

关于舞台监督管理艺术的探讨

张大泳

(山东歌舞剧院 山东 济南 250001)

[摘要]舞台监督是重要的舞台艺术职业,对现代舞台艺术表演具有重要的作用。随着演艺行业的发展,舞台艺术表演规模扩大,舞台协调组织难度加大。舞台监督是舞台演出管理的职能部门,呈现完美的舞台表演需要保证演出管理工作实效性,舞台监督应在组织表演中发挥积极作用,舞台监督主要职责包括艺术创作前期准备工作,艺术创作后期出演工作,要充分发挥舞台监督在艺术创作中的学习功能。研究概述舞台监督管理的职能作用,分析舞台监督管理方式,提出提高舞台监督艺术的措施。

[关键词]舞台监督;管理艺术;演出表演

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.701

随着社会经济的发展,人们更加注重精神层次的享受,舞台艺术反映人类精神思想内容,包含音乐舞蹈曲艺等多种形式,带给观众震撼的视听盛宴。舞台监督是保证舞台文化演艺效果的重要部分,舞台监督工作职能不断完善,为舞台艺术表演起到重要作用。成为优秀的舞台监督人需要准确定位,科学艺术化呈现舞台监督工作职能。舞台监督是舞台艺术中的重要岗位,主要职责是领导组织参加演出部门工作人员,保证演出有序开展,舞台监督对演出质量起到决定性作用。优秀的舞台监督人需要思考使管理职责更加科学合理,舞台监督可以保证艺术表演高水平发挥,需要从多方面提升舞台监督管理水平。

一、舞台监督管理研究

舞台监督是舞台艺术的重要职务,在欧洲戏剧发展中已有百余年历史,随着剧场艺术的发展,舞台监督要参与戏剧艺术创作全过程,舞台监督是戏剧演出现场总指挥,率领组织参加演出部门工作人员安全有序工作,对演出质量起到直接的作用。独特的艺术形式需要舞台监督具备综合艺术素质^[1]。舞台监督成为三度创作的导演,舞台演出监管需要创意策划编导等环节,需要采用项目管理理论保证舞台演出质量效果。

(一)舞台监督管理职责分析

舞台剧是呈现于舞台的戏剧艺术,表现形式为舞蹈演唱等结合,是具有故事情节的舞台艺术表演形式^[2]。艺术管理是人类艺术活动中的重要部分,推进艺术文化的发展,现代艺术管理学是年轻的学科,经过广大学者研究形成完整的知识体系。艺术管理是对艺术活动过程管理行为,艺术管理方式通过法律经济调控等方式进行宏观管理,通过制度化价值链管理等进行微观管理。

舞台监督是文艺表演团体中的重要职务,负责把握舞台艺术的组织管理工作。舞台监督是为使文艺演出具有完整性,要从文艺表演排演阶段到合成阶段进行管理,通过有效的沟通使台前幕后有效配合,达到理想的舞台表演配合效果。舞台监督是各部分有机配合的协调器,需要正确认识定位舞台监督才能使舞台演绎呈现最优的效果。舞台监督重要职责包括与演员沟通,组织表演对演出活动监督等^[3]。舞台监督主要对相关文艺汇演进行安排,要与导演进行演员敲定工作,安排舞台布置相关工作,舞台监督人员要凭借专业技能进行组织。舞台监督在演出中的作用主要是协调沟通,要

发挥舞台监督人员协调沟通能力,对休息室等设备勘察,舞蹈监督可以化解各种矛盾,为演出制造良好的合作环境,舞台监督者可以时刻关注演员的动态情绪,保证演出中演员安全。

(二)舞台监督项目管理理论

项目管理是通用的管理方法,传统艺术管理理论重视艺术创作与传播营销管理,艺术管理是学科支撑融合构建理论体系。艺术管理程序集中体现实现管理目标过程,艺术管理程序包括创意策划控制等,舞台监督管理需要管理学理论介入指导,现代管理学中系统学派等发展成为综合性理论,将管理过程概括为组织计划控制,要针对舞台监督管理关键问题采用项目管理方法工具辅助。

项目伴随人类的生产生活,随着社会经济的发展,项目规模不断扩大,管理难度不断提高。现代项目管理始于50年代,指导领域向更多新兴领域扩展。贝曲特尔公司国际项目最早使用项目经理法,项目管理系统思维方法开始诞生^[4]。现代项目管理迅速发展,系统整合思想广泛应用于实际工作中。70年代项目管理发展成为特色的管理学科,八九十年代项目管理成为成熟的管理学科。21世纪初项目管理在学科建设上开办学位专业,项目管理成为通用的管理方法。项目管理是将知识技能工具应用于项目活动满足要求,由系列工具技术组成应用,确保规定质量成本等限制下创造可交付成果^[4]。舞台监督项目管理是通过项目方法工具提升舞台监督管理能力,优化舞台演出在项目生命周期内管理流程。

舞台演出项目方案确定后要制定项目章程,是舞台监督管理中的重要环节。舞台项目发起人发布项目章程宣告启动项目,项目章程中任命项目经理对舞台演出目标成果等进行分析,舞台演出项目相关人员要了解原则性要求,项目章程可以确立项目的合法地位,为规范舞台项目管理需要重视项目章程制定。舞台项目章程内容包括名称目标与监督管理权责等,从微观层面阐述舞台演出项目对相关干系人的意义,通过章程形式任命监督管理负责人,组织形式上改变传统的导演负责制,提升作品的艺术水平。舞台演出需要职能部门与文化宣传部门提供支持,项目审批要求明确舞台演出剧目生命周期发生变化决策者。舞台演出项目管理中要注意对干系人管理重心转移至干系人参与。

二、舞台戏剧演出监督管理工作要求

舞台监督管理中很多文艺团队缺乏理论认识,文化演

艺艺术加工创造需要各环节完美配合，舞台监督要明确自身定位与工作性质，要求努力锻炼领导才能，不断提高自控能力，时刻保持头脑清醒^[6]。舞台监督需要发挥领导职能必须具有指挥能力，应提高领导才能协调领导队伍进行有效沟通，调整工作状态积极进行监督管理，要努力锻炼领导才能有效发挥舞台监督管理的效果。舞台表演者要协调舞台表演过程，舞台演绎开始到结束全过程要进行监督管理，工作中保持头脑清醒非常重要，要求舞台监督调整工作进程，及时发现问题分析解决。

舞台监督者贯穿于文化演艺过程，需要各部分工作人员有效沟通完成舞台表演，根据不同对象采取不同的沟通方式。导演是文化演艺的创作者，控制文化表演的形式，舞台监督者要遵循导演的表演思路方式，与演出者交流需要把握其心理活动，大部分演出者心理活动频繁，可以把握其心理活动有效沟通。沟通形式要把握一定技巧，避免出现偏袒行为影响团队凝聚力。文化演绎中会遇到一些突发状况，舞台监督管理者要在事前做好准备考虑，及时解决突发状况。要根据现实情况作出有效解决，舞台监督管理人员要提高自控能力灵活解决相关问题。成为有效的舞台监督者要提升心理素质，优秀的舞台监督这需要注意有严谨周密的工作计划，具有热情冷静的工作状态，带动团队成员积极参与^[7]；有机智灵活的工作手段处理各种问题。

舞台监督是戏剧舞台艺术重要的职务，随着舞台艺术的发展，舞台监督要参与艺术创作过程，戏剧艺术实践中要明确舞台监督工作任务，舞台监督在演出团体的职务，戏剧舞台监督职能广泛，参与戏剧演出立项合成演出等戏剧演出过程，在戏剧演出中负责剧场各部门的总体组织指挥，戏剧舞台监督涉及戏剧演出任务广泛，包括掌握剧场各部门的创作规律特点，领会导演的艺术构思与其他部门工作质量，熟悉演出场地空间设备情况，协调组织灯光配置等；负责剧场各部门协调工作，戏剧演出中组织有序进行；及时处理演出中出现的突发事件，记录整理演出中出现的问题。

三、舞台表演中监督管理的作用

（一）技术掌控指导

舞台呈现感人效果需要灯光音响等多方面技术应用，舞台监督者作为领导组织需要了解相关技术保证舞台可控性^[8]。舞台灯光是舞美造型的重要手段，运用舞台灯光设备起到显示环境，使艺术具有表现力。需要对舞台布置全面构思保证合理运用灯光，需要舞台监督者具备敏锐的审美观，对人物进行视觉环境灯光设计，需要系统考虑人物情节的空间造型，音响等技术设备是表现舞台效果的重要手段，需要有效结合相关技术才能更好地展示艺术效果。

大型娱乐比赛节目通常全面运用灯光音响等，如湖南卫视举办的《我是歌手》明星歌唱比赛节目是表现歌手唱功的比赛节目，节目为体现个性舞台设计使用实景，不同于常见舞美演出中使用LED屏幕，带给观众无限的悬念，使歌手全身心投入演唱。布局方式充分发挥舞台的灯光效果，节目舞台上灯光色彩搭配具有创新意识，《我是歌手》舞台搭配使用深浅颜色灯光，使歌曲演唱具有感染力与冲击力。舞台监督这需要借鉴美的形式，关注技术应用成功案例，充分利用灯

光音响等，舞台监督者对技术掌控指导性对演出效果具有重要作用。

（二）舞台艺术展现角色转化

戏剧演出中需要舞台监督者重点关注开灯等工作，随着经济社会的发展，现代舞台监督工作更具有系统性，舞台监督者要关心作品在演出中的艺术质量。要求舞台监督者具备艺术思维，充分意识到监督职责要求集艺术管理于一体，具备协调艺术创作能力保证良好的艺术传播效果。戏剧是综合性艺术形式，舞台监督者是艺术演出中的核心人物，要保证演出效果符合观众的审美特点，戏剧演出需要舞台监督准确领悟戏剧表演形式的改变。在实验戏剧中，监督者通过多种艺术形式跳出传统戏剧经典模式，营造开拓性的戏剧空间，巧妙运用南京大学活动中心两层走廊僵硬物理空间，舞台监督者及时转变原本工作方式设置分区的助力舞台监督，根据演出时间顺序设定分区助理舞台监督，如演员到位情况等经过全面协调，多人写作配合有效保证大型舞台演出效果。舞台监督者对角色合理转换非常必要，可以避免控制突发事件的发生。

（三）团队协调交流

艺术演出涉及到多个部门环节，组织协调能力是舞台监督的基本素质，团队的目的是演出完美效果，监督者沟通要求讲求科学性。演出前期阶段舞台监督者要与导演等重要人员全面沟通协调方案，涉及演出意图流程时间等问题，包括演员排练计划，灯光音响等动态工作安排。导演与主办方发生冲突需要发挥舞台监督者协调中间人的作用，保证双方利益最大化。排练合成阶段因多部门人员变化需要反复协调，监督者面临演员服装灯光等问题，需要发挥监督者的引导作用，及时有效化解各种矛盾。舞台监督协调交流中需要培养演员的团队意识，使其认识到自身对演出的重要意义。如北京奥运会开幕式中多名舞台监督者参与工作，为世界呈现具有中国特色的开幕仪式，充分发挥舞台监督者的协调能力。

四、舞台监督项目管理中的问题

改革开放后我国社会经济迅速发展，人们对文艺作品需求加大，近几年我国文化产业得到快速发展。党的十九大报告提出繁荣发展社会主义文艺，要坚持制作精良的统一，在国家艺术基金支持下，舞台艺术演出事业不断发展。但目前舞台监督项目管理中仍存在进度控制不合理，风险管理规划不完善等问题，影响舞台节目表演效果。

舞台监督项目管理中存在进度计划不够细致，舞台管理未采用科学的进度计划工具编制项目进度计划，进度计划未落实到工作任务，演员参加排练中存在经验主义倾向，对排练进度控制缺少科学技术工具指导，加强舞台监督管理项目进度控制可以保证按时完成排练任务，满足严格的完工时间结束。舞台剧目风险管理中缺乏管理意识，对项目风险理解局限于参加排练演员，未意识到舞台演出项目风险是参与人员行为相互联系，产生项目风险导致与最初目标发生偏离。舞台监督管理要从系统角度认识风险，预先采取有效的措施化解风险。

随着我国文化市场产值的增大，舞台演绎事业迅速发展，由于舞台演出监督项目管理方法传统，尚未形成项目制

监督管理模式。现行舞台演出项目管理模式下排练进度控制,风险管理等方面存在很大改善空间,要使舞台演出项目监督管理工作标准化,充分利用有限资源提升运转效率,提升舞台监督人员的专业素质能力水平,保证舞台表演节目呈现效果,实现舞台演出项目最佳效益与持续发展。

五、舞台监督管理艺术实践

实验戏剧《二零一一年九月》是南京大学戏剧影视艺术系艺术硕士毕业戏,核心是承认思想多元化,注重平等宽松对话,不同于传统戏剧单一角度宏大叙事,剧目展现多画面多侧面的表达方式,戏剧中戏与生活界限模糊。导演用独特的方式向戏剧观众展示对身边生活的想象,戏剧具有先锋色彩颠覆常规戏剧演出方式,形式内容创新为舞台监督管理带来很大挑战。实验戏剧舞台监督管理中结合剧目实际加强工作协调,有效保证剧目演出效果。

(一) 实验戏剧舞台艺术监督要求

戏剧演出是综合的艺术创作,舞台监督面对追求演出效果的艺术创作者,要求舞台监督了解戏剧艺术创作特点,舞台监督要具有艺术水平修养,具有顾全大局的组织协调能力等。实验戏剧工作中剧场演出结合多种艺术形式,导演运用从文学中解脱的创作表现手法,加大舞台监督工作强度难度,要求舞台监督具备良好组织协调能力和专业素质。戏剧舞台会出现突发事件,舞台监督要事先考虑处理舞台中影响演出意外事故,化解原计划中的不足,舞台监督要具有良好的心理素质,如演出中断要向观众说明情况,疏散观众与参演人员。

现代戏剧舞台监督职责具有很强的专业性,需要关注作品演出艺术质量,要求舞台监督具有艺术思维,意识到舞台监督关注需要足够协调能力,戏剧演出开始后有关人员要听从舞台监督指挥,戏剧演出要准确领悟表演形式改变,导演通过多种艺术形式带给观众传统戏剧典型模式解脱的全新戏剧艺术表现,合理利用南京大学活动中心走廊物理空间,舞台监督根据工作要求设置分区助理监督,按照演出任务等设定助理舞台监督,现场分区助理舞台监督各司其职,舞台监督团结协作助理舞台监督,及时与导演和有关部门沟通解决,减少灵活性的现场演出突发事件发生。实验戏剧演出中独立统一的演出分区要求舞台监督具有全局观念,如灯光启动时间,布景道具的位置,上下场时间等整体把握。实验戏剧舞台演出需要监督引导观众进场,调度员要了解舞台展示气氛,实验戏剧观众走进剧场不仅欣赏某处的表演,传统单一表演缺乏新意,实验戏剧用不同的情节出现在画面中,在音乐渲染下使画面构成和谐整体。要求舞台监督具备艺术修养,使戏剧演出获得良好艺术效果。

(二) 实验戏剧舞台监督艺术展现效果

戏剧是综合的艺术,舞台监督是艺术演出中的核心统筹,审美心理过程伴随戏剧过程,观众进场感受是舞台设计带来的直观感受,实验戏剧营造开启性的戏剧空间,让观众从原本日常时空走进戏剧时空,在导演独特构思下客观的物理空间打造成具有生命力的剧场。实验戏剧各分区有泛黄的灯光点缀,演员表演用动作与观众对话,剧场中行走的观众窥探熟悉的片段场景,场内垂挂黑色幕布将演出空间与外部

世界隔绝。独立分区演出空间是各具特色的声部,唤醒观众熟知的生活。

舞台监督在戏剧场艺术管理工作要熟知导演的设计构思,确保现场工作中艺术展现达到预期目标。实验局工作中导演艺术化构思要求舞台监督保证演出达到高度艺术展现,角色定位遵循演员原本年龄职业,创作者将表演道具纱巾赋予生命意义,使用红色纱巾使用引起神经系统的亢奋,实验戏剧中红的符号制造出不同的含义。实验戏剧形式上偏向行为艺术展现,观众观看中从表演得到自然真切的体验,舞美空间上灯光造型受到空间局限性,角色造型定点拍摄在光圈中实现。舞台监督让演员将定点光圈视为内心的舞台,需要将角色的动作充分表现实现最美瞬间。舞台监督全面懂得戏剧舞台艺术造型方法,在实践中不断思考探索,把对戏剧艺术的领悟体现在舞台监督工作中,使戏剧作品艺术展现更具有魅力。

戏剧舞台监督是戏剧演出效果的稳定器,导演对演出效果及观众情绪等不可预知因素产生预测,实验戏剧通过紧张的分组排练,保证演出正常是循环式长期演出的重要问题,舞台监督要维持导演艺术创意同时关注演员表演结果,要求舞台监督在戏剧演出中关注演员角色塑造,长期演出中要在听到演员台词时在提示本中做好标记,舞台监督在每次正式演出前召开工作会议,确定助理舞台监督在各时段舞台监督踩点定位,演出完成后与导演做好及时沟通,根据观众反映完善力求演出更加出彩。

结语

本文首先研究概述舞台监督管理工作职责要求,然后分析舞台监督项目管理理论,指出舞台演出项目管理中的问题,最后探讨了实验戏剧舞台监管实践措施。戏剧舞台管理是艺术科学,舞台监督要明确自身的工作职责,要以艺术管理者的眼光关注戏剧艺术的再现,通过实践思考探索舞台监督工作拓展艺术管理者的思路,实际戏剧舞台监督管理中要按照剧场实际情况分析,演出团体舞台监管工作方法不同,戏剧舞台监督要与导演等主创人员适应团队工作方式,以认真的态度开展剧场相关艺术管理工作。舞台监督管理需要从舞台艺术专业知识出发把握,确保其效果价值的发挥。

参考文献

- [1]程玉平.关于对舞台监督管理艺术的探讨[J].中国集体经济,2021,(28):130-131.
- [2]鄢阿水.舞台监督在现代舞台演出管理中的重要性探讨[J].戏剧之家,2021,(27):23-24.
- [3]王教军.浅析舞台监督对舞台艺术的作用[J].戏剧之家,2020,(15):25-26.
- [4]王教军.让舞台艺术监督使表演和后期制作更完美[J].戏剧之家,2020,(12):25+27.
- [5]孙建东.舞台监督在杂技表演中的作用[J].艺术评鉴,2019,(15):187-188.
- [6]陈豆豆.关于舞台监督的管理艺术[J].艺术评鉴,2019,(10):185-186.
- [7]宁文浩.舞台监督如何实现艺术思维与管理思维的统一[J].歌海,2017,(05):58-59.