

演出监督在艺术生产全流程中的实操应用研究

万向华

连云港市演艺集团 江苏 连云港 222000

【摘要】：演出监督在舞台艺术生产中起着举足轻重的作用，其专业素质和执行能力直接影响着艺术创作的质量和呈现效果。本文系统梳理演出监督在艺术生产全流程中职能定位与实践方法，深入研究剧目筹备期规划协调、排练期过程控制、技术合成期资源整合、演出期现场指挥等关键环节工作要点。研究表明，优秀的演出监督应该具备艺术鉴赏力、技术理解力和组织协调力，在基层院团资源有限的现实情况下，更需要通过科学的工作流程设计、标准化的文档管理体系、完善的应急处置机制来实现艺术追求和实操条件的有机统一。本文的研究成果给提升舞台艺术生产的专业化水平提供实践参考，对推进演出监督职业化建设有积极意义。

【关键词】：演出监督；艺术生产；流程管理；舞台呈现

DOI:10.12417/3041-0630.25.24.037

舞台艺术创作日趋多元，使艺术生产管理面临新的挑战，也出现新的发展机遇。演出监督是连接艺术创作和舞台呈现的纽带，它的专业素质会直接影响演出的质量。当前基层院团普遍存在资源不足、条件薄弱等现实困境，这使得演出监督职能的发挥就显得更加重要。本文从艺术生产实践出发，对演出监督在剧目创作各阶段的工作要点和方法创新进行系统的分析，主要研究标准化流程的构建、跨部门协作机制的完善、突发事件应急处置等主要问题。通过对实践经验的总结以及提出有针对性的优化建议，以期对演出监督工作实现规范化、专业化提供一定的理论支持，为提高艺术生产的效能和质量水平提供一些实践借鉴，推动我国舞台艺术创作朝着更加专业化、系统化的方向不断发展。

1 演出监督的职能定位与工作框架

1.1 演出监督的职能定位

演出监督在艺术生产过程中起到枢纽性的作用，其主要的职责就是从艺术、技术、管理三个方面展开。艺术上要准确把握导演的创作意图，控制演员的表演状态，把握整体的艺术效果；技术上要协调好舞美、灯光、音响等各方面的技术工作，保证技术的执行符合艺术的要求；管理上要制定工作计划，协调各方资源，处理突发事件。多重角色定位要求演出监督要具有艺术鉴赏、技术理解、组织协调等各方面的能力。尤其在基层演出团体中，因为人员少，演出监督还要承担更多的具体工作，工作内容更加综合多元。

1.2 艺术生产流程的阶段性特征

艺术生产流程一般划分成四个部分，各个部分的工作重点不一样。筹备期主要以案头工作为主，包括剧本研读、方案制定等基础准备；排练期以演员的表演创作、艺术磨合为主；合成期以技术与艺术的整合调试为主；演出期以现场呈现和应急

处理为主。演出监督要依照各阶段的不同特点，采取相应的针对性工作方法，保证艺术构思能正确转化为舞台呈现，保证演出顺利进行^[1]。阶段性划分可以理清思路、提高效率。

1.3 工作文档体系的标准化

建设完善的文档管理体系，是演出监督工作规范化的基本保障。核心文档包含详细标注的演出监督台本、记录日常排练情况的排练记录单、明确技术需求的技术对接单、规范时间节点的演出流程表、应对突发情况的应急预案。这些文档互相关联、互相补充，一起形成起一个标准化的工作管理体系。建立完善的文档体系可以提高工作效率，也可以给艺术创作提供有力的支持，使各项工作有据可依、有章可循。

1.4 团队协作机制的优化路径

好的团队合作离不开好的沟通机制建设。演出监督要依靠定时会议、随时交流等多种途径，同导演、演员、技术部门等保持联系。在不同的创作阶段要召开相应的协调会议，筹备期的创作会、排练期的进度会、合成期的技术协调会等，保证信息传递的及时准确。还要确定舞台监督等岗位的分工合作关系，形成互帮互助的工作机制，调动各创作部门的积极性，合力完成艺术创作。

2 排练期的过程管理与质量把控

2.1 排练计划制定与执行监督

排练计划的科学制定是保证艺术生产有序进行的前提。演出监督要按照总演出时间进行倒排工期，将过程系统划分为读剧本、排场景、连幕次、通全剧四个有机衔接的阶段。读剧本阶段是集体围读分析人物关系、戏剧冲突，排场景阶段是按场次推进，先排重点难点场次，连幕次阶段是着重处理场次转换、节奏衔接，通全剧阶段是把握全剧整体艺术风格、演出节奏。

每日要制定详细的排练计划,确定具体内容、时间节点、参加人员、场地器材。演出监督要提前到位准备,严格把控进度防止拖沓,根据实际效果动态调整计划,对未达标环节增加排练强度,对成熟部分定期复排以保持演出状态。

2.2 艺术呈现的记录与反馈

演出监督要于排练期间塑造起系统的记录和反应体系。采用专业速记加上符号标注的方式,准确记录下导演对于表演细节、舞台调度、技术需求等各方面的修改意见。每次排练结束应及时进行整理记录,形成规范的排练日志,从艺术呈现、技术执行、流程管理三个方面对问题进行归类分析,提出解决办法。要搭建起多向的反馈通道,就是对导演客观地汇报排练的进展和主要问题,对演员准确地提出调整要求和创作意图,对技术部门及时地通知需求的变更。借助闭环式的信息管理把艺术构思正确的转译成舞台呈现,给后面的创作给予关键的支撑。

2.3 演员状态管理与协调

演员是艺术表现的直接承担者,状态的管理十分重要。注意演员的身体状况,排练强度大时提醒休息调整,出现伤病及时安排治疗,必要时调整排练计划。关注演员的心理状况,新演员缺乏经验容易紧张,主要演员压力大容易焦虑,通过交流疏导来帮助调节心态^[2]。关注演员之间的关系,及时化解矛盾,营造和谐的氛围。演员档期管理属于常见的难题,基层演出团体的演员一般身兼数职,会参加不同的演出项目。演出监督需要事先了解演员档期,合理安排排练时间,重要场次要保证主要演员参加。对缺勤演员进行及时联系了解原因,调整该日的排练内容。建立演员替补制度,对重要角色有备选演员培养,防备突发状况。排练纪律管理维护排练秩序,演员准时参加,认真投入,服从调度。对违反纪律的行为做到及时制止纠正,对于严重的情况上报主管领导处理。

2.4 排练场地与物资保障

排练场地条件影响排练效果,在排练前要先去场地勘察,了解场地的面积、层高、地面状况、照明条件等。根据场地条件调整排练方案,场地空间不足时分段排练,场地条件简陋时重点排走位和调度。排练场地尽量接近演出舞台的尺寸,用地贴标出舞台边界和景片的位置,使演员建立空间感。排练物资为桌椅、台阶、替代道具等用来模拟舞台环境。演出监督负责物资的准备、摆放、保管、归还。排练前根据当天的内容准备好相应的物资,摆放到位便于使用。排练过程中根据需要及时调整物资的位置。排练结束后检查物资状况,清点归位。贵重道具、精密器材妥善保管,以免损坏、丢失。音响设备负责放音乐、音效,保证设备正常使用,音量适中不干扰演员表演。照明设备满足排练基本需求,光线足够,无安全风险。

3 合成期的技术协调与整合调试

3.1 装台工作的系统组织与现场监管

装台属于舞台设计阶段的一个重要执行环节,必须经过系统的谋划并在实际操作时加强现场管控。演出监督要提前安排全部技术部门参加协调会,制订详细的装台流程和时间表。现场监管核心就是保证舞美布景定位准确无误,机械装置运转正常稳定,灯光音响设备安装规范。必须加强对高空作业防护及用电安全的检查,合理安排各工种交叉作业顺序。全过程的质量控制,现场问题及时处理,保证舞台效果的准确呈现。建立进度日报制度,保证各项工作的按时完成,为之后的合成打下坚实的基础。

3.2 技术合成的分阶段实施策略

技术合成要遵照分阶段、循序渐进的原则来保障质量。首先对各个部门分别进行独立调试,即灯光编程和对光、音响系统调试、舞台机械性能测试等基础工作。分幕合成时演员带调度走台,技术部门同步操作,演出节奏与配合节点相互匹配。最后进行整体联排,完全模拟演出时的状态来检验全剧的流畅度。演出监督要依靠指挥系统一直观察,尽快找出并调配艺术和技术的配合状况。每个阶段必须达到预定的标准之后才能进入下一环节,从而保证最终合成效果。

3.3 彩排环节的全面检验与优化调整

彩排是演出前的最后一次检验和优化,带妆彩排、带观众彩排。前者重点检验服装、化妆和表演三者是否协调;后者主要是测试真实的演出效果和观众的反应。演出监督要对艺术呈现、技术执行、流程管理等各方面的所有问题做系统的记录^[3]。立即召开总结会,对问题产生原因进行剖析,确定各项整改措施的责任人及完成时间。根据现场的反馈来调整表演的细节,改进技术操作程序,保证环节之间紧密衔接。目标就是通过精准的调节,使正式演出达到最好的艺术状态。

3.4 应急预案的制定与实操演练

对于各种可能发生的突发情况,必须要有系统的、详细的、可行的应急预案。预案内容要全面覆盖技术设备故障、演员突发状况、观众安全事件等重要环节。预案设计要明确各个岗位的职责分工、信息通报程序、具体的处置步骤,包括备用设备切换程序、替补演员启动程序、医疗急救联动方案等。定时开展全员参加的全要素实地演练,经由仿照实际情形来考察预案是否可行以及团队反应是否迅速。演练之后一定要开展复盘总结,不断改进预案,保证任何意外情况下都能迅速有效地处置,保障演出安全。

4 演出期的现场管理与监控保障

4.1 演出前的全面检查与准备

演出监督应提前到剧场,对整个过程的准备工作做全方位的检查。舞台技术主要检查布景的稳固性、机械的运转情况、道具的定位;灯光系统要检测灯具的性能和控制台的工作情况;音响设备要保证话筒、线路、播放器的工作正常。演员管理要核实在岗情况和身心状况,服装道具要按出场顺序规范摆放。观众服务要落实票务、引导等环节,安全方面要保证消防通道畅通并且配备医疗支持。发现问题要立即解决,并在演出前召开会议明确注意事项,保证演出的顺利进行。

4.2 演出过程的实时调度与控制

演出过程中,演出监督通过讲系统进行全程监控。严格对照剧本掌握演出节奏和技术节点,提前通知演员候场以及技术部门做好准备。遇到突发状况马上启动预案,演员有问题时即时补救,设备出现故障快速切换备用方案。场间换景要高效组织,根据观众的反应来调节演出的张力。与前台保持联动处理特殊情况,所有指令简单明了,重要信息重复一遍。演出结束之后合理安排谢幕流程,保证现场秩序良好。

4.3 多场演出的质量维持措施

连续演出期间主要维护队伍状态。合理安排演员的作息时间和、营养补给,关注身心健康并及时疏导。用片段排练、录像复盘等办法来保持艺术水准,防止表演模式化^[4]。技术设备要定时检修保养,及时替换损耗的零件。布景道具每天检查保养,按观众意见不断改进细节。建立健全的状态监测机制,对于疲劳的及时调整工作量,保证演出质量的稳定。

4.4 演出后的总结与资料管理

演出结束后需要开展系统的总结工作。组织多部门参加评估会,分析艺术表现和执行效果。统计演出数据和社会反响,归档台本、技术资料等全部文档。建立完善的档案管理系统,保存剧照录像等影像资料。撰写监督工作报告,总结管理经验与方法论。以标准化归档的方式让后继的创作者可以借鉴,在艺术成果得以持续利用的同时也使专业经验得到良好的传递。

5 结论与展望

5.1 结论

本文主要研究演出监督在艺术生产全过程的主要职能和实施方法。经过研究发现,演出监督依靠创建标准化的工作体系、健全多部门协作机制、制订科学的应急预案,从而改善了舞台艺术生产的专业化水平。尤其是基层院团资源匮乏的情况下,演出监督更应发挥统筹协调的作用,把艺术追求同实操条件结合起来。规范的流程管理、完善的文档体系、高效的团队协作机制,都是保证演出质量的重要因素。这些经验的总结给舞台艺术生产的规范化管理提供重要的参考。

5.2 展望

未来演出监督工作会碰到数字化转型和跨学科融合的新难题。可以从以下方面深化研究:一是对智能化管理工具在演出监督工作中的运用进行研究,并开发适合演出监督工作的专业演出管理系统;二是对不同艺术门类监督工作特性进行研究,以适应新形式的演出的需要;三是要建立起演出监督专业人才的培养体系,推进职业化发展。同时要注意国际舞台艺术管理的新动态,借鉴先进的经验,推动我国演出监督工作的发展创新,为舞台艺术的繁荣提供有力的保障。

参考文献:

- [1] 李琴.演出监督在表演艺术中的地位和职责[J].艺术大观,2023,(06):112-114.
- [2] 杨庆嘉.演出监督在艺术表演中的作用研究[J].艺术大观,2023,(02):109-111.
- [3] 贺嘉.演出监督在戏曲院团剧目创排及演出中的作用[J].艺术大观,2022,(34):112-114.
- [4] 陶晓青.浅析演出监督对舞台表演艺术的作用[J].中国文艺家,2022,(10):42-44.