

 同文馆·艺术

PEARSON

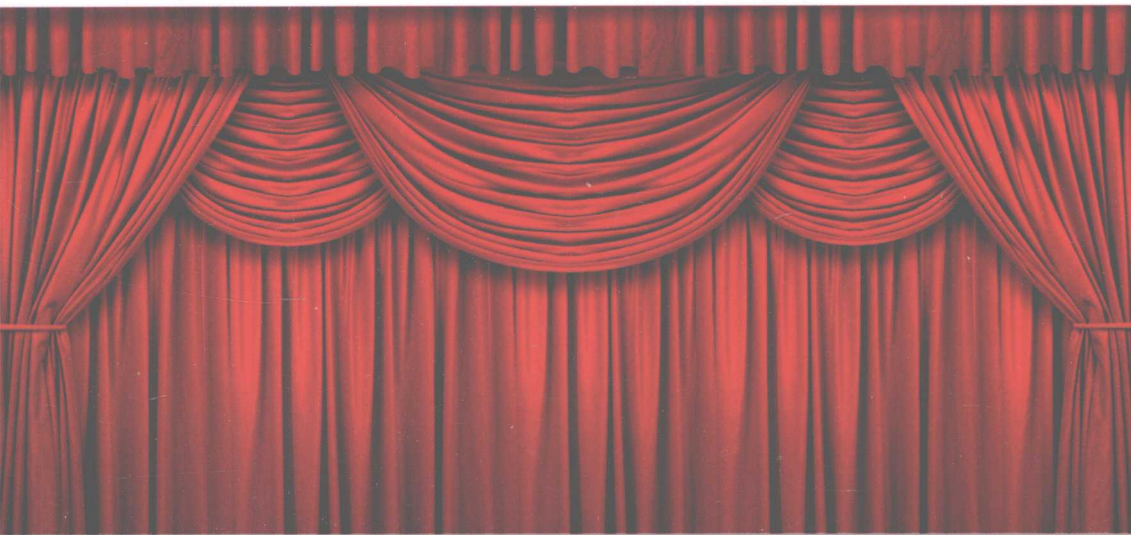
舞台管理

Stage Management

〔美〕劳伦斯·斯特恩 (Lawrence Stern) 著 李雯雯 译

(第8版)

Eighth Edition

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

同文馆·艺术

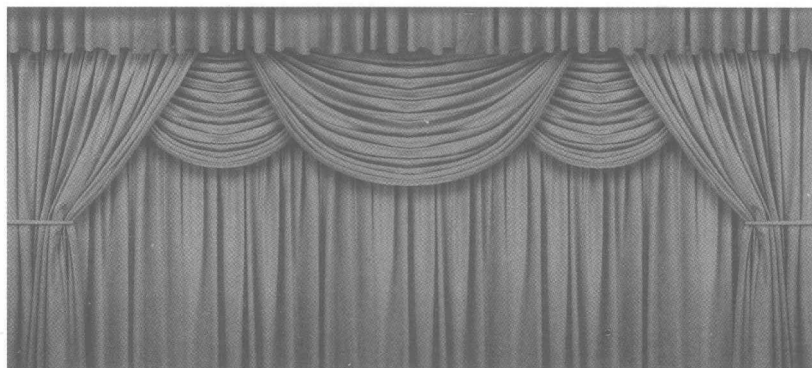
舞台管理

Stage Management

〔美〕劳伦斯·斯特恩 (Lawrence Stern) 著 李雯雯 译

(第8版)

Eighth Edition

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字 01-2008-4506

图书在版编目(CIP)数据

舞台管理(第8版)/(美)劳伦斯·斯特恩著;李雯雯译. —北京:北京大学出版社,2009.7

(同文馆·艺术)

ISBN 978-7-301-15229-4

I. 舞… II. ①斯…②李… III. 舞台—管理 IV. J814

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第075464号

Authorized translation from the English language edition, entitled STAGE MANAGEMENT, 8E, 9780205449736 by STERN, LAWRENCE, published by Pearson Education, Inc, publishing as Allyn & Bacon, Copyright © 2006 Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and PEKING UNIVERSITY PRESS Copyright © 2009.

《舞台管理(第8版)》(Stage Management, 8E, ISBN 9780205449736)简体字中文版由培生教育出版集团授权,版权由培生教育出版集团和北京大学出版社共同持有。版权所有,侵权必究。

本书封面贴有 Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签。无标签者不得销售。

书 名: 舞台管理(第8版)

著作责任者: [美]劳伦斯·斯特恩 著 李雯雯 译

责任编辑: 谭 燕

封面设计: 高海云

标准书号: ISBN 978-7-301-15229-4/J·0234

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京山润国际印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16开本 24.25印张 384千字

2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

定 价: 48.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序 言

介绍这本书最好的方法就是介绍这本书的作者。因为你不能指望像劳伦斯·斯特恩这样的舞台监督站出来自吹自擂。必须有认识他的人为他做这件事。而我很乐意做。

做一名舞台监督必须兼具多种品质。本书已将它们罗列出并充分加以描述。但其中最重要的一条是：舞台监督必须比任何人都提前到现场，比所有人都要晚走得更多。

当然，这也是你可能会想到的其他创造性工作的特性。那些热爱写作的人为写完一个故事，经常会熬夜到清晨，那些热爱绘画的人会连轴转直到某天突然倒下。那么舞台监督呢？

劳伦斯是这些了不起的人之一，他们默默地做事，收集图表，提前两小时到达现场，在演出结束后很久还能看到他们提着垃圾，清扫前厅，填写最后的表格，或拿着手电筒给趴在女盥洗室地上找隐形眼镜的编剧帮忙。

所有这些都是劳伦斯所做的，而且不止这些。他的热情可能没有表现在外，但却是真真切切地存在。和我们在当今这个不尽如人意的社会上经常见到的邋遢懒惰的人不同，劳伦斯是那些为工作付出 150% 的人之一。我知道这听起来不大可能，但我确实看到他这么做了。这本书，这本描述详尽且有海量的一手资料的书，就是对我所说的话的验证。

诚实地说，我不知道一般的舞台监督如果没有这本书是否能行，就我的喧嚣剧团 (Pandemonium Theatre Company) 来说，一旦劳伦斯去了别的地方，就不是以前那样了。

现在你有了这本书——写这本书的人的一些想法(你可以不相信我的话),可以草草翻阅一下,随便看几章、几页或几段,你马上就会发现书中某个小标题里的内容比你了解的所有有关舞台监督的知识还要多。当然这样说很鲁莽:你所知道的永远也不够。

让劳伦斯成为你最好的老师吧。他在这儿,听他讲吧!

雷·布莱德伯瑞(Ray Bradbury)

洛杉矶

第 8 版前言

亲爱的读者：

言语已不足以表达我对那些不断帮助我的人们的感谢，是你们使得第 8 版得以问世。

感谢那些贡献出职业经验的舞台监督们：扎克·布拉施、吉尔（约翰逊）·高德、亚当·格罗斯沃什、罗依·哈瑞斯、菲米·萨拉·海姬、奥利维亚·柯灵斯沃什、林达·拉文、詹姆斯·T. 麦克德莫特、凯瑟琳·J. 帕森斯、佛兰西斯卡·罗素、戴尔·斯莫伍德、保罗·J. 史密斯以及海蒂·斯沃茨。

感谢那些戏剧工作者：谢丽·阿德曼（舞台监督联盟）、迈克尔·安吉尔（道具管理员）、鲍勃·伯恩斯（美国圣何塞音乐剧院）、凯·舒－克里夫（SMNetwork.org 网站）、约翰·霍利（演员公会）、马克·尼尔森（奥龙学院）、保罗·帕勃（Illumineering 照明设备公司）以及史蒂夫·雪利（FieldTemplate.com 网站）。

感谢那些审阅本书并提供宝贵意见的教师和舞台管理者：罗伯特·I. 科恩（布鲁克林学院）、凯·L. 考夫诺尔（德克萨斯 A&M 大学商学院）、斯戴芬尼·莫斯·高茵（俄克拉荷马大学）以及肯·怀特（东卡罗莱纳大学）。

感谢那些提出问题的舞台管理系的学生们：萨拉·钱德勒、凯瑟琳·启恩、杰斯明·V. 霍普、萨拉·佩兰德、阿曼达·斯万以及玛瑞尔·S. 斯隆。

感谢雷·布莱德伯瑞起初给我的支持和鼓励。

感谢艾伦和贝肯（Allyn and Bacon）图书公司的编辑莫莉·泰勒、麦克

尔·克什和林达·格瑞弗斯,感谢你们为此书所做的辛勤工作。特别感谢艾丽丝·欧格雷蒂在编辑和索引方面所提供的额外帮助。

每次新版面世,我都热切地期望它能够帮助刚踏入此行业的舞台监督们更快、更轻松、更好地完成工作,并希望每个与舞台监督合作的人都能够认识到舞台监督所做的工作。

劳伦斯·斯特恩

第1版前言

在各种现场演出团体——教育性、儿童、社区、展示性和专业的剧团中——几乎没有针对舞台管理的训练。人们通常认为任何想做这项工作的人都能把它做好,不用事先培训,也不需任何经验,但这样做的结果是反复试验和大量失误。新来的舞台监督的工作通常是“即兴创作”,他们试图发挥舞台监督的作用,但是在还弄不清楚舞台监督的作用是什么的情况下,只能通过试验和犯错来知晓一切。不幸的是,人们很难找到有关舞台管理的有效原则和基本需求的书面总结,而人们从关于导演、舞台艺术等之类的书籍中搜集到的资料通常不适用于任何演出团体,更达不到此类工作的基本或专业的标准。大多数舞台监督凭借自身的组织能力和创造力来处理问题——但花费了无谓的时间、精力和辛劳。

在业余剧团中,尤其是教育性剧团和社区剧团中,制作人、导演、舞台监督,甚至行政经理的工作全由一人承担,这使得缺乏舞台管理指导所带来的问题变得更糟糕。承担这些工作的人通常是大学教师或志愿者,他们几乎没什么舞台管理的经验。这些人会是此书的最大受益者。然而,写这本书,是期望不论在什么样的剧团或舞台环境中,这本书都能成为所有制作人、导演、舞台监督和剧团项目监管者的有价值的工具。

劳伦斯·斯特恩

目 录

序 言/1

第8版前言/1

第1版前言/3

第1章 让事情顺利地进行/1

出发点/2 业余剧团中舞台监督的配备及受重视程度:一个剧团的真实故事/2 这项工作能给你带来什么? /8 参考课堂练习/11

第2章 优秀舞台监督的特质/12

优秀舞台监督的特质/12 沟通/管理技能/20 参考课堂练习/24

第3章 获得并理解剧本/25

提示本/29 理解剧本/36 变化一览表/37 布光图/43 上场和下场/44 发音问题/47 特殊效果/48 参考课堂练习/49

第4章 日程安排和剧团规章/50

总日程表/50 制作会/54 排练时间表/55 剧团规章/62 布告栏/65 参考课堂练习/68

第5章 熟悉你的剧院/69

哪些人做哪些工作? /69 舞台监督的个人工具/75 舞台图/80 断路器/83 灯位图/83 资料包/86 参考课堂练习/93

第6章 推动选角和试演工作/94

和演员合作/96 张贴有关阅读剧本的通知/98 接收简历/104 管理剧本/105 获取信息/106 管理资料/109 制作演员表/113 主持演员公会代表选举/116 首次演员会议或通读剧本/118 参考课堂练习/118

第7章 预算/119

参考课堂练习/127

第8章 排练程序/128

排练期间同导演合作/128 场景图/131 在舞台以外的地方排练/133 你的排练工作时间/133 排练时的工作/133 排练记录/156 事故防范及事故报告/160 制作任务清单/169 避免排练中的问题/170 参考课堂练习/174

第9章 要求演员坚持守时/175

签到表/176 催场提示/179 参考课堂练习/181

第10章 人员管理和物品管理/182

作为各部门协调者的舞台监督/182 你和道具管理/183 道具员的工作清单/184 道具表/187 参考课堂练习/196

第11章 监督场景迁换/197

换场表/197 进场/203 人员培训/204 布景存放处/204 换场检查/207 换场图/208 观众提示/211 分发分场图/211 布景的维护/212 参考课堂练习/214

第12章 进行技术合成/215

参考课堂练习/224

第13章 演出的运行/226

工作内容清单/226 发布提示信号/230 音乐提示/234 提示设备/234 谢幕计时/237 检查幕布/239 控制间准入权/239 参考课堂练习/240

第14章 和前厅经理合作/241

前厅经理的职责/242 血液传播病原体/248 值日表/250 VIP 名单/252 参考课堂练习/253

第15章 掌控演出/254

长期演出中的“改进”/254 演员士气/256 排练替补演员/257 维护布景和服装/259 参考课堂练习/259

第16章 演出结束/巡演/260

拆台计划/260 过渡时间表/263 演出迁移/265 巡演协议/269

参考课堂练习/274

第 17 章 整理资料/275

当地剧院/275 报纸和杂志/275 商品及服务指南/279 联络档案/284 书籍/284 和剧场技术与时俱进/287 电脑辅助绘图软件/290 治安、消防及地方政府规定/291 了解工会/295 舞台监督联盟/303 SMNetwork 网站/304 舞台音响名录/304 参考课堂练习/304

第 18 章 书信/305

给下一个舞台监督的信/305 总结/306 推荐信/307 感谢信/309 参考课堂练习/309

第 19 章 找工作/310

你的第一份舞台监督工作/310 简历/311 个人邮寄名单/315 长期目标/317 参考课堂练习/320

附录 A 从舞台监督角度出发的制作工作清单/321

参考课堂练习/325

附录 B 表格/326

参考课堂练习/327

附录 C 一些关于戏剧的趣事/328

参考课堂练习/337

附录 D 有关舞台监督的网站/338

参考课堂练习/348

附录 E 你该怎么做? /349

词汇表/353

参考课堂练习/376

译者后记/377

第1章 让事情顺利地进行

舞台管理就像骑自行车,如果你不一直蹬,就会摔下来。

——埃尔比·克里夫兰(Elbin Cleveland)

本书的目标读者是那些可能将在各种舞台表演中担任舞台监督(stage manager)的人,包括业余剧院、社区剧院、教育性剧院、演员展示剧院(show-case theatre)、专业剧院,以及宴会演出、儿童剧、舞剧、芭蕾舞、歌剧、冰上表演、马戏和商业活动。(你可能还知道一些这里没有提到的情形。)

我的观点是:(1)如果没有经验,你无法成为演员公会(Actors' Equity Association)或百老汇的舞台监督;(2)通过看书你无法成为舞台监督,就是这本书也不行。如果没有一次舞台管理经验,你就无法成为舞台监督。听到我的话觉得惊讶吗?你能通过看书学会开车或开飞机吗?你能通过看书成为木匠或是股票经纪人吗?我之前已经说过了,这本书将帮你了解这个工作并提高你的技能。

这本书绝不要求你从头读到尾。我是为了自救写这本书的。我在洛杉矶的社区剧院做导演时,发现派给我的舞台监督并不知道该干什么。我原来是演员公会的舞台监督。我想给我的舞台监督一本书,然后说:“请看看第8章关于舞台调度备忘录(blocking notation)的内容,然后你就知道明天怎么做了。”这本书的目的是成为舞台监督的实用工作手册。

如果你确实需要成为“速成舞台监督”,请翻到附录A,同你的导演和制作人一起浏览一遍,在他们需要你这个舞台监督去做的事项上打钩,然后只看这些内容。

出发点

现场演出中的演员、主创人员和工作人员工作的共同目标是：完美的演出。因此，在专业、业余或教育性剧团中，戏剧是集体共同努力的结果。但它绝不是什么委员会成员共同努力的结果，而是一批独断专行的人合作的结果——这些人中有剧作者（playwright）、制作人（producer）、导演（director）、舞台监督、设计师（designer），而且最不能缺少的是演员。每个人都得迁就其他人，而且由于有各种不同条件的演出和不同种类、不同水平的剧团，每个人都可能在某些时候和别人的职责有所重叠。但每个独断专行的人都要承担各自的责任并且完全接受这些责任：制作人是总经理，他的责任是获取人才和资源使演出得以产生。演员是戏剧最基本的媒介，没有他们，戏剧的思想和情感就无法传达给观众。导演则要以演员和设计师为媒介来阐释剧作者的作品。负责使整个制作过程无论是在前台、后台，在排练前、排练中，在演出中还是演出后的各阶段都能顺畅进行的这个人就是舞台监督。

总的来说，舞台监督在任何一次演出中所承担的责任和运用的资源都不可能是舞台监督工作所需的全部责任和资源。因此在本书中，我将列举并描述种种舞台工作方法，而不仅仅是针对某一次的演出制作，您可自行判断哪种对您最有效。从这点上说，通览了舞台管理工作需要负何种责任及如何履行这些责任后，您将从中受益。我认为讲述这些的最好方式是透过一段个人经历，那时我不是舞台监督。

业余剧团中舞台监督的配备及受重视程度：

一个剧团的真实故事

北科维纳戏剧协会（The North Covina Theatre Guild）将演出《带我一起走》（*Take Me Along*），我被邀请去做导演。他们的制作人是一个家庭主妇，名叫贝蒂·斯伯尔文夫人（Mrs. Betty Spelvin）（所有名字均有改动，以免伤害无辜人士）。从该协会创建之初起，她便参与其中，换句话说，是她

创建了该协会。她的桌子上放着在成人戏剧节(Adult Drama Festival)获得的小雕像,书架上放着写有“最佳制作人”字样的小木槌。

我第一次见制作人就是谈缺少舞台监督的事。在排练前的制作会(production conference)上,我问舞台监督在哪里。当她告诉我他不能出席会议时,我耸耸肩,以为之后的晚间会议他会出席,因为主创人员名单上有他的名字。

第一次阅读剧本时,我再次想找舞台监督。“噢,”贝蒂说,“他到制作周才能来。”制作周(production week)是她意指开演前一周费劲的合成阶段的术语。

“到时他来了,他做什么?”

“他负责催场及拉幕布。”

以我五年担任演员工会舞台监督的经验来看,我知道舞台监督的工作不仅仅是催场和拉幕布。我还知道我在技术合成和彩排之前不能做舞台监督。“谁给灯光和音响提示?”我问。

“灯光和音响人员自己负责。他们能从后面的小屋里看到演出的情况。他们是初中生,但是很可靠。”

“那么,试角时谁来帮我?”

“你做得很好,很有组织能力。如果你需要帮助,就大声喊。”之后没等我做出反应她就匆匆跑了。

在阅读剧本之后,我把她堵在售票处的一角询问谁负责在排练时记录台位。“通常是导演来做。”她回答。

“那在排练时谁给提示、催场、放置家具和道具?”

“我们所有人一起做,”贝蒂微笑着安慰我说:“到时候所有的事情都会有人做,所以别担心。”

“谁复印并分发排练时间表?”

“售票处的那个女孩。她非常好。她会在两周内加入。听着,我知道这不是你过去在好莱坞工作的惯常方式,但是相信我,到时候就什么都有了,像魔术一样。”

(6岁时,我的一个7岁邻居试图用一把生锈的锯将一位女士锯成两

半,而我则扮演那位女士。我不相信魔术!)

“明天晚上必须找一个舞台监督来帮我。”我说。

“不可能,”她答道:“我们找不到可靠的人做舞台监督。我们没这笔预算。通常由导演亲自来做是最好的。”

“这么说吧,贝蒂,要么给我找个舞台监督,要么给你找个新导演。”

贝蒂·斯伯尔文,我之后才知道,她以前一直在阿肯色州的小石城、内布拉斯加州的奥马哈、科罗拉多州的博尔德、菲律宾的马尼拉,以及她丈夫待过的其他一些地方经营一些小的剧团组织。她曾因连夜缝制所有演出服、彩排后绘制所有布景,以及当场解雇、替换或接任导演而闻名。

在北科维纳的那个星期一定是导演短缺。另外,贝蒂要搬家,她女儿要出嫁。贝蒂是个明白人,因此第二天晚上,我有了一个舞台监督。

保罗·克罗维尔(Paul Crowell)年轻、没有经验,但他机敏、聪明且英俊。他迫切地想学习,并且学得很快。我收集了我曾做舞台监督工作时的各种模本——时间表、提示本(promptbook)、签到表、演员名单、换场图(scene-shift diagram),等等——把这些交给他,向他解释我认为最核心的东西:

作为舞台监督,你对工作能否顺利进行负全部责任。作为制作人,贝蒂的职责是获取人才和资源,使制作得以开始。作为导演,我的职责是阐释剧本。贝蒂和我都关系到工作是否能顺利进行,但你是剧组成员中唯一一个对工作能否顺利进行负全责的人。如果排练或制作有一点耽搁,那就是你的错。而如果你安排的时间表的每一秒都富有成效的话,你,从个人角度来说,就提高了团体的演出质量。

保罗在高中时是班干部。他曾在棒球和足球比赛中因成绩优异而获得印有校名的徽章。他办事很有效率,而且能带动其他人。

北科维纳戏剧协会成员立刻对他们所谓的剧团革新有了反应。演员和主创人员从没这么早就有了完整的时间表和演员名单。当演员看到带标签的道具箱(prop box)和后台绘有网格线的道具桌(prop table)在他们还不能丢开剧本就出现在他们面前时,无不感到惊叹不已。最主要的是,当他们发

现排练按预定时间开始并在准确的时间结束时非常震惊。排练时,所有灯光和音响提示都由舞台监督完成。音效在技术合成一周前就用上了。服装在彩排前就陈列好了。开演前再也没有手忙脚乱了。排练再也没有延迟开始了。技术合成在晚上 11 点结束。当我无意中听到演员谈到“来自好莱坞的新方法”时,我被逗笑了。

后来保罗在参军时给我写信,那是他在北科维纳第一次做舞台监督后多年,他在信中说:“坦克远不及女演员喜怒无常,它们更好管理。”现在他是名律师。

而贝蒂·斯伯尔文,上帝保佑她,她仍在管理北科维纳戏剧协会。她的丈夫从军队退役了,她可能扎根下来——做着制作、导演、舞台监督、幕间休息在大厅递送咖啡以及卖团体票的工作。

我知道我已练就到炉火纯青的地步。我确实意识到在很多业余剧团里人们都不懂得舞台管理。但我认为这项工作是非常必要的。因此为世界上所有像贝蒂·斯伯尔文这样的人,列有五条关于业余剧团配备及关注舞台监督的建议。

明确舞台监督的作用

对各个剧团和演出单位的舞台监督来说,没有绝对统一的工作内容表。在一个中心式剧场(theatre in the round)演出的喜剧的舞台监督所承担的工作内容也许和一个巡演的哑剧团的舞台监督的工作内容完全不同。但他们的作用是完全一样的。撇开具体工作内容不说,舞台监督是负责在排练和演出时使前台和后台工作顺利进行的那个人。如果你明白了这个作用,你就可以决定你的剧团里舞台监督的具体工作内容。(本书就是要帮你做这件事。)

让你的舞台监督发挥正确的作用,并为实现这些作用负责——不只是一张工作内容表而已。

以贝蒂这个例子来说,理解舞台监督的作用可能意味着让舞台监督分担她的部分职责——这不是个坏主意。贝蒂觉得,如果要得到她想要的结果,就必须亲自去做每一件事。结果是,她把所有事情都做了。如果她可以

丢掉“我是整个剧团的救星”这种情结,也许她可以更好地发挥自己的创造力去履行她作为制作人的职责——获取人力、物力资源。找到一个有能力的舞台监督,能让贝蒂和她的导演省去大量工作。

明确一名优秀舞台监督所需具备的品质,不凑合接受

组织能力是一名优秀舞台监督所需具备的基本品质之一,还有一个品质是领导能力。舞台监督必须能对主创人员、演员和工作人员有影响力。他/她必须是个管理型的人,是个积极主动并且负责任的人。(本书详细描述了舞台监督所需具备的大部分品质。)

制作人在挑选主创人员时,应该对其品质把关。对挑选舞台监督,要同挑选导演、布景设计师和服装设计师一样重视。

激励你的舞台监督

如果你的舞台监督是新手,你必须让他/她看到其所做的每件事对演出进展所作的贡献。对舞台监督来说,仅仅明白自己的作用和具体工作内容是不够的。比如,给他指出,排练前 15 分钟把排练家具放好,可能会节省演员 3 个小时的时间——节省下来的这些时间可用于排练,这样就能使演出更完美。

总之,一定要让你的舞台监督知道他/她做的任何一件小事都是必需的、必要的、被认可的。

收集以前的舞台监督的工作资料作为参考

如果你手上有一份原来用过的安排得当的排练时间表的话,那么再做一份新的就容易得多。同样,如果你有过去的值班表作参考,再把它加以改进也就容易得多。如果舞台监督制作换场图时有以前的作为起点,将会节省大量的时间和精力。

收集这些资料,按通常的使用顺序装在活页本里:排练前的资料、排练资