

The Practice Points and Optimization Path of Stage Supervision in the Whole Process of Play Creation and Performance

Fanyong Zeng

Leshan Cultural Development Research Center, Leshan, Sichuan, 614000

Abstract

Stage supervision, a critical professional role, spans the entire production lifecycle of theatrical works—from planning and rehearsals to technical integration and performance execution—ensuring efficient and orderly artistic production. In response to the growing trend of systematic and integrated production processes, this paper analyzes key implementation strategies and optimization pathways for stage supervision. It systematically elucidates its pivotal functions in planning coordination, workflow control, technical coordination, and risk mitigation. Building on this foundation, practical optimization approaches are proposed, including refining operational mechanisms, enhancing competency frameworks, leveraging digital tools, and establishing collaborative communication platforms. By advancing professionalization of roles and standardized management practices, the study aims to improve production efficiency and artistic quality, thereby providing robust support for the high-quality development of contemporary stage art production systems.

Keywords

Stage supervision; Play creation and performance; Full process; Key points of practice; Optimization path

舞台监督在剧目创演全流程中的实践要点与优化路径

曾凡勇

乐山文化发展研究中心, 中国·四川乐山 614000

摘要

舞台监督贯穿剧目创演的策划、排练、技术合成与演出运行全过程,是保障舞台艺术生产高效、有序实施的重要专业岗位。基于剧目创演系统化、综合化的发展趋势,本文围绕舞台监督在全流程中的实践要点与优化路径展开分析,系统阐述其在计划统筹、流程控制、技术协调与风险应对中的核心作用。在此基础上,从工作机制完善、能力结构提升、信息化工具应用及协同沟通平台构建等方面,提出舞台监督实践优化的现实路径;通过推进岗位专业化与管理规范化建设,提升剧目创演运行效率与艺术呈现质量,旨在为当代舞台艺术生产体系的高质量发展提供有力支撑。

关键词

舞台监督; 剧目创演; 全流程; 实践要点; 优化路径

1 引言

在当代舞台艺术创作不断向综合化、系统化方向发展的背景下,剧目创演已不再是单一艺术部门的线性工作,而是涵盖策划、排练、技术实现与演出运行等多个环节的复杂过程。舞台监督作为连接艺术构思与技术执行的关键岗位,其工作贯穿剧目创演全流程,在统筹资源、协调关系、保障安全与稳定运行等方面发挥着不可替代的作用^[1]。我自担任单位舞美队队长以来,在先后创排《神秘的国宝》《假县令》《榕荫记》《烙碗计》等多部大型剧目中担任舞台监督,通过与导演组、主创团队、演职人员之间的学习磨合,就舞台监督在剧目创演中的实践运用总结出如下个人浅见。

【作者简介】曾凡勇(1974—),中国四川什邡人,三级舞台技术,从事舞台监督研究。

2 舞台监督在剧目创演全流程中的实践价值

2.1 统筹艺术与技术衔接,保障创作意图有效落地

在剧目创演中,导演构思、舞美设计、灯光音响、舞台机械等诸多技术系统间存在着很高的依存性,在舞台上各系统的相互作用高度复杂。舞台监督通过对剧本、导演阐述、技术方案的理解可以在艺术表现和技术实现之间建立明确的衔接体系;舞台监督参加前期创作探讨和技术方案论证,协助实现导演的设计意图:将导演的构思变成实际可行的舞台调度及技术动作;同时,在整个排练和技术合成的过程中,不断检查艺术呈现与技术实现是否统一,并及时处理可能出现影响艺术呈现的技术问题。这种以整体视角统筹艺术与技术的工作方式,使创作意图得以在舞台实践中稳定、完整地呈现,是剧目艺术质量得以保障的重要前提。

2.2 强化流程协调与风险管控,提升剧目运行稳定性

剧目创演涉及多个部门、多个工种共同参与,在这一过程中稍有不慎就会影响整个过程的顺利进行以及演出的安全。舞台监督对整个创演程序及进程把控,能保证流程的可控性和稳定性。在排练的过程中,舞台监督将排练的次序进行合理的安排,对各个环节之间的衔接提出具体的要求,预防资源竞争以及资源空转;在合成及演出环节,依靠严格的口令管理与进度管理保证场次转换、灯光切换等工作有条不紊地进行,在一定程度上承担着安全预警的功能;对舞台环境安全风险、机械操控安全风险和表演者人身安全风险的动态把握是舞台监督的重要职责之一。舞台监督可以提前预警,出现问题及时解决。当出现问题后,在第一时间利用熟悉的流程以及掌握的情况去调动相关工作人员解决问题,减少不良后果的发生,保证工作的顺利进行及安全开展^[2]。

2.3 促进团队高效协作,增强整体创演执行力

创作团队和技术团队以及演职人员之间有效沟通、密切配合是剧目顺利创演的基础条件之一,舞台监督作为整个团队沟通、协调的关键节点,在整个工作中起到承上启下、连接各方的作用;舞台监督以文字的形式将导演、设计和技术的要求及变动及时反馈到各个部门,并对演出过程中各个环节进行有效的衔接和沟通,如会议纪要、排练纪录、运行表等,避免信息不对称及误读现象的发生。其次,在平时的交流中以及在工作中出现的矛盾进行调解,消除各工作环节由于立场不同而产生的误会。经过长时间的演出实践后,舞台监督能够以标准化的语言表达方式和规范化的指挥程序来帮助大家树立共同的责任感和集体荣誉感,增强整个团队凝聚力。这样的合作模式既提高了剧目创演的执行效率,又为剧团或者制作者留下了可复制、可推广的经验,对于整个舞台艺术生产的系统优化也大有裨益。

3 舞台监督在剧目创演全流程中的实践要点

3.1 前期筹备阶段的计划统筹与信息整合

前期筹备阶段是整个剧目创演过程中提供运行保障的重要一环,在此阶段,舞台监督主要负责计划统筹以及相关信息收集工作。首先,舞台监督应确保导演、制作人以及各个设计部门之间的信息互通,了解并整理剧本、导演的设计意图和舞美、灯光、音响、多媒体等设计稿等内容,对整个创演设计有基本了解,在此基础上再把想法变成工作日程表,确定排练时间线以及设备和技术支持的时间线,减少因为沟通不畅造成的返工或者相互之间的时间安排冲突。

同时,舞监应协调创演过程中的人力、物力及空间需求,预判可能会影响节奏和效果的障碍点,比如舞美条件、机器调试时间或者演员的时间安排等,并在此基础上制定出可动态调整的整体方案,制作演出排练计划、演出技术流程及应对突发情况的备选方案等。舞台监督可以给后面各个步骤的工作以明确的方向指导,让整个创演过程有目标、有步调地

顺利实施^[3]。

3.2 排练阶段的现场调度与流程控制

排练期间是将艺术构思逐渐转化为舞台呈现的重要时期,也是舞台监督实践技能全面展示的过程。舞台监督应当做好现场调度及程序把控工作,以保障排练过程得以顺利进行。舞台监督人员应当依据排练计划对各场次的演出顺序以及时间长短加以规划,将演员排练、舞台走位、道具使用和技术试验等过程相互衔接起来,避免由于组织不当而造成时间、人力浪费。

现舞台监督将现场舞台上的走位、换景时间及技术提示等内容整理成舞台工作档案,以方便后期的技术整合,并协助导演和设计师对演出进行适时修正;此外,在整个排练的过程中,还应做到全局观念,不仅注意每个环节的完成度,而且重视各个环节间的衔接性,对可能导致整体节奏出现偏差的情况及时给予修正意见,确保排练质量和效率齐头并进。

3.3 技术合成与联排阶段的细节把控与问题协调

技术合成及联排环节是将剧目从“排练状态”转向“演出状态”的重要一环,也是技术难度较大、工作强度较高的一个环节。舞台监督在技术合成及联排环节的工作核心体现为关注细节、处理问题的能力;舞台监督应充分了解各专业技术部门如灯光、音响、舞美机械、多媒体等的技术原理,在此基础上,明确调度口号及操作步骤,实现各项技术动作时间上、空间上的紧密衔接^[4]。

联排中总会遇到一些技术延时、设备故障或者艺术追求和技术能力不匹配的情况。舞台监督需站在整体角度对问题迅速作出判断,在导演和各部门间找到一个兼顾艺术追求和实际能力的最佳平衡点。从细节问题入手逐一记录,不断修正运行流程,让技术系统的不断合成趋于稳定、可控,为正式演出做好准备。

3.4 演出运行阶段的应急处置与质量保障

演出运行期间主要考验的是舞台监督的工作执行能力和工作质量,在实际运行中出现问题并及时解决也是舞台监督的主要职责之一。在演出进行期间严格按照演出运行流程完成相应的安排部署,用简洁明确的语言及精确的时间节点来保证演出的整体进度以及舞美变化、技术动作的统一协调性。舞台监督对现场情况进行实时观察,随时解决可能危及演出效果和安全的状况。

当发生一些突发状况,例如演员身体不适或者临时出现某些事故、隐患等问题时,舞台监督应第一时间做出反应并给出解决方案,及时通知相关负责人,妥善处理,尽量在不影响节目进程的情况下解决问题。此外,每次演出后都要进行复盘,并将结果反馈给各成员,以便于后期更好地完成工作模式。这样的重质轻量的实践模式,既保证了每一场演出的完型性,又为剧目的长线演出和巡演打下了良好的运作基础^[5]。

4 舞台监督在剧目创演全流程中的优化路径

4.1 完善工作机制与职责界定，提升岗位专业化水平

实现舞台监督的作用，首先需要有清晰、稳定的舞台监督工作体制及责任划分，应该从制度上将舞台监督在整个演出过程中的作用明确下来，使其成为整个剧目创作和生产过程中不可或缺的调度员。通过在制作环节中对舞台监督的职责进行书面化、程序化的规范，可以防止临时委派、临时变动造成的管理混乱现象。

此外，还可以根据实际操作情况，针对不同类型及规模大小的剧目制定出台层次分类别的舞台监督制度，如对于大型综合性舞台剧目来说，可以划分出总舞台监督及分项舞台监督，做好综合性的统筹安排以及专项协调管理；而对一些中小型剧目则突出舞台监督的综合统筹职能，保证排练、技术合成以及演出运行的统一指挥。以制度化的职责划分和运行方式，推进舞台监督工作从经验型走向专业化、规范化的道路。

4.2 强化技术素养与综合能力培养，适应复合型需求

舞台监督除了应具备丰富的舞台管理实践经验外，还应应对灯光、音响、舞台机械、多媒体等技术设备有基本了解及综合判断的能力，提升技术素养和综合能力也是完善舞台监督实践途径的内容之一。

从能力培养途径来看，可以通过系统的培训以及实操训练来实现。首先，剧院或者制作者可以对舞台监督进行系统的专业技术培训，让其了解不同的技术系统的原理及运作规律；其次，在具体的创作演出过程中，参与到相关的技术会议及排练当中，进一步培养舞台监督对多种情况下的统筹把握的能力。比如，在加入视频图像的现当代舞蹈表演工作中，舞台监督如果能够对图像播放时间线和舞者调度及灯光调控的关系进行准确判断，就可以在合成之前及时发现问题并解决，减少临场处理工作量。

4.3 引入信息化工具与流程管理手段，提升管理效能

借助信息技术对舞台监督工作的改进也是可行的选择之一，在舞台监督工作中融入信息技术，可以有效提高舞台监督工作的计划性、沟通性和监控性。

实践中，可以借助排练管理系统或者协同办公平台对排练时间表、技术单及人手表进行集中管理，及时更新共享相关信息，通过电子版舞台运行表以及技术小贴士降低沟通过程中的失真率。如某部大型音乐剧全国巡演过程中，舞台

监督就使用统一的线上系统管理各场次剧场的技术文件与表演流程，确保不同场次之间短时间内的技术交接，有效保证巡演的质量稳定。信息化工具的有效使用，有利于舞台监督从事务性的管理工作当中解脱出来，更好地进行统筹安排及质量把控工作。

4.4 构建协同沟通平台，优化创演团队协作模式

剧目创演是庞大的系统工程，而舞台监督则充当了沟通桥梁的作用，创新舞台监督工作方式方法，应致力于搭建稳定高效的沟通交流环境，在导演、演员、设计师和技术员之间起到良好的连接作用。

在实际操作上，舞台监督可以通过定期举行创演协调会和技术联席会议的方式对各口意见和需求加以集中整理，促进问题前置化解，在排练及演出期间形成明确统一的沟通指令，避免出现多头指挥现象。比如，针对复杂换景较多的舞台剧目，可以采用由舞台监督集中下达调度命令的方式实现舞台工作的安全性和顺畅性，通过建立以舞台监督为中心的信息交流机制来协调创演工作，促进剧目创演各环节向着更加高效化、规范化、系统化的方向发展。

5 结语

随着舞台艺术形态的不断更新与创演规模的持续扩大，剧目生产对流程管理与协同运行提出了更高要求。通过对舞台监督实践要点的系统梳理可以看出，只有在全流程中强化统筹意识、规范操作机制，并不断提升技术理解与综合协调能力，才能有效应对复杂多变的创演情境。未来，应进一步从制度建设与人才培养层面推动舞台监督岗位的专业发展，使其在剧目创演体系中发挥更加稳定、长效的支撑作用，为舞台艺术高质量创作提供坚实保障。

参考文献

- [1] 仇苏健.浅谈舞剧《运河》创演过程中的舞台监督[J].剧影月报,2024,(04):62-63.
- [2] 马伟力.“非遗”民间舞蹈的静态保护与动态传承研究[J].普洱学院学报,2023,39(06):96-98.
- [3] 史琦.浅谈新形势下舞台监督的职业素质与能力培养[J].文化月刊,2023,(12):156-158.
- [4] 高颖婕.虚拟现实技术在舞台管理中的应用研究[J].学周刊,2023,(34):3-5.
- [5] 张艺辉.浅析舞台监督的艺术功能[J].中国戏剧,2023,(11):53-54.