

基于艺术发展视角的演出监督能力发展研究

文/鲁文婷

摘要：在人们对精神文化需求不断增加的背景下，艺术发展不仅面临着一系列新的要求，同时还担负起传承传统文化的功能。在这样的情况下，对艺术表演的要求也越来越高，这就要求监督人员从艺术发展的视角重新审视和理解定位演出监督能力。本文在综合分析艺术发展呈现的新特点的基础上，就演出艺术发展对演出监督能力提出的新要求，以及监督人员有效获取相应监督能力的策略进行探讨，旨在丰富演出监督能力发展的路径，为监督行为更好地契合艺术发展需要提供相应的内容参考。

关键词：艺术发展；演出监督；监督能力

艺术是才艺与技术的统称，其范围和内涵十分丰富。演出作为艺术表现和发展的一种重要形式，与艺术发展之间存在密切的关系。一方面，演出属于表演艺术的范畴，而表演艺术是艺术的发展形式，故而，演出归属于艺术发展；另一方面，演出是对艺术发展的成果——艺术作品尤其是静态文本形式艺术作品的行为呈现，其在呈现方式和效果等方面超越了单纯的艺术作品，是艺术作品经加工后的再现，因此，演出是艺术发展的推动力。正因为演出与艺术发展之间存在的这种微妙关系，使得演出往往成为艺术发展现状和趋势的一种直观体现，人们也倾向于通过观看演出了解特定时代背景下的艺术发展状况。对于演出监督人员来说，从艺术发展的角度把握演出监督工作面临的新要求、新挑战，是明晰自身能力发展方向、提升自身演出监督职业素养的现实需要，同时也是持续发挥演出监督作为艺术表演的一部分所应当承担的辅助和保障作用的工作需要。

一、艺术发展的新特点分析

艺术是人类社会文化发展的表现。不同阶段，不同社会文化背景下，艺术发展往往会呈现出不同的特点。换言之，艺术发展往往会具有明显的阶段性、文化性烙印。近年来，我国的艺术发展呈现出了百花齐放、生机勃勃的景象，这也促使现阶段的艺术发展表现出一些新的特点，具体如下。

（一）艺术性与现实性兼具

艺术性与现实性兼具，是指艺术发展既吸收和保留了艺术发展的抽象、含蓄、表意手法，又融入了现实社会发展中的元素，使艺术发展具有承古纳今的艺术特质。纵观艺术发展史可以看出，在过去较长的

一段时间内，艺术发展表现出了明显的抽象性和含蓄性，艺术家并不是通过照搬照抄现实世界中的内容来表达自己的思想和认知，而是将自己的思想和认知与现实世界中的内容相结合，表现出一种既具有相似性又具有差异性的艺术内容。这种若即若离的艺术现象和行为，成为艺术的魅力所在。而在现代社会文化背景下，人们对于艺术创作与欣赏的理解，更多地具有艺术性与现实性相结合的特点，即艺术家希望通过艺术作品带给人们关于某种思想、情感或者现象的接触和理解，而观众希望通过艺术作品的观赏来，收获一种与现实生活既关联又有差异的新的情感或者思想体验。在艺术演出中，演出团队不仅要关注剧本等艺术性的内容，还要考虑观众对于演出内容的现实性理解和认识。简而言之，现代演出除了遵循传统，通过含蓄、抽象的语言演绎作品，还注重演出行为对观众现实思想情感的影响^①。

（二）传承性与创新性结合

近年来，艺术发展中的传承性与创新性的特点得到了充分体现，这也是艺术发展中引起众多关注的内容。虽然不同时期的艺术往往与当时的社会文化背景相关联，但这并不代表艺术发展完全是时代发展的全新产物。换言之，艺术发展是在前人艺术发展实践经验和创造成果基础上的创新与延伸，其中含有一定的历史性艺术内容，即艺术发展中传承性与创新性结合的表现。具体来说，艺术发展中的传承性主要体现在前代艺术形式或者作品给后代艺术形式或作品带来巨大而深厚的影响。在实际的艺术发展中，这种传承性除了在艺术内容和形式上有所体现，还在艺术发展的思想上有所展现。例如，古人在其生活时代提出

的艺术发展思想,往往会对当代艺术家的艺术创作与表演思想产生影响。当然,除了思想以外,前代艺术发展中的艺术表演手法和技巧,往往也会以“经典”的名义被后代艺术家传承。例如,各地区的戏剧、舞蹈等传统文化节目内容和表演方式,为当代表演艺术家所继承和延续,这也是艺术发展中传承性的体现。而艺术发展中的创新性主要体现为后代艺术家遵循前代艺术家总结留下的艺术创作和发展规律,结合当地社会发展和人们对于艺术的理解与需求,进行艺术内容、形式和思想方面的革新,将当代的一些新的艺术元素融入已有的艺术现象中,赋予原有的艺术内容更多的新内容、新生命。艺术发展之所以创新,是因为艺术的来源——现实世界的发展和变化,这种变化促使艺术的接受者——人的艺术思想逐步发生变化,而原有的艺术逐渐难以满足人们变化后的艺术思想,促使艺术家在前人的基础上进行艺术创新与发展,赋予艺术更多新的内容,通过创新来实现艺术的持续性、新颖性发展^[2]。

二、艺术发展对演出监督能力提出的新要求

当前,艺术发展呈现出艺术性与现实性兼具、传承性与创新性结合的特点,促使演出这一艺术发展行为逐渐面临一些新的要求,而这些要求是演出监督能力发展方向、目标设定和策略确定的指导性内容。结合当前艺术发展状况来看,演出监督能力发展主要面临以下三方面的新要求。

(一) 由组织者向管理者转变

作为组织的活动形式,活动组织和活动管理既有联系又有区别。其中最为明显的是包含与被包含的关系,即活动组织是活动管理中的一部分。在传统的演出监督实践中,演出监督人员主要承担演出活动组织者的职能,即监督人员按照演出的需要,组织与本场演出相关的演员,如灯光、音响、装置、服装、化妆、大小道具甚至拉大幕的工作人员,按部就班地做好自身的工作,确保演出的各个环节顺利推进和有效衔接,使演出活动按计划完成。在演出活动中,监督人员扮演着组织者的角色,即组织各类要素按照演出的计划有序推进,至于演出活动的效果,演员在舞台上的表现,以及舞台场景布置是否合理等内容,则鲜有关注。而随着艺术的发展,演出监督人员所承担的职责逐渐由组织者转变成了管理者,除了做好演员、舞台场景的管理,还要从舞台表演的整体进度和观众对舞台表演的真实感受等角度,了解舞台演出中存在的问题和不足,思考如何根据观众的反馈对演出内容和形式进行优化调整,使舞台演出进一步贴近观众的心理预期。显然,在以舞台演出管理为主要职能的背

景下,监督人员更多地承担了演出管理的职能,其不仅要关注演出的稳步推进和顺利外出,还要从更高层次的演出质量和效果出发,对演出的过程和结果进行了解、评估、反思、优化,这无疑增加了监督人员演出监督中的管理能力要求。

(二) 由演出监督向演出参与转变

随着现代化的艺术发展,对艺术演出行为的要求越来越高,使得演出团队和团队内部的每个人都承担了一定的挑战和压力。对于演员来说,观众对演出行为的高度关注和对演出效果的个性化要求,使得其内心往往承担着更大的压力,不仅要要求自己在舞台上做好每一个动作、发好每一个音,同时,还要察觉台下观众对实时演出情况的表情乃至行为反馈,可见,演员对演出行为的关注已经超越了单纯的行为本身,向更深刻、全面的演出效果延伸。同样,对于演出监督人员来说,以往的监督往往只关注演员和道具的到位情况,目的也只是保证舞台演出的有序开展,至于演员在舞台上的具体行为表现,以及台下观众对演员舞台表演情况的反馈,则很少关注。但在现代化的艺术发展环境下,演出监督逐渐开始承担演出的监督与指导职责,即除了承担原来的舞台监督职责,监督人员要对演员在舞台上的一举一动,演员与舞台场景搭配效果,台下观众对舞台演员演出行为的直接感受和行动反映等均给予足够的关注,并在演出过程中和演出结果后,在演出团队内部分享自己捕捉到的关于演出的信息,特别要指出演员演出行为中的可取之处和不足之处,使演员清楚自己哪里需要改正或者优化。简而言之,现代化的艺术发展环境下,演出监督人员更多地作为舞台演出或者演员演出的“镜子”,要帮助演员和演出团队清楚舞台演出的得失、好坏。显然,这使得演出监督人员的角色从单纯的行为或者舞台状况监督转变为演员和演出效果的参与管理^[3]。

(三) 由关注局部向关注整体转变

在以往的演出实践中,演出监督虽然是一个重要的岗位,但其往往并不直接参与舞台演出,而是辅助策划师、导演进行节目编排,协调演员与灯光、音响、舞美、服装、道具、化妆等部门共同完成演出的任务。并且,往往只有在节目演出和排练的过程中,才能够见到监督人员。造成这种情况的原因在于,与参与舞台表演的其他演员一样,演出监督人员只是被视为一般性的演出参与人员,甚至是后勤保障人员,这使得其在演出团队中的地位 and 角色被忽略,并且监督人员更多地关注自己所负责的内容,对演出整体的关注度不高。但是,随着艺术的发展,演出整体状况对包括演员和监督人员在内的演出团队人员来说越来越

越重要，并且演出中需要注意的细节性内容也越来越多。在这样的情况下，演出监督人员就需要从原本只关注部分内容的角度调整到关注演出的整体状况，并对演出中的各个细节都给予足够的关注，以确保演出效果的整体实现^[4]。

三、进一步提升演出监督能力的科学策略

结合上述分析可以看出，随着观众对艺术表演行为关注度和需求度的不断提高，演出监督人员所承担的演出职责和使命越来越大。因此，对于演出监督人员来说，除了牢牢把握自身的演出监督方面的管理职责以外，还要对演出监督人员应当具有的演出艺术创新力、发展力有深刻的体会和明显的提高，这就要求演出监督人员在平时的演出实践中，不断深化对监督职能和使命的理解与把握，持续提高自身的演出监督能力。具体来说，演出监督能力的进一步提升需要从以下几方面入手。

（一）准确把握艺术发展背景下的演出监督职责

在艺术持续发展的背景下，演出监督人员所承担的职责发生了明显的变化。对于这种变化，不同演出监督人员或者同一演出监督人员在不同时期，往往会表现出明显的差异，而这种思想上的差异往往会影

响到其演出监督的行为认知和行为实施。例如，部分演出监督人员在思想上仍然保持自身的职责是保证演出活动的顺利开展，至于演出效果的好坏，则与自己没有太大的关系，使其在演出监督工作中忽视演出的整体管理，出现视野上的狭隘性，进而出现演出监督职责落实的偏差，不利于演出节目质量的提高。基于此，演出监督人员要从艺术发展的视角出发，更新对演出监督职责的理解和把握。

一方面，演出监督人员要充分认识到观众对演出质量方面的高标准要求，并深刻认识到演出质量与演出团队的生存发展以及自身的工作开展之间的关系，进而从思想上坚定演出质量提高是演出监督行为的目标导向。换言之，演出监督人员要将吸引更多的观众观看、欣赏演出作为自己的本职工作，将其提升到保证整个演出活动顺利开展的目标之上，使演出质量成为自己演出监督活动中的最高目标追求。另一方面，演出监督人员要细化对演出质量的认知视角，将高质量的演出对应到演员的表演行为和观众的演出观看效果方面，进而将演出监督能力的关注点明确到具体的细节性内容上。考虑到演出活动的综合性、动态性，无法对演出的每个细节都给予足够的关注，演出监督

人员应当将自己的关注点聚焦于演员的“演”和观众的“观”上，将观众观看表演的表情、动作等细微性的内容作为演出质量的评判依据，并根据评判结果，向演员反馈演出的效果信息，帮助演员认识到自身的不足，提升演出的质量。在这方面，演出监督人员主要是改变原有的思维模式和习惯，将关注点放在重点人身上。

（二）以问题为驱动寻求改善演出活动的方法

观众对舞台演出的要求往往是间接的、含蓄的，包括演员在内的人员无法直接获得观众对演出的要求，故而，在演出实践过程中需要带着一些突出的问题去寻求改善演出行为的方法，进而掌握优化演出方式、提高演出质量的好方法和好技巧。对于演出监督人员来说，同样需要带着问题去思考提高演出质量的路径，以此来适应不断发展的艺术。

首先，要从“为什么”思考开始。对于演出监督人员来说，演出监督能力的提高往往需要从细节上的问题着手。在平时的演出监督实践中，要多问几个“为什么”，以此来把握相应的问题症结和问题突破点。例如，对于观众反响比较好的演出内容，监督人员要从“为什么观众会喜欢本次演出活动”“某位演员出场后，台下的观众为什么会表现出异常的动静”“节目演出到某一情节时，台下的观众为什么会发生异动”等方面去思考和分析，探寻观众与演员互动较为激烈的原因，以此作为演出质量、提高节目演出效果的重要参考内容。其次，要从“如果”思考行为改善方案。任何一场演出，观众无论是表现出明显的喜爱之情，还是表现出低落的观赏情绪，往往会有相应的原因作为对应。演出监督人员需要根据观察到的现象进行假设性分析，从中把握异常现象发生的原因，进而探索出相应的问题解决策略。例如，对于舞台上某位演员因为动作失误而引起台下观众哄笑的情况，监督演员可以从“如果演员没有出现这次的失误，观众会表现出什么样的情况”“如果演员在出现失误时，以相应的方式加以衬托或者掩饰，使失误看上去更自然，那么台下的观众会表现出什么样的情况”这两方面思考，探寻有效应对演员演出中出现失误问题的正确策略，从而将失误转变为提高演出关注度的契机。

（三）通过实践中的沟通交流实现新的突破

演出监督人员容易因为自身的经历或者职位职责的错理解而出现故步自封的情况，长期无法走出舒适区。为了更好地适应艺术发展的要求，监督人员需要借助外部的思想和行为的带来实现自我思想及行为的突破，从而实现演出监督思想与行为的革新。此

外，沟通也需要一定的技巧，演出监督人员在提高演出监督能力的过程中，要与不同类型的人进行沟通交流，尽可能多地接触到一些新的认识和看法。

第一，注意与演员进行技术性的交流。作为演出方面的专业人员，监督人员与演出人员虽然职责不同，但在目标方面存在明显的一致性。因此，在平时的演出实践中，监督人员要多与演员沟通交流，将自己遇到的问题或者产生的新想法传递给演员，并听取演员对问题的理解和看法，进而拓宽自己对于问题的认识，使自己获得更适宜的问题解决策略。例如，监督人员可以在演出结束后与演员复盘演出的过程，对演出中的一些具体性的内容进行探讨交流，丰富彼此在演出方面的专业技术认知和把握。

第二，经常与观众进行艺术性的交流。观众虽然是演出行为的观赏者，但同时也是演出效果的评判者。在艺术实践中，演出监督人员要经常与那些喜爱演出的观众进行沟通交流，了解其对演出的理解和看法，在交流中捕捉到艺术发展视角下观众对演出行为的新期待、新要求，进而充实演出管理的信息，使演出监督的管理职能得到充分发挥。

四、结语

综上所述，演出监督是一门重要的舞台艺术职业，也是现代舞台演出中的重要组成部分。随着艺术的发展，演出方面的监督能力面临了一些新的要求，这主要体现为由组织者向管理者转变、由演出监督向演出参与转变、由关注局部向关注整体转变。为了更好地适应演出监督能力方面的要求，演出监督人员要准确把握艺术发展背景下的演出监督职责，以问题为驱动寻求改善演出活动的方法，并通过实践中的沟通交流来实现新的突破，更好地发挥自身的演出职责。

参考文献：

- [1]孙建铭.现代演出监督能力的创新分析[J].中国文艺家,2017(10):285.
- [2]孙建铭.演出监督在艺术表演中的作用分析[J].电视指南,2017(17):188.
- [3]武义恒.解读演出监督——演出现场的总调度员[J].当代音乐,2016(14):44-45.
- [4]胡琦飞.现代演出监督能力创新分析[J].大众文艺,2014(5):148-149.

作者简介：鲁文婷（1984—），女，大学专科，国家二级演员，主任，研究方向：演出监督。

（作者单位：四川人民艺术剧院）