

破譯音樂界 樂盲亦「入坑」

留美鋼琴家周雨思 拍片有料也有趣 個人頻道成長快

Up主名片
 Up主賬號：周雨思 Yusi
 運營者：周雨思
 自媒體經驗：1年
 活躍平台：B站、抖音、微信視頻號等
 科普領域：音樂
 粉絲量：抖音74.7萬，「B站」15.7萬，今日頭條3.5萬

周雨思在直播。
香港文匯報記者任芳頡攝

●周雨思曾在美國伯克利音樂學院學習鋼琴。受訪者供圖

「90後」線上科普新勢力 全系列完

憑借「不用會樂器，無需考樂理」就能懂的音樂科普視頻，她短短一年多就在不同視頻網站平台上各吸引了數十萬粉絲，甚至吸引了一些原來對音樂沒有興趣的粉絲「入坑」，且持續追蹤觀看。

●香港文匯報記者 任芳頡 北京報道

5歲半開始學鋼琴，六年級完成全部業餘考級，本科赴美國波士頓大學修習鋼琴表演和經濟學雙專業，研究生赴美國伯克利音樂學院繼續深造鋼琴。周雨思成為伯克利校史上第一個在畢業音樂會進行獨奏表演的大提琴手。之後，她放棄了留校任教的機會回到國內，創辦了一家文化公司。

採簡單語言 孩子都能懂

周雨思說，希望通過自己的努力讓大家發現，每個人都有權利去聆聽、感受、享受和表達音樂，每個人都有能力欣賞和理解不同風格的音樂。

2020年7月，周雨思在「B站」發布了第一條作品——「哪首歌才能代表周杰倫的最高水平？」獲得關注，此後又陸續發布了「歐陽娜娜的大提琴水平到底如何？」「為什麼探戈又叫『妻離子散舞』？」等音樂科普視頻，關注度一路上升，其專業又「接地氣」的風格受到廣泛關注。

「為什麼中國人玩不好爵士樂？」「理查德·克萊德曼能算鋼琴家嗎？」「為什麼日本歌曲養活了大半個華語樂壇？」……這些讓樂迷也困惑的問題，畢業於美國伯克利音樂學院的周雨思總能用淺顯易懂的方式講解。

儘管已經具備深厚的專業積澱，但周雨思的每一條視頻都不是閉門造車。她的標準就是要用連孩子都能理解的簡單語言，從頭到尾解釋清楚複雜的概念，然後去簡化這些概念之間的關係和聯繫。

「他們是我最好的鏡子，幫助我判斷我的內容是不是真的建立在用戶視角之上，

幫助我找到大眾更易於接受的表達方式。」

為音樂回國 無悔棄教職

除了團隊內部的把控之外，周雨思還開設了多個粉絲群，並定期跟粉絲進行一對一交流，這使其在製作內容時始終圍繞大家普遍的疑問和困惑。在她看來，音樂科普絕不僅僅是關於名詞解釋和書本上的知識，而是幫助更多人打開欣賞音樂的世界，要讓觀眾看完視頻之後覺得乾貨滿滿、有獲得感。

很多人對周雨思放棄世界頂尖音樂學院任教的機會覺得可惜，但她卻不以為意。「如果我留在伯克利任教，繼續走非常專業的道路，我自己的事業發展會特別好，但如果你真的熱愛一件事，是想讓它變得更好，而不是單純地讓自己變好。雖然沒有留在伯克利做老師，但我現在被粉絲們親切地稱為『周老師』，這也算殊途同歸吧。」

粉絲留言精選

「加勒比的蛋糕」：
我是一個剛接觸yusi老師的新粉，一口氣看了所有的視頻。生為音樂小白，看的（得）津津有味。能感受到老師的真誠和質樸，真的很難得。我們國家真的缺乏普及大眾的美學鑒賞引導者，感謝老師帶我們發現美，欣賞美。

「穿條黃色紋衫的人」：
周老師的一番苦心確實很難得，只不過去理解大眾是很艱難的事情，因為理解是需要雙向努力才能達成的。我一直認為藝術家都是孤獨的旅行者和修行者，有時候不必糾結於路途中的一點困難，藝術家被誤解是注定的。

「小夜是子辰」：
音樂應該是向上的，向上去追尋更好的音樂作品，也應該向下，向下去服務大眾，發展大眾喜聞樂見的音樂。就像花兒一樣，向下扎根，向上開花。

●周雨思的音樂視頻「不用會樂器，無需考樂理」就能看懂。網上圖片

「大眾有要求 音樂方可盈利」

「所謂的專業人士，對大眾需求的理解往往存在偏差。藝術圈、音樂圈裏，專業人士和觀眾之間是非常割裂的，不僅國內存在這樣的現象，即使在全球頂尖的音樂學院這個看似很包容的地方，依然存在鄙視鏈和偏見，這種鄙視鏈已成為行業發展的最大阻礙。」身處音樂圈，周雨思深刻了解行業的弊病和音樂人的普遍困境，於是便作為局內人開始了變革行業的探索。

早在伯克利音樂學院學習時周雨思就深有體會。「我在伯克利上學時有位香港室友，她與我在音樂理解上相似，價值觀相同，我們經常聊起音樂圈裏的各種問題，她很喜歡聽我講述我理解的音樂，還跟我開玩笑說你啥時候出書我一定買。」周雨思表示，與海外音樂人探討學習，拓寬了很多對音樂的認知，這為其後來致力音樂科普教育具有很大影響。

結合繪畫 創新演奏

剛回國的周雨思，抱著「跳出最熟悉的音樂領域」，「做點不一樣的事情」的想法，將創業方向聚焦於藝術版權和IP運營。但在經歷過一段時間的摸索後，她頓悟：「從頭開始不代表要放棄最擅長的東西，我的專業度和常

年積累可以讓大眾產生天然的信任感，這是一種優勢。」

2019年6月，周雨思在北京琉璃廠劇場舉辦了一場「看得見的音樂」演奏會，這場演奏會將鋼琴與繪畫藝術相融合，演出當晚現場座無虛席，這讓周雨思更堅定了做音樂教育的決心。

周雨思稱，目前，行業裏沒有真正的樂評環境和氛圍，也沒有真正的音樂經濟。現階段就內容盈利的問題，沒有人能給出解決方案或非常成熟的系統化思考，只有更多人開始對音樂提出要求，才能倒逼行業進步。

「我無論是通過做音樂科普視頻的方式還是其他方式提升大眾的音樂審美能力，都是為了讓大眾意識到自己可以有選擇的權力和能力，不滿足於現在聽到的音樂。」周雨思表示，只有大眾對音樂有要求，才有談論其盈利模式或商業性的可能，不然只能永遠停留在原地。

「期待一個新的商業模式橫空出現來拯救所有音樂人無異於期許天上掉餡餅，所以現在我所做的一切只是一個開始，未來我們也會逐步摸索『變現』模式，希望做好內容盈利的案例，給認真做創作和內容的音樂從業者以信心和鼓勵。」她說。

助觀眾對音樂建立獨立審美

特稿

周雨思的視頻從不局限於某一種或幾種音樂類型。在她看來，音樂有好壞之分，但音樂品類之間是沒有高下的。「不少音樂專業人士認為大眾不懂音樂，他們覺得大眾需要被教化，（且）更嚴重的問題是他們認為大眾教化不了。」周雨思在跟粉絲交流、接觸的過程中，發現很多音樂愛好者聽音樂的廣度和深度，以及對音樂各方面信息的了解程度都非常深。「他們可以毫無障礙跟我交流，這些人很大程度上沒有接受過專業音樂訓練，但他們擁有對音樂的熱愛。」

籲不必迷信權威

在發布了一些評價知名音樂人的視頻後，周雨思收到了一些負面的評價。比如「理查德·克萊德曼能算鋼琴家嗎？」這

條視頻就備受爭議。視頻中，她提及，理查德·克萊德曼對音樂的處理較為簡化。除了評論區的觀點交鋒，還有很多觀眾給周雨思發長篇私信，其中一位粉絲留言稱，自己因克萊德曼才接觸古典音樂。雖然他覺得視頻中的觀點很對，但他依然感激克萊德曼，帶他走上了解古典音樂的道路。

「很多人對音樂的理解只停留在名詞概念的解釋，而我努力在做的就是讓大家意識到不能過於依賴名詞解釋而忽視去探索音樂本身，所以有些人會覺得我傳播的很多理念是錯的，但我們想看用戶的真實反應和收穫，有太多對音樂完全沒有認知的人開始關注這件事，這就是最好的結果。」

●周雨思（左二）與海外音樂人合作。受訪者供圖

「他感謝克萊德曼是因為在某種程度上那是他的唯一，但他也同樣應該感謝他自己，他才是自己真正的引路人，我也希望越來越多的人都可以成為自己的引路人。」周雨思說。

「每個人接觸音樂的機會是不平等的，當你有了更多選擇的時候才真正能夠去選擇自己喜歡聽什麼。」周雨思稱自己已做內容的目標，正是幫觀眾建立自己獨立的音樂審美觀，讓大眾不必迷信權威，讓大家在發現「這個知名音樂人也沒有那麼優秀」的時候，不用質疑自己。