

舞台监督 责任重大

林小伟

(福建省梨园戏传承中心)

[摘要] 舞台监督作为剧场的大管家,对于一部演出制作具有重要作用,本文对舞台监督的认知与工作内容进行了剖析。

[关键词] 舞台监督; 舞台监督的工作

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.901

长期以来,舞台演出制作过程,有个岗位都经常被大家忽略,就是舞台监督。那什么是舞台监督?下面,我就谈谈对舞台监督的一些认知和愚见。

舞台监督是一部剧的管理与执行者,需要全方位对一部剧的人和事,要有一定的艺术素养和较为全面的舞台技术知识,思维敏锐、沟通能力和心理素质要强,这样才能把一部剧的综合艺术聚拢到一起。大家经常把舞台总监和舞台监督进行区分,觉得舞台总监是在舞台监督之上,控制管理整个剧的执行,就我个人认知,其实两者是一样的,只是在称谓上有所区别而已。称为舞台总监,其自身应该也要是舞台监督,且有一个组合团队,听从其指挥调配,但这得看这部剧的规模大小。小型戏剧或演出活动,正常只需要一位舞台监督即可;而中大型的戏剧或演出活动,可能要配备多位舞台监督、助理、前后台主任等,以实际规模而定。所以,从这个角度出发,两者是一样的。

2014年,新编梨园戏《御碑亭》编排启动,那时正巧参加上海戏剧学院举办的舞台监督高级研修班,对于刚结业的我来说是一次极佳的实践锻炼机会。舞台监督在剧组落地之前,要做好充分的前期工作,而不是等到排练落地后,才开始进入剧组的。首先,先通读该剧本,至少读上三遍。第一遍了解故事情节及主题思想,第二遍初步想象每场要表达的舞台环境,第三遍熟悉有多少角色,每个人物的性格方向和矛盾冲突,随着故事发展可能产生的一些舞台基础变化等;再来,参与管理层讨论决定该剧是否适宜立即启动进行,确定目标方向,筹措或申请相关制作经费,商讨确认主创团队并挑选合适的演员;接着,召开主创会议,要充分理解导演构思意图,对该剧整体的二度创作方向和作曲、音乐场景、舞美设计、灯光设计、服装设计、化妆造型等要有基本的意会,并规划好初次交稿、二次修改时间至首稿初定为止。说到这,有些人认为,这些和舞台监督都没什么关系啊?其实不然,这些恰恰是舞台监督需要衔接、跟进、落实的重要事项之一,非常有利于后期相关工作开展;又有人可能会说,这不是剧团领导或艺委会要做的工作吗?在这里我不得不说,舞台监督是需要一定的权威的,要执行或指挥整个剧的进行,没有一定的权威可是行不通的,因此就自然而然的产生了部分的舞台监督或舞台总监由院团领导来直接担任。以上是排练前期的一些相关工作。

剧组成立后,与导演组统筹商量制定相关工作计划,分别有排练日程、排练内容、初排框架形成预期时间、细排预期所需时间、舞美、灯光、服化道进入时间、联排、彩排、演出等相关工作部署;在排练过程中组织整个剧组按照计划开展排练,沟通协调各个部门,解决相关排练遇到的问题;每场在排练厅准备代用道具、代用服装等排练所需;与导演组随时保持沟通,即时确认通知第二天的工作安排、记录每天的排练日记及下一步将要进行或需要落实的工作内容。可以说,从剧组成立起,舞台监督就得不间断、持续性的走在整个剧组的最前面。

初排、细排结束,进入各个部门的综合联排,这个是舞台监督最重要的一环。先说装台,梨园戏很少外请工人进行舞台装置,不论是荣获国家舞台艺术精品工程的新编剧目《董生与李氏》舞美,还是梨园戏经典传统剧目《陈三五娘》舞美,都是演职员们自己装台。那对于不熟悉舞美灯光装置的演员们,舞台监督在装台分配就显得尤为重要。得先召集舞美、灯光、装置的老师就舞美灯光布局图进行会议讨论,并进行合理布局,以免装台过程中出现“打架”问题;接着进行分兵部署,重轻活合理安排;分别有舞美装置组、灯光组、音响组、字幕组、后勤保障组等,每组都有熟悉的领队进行指挥,而领队听从舞台监督的调度。再来是对光编程,梨园戏《御碑亭》舞美极其精简,对灯光的要求较高,我们邀请的是法国的灯光设计师,在设计过程中,虽然有翻译帮助我们进行语言上的沟通,但很多灯光专业术语并不能翻译的非常清楚,有时候还得靠意会,还好艺术无国界,经过几次的磨合,有时不用翻译,我们也明白灯光设计师的想法意图。进入综合联排,作为一个舞台监督,需要准备些什么呢?实际上,为了保证工作顺利进行,舞监都得备一些小物件。而且在关键时刻,小物件也能应急救场。综合考虑一下,舞监团队成员需要:胶带、安全别针、地毯钉、粉笔、铅笔、手电、记号笔、荧光涂料、秒表、卷尺、急救箱、手套等等。需要时,拿出来马上就能派上用场,会有一种很强的满足感!

另外舞台监督在联排之前必须做好以下相关事项:一,安排搬景人员,对应每一场口,并做好地标;二,进行搬景演练,及时发现存在问题并进行调整,包括舞美灯光和舞台机械;三,强调要求搬景人员统一着工作服,上下场从容,观前顾后,搬景一步到位,准确无误;四,乐队调弦练乐,主要唱段和场景音乐多过几遍,且在观众席前中后区细听其音量大小、音准及节奏点,并让伴唱人员进行练唱;五,让演员进行话筒试音,与音响师一起调试演员现场声质;六,从前奏起到结尾,所有部门每场衔接处都演练一至两遍;七,与服化道部门再次确认每场的应场道具、换装场口、演员需要改妆或补妆情况,以及之前排练过程中存在的问题;八,与各个部门制定遇临场突发问题,该如何解决。虽然联排发生问题可以随时喊停,对于我来说,每次都应是演出,这样才能保证较少或不必要的失误。导演组进行整个剧联排结束后,舞台监督必须做好该场的演出记录并与导演组核对确认该场存在的所有问题,并召集所有主创、主演、主乐及部门负责,对存在的问题进行讨论解决。内部彩排,是不带观众的演出,所有流程都必须按照正常的演出流程来,对舞台监督来说,是检验工作成果最重要的环节;19点25分,观众铃声第一遍,我通过对讲机下指令;各个部门准备,我站在梨园戏“万军主帅”鼓师的前面,演员、灯光、音响、字幕、搬景人员、伴唱准备;19点30分,音响第二遍铃,鼓师前奏起,灯光放“御碑亭”三字,彩排开始;每一道指令发出,都会影响该剧的整体演出效果,尤其是演出节奏。时刻关注台上的一举

一动，必须比演员在台上表演还要投入，这是还是演员的我担任舞台监督对自己的要求。

刚说到我站在梨园戏“万军主帅”鼓师的前面，为何没有固定的舞监指挥操作台呢？当前戏剧演出中，舞台灯光控制、音响控制一般分别处于观众席后方的两个控制室内，由灯光师、音响师分别控制，而舞台机械控制台设置在侧舞台的舞台机械控制室内，也由专门的舞台机械控制师进行控制，一般他们这些岗位都只接受指令。而梨园戏的舞台监督要实现协同、统一的控制与调度，并不能像灯光音响舞台机械师在固定的控制台上进行操作，而要实地灵活指挥，才能使起灯光、音响、机械等在演出时有最佳统一效果的呈现。且不说当前的舞台监督系统还不能够充分地满足舞台监督指挥与调度的所有需求。在系统性能方面，现有的舞台监督系统均采用模拟信号传输，数据传输速率和可靠性无法保证，而通讯子系统方面，有线对讲只能满足固定位置的语音收发，而无线对讲尽管能够满足移动收发，但是因其受到众多演出设备和室内环境的影响，通信的可靠性依然无法保证，因此，寻求更智能化、实时性更强的指挥、调度方法外，实地灵活指挥，应是比较保险的一种做法。

舞台监督是要成功管理与执行一台演出过程中必不可少的角色，他对剧组的全体人员从导演到演员和各个技术部门负责，提供一个有利于艺术创作的有保障的环境。并且往往要比剧组中的任何台前幕后人员都更要了解演出的进行状态。用简单的一句话来概括就是舞台监督要保证所有与演出相关的事情都在正确的时间顺利进行。要想成为一名合格的舞台监督，需要大量的实践经验。

戏曲艺术就是一门集剧本文学、音乐唱腔、表演、舞台美术等融为一体的综合艺术。在当今这个高度发展的时代，舞台监督的责任越来越重大，一切为确保顺利演出为重心。作为一名舞台监督者，必须心无旁骛，坚守职业道德，为戏曲艺术的传承做出默默无闻的奉献。

参考文献

[1]谢可. 浅析舞台监督对舞台艺术的作用[J]. 文存阅刊, 2020, (9): 53.

作者简介:

林小伟，现任福建省梨园戏实验剧团副团长，97级梨园戏传承人。毕业于中国戏曲学院群众文化管理专业，2014年参加上海戏剧学院舞台监督高级研修班。

