

董争臻:40年探索中国杂技美学

1970年12月,12岁的董争臻从家乡成都被特招入伍,迈进了当时的沈阳军区政治部宣传队的大门,成为了一名人人羡慕的“解放军小战士”。

这是他人生的重大起点。

1988年,30岁的董争臻成为喜剧故事影片《五角波洛》的男主角,之后还有不少影视邀约等着他。按说,这应是他人生的一次重大转折,然而他却放弃电影这条路继续前行。

随后他在中国杂技创新发展的道路上越走越远,1988年他应邀成为央视春晚剧组编导,三十年间成为央视春晚幕后的一名常客。

2008年他成为“北京奥运会开、闭幕式文艺晚会”导演团队编导。

从2016年至今,是他创作上的又一个黄金时段——每年创作一部大型杂技剧,四年中先后创作了《海星花》《渡江侦察记》《东方有竹》《战上海》,而且这四部剧都分别荣获了“中国文联文化艺术基金扶持项目”“国家艺术基金创作资助项目”。

▶董争臻。

人物简介:

董争臻,国家一级演员
中国杂技家协会专家指导委员会委员兼秘书长
“2008北京奥运会开、闭幕式文艺晚会”导演团队编导
1987年始,应邀成为央视春晚编导团队策划、编导等
十年全国“双拥晚会”导演团队编导、统筹
“国家艺术基金”评委

中国自己的杂技大剧

在董争臻看来,杂技专业已经走过了单纯的高难度本体表演的时期,从发展来看,还需要借鉴歌舞、戏剧、电影、电视等等这些姊妹艺术的优势。学会很好地融合,让杂技能够与时代同位发展。

“2000年之前的杂技表演还相对比较单纯,朴实有余,而华丽不足,观众很容易被其他艺术形式卷走;2000年之后的春晚杂技节目,更加重视了综合多元化,视觉上更加斑斓,那么从我多年来和电视台的合作看来,可视性好的节目,现场会比电视上看更有优势,尤其是杂技做好了,会让观众感到格外地缤纷炫目。”

怀着这样的艺术理念,在和全国顶尖艺术家的合作过程中,董争臻从第一阶段,在发展提高杂技本体难度的同时,强调对重视舞台艺术的综合样式的提高;第二阶段中,他开始有野心发展“整合的东西”,就是杂技剧,在这个过程中不断积累,不断攀升。

综合学习、多样知识和技能的熟悉与掌握为后来创作积累了多种本事,董争臻从1998年拿到了第一届全国滑稽比赛金奖的《斗鸡》,到2018年的荣获全国魔术金菊奖第一名的魔术《九儿》,中间还有魔术《扇舞新韵》《时装秀》等,尤其是原创空中杂技《中国结》等原创节目的成功上演,使他的创作精神与创新意识得到了非常大的鼓舞,这个节目开创了我国乃至世界杂技的全新杂技节目形态。这是一个首次在空中多人表演的节目中,演员的技术动作与不断变化的道具造型相合为一。“整个表演既要形成新的造型符号,又要能够体现中国人的喜庆。”董争臻在节目与道具的创作设计过程中承受了非常大的压力。

有了开始,也就有了后来的十年发展、涅槃,董争臻厚积薄发,拿出了令观众和自己都满意的作品。

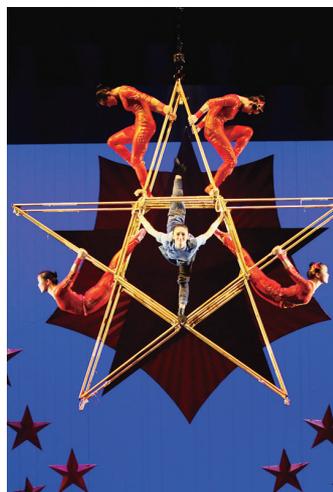
2016年至今,由他主创的《海星花》《渡江侦察记》《东方有竹》和《战上海》四部现实主义题材和红色题材的大型杂技剧分别荣获“中国文联文化艺术基金扶持项目”“国家艺术基金资助项目(2019年刚刚上演的《战上海》正在申报中)。”

2017年董争臻受南京杂技团的邀请编创《渡江侦察记》,《渡江侦察记》之前有过两版电影,但以杂技的形式出现还是第一次,演出受到观众的一致好评,观看过程中很多观众热泪盈眶。

“用一种艺术形式来讲故事,就一定要有自己的独特艺术形态的设计思考,同时这种艺术也要为剧情服务。”

在这部杂技剧中,主创设计出了单帆船,主要人物要在长江上做出各种杂技技巧演绎“桅杆眺望”和躲避巡逻灯的情景。

《渡江侦察记》的四幕六场,再现了从渡江侦察至总攻胜利的全过

《中国结》剧照。

程,情节清晰,表演生动。最令观众惊喜的是,杂技还是那些杂技,但融入剧情后,都变成了独特的叙事语言和抒情语言,顶缸、转碟、手技、蹦床、钻圈、踩独轮、抖空竹等等节目或技巧,都被非常巧妙合理地植入到剧情之中,成为融汇剧情、塑造人物的重要手段。

董争臻举例说,在这部剧临近结尾时,那段老班长牺牲的场景——满含的红绸涌起火红的波浪,这里运用了杂技的“绸吊”技巧,来表现老班长“黎明之前身死去”,阴阳两隔中追思与新婚妻子爱恋的大写意情景,不少观众在这一刻流下了热泪。

“人们在看杂技剧时审美心态是不同的,我们要有技巧,也是为了剧情服务的技巧,又有杂技剧表达的主题和核心内容,这样一部作品才是完整的。”

2018年,《渡江侦察记》在南京大剧院公演,2000多个座位座无虚席。

“我们是用自己对英雄主义的理解和感悟、积累,对现代观众审美的洞悉和观察,打造出一部看似传统,实则时尚的作品。”

艺术一定要高级,思想性、艺术性和观赏性一定让所有观众能看下去,沉到心里。

本版稿件均由辽沈晚报、聊沈客户端记者刘臣君采写
本版图片均由受访者提供

1979年拿到“东方小卓别林”称号

董争臻出生在成都一个知识分子家庭,从小就喜欢文艺的他,在成都中小学汇演中经常拿到奖项。这也为他的人选打下了良好基础——在整个四川仅招收六名学员中就有他一个。然而,杂技专业对年幼的董争臻来说是完全陌生的,一切都需要重新开始。

那时候的董争臻做到的是认真听从教员的话,默默地晨起练功,下午练功,晚上还练功,流过的汗和吃过的苦他轻描淡写不愿再提。转眼到了1979年,创作、表演异军突起他竟然拿到了“东方小卓别林”的称号。善于琢磨的董争臻从那时起就牢牢地把编导创作视作自己的发展道路。

1987年他以《快乐水兵》参加了第二届全国杂技比赛,节目里运用了舞蹈等综合手段,让他捧得为数不多的银奖,在和众多大型节目的较量中当仁不让。这时他已被视作中国新

一代杂技演员的代表。

在中国杂技史的同时代中,拼体力和高难度的还是主流,但在其时的董争臻看来,杂技在本体攻坚上是一条线,如何吸取姊妹艺术中的营养成分,让综合多元的艺术养分融入杂技、进而适应新时代的发展是另外一条线,这两条线应该是相融并轨才能获得时代的认可,这是董争臻始终在不断思考的问题。

多年后董争臻总结自己的杂技艺术理念,有“多元思维、多元建构”等关键词。在董争臻创排的大型杂技剧中,在高超的杂技本体艺术体现的同时,可以看到为故事结构与发展的起承转合设置的悬念,也可以看到炫目的视觉审美……这些综合呈现的能力与他多年在影视圈的熏染是

分不开的。

初涉影视圈,二十岁出头的董争臻在故事影片《海囚》中跑了个龙套,尽管戏份不多,但由于他还在片场里反复请教,学习了解影片拍摄的创作过程。

1988年,已经是全国杂技界优秀演员的董争臻接到了一部男主戏,这部名叫《五角波洛》的电影在网上还能看到。电影里运用了魔术、滑稽、传统戏法等元素,领一时风气之先,然而拍完这部戏后,董争臻推掉随之而来的众多戏约,一头扎进了杂技,再没演出过影视作品。

“我放弃在影视领域的深入,一是觉得更适合杂技创演这条路,毕竟这门艺术是我从小一直在钻研的;二是觉得影视演员被选择太多,演员自我主宰的空间太小。”这种放弃在别人看来殊为可惜,但董争臻觉得中国的杂技更有发展的可能性。

从春晚到奥运 三十年目睹中国变化

1988年,董争臻第一次进入央视春晚剧组,从那时起,他也见证了很多央视春晚的“第一次”。“那时是北京西三环的央视首次启动新址;那年也是赵丽蓉第一次上春晚,”董争臻现在回想起来才感受到经历了多么大的变化。

其实在央视春晚之前,他和央视就已经有过合作,包括拍摄系列滑稽艺术片,也让央视的编导们感受到了他在编创和杂技表现力上的能力。于是顺理成章有了邓在军担任央视春晚总导演后的邀请。

董争臻说,其实央视春晚当年并没有如今的高大上,很接地气,节目还是以好看好玩为主。

1998年央视春晚也给董争臻留下了深刻印象,后来留下了传唱多年的金曲《相约九八》,赵丽蓉在央视春晚舞台如日中天,著名魔术师傅琰东

还只能作为父亲傅腾龙的助手参加表演了大型魔术《人换人》。恰是那年的央视春晚第一次在“一号演播大厅”转播,董争臻说那是在原本的露天的花坛上加上了盖子,由于对顶棚承重结构等等都不了解,导致一个大型“空中节目”的创演计划的落空。

2006年,董争臻进入了更加磨炼人心的舞台——“2008北京奥运会开、闭幕式文艺晚会”导演团队。

“当时是各大导演带着自己的团队竞标,后来确定了以张艺谋为总导演的团队,张艺谋筛选了很多个杂技领域的创作者,我既不是第一个,也不是最后一个,但最终定下了我。”

这种全世界都在关注的盛会,能够跻身编导团队,是对一名艺术工作者的高度认可,内有自己的完美主义,

外有编创的压力,董争臻那段时间可以说挠掉了不少头发。

“张艺谋总导演首肯了我所提出的一个设想,搞一个多人表演的飞天形态的高空杂技节目,后来却因“威亚”团队对装置机械的承重缺乏信心,最终不得不取消了这个已经训练多时的项目,这是我十分遗憾的一件事。”

最后的呈现是用另一种方式取而代之:地面的两千多名演员用人体搭建出了一个“人体鸟巢”,朗朗坐在“人体鸟巢”中间弹奏着钢琴,天空中,9岁小姑娘朱小妍放着一个大风筝飞过鸟巢。

“春晚和奥运的经历拓宽了我对杂技发展的创新思路。杂技应该更多吸纳多元意识的融入;为使杂技能够去讲故事,我们在这条路上探索了好多年。”

版权所有 违者必究

总值班:刘放
一版编辑:赫巍利
一版美编:冯漫舒
图 编:王泰舒

零售
专供报

