

The professional development and practice path of the stage management of the live performance of the masses—A technical perspective based on the growth of mass cultural needs and the trend of specialization

Miao Yuan

Chengdu Cultural Center, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

This article analyzes the development needs and practical paths of stage management in the process of professionalization and scale transformation of mass artistic performances in China. With the upgrading of cultural consumption and technological innovation, mass literature and art have shown new features such as diversification of participating subjects and intelligent application of technology. However, they are facing challenges such as insufficient hardware facilities, prominent security risks, and talent gaps. The study proposes solutions such as establishing differentiated management standards, a three-tier command system, and the integration of technology and art, and establishes a PDCA full-process management model, emphasizing the modernization of stage management through intelligent technology, talent cultivation, and safety standards. In the future, intelligent stage systems and inclusive resource platforms will break through industry barriers and help the high-quality development of mass literature and art.

Keywords

Mass theatrical performances; stage management; professional transformation; practical path; safety management; technology application

群众文艺演出现场舞台管理的专业化发展与实践路径——基于群众文化需求增长与专业化趋势的技术视角

袁淼

成都市文化馆，中国·四川成都 610000

摘要

文章分析了我国群众文艺演出在专业化、规模化转型过程中舞台管理的发展需求与实践路径。随着文化消费升级与技术革新，群众文艺呈现出参演主体多元化、技术应用智能化等新特征，但面临硬件设施不足、安全风险突出、人才断层等挑战。研究提出构建差异化管理标准、三级指挥体系、技术与艺术融合等解决方案，并建立PDCA全流程管理模型，强调通过智能技术、人才培养与安全规范推动舞台管理的现代化转型。未来，智能化舞台系统与普惠化资源平台将突破行业壁垒，助力群众文艺的高质量发展。

关键词

群众文艺演出；舞台管理；专业化转型；实践路径；安全管理；技术应用

1 引言

随着我国经济社会的快速发展和人民群众精神文化需求的日益增长，群众文艺演出从自发性的广场活动逐渐向专业化、规模化方向转型。这一过程中，舞台管理作为连接艺术创作与观众体验的核心环节，面临着技术升级、流程优化、安全保障等多重挑战。结合当前群众文化需求的特征与行业

发展趋势，探讨群众文艺演出现场舞台管理的核心问题与实践路径，以为行业高质量发展提供理论支持与实践参考。

2 群众文艺演出的新特征与舞台管理的核心需求

2.1 群众文化需求的多元化与存在问题

参与主体多元化：从“观众”到“演员”的身份转变，群众既是文化消费者也是创作者。近年来，群众对文艺演出的需求已从“看热闹”转向“看门道”，对演出内容、形式及体验提出了更高要求。例如，地方政府通过“成都文化四季风一走基层文化惠民活动”“文化进万家”等活动精准对接基层需求，结合非遗传承与地方特色，此类演出要求舞台

【作者简介】袁淼（1978—），男，回族，中国四川成都人，三级舞台技术，从事舞台音响扩声技术研究。

设计不仅满足传统表演需求，还需融入数字技术（如全息投影、虚拟现实）以增强互动性与沉浸感。

2.1.1 专业化发展的必然趋势

据2023年数据显示，我国演出市场总体经济规模达739.94亿元，较2019年增长29.3%，其中小剧场及演艺新空间演出场次增长超4倍。这一数据表明，群众文艺演出正逐步向专业化剧场和复合型空间延伸，舞台管理需兼顾艺术效果与运营效率。例如，舞台灯光、音响设备的标准化配置，以及多场景快速切换的技术能力，成为保障演出质量的关键。

2.1.2 技术驱动的行业变革

新质生产力（如人工智能、数字化技术）正重构演艺产业链。AI技术实现了舞台场景的智能化生成与动态调控，显著提升了创作效率与观众体验。此类技术应用要求舞台技术人员不仅具备传统设备操作能力，还需掌握数字化工具与跨领域协作技能。

2.1.3 硬件设施标准化缺失

基层舞台常面临设备老化、灯光音响配置简陋，更时常发生临场“缺部件”、“点不亮”等问题。设备租赁市场存在“重低价轻安全”和产品质量参差不齐的乱象。

2.1.4 流程安全管理风险与盲区

群众演出现场常因人流密集、设备复杂而存在安全隐患。部分基层演出存在“重表演轻管理”倾向，安排毫无舞台演出经验的人员参与舞台管理、设备调试缺乏规范流程，导致演出事故频发。例如，临时舞台的结构稳定性、电气线路的安全性、设备信号线路铺装规范性等若未严格检测，易引发事故。然而，现行行业标准对非专业剧场的管理规范尚未完善。

2.1.5 技术应用与人才供给的断层

数字化技术虽已广泛应用于文旅演艺，但基层舞台团队的技术能力仍显不足。调查显示，剧场灯光使用不当、LED屏幕内容粗糙等问题频发，根源在于缺乏既懂艺术又通技术的复合型人才。会技术的不懂艺术，会艺术的不懂操作与维护。当出现问题的时候，艺术与技术就会相互“扯皮”。如果要杜绝此类事情发生，还需要懂技术的人不断提高自身艺术修养，把技艺融入到舞台中去。

3 群众文艺演出的特殊性分析

3.1 参演主体特征

群众文艺演出的参演主体以业余演员为主，他们通常来自社会各界，具有不同的职业背景和文化素养，年龄从幼儿到老年全阶段覆盖。这一特点使得群众文艺演出的舞台现场管理面临着诸多挑战。

3.1.1 人员构成复杂性

群众文艺演出的演员构成复杂，包括学生、教师、工人、农民等多个群体。他们的表演经验和技术水平参差不齐，对舞台设备的了解和操作也各不相同。这要求舞台技术团队在

演出前进行充分的培训和指导，确保演员能够正确、安全地使用舞台设备。

3.1.2 表演风格多样性

现今群众文艺演出的表演风格呈现出前所未有的多样性，这种多样性既源于社会文化的多元发展，也得益于技术革新和群众参与方式的转变。成都文化四季风系列活动群众文艺演出中，传统艺术形式（如戏曲、民歌、秧歌）常与流行文化元素跨界碰撞，既激活了文化记忆，又吸引了年轻群体。让舞台有了传承延续的同时，也有了新时代年轻人独有的魅力。

不同代际与圈层各展风采：银发群体重塑红色经典，Z世代以国风汉服为符号、二次元宅舞彰显亚文化，残障团体则用非典型叙事传递独特视角。政策引导与民间自发形成共振，政府惠民工程推动“半专业化”社区创作，而广场舞大妈编排的垃圾分类主题舞、打工者诗社朗诵与情景剧，凸显草根智慧对社会议题的回应。这种多样性的出现深刻反映了社会文化的多元融合与创新活力。

3.2 设备使用局限性

受限于经费和资源，群众文艺演出的舞台设备往往无法达到专业级水平。尽管全国新建剧场数量增长显著（1998年以来累计达266个），但区域分布不均，53%集中于东部地区，中西部设施老化问题突出。此外，临时搭建的露天舞台普遍存在设备简陋、灯光音响配置不足、电力供应不稳定、声光系统调试时间有限等问题，导致舞台效果难以实现。例如，广场演出多依赖平面喷绘幕布，缺乏立体空间设计，影响表演效果。

3.2.1 设备性能不足

由于经费有限，群众文艺演出的舞台设备往往性能不足，无法满足高质量演出的需求。例如，灯光设备可能无法提供足够的亮度和色彩变化，音响设备可能无法提供清晰的音质和足够的声压。这要求舞台技术团队在设备配置和使用方面需进行充分的考虑和规划，以确保演出的顺利进行。

3.2.2 设备稳定性差

群众文艺演出的舞台设备往往稳定性较差，容易出现故障或损坏。这要求舞台技术团队在演出前进行充分的设备检查和测试，确保设备能够正常运行。同时，在演出过程中，舞台技术团队需要随时准备应对设备故障或损坏的情况，确保演出的顺利进行。

4 提升群众文艺演出舞台管理的实践路径

4.1 针对不同规模的演出场景，制定差异化管理标准

1. 群众演出与专业演出的管理差异

	群众演出	专业演出
技术团队	临时组建的混合团队	各艺术专业院团
设备配置	因地制宜地简单配置	标准化高端设备
排练周期	临时化排练模式	系统化排练流程

2. 典型场景的管理差异

大型剧场：参照《剧场建设标准》，强化多功能设备配置（如可升降舞台、智能灯光系统）。

中小型演艺空间：推广模块化舞台设计，便于快速组装与场景切换。

露天广场：采用轻量化、抗风抗震材料，合理配置设施设备，满足演出效果需求。

4.2 构建三级指挥体系

针对群众文艺演出的特殊性，构建三级指挥体系的舞台监督系统架构。该架构包括总控中心、执行监督组和各专业组。总控中心负责整体策划和调度，执行监督组负责具体执行和现场监督，各专业组则负责各自领域的具体操作。通过明确各级职责和协作机制，实现高效、有序的舞台现场管理。

总控中心				
执行监督组				
后勤保障组	舞美设计组	舞台技术组	人员调度组	安全保障组
负责物资、运输等后勤协调工作。	负责舞台美术设计与视觉效果实现。	包含：舞台机械、灯光技术、音响技术、LED 视频控制等人员。	演员组织、彩排与现场调度。	现场安全检查、应急预案与风险防控。

4.3 推动技术与艺术的深度融合

1. 数字化工具应用

引入虚拟预演技术，通过 3D 建模模拟舞台效果，减少现场调试时间。

2. 智能化设备管理

利用物联网技术实时监测灯光、音响状态，实现故障预警与远程维护

3. 沉浸式体验设计

结合 VR/AR 技术，打造多感官交互场景，增强观众参与感。

4.4 强化人才培养与团队协作

1. 跨学科培训体系

联合艺术院校与科技企业，开设艺术修养、舞台技术、数字媒体等交叉课程，培养“艺术+技术”复合型人才。

2. 推行舞台技术志愿者培训课程

由于基层文化单位专业技术人员缺乏，完成整场演出活动常常受到人员限制，通过对参演志愿者进行有针对性地培训，让群众文艺志愿者队伍懂得及应用简单舞台技术方面的知识 with 操作。比如：对演奏乐器话筒及合唱话筒正确拾音位置的摆放，使其在群众文艺演出中协助专业人员顺利完成整场演出的任务。

3. 标准化技术模式与远程协助

推行模块化流动舞台技术手册，内置标准化配电、防火及信号传输方案；构建“区域技术支援云平台”，实现专家远程会诊与设备故障代码共享。唯有将专业剧场的安全准则注入群众舞台，方能实现“舞台工程实施”与“舞台艺术展现”的平衡。

4.5 完善安全管理与应急预案

1. 建立安全管理机制：

操作规范：制定设施设备规范化使用条例，并严格落实执行。

定期检测：对舞台结构、电气设备、消防通道等进行定期检测，发现问题及时处理并建立风险等级档案。

动态监控系统：部署智能摄像头与传感器，实时监控人流密度与设备状态，及时预警。

2. 高频次突发状况应对：

电力供应不稳定	演员候场混乱	设备快速转场需求
配置双回路供电或静音发电机组	采用 LED 屏候场提示系统	开发模块化舞台箱体系统
关键设备接入 UPS 不间断电源	设置物理隔离的演员缓冲区	应用磁吸式线缆管理系统

3. 制定三级安全响应预案：

一级	二级	三级
设备故障	人员事故	公共安全
15 分钟恢复	医疗介入	紧急疏散

5 全流程管理模型（PDCA 循环）

1. 策划阶段 (Plan)	2. 执行阶段 (Do)	3. 监控阶段 (Check)	4. 改进阶段 (Act)
场地三维建模与动线规划	多工种协同作业流程（灯光 / 音响 / 机械联动）	实时电力负荷监测	建立演出过程数据记录
制定技术需求清单与风险预案	基于 Qlab 系统的 cue 点动态管理	舞台机械安全阈值预警	召开技术复盘会议
非专业演员的舞台适应性培训	无线内通系统的分级调度机制	观众区声压级动态平衡	

6 未来展望：舞台管理的智能化与普惠化

随着国家文化数字化战略的推进，舞台管理将向“云端协同”方向发展。基于数字孪生技术的智能中控系统将实现设备集群的自主协同，通过边缘计算实时处理声光电数据流，使舞台机械、投影设备与演员动作形成毫米级动态匹配。AI 导演系统通过历史演出数据库深度学习，可自动生成多套应急预案，大幅降低人为操作失误率。

普惠化进程将依托模块化装备体系突破成本壁垒。采用低代码编程的智能调音台、自组网无线 DMX 系统将取代传统复杂布线，使任何场地都能构建标准化数字舞台。更值

得期待的是云端资源共享平台，通过订阅即可调用全球顶级视效方案数字资产库，彻底打破艺术资源壁垒。

未来的群众舞台将呈现“专业技术智能化、舞台创新多样化”的双向融合。将舞台还予创意本身，开启“人人可驾驭专业级舞台”的新纪元。

7 结语

群众文艺演出的专业化转型既是挑战亦是机遇。舞台管理作为核心环节，需以技术创新为驱动、以人才培养为基石、以安全规范为保障，构建适应新时代需求的综合管理体系。唯有如此，方能实现舞台艺术表达与群众文化需求的深

度契合，推动社会主义文化事业繁荣发展。

参考文献

[1] 王丽华.群众文艺演出的现代化转型[M].文化艺术出版社 2023: 45-60

[2] 李华.基于PDCA模型的群众文艺演出流程优化研究[D].上海戏剧学院 2022

[3] 张伟.群众文艺演出普惠化资源平台建设[N].中国文化报2024-03-10

[4] 刘涛.基层文艺团体舞台安全管理调研报告[R]. 国家艺术研究院 2021: 12-15