

舞台监督在戏曲表演中所起的作用

沈忠秋

(苏州市锡剧团有限公司 江苏 苏州 215000)

[摘要]戏曲表演是戏曲艺术主要的呈现方式,其能够通过舞台表现和戏曲唱腔给观众带来视觉和听觉的多重审美。要想更好的传承戏曲艺术,提升戏曲表演的水平高,针对戏曲演出舞台的监督工作是至关重要的,其直接关乎戏曲表演前后各项工作能否顺利的进行,同时也是戏曲表演品质的重要保障。本文首先对戏曲演出中舞台监督工作的主要内容进行了详细的介绍,随后针对舞台监督在戏曲表演中所起到的作用进行了具体的分析,希望能够为戏曲舞台监督工作的开展提供相应的参考。

[关键词]戏曲表演;舞台监督;作用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.276

一、前言

我国的戏曲艺术经历了千百年的传承和发展^[1],其无论在文化层面还是其审美层面都具有较高的艺术价值,更是我国民族文化的瑰宝。戏曲表演属于一种综合性较强舞台艺术^[2],其不仅涉及与视觉相关的戏曲服装涉及戏曲动作表演,同时也涉及与听觉艺术相关的戏曲演唱和奏乐表演,其涉及的工种和参与的人员往往较多,因此要想顺利筹划一场戏曲表演,就需要根据具体的戏曲演出活动进行合理的舞台监管。高质量的舞台监管工作其不仅能够有效的保障舞台表演的秩序,同时还能提高舞台表演的水平,从而提升戏曲表演的魅力,促进戏曲艺术的传播和发展。

二、戏曲演出中舞台监督工作的主要内容

1、参与戏曲艺术的二次创作

在艺术创作的准备阶段,舞台监督要参与一定的二次创作工作,这其中包括人物角色的设定、台词的调整以及舞台环境的改善等等。例如,对于舞台剧而言,舞台监督人员要随导演一起进组,并协同各个部分做好初始的创作工作。具体过程包括以下几个方面:首先,通过对剧本的解读,提出贴合作者创作情怀的合理化建议。在戏曲排练之前,舞台监督工作不仅涉及服装、道具和化妆等方面初始工作的协调,同时还要与舞台灯光及音响相关部门进行沟通。舞台监督人员不仅需要针对戏曲表演团队各部门的工作情况和作品内容具有较为清楚的了解,同时也要戏曲演出曲目具有较为深入的理解,在导演和编剧针对演出戏曲进行二次创作时,舞台监管人员可以根据自己的理解针对戏曲表演方式与导演展开相应的讨论,对于其中难以实现的场景可以通过与导演和编剧的沟通进行及时的调整和修改。在戏曲排练剧本确定之后,舞台监督人员需要组织灯光、造型、道具和服装等部门的工作人员召开会议,以便根据各个角色的表演要求进行各方面工作的统筹安排。

2、戏曲排练过程中的统筹工作

戏曲排练工作对保障戏曲表演质量具有至关重要的作用^[3],只有在排练过程中让各部门工作人员熟悉工作内容,才能有效的保证在戏曲实际演出时的品质。在排练阶段,导演需要将主要精力放在演员表演的设计及舞台效果的完善方

面,这时就需要舞台监督来承担相关剧务的协调工作。因此在戏曲排练过程中,舞台监督应当承担其排练现场之外的其他剧务,从而能够协助导演顺利的进行排练场内事务的安排。同时,舞台监督应当与导演进行充分的协调,以便在导演进行戏曲排练的过程中,能够合理的安排戏曲排练所需的道具和服装,保证排练工作的顺利进行。

(一)对排练工作进行监督

在常规的排练过程中,舞台监督主要具有以下两个方面的作用:一方面,在排练时辅助导演做好相关工作的部署。在此过程中,要执行一定的原则,即排练场内部的各项事务由导演负责,舞台监督主要负责排练场外部的各类协调性工作。另一方面,参与制定排练计划。例如,合理安排排练顺序以及做好舞台场景的布置等,并根据导演的创作思路进行音效和道具的配合,提高排练效果。

(二)在奏乐和服装方面的把控

奏乐与服装的合理配置是戏曲演出中的重要工作,在进行戏曲排练过程中,应当安排足够的时间让奏乐团队和戏曲演员进行充分的磨合,只有戏曲演员的演唱和奏乐很好的契合,才能真正呈现出精彩的剧目。在奏乐团队与戏曲演员联合排练的过程中,舞台监督应当充分了解乐队的编制,针对现场表演中出现的问题应当与导演进行及时的沟通,进而使奏乐与整个戏曲的表演协调融洽。在服装的选择和设计方面,舞台监督应当充分考虑戏曲中具体角色的特点,从而使整个服装造型能够与戏曲中的角色相协调。同时,在服装样式和材料选择方面,应当充分考虑最终的舞台呈现。对于需要根据曲目定制的服装,在定制之前应当充分考虑时间的限制,以便在演出前所定制的服装能够交付使用。

(三)对道具质量的把控

道具是戏曲表演过程中搭建演出场景,表现戏曲角色身份的重要工作,合适的道具选择能够以更为真实的场景将观众带入戏曲表演所讲述的故事中。因此舞台监督应当注重道具的选择和质量把控工作,在道具选择时应当根据戏曲中场景和角色的需要,针对道具的类型、质量、数量及颜色进行严格的把控,以保障最终能够具有较好的舞台呈现。

3、对戏曲表演过程的监督工作

戏曲排练工作结束之后,在进入舞台面向观众演出时,舞台监督需要调度整个演出过程,其不仅包括戏曲表演过程中的后台的管理调度工作,同时也要从导演手中接管舞台上的演出工作,这时舞台监督在戏曲表演过程中有着统筹全局的作用,灯光、音响和服装等各个部门的工作人员都必须听从舞台监督的调度。在戏曲奏乐方面,舞台监督需要通过对排练工作的总结和现场彩排效果的直观感受,及时向导演组反馈有关舞台奏乐方面的调整意见。其次,把问题讨论的结果以及最后的决定传递至音乐制作和监制的相关人员,并在最短的时间内完成修改,满足舞台演出的情景需要。最后,组织乐队人员协同参与现场排练,全面提升戏曲表演的效果。同时舞台监督需要熟悉每个戏曲场景的次序和灯光转变的要求,在进行场景变换之前,舞台监督人员需要提前调度灯光和道具相关部门,让各个工种在戏曲表演过程中能够有条不紊的配合。

三、舞台监督在戏曲表演中所起的作用

1、舞台监督可以保障戏曲表演的水准

戏曲表演是一种综合性较强的舞台表演艺术,其不仅涉及戏曲演员的表演和演唱工作,同时也涉及乐队的奏乐工作,此外还涉及灯光、音响、道具以及服装等多个工种的协作工作,因此在舞台呈现的过程中需要不同门类的工种相互配合才实现良好的舞台呈现。整个舞台艺术表演过程之中,舞台监督是非常重要的,因为该项工作主要就是为了将导演所提出的各种要求进行实施。让舞台艺术导演拟订的一些舞台动作以及舞台背景等等进行展示,让演员以及音响道具等等所有与剧本内容相关的各种要求,准确的呈现到观众的面前。所以在整个舞台艺术表演过程之中,舞台监督工作的主要作用就是将演出现场进行良好的组织,并且将各个部门以及人员进行有效的协调,让舞台艺术表演能够顺利的进行。从事舞台监督工作的人员,不仅仅需要较为扎实的基本功底,同时还需要他们能够对演出现场的各种状况进行恰当的把握。面对演出现场出现的各种突发性问题,能够采取有效的措施进行及时的应对。这样才能够在舞台艺术演出的整个过程之中,承担起相应的责任,独挡一面的对整个舞台艺术表演负责。同时舞台监督也负责整个戏曲排练和演出的计划的制定工作,舞台监督在制定各项计划的过程中需要与导演进行充分的沟通,在充分考虑导演意愿的前提下,舞台监督应当根据实际团队的人员情况和工作能力,结合最后戏曲表演的时间制定各项工作的开展计划。

2、舞台监督可以激发戏曲艺术创作

在现阶段人们日常生活和审美方式都发生了较为显著的变化,相应的人们对于戏曲艺术的欣赏也会有新的要求。这时舞台监督便充分发挥了其在舞台表演风格把控中的重要作用。舞台监督能够针对不同年龄层的观众进行相应的调研

工作,同时根据调研的结果与戏曲导演和编剧进行沟通,在具体戏曲曲目要求的情况下,根据戏曲表演的目标观众进行适当的表演风格调整。在与导演和编剧进行沟通的过程中,从观众中所获得的调研结果往往会给他们以新的灵感,从而促使他们能够根据观众的部分需求进行二次创作,也给传统戏曲带来了新的活力。同时舞台监督也可以与戏曲舞台的舞美人员进行沟通,在舞台的设计中,可以在保留一定传统戏曲元素的基础上,适当加入现代化的一些元素,从而提升戏曲表演在年轻观众中的接受度,进而能够扩大戏曲表演艺术的受众。

3、舞台监督能够提高戏曲舞台艺术质量

舞台监督是导演戏曲表演理念的具体实施人,其不仅需要保证导演所部署的工作能够顺利的落到实处,同时也要保证服装、道具和灯光等各项工作在实施过程中的质量,因此舞台监督对于保证戏曲舞台表演质量具有至关重要的作用。舞台监督人员往往需要具有较为扎实的戏曲理论基础,这样才能够很好的理解并贯彻导演针对具体剧目表演的理念,同时舞台监督还需清楚地了解戏曲表演团队各部门的工作流程和工作内容,由此舞台监督在与导演讨论具体戏曲场景实现的过程中,舞台监管人员才可以对于其中难以实现的场景与导演进行充分的沟通,并及时的予以调整和修改。在戏曲剧本确定之后,舞台监督人员需要组织灯光、造型、道具和服装等部门的工作人员召开会议,以便根据实际的戏曲表演场景需要为各艺术部门的工作人员提出相应的技术和工作进行要求,进而保障戏曲舞台整体舞美的高质量呈现。

四、结语

舞台监督在戏曲表演中起到了统筹协调的作用,舞台监督的工作贯穿整个戏曲表演的始终。在戏曲表演创作之初,舞台监督便起到了激发戏曲艺术创作的作用,其能够根据观众需求适当的调整戏曲舞台的舞美风格。在戏曲排练和表演过程中,舞台监督担负着沟通和协调整个戏曲团队的重任,其不仅把控着戏曲舞台上的灯光、道具以及服装的选择,同时也从整体上把控着戏曲表演的成本,从而保障戏曲团队的可持续发展。

参考文献

- [1]唐华.戏曲演出舞台监督存在问题及优化措施[J].文化产业,2018(17):18-19.
- [2]许思颖.刍议传统戏曲制作中的演出监督[J].中国民族博览,2020,182(10):127-128.
- [3]赖声煌.演出监督对不同演出形式的差异化管理[J].艺术大观,2019(02):57-58.
- [4]倪湧帆.戏剧舞台监督职能初探[J].艺术大观,2019(14):1