

十年京剧清音会成品牌

王珮瑜 一路这样走来

■ 剧场内观众爆满

台前幕后

“何谓‘叫好’？放慢速度就叫好……”
“往前一步，抬眼一望叫看山。后退一步，低头俯视叫看水。去掉服化道的辅助也能演出山山水水，那才是真本事！”昨晚，“2019王珮瑜京剧清音会”全国巡演最终章在上海大剧院上演，王珮瑜以三五分钟一个笑点的节奏让这场“京剧体验课”别开生面。

剧场里，三个楼层满满当当，放眼一望观众几乎坐到了“天花板”，他们玩弹幕参与互动，他们以看演唱会的劲头热烈投入，结尾高潮时剧场里千人合唱的“我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷”，让不少资深戏迷都讶异，仿佛看到京剧辉煌时期的再现，名段也能如流行歌曲般被传唱。

■ 王珮瑜一直致力于京剧普及

“以人保戏” “倒流量”是第一步

传统戏曲中有“人保戏”“戏保人”的说法，前者是指用名角儿的号召力来带出新编戏或者较为生僻的戏；而“戏保人”则是用耳熟能详的经典剧目为潜力新角儿铺路。而如今，王珮瑜所谋的京剧普及之路，就是新时代下面对“京剧小白”的崭新的“人保戏”的路数，用“爱豆”自身的流量为京剧“倒流”，诚如她隐藏在话语中的那份“宏愿”——世界上只分两种人，喜欢京剧的人和不知道自己喜欢京剧的人。

“清音会”是王珮瑜自2010年创立的品牌，耕耘10年，她自每一场的观众反馈里汲取经验，也在每年平均三五十场的讲座中“大数据分析”年轻人的笑点和共鸣点，再巧妙地把京剧知识“镶嵌”于这些笑点中，这才有了如今京剧知识点和笑点贴合度如此之高的“初体验”。

在王珮瑜看来，“倒流量”不过是吸引关注度的一种手段，最终能否把粉丝“转化”为戏迷，才是她着力的方向。

进阶课程 从“入门”到“体验”

在成为“网红”之前，王珮瑜早就是“12岁学戏，14岁入科，16岁凭借一折《文昭关》惊艳四座‘小冬皇’。”当初，她频频上综艺的做法也曾被质疑、被非议，而如今，眼看她的京剧普及成效显著，人们也渐渐“看懂”了她曲线救国的初心。

在王珮瑜看来，唱戏和做戏剧普及是截然不同的事。一个要求绝对的专注、自我、个性，一个则需要时刻了解市场、观众、甚至网络文化。两者很难平衡，但也需要尽力平衡。王珮瑜直言：“现在我们所谈的创新，不仅限于剧目创作或表演，更应是京剧的传播手段。”

面向大量冲着王珮瑜而来、从未接触过京剧的“小白”，她悉心设计了“进阶课程”。“瑜乐京剧课”犹如“入门手册”，而王珮瑜京剧清音会，则是“实战初体验”，把《定军山》《卖马》《朱砂痣》等谭余一脉最有代表性的八出传统骨子老戏的唱段放在一起，穿插京剧历史、艺术家、声腔、乐队的讲

触手可及

◆ 朱渊

明明都是传承数百年的艺术，可不管是中国的京剧还是西方的交响乐，都面临着时代变迁下如何吸引新观众的考验。王珮瑜的“清音会”，满场都是青春的喝彩，让业内老前辈、资深老戏迷雀跃。而欧洲交响乐指挥大拿来上海，看到台下居然“黑发盖过白发”，就差喜极而泣，一再感慨：“古典音乐的未来市场在中国。”

年轻人走近传承数百年的艺术究竟为什么这么难呢？是京剧没有电视剧好看，还是古典音没有抖音好听？或许问题还是出在“对话不同频”。

问王珮瑜，对普通人来说，走进京剧最难的门槛是什么呢？她坦言就是演出时长：“看京剧在当下是很奢侈的事。现代人忙工作、忙学习，京剧并非刚需却要很高的时间成本。进剧场看戏不能迟到，七点半的戏四点半就要出发，九点钟才散戏，一晚上就没了。”

正是摸准了现代都市人的快节奏和时间碎片化的特点，王珮瑜推出了可在网上观看、音乐平台收听的京剧课，而上交则抓紧晚高峰一小时推出“晚高峰”音乐会。更为轻便、更小体量的“限定”，让传统文化和古典艺术不再“拒人千里”，更贴心、更契合的“接触模式”也让都市人能更从容地走近这些百岁艺术。

解……用“清音会”的概念引导观众，创造爱上京剧的机会。

周边助力 “沉浸式”走进京剧

昨晚的演出现场，场内是交织着现场直播、互动弹幕和“千人合唱”的沸腾，而场外以王珮瑜形象延伸出的卡通周边“鱼籽籽”和“戏多多”，也成为粉丝合影的大热门。演出一结束，朋友圈里不少人便放出“打卡照”，而这也是王珮瑜为年轻观众读懂京剧打造的沉浸式体验。

2020年，“余脉相传”王珮瑜京剧传统骨子老戏展演将五度回归，把更多谭余一脉的骨子老戏原汁原味地搬演到舞台上。今年九月开张的瑜音阁古玩楼，也将为戏迷特别是小朋友，定制特别演出和上台的机会。

此外，新书《瑜老板三分钟京剧小灶》、2020年台历《天天有戏》和《京剧其实很好玩·立体剧场书》，还有人偶、笔记本、服装等周边也将助力打造“京剧沉浸式体验”，让粉丝能够更自然、更从容地走入京剧世界。

本报记者 朱渊

戏好看 人好玩 ——本报记者对话王珮瑜

2010年，“王珮瑜京剧清音会”初创，第一场演出在东方艺术中心的演奏厅，下沉式剧场里，不过300个座位也没坐满。而昨晚，上海大剧院千人的大剧场里，整整三层楼的观众席满满当当，抬眼望去，最远处挥舞的双手几乎碰到天花板。

“清音会”的10年仿佛是王珮瑜京剧普及之路的10年缩影，有喜悦、有满足、有无奈、有两难，但唯一不曾有的，就是后悔。诚如她在接受专访时所说：“这事（普及）总要有有人做，找到和年轻人的对话方式，培养新观众，我们步步为营，我们只能向前。”

问：都说你现在是京剧界“出圈”第一人，你觉得这是好还是不好？

答：水能载舟，亦能覆舟。“出圈”本身

无所谓好坏，而是看“出圈”的初衷是什么。就我而言，不论是参加《朗读者》，用京剧念白朗诵《念奴娇·赤壁怀古》；或是上《奇葩大会》，以通俗的方式给没接触过京剧的观众上京剧课；或在《梦想的声音》中，以学院身份挑战歌曲《心在跳》，在《跨界歌王》第二季中担当评委……种种“出圈”的努力归根到底是为了推广普及京剧。

无论我以什么形式参加什么活动，我的身份永远不变，我就是京剧演员王珮瑜；我的目标不会变，我就是让你们看到京剧有多美、有多好。

问：你曾坚持自己不要大红，“粉红”即可，是为何？

答：红不红要看哪个层面说。如果和

影视娱乐明星比，我这点粉丝量只能算“小流量”，但若“借力”京剧传播，那在京剧圈绝对是很可观的流量。时时提醒自己“粉红”即可，是因为若真的爆红，会有很多“身不由己”，人设、IP不能影响我的最终方向，也不能占用我太多时间。

问：“清音会”10年你最大的感触是什么？

答：京剧是国粹，它原本就该是个大IP。我们“出圈”传播也好，“破次元”打造也罢，是要让更多人看到这个大IP的价值。

其实现在的观众感受都很直接，你要吸引他们来看戏就要拿出足够吸引力，无论是演出内容或者形式，无论是戏好看还是人好玩，都要好玩好看才有关注度。

本报记者 朱渊

发班日期 11.13-11.14 12.11-12.12
11.27-11.28 12.18-12.19
往返高铁票自理，凭高铁票复印件报名

17°C 新安江 二日游
建德 中国气候宜居城市

新叶古村 新安江水电站 农夫山泉工厂
二日游 139元/人

上海铁路国际旅游(集团)有限公司
AAAAA Shanghai Railway International Travel(Group) Co., Ltd

咨询热线 天目东路218号 63250169
ADVISORY HOTLINE 许昌路1310号 65152222