

舞台监督在现代舞台演出管理中的重要性研究

李 强

(江苏省苏州昆剧院, 江苏 苏州 215004)

摘 要: 舞台监督工作直接影响舞台演出管理质量, 是保证舞台演出顺利开展的重要前提。要充分认识舞台监督岗位及其作用, 了解管理工作的现状和重要性, 合理开展管理工作开展舞台监督改善策略。

关键词: 舞台监督 现代舞台 演出管理

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.13.160

苏州昆剧院在过去不断发展, 取得了较为优异的成绩。过去在剧院演出了诸多类型的戏剧剧目, 为了做好剧目设计, 提升剧目演出管理工作。剧院在很早之前就引入了舞台监督等现代舞台演出管理体系, 总结了较多的管理经验。通过全面的管理, 提高了舞台运作效率, 弘扬了传统戏曲文化, 同时促进了现代戏剧管理模式与传统管理模式相结合。希望提升管理模式, 实现人性化的高效管理工作。

一、舞台监督岗位及其作用分析

演出舞台的现场监督管理是整个艺术表现的核心, 在很多时候, 都要担负着不同流程和人员的调配, 确保各部分、整体演出工作的顺利进行, 关键是要落实后台的监督管理, 加速演出效果的综合分析, 对整个演出进行整体规划, 确保演出顺利进行。要使这一工作的目标得以切实执行, 作为监督管理人员, 必须在已有的工作基础上, 对整个演出活动进行全面的监督和分析, 使各演出组织、人员系统能够达到高效的整体协调, 从而形成一个完整的工作模式。舞台监督工作能否得到切实的落实, 直接关系到整个舞台艺术的表现效果与品质。在舞台的整体呈现和彩排中, 要切实落实好舞台监督管理工作, 确定导演的工作方案, 与导演进行系统的沟通与交流, 全面管控演出的工作需求和方案。并在此基础上, 进一步加强对演出的外部监督和外部协调, 以保证最终的舞台表演效果。当所有的演出工作都完成后, 监督人员需对舞台上的实际演出情况进行详细地整理, 对演出的得失进行分析, 准确地记录下舞台上的真实演出状态。此外, 还要做好后勤保障, 保证演出的顺利进行, 减少舞台事故。通过对当前舞台监督工作的现状进行梳理和分析, 明确了舞台监督工作的现实要求, 我们可以看到, 舞台监督工作的核心作用主要包含三个方面的主要内容。首先, 对艺术和舞台进行了最优的管理。艺术表现是舞台监督工作的中心环节, 它是保证表演效果的重要保障, 两者相结合才能使最终的表演效果达到

真实的艺术需求。其次, 保证了局部和整体的协调。舞台监督在艺术演出中的角色是多方面的, 它的主要目的是要达到高品质的表演效果, 同时, 各环节和工作任务的配合也是有效推进舞台效果的重要保证。最后, 搞好后勤和舞台效果的协调发展。舞台监督工作的后勤保障工作, 决定了其自身的工作性质, 以达到演出的终极效果, 是使演艺工作得到全面发展的一个管理与组织, 必须从整体上重视综合管理与艺术表演的效果相结合, 才能达到最好的效果^[1]。

二、舞台演出管理中舞台监督的现状分析

随着艺术表演工作水平的提高, 舞台的整体管理工作逐步增加, 以大众的良好感官体验为基础, 同时也能有效地拓宽群众的眼界, 使群众在原有的舞台效果中, 充分地体验到文化的渲染。由于受多种因素制约, 目前的舞台演出存在诸多问题, 特别是舞台监督方面, 其自身的作用无法达到公众对监督的期望, 必须在现有工作中充分协调监督工作的内容, 提高监督工作成效。一是要强化对舞台的全面监督。当前, 许多监督人员过分强调对理论基础知识分析, 而忽略了实际操作的重要性, 理论分析和实际探究的结合存在着很大差异。在目前的舞台效果展示和舞台监督工作中, 许多监督人员都意识到了对演出进行监督的重要性, 并积极地运用各种管理方式来推动其实施。然而, 在实践中, 有关监督人员仍然停留在理论知识的运用上, 无法将舞台效果与现实的舞台效果相结合, 从而造成了舞台监督工作的成效不理想。舞台监督工作是从监督人员的实际情况出发, 对其进行剖析, 从而造成了监督缺乏规范, 导致了最后的舞台效果不理想。二是缺乏具体的督导和管理者, 监督的专业化水平较低。在目前的情况下, 还有不少的监督人员都是兼职的, 虽然可以起到一定的作用, 但还是有一些细节问题难以解决。在当前阶段, 舞台监督工作的实施还面临着一个重要问题, 即缺少专业化的舞台监督人员。三是在目前的工作中, 监督的效果和期望

的差别比较大,而且,由于各级管理者的沟通管理水平不高,影响了最终的监督效果,造成了监督的质量下降,导致许多管理者的工作压力增大,从而影响了整体舞台效果^[2]。

三、现代舞台演出管理中舞台监督的重要性分析

(一) 组织协调作用

1.有助于组织艺术表演。无论何种艺术表现形式,都要通过舞台来展现其艺术效果。专业的演员会在特定的时候,进行一次精心的排练。在正式表演前,要提前做好准备工作,如化妆、道具、服装设计、舞台搭建等一系列工作。这就要求相关部门的相互合作。只有这样,他的表演才会更加精彩。舞台监督工作的内容是保证各有关单位之间的有序配合的前提。同时,也能让各个部门的合作更加密切,保证节目的质量,让观众看到更好的表演^[3]。

2.有助于协调与沟通。舞台演出牵扯到很多工作细节和部门,在舞台效果的展示中,每个部门都起着举足轻重的作用。所以,在舞台演出中,如何搞好各个部门的交流与协调工作是十分必要的。要使各部门主动地履行自己的职责,更好地明确自己的责任,就需要通过舞台监督部门进行协调和沟通。同时,舞台监督可以有效地解决表演中出现的各种问题,尤其是一些突发事件,从而最大限度地保证演出的安全和有序进行。在节目的前期,监督部门或工作人员要依据演出方案和表演总策划、主办方进行沟通。透过交流更清楚地了解演出的目的和主题,以及最后的表现效果,以达到有效的监督管理。

(二) 监督把控全局的功能

1.科学制定演出计划。在制定演出计划前,由舞台监督部负责展示舞台主创意图和舞台艺术。计划是指尽可能保证表演的顺利和有序。这就要求舞台监督工作人员随时与导演、主办方保持良好沟通,以便更好地理解他们的演出计划。为此,制定了相应的布景、道具、灯光布置、舞台布置、调试、排练等工作流程,并对各部门的工作安排进行统筹,保证整个工作的顺利、有序^[4]。

2.创设良好台前幕后环境。舞台是人们欣赏艺术的场所,也是艺术家们进行表演的重要场所。如果舞台监督人员把工作重心放在音响、灯光变换效果上,忽视了设备和设施的摆放美感,会极大地影响到观众的视觉享受。因此,在舞台条件允许的前提下,必须采取多种有效的方法,使演出自身的艺术性和表演地域的艺术性相结合。对演员来说,舞台是他们施展才华的地方,后台则是他们准备和休息的地方。所以,必须要给他们创造一个很好的后台环境。在此期间,不但要安排好灯光、音响效果控制的

摆放位置,还要有换装、化妆的地方。另外,还要注意各种电器的安全问题,以及道具和布景摆放的位置,不能影响到演员的上下场,还要安排好高空物件的摆放等。只有如此,才能从各种因素中排除对舞台演出的不利因素,保证演员的表演按计划进行,把最好的表演带给观众。

3.合理有序地指挥。演出好比打仗,表演的舞台就像战场,而舞台监督就像是一位军事指挥官,舞台监督按照导演的想法或演出计划,负责或协调各部门的工作。比如灯光变换,音响启动,演员入场,拉开大幕等。以上种种,要求各个部门按照舞台监督的指令、协调,在舞台和后台执行各自的工作。只有这样观众才能看到精彩的演出^[5]。

四、新时期背景下舞台监督改善策略

(一) 重点发挥软文化的力度

相关部门应采取多种方法,大力发展我国的“软文化”。同时,各高校也要加大对相关专业和职业的培养。只有如此,才能进一步改进目前舞台监督工作的方法,从而为今后的监督管理工作提供更加科学、合理、健全的监管模式。从另一个角度来看,相关课程的设置也可以极大地缩短培养舞台监督人员的时间。以往的舞台监督工作,大部分都是靠着前者的经验,或者是长期摸索,遇到了一些难题,就很难很好地处理和解决问题,这就会对演出产生一定的影响。而高校的教育模式,可以避免一些早期的错误,也可以通过强化学生的专业知识,让他们在进入社会之后,更好地适应新的工作环境。

(二) 落实舞台监督人员责任问题

舞台监督是一项综合性的工作,各部门在舞台监督工作中起着举足轻重的作用。所以,在挑选舞台监督人员的时候,必须要经过严格的筛选,而且针对监督人员还要有一套科学的心理品质评价标准,以避免出现一意孤行的现象。此外,舞台督导人员也要从思想上认清自己的责任,在工作中切忌自我为中心,只有如此,才能最大限度地发挥舞台的效果^[6]。

(三) 重视各方主体之间的交流

语言是心灵的窗户,在各个环节中,“表情达意”的顺利进行都离不开沟通交流,对加强整个舞台艺术的可持续发展具有十分重要的意义。鉴于舞台监督的特殊性,提出了在三个层面上加强自身与舞台艺术相关主体的沟通与交流。

1.增强与导演的交流。作为整个文化艺术和舞台艺术表现的创造者,导演对整个艺术表演的具体表现方式有着直接的指导和控制。所以,舞台监督要对导演的工作方式、行为模式有深刻的认识,而不能打扰导演在舞台上的整体

布置。同时还要合理安排时间，一起制定舞台演出的排练时间和规则。舞台监督大多与导演共事，应注重与其交流，加强与导演合作的能力尤其重要。

2.重视与设计师之间的交流。舞台监督要清醒地意识到，许多情况下，演员们都是想要在设计、制作上有更长的时间，而对时间的把握却没有足够的重视，因此，舞台监督要立足舞台表演需要，及时提醒设计师，合理控制表演时间，保证舞台表演质量。所以，在舞台监督中，要加强对设计者的监督，与其思想和思路统一。

3.重视与演员的交流。在排练过程中，舞台监督和演员的配合是一项非常重要的工作。首先，演员是整场演出的核心，它包括了导演、设计师的意图，是整个演出过程中的实际执行者。所以，要根据实际情况、心理变化等情况，及时进行交流，以保证演员的艺术水平得到提升。同时，为使演员在演出中体会到家人的温暖，舞台监督要加强后勤保障，保证演员在后台的休息，并保证演出现场的秩序，避免出现违规现象。一般来说，人与人之间的关系，难免会有冲突。而当出现冲突时，必须坚持公平、客观的原则，以保证后台的稳定运作，使整个团队和谐发展。

（四）强化自身素质，提高舞台监督管理整体水平

要做一个好的舞台监督管理人员，就需要具有全方位的艺术性，严谨的工作作风，认真负责的工作态度，以及灵活处理问题的技巧，能把舞台上的个人、团队整合起来，构建沟通平台，加强概念股的交流效果，推动整体工作的持续发展。与此同时，还需要有政治家的清醒、敏锐的头脑、军人的勇气和果断的处理方式，以确保舞台艺术的全面、持久地发展。总之，舞台监督管理工作很繁杂，要确保演出前的各环节都要进行全面的检查，有效地消除影响演出安全、运行设施、演出道具等方面的安全问题，防患于未然，尽全力地保障整个舞台表演的顺利开展。当演出过程中出现问题时，要保持冷静的处理和机敏的应变能力，及时有效地组织和处理各种突发情况，确保整个演出的顺利进行^[7]。

（五）加强监督人员对舞台监督工作的重视度

为了推动文化的传承与发展，以舞台演出的方式展现文化，通过舞台演出的方式来记录人生，让人们的日常生活变得更有艺术性和趣味性。就拿戏曲来说，这种艺术活动是数百年来，通过不断地传承和发展而形成的，它给当时那些没有足够的娱乐活动的人们提供了极大的生活乐趣，同时，它也反映了当时的社会、生活以及发展的真实

情况，是旧时代人民进行思想和文化交流的一种重要方法。所以，研究和继承戏曲文化，是使人民了解历史、体会新思想、了解优秀传统文化的一个重要途径。而运用舞台演出的形式来展现戏曲文化，则可以让更多的人感受到戏剧的内涵和思想，从而达到与自己内心的共鸣，实现境界上的提升。要想获得高品质、高效果的舞台演出，就需要做好舞台演出的监督管理工作。有关的舞台监督人员要注意舞台演出中各个环节的工作。比如，监督工作人员不仅要对演出现场的观众进行监督，防止他们在演出过程中干扰现场的正常秩序。另外，还要对演员进行监督和管理，其主要任务就是确定每场演出的出场和收尾。要加强监督人员对舞台演出重视，就必须加强对其的思想政治教育，使监督人员深刻地认识到监督工作的重要性^[8]。

五、结语

管理工作不仅能促进戏剧有效开展，还能实现人性化的戏剧管理。所以，管理者要摆正自身的位置，认识到自己的工作责任和发展使命。在提升舞台管理的过程中，管理人员要不断提升自身素养，提升自身艺术水平和工作能力，让自己能够深入到更多管理理念中去优化管理方案，实现自身责任。在工作过程中，要始终保持自身的状态工作热情，认真负责对待每一台戏剧，促进先进管理与传统管理模式相结合，取长补短，推陈出新。

参考文献

- [1]刘荣.现代舞台演出管理中舞台监督重要性分析[J].艺术品鉴,2022(12):85-87.
- [2]戴渊.浅谈舞台监督应具备的专业素质[J].剧影月报,2022(02):37.
- [3]田永刚.刍议传统戏曲的演出监督[J].中国京剧,2022(04):72-73.
- [4]崔冬.舞台监督对舞台艺术的作用探讨[J].戏剧之家,2022(06):23-24.
- [5]戴渊.舞台监督实践与规范化建议[J].剧影月报,2022(01):53.
- [6]夏雪慧.舞台监督的工作要务探讨[J].剧作家,2022(01):117-118.
- [7]文治.舞台监督的管理艺术研究[J].艺术品鉴,2021(30):139-140.
- [8]文治.解析舞台监督在艺术管理中的重要性研究[J].艺术品鉴,2021(29):29-30.