來中國本土文化「走出去」的生動縮影。而在這些作品背後，是他對東方音樂語言長達十餘年的自覺探索。

從故事出發尋找音樂語言

于海航與音樂的緣分始於童年。7歲時，他只學過一段時間的電子琴，卻能將《獻給愛麗絲》《夢中的婚禮》等鋼琴名曲背彈出來。「我對音樂的感知力比較強，後來進入央音，古典音樂的學術氛圍更滋養了我的音樂審美。」于海航回憶道。正是這份獨特的感知力，為他日後在傳統與現代之間自如遊走奠定了基礎。真正將這條道路鋪展開來的，是大學階段一次偶然的「被看見」。當時網絡上湧現出一批由大學生自發成立的古風團體，于海航被一個名為「漢唐逸歌」的古風團體發掘，成為其主要編曲製作人。「當時這種團體需要更多國風原創的血液，我也因此認識了很多志同道合的樂友。」此後，他得以接觸現象級電視劇《琅琊榜》，並寫下廣為傳唱的插曲《赤血長殷》。

對於《赤血長殷》的創作，于海航有着清晰的美學判斷。「這類作品的內核是克制的悲壯，而非外放的激昂。《赤血長殷》寫沉冤與堅守，所以音樂沒有一味堆砌宏大效果，而是主歌娓娓敘事，副歌緩緩釋放力量。」在他看來，無論是影視還是遊戲，「其配樂的核心邏輯都是先讀懂故事和人物情緒，再尋找音樂語言」。

孜孜探求東方音樂表達

在幕後編曲的歲月裏，于海航與王凱、孟庭華等知名歌手均有過合作。那段經歷讓他對「舞台類歌曲」有了不同於錄音室作品的理解。「與孟庭華老師合作的《風中有朵雨做的雲》，是為央視綜藝節目《經典詠流傳》編創的。這些歌曲對我有很多新的啟發。」這些經歷讓他的編曲思維始終帶着一種「為現場而生」的彈性。促使他從幕後走向「廠牌主理人」的，是網易遊戲公司的一段工作經歷。在那裏，他接觸的音樂風格雖豐富多元，但他

越來越確信「自己最擅長的風格還是國風」。于海航坦言：「遊戲公司內部接觸的項目畢竟有限，如果可以接觸市面上不同類型的國風項目，更符合我的發展方向。」於是他成立了人生第一家公司「秦央」，開始承接不同公司的國風類型遊戲產品，並陸續參與了《率土之濱》《天下3》《花亦山心之月》《王者榮耀》《秦時明月世界》等大量國風項目。

後來，他又在上海創建樂團「聆央」，繼續自己對東方音樂表達的孜孜求索。「『聆央』寓意是『耳聽，眼觀，冥想』，三位一體，感受音樂最樸素真摯的表達，既融合當今時代聲音美学的背景，也把東方文化的音樂審美哲學融合進來。」于海航說，這個理念在他以前的作品也時常採用——「我重視旋律線條的表達，樸素地抒發情感旋律，搭配恰如其分的和聲運用，構成了音樂的主體框架。『聆央』廠牌裏的音樂，是我褪去主流商業公式化的成分，化繁為簡，更加純粹的表達。」

還原古老的聲音記憶

創作具有濃厚國家文化色彩的作品時，于海航的思考也不斷深入。「北京中軸線」是他近年來最具分量的國風創作之一。為了表達中華民族悠久盛世的大場面，他和團隊找到了65枚編鐘和真實的中國大鼓作為創作素材。「目的就是還原我們對中華文化最古老的聲音記憶。編鐘音色渾厚悠揚，金屬質感強，餘音綿長，中國大鼓的音色古樸，擲地有聲，傳達了中華文化的素樸和祥和。」他說。

在談及國風音樂在構建當代中國文化軟實力中的作用時，于海航認為，「國風音樂早已擺脫了小眾文藝的定位，成長為承載東方審美、傳遞中國精神、搭建中外文化溝通橋樑的核心載體。」在他看來，國風音樂根植於中華傳統文化沃土，以古典詩詞、歷史典故、山水意境、民俗禮樂、民族樂器為核心內核，融合五聲調式、留白寫意、含蓄內斂的東方美學特質，形成了極具辨識度的東方音樂語言。

「音樂是人類通用的聽覺語言，旋律、節奏、音色本身自帶情緒與意境，無需翻譯，海外受眾僅憑聽覺就能直觀感知國風音樂的

●于海航在其工作室創作音樂。

香江俠音餘韻悠遠

在梳理國風音樂發展脈絡時，于海航特別提及香港武俠音樂的歷史地位。在他看來，香港早期的武俠音樂非常深入人心，無論是70後、80後、90後，還是00後，聽到那些旋律都會在內心產生各自的共鳴。「在我們心目中，它的影響力非常之大。」于海航對胡偉立等前輩創作者表達了由衷敬意，認為他們在當年的環境下創作出的仙俠作品很真摯，是國風音樂的先驅，對他本人而言則是一種「啟蒙」。

于海航回憶，在香港與內地早期探索國風音樂

如何融入影視、遊戲與舞台的過程中，那個時代給他的印象尤為深刻。當時已經很難聽到傳統的中國古樂，音樂人開始將傳統元素與好聽的旋律結合，在俠義與兒女情長的題材中不斷嘗試。他坦言自己很喜歡情感細膩的表達，「情感細膩永遠是咱們東方人血液裏的東西」。在他看來，如果過於宏大的作品缺乏內核支撐，「就容易陷入空洞，或者本末倒置」。對於香港的國風音樂市場，他表示：「非常期盼和香港這片土地產生創作的火花。」他表示，自己的音樂初衷是用樸素的旋律和真摯的東西

建立連接，因此，他特別重視香港本地對文化的理解、對音樂的視聽習慣，以及嶺南文化中南音、粵語等語言差異化元素。「這些元素可能要在音樂中去借鑑和吸收，做比較深度的結合。」

他透露，目前創辦的聆央音社正在逐步探索從視覺、聽覺到冥想的綜合體驗，希望找到與香港本地生活方式深度鏈接的方式，形成音樂會或主題性展演，「不局限於劇場、劇院，要形成多元性的組合」。他也期待香港本地聽眾對聆央音樂的反饋，希望真正建立起深度的文化連接。