

投身公益普及十六载，致力『京剧当代化』

王珮瑜和她的『瑜音社』

“祖师爷”偏爱的新秀

说起京剧这行当，有句老话叫“祖师爷赏饭吃”，这饭碗，即便出身京剧世家的传人也未必能捧得住，可“祖师爷”似有偏爱，格外眷顾远在江苏苏州的王珮瑜。9岁那年，她在苏州评弹艺术节上荣获一等奖，被赞誉为冉冉升起的“评弹童星”；11岁因受京剧票友舅舅的影响，转学京剧，并展现出惊人的艺术天赋；14岁考入上海市戏曲学校，师从余派专家王思及老师；18岁演唱《文昭关》得到京剧表演艺术家谭元寿的赏识，谭元寿激动得亲自上台献花，还主动提出跟她合演；期间先后在“新苗杯”“宝钢杯”“梨园杯”“蓝岛杯”四项全国青少年京剧大赛中连获一等奖，成为京剧界备受瞩目的新秀；毕业后，她进入上海京剧院，25岁便任一团副团长，头顶余（叔岩）派第四代传人、“梨园小冬皇”“当今坤生（女老生）第一人”等多重光环。

年少成名的王珮瑜，从未因“早慧”的天赋陷入迷茫——在京剧行业常面临“年少成名易、长久立住难”的挑战里，她对自身追求与京剧的传承，始终有着超越年龄的清醒判断，这份判断既扎根于对国粹的敬畏，也藏着对时代的洞察。

于自身追求而言，她并不把“小冬皇”的光环当资本，而是认定“演员的核心永远是台下的功夫、台上的韵味”。即便年少时已凭借余派老生的醇厚唱腔惊艳戏坛，她仍坚持沉下心打磨“童子功”：反复琢磨《搜孤救孤》里程婴的悲怆隐忍，细抠《捉放曹》中陈宫的心理转折，甚至还还原余派“清、醇、雅”的声腔特质，常年保持严苛的发声训练。于京剧的传承而言，她更是打破了“传统戏曲只能在戏台上存活”的固有认知，让“传承”不再是静态的“复刻”，而是动态的“共生”。

2013年7月，王珮瑜受聘为上海市首批文化志愿服务宣传大使，那一刻，她坦承：“五年艰辛，终见阳光。”这份感慨的背后，藏着一段少有人知的坚持——从2009年起，她就开始致力于普及京剧的公益讲座，到清华北大等高校讲课，给企业家讲课，有时还到学校、幼儿园作讲座；传播形式上她也不断“破圈”，尝试走进综艺解读京剧，用“老生的唱腔最似陈年普洱，越品越能觉出藏在细节里的细腻与深沉”这样通俗的比喻，弱化了年轻人对京剧的“距离感”，她借助新媒体推广，运营“非遗+短视频”账号，从“京剧脸谱的寓意”讲到“老生的髯口功”，把专业知识拆成通俗易懂的只言片

语。“从这两年的市场反馈来看，当年的努力和付出都非常值得。”王珮瑜对此倍感欣慰。

深谙融合之道创立“瑜音社”

2015年，王珮瑜创立了瑜音社。彼时的京剧艺术，虽有着深厚底蕴，但在现代社会的快节奏冲击下，面临着观众群体老龄化、传承人才短缺等诸多挑战。王珮瑜深知，要想让京剧重新焕发新机，就必须在传承模式与传播方式上进行大胆创新。

瑜音社自创立之初，便以“京剧当代化传承与传播”为己任，致力于将京剧这门古老艺术与现代生活紧密结合。王珮瑜希望通过瑜音社，搭建一个多元化的平台，让更多人了解京剧、喜爱京剧，进而投身到京剧的传承事业中来。

为培育京剧传承的新生力量，王珮瑜历经近五年的布局筹备，于2022年1月正式推出瑜音社旗下京剧少儿教育品牌——“京剧小科班”。起名时，王珮瑜深思熟虑，最终选择“科班”二字，因为京剧过去百年的辉煌离不开科班培养的众多人才。“京剧小科班”的培养体系既传承了传统京剧科班口传心授的教学方式，又参照现代专业戏曲院校的系统性和模块化设计，同时引入现代儿童教育理念，注重孩子对京剧的感受、体验以及多学科融合。

小科班的选苗标准十分严格，王珮瑜表示：“小科班虽以兴趣为引领，但选苗子门槛不低，要看孩子的基础条件，包括个头身姿、长相嗓音、腰腿软度，最关键的是模仿力。”首轮招募时，27个孩子从百余人中脱颖而出，有幸跟随王珮瑜开启系统的京剧学习之旅。

在教学过程中，除了周六、周日的正式课程，周二到周五晚上还开放练习班，秉持“拳不离手、曲不离口”的理念，让孩子们养成每日练习的习惯。从踢腿、下腰、跑圆场、拿顶、云手、台步等基本功训练，到熟练掌握“毯子功”“把子功”等表演套路，从潜心研习《红娘》《卖水》《宇宙锋》《失街亭》《定军山》《四郎探母》等传统骨子老戏，再到演绎唱念做打俱全的原创微京剧《坐井观天》《自相矛盾》《精卫填海》等，孩子们不仅夯实了功底，更在角色塑造与艺术表达里日渐精进。

2023年9月，在小科班的基础上，瑜音社又成立了少儿京剧团“瑜音小社”，并启动了瑜音文化社“梨园传承”公益项目。小演员们不仅专注于日常学习与训练，还积极投身京剧文化传承交流和公益活动，将京剧带到更多人的视野中。

在九里亭街道的《瑜乐京剧课》上，王珮瑜生动讲解京剧发展历史、行当特色与唱念常识，专业性趣味性兼备，既为零基础观众打开了解京剧的大门，也让戏曲爱好者挖掘到传统艺术的新趣味，不少参与者直呼“京剧原来这么好玩”，亲子体验环节更让京剧在家庭互动中焕发新活力，成为瑜音社“贴近当代人传播习惯”的鲜活案例。

研发京剧智能体实现“AI教学”

截至目前，瑜音社“京剧小科班”已培养100余名学员，系统学习京剧、昆曲等传统戏曲。开班四载，学员们凭借扎实的专业功底崭露头角：不仅活跃于各大电视与网络平台，参与中央电视台戏曲春晚、综艺《戏宇宙》等重磅节目的录制，更在各类赛事中屡创佳绩——多名学员斩获上海少儿戏剧“小白玉兰”称号，亦有不少人拿下各区艺术节单项奖，成为传统戏曲舞台上的新生力量。

瑜音社京剧小科班创排的原创微京剧《精卫填海》，在2025年迎来荣誉“丰收”——这部融合神话叙事与京剧美学的作品摘得2025上海少儿戏剧“小白玉兰”奖，并在第29届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”业余组中成功“摘梅”，成为中国少儿戏曲领域最具分量的双奖得主。

但王珮瑜清醒地意识到，相较于沪剧等本土根基深厚的剧种，“百人”的培养规模，远不足以支撑京剧传承的长远需求。恰逢人工智能技术迎来跨越式发展，她敏锐捕捉到让科技助力京剧传承的新契机。2025年2月24日，瑜音社京剧小科班嘉定分校在安亭老街揭牌落地。开幕式上，王珮瑜难得“高调”，正式宣布由瑜音社与百度联合研发的“京剧智能体”上线，未来将承担基础教学、知识问答、互动体验等功能，让标准化、个性化的京剧教学突破时空限制。

如今的瑜音社交出了亮眼答卷：从九里亭街道的社区公益演出，到覆盖全国的创新巡演；从“京剧小科班”的系统化人才培养，到“京剧智能体”的科技化传承探索，在王珮瑜的带领下，团队一步一个脚印，扎实践行着“京剧当代化”的理念。

“聚雅音，携同道，授满堂。愿法科班艺彰。”刻在瑜音社墙面上的这句话，正是王珮瑜对瑜音社的美好愿景。

小启

因国庆长假，本报10月1日休刊一期，10月8日正常出版。

◆记者 金霏