

舞台表演的操作管理

麦秋

「表演艺术」是指表演者在舞台上现场即时的表演。当然，其他配合表演的，还有同步操作的布景，服装、道具、化妆、头饰、灯光、音乐、音响等，以收最好的视听效果。只有舞台操作人员合作无间，舒缓有序，才能在舞台上完成导演与表演者努力排练出来的成果，以及苦心孤诣的设计，观众方可欣赏到顺畅的表演，领略作品内涵与讯息，能臻此境，也可算是功德圆满了。至于事后评价好坏，且看专家之言：「一队专业而有水准的后台工作队伍，可以把三流的舞台表演提升至二流甚至一流；相反，若由一队三流的舞台工作队伍负责操作演出，一流的表演也会降格至二流，甚至三流。」可见，舞台操作管理何等重要。香港的演艺工作者，自八十年代开始，已经非常重视舞台操作管理了。

在此让我介绍一些图表，说明一套专业的舞台管理方法，这套方法也可以应用来组织学校演出。

演出制作结构（请参看图（一）「舞台演出分工表」）

它由两个三角概念组成，它显示了演出制作的六个主要部门的工作网络、分工及相互关系。

直立的大三角，尖端为制作主任，左下角为美术主任，而右下角则为总务主任。在这个三角的各岗位描述如下：

- （1）制作主任：执行及监察演出的行政运作、财政运用状况、人力和资源分配等，他也负起决策或督导的工作。
- （2）美术主任：主要负责执行导演在布景、服装、道具、化妆和头饰设计等方面的意图。
- （3）总务主任：主要工作是统筹租借布景、道具、灯光、音响或演出应用的家具等。

倒立的大三角则展示了演、排练和操作等实务岗位的相互关系。它们由编导、场地主任及执行舞台监督组成。职责描述如下：

- （1）编导：提供剧本，负责一切排练、演绎及安排表演。有时剧本会由制作主任指定。有了剧本后，编导负责选角、围读、开位、粗排、细排、连排及总排等，直至进入剧场后的技术彩排及总彩排，之后他把制作交由舞台监督负责演出了。

- (2) 场地主任：一般负责监察设施的运用情况，注意使用时的安全，保护各种设施，防止损坏，减少危险，执行准时进场，准时离场等守则。
- (3) 舞台监督：他的职责是本文的重点介绍部份。首先，请读者尝试把两个三角形拼砌起来（请看图一）。拼砌之后的图表说明了制作主任的位置高高在上，而执行舞台监督则在下面鼎力支持住整个制作的运作。当然还有其他部门配合，这是演艺工作的特色，彼此的功能作用互相关连。正如图（一）显示六个小三角各自为攻，各有所专。作为学校演出，则可以简化。例如上方小三角的制作主任，其实是包揽了职业演出里的技术监督的职能；左下角的美术主任可由副导演兼任，若没有副导演，由编导直接负责也可以；下角的舞台监督，则兼顾了职业演出里技术主任及执行舞台监督的工作。

至于舞台操作管理工作的分工（请参看图（二）的「舞台管理架构图」）

- (1) 舞台监督：分三期进行，即：制作前期（Pre-production）、演出期（During Production）及演出后期（Post Production）。在前期，他要负责安排导演选角、排练及总彩排。这期间，他要跟足导演排戏，兼排练事前准备及事后收拾等。他有个人专用剧本，称为promptbook，用来即时记录导演排戏时的任何改动，事后整理好，确保演出不会出错。第二期是指入台至演出的期间。这期间，他须要集中精神，按照编定的入台进度表（move-inschedule）工作，准备布景，调较灯光，调节音响，指挥技术彩排及总彩排，执行演出操作，总之分秒必争。演出时，他须依照其专用剧本（promptbook）所记，逐一提示各部门运作，直至完场为止。有时，舞台监督可以安排专人负责在 Promptbook 记录指挥演出，做这专职的人便叫「执行舞台监督」。第三期属于演出后期工作，他要负责安排人手（包括他自己也参与）做以下工作：清理舞台，清还借来的东西，收集及清洗衣物，将有用的道具收拾包装，还有清理帐项和其他琐碎工作。之后，他要完成演出报告，交给制作主任，至此，才完成任务。
- (2) 助理舞台监督（Assistant Stage Manager）：职责大致与舞台监督相同，主要负责舞台上的安排及准备工作，通常由多人分担工作。然而，若舞台监督不在场，他们便代理执行舞台监督的工作。演出时，他们会在舞台两边执行职务。
- (3) 后台主任（Back Stage Manager）：同是助理舞台监督之一，但这岗位的职责主要是在第二期工作时，专务后台工作，特别是服装和化妆间的工作及秩序管理。当然，后台接待、安排膳食等工作也是由他负责分配的。

这图表阐述了舞台操作管理的分工与合作，但遇上人手不足，或制作形式不太复杂时，组织范围是可以浓缩的。例如：舞台监督可以兼任执行舞台监督；助理舞台监

督可以兼任布景、道具、而灯光提示和音响提示可以由一人兼任。至于后台主任，他可以兼任服装和道具，而由另一个兼任化妆和发饰。

负责舞台操作管理的人，参与演出工作时应具服务精神，因为他必须任劳任怨，纵受屈也得忍受直至完成演出。他也应该有豁达的胸怀，容许出错。因为每一场演出都有可能出错，最高理想也只是错得最少而已。正如Gordon Craig说：「演戏不是艺术。故此说演员是艺术家是错误的。事缘意外是艺术家敌人。无数意外事件揉在一起便成喧闹混乱，而艺术本就跟喧闹混乱势不两立。艺术是经过设计的成果。所以，我们只能透过可以控制及计算的物料来完成艺术创作。偏偏人类不属这类材料。」点出了舞台表演的特点。舞台演出之所以称为「活生生的表演」，就是因为「生命」本身难免出错嘛！

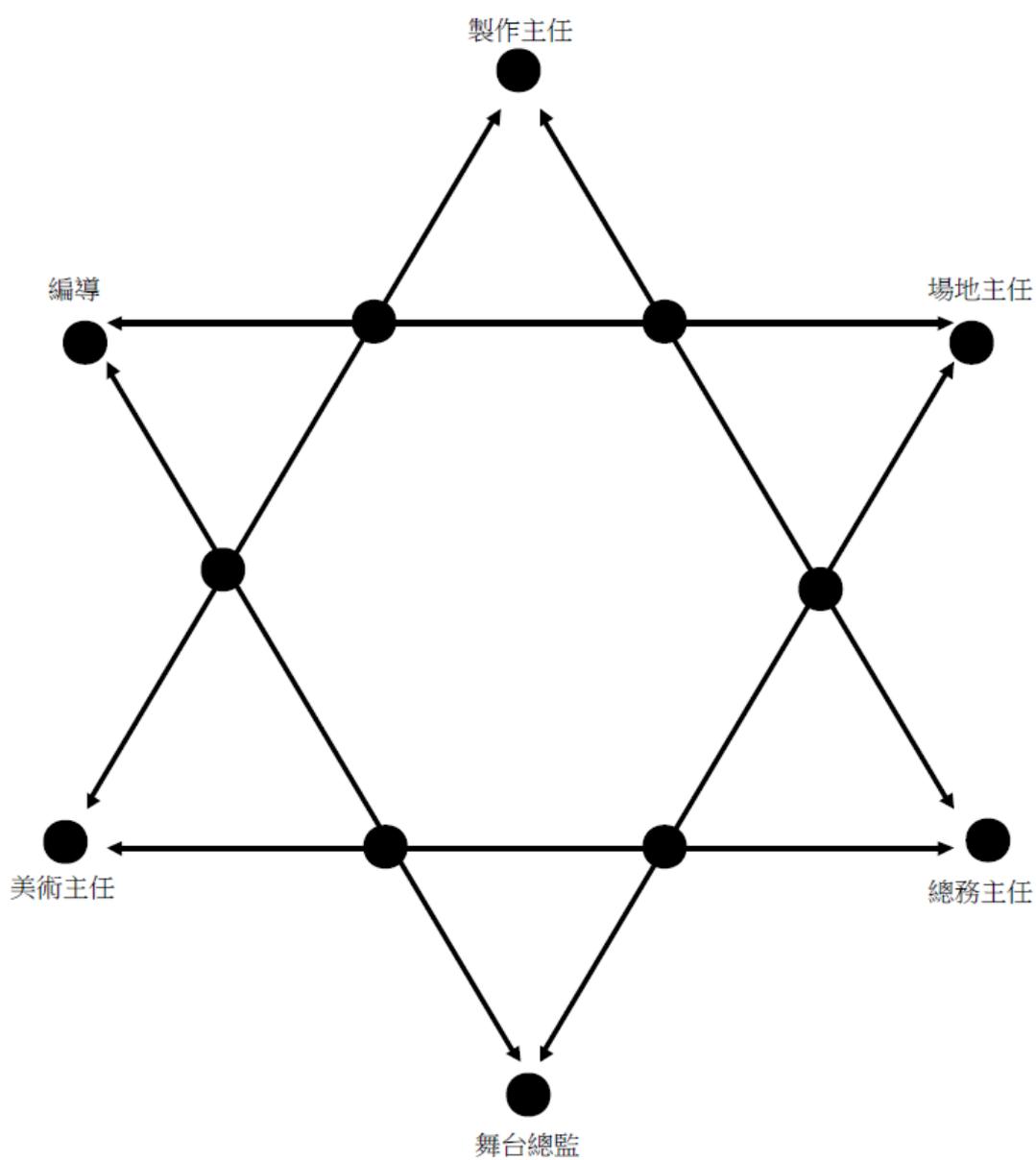
最后，舞台工作者要紧记，万般恩怨也要抛诸脑后，因为观众入场了，幕要升了！大家都做一个好的演出，所以要大局为重。这个舞台操作管理三角概念就是要整体工作人员互相尊重、支持和合作。

图三的「戏剧表演制作流程表」

麦秋：香港资深戏剧工作者，多年从事导演，戏剧教育推广工作，乃香港演艺学院戏剧学院及科艺学院顾问。

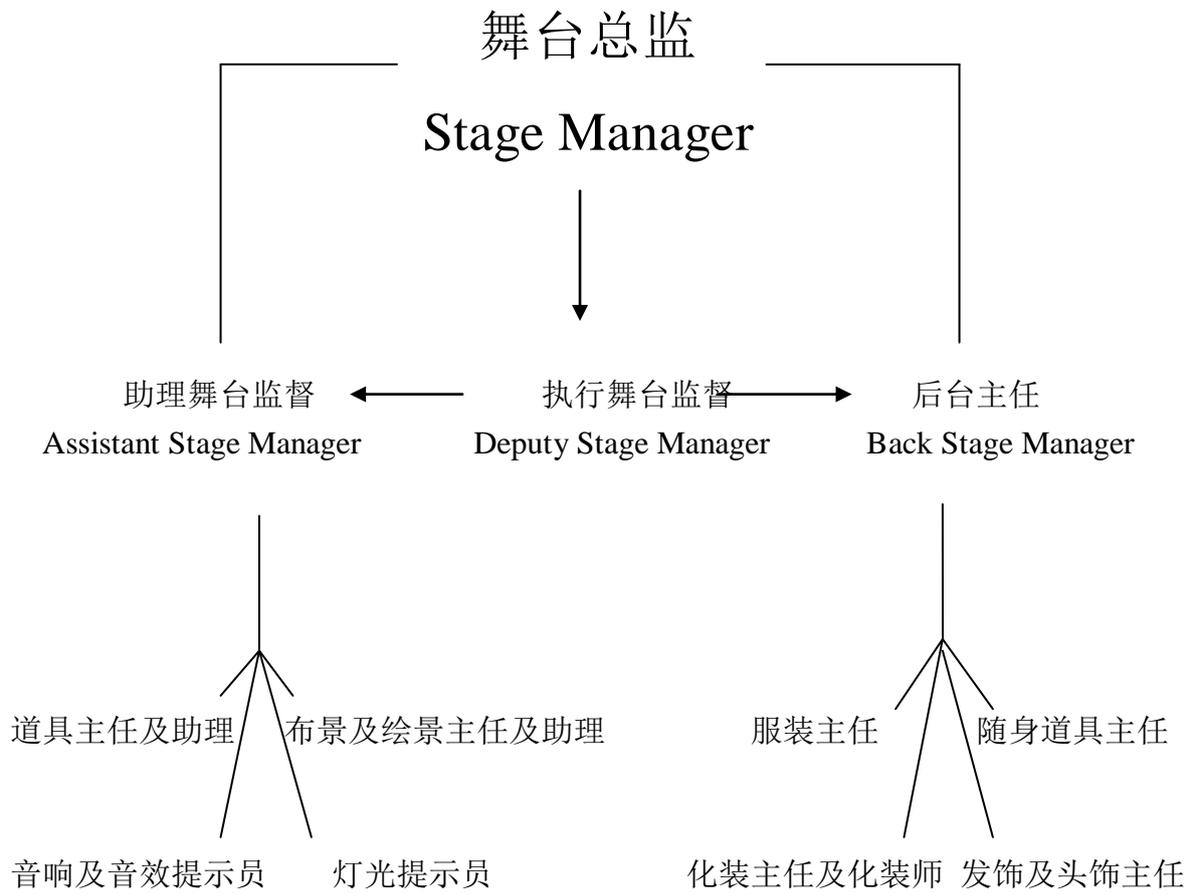
图（一）(此图表只显示繁体版)

舞台演出分工表

图（二）

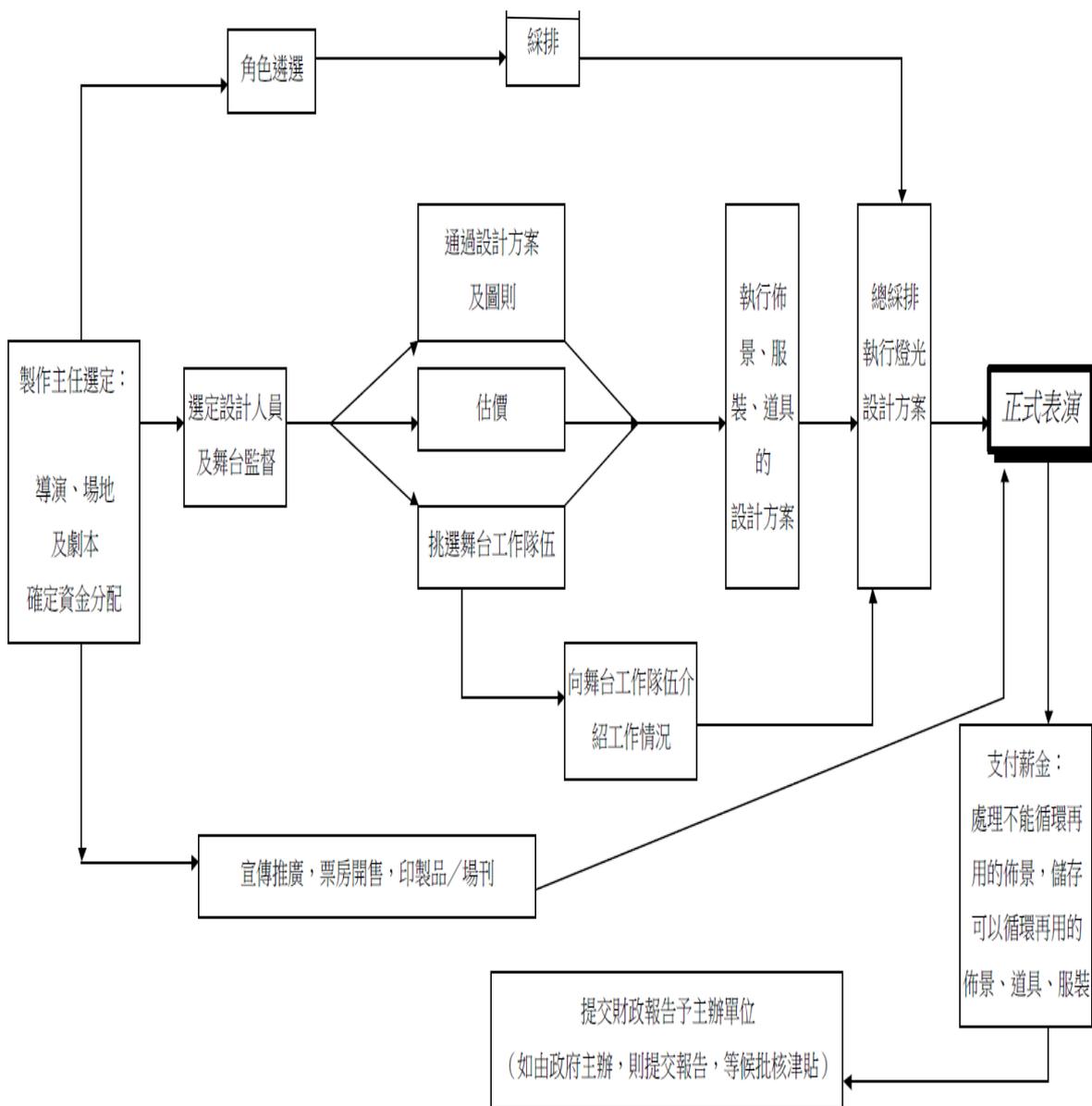
舞台管理构图

图（三）(此图表只显示繁体版)

请由左边的方格开始，按箭头方向指示，便能清楚地看到一个具规模的演出，是由各个工作部门紧密合作，才能达到理想的效果。

戏剧表演制作流程表

“SNOW WHITE”「白雪公主」

演员分场表

幕数	场口	代号	页数	演员	事件	布景（大约）
一幕	一场	A	1	国皇，皇后玛，侍卫甲乙。		玛莉亚皇后寢室
	二场	B	2-3	国皇，众御医助手，大臣甲乙，众博士，侍卫甲乙，御医。	待产	皇宫一角
	三场	C	4-6	国皇，皇后玛，御医，祿姆，众御医助手，大臣甲乙，皇后依。	玛逝世	玛莉亚皇后寢室
	四场	D	7	国皇，皇后依，白雪(6)，亚蒙，祿姆，众侍卫，众大臣，众皇宫小丑，侍从。	国皇再婚	皇宫大殿
	五场	E	8-11	大医，中医，细医，皇后依，众侍卫，大臣丙，白雪(6)。	三医献宝物	监狱
	六场	F	12-15	白雪(6)，白雪(18)，皇子，舅舅。	白雪遇上皇子	皇宫后院晾衣场
	七场	G	16-19	皇后依，皇子，舅舅，侍卫甲乙。	依会见皇子	皇宫大殿
	八场	H	20-21	皇后依，亚蒙。	依和魔镜	依莎贝皇后寢室
	九场	I	22-25	白雪(18)，皇子，亚蒙。	亚蒙带走白雪	皇宫后院晾衣场
	十场	J	26-27	白雪(18)，亚蒙。	刺杀失败	森林
	十一场	K	27	白雪(18)，众森林舞者。	白雪逃	森林
	十二场	L	28-31	白雪(18)，黑柴，小矮人。	走到小矮人家	小矮人大屋外 ↘大屋内 ↘大屋外

MASTER REHEARSAL SCHEDULE

PERPARED BY: AGNES TSUI - STAGE MANAGER 1/3/1996

日期 DATE		时间 TIME	项目 CONTENT	幕场 ACT/SC.	出席演员 CAST	出席幕后工作人员 PRODUCTION TEAM	场地 VENUE	备注 REMARKS
25/2/96	SUN	1430-1630 (2)	SING	ACT 2	白雪(18), 小矮人, 皇子。	SAMUEL, ADA, RICKY	SHATIN	
		1630-1730 (1)	SCENE WORK	T	全体 (除白雪(6))。	T JAMES, SZETO, RICKY, JAMES C		
		1730-1900 (1,5)	FITTING		皇子, 白雪(18), 皇后依。	ANNABEL, RICKY		
		2000-2300 (3)	SCENE WORK	OQ	白雪(18), 小矮人, 黑柴, 皇子, 皇后依。	JAMES, SZETO, RICKY, JAMES C		
26/2/96	MON	1930-2230 (3)	SCENE WORK	P,R	白雪(18), 小矮人, 皇子, 黑柴。	AMES, SZETO, RICKY, JAMES C	KB	
28/2/96	WED	1900-2200 (3)	SING		白雪(18)。	ADA, SAMUEL, AGNES	CCDC	
29.2.96	THU	1900-2030 (1,5)	SING	B,D	众博士, 御医助手甲, 众大臣, 众侍卫, 亚蒙, 祿姆, 宫廷小丑。	SAMUEL, AGNES	KB	
		2030-2230 (2)	SCENE WORK S		白雪(18), 小矮人, 黑柴, 皇子, 大中细 医。	JAMES, SZETO, RICKY, JAMES C		
1/3/96	FRI	1500-1700 (2)	SING		皇子。	SAMUEL, AGNES	CCDC	
		1630-1800 (1)	SING		白雪(18)。	SAMUEL, AGNES *		
		1930-2230 (3)	SCENE WORK	M,N	白雪(18), 小矮人, 黑柴, 皇子。	SZETO, AGNES, JAMES C	KB	
2/3/96	SAT	1900-2030 (1,5)	SCENE WORK	S,T	白雪(18), 小矮人, 黑柴, 皇子。	SZETO, AGNES, JAMES C	SHATIN	
		2030-2100 (0,5)	SCENE WORK T		全体 (除白雪(6))。*			
		2100-2300 (2)	DRY-RUN ACT 2		全体 (除白雪(6))。*			

REHEARSAL VENUE:

* “SHATIN” 新界沙田 新城市广场 837 室王仁蔓芭蕾舞学校 : 2697 0188

* “KB” 九龙九龙湾 德福花园 王仁蔓芭蕾舞学校 (邮政局侧): 2754 2277

* “CCDC” 九龙黄大仙 沙田坳道 110 号城市当代舞蹈团 舞蹈排练室 3 号: 2326 8597

《SNOW WHITE》 SCENE AVAILABILITY CHART

第一幕	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	
姓名/页数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
国王乔治	*	*	*	*	*	*	*																									
皇后玛莉亚	*			*	*	*																										
白雪公主(6)							*				*	*																				
白雪公主(18)												*	*	*	*							*	*	*	*	*	*	*	*		*	
皇子安东尼													*	*	*	*	*	*	*			*	*	*								
舅舅安德鲁													*			*	*	*	*													
皇后依莎贝						*	*		*	*	*				*	*	*	*	*	*	*											
亚蒙																					*	*	*	*	*	*	*					
御医			*	*	*																											
御医助手甲		*	*	*	*																											
御医助手乙				*	*																											
大医								*	*	*	*																					
中医								*	*	*	*																					
细医								*	*	*	*																					
侍卫甲		*	*				*	*	*	*	*																					
侍卫乙		*	*				*	*	*	*	*																					
侍卫丙							*		*	*	*																					
侍卫丁							*		*	*	*																					
大臣甲		*	*	*	*		*																									
大臣乙		*	*	*	*		*																									
大臣丙 / ”博士一		”	”				*		*	*	*																					
大臣丁 / ”博士二		”	”				*																									
大臣戊 / ”博士三		”	”				*																									
褙姆							*																									
众侍从							*																									
小矮人一 好易明																													*	*	*	
小矮人二 好硬颈																													*	*	*	
小矮人三 好大风																													*	*	*	
小矮人四 好眼•ô																													*	*	*	
小矮人五 好开心																													*	*	*	
小矮人六 好失魂																													*	*	*	
小矮人七 好怕丑																													*	*	*	
黑柴																												*	*		*	

制作人员表

监制

导演

艺术总监

编剧

音乐总监

乐器编配

作曲

填词

编舞

歌唱监督

导演助理

布景设计

助理布景设计

服装设计

执行服装设计

灯光设计

助理灯光设计

音响设计

助理音响设计

舞台监督

执行舞台监督

助理舞台监督

技术监督

助理技术监督

总电机师

后台主任

服装主任 / 小组

化妆主任 / 小组

道具主任 / 小组

音响控制员

行政经理

电视制作特辑编导

公关及宣传

广告及场刊设计

编者按：此乃职业剧团之〈制作人员表〉仅供参考。学校戏剧演出可因应需要，酌量增减工作岗位。