"愿做京剧艺术的孝子贤孙"

一记官昌市京剧团团长孙虎

□ 张国春

2012年,宜昌市的京剧舞台迎来小阳春气候,为全国日渐萧肃的菊坛增添一抹葱翠的绿色。致祥路 6号市京剧团院内的二楼排演厅,每到月末的周五至周日三晚,鼓板阵阵,弦乐声声,台上回肠荡气的西皮、二黄悠扬的唱腔,与台下此起彼伏的叫好、喝彩声交织成和谐乐章,演绎着文化宜昌的古朴与凝重。《国韵大戏台月月演》活动,成为戏迷朋友盛大的节日。你只要花上五元钱,就可以坐在古色古香的八仙桌旁品茗听戏。既可欣赏到国家一级演员的大家风范,还能和各地票友以戏会友,观看由宜昌市京剧团在全国首创的《国韵大戏台月月演》品牌活动。

上仟

2000年5月,武生演员孙虎临危受命,就任宜昌 市京剧团团长,这件事情立刻成为官昌市令人瞩目的 新闻。一是因为京剧团在全市的知名度,二是因为他 的走马上任是京剧团演职员工海选的结果: 无论是在 宣教战线,还是在市直事业单位,都是当时绝无仅有 的。"一石激起千层浪",反对和赞成的声音同样激烈。 反方意见: 孙虎仅有初中文化, 只会演戏, 无党派人士, 不善言辞,连小组长都没有当过,怎敢让他掌舵开大 船?正方意见:孙虎是剧团子弟,8岁学戏,16岁进团。 懂艺人、懂感情,他有一百个缺点,我们就看中他爱 团如家、视戏为命这一点。各方意见汇集到宣传部党 组和文化局党委,委实让领导踌躇不决:是啊!这不 是一个一般的单位、不是一般职位的任命啊! 在老团 长靳万春的带领下,宜昌市京剧团曾被文化部表彰为 红旗剧团, 上个世纪六十年代初期, 领风气之先, 在 全国最早创作演出现代京剧。《茶山七仙女》在中南 海怀仁堂礼堂汇报演出大获成功。时任国家副主席的 董必武欣然为之挥毫赠诗赞曰: "旧瓶装新酒,装试 已成功。酒富新醇味,瓶存旧古风。茶山七仙女,京 剧万花筒。歌颂人跃进,登场博彩红。"这一年,省 实验歌剧院的"洪湖赤卫队"、夏菊花的"顶碗"杂 技表演、宜昌市京剧团的"茶山七仙女",被湖北省 委书记王任重赞誉为"湖北省文艺革命的三朵红花"。 多年来,剧团大腕儿云集:琴丽芳、靳万春、赵婉华、 孙信明、姚凤石、谭联寿、杨忠妹、赵春燕、李元元 等名角儿群星璀璨,还培养输送出袁慧琴、熊明霞等 全国著名演员。时光荏苒,风光不再,到孙虎上任之前, 京剧团好比汪洋中飘荡的一条船,随时有倾覆的危险。 除了观众流失、市场萎缩这些戏曲剧团的共性问题之 外,由于管理方面的重大失误和失策,剧团大伤元气,初衷是改善剧团发展环境的基建项目,结果事与愿违,不仅丢失了用于自我输血手段的门面房、丢失了排演阵地,而且债台高筑,债主盈门。相关责任人被追究法律责任身陷囹圄。一时人心惶惶:工资发不出、看病无保障、生产无人管。京剧团成为全市有名的上访大户。似乎一夜之间,一个软摊子、散摊子、穷摊子摆在各级领导面前。虽经多方招贤,仍没有一个干部愿意担当京剧团的法人代表。领导们做出了海选京剧团团长的决定:不提候选人、不设条条框框,把抉择京剧团的命运、把选择京剧团当家人的权力,交给剧团的演职员工。最终,党组织尊重群众的选择,默默无闻且猝不及防的孙虎脱颖而出,懵懵懂懂地被推上京剧团团长宝座,这年他38岁,一干就是十二年。

启航

作为武牛演员的孙虎, 无疑是出色的。先父孙信 明是宜昌市京剧团大武生,因擅长猴戏被誉为"孙猴 王"。打小孙虎跟着父亲在舞台上摸爬滚打,练习刀 枪剑戟斧钺钩叉十八般武艺。孙信明先生对心爱的独 生儿子子承父业内心是欣慰的,进团伊始,他牵着儿 子上舞台练功,送给儿子两句话:先做人,再学戏。 还别说,这小子真有点灵气,台上台下,孙虎都称得 上阳刚帅气的美男子, 不几年功夫, 孙虎就有了自己 的拿手好戏。他领衔主演的挑梁大戏:《挑滑车》、 《 杀四门》、《秦琼观阵》、《闹天宫》、《紫竹林》 等武生经典剧目,很快在观众中赢得口碑。著名艺术 家、省京剧院大青衣杨至芳在全省专业汇演评委会上 评价孙虎: "是个难得的武生, 扮相好, 身上漂亮, 帅、 脆、稳。能表演、能唱、又有武功,是不可多得的人才。" 孙虎相继获得全省专业演员汇演表演金奖、中央电视 台戏曲演员大赛莹屏表演奖等, 是全团最早获得国家 一级演员职称的青年演员。他有好些拿手绝活:饰演 "十八罗汉斗悟空"的孙悟空一角,背手单剑悬空人 鞘,以及双手耍锤、顶锤功夫都获得满堂彩。尤其是 "三气周瑜"中,他的"高台空翻"动作往往看得观 众一手冷汗: 足蹬两寸厚底靴, 着长靠靠旗, 从三张 桌子搭起的一人多高的高台上旋转空翻,稳稳着地精 彩亮相, 引得观众叫好不断。此番走马上任, 孙爸爸 又送给儿子两句话: "高调做事,低调做人"。虽然 有思想准备,上任伊始,孙团长对京剧团的状况糟糕 到如此地步仍然大出意外: 财务账上仅有26元人民币,

欠条一大堆, 当年的凄凉至今回想起他仍然不寒而栗。 迄今十二年的任期中,他总结自己的工作做了四件事: 一是还债。上任后的第一件事情,就是对付债主。天 天被一拨接一拨讨账的人堵在办公室里。老话说"新 官不理旧账",孙虎可没有这个福气。历年来积压的 内债外债他一桩都没能躲过,最大的债务是原来搞基 建项目遗留下来的。最多一次,他被四十多位债主结 结实实地堵在单位不能动弹。目前, 他已经还清债务 1,080万元,其中,归还前任欠职工集资款108万元, 他还设法解冻法院扣押资产,为109户职工办下来房 产证。二是阵地建设。依靠自己的力量,初步整修、 装备生产用房:京剧团排演场。这近两千平米的中型 剧场凝聚了孙虎的心血, 从舞台布局、灯光定位、音 响选型,到观众厅设计,他事必躬亲。这是一项没有 列入市里建设项目的工程, 而又是涉及剧团存亡的生 命工程,孙虎咬牙坚持下去。他四方化缘、八方求告, 见了菩萨就烧香,进了庙门就磕头。孙妈妈笑话儿子: 在家里像大爷似的被伺候着, 出去跟人当三孙子。那 段时间,他天天往财政局跑,就像是祥林嫂样,见人 就汇报国粹艺术的重要, 京剧团的困难, 态度出奇的 好。局长说,冲着孙团长对京剧艺术的一片热诚,我 们一定支持他。几年下来,他为剧团化缘 380 万元, 简单完成排演场的内部整修。三是队伍建设。他鼓励 大家钻研业务,鼓励演员排戏演戏、成名成家,任期 中, 共有10人晋升为高级艺术职称, 其中正高级6人。 他推荐优秀演员参加全省专业比赛,李元元、郑单丹、 望开燕三位主演荣获湖北戏剧牡丹花奖桂冠。针对队 伍流失情况,孙虎用感情留人、用待遇留人,安定人心, 近年来,剧团演职人员收入显著提高。在商业演出中, 他根据主演、主配演、配演在台上的贡献大小区分收 入多少。他不忘记曾经为剧团发展做出过历史性贡献 的退休演职员工,逢年过节,必带着慰问品登门看望。 无论剧团如何困难,全团38位退休职工每个月的380 元生活补贴从未间断,都靠自筹解决。赵婉华、张信 祥、姚凤石、靳万春等老一辈艺术家住院、辞世,他 一一探视, 一一送行。赵婉华老师住院时间长, 医疗 费用周转不灵,他从自己的存折上垫付两万元住院费。 孙虎在剧团的凝聚力不断提高,他用"团结奋进、凝 聚力量、打造精品、培养人才、走出困境、开拓市场、 团兴我荣、团衰我耻"的办团理念统一思想。大家跟 他绑在一起,共度难关。四是抓业务建设。在人才断档、 观众流失的情况下, 孙虎想方设法组织演出。他送戏 到农村、送戏到企业,经常带领大家参加夷陵广场的 义务演出, 年年争取上宜昌市的春节晚会, 为了宜昌 春晚京剧节目的出现,他几次跟导演组拍桌子。为了

让年轻观众接受京剧、喜欢京剧,他不断探索京剧改革的新路。2011年元旦,他联合三峡业余交响乐团,在五一剧场推出"李元元京剧交响乐演唱会",以"红色记忆"为主题,以现代戏经典唱段为核心,以气势恢宏的交响乐为载体,进行电视直播,扩大京剧艺术影响。近年来,他努力改革京剧艺术一步三摇、一唱三吟的慢节奏,大胆引进舞蹈、话剧、曲艺、川剧等姊妹艺术的表现元素,创作出"皮匠驸马"、"那年那月鼓楼街"、"茅麓山"、"王昭君"等多部现代戏和新编历史剧,始终坚持以业务建设引领剧团发展。

知音

孙虎的学历不高,但不影响他的眼界高;他的经 历不广, 但不妨碍他的胸怀广。他认定: 戏曲的存废, 在于观众:演员的价值,在于舞台。离开了观众和舞 台,也就失去了剧团和演员存在的意义。一直以来, 他站在传承京剧艺术的战略高度,致力于京剧艺术的 普及以及观众的培养工作。2004年7月至10月,他 联合官昌三峡电视台推出首届三峡・官昌京剧票友电 视大赛。聚集了宜昌各县、市京剧票友,并邀请重庆 市的万州、奉节、云阳等地组团参赛。他把全团职工 动员起来, 为票友服务、为大赛服务, 组织了辅导组、 赛务组、舞美组、评论组。大赛历经三个多月,经过 初赛,复赛,决赛三个阶段,累计演出10场,两百 多名选手登台演出、参赛。节目多达 120 个以上。选 手上到八十多岁的老太太,下到5岁的幼儿园小朋友, 其规模之大,水平之高,效果之好,可谓盛况空前。 分别评选出三峡十佳票友和三峡十优票友。宜昌市市 长郭有明、三峡总公司总经理李永安、市政协主席李 泉、市委常委李亚隆、熊承家、赵举海等分别出席开 幕式或颁奖仪式。官昌资深票友、著名报人张官南先 生在报纸发表题为"菊坛盛事喜空前"的述评认为:

"本次大赛有三个出乎意外:一是票友们的参赛 热情和水平出乎意料。应邀来宜指导大赛的湖北省戏

(右一)三峡集团顾问李永安、(中)宜昌市市长李乐成

剧家协会副主席、省人大常委、著名戏剧家李春芳说, 有不少参赛者的演唱水平已接近专业水准,是对专业 的挑战!二是票友们的参赛精神出乎意料。 三是大赛 良好的社会效益出乎意料。参赛选手多出自草根阶层。 家住西坝的下岗工人唐祚贵自制豆制品谋生, 他酷爱 京剧的小生艺术,每天,他卖完豆腐之后赶过江来参 赛,没有一次缺席,最后获得"十优"票友荣誉。票 友们亲切地叫他"豆腐小生"。中央电视台派记者两 次专程来宜昌采访大赛,制作了六组节目在戏曲频道 播发,其中有三期人物专题如:"豆腐小生"唐祚贵; 八旬青衣程佩玲; 爱好京剧的老总李永安等, 在全国 产生广泛影响。比赛现场对群众免费开放,场场爆满, 座无虚席, 每场赛事成为市民盛大的节日。湖北电视 台播出了大赛的演出实况剪辑。官昌三峡电视台,官 昌人民广播电台更是高密度地播发大赛的新闻,花絮, 录音录像,形成全城的收听收视热点。官昌日报,三 峡商报,中国三峡工程报对大赛全程追踪报道,极大 提升大赛的影响力。"为了保障大赛的顺利进行,孙 虎夜以继日加班连抽转,来宜采访的央视记者张颖感 叹地说:"孙团长真是个拼命三郎!"

今年, 孙虎又推出"国韵大戏台"项目, 这是全 国第一家公益性的专业搭台、票友唱戏的票房。在国 韵大戏台项目中,孙虎一直秉持"三高两低"理念,即: 高标准的物质保障、高标准的后台服务、高标准的专 业辅导;对票友的收费低、对剧团职工的报酬低。孙 虎在全团大会上说:"培养票友就是培养观众,就是 培育京剧事业的未来。全体演职员对待票友要献真心、 见真情、拿真货。"剧团拿出全新的行头、头面、蟒袍、 靠衣,都是剧团专业演员正在台上使用的当家宝贝。 有的手绣的服装一套就是几万元。为了让票友学到真 玩意儿,剧团安排好几位国家一级演员为票友打下手, 国家一级演员杨忠妹为旦角包头,一场下来服务十多 位,汗湿衣衫;国家一级演员李元元为票友当化妆师, 每次演出最早来到后台;82岁高龄的退休武生演员苏 信忠为演员勒头,场场不落,还不忘为票友示范身段。 为了提高演员的表演技艺,著名演员李元元、谭联寿、 孙虎、谭联喜等经常和票友同台演出,发挥引领和示 范的作用。国家一级导演胡昌官场上场下围着票友转, 从举手、投足,甩袖、转身,一招一式,一丝不苟。 三峡建行票友刘家燕不久前从央视参加全国票友电视 大赛载誉归来。她说: "国韵大戏台月月演项目对我 提高很快。我在央视参赛还是清唱水准, 短短两个多 月,我就有几个彩唱的保留曲目。没有这个活动,就 没有我艺术上的长足进步"。票友戴英筠每个月从上 海乘飞机赶来参加宜昌的演出。她说: "大城市票友

活动收费高, 票友仰头看工作人员。官昌京剧团尊重 票友, 戏服高档, 老师热情, 平等相待, 很温暖。" 安徽票友、安徽理工大学60岁的盛宗斌教授说:"国 韵大戏台圆了我登上专业戏台表演的梦想。更重要的 是这个平台打破了票友各自为阵的局面, 能和全国票 友一起交流提高"。为了活动的持续性,京剧团降低 门槛让利于票友,全套灯光音响、场面伴奏,票友表 演一段清唱, 仅收费30元; 全套戏服加上道具和化妆, 票友表演一段彩唱仅收费两百元。一晚上全部演出收 入不到三千元,参与服务的京剧团演职员工近40人, 加上电费, 最低成本一场五千元, 演出一场倒贴两千 多元。因为收入微薄,无论是登台的演员,还是化妆 师、演奏员, 孙虎带头, 职工演出费人平100元(场)。 演员朱永红是主持人,并目兼任舞台监督,从每场演 出的通联组织,到走台排练,到演出的串场、报幕, 一场演出下来晕头转向,口干舌燥,多少天的辛苦也 是区区一百元。为了保证演出,她多次放弃社会邀请 的商业演出机会,放弃每场一千元的报酬。她说,团 长做出了表率,我们不能含糊。

孙虎常说,观众是演员的知音,各级领导和党委、政府是剧团的知音。多年来,李永安总经理一直扶持剧团的成长。2004年,他赞助15万元举办票友电视大赛,这次,赞助20万元扶持国韵大戏台项目。只要有时间,他都会来我们剧团看望演员,看望票友,登台操琴,以戏会友。市委、政府领导多次来我们剧团调研,解决实际困难,全体演职员工心里暖呼呼的。李乐成市长最近在京剧团说,"京剧是国粹,市京剧团有着60多年历史,是我市的一张靓丽文化名片。市委、市政府和社会各界将为市京剧团的发展创造良好的平台,共同把京剧艺术发扬光大。"他希望市京剧团多演出,多出精品,多培养引进人才,为我市文化繁荣发展做出新贡献。孙虎说,我不会辜负各级领导希望,我愿做京剧艺术的孝子贤孙。

(中)中共宜昌市委常委、宣传部长廖达凤