皮影戲女掌門 冀古藝傳世界

記者 殷江宏 山東報道

空，均維妙維肖，光與影之間吸引無數觀眾。

時光裏，李家幾代人在不同時空演繹出不同版本的孫悟遊記》仍是她的「拿手絕活」，一段「大戰蠍子精」走進20多個國家和地區。百年期，李娟的祖輩曾為毛澤東主席表演過皮影戲《西遊記》選段。至李娟，《西皮影戲的第五代傳承人，亦是該項目百年來首位「女掌門」。新中國成立初「一口道盡千古事，雙手對舞百萬兵」。「85後」李娟是國家級非遺項目濟南

■國家級非遺項目濟南皮影戲第五代傳承人李娟。

■李娟給濟南皮影戲注入了很多現代元素。

出身於皮影世家，李娟從小在爺爺李興時的培養下練就了扎實的基本功。李興時是山東濟南皮影戲第三代傳人，對李娟有着極為嚴格的要求，每天都會給她布置很多任務，比如每天都要畫一幅畫、練習剪紙。後來李娟又開始畫九宮格、畫皮影，練習說評書、山東快書和相聲。「兒時也曾抱怨沒空玩耍，長大後才明白爺爺的一片苦心。」李娟坦言，這些繁雜的訓練均為其日後的皮影創作打下了良好的基礎。

皮影二兩沉 練時五斤重

她印象最深的是練習孫悟空翻觔斗，那時年紀小，手也拿不住。剛開始離開牆練，後來又頂着牆練，練了很長時間才學會。「用我爺爺的話說，皮影二兩沉，練起來有五斤重，東西雖然在手上，全身都在用力。」

和其他地方皮影戲有所不同，濟南皮影戲的特色是「二人忙」，主演雙手操縱皮影又說又唱，另一人負責傳統樂器伴奏，二人可抵別家整個戲班子。這也需要表演者「文武」兼備，精通皮影的全部技能。

「爺爺當時教我時就三個字兒：『看好了』，這也是為什麼很多非遺到現在都需要言傳身教，真的是耳濡目染，需要你在點點滴滴中體會。」李娟和爺爺學藝時，總是認真觀察他的眼神、一招一式。爺爺常說，雖然屏幕隔着白布，觀眾看不見你的臉，但演員臉上要有春夏秋冬，要讓觀眾感受到你的情緒。

儘管從小學習皮影，李娟其實並未想過專門從事這一行業。她大學學的是兒童英語教育，一直夢想創辦一家兒童英語教育機構。直到2011年底，一次突發事件改變了李娟的人生軌跡。爺爺李興時在印劇本時不慎摔斷腿，需要休息半年。李娟臨危受命，頂着巨大壓力代替爺爺到電視台演出。

那一刻，她終於意識到身上的責任和使命。那段時間，向來活潑的她一下子沉靜下來，除了照顧爺爺，其餘時間全都在研究即將演出的劇目，潛心揣摩爺爺演出時的動作表情。當節目終於如期播出時，李興時激動得熱淚盈眶：「李家皮影有後了！」從此以後，傳承皮影戲的重擔正式落到李娟的肩上。

成團推新作 皮影融科技

李娟接過家族傳承後，首先面臨的是生存問題。大學剛畢業的她沒有其他收入來源，演出機會也不多。她和搭檔樊瑩竭力對待每一場表演，憑藉着一股韌勁一點點打出名聲。

從業十餘年，李娟不斷探索皮影藝術的傳承與創新。濟南皮影從最初的一兩個人變成了一支以「80後」、「90後」為主的「皮影女團」；從神話劇、古典劇內容為主增加了健康「影」造生活、防詐騙、抗疫等題材的新作品；從傳統皮影戲發展到繪本皮影戲、童話皮影戲、多媒體光影皮影戲、漢字皮影系列、皮影脫口秀等多種形式，讓皮影戲更加「好看」。

李娟還開辦濟南皮影科學研究院、皮影小劇場和研學基地，在濟南市多個小學開設皮影課堂，把中國的孝文化、寓言故事等融入皮影中，並在教學過程中，創造出了適合孩子們的卡通皮影。她與山東省藝術研究院聯合推出全球首款AI人工智能打造的數字皮影藏品，與清華大學合作錄製的非遺課程《光影下的時間旅行者》走進北京多所學校。她還與國家航天局合作，用皮影講述航天故事，衍生出「航小夢」繪本、文創產品，深受小朋友喜歡。

多年來，她先後開發出皮影耳環、皮影髮簪、皮影書籤、便攜式皮影小舞台等200多種文創以及皮影數字藏品，與騰訊、百度、支付寶、外研社、肯德基等展開不同形式的合作，把濟南皮影做得風生水起。

「我們正在籌劃打造光影手造中心，讓更多的人來體驗皮影，真正深入地感受到光影的魅力，把濟南皮影藝術帶到全國乃至世界各地。」李娟曾多次出國演出，帶着濟南皮影走進亞洲、歐美等20多個國家和地區。在她看來，濟南皮影不是李家的，也不是山東的，而是中國優秀的傳統文化，皮影的未來一定是國際化的。

■李娟在表演皮影戲。

■李娟在濟南多所學校開設皮影小課堂。