

剧院演出监督工作需要的专业素养探究

胡明霞

昆明剧院，云南昆明，650000；

摘要：针对艺术演出的开展，剧院承担着重要职责，监督部门要保证演出效果，发挥自身工作职责，具备较强的专业素养与综合素质，完成针对性的监管工作，支持演出活动的顺利进行。文章主要对剧院演出监督工作进行具体分析，明确监督工作的具体职责，以及应具备的专业素养，在此基础上提出监督人员专业素养提升的具体策略。

关键词：剧院演出；监督工作；专业素养

DOI：10.64216/3080-1516.26.03.050

对于剧院演出，由于演出现场较为复杂，要想顺利完成演出活动，就要综合考虑监督部门的工作职责，提升监督人员的综合素质与专业素养，做好正确指导与管理，不仅要协调演员、导演、其他部门的关系，按计划进行持续监管，还要实现演出全流程监管，保证演出效果与质量。

1 剧院演出监督工作概述

剧院演出监督工作主要是保障演员演出质量，做好现场协调、沟通，完成人员分配与管理，确保剧院演出的流畅性，带给观众更好的观感体验。由于剧院演出现场不可控因素较多，监督工作的落实有助于提前预测各种问题，针对性应急处理，不仅能够维持演出舞台的正常秩序，还能够提升演出质量，增强剧院演出的影响力。在剧院演出活动开展过程中，监督工作的落实直接影响舞台效果，与演出质量密切相关，部分剧院不重视监督工作，认为只是完成演出过程的安全保障，简单对接演员，监督工作在剧院工作体系中比重较轻。但实际上，监督工作参与剧院演出规划的全过程，不仅要完成演出过程中的监督管理，还要深入演出准备、质量把控等方面，对各个演出环境进行精细管理，从而最大程度上发挥监督人员的工资职责，完善剧院监管工作体系，提升演出效果与质量^[1]。同时，监督工作关注演出准备阶段，包括导演思想、作品主题、舞台彩排等环节，熟练掌握演出的全流程，实现对演出计划的全面把控，做好每一处细节的监管。现阶段，由于人们对艺术生活的追求越来越强烈，剧院演出行业的竞争越来越大，只有通过高质量的监督工作，协调演员与工作人员，才能够保障演出质量，增强剧院的影响力与竞争力。

2 剧院演出监督工作职责分析

由于剧院演出安排较多，舞台空间较大，演出计划复杂详细，对监督工作提出新的要求，深入监督工作职责，确保监督人员认识到自身的工作内容与职责要求，牢固自身专业知识与技能，从而有效提升演出监督效果，打造高质量的剧院演出。

2.1 做好沟通协调工作

演出监督部门承担着沟通职责，协调其他部门与工作人员，与演员建立起密切关系，相互配合，共同完成演出舞台的组织。由于剧院演出演员众多，涉及多个部门，与后勤部门、舞美部门工作交叉，要求监督部门做好人员协调工作，确保演出现场的协调性。在剧院演出过程中，大部分演员都集中于后台，后台区域有限，监督人员要做好演员位置的合理安排，在有限条件下协调演员沟通，增加演员与工作人员交流机会，搭建演出后台的沟通桥梁，从而实现人员的协调管理。例如，监督人员要提前与导演沟通，了解舞台演出计划，与后勤部门沟通交流，为演员准备好休息室、化妆室，安置演出器材，做好基础协调工作。同时，监督人员还要与演员沟通，及时了解演员需求，关注演员演出状态、身体状况等，为演员提供必要服务。除了与演员的沟通交流，还要与安保部门沟通，做好演出现场的安全保障，及时疏散人群，适当隔离观众，避免影响演员演出状态。由于剧院演出的不可控因素较多，协调工作也要把控观众，了解观众的艺术需求，从而搭建导演与观众之间的沟通桥梁，发挥监督工作的深层内涵。

2.2 加强前期筹备

演出监督工作职责复杂，工作任务繁重，前期筹备作为必要工作环节，要求监督人员深入了解剧本内容，初步了解演出流程，熟悉演出计划，明确自身在前期筹

备阶段应做好哪些监督工作。首先,深入剧本细节,监督人员要细致阅读剧本,理解剧本中人物的性格形象、故事情境,对转折点、情绪高潮产生深刻认知,并明确剧本所表达的主题思想,挖掘更多演出信息。其次,与导演深入讨论,导演作为演出的主要负责人,监督人员要与导演共同讨论剧本的核心思想,包括主题、人物、情境等,考虑演出中应如何将情感传递给观众,为后续的协调管理奠定基础。最后,做好演出基础设计,由于剧院演出流程复杂,舞台设计作为基础环节,监督人员还要调试音响、灯光等,布置舞美,从而带给观众更好的视觉感受、听觉感受,促进演出设备的正常运行^[2]。监督人员还要具备专业知识与技术储备,与后勤部门、安保部门密切合作,保证演出过程中设备顺利运行。同时,前期筹备阶段演出监督部门还要做好预算规划,清晰了解每一笔费用支出,并按计划合理分配,确保资金有效运用于舞美、道具等方面,发挥财务监督的职责,从而有效控制演出成本。

2.3 开展现场指导

作为剧院演出监督,排练指导是重要工作内容,按照演出计划合理安排排练时间,开展排练现场的针对性指导,优化演出计划,带给观众更好的艺术感受。通常情况下,监督部门要按照演出需求与演员时间,合理安排排练计划表,包括排练时间、形式、地点等,保证排练计划符合演出要求。那么,在排练现场指导过程中,监督人员要具备较强的组织能力与管理能力,合理安排排练时间,综合考虑演员体力,合理安排休息时间,避免演员过度疲劳。针对排练现场的指导,监督部门要与导演、技术人员、演员等积极沟通,了解导演的演出计划,与技术部门沟通演出细节,观察排练现场设备运行状态,考虑技术运用的针对性,从而沟通技术方案,调整设备、技术的运用方案。同时,监督人员也要认真倾听技术人员、演员的实际需求,了解反馈建议,传达给导演,及时发现排练问题,由导演统一规划,优化演出方案,提升演出质量。监督人员自身要具备专业知识储备,观察演员排练与表演,提出适当的改进意见,指导演员表演,那么监督人员要具备较强的审美能力与判断能力,与导演沟通演出效果,提出针对性意见指导,激发演员创造力,让他们更好演绎角色,传递人物情感。

2.4 控制演出质量

由于演出现场存在较多不可控因素,每一场精彩完美的演出,都离不开导演、监督部门的精心规划,确保

演出计划完美落实,呈现每一处演出细节,提升演出质量。演出质量的把控不仅要求演员精细化表演,还要由监督部门开展精准调度,合理运用道具、舞美等元素,实现演出全流程监管。为此,演出监督部门要与导演团队、演员团队保持密切联系,精准运用舞台元素,让演出流程细致落实,按计划运行,监督人员要具备较强的现场调度能力,时刻关注演出变化,把握剧场环境。例如,现场调度要关注每一个演员的动作、每一个道具的使用、每一处场景的布置等,确保演出过程精准无误,提升演出效果^[3]。在剧院演出过程中,监督人员全面把握舞台运作,增强自身安全意识,一旦遇到突发情况,能够快速做出反应,采取有效应对措施。那么,监督部门与技术团队密切合作,共同完成演出监督,确保音响、灯光等技术相互配合,为演出提供技术支持,从而有效提高演出质量,控制演出中的不可控、不安全因素。

3 剧院演出监督人员的专业素养要求分析

3.1 具备基本的艺术素养

演出监督人员应具备基本的艺术素养,掌握更多管理知识,在日常工作中学习艺术知识,了解剧院演出的艺术价值,不断提高个人素养。由于排练指导、现场把控等阶段要求监督人员提出建议与指导,作为演出监督的关键环节,监督人员要积极学习艺术知识,提升个人审美能力与艺术修养,掌握更多艺术技能,合理运用评价语言,完成演出现场的细节把控。为此,监督人员在前期筹备阶段要与导演深入沟通,了解演出主题与具体计划,全面掌握演出细节与流程,自身要对演员表演、舞台元素等产生艺术认知,推动艺术演出的整体发展,逐步提升演出质量。

3.2 具备现代化管理意识

演出监督部门是剧院工作体系中不可或缺的部分,由于人们对剧院演出的需求越来越高,剧院对监督质量、演出细节等提出新的要求,作为合格的监督人员,不仅要在日常工作中积累艺术经验,提升自身艺术素养,还要具备现代化管理意识,增强自身管理能力,积极运用创新性监管方案。那么,监督人员要了解演出计划,具备一定的导演思维,导演往往负责演出全过程,而监督人员也要认识到自身职责,增强自身责任意识。在全面了解演出流程的基础上,负责导演的全部任务,做好后台的组织管理,指导演员表演,合理安排其他部门工作,做好多方面协调规划。同时,在现代化管理理念基础上,

监督人员还要灵活把控演出现场,认识到观众需求的重要性,以特定要求针对性调整监管措施,保证剧院演出进度的流畅性,确保演出顺利开展,发挥监督人员的工作职责。

3.3 具备观察能力与应变能力

观察能力作为监督人员的基本技能,主要是观察演出进度、演出计划、演员状态,及时发现演出现场存在的各种问题,提前判断,做到防患于未然^[4]。观察能力还体现在剧本内容的理解力,演员特质的发现能力,监督人员要仔细阅读剧本内容,在排练现场关注演员行为,及时发现人员安排不合适的地方,采取针对性的人员调整。由于演出环节负责,演员人数较多,监督人员还要细致了解演员个性、能力,为演员创造有力条件,突出演员个性的同时提升演出质量,打造完美演出活动。应变能力主要体现在监督人员发现问题后是否能够及时处理,精心管理演出细节,完成演出的整体协调与合理规划,从而呈现优质演出。例如,监督人员在与导演、技术团队沟通交流过程中,要具备应变能力,快速反应细节问题,及时处理,实现演出全过程监管。

4 剧院演出监督人员专业素养提升策略分析

4.1 合理运用现代化管理工具

为提升演出监督质量,剧院应为监督人员提供专业的管理工具,引入先进的技术与软件,支持演出监督的高质量开展。监督人员要定期检查各部门任务完成情况,关注演出前期的筹备进度,可以利用项目管理软件,包括 Trello 或 Asana,完成任务的及时分配,动态跟踪,确保按进度完成工作任务。同时,利用云端储存、共享文件等时段,优化信息交流环节,监督人员能够快速与其他工作人员沟通交流,实现资源共享,避免信息壁垒,做好演出的沟通协调工作。针对舞台元素,灯光、音乐等技术把控,利用 Vectorworks、QLab 专业设计软件,提前做好排练、调度,增加监督工作的精准度,提高演出监督效率。

4.2 制定精细化管理流程

为保证监督工作的顺利开展,管理流程的规划发挥着极其重要的影响,结合标准要求细致划分管理环节,明确每个监督人员的职责所在,规范每一个管理步骤,从前期准备到演出结束,各个环节都要在计划内,按照既定时间框架高效推进,达到预期演出效果。工作流程

主要包括排练计划、技术准备、现场指导、演出筹备等环节,每一项工作的开展都要罗列具体的监督负责人,让监督人员明确自身职责与使命。同时,制定标准化管理方案,便于监督人员快速熟知自身工作内容,保证工作质量,演出监督要以流程计划、标准手册为中心统筹各部门工作,避免出现流程规划不清晰,而导致操作混乱,效率下降的情况。精细化管理流程涉及多个工作环节、工作部门,还要开展针对性监督,协调排练时间、设备操作等,最终呈现较好的演出效果^[5]。

4.3 构建应急管理体系

应急管理体系建设主要是督促演出的顺利开展,保证演出现场的安全,及时应对突发状况,避免造成演出事故或人员伤亡。应急预案包括观众紧急事件、技术故障事件、演员突发状况等,将每一种情况的处理方案进行详细规划,各个环节要求明确负责人,由专门的监督人员完成,以便在队伍中能够及时处理突发情况,快速做出反应,支持处理措施的有效落实。例如,针对技术故障问题,影响演出效果,应急管理体系中应明确设备检修、技术应急等过程;针对演员突发情况,监督人员要及时安排替补演员,做好彩排、演练等,保证演出的顺利开展。同时,应急管理体系中所有方案都要经过培训、演练,增强监督人员的应变能力,熟悉掌握应急流程。

5 结语

综上所述,随着剧院演出的高质量发展,为了达到最佳演出效果,综合考虑各部门的工作情况,不仅要保证演员的正常表演,还要做好监督工作,监督部门要做好充分准备,提升自身专业素养,认识到自身对演出顺利的重要影响,确保个人职责有效落实。

参考文献

- [1] 夏雪慧. 舞台艺术中演出监督的重要性分析[J]. 戏剧之家, 2022, (02): 25-26.
- [2] 林慧敏. 演出监督对舞台艺术表演的作用[J]. 艺术评鉴, 2022(4): 185-188.
- [3] 李楠. 演出监督在舞台艺术表演中的作用分析[J]. 喜剧世界(下半月), 2022(11): 85-87.
- [4] 赵春. 浅析演出监督在演出院团管理中的作用及优化途径[J]. 大众文艺, 2020(14): 235-236.
- [5] 李丽霞. 演出监督在表演艺术中的职责职能以及作用[J]. 动漫先锋, 2022(12): 168-169.