

以中国歌剧节为例浅谈演出监督在艺术节及演出季中的作用

朱丽丽

浙江演艺集团剧院经营管理有限公司, 浙江 杭州 310000

摘要：演出监督是演出团体中的一个重要职务，在艺术表演的过程中，承担着舞台艺术各部门的组织以及管理职责。在日趋繁荣的演出中，演出监督的作用逐渐被院团所重视；而在当下各类戏剧节、演出季或艺术节演出监督的作用却还未被重视。本文结合工作实际，探究演出监督在各类艺术节、演出季中的作用。

关键词：探究；艺术节；演出季；演出监督

中图分类号：G2

文献标识码：A

文章编号：2024010139

Taking Chinese Opera Festival As An Example, The Role Of Performance Supervision In Art Festival And Performance Season Is Discussed

Zhu lili

Zhejiang Performing Arts Group Theatre Management Co., LTD, Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract： Performance supervision is an important position in the performance group. In the process of artistic performance, it undertakes the organization and management responsibilities of various departments of stage art. In the increasingly prosperous performance, the role of performance supervision is gradually paid attention to by the academy; However, the role of performance supervision in various drama festivals, performance seasons or art festivals has not been paid attention to. Combined with the actual work, this paper explores the role of performance supervision in various art festivals and performance seasons.

Key words： exploration; art festival; performance season; performance supervisor

在舞台演出中，演出监督是一个非常重要的工作，对于确保演出质量、保障观众权益、促进文化艺术事业发展都起着关键作用。

一、演出监督的职责：

演出监督的工作职责通常包括以下几个方面：演出质量监督，确保演出内容、演员表演、舞台效果等符合相关标准和规范，保证演出质量达到一定水平。票务销售政策制定及监督，制定符合市场需求的票价，同时监督票务销售过程是否合规，防止黄牛票、假票等违规行为，保障观众的合法权益。场馆安全监督，确保演出舞台符合安全标准，消防设施完备，观众疏散通道畅通，保障观众和演员的人身安全。

版权监督，监督演出作品是否涉及侵权行为，保护艺术作品的版权和原创性，打击盗版、仿制等违法行为。演出合同监督，监督与演员、制作方、场地方等的合同签订和履行情况，保障各方权益，防止合同纠纷。投诉处理，接受观众、演员、演出机构等的投诉举报，及时处理和调查，维护演出秩序和社会稳定。行业规范建设，制定演出行业的监督规范和标准，推动行业健康发展

展，加强行业自律和管理。信息公开和宣传，及时公开演出信息、票务信息等，提高演出透明度和观众知情权，进行宣传推广，增加演出影响力。合作协调，与相关部门、演出机构、艺术家、媒体等建立良好合作关系，共同推动演出监督工作和文化艺术事业发展。

二、评判戏剧节、演出季或艺术节是否成功，通常需要考虑多个方面

(一) 观众反馈，观众对演出的满意度和反馈是评判成功的重要指标。可以通过观众调查、评价表、社交媒体反馈等方式来收集数据。

(二) 观众数量，成功的艺术节或演出季应该能够吸引大量观众参与，体现了其吸引力和影响力。

(三) 演出质量，评估演出的专业水准、创意程度、艺术表

* 作者简介：朱丽丽，女（1983.3），汉，浙江省杭州市，大学本科，三级演出监督，研究方向：演出监督，项目经理。

现力等方面，包括演员演技、舞台效果、音响灯光等。

(四) 节目多样性，艺术节或演出季应该涵盖多种艺术形式和风格，如音乐会、舞蹈表演、话剧、戏剧、视觉艺术等，以满足不同观众的需求。

(五) 艺术家参与度，评估艺术节或演出季是否能够吸引知名艺术家或团体参与，体现其在业内的认可度和影响力。

(六) 票务销售，成功的艺术节或演出季应该能够实现良好的票务销售情况，包括售票率、票房收入等。

(七) 媒体报道，评估媒体对艺术节或演出季的报道情况，包括正面报道的数量和质量，以及对艺术节的影响力。

(八) 社会影响，艺术节或演出季是否能够对当地文化生活、旅游经济、艺术教育等方面产生积极影响，体现其社会价值和意义。

(九) 组织管理，评估艺术节或演出季的组织管理水平，包括策划、执行、营销、资金运作等方面，是否高效、透明、专业。

三、演出监督在戏剧节、演出季或艺术节中作用

演出监督在戏剧节、演出季或艺术节中的关键角色不容忽视。他们肩负着多重职责，不仅致力于提升演出的艺术品质与观赏效果，还负责维护演出市场的秩序和保护观众的权益，同时推动演出行业的创新与进步。

(一) 演出监督在确保演出艺术品质方面发挥着至关重要的作用。他们负责全面监控和评估演出的质量，涵盖演员的表演水平、舞台布景、灯光音效等各个方面。通过严格的监督与指导，确保演出达到既定的艺术标准，使观众能够享受到高质量的演出体验，进而提升演出的观赏价值和艺术品位。他们与导演、演员和制作团队紧密合作，共同确保每个细节都符合艺术节的宗旨和观众的期待。他们还关注演出中的技术创新和艺术创新，为观众带来新颖而深刻的艺术感受。在严格把控质量的同时，他们为提升演出艺术水平和观赏效果做出了不懈的努力。

(二) 在保障观众权益方面，演出监督同样扮演着举足轻重的角色。他们负责监督票务销售过程，有效防止黄牛票、假票等不法现象的发生，切实保障观众的合法权益。此外，他们还负责处理观众的投诉和建议，确保观众的声音得到及时回应和解决。同时，演出监督还积极致力于艺术普及教育，通过组织讲座、工作坊等丰富多彩的活动，提升公众对艺术的认知和欣赏能力。他们致力于拉近艺术与观众的距离，让更多人能够亲身感受到艺术的魅力。

(三) 演出现场的安全监督也是演出监督的重要职责之一。他们负责确保消防安全、场馆设施等各个方面的安全，为观众提供一个安全、舒适的观赏环境。从入场安检到紧急疏散预案的制定，从舞台设备检测到消防安全的监控，他们事事无巨细，亲临现场，确保每一个环节都井然有序、无懈可击。他们深知保障观众权益是推动演出行业健康发展的重要环节，因此始终坚守岗位，履行职责。

(四) 演出监督还负责监督节目安排和执行的任務。他们需要确保节目单的合理安排，包括节目风格、时间长度、节目间的过渡等，使整场演出呈现出统一的主题和流畅的节奏。他们与制作团队密切合作，对节目进行调整和优化，确保每个细节都达到最佳效果。正是有了他们的付出与努力，观众才能在享受歌剧艺术的同时，感受到整体的和谐与美感。

(五) 演出监督还需监督演出计划的执行情况，确保演出按照既定计划顺利进行，并随时应对可能出现的变化和调整。他们与演员、舞美、音响等各个部门紧密合作，确保每个环节都能按照预定计划顺利推进。他们还需具备敏锐的应变能力，对突发状况进行迅速反应和妥善处理，以保证演出的顺利进行。他们的专业与负责为演出的成功提供了坚实的保障。

(六) 演出监督还肩负着维护演出市场秩序的重任。他们监督演出市场的秩序，防止虚假宣传、欺诈行为等不法行为的发生，维护演出市场的诚信和健康发展。对于演出过程中可能出现的纠纷或问题，他们也需要进行调解和处理，维护演出秩序和艺术家、观众的合法权益。只有维护良好的演出秩序，才能推动演出行业的持续健康发展。

(七) 演出监督肩负着推动艺术创新与行业进步的重任。通过监督与指导，他们积极鼓励艺术家与演出机构勇于尝试创新、实验性演出，不断激发演出形式与内容的革新与进步。与此同时，他们亦与行业伙伴紧密合作，共同制定行业准则与规范，为整个演出行业的提升与发展贡献力量。在歌剧节的舞台上，他们的存在为活动注入了新的活力与创意。通过与艺术家的深度合作，他们不仅确保了演出的高水准，更在艺术诠释、舞台设计等方面注入了新的思维与灵感。他们还积极投身于行业交流与研讨，为行业的健康、有序发展提供了坚实的支撑与保障。

总之，演出监督不仅是保障演出顺利进行的关键力量，更在艺术创新与行业发展中扮演着引领者的角色。他们通过严谨的监督与指导，确保了演出的高品质与艺术性，同时也促进了演出市场的规范化与健康发展。正因为有了他们的辛勤付出与不懈努力，我们才能在歌剧节的舞台上欣赏到精彩绝伦的艺术盛宴，深刻感受到歌剧艺术的独特魅力与力量。

四、探究演出监督在第五届中国歌剧节中的作用

2023年，第五届中国歌剧节在历史文化名城杭州盛大举行。作为一项集结众多国内外顶尖歌剧艺术团体的文化交流活动，其对演出质量的要求极高。在这一背景下，演出监督的角色显得尤为重要。他们不仅确保了演出流程的顺畅和艺术表现的高水准，而且通过精细的管理与协调，为歌剧节的成功举办贡献了不可或缺的力量。

(一) 筹备与协调

在筹备阶段，演出监督需对参演团体的排练进度进行跟踪，并及时解决各种实际问题。据统计，在此次歌剧节中，共有来自15个国家的30余个歌剧团体参与，涉及超过600名演职人员。演出监督通过建立高效的沟通机制，实现了对复杂信息的准确传递

和快速反馈，保障了各环节的无缝对接。

（二）现场执行与控制

在正式演出中，演出监督负责监控现场的整体运作，包括舞台技术、灯光音响效果以及演员表现等。数据显示，在整个歌剧节期间，共举行了超过120场演出，无一因技术或管理失误而受到严重影响。这得益于演出监督对现场每个细节的严格把控和实时调整能力。

（三）总结与提升

每场演出结束后，演出监督会组织团队进行总结会议，记录成功经验和待改进之处。据调查，98%的参与者表示，通过演出监督的反馈和建议，他们在接下来的演出中有了明显的进步。此外，演出监督还会整理数据报告，为未来的歌剧节提供宝贵的参考信息。

通过对2023年杭州第五届中国歌剧节中演出监督工作的具体分析，可以看出他们在确保演出质量、优化后台管理以及推动艺术创新等方面发挥了重要作用。他们的专业素养和细致努力，不仅让本届歌剧节的艺术表现达到新高，更为中国歌剧事业的发展注入了新的活力。未来，演出监督在类似文化活动中的作用将愈发凸显，其专业化、系统化的工作模式值得进一步研究和发展。

综合来看，第五届中国歌剧节的成功之处可能体现在丰富多样的节目、高水准的演出质量、本土文化特色的展示、良好的组织管理、票价亲民、观众参与度高、社会影响力强等方面。这些因素共同促成了歌剧节的成功举办和良好口碑。而这些都离不开主委会的辛勤筹划、未雨绸缪。在很大程度上讲，组委会的工作也是演出监督这一工种的特殊化身。

五、在各类艺术节/演出季中演出监督加强能力创新的途径

（一）提升自身的艺术能力理解

提升个人的艺术能力理解意味着深入掌握艺术领域的核心知识，增强对艺术作品的鉴赏力。这包括熟悉不同艺术门类的语言、风格和表现技巧，以及对艺术历史和文化背景的了解。通过学习艺术理论、实践艺术创作以及观摩高水平的演出，可以逐步培养对艺术的深刻理解和敏锐感受。了解观众喜好和市场趋势也是必要的，它有助于在策划和执行艺术节目时，做出符合时代脉

搏的选择和安排。技术层面的知识，如舞台设计、灯光音响操作等，也需不断学习，以保障艺术表达的最佳呈现。总之，提高自身艺术能力理解需要综合多方面的学习和实践，持续积累与创新。

（二）提升自身沟通能力协调能力

作为艺术节和演出季的核心，演出监督承担着协调沟通的重要职责。要提升自身沟通能力和协调能力，演出监督需要持续学习与实践。通过参加沟通技巧工作坊、角色扮演练习和情景模拟等，可以增强说服力和应变能力。了解团队成员的个性和工作风格也是提高团队协作效率的关键。演出监督应不断反思和优化流程管理，如制定清晰的工作流程、确保信息传递的透明度以及定期召开协调会议。在处理冲突时，运用积极倾听和非暴力沟通的原则来达成共识，并寻求双赢解决方案。总之，演出监督要通过不断学习和实践，提高自身的沟通和协调能力，以确保艺术节和演出季的每一个环节都能高效和谐地运作。

（三）提升演出监督的创新管理能力

为了提升演出监督的创新管理能力，需采用多维度的监督方法。首先，应通过顶层设计确立艺术节和演出季的整体风格，同时允许各部门在确保整体目标的基础上有一定的自主性，以提高监督效率和服务质量。其次，演出监督要主动与参与各方沟通，实时收集反馈信息，调整监督策略以适应现场变化，确保人性化管理。运用“互联网+”的工作模式，分析演出数据和观众画像，深入了解市场需求，以此为依据优化监督方案，使舞台演出更受市场欢迎。创新管理还包括利用科技手段如移动应用、实时监控系统等，提高监督的精准度和响应速度。通过这些措施，演出监督可以更好地服务于艺术创作和表演，推动舞台艺术的繁荣发展。

结语

总的来说，演出监督在戏剧节、演出季或艺术节中扮演着多重角色，包括保障演出质量、保障观众权益、监督节目安排、维护演出秩序、促进艺术创新和推动行业发展等。他们的工作不仅是保障演出活动的顺利进行，更是推动整个演出行业的健康发展和艺术水平的提升。

参考文献：

- [1] 冯涛，试论演出监督在艺术表演中的作用【J】，艺术科技，2014（11）：262.
- [2] 武义恒，解读演出监督——演出市场的总调度员【J】，当代音乐，2016（7）：45.
- [3] 林敏，演出监督对舞台艺术表演的作用探究【J】，艺术科技，2023（10）：237.