

国家级非遗海派木偶戏代表性传承人陈为群

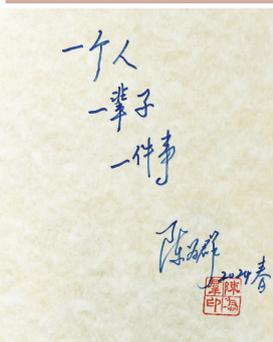
拿起木偶的那一刻，就放不下了

让传统文化火起来

非遗新传

“最近，我正在构思一台木偶戏《胎儿芭蕾》，想从小朋友还在妈妈肚子里的时候说起，听爸爸每天下班讲他的工作，听妈妈讲她每天的幸福或忧愁……”这个春天，81岁的国家级非遗代表性传承人陈为群还在为木偶戏（海派木偶戏）项目的创作与发展尽心尽力，他说现在学木偶表演的年轻人越来越多了，海派木偶戏的创作也要不断与时俱进推陈出新，就像他年轻时创新了《孙悟空三打白骨精》的表演一样。

陈为群寄语后辈
本报记者 王凯 摄

读高中时，陈为群显现出良好的艺术天赋，被选入上海音乐学院学习歌剧表演，后来又转入中国福利会托管的上海木偶剧团学馆学习木偶表演。“学之前，我连木偶是什么样都没有见过。”陈为群说。时至今日，每当有人问他到底是什么时候喜欢上木偶艺术的，他说：“拿起木偶的那一刻，就放不下了！”

传统的木偶戏中杖头木偶对于臂力的要求非常高，因为它要求演员右手

说实话，陈为群刚进入上海木偶剧团时，上海的木偶戏在全国范围内没有什么叫得响的作品，直到他接手表演《孙悟空三打白骨精》，团长对他说：“你要用孙悟空为我们团打个翻身仗啊！”

陈为群先是为孙悟空加入了腿部表演，“原来一个人操纵木偶，能动的只有上半身。我又加了两个杆子，请另一位演员来操控孙悟空的两条腿。这样，他可以跑，可以跳，可以跪，还可以踢袍子……”他说，“每次表演，我们都会加入一两个新动作，不断尝试和探索。”木偶戏，也不是简单的机械操纵，演员们也需要带着感情去表演，“我们需要在排练厅对着镜子自己先演一遍，再让木偶表演，没有感情是演不好木偶戏的。”

此外，陈为群还找到“南猴王”六龄童，向他请教如何把孙悟空演得更生

陈为群退而不休
本报记者 王凯 摄

台前戏 幕后事

举木偶，左手拿两个杆子进行操控。正所谓台上一分钟，台下十年功。陈为群初学木偶表演时，前辈要求他单手举着木偶40分钟，不能放下，要知道杖头木偶重的有3公斤多。“每次练习，老师都会在旁边盯着，如果手酸了，想慢慢放低一点，老师就会敲敲打打我。”陈为群说，“我们很多演员上了年纪后，肩膀、腰都会有职业病。但没有汗水的付出，也就没有木偶在舞台上的自如表演。”

后来，陈为群当了老师，他把这份勇于吃苦的精神也传给了徒弟项春雷。

上海木偶剧团刚组建之际，团里有8个老演员，个个身怀绝技，他们表演时，陈为群看在眼里，记在心里，使自己在木偶表演艺术上日趋成熟，渐渐地把担子从老前辈手上接过来。“算起来，我应该是第三代，我们海派木偶戏，都是一代代在传承中创新，不断发展起来的。”陈为群说。

一辈子 一件事

六龄童告诉他一定要演好孙悟空回花果山的大王戏，并穿上行头表演示范，这些细节帮助陈为群在木偶舞台上成就了一代美猴王，《孙悟空三打白骨精》也成了海派木偶戏的经典之作。

尽管为木偶表演付出心血，但很长一段时间，木偶戏演员并不被人看好。“确实，又苦又累，躲在一米八的台口下，也不露脸，比起其他剧种的明星，能得到小朋友的一句‘叔叔，你辛苦了！’我们就非常满足了！”陈为群说。为了稳固当年青年木偶演员的思想，陈为群曾在剧团的黑板报上写道：“我要大声地说，我是木偶剧团的演员！”在他心中，这是一份荣光，一份值得传承的荣光。

如今，喜欢木偶戏的人越来越多，愿意学习木偶戏表演的年轻演员也越来越来。陈为群退而不休，一边去团里

指导年轻演员的表演，一边在家坚持创作，除了《胎儿芭蕾》之外，还有好几部有趣又浪漫的水木偶戏正在他心中酝酿……“木偶戏的创作也需要在当下创新，不只是让小朋友们喜欢，也希望具有现实意义的水木偶戏，能走进大朋友们的心里。”陈为群说。

“一个人，一辈子，一件事”是陈为群的座右铭。他说：“一个人的时间和精力都有限，一辈子能认认真真做好一件事就很不容易了。”海派木偶戏，就是他认准的一件事。如今，他在传承海派木偶戏技艺的同时，也把这句话送给晚辈们。

本报记者 吴翔

扫码看海派木偶戏的幕后故事

芳吟传继 与情相伴 赵志刚收徒传承尹派

对老师的承诺

2024年是越剧一代宗师，尹派创始人尹桂芳先生105周年诞辰暨逝世24周年。选择在3月1日收徒，对赵志刚而言有着别样的意义，24年前的这一天，恩师尹桂芳永远地离开了。

由尹桂芳创立的越剧尹派艺术在尹派数代弟子的传承、发扬下，已成为当今越剧舞台最具影响力的流派之一。时至今日，问赵志刚传承尹派，传承的是什么？只一字“情”。他永远记得，2000年排演尹袁版《红楼梦》，他带着几分忐忑来到尹老师家中。当时几乎无法开口说话，右手也已不能动弹的尹桂芳颤巍巍地用左手食指在他的掌心写下一个“情”字，“我知道，老师在鼓励我，要用心、用情演好贾宝玉。”

一个“情”字，画在掌心，烙印心田。今天的赵志刚，也收了许多学生，当了别人的老师，但他依然会说：“在恩师尹桂芳面前，我永远是一名学生。在博大精深的中华传统文化、越剧艺术面前，我永远是一名学生。”

对学生的叮嘱

此次拜师的尹派传人共12位，其中男小生7人，女小生5人，年龄最小的庄泽宇今年12岁。5位专业弟子分别是来自上海越剧院的王清、郭茜云、张杨凯男、冯军和来自宁波市鄞州区越剧艺术传习中心的刘婕。

王清2000年起就跟随赵志刚学习，如今她已是国家一级演员，拥有许多“粉丝”。她表示，拜师是自己多年来的一个心愿：“既感谢老师多年教诲，也展示了我愿意将一生奉献给越剧尹派艺术的决心。”

教学相长，相比于专业弟子，7位业余弟子更是来自社会各界，都是各自领域的专家、

大家。比如邵平、陈雪梨，他们在抖音上的粉丝量比老师还要多，赵志刚说：“台上，我会将自己对尹派艺术的探索理解倾囊相授；台下，我也有很多要向他们学习的地方。”

尹派艺术的推广，不仅仅是舞台上唱腔、表演的学习，更是一种精神的传承。赵志刚收徒，看重学生的艺术天赋，更看重内在的品德，最重要的是——对尹桂芳先生艺德人品发自内心的崇敬，对艺术不掺任何杂质的热爱与奉献。

收徒是形式，推广尹派艺术是目的。这次拜师的学生中，12岁的“越剧小花”是赵氏艺教小花班的学生。办学30余年，“小花班”结业了一批又一批的学生，跨度在3岁至15岁之间，上越的王清、吴群、王柔桑、陈慧迪等都是小花班结业进入专业剧团的。未来，赵氏艺教会加大少儿越剧的普及力度，教孩子们学戏、为孩子们排戏，赵志刚说：“越剧要从娃娃抓起。无论他们长大后是否专业唱越剧，我都希望这段学习经历可以成为他们青少年时代美好的回忆，也让越剧之美以多元的方式传承、传播下去。”

本报记者 朱渊

赵志刚（中）与他新收的12位徒弟

文体社会

“芳吟传继 志存高远——赵志刚传承尹派收徒仪式”日前在豫园·海上梨园举行。12位尹派艺术传承、传播者中既有上海越剧院、宁波鄞州越剧团的专业演员，也有来自苏、浙、沪、闽、京的业余爱好者。

这既是一场拜师仪式，也是一次感恩和追忆。当赵志刚率领才收入门下的12名弟子，向越剧尹派创始人、恩师尹桂芳的照片深深鞠躬，众人都湿润了眼眶。

尹桂芳，用一生的情写就尹派的辉煌；也将这份情深植根于每个“爱越人”的心中。仪式现场，赵志刚动情说道：“我愿与情相伴，一生求索无悔。”这既是对学生的叮嘱，也是对老师的承诺。