

9

“冰壶金花”岳清爽
从功勋队员到功勋教练

文体汇

让 传统 文化 活起来

本报文体中心主编 | 总第 643 期 | 编辑邮箱:xmwhb@xmwb.com.cn

工作日的早高峰，一群年轻面孔夹杂在仙乐斯广场的上班族里，准点走进五楼的上海木偶剧团，那里藏有一间木偶工坊。推开掩映的门往里张望，切割机、巨大的板材、散落的木块，俨然一个小型加工厂。一群85后、90后乃至00后的制偶师在这里，雕刻、打印、打磨、制作、上色、着装，用手作创造出一只只独一无二的海派木偶。

精雕细刻 老行当有新人

在一间没有窗的办公室里，雕刻师宋懿的办公桌符合大众对制偶师的想象——桌子的正中放着一块木板，上面散落着十几把不同刀头的木雕刀，左手边是几块木料，有常规的椴木，也有超轻的巴沙木，几只刚刚做好的木头手放在桌上。在宋懿的家里，还有一张翻版工作台，她会雕一些喜欢的木制动植物或者小玉件。

1999年出生的宋懿毕业于上海工艺美术职业学院玉雕专业，两位00后同事是她的大学同学兼室友。2年前，正值毕业季的她们看到木偶剧团招聘公告，“雕刻木偶，想想就觉得酷”，三人一同来应聘实习，都被留用了。宋懿坦言：“刚进团的时候有点不习惯，原来我对木偶的印象就是像戏曲那样传统的造

型，没想到海派木偶现在很现代。”

从玉雕转行做木雕，宋懿的专业技能也没荒废，桌上那台玉雕机，便是用来精细打磨木偶的。有时候像虎口这样刀口难以推到的部位，就需要借助机器。坐在桌前打磨的她，自带严肃感，像位老师傅，起身那一下子，一米七多的个头，让人有些猝不及防。轻车熟路拿起木料到切割机处理的她，面对高速的刀片丝毫不畏惧，三下五除二就搞定了。

宋懿后面那张工作台属于她的同学，同样是木雕师。办公椅上放着一个小红薯的玩偶，宋懿说：“她业余是小红薯的美食博主，有一万多粉丝呢。”

颜值担当 赋予木偶性格

要说剧团的颜值担当，清秀的潘冯轶可以算一个。她是剧团的偶型设计师，也负责为木偶化妆。办公桌旁，一架宜家的经典黑色小推车，三层摆满了颜料。她的平板电脑上正在画新戏的人物造型——一个戴着粉色画家帽的小男孩。演员柴玥走进来和她讨论着人偶的头部比例，《报童之声》里的人偶头放在桌上做参考，3D打印的白色头部模型等待上色。确定了比例，潘冯轶在另一张工作台上摊开报纸，开始放样，1:1画出木偶的真实大小。

潘冯轶是学戏曲化妆出身，她的大学同学大多进的是越剧院等戏曲院团。给木偶化妆，和给真人上妆，可大不相同。新手化妆如果眼线画不直、眉毛描太粗，一根棉

签蘸点卸妆液便可以解决，但是木偶化妆用的是丙烯颜料，干得快，卸不掉，潘冯轶只能小心再小心，避免画错，否则，只能再覆盖一层。眼影、腮红不用眼影刷和粉饼，用的是喷枪，更加均匀。上完妆后，一层透明漆一喷，亮面妆容立马哑光，这便是定妆了。

在偶型设计制作过程中，潘冯轶会想方设法让木偶更生动，更有血有肉。她说：“我喜欢设计看得出性格的木偶，希望把表情做在木偶的脸上，希望看到它的生命，而不是完全去依赖演员的表演。”那一张张的表情是木偶的灵魂，是一个创作者的爱和技艺，让“没有生命的躯体”带上灵性。这不仅仅是演员的功劳，也依靠着木偶设计师们的创作。

出没着一群90后00后制偶师

上海商圈里的木偶工坊

90后

后制偶师

给偶制作服装，属于制偶环节中比较后期的部分，服装师邵臻常常为了巴掌大的布料跑断腿磨破嘴。每一只偶，穿的都是“高定”，一针一线都是邵臻缝制的。她说：“木偶的结构和人不一样，即使我把三围数据报给外面的老裁缝，他也做不出这样的衣服，更何况我们还要为机关和木偶动作留出余地。”上戏木偶表演专业毕业的邵臻，在进团一年后选择了从台前转到幕后。

没有一只木偶拥有相同的衣服，上海木偶剧团的每一部戏风格也大相径庭。像人偶同台的音乐剧《报童之声》里的木偶，本来衣服就小，身上还打着补丁，需要的花色种类更多。邵臻在面料城一家家寻觅合适的布料，“每次都要特别客气，因为我一种布只要两米，人家可能不卖给我”。

海派木偶 始终与时俱进

人偶舞台剧《最后一头战象》、海派皮影《九色鹿》(见上图)、音乐剧《报童之声》，每一次剧团的新作品都让这间小小的办公室欢呼。每个人因此被逼成了多面手，比如部门主管蔡定相，他不仅会制作杖头木偶、提线木偶、皮影，还在《最后一头战象》(见左上图)当过演员。偶的突破，离不开集体的钻研与付出。

蔡定相介绍，几千年来，木偶制作的材料都是使用木头，后来逐渐采用了报纸、树脂注模，现在变成3D打印和木头结合。比如《报童之声》(见下图)中就运用了最新的3D打印技术，相对坚固，抛光之后可以在其表面呈现更多皮肤的肌理，主要角色的人偶还采用了工业级3D打印，使木偶看起来更真实细腻，也更令小朋友接受和喜爱。

而在机关的操

后记

90后、00后的这些年轻人愿意为海派木偶非遗奉献青春，绝非单纯的喜爱。或许就像上海木偶剧团提出的海“o”品牌计划寓意的那样，“海偶”这门艺术背后的文化价值，以及它的不断与时俱进开拓创新，赋予海派木偶更广阔的空间，这深深吸引了一代又一代的人。同时，

扫一扫添加新民体育、
新演艺微信公众号

2022年3月12日/星期六 首席编辑/李纬 视觉设计/戚黎明

寻觅布料 跑断腿磨破嘴

在《报童之声》中，导演提出要带有肌理感的面料，需要自己染色、手工压褶、高温定型，因为达不到加工厂的接单量，邵臻就想方设法模拟出机器的效果。经典木偶剧《卖火柴的小女孩》需要衣服在黑暗中发光，邵臻就拿个特殊的手电筒到面料城一家家照过去，寻找需要的荧光面料。

同样是手工制衣，现在市面上给娃娃制作衣服的手艺人，赚的钱比邵臻这样的制偶师多得多。然而，邵臻却从一戏一格的多样挑战中找到了工作的价值，这一部戏是古装，下一部可能是皮影，再下面又是现代戏，可以尝试很多新东西，“我们身边的人从同学变成同事，大家都有木偶的情节在，就好像一个大家庭，所以都不愿意离开”。

海派木偶 始终与时俱进

控以及木偶修复上，剧团也一直在迭代。当年，老一辈制偶师自己熬糨糊当胶水，但这样会遭到老鼠啃食，损坏木偶。中药材磨成粉混合胶水，在以前可以模拟木色修补，但时间长了，容易发霉，现在都已经有了更好的替代品。

在保留传统木偶制作工艺的基础上，科技创新让海派木偶呈现出更大的生命力。“其实木偶制作是一门很深奥复杂的学科，制偶的时候不单单要形似、神似，还要运用到很多物理知识。现在就是缺少一个契机，缺少一个平台，没有让年轻人更了解我们这个行业，他们一旦了解下来，肯定会有很大的兴趣去进行研究的。”90后的蔡定相说。

本报记者 赵玥