

幕後工作人員架構

Class:

No.:

Name:

我們去看話劇，通常只留意前台的演員，但你知否背後要有一班好強的後台才会有好的戲上演呢？先猜猜看，假設我們要演出大型舞台劇「三隻小豬」，除了台前的演員，幕後要有哪些工作人員？

Step 1: 請在以下把清單寫出來：

Step 2: 上網查看看，參考各種影展頒獎典禮的獎項，還有哪些幕後英雄？

參考網站：奧斯卡金像獎：<http://www.oscars.org/>

台北金馬獎：<http://www.goldenhorse.org.tw>

亞太影展：<http://www.fpa-apff.com/>

下面粗略地介紹各後台工作人員的主要職務，讓大家有一點認識吧！

監製： Producer
導演： Director
舞台監督： Stage Manager (SM)
執行舞台監督： Deputy Stage Manager (DSM)
助理舞台監督： Assistant Stage Manager (ASM)
音響： Sound
燈光： Lighting
佈景： Setting
道具： Props
服裝： Costume
化妝： Make-up
後台監督： Backstage Manager

簡略介紹各部門之職責

1. 監製 Producer：

一套劇由無到有，監製在當中扮演著很重要的角色。他負責發起一套話劇的製作，安排表演場地，管理製作經費，物色導演和尋找劇本，負責多數的行政工作。

2. 導演 Director：

決定一個劇本的演繹方法和尋找合適的演員，指導演員演戲，總之所有大家在台上看到的東西都是根據導演的手法創作出來的。

3. 舞台監督 SM (Stage Manager)：

統籌整個劇的製作，編排綵排時間表和各部門的工作進度表，協助綵排，管理台前幕後所有工作人員，編排入台時間，並在入台的時間負責整個劇場的管理，尤其是紀律方面，以保證該劇能夠順利演出。

4. 執行舞台監督 DSM (Deputy Stage Manager)：

協助綵排，記下所有演員的走位，在演出進行中負責 cue show，即提示所有音響及燈光之變化，並且應付各樣技術性的問題。

5. 助理舞台監督 ASM：

協助 SM 的管理工作及平日的綵排，有時要負責演出期間的佈景及道具的轉換。

6. 音響 Sound (設計及技術人員)：

設計劇中的音響，尋找適用的背景音樂 (soundtrack)，使能帶動整個劇的氣氛，處理技術性的問題，並要和 SM 及劇場技術人員充份合作，在演出時控制音響的播放。

7. 燈光 Lighting (設計及技術人員)：

設計劇中的燈光變化，以增加氣氛，處理技術性的問題，並要和 SM 及劇場技術人員充份合作，有時須要在演出時控制燈光的變化。

8. 佈景 Setting (設計及技術人員)：

依照導演的要求設計劇中的佈景，設計好之後有時須要一手一腳砌出來，演出期間還要擔任轉景的工作。

9. 道具 Props (設計及技術人員)：

依照導演的要求尋找合適的道具，供演員演戲之用，遇有特別的道具時要自行製作，並負責在演出中更換道具。

10. 服裝 Costume (設計及技術人員)：

替演員設計劇中的服裝，以配合角色的年紀和性格，遇上特別的時代背景時更要親自縫製衣服，須要在轉場時幫演員快速更衣。

11. 化妝 Make-up：

根據角色的需要替演員化妝，突出演員的輪廓，使觀眾能清楚看見台上各演員的表情。

12. 後台監督 BSM：

入台那幾天才需要的一個職位，負責控制秩序，供應所有工作人員的三餐，因為在入台後所有人均不能隨便離開劇場，於是後台監督便要負責買飯了。

舞台負責人員簡介

🌐 <http://www.bluepost.net/theatre02.htm>

* 此簡介參照香港演藝學院，科藝學院文憑課程之「Theatre Workshop」筆記翻譯及改編而成

PART I. 工作人員列表

導演 Director

舞台監督 (SM Team) :

舞台監督 Stage Manager (SM)

執行舞台監督 Deputy Stage Manager (DSM)

助理舞台監督 Assistant Stage Manager (ASM)

設計師 (Designer) :

服裝設計 Costume Designer

燈光設計 Lighting Designer

音響設計 Sound Designer

道具設計 Props Designer

佈景設計 Set Designer

*可有需要加設助理設計師

控制員 (Operator) :

音響控制員 Sound Board Operator

燈光控制員 Light Board Operator

*可有需要加設助理控制員

製作人員 :

造景 / 繪景人員 Carpenter / Scenery Painter

服裝製作 / 收集 Cutters / Tailors

道具製作 / 收集 Props Maker

其他 :

服裝助理 Dressers

舞台工作人員 Crew

PART II. 各單位的工作範圍

舞台監督 Stage Manager (SM)

- 負責監督所有佈景與及相關物品的移動。
- 聯絡製作總監、燈光設計師及場地技術人員，協調所有掛在各舞台上的棒狀(bar)物品(燈、懸浮式佈景等等)。
- 監督所有工作人員，計劃各換景(scene change)之安排。
- 安排佈景之移動，提示各工作人員注意安全事項。
- 在整個製作期與及演出期間，留意舞台上所有技術工作的進行。

執行舞台監督 Deputy Stage Manager (DSM)

- 主要負責演出的技術安排、操作的進行。
- 主持技術綵排(technical rehearsal)、最後綵排(dress rehearsal)，並按需要暫停或作有選擇性綵排。
- 按照觀眾就座情況決定演出正式開始。
- 與燈光設計師和音響設計師聯絡，製作好提示本(一般以劇本為藍本)，以便於演出其間對音響控制員和燈光控制員作出音響和燈光提示(cueing)
- 於演出其間監視台面的狀況，按需要提示於台側準備的助理舞台監督工作。

舞台工作人員 Crew

- 協助入台、佈景整合(fit ups)、轉景(scene changes)、清理與撤離(strike out)等工作。

服裝設計 Costume Designer

- 與導演、佈景設計師、燈光設計師聯絡，協調服裝觀感、風格等構思。
- 提交服裝設計繪圖以及列明所需物料，以便服裝製作/收集者完成該設計。
- 協調演員與服裝之配合。
- 出席技術綵排(technical rehearsal)、最後綵排(dress rehearsal)、第一晚演出，確認有關之設計如計畫般實現。

服裝製作 / 收集 Cutters / Tailors

- 按照服裝設計師的設計工作。
- 於限期內完成工作。
- 注意服裝之安全程度。
- 出席技術綵排(technical rehearsal)、最後綵排(dress rehearsal)、第一晚演出，摘錄筆記，以做出相應的改動。

服裝助理 Dressers

- 負責演員之服裝(包括化妝)轉換。
- 確保所有演員適當地使用服裝，且沒有因該些服裝而感到不適。
- 確保所有服裝均妥善地安放，以維持服裝完整。

燈光設計 Lighting Designer

- 與導演、佈景設計師、服裝設計師聯絡，構思適合演出的燈光設計。
- 選擇最適合的燈泡、效果與其他相關設備以執行演出的燈光設計。
- 選擇最適合的燈泡位置，提交設計圖作為燈泡安置的參考。
- 確保燈光效果在立體上有穩定的質素。
- 指示燈光控制員操作，出席「plotting session」、技術綵排(technical rehearsal)、最後綵排(dress rehearsal)、第一晚演出，確認有關之設計如計畫般實現。

燈光控制員 Light Board Operator

- 按照燈光設計師在「plotting session」中的安排進行操作。

音響設計 Sound Designer

- 與導演、音樂總監(如需)聯絡，構思適合演出的音響設計。
- 細閱劇本，按需要設計音效，安排其播出時間、形式。
- 尋找並準備好適合綵排和演出的音效。
- 選擇最適合的揚聲器(speakers)與及相關器材，並安排其擺設位置。
- 確保音質由第一行到最後一行觀眾席均合乎要求。
- 指示音響控制員操作，出席「plotting session」、技術綵排(technical rehearsal)、最後綵排(dress rehearsal)、第一晚演出，確認有關之設計如計畫般實現。

音響控制員 Sound Board Operator

- 按照音響設計師在「plotting session」中的安排進行操作。

道具設計 Props Designer

- 與導演、佈景設計師、服裝設計師聯絡，構思適合演出的道具。
- 在有需要的情況下，繪出有關道具的圖樣以供參考。

道具製作 / 收集 Props Marker

- 按照道具設計師的設計尋找道具，並記錄之。
- 與舞台監督協調，安排道具的存放，並提供適當的替代品，於綵排時供使用。

佈景設計 Set Designer

- 與導演、燈光設計師、服裝設計師等聯絡，構思適合演出的佈景設計。
- 繪製按比例的佈景平面，縱面等設計圖，製作佈景模型，以供參考。
- 指引各造景 / 繪景人員製作 / 繪製佈景。
- 提示各工作人員注意製作上的安全事項。

造景 / 繪景人員 Carpenter / Scenery Painter

- 按照佈景設計師的設計製作佈景。
- 在入台後，按需要修補佈景。