

名人大讲堂·“非遗传承”季第二讲

我是王珮瑜，
一名京剧演员。

7月2日下午，著名京剧演员、余派老生、上海京剧院一级演员王珮瑜来到成都锦城学院锦城剧场，在2025名人大讲堂“非遗传承”季第二场讲座中，做了一场题为《瑜乐京剧课：“有声必歌 无动不舞”——京剧的舞台魅力》的精彩分享。她从京剧形成的历史、唱腔特色、表演方法、传承创新等多个维度，向大家展示了京剧的强大魅力，讲座现场掌声不断，大家被“瑜老板”的魅力深深折服。整场讲座，堪称一堂精彩纷呈的京剧“大师课”。

1

“很多人一旦接触就会爱上它”

“我想告诉大家的是，京剧真的很好玩、很有趣。”讲座现场，王珮瑜以多个经典京剧片段为例，亲自示范“唱、念、做、打”和“手、眼、身、法、步”，生动演绎讲解京剧魅力秘诀所在。她还现场教大家做起了京剧“表情包”——惊提、怒沉、喜展眉。

王珮瑜坦言，曾有一段时间，京剧不被理解甚至受到冷落。作为演员的她一度“羞于启齿”自己的职业身份。“但现在不一样了。随着传统文化的回归和‘国潮’兴起，京剧等传统戏曲越来越受重视。我对这个身份充满自豪。”她笑称，“这个世界有两种人：喜欢京剧的人和还不知道自己喜欢京剧的人。”

现场，她向观众发起小调查，询问一些人未接触京剧的原因。看不懂、节奏慢、锣鼓吵，或觉得是“老人专属”，原因很多。王珮瑜鼓励大家尝试去观看并了解京剧，“很多人一旦接触就会爱上它。”

2

京剧是先锋的、浪漫的

京剧是国粹瑰宝，但它是如何形成的呢？王珮瑜从清朝“四大徽班”（三庆、四喜、和春、春台）进京为乾隆皇帝庆生开始讲起，阐述了京剧从地方戏曲成为国剧的历史演变过程。

清朝光绪年间，来自北京的一个戏班在上海演出，领衔主演是当时的“顶流”谭鑫培，反响很好。上海观众叫这个北京来的戏班演的戏为“京剧”，“京剧是在北京形成的，但‘京剧’这个名称是在上海率先被叫响的。”

针对一些观众“听不懂唱词”的困惑，王珮瑜从字韵、音韵的角度，指出“听不懂”背后有一个“技术原因”。“京剧唱腔的形成是一个比较复杂的过程。其中涉及湖北省四声调，河南、陕西、山西中原这一带字韵，以及北京音、昆曲的韵味等等，共同组成京剧的‘字正腔圆’。我想说的是，你听不懂不怪你，但京剧的确是这样形成的。我们要尊重它的历史演变。”

京剧表演讲究“有声必歌，无动不舞”。王珮瑜解释道，只要在舞台上，发出声音就得有歌唱的旋律，举手投足得有舞蹈之美。包括京剧在内的传统中国戏曲，非常注重演员的舞台表演功底，即便借助最简单的道具也能展现出万千气象，演员用眼神和手势就能让观众“看见”远山河流。舞台上很少借助真刀真枪真器物，这叫京剧艺术的极简“贫困”美学。不管表演还是欣赏，都需要人的想象力参与，这是很先锋很高明的表演方式。“京剧不但不过时、不陈旧，反而恰恰是颠覆的、先锋的、浪漫的。”

『京剧真的很好玩、很有趣』

王珮瑜做客名人大讲堂，给观众带来京剧『大师课』

七月二日，著名京剧演员王珮瑜做客名人大讲堂，展现京剧的舞台魅力。

3

从口传心授到科技助力

王珮瑜师从王思及、朱秉谦、谭元寿、李锡祥、张学津等名师，是余派第四代传人。讲座中，王珮瑜以余派老生这一分支为例，梳理京剧传承脉络谱系：从谭鑫培到余叔岩，再传至孟小冬等等，“在过去，京剧艺术80%靠口传心授，过去没有录像，全靠老师口传、学生硬记，艺术传承非常艰难。”她感慨，“如今科技助力记录艺术，是时代的幸运。”

提到京剧名家，梅兰芳的大众知名度首屈一指。“梅先生不仅艺术好，而且他所处的那个时代非常注重记录和传播。这也说明了，不管是哪个时代，谁懂

得记录和传播，谁就在历史上留下记忆。”王珮瑜说。

王珮瑜特别讲述了余叔岩先生的艺术故事，“他身体不是太好，在舞台上活跃的时间不长，留下的唱片资料也很有限。而且，余叔岩先生秉持这样的宗旨：绝不多言，绝不多出唱片，也不多收徒弟，追求艺术的极致。”

余叔岩的艺术观给王珮瑜不少启发，“当我们在工作或者事业上创造高峰的时候，如何让自己退回平凡的状态，这其实非常难。很多人做不到，扪心自问我自己也做不到。但在我们面前有这么多人，我们要向高人学习。”

4

“宇宙的尽头是京剧”

谈及京剧的唱、念、做、打，王珮瑜特别提到，京剧的“念白”不是一般意义上的“念”，“念白也是唱，它是有歌唱性的，只是没有伴奏。”

一些人认为京剧节奏慢，王珮瑜说，其实京剧叙事节奏是非常多元的，有话则长、无话则短、废话绝对不说。比如《乌盆记》的节奏慢，《击鼓骂曹》的节奏快，但如果进入京剧的世界，了解京剧叙事的规律以后，“你会对这个规律这种节奏表达非常接受。这也是为什么会说，听戏最高境界是闭上眼睛听。”

在与现场观众互动中，王珮瑜还将一些日常讲话、网络用语，用京剧的唱腔唱出来，让大家感受京剧声韵的顿挫变化，很是有趣，把现场气氛推向一个高峰。“其实，万事万物都可以用京剧来表达。套用一句流行语就是：宇宙的尽头是京剧。”

在讲座的尾声，王珮瑜说，希望自己的分享，在“还不知道自己喜欢京剧”的朋友们心中，种下一颗渴望了解进而爱上京剧的种子。

华西都市报·封面新闻记者 张杰 实习生 罗一茜 摄影 陈羽啸

名家会客厅

王珮瑜：京剧创新
要“以谱为基”

从学戏、演戏、教戏，到向大众传播、普及传统戏曲，王珮瑜做过很多创新尝试，如京剧和现代音乐融合、参加综艺节目、开发导赏讲座及一系列音视频京剧普及课程等等，不断拓宽京剧传播的边界。

在“名家会客厅”导讲环节，被问及“哪一种传播和推广的形式最利于京剧艺术的传播”时，王珮瑜直言：“任何一种传播形式都是有效的，只是在不同场域、不同纬度、不同年龄段人群当中选择最有效的传播。如果说哪些情况最有传播力度，我想在今天不可避免的是利用新媒体平台和渠道传播。”

王珮瑜也着重强调，新媒体只是手段，最终实现有效传播的关键，还是要依靠优质的内容。“未来我会继续‘两条腿走路’，一条是在舞台上用一出出经典剧目去传播；另外一条是走出舞台，继续在‘有人的地方’去传播”，让更多人有机会近距离接触和了解京剧。

随着时代发展，传统戏曲的受众群体和市场环境都在发生变化，戏曲艺术的创作该如何在保留传统精华的同时与时俱进，反映当代社会生活和价值观？对此，王珮瑜表示：“不管用什么样的形式进行创作创新，一定要记住‘以谱为基’。”这里的“谱”，不仅指五线谱、简谱等音乐曲谱，更涵盖了京剧表演中的各种程式规范和传统范式，是京剧艺术传承发展的根基。“我们的祖宗、前辈先贤们给我们留下这么多‘谱’，我们才能‘以谱为基’继续进行创作。不能脱离了‘谱’，为创新而创新。”

王珮瑜与主持人对谈。

“返本开新、守正创新是我们这些年一直在做的。”在王珮瑜看来，“守正创新”是对传承与创新关系的精准概括。“首先要守正、返本，找到京剧的‘原谱’，有了‘谱’，所有的创作就有了‘抓手’，而且都是健康且良性的。”她呼吁戏曲艺术从业者，在未来的创作过程中，都要坚守“以谱为基”的原则，在传承的基础上进行创新。

在导讲过程中，王珮瑜注意到她与主持人的座椅的摆放呈“八字”形，于是即兴展开了一场小科普。她介绍，这种“八字椅”的摆法是京剧舞台上的经典范式。在正式表演时，舞台中间通常会放置一张桌子，桌子两侧各摆放一把椅子，主人坐在“小边”（右侧），客人坐在“大边”（左侧）。这种座位安排和舞台调度，并非随意为之，“是戏剧艺术、京剧艺术依托中国传统文化、传统礼仪脱胎而成的。”

讲座最后，王珮瑜呼吁：“希望大家多去转发、多去思考、多去看正能量，看一些已经被流传为传统经典的内容，经典永远是值得推荐，永远值得学习。”

华西都市报·封面新闻记者 荀超 摄影 陈羽啸