

山東 80 後繼承創新傳統文化 一個女仔一齣戲 百年皮影百世傳

■荷花仙女極具濟南特色，是李娟最喜歡的角色。
記者胡臥龍 攝

神州傳承

鏗鏘鏘……隨着一陣鑼響，四個人影投射在白幕上。後台傳來聲音道：「徒兒，師傅肚內飢餓，化飯去吧。」其中一人原地翻個跟頭說：「啊！師傅，等俺老孫化來。」緊接着跳到空中，手搭涼棚，捏着嗓子叫道：「師傅，西方不遠處有幾戶人家，俺老孫化飯去了！」一齣皮影戲版《西遊記》正式拉開序幕，十幾個故事裡的人物輪番登場，在方寸舞台上吵吵嚷嚷、打打殺殺，好不熱鬧，引得台下觀眾連聲喝彩。極具鄉土氣息的小小皮影戲，道盡了千古故事和人間百態。

■香港文匯報記者 胡臥龍 山東報道

■李娟向外國小朋友展示講解皮影戲。
受訪者提供

當演出結束，表演者拿着道具來到前台，更是令觀眾驚歎。原來，後台傳來的五六種聲音竟出自一人之口，十餘個角色的演繹竟出自一人之手，而這個人竟然是一位亭亭玉立的姑娘。每談到觀眾們的反應，1986年出生的濟南姑娘、國家級非物質文化遺產——濟南皮影第五代傳人李娟，總是忍俊不禁，雙手在胸前比劃說：「有一次去台灣演出，接機的工作人員很驚訝，本以為傳承人是鬍子到這裡的老頭，沒想到是個姑娘家。」

耳濡目染 喚醒文化

而說到家傳的皮影和自己的表演經歷，她更是眉飛色舞、神采飛揚。

濟南皮影有百年歷史，源於河北灤縣皮影，由李娟的祖輩李克齋帶到濟南。李娟從小耳濡目染，7歲便隨爺爺李興時登台演出山東快書，15歲獨立演出皮影戲。2008年，李娟大學畢業後跟爺爺一起製作、表演皮影戲，成了爺爺的左膀右臂。除了在濟南表演，9年間李娟的足跡遍及大江南北，甚至多次到國外演出，讓更多人接觸皮影戲、了解皮影戲，享受皮影戲帶來的快樂。

李娟告訴記者，去年到巴塞羅那表演時，當地組織了很多祖籍是山東的觀眾。因為她用濟南話表演，台下觀眾倍感親切，叫好聲特別響亮。演出結束後，觀眾紛紛要求合影簽名，自己突然有了大明星的感覺，非常感動。

在演繹的眾多角色中，李娟獨愛善良勇敢的「荷花仙女」，她希望能夠通過自己的表演，喚醒大家對真正的中國傳統文化的記憶。

不斷創新 保持活力

李娟坦言，隨著受眾習慣的變化和影視作品的豐富，喜歡傳統表演的年輕人越來越少，皮影戲不創新的話很難留住觀眾的耳朵。

為了讓觀眾覺得有趣，留住觀眾的耳朵，自從事濟南皮影的第一天起，李娟就開始在保留皮影基本原則的基礎上進行創新。「濟南皮影走的是相聲皮影的路線，我演的皮影大多數是抖包袱的，有意思、有笑點，大人孩子都愛看。畢竟觀眾是為了開心而來的。」李娟說。

同時，她還在新戲編排上下功夫。「年年要出新節目，不然沒法發展啊！」李娟告訴記者，「出新節目的時候，我就要多運用現代人的思想去考慮問題。」她編排的《西遊穿越劇《舌尖上的安全》》，緊貼當前大家關注飲食安全問題的熱點，用神話故事的手法呈現，既有故事性又有現實意義，在台詞中加入「微信」、「網紅」等時尚元素，使得節目更加生動活潑，深得觀眾喜愛。

為加強演出現場效果，李娟還會提前錄製好伴奏，通過聲光電等技術手段的集合，帶給觀眾更好的視聽體驗。「現在經常走出國門表演，更不能局限傳統、閉門造車，凡是新奇有趣的話題都可以吸收進來，凡是能提升演出效果的手段都要嘗試。」她相信，只要能給觀眾帶來快樂，皮影戲就會一直保持活力。

■李娟把皮影搬進校園。
受訪者提供

走進學校 培養人才

李娟大學修讀兒童教育專業，對教育事業情有獨鍾。除了商業演出、公益演出，李娟還是濟南市趵突泉小學等幾所學校的「特約教師」，每周有固定時間去給孩子們上皮影製作和表演課。

「給孩子們講課是為了把皮影戲引進課堂，讓他們從小接觸皮影戲，能更好地普及有關皮影戲的知識，也讓孩子們體會到皮影的樂趣。」李娟說，「與流行的動畫、電視、電影不同，皮影戲可以讓孩子參與進來，親自體驗創作、製作和表演的樂趣。」

據李娟介紹，她的皮影課在學校非常受歡迎，走在校園裡經常有小朋友攔住她，希望參加皮影社團參與演出。很多孩子的家長也向她反映，孩子對皮影特別感興趣，通過學習皮影提高了表演能力和動手能力。

據悉，目前趵突泉小學有200多個孩子能獨立演出，很多孩子可以自編、自導、自演皮影戲。李娟也希望通過這種形式，儲備皮影戲表演的人才。

出生皮影世家 自幼刻苦訓練

提起李娟，觀眾對她的印象是年輕、漂亮、活潑、幹練。而李娟卻告訴記者，在生活中她是個相對文靜的姑娘。台上十分鐘，台下十年功。台上精湛的表演，隱含着台下常人難以想像的辛苦。對於這位喜歡安靜的姑娘來說，這份堅持殊為不易。

練到胳膊抬不起來

出生在皮影表演家庭的李娟，在懵懂中就已經被悄悄帶入皮影戲基本功的訓練中。爺爺要求她每日畫一幅漫畫，剪一幅有創意的剪紙，還要把寓意及創作思想講給爺爺聽。同時，爺爺還讓她講

故事、練習表演。從7歲開始，李娟跟隨爺爺登台說相聲、山東快書，一直做爺爺的小幫手。有時候學習皮影，一練就是好幾個小時，直練得肩膀、胳膊、手痠麻無力，胳膊抬不起來。李娟笑着說：「其實小時候我也羨慕別人家自由自在的小朋友，也會在心裡抱怨，爺爺要求太嚴格了，每天必須完成他給的『作業』。」

隨着年齡的增長和閱歷的增加，李娟也慢慢感受到了舞台的魅力，感受到給人帶來樂趣和受人追捧的榮耀。後來她發現，她愛上了皮影藝術。

上百道具全手工做

當接下國家級非遺傳承人的擔子後，李娟才真切感受到這副擔子有多重。為維持皮影戲的新鮮感，編排新劇，李娟和她的搭檔經常熬夜。每個新劇的劇本要經過反覆打磨，每套新劇都要幾十甚至上百個新道具。道具的製作非常繁瑣，所有的工作都是純手工完成。一筆一筆畫、一刀一刀刻，做好了要上顏色，上了顏色要晾乾。

學習、表演歷程有苦也有樂，每當台下響起雷鳴般的掌聲時，李娟就覺

■李娟親手製作皮影道具。

記者胡臥龍 攝
得很滿足很快樂。她希望通過自己的努力，建立皮影劇場，演繹皮影故事，讓更多人認可濟南皮影，把祖輩留下來的工藝發揚光大。

歷史源遠流長 表演精彩紛呈

皮影戲又稱「影子戲」或「燈影戲」，是一種以獸皮或紙板做成的人物剪影以表演故事的民間戲劇，始於西漢，興於唐朝，盛於清代，元代時期傳至西亞和歐洲，可謂歷史悠久，源遠流長。

2011年，中國皮影戲入選人類非物質文化遺產代表作名錄。由於皮影戲在中國流傳地域廣闊，在不同區域的長期演化過程中，形成了不同流派，常見有四川皮影、湖北皮影、湖南皮影、北京皮影、唐山皮影、山東皮影、山西皮影、青海皮影、寧夏皮影、陝西皮影，以及川北皮影、隴東皮影等風格各具特色的地方皮影。

此外，各地皮影的音樂唱腔風格與韻律都吸收了各自地方戲曲、曲藝、民歌小調、音樂體系的精華，從而形成了溢彩紛呈的眾多流派。

奇妖怪獸全能上場

皮影戲中的車船馬輛、奇妖怪獸都能上場，飛天入地、隱身變形、噴煙吐火、劈山倒海都能表現，還能配以各種皮影特技操作和聲光效果，所以演出大型神話劇的魔幻場面之絕，在百戲中非皮影戲莫屬。

皮影戲的演出，有歷史演義戲、民間傳說戲、武俠公案戲、愛情故事戲、神話寓言戲、時裝現代戲等等，無所不有。常見的傳統劇目有白蛇傳、拾玉鐲、西廂記、秦香蓮、牛郎織女、楊家將、岳飛傳、水滸傳、三國演義、西遊記、封神榜等等。

爺爺受傷停工 小女子一肩挑

■與爺爺李興時同台演出《西遊記》。

從2008年開始，李娟一直給爺爺打下手。直到2011年底，爺爺李興時受傷需要做手術，無法堅持演出。那一刻，李娟突然意識到自己肩上的擔子與責任。

爺爺需要照顧，提前定好了的演出怎麼辦？夜裡她暗下決心，自己一定要攬住爺爺的夢想，堅持把這場節目演完。於是，李娟晚上照顧爺爺，白天和姑姑一起排練節目。後來，電視台錄像圓滿完成。爺爺在電視上看到了第一次自己沒有參與的皮影戲演出，熱淚盈眶。他對李娟說：「孩子，咱李家皮影，往後就指望你了！」

李娟感慨道：「第一次獨立演出，突然沒有了主心骨，我感到

爺爺受傷停工 小女子一肩挑

非常非常緊張。但是這是爺爺的重托，也是濟南皮影的榮譽，我必須堅持下來。」

瞞着爺爺签合同

當說到讓爺爺徹底對自己服氣的事情，李娟眉宇間難掩得意的神色。2012年6月，濟南寶貝劇場找到李娟，希望能演出一台1個多小時的適合孩子觀看的皮影戲。當時李娟平時以演出二、三十分鐘的短戲為主，一個多小時的長戲需要創新編排。8月份演出，只有兩個月的時間，對李娟來說是個挑戰。

當回家跟爺爺商量時，爺爺否定了這個演出的形式，因為在爺

爺看來，李娟獨立演出的經驗還不夠多，幫手又少，有些天方夜譚。

「我就是有股韌勁，不甘心、不服輸，心想一定要把這事做成了給爺爺看！」李娟瞞着爺爺和劇場簽了合同。兩個月的時間，她編劇、設計圖稿、製作雕刻影人、錄製伴奏音樂。臨近演出，她每天拎着方便麵偷偷去排練。就這樣，《西遊記——獅駝嶺》這個被認為不可能完成的戲出爐了。

成功上演又拿獎

《西遊記——獅駝嶺》全劇時長約1個半小時，共有50多個皮影道具，每個皮影道具都惟妙惟肖。用濟南話配音，劇中共有十幾位人物出場，每個人物的聲音語言都有各自的特色。而劇中十幾個人物的配音全部由李娟一人完成。當年8月份如期在寶貝劇場上演，現場的觀眾掌聲、笑聲不斷，孩子們大呼過癮。

此次演出還榮獲第二屆中國兒童戲劇節優秀參演劇目。當李娟把獎狀、獎盃抱回家時，爺爺才知道她們瞞着自己演出了，還獲了獎回來。「從那時起，爺爺就對我徹底放心了，對他來說就只有『佩服』兩字。」李娟哈哈笑道。