

中央戏剧学院教学实习演出中心戏剧管理译丛

舞台监督

舞台演出经验漫谈

The Professional Experience

[美] 拉瑞·法齐奥 (Larry Fazio) 著

常帅译

Routledge
Taylor & Francis Group

Taylor & Francis Group
Taylor & Francis business

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中央戏剧学院教学实习演出中心戏剧管理译丛

舞台监督

STAGE MANAGER

舞台演出经验漫谈
The Professional Experience

[美] 拉瑞·法齐奥 (Larry Fazio) 著

常 帅 译

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

舞台监督:舞台演出经验漫谈/[美]拉瑞·法齐奥著;常帅译.
—北京:文化艺术出版社,2017.12

ISBN 978—7—5039—6401—5

I. ①舞… II. ①拉… ②常… III. ①舞台演出—监督—研究
IV. ①J812

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第286585号

版权登记号:01—2018—2208

舞台监督——舞台演出经验漫谈

著 者 [美]拉瑞·法齐奥

译 者 常 帅

责任编辑 齐大任 田 甜

书籍设计 顾 紫

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

版 次 2018年8月第1版

印 次 2018年8月第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 32

字 数 450千字 图片50余幅

书 号 ISBN 978—7—5039—6401—5

定 价 68.00 元

版权所有,侵权必究。如有印装错误,随时调换。

Stage Manager—The Professional Experience

Larry Fazio

ISBN—13: 978—0—240—80410—1 (pbk)

Copyright © 2000 by Larry Fazio

Authorized translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group, LLC.

本书原版由Taylor & Francis 出版集团旗下Routledge出版公司出版，并经其授权翻译出版，版权所有，侵权必究。

Culture and Art Publishing House is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体翻译版权由文化艺术出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书封面贴有 Taylor & Francis公司防伪标签，无标签者不得销售。

序

近年来，戏剧管理专业在我国蓬勃发展，众多艺术院校和综合性大学纷纷开设了此类专业，进行相关的教学和科研工作。经过几年的发展，戏剧管理专业培养出了大批专业人才，为我国文化事业的发展做出了重要贡献。

戏剧艺术的繁荣和发展主要依靠艺术家们富有想象力的创作，但是也离不开戏剧管理者们对戏剧艺术的制作和推广。一个优秀的管理者是戏剧创作团队的核心，他能够创造良好的氛围，提升剧组的凝聚力，充分发挥艺术家们的个人创造力，从而创作出深受人们喜爱的戏剧作品。因此，大力培养专业的戏剧管理者，能够积极推进我国戏剧艺术的繁荣和发展。

目前，我国戏剧管理专业的教学和科研尚处于探索阶段，特别缺乏相关的教材和资料，尤其是在戏剧艺术管理领域，学习教材和资料几乎是一片空白。因此，为戏剧艺术管理专业的学生提供教材和参考资料，就成为一项迫切需要解决的工作，这也是本套丛书出版的目的所在。

本套丛书由中央戏剧学院戏剧管理系的研究生们负责翻译。在完成专业学习之余，每位戏剧管理系的研究生根据个人的研究方向选择一本外文专业书籍，利用两年的时间进行翻译。作为戏剧管理课堂教学的延伸，研究生们通过对这些专业书籍的翻译，来学习和了解国外同行的工作思路和方法，进一步夯实理论基础，提高自身的理论水平，吸收国外先进的工作经验，拓宽专业研究的视野。同时，翻译成果的出版也为更多戏剧艺术管理专业的学生和研究者提供了学习和参考的资料，对提升戏剧管理者整体的理论水平和专业修养有很大的帮助。

本套丛书由中央戏剧学院教学实习演出中心安排出版。该中心作为中央戏剧学院的实践教学和科研基地，承担着教学实习演出的制作任务，为学生们的演出实践提供技术支持和管理服务，中心的管理者们拥有丰富的戏剧管理经验。作为北京市实验教学示范中心，演出中心有责任和义务丰富戏剧演出实践教学的科研资料，规范与其相关的技术和管理操作方法。本套丛书涉及演出制作管理、剧场管理、演出宣传和销售等方面，将陆续出版。

本套丛书的出版发行得到了北京市实验教学示范中心的科研经费支持，在此特别对北京市教育委员会给予的大力支持和帮助表示深深的谢意！

在致力于本书的写作时，我的脑海中迅速浮现了许多值得我学习、令我敬佩的名字，为我打开大门的引路人，给了我第一次突破的人，支持我工作、事业的人。当然，有一位最重要的人，我认为大家不会介意把下面的位置给她：

谨以此书献给我的爱人，

托比

与我一起努力，一起共度余生的人。

我还要感谢以下在我的职业生涯和本书的写作中提供帮助的人们：

斯凯皮·林恩，在我职业生涯的早期，看到了我的潜力，指引我入行并引导我探索和锻炼自己的才能。

帕萨迪纳剧场，为我提供奖学金、专业培训，在那里积累了我早期的专业经验。

埃德温·莱斯和洛杉矶市民轻歌剧，给了我第一个一流的节目。

拉里·迪安，作为他的助理学习了舞台管理的各个环节，并且不需要我做任何除了我工作之外的事。

保罗·布莱克，使我有了长期的工作和经验。

比尔·霍兰德，曾解雇了我，之后成为我的好友和工作伙伴。

约翰、杰克和比尔，朋友和工作伙伴，他们虽然在另外一个世界，但在撰写这本书时，他们的精神与我同在。

希拉·罗马，我的朋友和邻居，他的编辑技能将本书从手稿塑造成了一个可以呈现给出版商的版本。

致读者

筑桥者

一位老人在一条孤独的高速公路上行驶，
在傍晚来临的时候，寒冷而灰暗，
一道巨大而宽阔的陡峭深渊，
水流湍急。

这位老人在昏暗中过了一會兒，
阴沉的河水不让他害怕。
当他到达另一边时，他转过身来，
并且架起了一座跨越河流的桥。

“老人！”一位朝圣者在附近喊道，
“你在这里建桥是在浪费力气。
你一天的旅程将要结束，
你永远不会再经过这里。
你为什么要越过这道深渊，
在黄昏时建造一座桥？”

筑桥者抬起他那年老的灰色头颅。

“朋友，我今天经历了痛苦，”他说，

“今天，在我身后跟着的，

是一个必须走过这里的年轻人，

尽管这对我来说没有任何意义，

对于金发青年来说可能是一个陷阱，

他也必须在昏暗中穿过。

朋友，我为他搭建了这座桥。”

—— 威尔·阿兰·德洛姆戈尔

本书是我为那些将走上舞台监督之路的人所搭建的桥梁。

—— 拉瑞·法齐奥

目录

002	第一章 引言
013	第二章 剖析优秀的舞台监督
024	第三章 舞台监督的工作清单
036	第四章 舞台监督雇佣流程：求职、任职、续约
051	第五章 工具、办公用品及装备
064	第六章 纸质版材料：图表、计划和清单
100	第七章 个人档案和工作关系
140	第八章 组织试镜
163	第九章 舞台监督的制作周
181	第十章 排练
198	第十一章 排练脚本
228	第十二章 排练的最后一周
240	第十三章 提示脚本
275	第十四章 技术排练
307	第十五章 首演
320	第十六章 正式连续演出
347	第十七章 巡回演出
379	第十八章 停演
388	第十九章 深入前线
414	术语表：舞台监督工作术语
498	后记

目录

002	第一章 引言
013	第二章 剖析优秀的舞台监督
024	第三章 舞台监督的工作清单
036	第四章 舞台监督雇佣流程：求职、任职、续约
051	第五章 工具、办公用品及装备
064	第六章 纸质版材料：图表、计划和清单
100	第七章 个人档案和工作关系
140	第八章 组织试镜
163	第九章 舞台监督的制作周
181	第十章 排练
198	第十一章 排练脚本
228	第十二章 排练的最后一周
240	第十三章 提示脚本
275	第十四章 技术排练
307	第十五章 首演
320	第十六章 正式连续演出
347	第十七章 巡回演出
379	第十八章 停演
388	第十九章 深入前线
414	术语表：舞台监督工作术语
498	后记

第一章 引言

通常，一本书的前几页会写前言、序言或者引言——有时也将三者糅合在一起。记得在我进行学习和研究的初期，特别是读大学的时候，我会跳过这些内容直接读第一章。对我来说，第一章才是重要内容的开始，也是考试会考到的地方。直到很久以后，我发现前几页所包含的内容也是非常重要的，才停止了这样的做法。现在回想起这种做法，考虑到或许还有其他人也像我一样，我索性直接从第一章开始。尽管如此，但我仍不会省略引言部分。

专业差距

你即将开始专业舞台监督之旅，这是你从未尝试过的。在这方面已经出版了不少不错的著作，为什么还需要再多一本呢？据我所知，还没有一本全面描述专业舞台监督工作的书。有的书关注学术理论研究和社区剧院以及职业经历。通常，专业的舞台监督与大学和社区剧院的舞台监督相比，在工作内容上有一定的差别——专业舞台监督有着明晰的规则——这些差别就是我所说的专业差距。

在失败中学习

在我开始职业生涯时，我用学校学到的一些图表、规划和清单来处理信息——这些都很适用于学术或者社区剧院。然而在职业生涯中，很多信息并不属于舞台监督的工作范畴。此前我始终坚信自己学到的都是最权威和可靠的，这时我才幡然醒

悟。我就像一只活力四射的宠物狗，得让别人（有时带着微笑，有时好像是在和下属说话似的）告诉我不要费力去做别人的工作。我不得不迅速了解，一个专业的舞台监督到底什么工作该做，什么工作不该做。

人员和心理因素

学校教学几乎不会涉及舞台监督中的人员和心理因素。课堂里不会讨论工作关系、每个人的行为、如何管理他人，以及剧院工作人员、明星与舞台监督合作的心理学。不仅如此，舞台监督本人的信仰、行为、冲突、努力程度或者偏见都会影响工作，对此学校课堂里也极少涉及。我在几个不同的工作和场合中，亲身经历并学习了这些事情。我并不希望改写这些经历，因为我是在这个过程中学习和成长起来的。但是，如果我能及早知道这些事情，或许我就不需要涉足如此多的领域，也不用让自己成为靶子。

个人提示：我曾是一个理想主义者。在职业生涯开始后，我的确像堂·吉珂德一样与风车战斗过。我曾以为正确的将会占上风，而真理也将获胜。我以为生了锈的剃须膏盒子能够磨成金光闪闪的头盔，而当人们举起镜子让我反思自己的时候，我拒绝直视真相。我也曾以为，剧院里的每个人拥有和我一样的工作态度与专业标准。

本书的写作目的和意图

通过本书，我希望能带读者超越专业差距，为读者扫清地雷，标示出危险区域，指出一些隐患，并探讨舞台监督工作对象和伙伴。我将尽力充分、详细地描述舞台监督工作，而不仅仅局限在学术范围内。我将在书中分享我的经历，谈我的想法，并告诉读者这些想法是如何帮助我和他人达到目标的。我会以积极正面的笔调写作，偶尔也会讲述一些不那么鼓舞人心或充满启示的事情。每个人做舞台监督的经历都不太相同，但所有人也会有类似的经历。我做事情的方法或许并不适合你，那就挑你喜欢的方式去做，根据自己的喜好和环境需要去调整。

我做事精细、详尽是与生俱来的，可有时候过犹不及。我常喜欢用图表和写作来全面呈现。虽然大多数同类书籍都只是手册大小，但由于我对细节的热衷，加上我立志想要完整地描述舞台监督工作，本书篇幅比其他书要大。在动笔之前，我从来没有将工作付诸笔端，初稿完成时，我自己都惊讶于舞台监督工作的巨大工作量和责任。在开始写作之前，我对巨大的工作量毫不知情，的确成了好事情。每个章节的写作都很容易，直到现在回头再看，整本书的工作量让人望而生畏。

因此，要一个章节一个章节地读。我想通过自己的实践经验，帮助读者成为一名合格的舞台监督。舞台监督的工作是独一无二的，在同一场演出中，不同的人看到的角度和工作经历都不尽相同，比如制作人和导演，所见、所闻、所感与舞台监督全然不同。而本书完全是从舞台监督的视角来写的。

章节

书中各个章节是以舞台监督在工作生活中遇到事情的顺序来编排的。每个章节带领读者了解一部戏的排练、首演、巡回演出和闭幕秀等不同阶段。前几章会涉及一些比较实用的内容，例如：表格、示意图、规划、清单、工具、供应商以及演出制作团队名单。此外，本书还包含一些独家的内容：如何成为一个优秀的舞台监督、怎样写简历、在面试过程中该注意什么、标注剧本提示并提醒演员，以及如何处理与剧院中重要人物的关系。正如前文所言，每个章节都会全面呈现舞台监督的工作。

本书最后一个章节讲述了一个故事，这个故事根据一名舞台监督的真实经历改编而成，故事中描述的意外事件和各种经历都是舞台监督可能会遇到的。

章节结尾专题

在某章节的最后，我加了一块叫作“全面体验”的专题。在此，我将讲述一些我或者其他同行所经历的故事。

有时，在章节结尾处也会有“访谈”专题。在此我将节选一些和制作人、导演或者其他舞台监督的访谈，这些访谈或者契合章节的内容，或者为读者提供其他观点。在此我先介绍一下接受访谈的人：

约翰·巴瓦卜（John Bowab），曾是百老汇的导演、制片人、编剧 [《妈妈》（*Mame*）和《生命的旋律》（*Sweet Charity*）的副导演]，也曾在地区剧院出过作品。总数超过120部，其中的大多数是著名剧目。他的电视作品也同样出色，例如《考斯比一家》（*The Cosby Show*）、《本森》（*Benson*）、《生活的真相》（*The Facts of Life*）和《肥皂》（*Soap*）。

保罗·布莱克（Paul Blake），获奖地区剧院和全国巡演的制片人及导演，常年活跃于纽约和加利福尼亚州。他已经在圣路易斯城市剧院当了十年的执行制片人，在此他执导了60余场演出。

比尔·霍兰德（Bill Holland），制片人兼制作舞台监督。在洛杉矶和旧金山的市灯光剧院担任制片人、副制片人和制作舞台监督已有12年之久。他曾参与过百余场演出，包括百老汇版《金粉世界》（*Gigi*），也曾和不少明星一起工作过。

拉腊·蒂特（Lara Teeter），演员、歌手、舞者、导演和编舞，他现在是加州州立大学富勒顿分校的教授，可成为该校的终身教授。拉腊·蒂特一直在百老汇演出，曾凭借在《足尖上》（*On Your Toes*）中的表演获得托尼奖提名，还多次进行全国巡演。在他成绩斐然的职业生涯中，曾组织、执导过很多著名演出、全规模音乐剧、年度筹款活动并为其编舞，同时也是音乐剧《我的唯一》（*My One and Only*）里最受欢迎的主演。我有幸曾和他一起共事。拉腊·蒂特一直跟随自己内心的追求，从教师岗位回到舞台，在最近一次的《绿野仙踪》巡演中饰演稻草人一角，而该剧主演为米基·鲁尼（Mickey Rooney）和艾萨·凯特（Eartha Kitt）。拉腊·蒂特现在正在伊利诺伊州的埃文斯顿担纲轻歌剧作品艺术总监。他多才多艺，精力充沛并且前途光明。

单词、词组、术语、表达法构成的词汇表

对于一本舞台监督的书而言，只有包含了剧院语境中的专业词汇和清单才算完整。通常，这个清单会以术语表的形式出现在全文的最后。本书术语表的独特之处在于，其中包含近600条单词、词汇、表达方式和短语，每一条都专门为舞台监督

而定义——从舞台监督的角度切入，供他们使用，体现了这些词汇对于他们的含义，这份术语表是舞台监督的工作词汇。在很多词条中，我还额外添加了很多信息，帮助新手了解更全面的背景，加深理解。在一些释义中，专业信息或被简化处理，或者略过不谈。对于新入行的舞台监督而言，概括性的行业知识和对不同事物的理解更为重要。随着经验积累，舞台监督的知识将会更为丰富，对这些术语的理解也会更为深入。

提示：正如本章开始所提到的，我有着跳过前言、序言或者介绍部分的坏习惯。在此，我还要坦白，过去我对术语表也是一个态度——只有在不得不看的时候才会去看。作为吃过亏才长智慧的过来人，我强烈建议你在阅读本书的过程中时不时地看看术语表。按照本书介绍的顺序，这些应该出现在第四章的结论中。届时我会再提醒你。

“专业人员”的定义

“专业”是本书最重要的关键词。世界图书词典对“专业人员”（professional）一词如此定义：

1. “专业人员将某件事作为自己的职业，而其他入或许将其作为业余爱好。”

毫无疑问，剧院演出是一项职业——娱乐业。同时，演出中受聘的专业人员做的工作和业余爱好者做的相差不多。

2. “专业人员是从事某个得到认可、有组织的行业的人。”

早在希腊剧院开始时，我们就看到表演者和剧院演出需要专人组织，并因此将其视为一个职业。只要是参与演出的人，无论是高中生还是百老汇的工作人员，都知道制作一场演出需要一个班底。

3. “专业人员以更高的标准和要求工作。”

毫无疑问，剧院里每个人投入自己的工作的努力程度和制作演出作品的质量是很高的。

对于舞台经理和其他工作人员，我在此添加一条定义：

专业人员意味着遵守一系列道德准则、行为规范和标准，确保对自己、对同事、对雇员、对演出，还有最重要的，对观众做到最好。

分界线

前几项定义都适用于舞台监督，但它们同样也适用于任何想努力做到最好的演员群体。那么，我们如何区别专业和非专业呢？第二项释义最为恰当：从事某个得到认可、有组织的行业的人。

这个定义直接提到了那些艺术家、创作者和技术人员所属的联合会、协会等团体。在专业领域，人们正是依照是否属于这些团体的成员将专业人员和业余爱好者区分开来的。对于演员来说，这个团体是（美国）演员权益协会（AEA）。对于技术人员来说，这个团体是国际戏剧舞台雇员联盟（The International Alliance of Theatrical Stage Employees, IATSE）。就本书而言，与这些团体相关的人员和演出，将被视为专业人员或专业演出。对于一个舞台监督来说，在剧院专业工作中的最高成就就是得到一场在演员协会演出的机会。

最重要的工作

我在全书多次强调某一部分工作是一名舞台监督最为重要的工作。强调几次之后，这样的强调也就失去了作用。到底有多少工作是最为重要的？我考虑过舍去“最重要的”这样的措辞，但我意识到舞台监督所承担的工作在任何时候都是最为关键的：舞台监督的每一部分工作都会影响到当时的情况，更会影响到之后更为重要的环节。这也使舞台监督的工作十分紧张，同时也让这份工作激动人心、很有成就感、充满能量而且活力充沛。另外，这也是舞台监督工作压力大、令人疲倦的原因。

音乐剧

音乐剧是每位舞台监督的巅峰体验。制作音乐剧需要更多的图表、规划、清单、布景、场景变换、服装、提示和工作人员。在音乐剧里，所有环节都需要更多的工作。

舞台监督的标准称谓及其简称

舞台监督通常指任意一个做此工作的人。规模小的演出只有一个人做舞台监督，那这个人就被称为舞台监督。而在音乐剧和其他大型演出中，需要更多舞台监督，那么主要的舞台监督就被称为制作舞台监督，其他人则被称为助理舞台监督。