

舞台演出的总调度员“演出监督”能力创新分析

李莹

广西演艺集团有限责任公司 广西 南宁 530022

[摘要]舞台演出是一门综合性艺术,作为这门艺术的总调度员——演出监督,在舞台演出中发挥至关重要的作用,对于整个演出的质量和效果具有决定性因素。影响演出监督能力创新的因素较多,为了切实提升演出监督能力,本文分析了加强舞台演出的总调度员“演出监督”能力创新的必要性和其需要承担的工作职责,提出了舞台演出的总调度员“演出监督”能力创新思路。

[关键词]舞台演出;总调度员;演出监督;能力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.747

舞台演出是一种集体行为,涉及众多纷繁复杂的环节。为了保障舞台演出高质量完成,提升舞台演出水平,需要有人在现场对演出进行指挥、协调和管理,促使舞台演出顺利开展,这个人就是舞台演出的总调度员“演出监督”,其是保障团体演出正常进行的关键要素。随着文化市场的发展,对于演出监督的发展提出了更加严格的要求,为了迎合市场发展需求,演出监督应与时俱进,不断学习,创新提升自身综合能力和综合技术素质,为观众呈现完美的舞台演出。

一、加强舞台演出的总调度员“演出监督”能力创新的必要性

演出监督作为舞台演出现场的管理人员,需要伴随舞台演出整个过程,在舞台演出过程中发挥关键作用。随着近年来经济快速发展,人们生活水平提高,精神生活需求不断提高,为综艺演出事业提供了全新发展契机,综艺事业产业化发展成为必然发展趋势,其数量和质量都不断升高。科学技术更迭创新发展,一些些现代化科技技术应用于舞台之上,表现形式多样化、表现形式新颖化。然而,与此同时,一些问题随之出现,许多不可预知的因素随之出现,这对于演出监督提出了更加严格的要求。以前的演出监督工作内容知识负责幕布和灯光控制,但是在新时代背景下,还需要对硬件设施等进行监督,只有充分做好演出监督工作,才能促进舞台演出取得成功。舞台监控肩负着对演出进行构思以及统筹规划的责任,还要全面考虑到舞台演出的每一个环节,不但包括演出整个过程,还应包括演出场地周边的环境和各类设备。演出监督承担的责任较重,不但要确保演出顺利开展,还要具备一定临危不惧的能力,遇到突发性事件时,能够冷静妥善处理。由此可见,舞台演出全过程都离不开演出监督的全程参与,因此,演出监督人员必须不断创新提升自身专业技术水平和舞台监督能力。

二、舞台演出的总调度员“演出监督”需要承担的工作职责

(一)负责舞台协调管理

其一,制定完整的演出计划。舞台演出得以顺利开展的重要元素在于是否制定了周密的演出计划。只有制定了周

密的演出计划,演出监督才能在舞台演出现场实施舞台管理工作。其二,营造良好的幕后环境。这是演出监督在舞台演出现场的又一重要职责。演员在台前竭尽所能展现自己的才艺,幕后是其准备演出、中场休息的场所,由此可见,幕后环境氛围直接影响舞台艺术演出活动质量,演出监督必须不断完善幕后环境,妥善安排演员更换演出服装、化妆等,保持演员正常上下场秩序,保障演出顺利进行。其三,科学指挥演出。演出监督作为舞台演出的总调度员,应严格按照演出编排发出指令,确保演出活动正常进行^[1]。其四,对舞台演出进行认真完整的记录。演出监督应对每一场舞台演出进行详细记录,并存档记录,为以后的演出提供参考依据。

(二)负责演出沟通协调

其一,组织演员演出。在舞台演出现场,演出监督的重要职责之一是组织演员进行演出。舞台演出是一门综合性艺术,涉及的人员、设备和舞台道具相对较多,演出监督应充分发挥沟通协调作用,组织演出正常进行,并在演出之前负责演员筛选以及节目排练等工作^[2]。其二,协调演员。舞台演出涉及的演出部门和演员非常多,加之舞台的局限性,想要使每一位演员保持同一节奏,演出监督必须负责做好演员的协调工作,为演员在演出中完美展现自己的才艺奠定坚实基础。其三,督促演出过程。演出监督肩负监督舞台艺术表演的重要职责,这是舞台演出顺利进行的重要基础。演出监督必须通过认真负责的态度,检查各部门演出准备工作、道具准备情况,保障整个舞台演出的完整性。

三、舞台演出的总调度员“演出监督”能力创新思路

(一)提升沟通交流和组织协调能力,发挥好各部门及人员沟通桥梁作用

舞台演出整体呈现效果是否良好,与各部门及人员之间的配合默契度密切相关,其中,演出监督发挥的是各部门和人员之间沟通的桥梁作用,因此,其必须具备较好的沟通交流能力和组织协调能力。不仅需要和舞台演出的主办方、导演确定演出方案,深入分析演出主题、演员、观众等,提出具有建设性的建议。一旦出现意见不一致的情况,演出监督应发挥自身沟通协调作用,解决相应的矛盾,推动演出顺利

进行。与此同时，演出监督需要格外注重动态设置日程表，在舞台演出之前加强与演员之间的互动沟通，通过语言交流等方式让演员能够坦然接受节目变动。作为演出监督，必须具有全局观念，不论是琐碎小事还是演出大事，都应给予足够重视，特别是在舞台演出现场面临突发状况时，尤其考验演出监督的随机应变能力和沟通协调能力，这是舞台演出能否顺利进行的关键要素。

（二）提升专业知识基础艺术理解能力，促进演出监督与管理工作的开展

舞台演出的总调度员“演出监督”能力创新需要相关专业基础知识作为重要支撑，因此，演出监督必须对演出现场的艺术传播形式和舞台构造等专业知识进行深入了解与学习，包括管理摄影、摄像、后期剪辑等工作内容，尽管这些工作内容均有专业技术人员专职负责，但是演出监督身为舞台演出总调度员，必须具有这些方面的知识和技术储备，这样有利于其开展演出监督和管理工作的^[3]。在舞台演出的舞台组织方面，演出监督应根据演出现场实际需求针对性选择科学合理的协调组织形式。近年来，舞台艺术表现形式呈现多元化趋势，演出监督在舞台艺术表演过程中，与观众之间的联系相对密切，能够及时得到观众对节目的反馈，基于此，为了呈现更加完美的舞台演出效果，促进演出监督自身能力创新，演出监督应总结观众的喜好和动向，如：最新流行语等。并将这些元素高效融入舞台演出之中。借助这些新时代元素，能够迅速集中观众注意力，促进演出监督自身监督能力的提升。另外，在演员协调方面，演出监督不但应深度发掘演员内在潜质，还应根据休息室、化妆间等后台实际情况对演员进行合理安排。同时，演出监督应通过全方位观察实现逐步完善自我的目的，比如：进行演员挖掘时，身为演出监督，应精心挖掘演员身上的闪光点，转变资历评价演员的错误方法，而是能够发现每一个演员的内在潜力和发光点，通过不断促进演员成长发展的过程，逐步提升自身监督和管理能力。

（三）提升舞台精细化管理能力，体现舞台艺术演出的先进性和时代性

在舞台演出现场，总调度员“演出监督”肩负着甄选准备表演乐器、为演员装扮、携带道具等职责，只有将舞台管理工作具体化、精细化，才能为舞台演出的顺利开展提供重要保障，要做到这一点，演出监督舞台管理能力的提升与创新是必不可缺少的要素。在制定演出计划时，演出监督就需对市场展开深入调查，了解大众的实际需求，确保舞台演出能够符合大众需求。同时，演出监督应与时俱进，在道具以及布景方面加强对新技术的应用，体现舞台艺术演出的时代性特征。特别是对演出现场进行调度时，演出监督应保持自身

艺术眼光能够站在时尚前沿，逐步提升自身艺术水准以及舞台管理水平，通过对大众需求变化的精准掌握，潜移默化积累工作经验，体会艺术内涵，能够感同身受理解导演对于艺术表演的艺术构思，进而提升自身艺术修养，保持舞台艺术表演的先进性和时代性特征。

（四）提升自身创造力，提升舞台演出效果

首先，在舞台演出过程中，演出监督一定要能够理解和掌握导演的意图和想法，积极参与到导演进行演出设计和整体构思的过程之中。导演的意图是艺术处理的重要依据，始终不能偏离这一中心。其次，演出监督还应应对舞台演出场景、演出节奏和演出气氛进行较好把握。做好对演员的协助工作。比如：节目排练、演出时的协助等。演员进行节目排练时，演出监督一定要加入到排练队伍中，通过参与排练的过程，熟练掌握节目编排和演员出场顺序等，这样能够促进演出监督对于舞台整体情况的准确掌握。再次，演出监督对于舞台布设以及现场道具应做到相对熟悉，能够对所有工具的使用方法进行基本掌握，比如：音响等一系列具有特殊效果的设备。同时，演出监督应对演出场地足够熟悉，不同的场地和配备，演出效果会截然不同。比如：剧院、广场两个场所条件不同，效果也会存在明显差异。这时需要演出监督发挥自身创造力，从演出场地实际情况出发，采取针对性方案，保障舞台演出的顺利完成。最后，演出监督应做好后台协助工作，比如：演员化妆、服装准备和道具准备等工作。

四、结束语

综上所述，对于舞台演出这一门综合性的艺术来说，演出监督是一名综合技能较强、专业技术水平较高的工作人员。是整场舞台演出的总调度员。他是舞台演出效果是否良好的重要影响因素，对于艺术表演的重要作用无可替代。随着社会文化快速发展，舞台表演艺术愈加多元化，对舞台监督提出了更加严格的要求。作为舞台演出的总调度员“演出监督”，应正确认识自身肩上承担的重任，紧跟时代发展步伐，及时发现问题并解决问题，不断强化学习，丰富自身知识，创新各方面能力，使舞台艺术表演能够满足观众不断变化的需求，切实发挥演出监督在舞台演出中“总调度员”的重要作用，为新时代舞台艺术演出可持续发展贡献自己的一份力量。

参考文献

- [1]王欣.舞台监督管理工作的创新与思考——以实验戏剧《二零一一年九月》为例[J].祖国,2013(16).
- [2]唐华.戏曲演出舞台监督素养与职责要点分析[J].艺术品鉴,2019(24):58-59.
- [3]杨杰.舞台监督在现代舞台演出管理中的重要性分析[J].艺术家,2019(06):154.