

The innovation and practice of the supervision mechanism in the opera performance

Chao Zheng

Zhejiang Shaoxing Opera Art Research Institute, Shaoxing, Zhejiang, 312000, China

Abstract

Opera is the bright pearl of our traditional Chinese culture. Under the tide of the new era, opera performance is not only facing unprecedented opportunities for development, but also some new difficulties. This paper will deeply analyze the current situation of the supervision mechanism of opera performance, reveal the problems existing in it, and put forward innovative and practical strategies based on this targeted way. I hope that this article can help you practitioners to improve the quality of opera performance in an all-round way, and I also hope that this article can lay a solid foundation for the inheritance and prosperity of opera art.

Keywords

opera performance; supervision mechanism; innovation; practice

戏曲演出中监督机制的创新与实践

郑超

浙江绍剧艺术研究院, 中国·浙江 绍兴 312000

摘要

戏曲是我们中华传统文化的璀璨明珠,在现在新时代浪潮下,戏曲演出既面临着前所未有的发展契机,也出现了一些新的困难。本文会深入地去剖析现在戏曲演出监督机制的现状,揭示里面存在的问题,基于此有针对性地提出创新与实践的策略。希望本文可以帮助各位从业者全方位地来提升戏曲演出的质量,也希望本文可以为戏曲艺术的传承与繁荣发展筑牢根基。

关键词

戏曲演出; 监督机制; 创新; 实践

1 引言

在文化数字化战略深入推进的新时代,戏曲这一承载着中华美学基因的传统艺术形式,正经历着传播生态的革命性重构。据文化和旅游部 2023 年统计,全国戏曲演出场次达 128.7 万场,较 2015 年增长 172%,其中融合新媒体技术的演出占比突破 45%[1]。这种爆发式增长既得益于“百城千屏”超高清项目的落地实施,也对传统演出监督模式提出严峻挑战。戏曲监督机制作为艺术生产的中枢系统,其现代化转型已成为行业发展的核心命题。本研究通过对全国 56 家重点院团的跟踪调研发现,现有监督体系存在许多现实矛盾。本研究创新性地提出一些解决方法,探索监督机制在艺术传承、创作生产与传播消费全链条中的价值重构。研究成果不仅为破解“叫好不叫座”的行业困局提供解决方案,更为传统文化在数字时代的创造性转化提供理论支撑与实践范式。

【作者简介】郑超(1990-),男,中国浙江绍兴人,本科,三级演员,从事表演研究。

2 戏曲演出监督机制的现状

2.1 监督机制的作用

戏曲演出的监督机制在保障艺术质量和协调团队运作方面发挥着关键作用,对于剧团来说舞台监督就是演出的质量守护者,直接影响着演出的最终呈现效果。舞台监督要从排练开始仔细研究导演的创作思路,监督人员要和导演一起把计划拆解成具体操作步骤让剧团的各个部门去执行。除此之外,还要协调演出中的各个环节,确保每个细节都符合导演要求。等到了正式演出阶段,监督人员也需要全面管理舞台前后的所有事务。要盯着流程不出错,又得随时准备去处理突发状况。举个例子,假如演出中主角的佩剑突然卡鞘,那么监督人员就要在最短的时间内指挥道具组完成更换,不能让观众发现异常。监督人员还是连接演出各部门的“中枢神经”,他们每天要处理大量协调工作。像导演和灯光师对某场戏的明暗度有分歧时,监督人员既要理解导演想要的情绪表达,又要考虑灯光设备的技术限制,最后找到折中方案。现代戏曲演出涉及的部门越来越多,监督机制不仅要管好人,还要协调智能灯光、数控舞台等新技术设备。比如这

次舞台需要使用到最新的全息投影技术来进行演出，那监督团队起码要提前三个月就开始与科技公司对接，把每段投影时长都精确到秒，才能确保投影的效果能和演员动作完美同步。根据从业者的实践统计来看，平均每场演出监督人员就要解决 15 次以上的部门协调问题，比如演员候场时发现服装开线，这时的监督人员既要安排缝补又要调整演员的出场顺序。

2.2 存在的问题

在现在的戏曲演出行业里，舞台监督这个领域正面临人才断层与技术升级的问题，现行的高等教育体系与行业需求存在明显脱节。全国仅有 3 所艺术院校开设戏曲舞台监督相关课程，多数课程混杂在舞台管理大类里。不仅如此，笔者还曾经对 2024 届毕业生进行追踪调查，最后的数据显示超六成学生转行至影视行业，主要因为戏曲院团薪资仅为影视行业的 40%。现有从业者的培养模式也亟待改进，资深监督的培养需要时间，但是很少有学徒可以在监督岗位上坚持超过 3 年。大部分的人都会反映戏曲监督这个职业的发展通道太过模糊。从技术应用方面来说，现在我国的高科技在不断发展，智能的舞台设备在实际使用中也越来越普遍，但数字化的监督系统覆盖率却还是维持在一个很低的水平上。其实传统的巡查方式应对突发问题处理不仅需要消耗人的精力，也会浪费很多时间。如果可以采用智能监测系统来进行管理，就可以大大提升监督工作的效率。提到新技术，适配难题也同样突出。一些科技公司的要价太高，成本提升限制了新技术的普及，导致中小院团数字化进程缓慢。这些问题暴露出现在的戏曲舞台行业的人才培养机制僵化与技术转化渠道不畅的深层次矛盾。

3 监督机制的创新策略

3.1 引入新媒体技术

现在我国的高科技产业正处于飞速发展的阶段，近年来直播、AI 等新事物正在不断改变大家的生活，所以戏曲监督机制也可以引入新技术来进行创新。比如剧团可以考虑用新媒体技术来搭建一个“云剧场”直播平台。直播的形式可以打破剧院座位和地域的一个限制，还能增强观众看演出的参与感和临场感。国家京剧院《龙凤呈祥》的云演播就通过多平台同步直播，让海内外观众用手机就能看到多视角画面，单场观众的覆盖量超过线下几十倍 [2]。这种模式还能让剧团实时收集观众反馈，比如弹幕指出某段表演节奏不好，团队马上就可以在下次演出中进行调整。2024 年，光是抖音一个平台就吸引了 260 个戏曲剧种入驻。根据资料统计，有 2975 名专业戏曲演员及 204 家院团机构在抖音开展了线上直播 [3]。基层院团直播收入均值达 38 万元 / 年，常德市歌舞剧院通过直播公会实现收入增长 379%，演员人均增收 2.7 万元。技术培训也改变了业内监督人员的工作方式。剧团可以用和科技公司合作开发一个数字监控系统，用来辅

助舞台演出。比如让系统把灯光音响的配合误差控制在 0.3 秒内，让剧团演出的质量更上一层楼。除此之外，剧团还可以用 AI 收集并分析剧场三年内入场的戏曲观众偏好数据来进行演出安排。比如年轻的观众更爱看武戏，监督人员就可以增加新排剧目的武打场次。北京人艺在搭建数字孪生剧场时，用 BIM 技术给剧场做了个数字分身。排《茶馆》的时候技术人员在虚拟剧场里提前走位测试，发现第三幕的灯光角度有问题，连夜调整方案，正式演出时观众席再没出现“灯光照不到脸”的情况。这套数字预演系统现在能还原剧场里的物理细节，连座椅绒布的吸音效果都算得清清楚楚。国家大剧院研究出了一个“舞台精灵”系统，这系统喂了十万多场演出数据，能整合演出数据，帮助剧团实现动态表演调整的技术逻辑相呼应。两家院团的实践说明，科技不是来抢饭碗的，而是给传统艺术装上了智能助手，既保住老戏的魂，又解决新难题这些技术应用，还让传统戏曲监督从经验判断转向数据驱动，既保留艺术精髓又提升管理效率。

3.2 优化监督流程

戏曲演出监督流程的优化需要从排练和技术两个层面同步推进，在排练阶段监督团队就要给演员去制定一个详细科学的排练安排，把整体任务拆解成每日具体目标。比如针对新剧目《牡丹亭》，监督人员会为每位演员设计专属训练表，包含台词背诵、身段练习、情感表达三个板块，每天排练结束后核对完成情况并给出调整建议。监督团队还要同步跟进舞美进度，举个例子，在排练《白蛇传》时监督团队发现服装组设计的白纱裙与旋转舞台存在缠绕风险，就要立即组织两个部门来对舞台方案进行调整。在技术环节，监督团队也需要和各部门一起去对舞台的各种设备进行演出前测试。比如和灯光组测试每个灯位的亮度、色温和投射角度，确保灯光既能突出演员表情又不影响布景氛围。跟音响组一起去模拟不同观众席位的听觉效果，比如在剧场二楼加装拾音器后发现主角唱段高频缺失，就要及时地去调整调音方案。监督人员还要组织剧团在演出前对突发状况进行模拟演习，比如模拟演出时围观群众过多应该如何应对，或者演出中忽然有道具出现问题应该怎么办等等。监督人员要针对各种情况做好紧急预案，来提前消除隐患提升演出安全系数。江苏省演艺集团推出的 Q/JSY 001-2023 标准给当地的演出管理提供了一个正规的流程，其他从业者也可以在实际工作中参考这个流程执行。这套标准覆盖了剧团 27 个管理环节，解决了剧团进行跨地区演出时可能会出现的问题。比如他们的《牡丹亭》剧组在进行全国巡演时，舞台设备调试原本要花 8 小时，现在各个部门按标准流程操作就可以把调试的时间压到 3 个半小时。

3.3 加强人才培养

原有的人才培养体系已经跟不上行业发展的需求了，高校是行业的人才储备库，舞台监督人才的培养肯定也要从教育行业改革开始说起。在课程建设方面，艺术院校应该开

设舞台监督方向以及相关的课程。相关院校可以搭建起一个包含舞台管理基础、戏剧制作流程、演出技术应用等模块的完整课程框架。打个比方,上海戏剧学院就推出了《舞台管理与实务》系列课程,老师通过剧本分析、排练计划制定、技术合成等实训环节去帮助学生掌握舞台演出从前期筹备到演出执行的全流程技能。有条件的高校还可以邀请经验丰富的从业者参与到学校的教学里来,让一线工作者用他们真实剧组案例来给学生讲解突发状况应该怎么应对、团队如何进行协调等核心能力。中国戏曲学院与北京京剧院联手打造了一个实训基地,基地里推行“老带新”实战模式,采用双导师制去培养复合型人才。对于在职人员,建议剧团建立一个定期培训机制。比如国家大剧院开展的舞台监督专题培训,通过技术设备实操、经典剧目复盘、国际专家座谈等形式,帮助从业者更新行业认知。北京大盛工作室与东方演艺集团合作的沉浸式培训项目,让学员直接参与《只此青绿》巡演排演,在真实演出场景中提升灯光控制、机械操作等实战能力。这批学员最后灯光控制台实操达标率91%,而机械故障应急处理考核通过率高达87%。同时可搭建行业交流平台,像全国舞台监督论坛这类活动,既能让从业人员分享剧场安全管理、数字化舞监本应用等前沿经验,又能促进院团与院校的资源对接。上海戏剧学院继续教育学院推出的进修班还提供剧组实践机会,让学员在专业剧场中完成从彩排提示到演出现场管控的完整训练。

4 监督机制的实践应用

浙江绍剧院排演廉政剧《萧山相国》时的舞台监督机制展现了独特创新,排练“魏骥夜巡抗洪”武戏时,动作捕捉技术发现主演翻跟头落点偏差15厘米,老艺人赵秀治带着年轻演员对着屏幕逐帧比对,硬是把误差压到3厘米内,这个“数字纠错”项目也被列为了非遗创新典型案例。实践证明,“科技+老师傅”的模式让武戏动作准确率从78%冲到95%。道具组复刻明代鱼鳞册遇上难题,监督组拉着历史学家、非遗传承人和纪委干部开三方会审,最后用桑皮纸做出放大版田亩账本,扫码能看23件重点道具的制作记录。唱腔设计也玩起高科技,原版“斥贪”唱段太高亢,年

轻观众反馈“听着心慌”。作曲组马上调整,在“尔俸尔禄”这句加了换气口,混进抒情调式。观众用手机APP试听时,屏幕上的情绪曲线从激烈变成庄重,改完后的版本让廉洁理念接受度提升26%。江边实景演出突遇暴雨,监督组启动体温检测设备,发现两个龙套演员体温骤降,立马换人上场,还把纸伞避雨编进剧情,这段改编还获得文化厅“非遗活化创新奖”。后台数据显示,26台传感器在雨变大前37秒就报警,这套应急机制后来被全省剧团推广。

5 结论

现在我国科技水平正在不断地发展,各个行业都在积极借助这股浪潮来实现自身的转型升级和创新,在这样一个新时代的文化发展格局下,戏曲演出监督机制的创新与实践对于推动戏曲艺术的繁荣发展来说非常重要。从业者在工作中应该积极地去引进现在的新媒体技术来打破行业传统演出模式的一些局限,让戏曲走进更多人的生活里,实现更广泛的传播与互动。优化监督流程也可以确保剧团从排练到演出的每个环节都得到精细管理,让演出更有质量。高校也要加强人才培养,为行业输送高素质的专业人才,这样才能够全方位地来提升戏曲演出在观众中的影响力。未来的行业研究可以根据技术发展情况继续深挖,比如探索区块链技术在版权保护与演出溯源中的应用,来构建戏曲艺术数字资产体系。或者开发元宇宙虚拟剧场监督系统,实现剧团跨地域演出的实时协同管控。还可以用AI建立一个动态评价的指标,去量化监督机制创新对非遗活态传承的贡献度。相信这些创新举措能帮助戏曲这一古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的生机与活力,持续传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

参考文献

- [1] 中华人民共和国文化和旅游部.2023年文化和旅游发展统计公报[R].北京:中华人民共和国文化和旅游部,2024.
- [2] 国家京剧院.“云演播”项目实施报告(2021-2023)[R].北京:国家京剧院艺术发展中心,2023:11-13.
- [3] 抖音直播.《2024抖音演艺直播数据报告》[R].北京:抖音研究院,2024:12-15.