

Shanghai State-level Intangible
Cultural Heritage Series

Shanghai Puppetry

海上木偶剧社
非物质文化遗产
传承人刘厚文

上海木偶剧社重演
三番名生

海派木偶戏

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

2000多年来，木偶以各种形式遍布华夏大地，被诸多史家视为“百戏之祖”。随着上海开埠及经济文化的发展，以演绎中国传统剧目为主的木偶戏也随之进入了这座城市。海派木偶戏在发展过程中，深受海派文化艺术的滋养，具有丰富多样的题材和五彩缤纷的表现手段，对中国木偶戏的发展起到了不可忽视的引导作用。2011年，海派木偶戏被列入国家级非物质文化遗产名录。

上海市文化广播影视管理局

上海人民出版社

Shanghai State-level Intangible
Cultural Heritage Series

Shanghai Puppetry

上海市国家级
非物质文化遗产名录项目丛书

海派木偶戏

编委会主任 —— 胡劲军

本卷主编 —— 何筱琼

图书在版编目(CIP)数据

海派木偶戏/上海市文化广播影视管理局编著.—
上海:上海人民出版社,2016
(上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书)
ISBN 978-7-208-13952-7

I. ①海… II. ①上… III. ①木偶剧-介绍-上海市
IV. ①J827

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 160757 号

责任编辑 舒光浩 关沪民
英文翻译 时润民
技术编辑 火正宇
装帧设计 胡 斌 刘健敏

· 上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书 ·

海派木偶戏

上海市文化广播影视管理局 编著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海中华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 11

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13952-7/J·449

定价 88.00 元

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

编委会

主任

胡劲军

副主任

王小明

编委

杨庆红 萧烨瓔 高春明 郭宇 孙重亮 王刚 俞瑾云 李莉
茅善玉 陈忠国 秦建国 王正浩 方阳 崔晓力 张小平 宋浩杰
马锦梅 黄泓 陈列 赵亦农 张新 范文翔 王卫国 应文灿
吴敏华 燕小明 黄美娟 薛亚锋 盛玲芳 金拥军 施仲君

专家组

江明惇 荣广润 高春明 陈勤建 罗怀臻 田兆元 吴少华 蔡丰明
胡申生 方阳 石关桐 包燕丽 刘红 朱裕平 张荫尧 沈鸿鑫
周丽娟 郑祖安 施远 徐华龙 屠恒贤 萧梅 蓝凡 潘文国

项目协调

葛永铭 张黎明 蒋薇

本卷主编

何筱琼

本卷顾问

周渝生

本卷编委

钱时信 赵根楼 丁言昭 何晓星 郑国芳 钟晓婷 翟羽

本卷撰稿

钟晓婷

本卷统筹

朱国平

本卷照片资料

胡志强 胡玉蓓

目录

	总序	1
	前言	8
都市文化摇篮里的 海派木偶戏	萌芽中的海派木偶戏	16
	争奇斗艳的木偶戏	22
	红星木偶京剧团的崛起	26
	精兵强将汇聚上海	31
	百年大计育人为本	36
	木偶人共同的节日	42
	《中国木偶史》引起的思考和行动	47
海派木偶戏的拓荒者	终身痴心为木偶	54
	儿童剧艺术家和木偶戏	58
	海派木偶戏的一代宗师	62
	木偶世家的传人	68
天生我材为木偶	造就了辉煌时代的行家里手	74
	新时代女演员的“凤凰涅槃”	76
	寻找木偶灵魂的大师	82
	海派木偶艺术的“常青树”	86
千树万树梨花开	英雄木偶剧《小八路》	92
	久演不衰的《孙悟空三打白骨精》	96
	闪耀着奇光异彩的《红宝石》	100
	科幻引领神奇的《哪吒神遇钛星人》	104
	木偶舞台上《春的畅想》	107
	赚足了孩子们掌声的《卖火柴的小女孩》	111
	体现海派木偶艺术精髓的小节目	116
江山代有人才出	艺术人生的“三级跳远”	124
	寻梦追梦圆梦	128
	流淌在造型艺术指尖的真心真情	132
	秀出自己，永做第一	137
	心心念念演木偶	142
	百花春色满舞台	147
附录	大事记	154
	参考文献	167
	后记	168

Contents

	General Preface	3
	Preface	8
The Metropolitan Culture within Shanghai Puppetry	The Nascent Stage of Shanghai Puppetry	16
	The Contests of Puppetry Programs	22
	The Rise of Red Star Peking Opera Puppetry Troupe	26
	The Masters Gathered in Shanghai	31
	The Education Lasting for Generations	36
	The Common Festival for the Puppeteers	42
	The Response for <i>The History of Chinese Puppet</i>	47
The Pioneers of Shanghai Puppetry	The Lifelong Infatuation for Puppet	54
	The Artists of Children's Play and Puppetry	58
	The Grandmasters of Shanghai Puppetry	62
	The Descendants of the Puppetry Family	68
The Talents Born for Puppetry	The Experts Created a Glorious Era	74
	The Renaissance of the Actresses in the New Age	76
	The Masters Seeking for the Soul of Puppets	82
	The Legend of the Shanghai Puppetry Art	86
The Splendours of Programs	A Hero-style Show - <i>The Little Soldier of Eighth Route Army</i>	92
	A Long Runs Play - <i>Monkey King Subdues White Bone Demoness</i>	96
	A Shining Record - <i>The Ruby</i>	100
	A Science-fiction Drama - <i>Ne Zha's Encounter with Tau</i>	104
	A Theatre Script - <i>Concerto in Spring</i>	107
	A Popular Children Item - <i>The Little Match Girl</i>	111
	The Short Turns of the Shanghai Puppetry Art	116
The Geniuses of the Age	The Three Steps of Artistic Life	124
	A Dream Pursued is a Dream Fulfilled	128
	The True Feelings at Fingertips	132
	Show the Best and Be the First	137
	The Whole Thought on Puppetry	142
	Now on Stage	147
Addendum	Memorabilia	154
	References	167
	Postscript	168

总序

中国是一个拥有五千年历史的文明古国，勤劳智慧的中华民族，创造了丰富多彩的非物质文化遗产。这些非物质文化遗产蕴含着中华民族的价值观念、审美追求与情感记忆，展现着中华民族的文明特征和充沛的创造力，连接着各民族的深厚情感和恒久血脉，为当代文化的发展与创新提供着强大的动力。保护和弘扬优秀的非物质文化遗产，对建设社会主义核心价值体系具有重要的作用。

上海文化的源头，可以追溯到6000年以前。青浦崧泽、福泉山、金山查山、闵行马桥等地的考古表明，那时先民们已经劳动、休养、生息在这片土地上了。后来，随着时间的推移，海岸线不断东移，上海先民们的活动也不断顺势东进，约在10世纪前叶才全部形成现今的格局。千百年以来，上海都曾经只是个小渔村，但因其水陆交通便利，自唐宋时期逐渐成为繁荣的港口；南宋咸淳三年（1267），正式设立镇治；元朝至元二十八年（1291），上海正式建县，这是上海建城的开始。到了明代，上海地区商肆酒楼林立，已经成为远近闻名的“东南名邑”；清政府在公元1685年设立上海江海关，一个国际性大商埠从此发展起来。至1840年鸦片战争前夕，上海县因交通便利、万商云集、物产丰富而被称为“江海之通津，东南之都会”。鸦片战争结束后，英国强迫清政府签订丧权辱国的《南京条约》，上海被开放成通商口岸，外国资本的入侵摧残了上海的传统手工业，但同时也带来了先进的科学技术和管理经验，促进了上海的商业、金融、纺织、轻工业、交通运输的发展，形成了新型的工商文明。

时空变幻，朝代更迭。正是这种独特的工商业文明的生态环境，孕育了丰富多彩的非物质文化遗产。其中有反映古代人们民间信仰的民俗，有人们喜闻乐见的歌舞、戏曲和丝竹乐曲，还有巧夺天工的传统工艺，撼人心魄的民间竞技和令人叹服的工艺美术等。这些文化瑰宝世代流传，有的流传区域较小，仅限于某一乡镇；有的流传广泛，辐射至周边省份，在流传过程中还在不断地演变。这些古老而鲜活的城市文化历史传统，是我们建设国际文化大都市和加强城市文化软实力的重要基础。目前，上海市已经认定了157项上海市级非物质文化遗产名录项目，其中的49项已经列入了国家级非物质文化遗产名录。

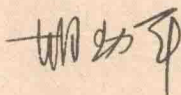
然而，非物质文化遗产面临传统整体断裂的危机依然存在，我们必须以最急切的心情和最快的速度投入到拯救非物质文化遗产的行动中去。非物质文化遗产并不会

因为列入保护名录就立刻走出困境，保护工作也不会就此大功告成，我们仍需竭尽所能，通过种种途径，大声疾呼对非物质文化遗产的抢救、保护与传承，并且在力所能及的范围内开展保护工作，努力让珍贵的历史文化遗产薪火相传。

近年来，党中央和国务院高度重视非物质文化遗产保护工作。党的十七大报告指出，要“加强对各民族文化的挖掘和保护，重视文物和非物质文化遗产保护”。2011年，《中华人民共和国非物质文化遗产法》正式施行，使得我国非物质文化遗产保护工作步入了有法可依的阶段。十七届六中全会上通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，更为在全社会开展非物质文化遗产保护工作提供了良好的环境。在各级政府的高度重视下，在各地文化管理部门的共同努力下，非物质文化遗产保护工作已经取得了突破性进展。

让伟大先辈们创造的文化遗产代代相传，使其在全球化的语境中发扬光大，是我们今人的责任。筚路蓝缕的先辈们有权要求我们承担这份责任，经受这一考验，作出让历史满意的回答。编辑出版“上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书”就是我们当下给出的回答之一。自2009年起，我们通过“一个项目一本书”的形式，采用文字、图片、大事记、知识链接等方式，对列入国家级非物质文化遗产名录的上海项目进行了生动而全面的介绍。截至目前，这套大型丛书已经累计出版分卷22部，对本市珍贵的文化遗存进行了系统性的整理，也为非物质文化遗产在社会公众中的传播普及起到了积极作用。在编辑出版丛书的过程中，我们深深体会到上海非物质文化遗产挖掘、抢救和保护工作的紧迫性和必要性，这将不断鞭策我们努力将这项工程不断推进下去。

现在，当我们饱览这套正在持续出版的丛书之余，不能不向长期致力于保护传承上海非物质文化遗产的传承人和工作者肃然起敬，也不能不向为“上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书”编辑出版工作倾注心血的撰稿人、审稿专家和编辑们表示诚挚的感谢。对于丛书编纂工作中出现的不当之处，敬请读者批评指正。

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书编委会主任
上海市文化广播影视管理局局长
二〇一二年十月

General Preface

With five thousand years of history stretching from ancient civilizations to a contemporary, developing modern nation, Chinese people long used their diligence and intelligence to create a rich variety of intangible cultural heritage. China's intangible cultural heritage contains the values, aesthetic pursuits and emotional memories of the Chinese nation, and in turn demonstrates the creative characteristics of Chinese civilization. Cultural heritage is both a heartstring and lifeblood of a civilization, and this heritage provides us with powerful momentum for the development and innovation of contemporary culture. Protecting and promoting our outstanding intangible cultural heritage plays an important role in constructing the socialist core of our value system.

In fact, the origin of Shanghai culture can be traced back six thousand years, as demonstrated by archaeological findings in the areas of Qingpu's Songze, Fuquanshan Hill, Jinshan's Chashan Hill and Minhang's Maqiao showing that our ancestors were already working and living in the Shanghai area. Over time, the coastline gradually shifted eastward and along with our ancestor's activities. A geographical and municipal starting point that would be familiar to us today didn't form until around early 10th century. Until then, for thousands of years, Shanghai was just a small fishing village. Given its proximity to convenient waterway transportation, Shanghai has gradually become a busy port starting from the Tang and Song Dynasties. In the year 1267, during the Southern Song Dynasty, Shanghai was formally established as a town. During the Yuan Dynasty in 1291, Shanghai was officially established as a county, which we take as the origin of Shanghai as a city. By the Ming Dynasty, shops and restaurants proliferating in Shanghai, and the city became one of the most important and famous in southeastern China. In 1685, the Qing government established an official customs operation Jianghaiguan in Shanghai, an international commercial port began to take shape. Before the Opium War in 1840, Shanghai was already known as the region's "Southeast metropolis and communications hub", due to good transportation systems, large number of merchants, and rich natural resources. After the Opium War, Britain forced the Qing to sign the humiliating Treaty of Nanking, requiring Shanghai to become an open trading port. Although

the subsequent invasion of foreign capital devastated Shanghai's traditional handicrafts, it also brought advanced science and technology and management experience, promoting the development of Shanghai's commercial, financial and industrial sectors, including textiles, light industry, and transportation, and helped spur the emergence of a new industrial and commercial civilization.

Spatial and temporal changes, the rising and falling of different dynasties, especially with Shanghai's unique ecological environment and industrial and commercial civilization, gave birth to a variety of intangible cultural practices, reflecting traditional folk beliefs and values, their beloved dances, opera and "string and bamboo" music, as well as intricate traditional crafts, breathtaking folk athletics and creative arts. These cultural treasures were handed down from generation to generation, some being active only in small areas, such as a township; some spreading widely to surrounding provinces, continuing to evolve and spread today. These ancient but still living cultural and historical traditions remain an important foundation for building an international cultural metropolis and enhancing the positive soft power of our urban culture. At present, Shanghai has already identified 157 Shanghai city-level intangible cultural heritage items, of which, 49 have been listed as state-level intangible cultural heritage.

However, intangible cultural heritage is still facing the crisis of the breakdown and dissolution of tradition, and with this in mind, we must take the fastest possible action to rescue the Intangible Cultural Heritage. Intangible Cultural Heritage will still face challenges even being included in the protection list, the protection work is yet more to be done. We need to continue to do all that we can, in the strongest of terms and through a variety of channels, to rescue, protect and pass down our precious intangible cultural heritage.

In recent years, the CPC Central Committee and the State Council have attached great importance to the protection of intangible cultural heritage. The 17th Party Congress Report requires us "to strengthen the excavation and protection of the national culture, with emphasis on cultural relics and intangible cultural heritage protection." In 2011, the People's Republic of China Intangible Cultural Heritage Act came into effect, providing China's intangible cultural heritage protection work a legal framework. Adopted by the 17th Session of the Sixth Plenary Session of the CPC Central Committee's Decision on Deepening Reform of Cultural System to Promote Socialist Cultural Development and Prosperity of Some Major Issues, this framework has provided a good environment for more intangible cultural heritage protection work to be carried out society wide. Given the great importance attached to these efforts by all levels of governments and local departments of cultural administration, we have collectively made breakthroughs in intangible cultural heritage protection work.

It is our responsibility today to pass on our cultural heritage from generation to the next, and ensure that it will flourish amid globalization. We have a deep responsibility to those who came before us to make sure this happens. Editing and publishing the Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Book Series is one of the ways we can fulfill this responsibility. Since 2009, in the form of "one item, one volume", we have provided a vivid and comprehensive introduction to Shanghai items that were included in the state-level intangible cultural heritage list. We have done this by assembling text, pictures, memorabilia and knowledge chain etc. Thus far, this large series has published 22 volumes, giving a systematic collation of city's precious cultural relics, and doing so in a way that has also played a positive role in spreading and popularizing Intangible Cultural Heritage. In the process of editing and publishing these books, we have deepened our appreciation for the urgency and necessity of excavating, rescuing and protecting Intangible Cultural Heritage, and this will continue to spur our efforts to push forward the project.

Now, as we enjoy the publication of this book series, we cannot fail to pay respect to the long committed inheritors and workers who continue to develop, protect, and pass along Shanghai Intangible Cultural Heritage. We also cannot fail to express our deep appreciation for the writers, peer reviewers and editors who have dedicated themselves wholeheartedly for "Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Book Series". We welcome any feedback that helps us enrich this series of works.

Hu Jinjun

Director of the Editorial Committee

Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Book Series

Director-General of Shanghai Municipal Administration of Culture, Radio, Film & Television

October 2012

目录

	总序	1
	前言	8
都市文化摇篮里的 海派木偶戏	萌芽中的海派木偶戏	16
	争奇斗艳的木偶戏	22
	红星木偶京剧团的崛起	26
	精兵强将汇聚上海	31
	百年大计育人为本	36
	木偶人共同的节日	42
	《中国木偶史》引起的思考和行动	47
海派木偶戏的拓荒者	终身痴心为木偶	54
	儿童剧艺术家和木偶戏	58
	海派木偶戏的一代宗师	62
	木偶世家的传人	68
天生我材为木偶	造就了辉煌时代的行家里手	74
	新时代女演员的“凤凰涅槃”	76
	寻找木偶灵魂的大师	82
	海派木偶艺术的“常青树”	86
千树万树梨花开	英雄木偶剧《小八路》	92
	久演不衰的《孙悟空三打白骨精》	96
	闪烁着奇光异彩的《红宝石》	100
	科幻引领神奇的《哪吒神遇钛星人》	104
	木偶舞台上《春的畅想》	107
	赚足了孩子们掌声的《卖火柴的小女孩》	111
	体现海派木偶艺术精髓的小节目	116
江山代有人才出	艺术人生的“三级跳远”	124
	寻梦追梦圆梦	128
	流淌在造型艺术指尖的真心真情	132
	秀出自己，永做第一	137
	心心念念演木偶	142
	百花春色满舞台	147
附录	大事记	154
	参考文献	167
	后记	168

Contents

	General Preface	3
	Preface	8
The Metropolitan Culture within Shanghai Puppetry	The Nascent Stage of Shanghai Puppetry	16
	The Contests of Puppetry Programs	22
	The Rise of Red Star Peking Opera Puppetry Troupe	26
	The Masters Gathered in Shanghai	31
	The Education Lasting for Generations	36
	The Common Festival for the Puppeteers	42
	The Response for <i>The History of Chinese Puppet</i>	47
The Pioneers of Shanghai Puppetry	The Lifelong Infatuation for Puppet	54
	The Artists of Children's Play and Puppetry	58
	The Grandmasters of Shanghai Puppetry	62
	The Descendants of the Puppetry Family	68
The Talents Born for Puppetry	The Experts Created a Glorious Era	74
	The Renaissance of the Actresses in the New Age	76
	The Masters Seeking for the Soul of Puppets	82
	The Legend of the Shanghai Puppetry Art	86
The Splendours of Programs	A Hero-style Show - <i>The Little Soldier of Eighth Route Army</i>	92
	A Long Runs Play - <i>Monkey King Subdues White Bone Demoneess</i>	96
	A Shining Record - <i>The Ruby</i>	100
	A Science-fiction Drama - <i>Ne Zha's Encounter with Tau</i>	104
	A Theatre Script - <i>Concerto in Spring</i>	107
	A Popular Children Item - <i>The Little Match Girl</i>	111
	The Short Turns of the Shanghai Puppetry Art	116
The Geniuses of the Age	The Three Steps of Artistic Life	124
	A Dream Pursued is a Dream Fulfilled	128
	The True Feelings at Fingertips	132
	Show the Best and Be the First	137
	The Whole Thought on Puppetry	142
	Now on Stage	147
Addendum	Memorabilia	154
	References	167
	Postscript	168

前言

在悠远的中国戏剧史长河中，木偶戏历来被诸多史家视为“百戏之祖”。

相传，中国的木偶始于商周的图腾崇拜，作为表演成形于西汉，而各种表演形式则盛行于宋。两千多年来，中国的木偶戏以各种形式遍布华夏大地，是广大戏剧观众喜闻乐见的艺术形式之一。

千百年来，木偶戏逐步形成了以杖头木偶、提线木偶和布袋木偶为主的三大代表性木偶，这三大代表性木偶争奇斗艳，各领风骚。而当历史发展到了近代，又一朵奇葩出现了，它就是“海派木偶戏”。经过百年的探索和发展，海派木偶戏已成为当今中国木偶中最为重要的支派。

何谓海派木偶戏？它是如何形成的，其最重要的特征又是哪些呢？

众所周知，“海纳百川，有容乃大”是定义“海派”和“海派文化”的关键词。同样，这也正是海派木偶戏的形成与发展的文化基因。

回眸百年前，民间性极强的木偶扁担戏从乡村到城市走街串巷，深受民众的欢迎。20世纪初，随着城市经济的发展，

以演绎传统戏曲为主的提线木偶和布袋木偶戏从江浙乃至全国纷至沓来，进入了上海，在各娱乐场所上演了众多帝王将相才子佳人的传统戏曲故事。五彩缤纷的木偶样式决定了海派木偶戏在萌芽状态中就有了多种木偶形式并举的发展方向。

20世纪三四十年代是海派木偶戏的萌发期。早期走出国门接受了国外文化教育的有识之士陈鹤琴、陶晶孙相继引进了国外的木偶样式，传播了新的木偶观念，同时，第一次把外国童话作品引入中国的木偶戏题材中，并指出木偶的表演形式是儿童教育的最好方式，彻底改变了木偶戏仅沿用传统戏剧目的表演方式，对此后海派木偶戏的发展起到了极为关键的作用。身体力行的实践者虞哲光积极投身木偶戏事业，通过舞台艺术实践传授了陈鹤琴的木偶戏观念。那一时期的木人剧社、上海业余木偶剧社、上海木偶剧社以及中国木偶剧社，用新的木偶戏形式创演了《勘太和熊治》《毕竟是奴隶罢了》《原始人》《长恨歌》《天鹅》《阿丽丝的梦》《史可法》《货运便车》《木兰从军》《精忠

报国》《文天祥》《卧薪尝胆》《岳飞》《快活的日子》等，这些剧目或触及时事、抨击社会，或介绍历史故事、引进外国童话，用正规的舞台艺术处理提高了木偶戏的表现力，使得海派木偶戏在萌发阶段就烙上了更多新文化运动的气息。同时，多样化的题材、独特的木偶表现样式，也使它走在了中国木偶戏发展的最前列。

1950年代是海派木偶戏多样化发展期。江浙“四星五乐”9个木偶戏班闯荡上海。来自维扬木偶之乡泰兴的民间红星木偶京剧团的木偶戏更为观众所喜爱，他们在大上海打拼得风风火火，从路边“大棚戏”到俱乐部的舞台都留下了他们的身影。钱时信、陈明兰、刘荣宝、陈明达等前辈在木偶制作和表演上努力改良传统木偶，通过与全国同行的交流，引进了正规的编导制度和各方艺术人才，根据观众所需借鉴其他艺术的表现手段，挣脱了传统木偶戏的羁绊，清新活跃的表演艺术脱颖而出。他们所作的可贵探索是海派木偶戏发展进程中的重要转折点。《小放牛》《追韩信》《火焰山》《刘氏三兄弟》等改良木偶戏，在“四星五乐”民间木偶戏班中崛起，其探索求新精神为海派木偶艺术发展起到了不可估量的推动作用。

1960年代起，海派木偶戏步入良性的发展阶段。随着上海文化新布局计划的出台，政府在“红星木偶京剧团”的基础上重新整合成立了上海木偶剧团，在艺术

发展中贯彻了“为广大少年儿童服务”的宗旨。儿童剧艺术家任德耀在剧团的规划中高瞻远瞩地提出海派木偶戏与儿童剧服务对象同是儿童观众，但海派木偶戏是独具艺术个性的剧种，它必须拥有独自发展的艺术空间。上海木偶剧团的成立使得更多的专业艺术人士进入了海派木偶戏的舞台艺术实践，他们不拘一格、大胆实践，以张启德、孙毅、陈志秋等为代表的编导和舞美设计引进了许多其他艺术的舞台样式和处理方法，创演了一批与众不同的海派木偶戏。在《猫姑娘》《高大的伊万》《兔子和猫》《南京路上的好孩子》《南方少年》等剧中，编导把木偶与真人、木偶与皮影糅合在一起，舞台布景、人物形象设计成为木偶戏表演必不可少的部分，海派木偶戏的探索显露出勃勃生机。

1970年代中期至1990年代末，海派木偶戏进入了发展鼎盛期。艺术上有了更开阔的发展空间，“不怕做不到就怕想不到”成了海派木偶戏的追求。海派木偶戏在舞台艺术上进行了全方位的探索，舞台艺术的完整性有了长足的提高。为更好地演绎各类题材，把杖头木偶的特色发挥到极致，由此而产生的海派特技木偶也成了全国独一无二的木偶艺术类型，它为诠释剧情、塑造人物起到无可替代的作用。

《小八路》《孙悟空三打白骨精》《红宝石》等剧迅速在全国走红，成就了海派木偶戏的一代辉煌。海派木偶戏以杖头木偶表演高难度动作，把木偶人物塑造得栩栩

如生，极大地提高了木偶的表现力，涌现了陈为群、周渝生等表演艺术家；编导张真、赵根楼、傅歆、邵鹏飞等，在各类题材的驾驭、开拓、诠释上时常把不同的舞台艺术表现得花样迭出；造型设计师沈长康、胡江、徐进、徐文琪等把各种美术追求融入木偶造型艺术之中，使之与木偶表演的关系得到更完美的诠释；以王玉卿为代表的舞美设计尝试着使舞台布景成为海派木偶表演的一部分；以张兆祥为代表的舞台音响师，在木偶剧舞台听觉艺术的完美体现上，也作出了积极的贡献；丁言昭对海派木偶历史研究也作出了努力的探索。《白雪公主》《迷人的雪顿节》《哪吒神巧遇钛星人》《蛤蟆与鹅》《华山神童》等剧目赢得了“文化新剧目奖”、金狮奖全国木偶皮影大赛编导大奖等奖项。众多的海派木偶戏编导后起之秀如何晓星、钟晓婷、黄鹤明开始崭露头角，海派木偶人围绕着木偶的观念进行了无数大胆的实践，开拓了木偶舞台1.7米台口的概念，使更多的木偶戏样式得到了很好的实践。海派木偶戏的舞台艺术呈现了“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的繁荣景象。

进入21世纪，海派木偶戏踏着时代的步伐突飞猛进。10余年来，随着对木偶概念的全新诠释，海派木偶戏在发展求新中更注重造型艺术与表演操纵、表演手段与配音技巧的完美统一，木偶制作材料和装置无缝的结合和舞台灯光技术的辅助及各种时尚的舞台艺术手段对木偶戏艺术的杂

糅汇合，使得海派木偶戏舞台艺术活力四射，精彩纷呈。海派木偶戏的实践者们尝试了横挑木偶、布拟木偶、隔离灯光作用下的海派木偶戏，经过《春的畅想》《卖火柴的小女孩》《妈妈的丑小鸭》《海的女儿》等剧的实践，在全国木偶戏发展的低迷期，海派木偶戏却以其精湛的独创艺术创下票房奇迹，赢得金狮奖最佳剧目大奖等众多大奖，令全国乃至世界木偶同行刮目相看。郑国芳作为海派木偶戏传承人，以《太白醉书》挑战了海派木偶表演的新演技，其海派木偶表演教学与理论的实践上为传承工作作出了重要的贡献；人物造型设计师徐进博采众长，在海派木偶的新类型和制作材料的运用上独具匠心，作出了令人敬佩的贡献；董永健、卢萍、王华、郑湖柳等常年活跃在木偶戏舞台和教学第一线，成为深受儿童观众欢迎的海派木偶戏表演艺术家；翟羽为拓展木偶表演空间，在中国木偶舞台上第一次运用了隔离灯光的概念；一批新生代传人更以出色的演技相继成为海派木偶戏舞台的中坚力量，何筱琼是海派木偶戏史上在金狮奖大赛中唯一一名操纵、配音演唱的双料得主，她操纵的仿制真人的新创木偶，显现了演员自身与木偶同台的双重魅力，成为光芒四射的“文广之星”；而另一颗熠熠生辉的“文广之星”是2011年毕业于上海戏剧学院木偶专业的许倩，她继承了十几个海派木偶戏经典剧目的角色，在各类中外木偶大赛上摘取了许多重要的奖

项。目前，更多的新生代演员正在担当传承的重任并崭露头角。

海派木偶戏的兴盛，得益于上海这座大都市的文化滋养，同时，它也以自己新颖的演出反哺了广大观众，给一代又一代的小观众提供了丰富的精神食粮，培养了孩子们对戏剧的热爱、美术的兴趣、表演艺术的向往，成为孕育未来中国戏剧观众的摇篮。

2011年，海派木偶戏被列入国家级非物质文化遗产名录。这是对历史文化的褒奖，更是继往开来的召唤——百年海派木偶戏成长的每个脚步浸润着上海城市的风貌，古老的“百戏之祖”在海派艺术的滋养下焕发了现代迷人的光彩。

百年来，海派木偶戏在滋生其成长的上海这片土地上，在特定的地理、社会、文化环境中，视野开阔而兼收并蓄，敢为人先而包罗万象，糅合中外各种木偶样式，借鉴各式舞台表现手段，不断地求变、求新、求美，逐渐进入了“无法而法，乃为至法”的艺术境界。百年来，海派木偶戏浸润着上海的沧桑和巨变而成长，成为上海城市文化不可分割的一部分。

新世纪以来，海派木偶戏借鉴中外木偶形成了新型的木偶样式，在舞台艺术上紧随时代艺术潮流，不断追求卓越，以丰富多样的题材和五彩缤纷的表现手段，在中国木偶戏领域中独领风骚，同时对中国当代木偶戏的发展起着不可忽视的引导作

用。

近年来，海派木偶戏参与国际交流更为频繁，方式更为多样。为更好地实现“走出去，请进来”，海派木偶从业者不满足于遍布全世界30多个国家的商演足迹，继续开拓国际交流市场，每年都要参与各种A类国际木偶大赛，并频频赢得大奖。自2009年至今，上海也已经成功地举办了三届上海国际木偶艺术节。在艺术节构筑的平台上，海派木偶戏与世界木偶戏有了更深的接触，也获得了更多的了解。

近年来，尽管海派木偶戏在严峻的商业市场运作中历经艰辛，但面对困境并没有因此而沉沦。上海木偶剧团在小观众前来观赏木偶的“儿童文化新天地”中，设立了一个海派木偶戏剧场，在那儿，小观众可以欣赏到赏心悦目、时尚而又不失古老的剧目；同时也在2000多平方米拥有885件精心收藏展品的木偶皮影展示大厅里，感受到了浓厚的文化艺术熏陶。有关领导在出席第2届上海国际木偶艺术节并参观了这个展示厅后，给予木偶皮影艺术以“小木偶，大文化”的高度评价。上海木偶剧团编纂出版了有关中国木偶戏研究和舞台艺术实践，以《小木偶大文化》命名的文集，该书出版后被学者誉为是“南宋《东京梦华录》后再一次的对中国木偶艺术的记叙和总结”。海派木偶戏将以此为契机，更为广泛地拓展舞台艺术实践，续写中国木偶戏的未来。

2012年，在成都举办的第21届国际木