

默默耕耘 舞台監督徐仲驊

朱珈漪 報導

2018/05/06

舞台監督，簡稱舞監，是一個表演藝術團隊中不可或缺的角色，但他們的工作與表演內容無關，從進場裝台、彩排、到演出、拆台結束，確保表演能順利進行、排除所有干擾演出的障礙，便是舞監的職責，有時舞監甚至必須擔任燈光、音樂等執行時機點的控制者，對一場演出的影響力可見一斑。

「舞監的工作其實就是管理。」徐仲驊說道。人稱「小馬」的他，目前擔任交通大學演藝廳場館舞監，也不時會參與其他表演團隊的技術工作。他提到，舞監管理的範圍很廣泛，上至演出期間整個劇場的各個動向，下至所有人員的起居飲食，這些內容都是舞監必須要熟悉與掌握的。為了確保演出能夠順利進行，人員道具、燈光音樂的進出都必須有精細的安排，容不得差錯。在面臨各種情況下，一個有經驗的舞監就要和各個技術部門溝通如何分工，才能最流暢的執行工作。

擔任舞監的小馬是交大演藝廳的守護者。(圖片來源 / 朱珈漪攝)

管理的學問與智慧

曾就讀交大電信工程研究所的小馬，看似與劇場沒有太多聯繫，卻因為大一時參與國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

加了校長盃戲劇比賽（現改名為抓馬盃），就此開啟了他的劇場生涯。小馬憶道，當時一群人一起排戲、一起演出，「在那表演的幾十分鐘裡面像煙火一樣咻的爆開來一樣，非常喜歡那個過程。」同時，幕後技術的那些工作也深深吸引著他，「看到人家戴著intercom（對講機）在側台喃喃自語，你也聽不到他在說什麼，但他那指揮若定的感覺就很帥，然後我想要變成那麼帥。」喜悅之情溢於言表，不難看出小馬對於劇場的熱情。

畢業後小馬雖然進入園區工作，但最終還是難敵劇场的魅力，回到交大演藝廳，成為場館舞監。身分轉為館方，小馬也必須去轉換思考模式。「必須再重新思考跟學習，在這樣子的一個位置上要怎麼做，你才能協助團隊去完成他的工作。」雖然大學時期就在交大演藝廳打工，但只了解幕後技術並不足以撐起整個場館的管理責任，「開始慢慢覺得在這過程中就學習到，如果你沒有良好的溝通跟事前的計畫，你現場的工作會一團亂。」於是小馬慢慢開始學習如何安排有效率的工作順序、如何化解團隊成員間的衝突，這些知識經過內化與吸收後，才能成就一個好的舞監。

不少學生團體也會租用演藝廳來舉辦成果發表會，這個小控制台便可提供給學生進行簡易的燈光操作。（圖片來源 / 朱珈漪攝）

場館舞監與表演團隊舞監最大的差別，在於管理的內容不同。「場館舞監需要理解一個場地的很多東西，」小馬這時舉了一個有趣的例子，「就像飯店，要有一個很龐大的團隊在背後運作，才能讓旅客入住。」場館的營運，就是必須像這樣備齊所有的硬體與軟體，提供表演團隊使用，前置的準備以及人員訓練都是需要時間的。「所以其實場館管理有百分之八十都發生平日，你才能夠在最後的百分之二十需要他們的時候派上用場。」同時有參與其他表演團隊技術工作的他，也藉由跟著團隊到各個場館進行演出來思考交大演藝廳的改進方向，兩者之間的經驗會互相影響，「那你身為團隊你再去使用別人的場地的時候，你也會發現它們的好跟不好的地方，再回來的時候就能思考怎麼讓我們的場地變得更好。」

完美演出背後的波瀾

談起舞監這職業最大的困難點，小馬認為就是要放下自己的價值觀跟情緒，「因為你會面臨太多衝突，管理就是一直在解決衝突。」為了演出的完美，難免有人在團隊溝通上會有情緒波動，這時的舞監就必須盡量保持理性找出折衷的辦法。但小馬也強調，雖然以演出順利為主，但事後的討論跟磨合仍不可少，否則難以維持長久的合作模式。

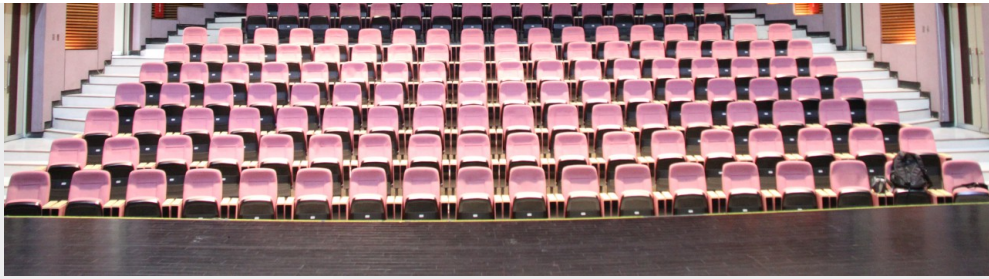
在燈光音響線路複雜的劇場裡，意外是常有的事。在一次舞蹈演出中，舞台上突然開始飄出煙來，身為舞監的小馬立刻放下手邊工作去尋找冒煙點，最後發現原來是彩排後調整的燈光，有部分光源照到了布幕上，正式演出時老舊的布幕就這麼一直被強光烤著，不斷受熱後便冒出煙來。小馬當下立刻叫燈光執行把那組燈收掉，並請舞團團長上台致詞拖延時間，才總算把一切恢復原狀，度過這次的危機。

小馬也感嘆著舞監背後不為人知的辛酸，目前台灣的教育系統裡並沒有專門教授舞監課程的系所，更沒有所謂的舞監執照。「大家會覺得學技術學到一個程度，經驗夠久你就可以做舞監，但其實不全然是這樣。」想要進入舞監這一行，最好的管道也就只能跟在前輩身邊，從一個助理做起；再者舞監的人數需求本來就很小，業界擔任舞監的就是固定幾個人，「你如果是一個沒有經驗、初出茅廬的年輕人，你根本進不來。」

不積跬步 無以至千里

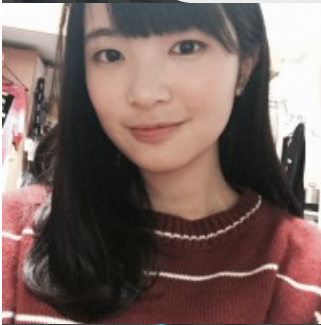
對於未來，小馬不願將目標設的太好高騖遠，「因為要做的事太多了，如果你把目標放很遠、很難達到，然後一直在等所有的條件齊備，那你會一直停在原地。」場館的改善並非一蹴可及，只能有耐心的一件一件慢慢來，但長久下來這樣的累積便會被看見。「我覺得藉由場館提供更好的服務，可以幫助更多團隊去減輕製作上的壓力，從這個方向去讓團隊有更多揮灑的空間。」或許對於小馬個人而言沒什麼好處，但他希望至少能為整個產業帶來一點微薄的貢獻，並慢慢發揮影響力。或許將來，越來越多團隊知道新竹有個場地願意為大家提供協助，而願意來新竹演出；演出一多說不定可以吸引更多的觀眾買票進場；觀眾一多或許便能活絡整個表演藝術產業。

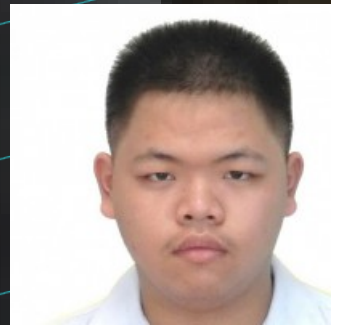

擁有250個座位的交大演藝廳，是新竹地區重要的劇場之一。（圖片來源 / 朱珈漪攝）

一點一滴的累積，就從交大這個小小的演藝廳開始，「那個影響也許是十年、十五年以上才看的出來，可是你不做，那就是沒有。」小馬堅定的說。小馬用他自己的方式創造團隊、場館、觀眾的三贏模式，也是他為表演藝術產業盡一份心力的最佳方式。

記者 朱珈漪

編輯 黃昱晉