

2006/07 ACCU Invitation Programme

for International Educational Exchange of Teachers and Professionals

Programme for Scholars and Professionals Invitation Project

Asian Puppeteers Invitation Project

Exchange workshop & symposium

among Asian puppeteers

FINAL REPORT

Workshop

12-17 March, 2007

Venues: Hitomi-za studio (Kawasaki city),

Symposium

Kawasaki International Center (Kawasaki city)

18, March, 2007

Co-organized by :

Foundation Modern Puppet Center

Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO(ACCU)

Photos by

Hitoshi Furuya, Masato Sakano, Kinuko Sakurai, Chiemi Tsukada

Published by

Foundation Modern Puppet Center
3-10-31 Ida Nakahara-ku Kawasaki city,
Kanagawa Prefecture 211-0035
TEL 044-777-2228 FAX 044-777-3570
URL <http://www.puppet.or.jp>

Printed by

Tokyo Colony
March 2009

Foundation Modern Puppet Center
Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO(ACCU)

Table of Contents

1. Preface	4
2. Introduction	6
3.Objectives of Workshop and Symposium	7
4. Proceedings	9
5. Comments and Suggestions	27
6. Technical Inputs	30
(1) ワークショップBでの配布資料(日本文) Workshop B handouts(in Japanese)	31
(2) シンポジウムとパフォーマンスでの配布資料(日本文) Symposium and performance handouts (in Japanese)	32
(3) シンポジウムとパフォーマンスの広報チラシ(日本文) Leaflet of Symposium and performance (in Japanese)	36
(4) 観劇した現代人形劇公演のパンフレット(日本文) Booklet of the performance participants attended (in Japanese)··	38
(5) 各劇団日本公演時プログラム(日本文) Programme handed out at performances of visiting troupes	39
(in Japanese)	
7. Annex	
(1) Schedule	50
(2) List of Participants	53
(3) Photo Gallery	55

1. Preface

Asia is a 'reservoir' of puppet theater, where one can find rich and vibrant traditions in each and every region. Those traditions are community-based, meaning they emerged out of the life and faith of the inhabitants, form the essence of their world view and aesthetics, and exist as the identity of the community.

Since 1993, Foundation Modern Puppet Center has been actively involved in introducing puppet theater from Asia by inviting a single theater group from one area annually, and conducting a national tour with performances without compromising its spiritual background.

Our objectives behind this project have been to introduce the diversity of Asian culture through puppet theater, as well as to discover in Japan, together with the audience, the fresh excitement and powerful possibilities presented by its expression, though time and space apart. We introduced twelve theater groups from eight countries and areas. By utilizing the network of Asian theater groups that we have cultivated in the past fourteen years, we organized this programme in order to break a new ground.

We have witnessed that despite the fact every theater group was making every effort so as to gain the acceptance and support of their contemporaries, they still found it difficult to hand down their traditions in the quickly changing time. Prompted by their predicament, we decided to plan this project. Economic growth, progress of IT, weakening of local community ties all contributed to the changes in social structure. People's taste in art and culture has been changing due to the introduction of western culture. Moreover, theater troupes in Asia face their own regional problems due to historical and political peculiarities. Finally, the older generation of performers, who has been the vehicle for transmitting knowledge, including manipulation techniques and more importantly, its spirituality, is dying.

Social change is occurring at an accelerated pace, and we believe that Asian traditional puppet theater is reaching a major turning point in history as regards to the transmission of traditions.

We started out with the question: Can we, as fellow Asians, work together with them to help them with the situation? Consequently, we decided to moved away from

conventional diffusive approach which focused on performance and came up with a series of future-oriented creative programmes that included workshops in which performers could collaborate and symposium in which people could discuss and share their problems.

2.Introduction

This programme was conducted as one of “the Asian puppeteers Invitation Project” within the framework of 2006/07 ACCU Invitation Programme for International Educational Exchange of Teachers and Professionals.

Programme Overview

This programme, conducted at Hitomi-za studio in Kawasaki City from March 10 to 19, 2007, was attended by 11 invited guest puppeteers from Myanmar, Cambodia, and Laos along with puppeteers from Japan. It was held in order to exchange ideas and promote mutual understanding of participating four Asian countries, as well as to improve puppetry skills.

A series of workshops was held from March 12 until 17, during which time two programmes were conducted daily, with the morning dedicated to the study of traditional techniques and the afternoon with the emphasis on modern puppet theater, namely leaning to express with objects and body.

Lastly, on March 18, a symposium and a performance by workshop participants were held at Kawasaki International Center, and during the symposium reports on current condition and activities of the each participating troupe were given with an emphasis on two aspects, namely, transmission of traditions and creation of modern puppet theater. The symposium and performance were open to the public and attended by an audience of 132 people.

3.Objectives of Workshop and Symposium

As mentioned in the previous section, traditional puppet theater in Asia is facing a predicament as they find it hard to hand down their traditions. The causes of this crisis are not special to particular area or country; rather they, driven by the globalization of the world, can be shared by all.

However, traditional arts in Asia, including puppet theater, have been rooted to and have developed hand in hand with the local communities; therefore, they are handed down exclusively within the respective communities. As a result, practitioners have had very limited exposure to and exchange with traditional art forms from areas other than themselves. Exceptions are international festivals of puppet theater that have been taking place all over the world in recent years. However, participating groups tend to busy themselves with their stage presentations that not enough time is allocated for opportunities to attend performances by other groups. Moreover, since the majority of such festivals take place in Europe or the United States, there have been very limited opportunities for Asian puppeteers to make conscious effort for mutual acquaintance and sharing.

This programme is intended to offer opportunities for Asian puppeteers to meet, to know one another's art forms, and by doing so, to rediscover their own tradition and discuss problems they face as puppeteers. We are proud to present this extremely innovative project.

Participating theater groups

There are a number of puppet theater troupes all over Asia that are actively engaged in unique activities. We chose three South- East Asian countries that had geographic and cultural proximity to one another--Myanmar, Cambodia, and Laos.

Out of the three countries, troupes from Myanmar and Cambodia are struggling to continue the line of tradition, and the company from Laos, while still conscious of and rooted to the traditional spiritual culture, is engaged in activities in creative theater.

Our decision to include a contemporary theater group is to show that the problem of transmission is ultimately whether a particular art form is fit to play an integral role in

today's and future society. Japanese participants are composed of both traditional and contemporary puppet theater practitioners. We also had hearing-impaired participants from Japan.

Programme description and objectives

1) Workshops

1. Participating individuals or troupes share their arts by mutual teaching.
2. Rediscover and share common grounds among Asian puppet theater traditions as well as uniqueness of each art form.
3. Promote exchange among participants with traditional and modern backgrounds

2) Symposium

4. Inform, share, and discuss the problem of transmission and its current state. Make the symposium public in order to inform the general public of the state of and the problems facing Asian traditional arts.

3) Performance

5. A stage performance showcasing distinctive traditional puppet theater styles representing four countries (the group from Laos performed modern puppet theater with creative utilization of traditional elements)

4. Proceedings

Day 1 (10 March, 2007)

1-1) Arrival (7:30am)

Puppeteers from Myanmar, Cambodia, and Laos arrived at Narita Airport at 7:30am. Organizer staff met them at the airport.

1-2) Welcome Party (18:30-20:30)

A welcome party was held at Hitomi-za No1 Studio. The party was attended by foreign participants from the three countries as well as members of Japanese puppet theater companies, Otome Bunraku, Deaf Theater Hitomi and Hitomi-za. (*photo1,2, page 55*)

Day 2 (11 March, 2007)

2-1) Orientation (10:00-12:00)

- 1) Presentation of ACCU projects by Takimoto Megumi representing ACCU.
- 2) Self-introduction by the members of the group from Myanmar, Cambodia, Laos, and Japan
- 3) Briefing on programme schedule and details by Modern Puppet Center.
- 4) Active discussion by participating troupes on the problem of transmission and their activities

Day 3 (12 March, 2007)

3-1) Workshop A (9:00-12:00)

Theme : Learning from Traditional Puppetry 1 (Youk-The Pwe from Myanmar)

Objectives : To learn the techniques and spirituality of Myanmar traditional string puppets

Lecturers : Daw Ma Ma Naing, U Than Nyunt, U Thein Lwin

Participant : 3 from Cambodia, 5 from Laos, 8 from Japan

Lecture and Demonstration (9:00-10:10)

The lecturer portrayed the history of Mandalay Marionettes Theater and, with demonstration, explained in detail about the puppets—their structure, measurements,

and the distinctive string manipulation. According to the lecture, it is a comprehensive art form encompassing the traditions of dance and songs. It developed in the palaces and it is not only a form of entertainment, but also a way to transmit knowledge. (*photo 1, page55*)

U Therin Lwin performed 'Zaw-Gyi (Alchemist)', considered as the most difficult programme of Youk-The Pwe repertoires (approx. 10 minutes). This story portrays the alchemist bestowed with supernatural power, and the puppet moves vigorously. (*photo 2, page55*)

After the demonstration of 'Zaw-Gyi', question and answer session was held. Some of the questions were: 1. Who leads the performance? 2. What is the duration of a typical performance?

To those questions, lecturers' answerers were: 1. The singer is the leader in the performance. 2. In the past, it was performed from about nine o'clock at night till about six o'clock in the morning during Pagoda festivals. Today, it is performed every night at a theater for the duration of about one hour.

Workshop (10:15-12:00)

The workshop started out by letting each participant handle a puppet and manipulate it freely in order to have a sense of puppet manipulation. (*photo 3,4,5, page56*) The next step was to actually play out a scene. After a demonstration by the Myanmar group (*photo 6, page56*), participants were divided into five groups of three people in each and, using one monkey and two demon characters, performed a scene from 'The Himalayan Range'. (*photo 7,8, page56*)

The workshop closed with another question and answer session. Question posed were: 'What do you do when one of the strings broke during the performance?' to which the lecturer's answer was 'make do with whatever way possible and never let the performance stop.'

Outcome:

By actually leaning the techniques of Youk-The Pwe, participants became interested in its complexity and charm. Many questions were asked by the participants, and as a result, Youk-The Pwe's history and spirituality were uncovered, deepening the understanding of the participants.

3-2) Workshop B (14:00-17:00)

Theme : Body and Objects (1)

Objectives : To learn Laos Kabong Lao puppetry and learn to create with actor's body and everyday objects, one of the modern techniques for theatrical expression

Lecturers : Leuthmany Insisiengmay and four members from Laos Kabong Lao

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 8 from Japan

Lecture:

Objectives of the workshop were first explained. There are 15 elements that are essential for performers, and the series of workshops was designed to develop those abilities. (on these 15 elements, refer to the handout: 6-(1), page31)

Workshop:

All participants joined the following body movement workshop in the following order.

1. Create the state of concentration
2. Improve reflexes and concentration
3. Enhance coordination of three people as a team in order to manipulate a single puppet

One large circle, whose perimeter is divided into eight equal parts, had been drawn on the studio floor. Each divided section marks the point of entrance and exit and is, as the center of the circle, taped black.

The following exercise was done repeatedly. Participants stand on the perimeter facing the center, and, following the rule set forth each time, go in and out of the circle from the marked points. The majority of the time was allocated to this exercise.

This exercise enables them to pair themselves with those facing them on the other side of the circle or with those standing next to each other on the perimeter of the circle. Each participant focuses on and reacts to his/her partner as well as encourages the partner to move. This creates a sequence of movements which enables the participants to achieve 1 and 2 of the above objectives. Lastly, participants were divided into group of three people each, and exercised their ability to feel one another's movement. This exercise was aimed to achieve item 3 of the above. (*photo 1, 2, 3, 4, page57*)

After the workshop, lecturers gave feedbacks. This session, being the first out of five, was dedicated to develop basic abilities, such as concentration and reflexes. The next

four sessions would be dedicated to the training in expression and, finally, to handling of objects and puppets.

Before closing, the participants asked questions such as the following, referring to the exercise done by three people:

It was difficult to feel and react to others when standing in line side by side. How can I do it?

It was answered as follows:

If each of you strives to concentrate, you will have keener senses, and automatically, you will be able to feel out around you. The most important thing is to be able to concentrate.

Day 4 (13 March, 2007)

4-1) Workshop A (9:00-12:00)

Theme : Learning from Traditional Puppetry 2 (Japan/ Otome Bunraku)

Objective : To experience and understand Otome Bunraku which is a very unique form of puppetry.

Lecturers : Yoshiko Murakami and 9 members from Hitomi-za Otome Bunraku

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 5 from Laos, 1 from Japan

Lecture and Demonstration (9:00-9:40)

The lecturer presented the history of Otome Bunraku and with demonstration, explained puppet construction and manipulation. (*photo 1, page 58*) According to the lecture, the unique style of Otome Bunraku was invented by a Bunraku (UNESCO World Intangible Heritage) puppeteer about 80 years ago. While a single Bunraku puppet is manipulated by three puppeteers, Otome Bunraku Puppets had been structurally modified so that only one puppeteer manipulates a single puppet.

Next, the lecturer assigned a story from Otome Bunraku's repertoire, 'Tsubosaka Reigenki (The Miracles of Tsubosakadera Temple)' for workshop. The lecturer explained the story in detail, and members of Otome Bunraku actually demonstrated the portion to be studied (about 5 min.). (*photo 2, page 58*)

Workshop (9:40-12:00)

Participants took part in the following activities:

- 1) Learning basic movements

This lesson in basic movements was done with every participant actually handling a puppet. It was designed so that the participants become accustomed to this particular type of puppet. (*photo 3, page58*)

2) Rehearsing a scene from 'Tsubosaka Reigenki'

Participants were divided into five pairs, and all practiced simultaneously. Though two characters, namely Sato (female) and Sawaichi (male) appear on this scene, we used variety of puppets in order for everybody to practice simultaneously. Participants were paired off with members of the same country with one exception where a Cambodia participant paired with a Myanmar participant. (*photo 4,5, page58*)

During the practice, choreography and basic movements of Otome Bunraku were used. However, a creative assignment was given. In this particular scene, puppets dance a dance of joy called 'Manzai'. Instead of this Japanese style of expression, participants were asked to choreograph freely using dance movements of their respective countries.

3) Presentation of the scene by five pairs

Participants presented the set choreography and form of expression that they rehearsed. However, particularly in the expression of love between the husband and wife, each pair displayed original elements. As for the special assignment of creating their own dance of joy, each pair incorporated elements from their own countries. (*photo 6,7,8, page58-59*)

Outcome:

Participants had a very good grasp of the movements of Otome Bunraku in which the human body and puppet move in conjunction. Through the presentation, common Asian elements were observed such the deliberate employment of emptiness. Also, their puppet manipulation showed that their vocabulary of puppet movements had been drawn from dance and physical expression.

4-2) Workshop B (14:00-17:00)

Theme : Body and objects (2)

Objectives : To learn Laos Kabong Lao puppetry and learn to create with actor's body and everyday objects, one of the modern techniques for theatrical expression

Lecturers : Leuthmany Insisiengmay and four members from Laos Kabong Lao

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 10 from Japan

Warm-up

As a warm-up, the following was done. Try to relax the body. Move while conscious of the breathing. Vocalize. Lie down in a circle and, at the command of the sound, slowly get up, stand, and move around.

Workshop

Attended by all participants, a workshop on movement was conducted with the following objectives. It was based on what had been learned in the previous session and developed to include new assignments.

- 1) Improve concentration
- 2) Create a state of high concentration
- 3) Improve the power of observation
- 4)

As in the previous workshop, exercises were done using the circle drawn on the floor. Lecturers presented with exercises aiming to improve awareness of one another by improving concentration. In order to establish and maintain mental ties with others, signal one another by clapping hands. Also, each participant stood on the perimeter of the circle and, coordinating with the person standing next to him/her, engaged in exercises including trying to hold and balance a stick on the palm of the hand, hold each other's hands, and beat on the floor. Those exercises were done by set rules. (*photo 1,2,3, page59*)

Outcome:

Initially, the assignment of heightening one's concentration and thereby sharpening the awareness of the others had been difficult. However, in this second session, participants have gained a better understanding, and started to achieve the objectives.

Day 5 (14 March, 2007)

5-1) Workshop A (9:00-12:00)

Theme : Learning from Traditional puppetry 3 (Sbek Thom from Cambodia)

Objectives : To experience and understand the expression of shadow puppet theater, Sbek thom which has special staging techniques

Lecturers : Mao Keng (Ministry of Culture and Fine Arts), Chien Sophan, So Pov (Ty

Chien Troupe)

Participants : 3 from Myanmar, 5 from Laos, 11 from Japan

Lecture (9:00-10:00)

A large screen had been set up in the center of the studio. Sbek figures had been placed against the center of the audience side of the screen. A tray of offerings of banana had been set on the floor. Though simplified, this is the standard set up before the start of a Sbek Thom performance. Three lecturers, upon entering the studio, offered a prayer to the puppets.

Mao Keng, with demonstration, gave a lecture on 1) history of sbek thom, 2) current situation on transmission, 3) overview on Cambodian shadow puppet theater, 4) how to make sbek thom figures, 5) occasions at which sbek thom is performed, 6) characteristics of sbek thom performance. (*photo 1,2, page60*)

According Mao Keng, sbek thom was established in about 12th century AD. Its existence had been documented on the wall reliefs of the remains from the same era. The tradition was forced to discontinue due to the Cambodian Civil War in the 1970's. Figures that had been destroyed before 1979 had to be reproduced from a French museum set. Survival of Sbek Thom had not been easy. There are four active troupes in Cambodia, including Ty Chien Troupe and Ministry of Culture and Fine Arts troupe led by Mao Keng whose members are here in Japan.

Sbek thom performance has been tied to Buddhist rituals, such as funerals for high priests, and therefore, happens at temples. In the lecture, a video example of a performance was shown.

One of the characteristics of Sbek Thom figure is that not only a figure of human but also scenery is carved into the figure. Story is told by replacing figures to indicate new scenery. This unique technique was shown using real figures. (*photo 3, page 60*)

After the lecture, questions were answered. Questions included 1) Do puppeteers subject themselves to special physical training in order to attain graceful movement? 2) Is there a set of stylized movement for puppets? Answers were 1) Puppeteers' basic training is in practicing steps 2) Character types, for example monkey or devil, define the puppets' movement.

Demonstration (10:10-10:20)

Opening scene of Sbek Thom performance ‘The Fight of the White and Black Monkeys’ was performed. Though simplified, a tray of offerings was set and incense was burned. Incense was also offered to sampho, the most important musical instrument. (*photo 4, page60*)

Workshop (10:20-12:00)

Participants practiced dance steps, which were specifically defined by characters, for female and male (demon) characters, and for Garuda (bird-god), first time without, and second time holding a figure. (*photo 5,6, page60*)

Next, participants practiced a scene from ‘Serpent’s Arrow’, the fight between Phreah Ream, the hero, and a demon, using five figures. (*photo 7,8, page61*)

Mao Keng commented that it is important for the puppeteers to be always aware of how to inject emotions into figures lest audience can sense the lack of emotions.

The session closed with all participants dancing folk dances of their regions with the accompaniment of a drum.

Outcome:

Participants gained an understanding that expressing with Sbek Thom figures, though seemed simple, was very profound and difficult.

5-2) Workshop B (14:00-17:00)

Theme : Body and Objects (3)

Objectives : To learn Laos Kabong Lao puppetry and learn to create with actor’s body and everyday objects, one of the modern techniques for theatrical expression

Lecturers : Leuthmany Insisiengmay and four members from Laos Kabong Lao

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 8 from Japan

Warm-up

As with the previous session, participants formed a circle and relayed the movement of the person standing on the right side to the one standing on the left side.

Workshop

As with the previous session, the following objectives were pursued.

- 1) Improve concentration
- 2) Improve the power of observation
- 3) Work in harmony with partner(s)

In this workshop, participants were encouraged to sense and observe connectedness with others by using chopsticks and sticks. Cultivating one's ability to observe others was emphasized with activities to express through bodily movement, such as conversing with gestures.

The assignment of working in harmony with partners is helpful in puppetry: for example, when three people manipulate a single puppet (as in the case of Japanese Bunraku). *(photo 1,2,3,4, page61)*

Lastly, the lecturer explained the objectives of and assignment for the next session: participants are to learn how to transform a day-to-day object into a means of expression, and for that purpose, each participant was asked to find and bring objects.

Outcome:

Participants, using their own approach, became more attuned to feeling with their body. Through the exercise of expressing one's own feelings while observing the movement of others, a sense of working together, as well as mutual communication across languages and nationalities, was beginning to be established.

Day 6 (15 March, 2007)

6-1) Workshop A (9:00-12:00)

Theme : Learning from Traditional puppetry 4 (Kabong Lao from Laos)

Objectives : To learn techniques and spirituality of Laos Kabong Lao, a modern form of puppetry based on traditional spirituality

Lecturers : Leuthmany Insiengmay, Lattanakone Insiengmay, Khonesavan, Kopkeo Volatham

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 6 from Japan

Lecture:

Leuthmany Insiengmay introduced his country, Laos, the history of Kabong Lao, and its present activities. According to the lecture, in 2000 he encountered 'Object Theater' -a form of theater that utilizes implements or day-to-day objects and actors' bodies to

find theatrical expression- performed by a French theatrical company, which he eventually studied in France. Subsequently, he established his own theater group in Laos. The group's first work was produced and performed in France.

Recent activities include producing theatrical works in conjunction with international organizations and environmental groups raising awareness on issues such as the risk of HIV, therapeutic activities for prison inmates as well as victims of drug abuse and under-aged prostitution, and touring and performing those works in villages. They have performed in Korea, Japan, and Sweden.

The troupe draws an audience of all ages, utilizes everyday object together with performers' bodies as raw materials, and aims to create works that are distinctively Laotian. (*photo 1, page 62*)

Following is the list of handouts distributed at the lecture:

- 1) 15 essential elements for performers (6-(1), page31)
- 2) 2005 Japan performance programme (6-(5),page47-49)

During the discussion period, questions were asked, such as 'Does 'distinctively Laotian' mean drawing elements from things traditional?' to which the answer was that 'Being Laotian means encompassing many aspects such as the use of native materials, movement, and the use of traditional musical instruments'. Also, the puppets drew attention of the participants who asked question regarding the construction and material of the puppets, and the lectures expounded on them one by one.

Demonstration-1

A work titled 'Tsunami' was presented for 5 minutes. Using body movement and masks made of coconut shells, this work portrays menace of nature. (*photo 2, page62*)

Demonstration-2

A five-minute scene from the work titled 'Woods of Illusion' was shown. It was a battle scene between an insect made out of a basket and a puppet named Samurai. (*photo 3, page 62*)

After the demonstration of the above two works, questions were asked regarding the intentions behind the works and the materials used to construct the puppets.

Workshop

Using puppets prepared by Kabon Lao at their disposal, participants engaged in the following activities.

Every participant was allowed to manipulate the puppets freely. Then, everyone is asked to choose one puppet. Using the puppet, participants were to perform an assigned routine-- enter from the stage right, use the chair placed in the center, take a bow, and leave from the stage left.

Participants were divided into six groups. After the presentation of each group, the lecturer gave feedbacks and pointers to the each group. (*photo 4,5,6,7, page 62-63*)

Demonstration-3

'15 essential elements for performers' as described in the handout, were used comprehensively in a scene from a work titled 'Elephant Song'. Using a large sheet of paper, coconut leaves, elephant masks, this scene captured and embodied the movement of elephants. (*photo 8, page 63*)

Outcome:

Participants from Cambodia and Myanmar's traditional theater troupes became genuinely interested in and absorb the techniques of Kabon Lao which, with so much freedom and creativity, transform everyday objects into puppets. Participants from Japanese theater groups felt genuinely inspired.

6-2) Workshop B (14:00-17:00)

Theme : Body and Objects (4)

Objectives : To learn Laos Kabong Lao puppetry and learn to create with actor's body and everyday objects, one of the modern techniques for theatrical expression

Lecturers : Leuthmany Insisiengmay and four members from Laos Kabong Lao

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 11 from Japan

Warm-up:

As with the previous sessions, a series of exercises with sticks and chop sticks aiming at developing concentration and sensitivity to others was conducted.

Workshop:

Materials (mostly recycled) prepared by the organizer and everyday objects that were

brought over by participants had been placed in the center of the studio. Participants were asked to use objects of their choice and start building puppets. Materials include cardboard boxes, helmets, paper cups, plastic bottles, beer cans, flashlights, strings, ropes, and etc. Participants voluntarily formed eleven groups. (*photo 1,2, page 63*)

Next, each group presented their work using the hand-made puppets. In doing so, they followed the routine that had been set in advance-- enter from the stage right, take a bow in the center, exit from the stage left. (*photo 3,4,5,6,7,8, page 64, photo 9,10,11, page 65*)

After the presentations, Leuthmany Insisiengmay gave feedbacks. Most of his comments were about the problem of expression using the hand-made puppets, and he gave detailed advice on issues such as tempo of the puppet movement. (*photo 12, page 65*)

Lastly, an assignment for the next session was announced. That is: to express with music. Participants were asked to choose accompaniment for their presentation out of three pieces of music that had been already prepared. Each of the three represents passion, romance, and light-heartedness.

Outcome:

The focus of the workshops has shifted from physical expression to that of using objects. For puppeteers from Myanmar and Cambodia whose orientation is traditional theater, these workshops marked their first experience in creative theater. However, every participant, including them, showed and actually applied unique thinking and ideas into creative puppetry.

Day 7 (16 March, 2007)

7-1) Theatergoing (9:45-10:45)

Theme : Attend a Japanese modern puppet theater performance and study from it.

Objectives : To attend a modern puppet theater performance for children.

Programme : 'Hekkoki Yomekko (Flatulent Bride)(rod puppet)' and 'Golden Geese (paper puppet)'

Theater group : Hitomi-za Children's Theater

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 5 Laos

Modern Puppet Theater Hitomi-za has a group that specializes in performances for small children. Participants watched one of their performances that took place in a nearby elementary school (Kawasaki Ida Elementary School). Please refer to attached material 6-(4),page38 for the programme.

After the performance, participants were invited to the backstage, where Hitomi-za performers showed them around. They also manipulated puppets and checked stage props, constantly asking questions, and engaged themselves in active discussions with Hitomi-za performers. Participants from Cambodia were very interested in paper puppets whose figures and presentation resembled that of sbek. They inquired about their choice of the materials in making paper puppets. (*photo 1,2, page 65*)

Outcome:

Modern puppet theater, especially for children, is not yet developed in all three countries. Therefore, puppeteers from the three countries were very much interested in the performance. They closely observed how children reacted. At the question and answer session, questions, many pertaining to practical matters such as techniques, were asked. Overall, it was a worthwhile excursion.

7-2) Planning Meeting by Participants (11:00-12:00)

Theme : to discuss and plan in advance the collaborative work that they were to create at workshop on 17 March

Objectives : Preparatory discussion in order to create a collaborative work by all participants at workshop on 17 March

Participants : 5 from Laos, 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 2 from Japan (Otome Bunraku)

Meeting:

The meeting opened with suggestions by Leuthmany Insisiengmay from Laos, who put forth a framework of the piece. According to him, 1) there should be one storyline employing a monkey as the main character which all Asians can relate to. 2) White sheets of cloth would be used to represent Myanmar and Cambodia. 3) Laos participants would use large sheets of paper and participate throughout the piece. 4) Otome Bunraku from Japan would join to help with the progression. As for the designing and

setting up of the stage and actual structuring of the piece, concrete ideas were put forth. In the end, it was suggested that they would employ puppets, screens, stage sets brought to Japan by participants.

At his proposal, all participants engaged in a discussion. Ideas were put forth regarding how to use music, and how to unfold the story. Cambodian participants informed that some of their puppets were sacred so that they were not allowed to use them in ways not-prescribed by tradition. Lastly, it was agreed that on 17 March, a piece would be improvised in line with what had been agreed in this meeting.

Outcome:

Even though this was the first meeting, all participants involved themselves in the discussion very actively, and many ideas were put forth. Also, during the course of the discussion, differences in value and view toward puppet theater emerged. By understanding and respecting the differences, participants felt a deepened mutual understanding.

7-3) Rehearsals for performance (14:00-16:00)

Each troupe rehearsed for the performance on 18 March.

Day 8 (17 March, 2007)

8-1) Workshop A (9:00-12:30)

Theme : Learning from Traditional puppetry (Collaboration of four countries)

Objectives : Based on what has been gained through mutual teaching in previous four workshops, create a short piece together and thereby deepen mutual understanding and provide an incentive for creative projects in the future.

Participants : 3 from Myanmar, 4 from Cambodia, 5 from Laos, 6 from Japan (Otome Bunraku)

With Leuthmany Insisiengmay as director, participants created a piece from the opening scene onward in an offhand manner, based on the structure set forth at the meeting the day before. (*photo 1,2, page 66*)

A ten-minute piece consisting of 14 scenes was created as a result. It was structured

around Otome Bunraku puppets that were in charge of the progression, and troupes from Myanmar and Cambodia, using their own puppets, each played a battle scene between the monkey and demon from the Ramayana epic. Laos group participated in between the Myanmar and Cambodia groups and enacted a monkey and elephant, using movement and objects, such as paper, gourds, and brooms. Moreover, a small monkey puppet used in Otome Bunraku was also used. As for the music, Japanese Hyoshigi, drum, gong, Cambodian drum, Cambodian music (prerecorded), Laotian music (prerecorded), and etc. were used.

After two run-through rehearsals, the piece was presented.

Lastly, Leuthmany Insisiengmay commented that it was the first experience for him to create a piece, though a short one, in three hours. It was possible because of the expertise of all the participants as puppeteers.

Some participants commented it was unfortunate that their work was not presented publicly. (*photo 3,4,5,6, page 66, photo 7,8,9,10, page67*)

Outcome:

This experiment of trying to create a piece featuring distinctive movements of puppets from different areas and weaving the storyline around Asian common elements was very inspirational from the meeting of the day before and till the actual presentation, and every participant involved themselves with the process enthusiastically and put forth positive ideas. As the result, this workshop clearly strengthened their sense of unity and solidarity.

8-2) Workshop B (14:00-17:00)

Theme : Body and Objects (5)

Objectives : To learn Laos Kabong Lao puppetry and learn to create with actor's body and everyday objects, one of the modern techniques for theatrical expression

Lecturers : Leuthmany Insisiengmay and four members from Laos Kabong Lao

Participants : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 9 from Japan

Workshop:

One hour was spent to work further on the puppets and objects prepared on 15 March.

Next, the short scenes prepared in previous workshop were presented. Prior to the

presentation, Leuthmany Insisiengmay reminded that performer did not need to move quickly, but instead, they were to concentrate themselves with the basics (15 important elements for performers) that they had been acquiring in the previous workshops.

Nine groups presented their works. Objects, such as garbage bags, sheets of news paper, beer cans, pot lids, umbrellas, and light bulbs had been integrated into their works as characters. (*photo 1,2, page 67, photo3,4,5,6 ,page 68, photo 7,8,9,10, page 69*)

Lastly, Leuthmany Insisiengmay, as lecturer, gave a following general review on the presentations: Overall, the presentation was abundant with interesting ideas, and as regards to the participation of Dear Puppet Theater Hitomi members, even though it was his first time to work with hearing-impaired performers, a great deal had been achieved.

Subsequent to his comment, six participants expressed their thoughts and impressions.

Outcome:

The series of workshops started out with working on movement and, and using it as a base, subsequently developed into creating short pieces. During the process, nonverbal communication skills had been developed among the participants.

In the first half of the workshop, an emphasis was placed on concentration and sensitivity to others. It proved to be a valid approach especially when working with people from different backgrounds or with the hearing-impaired as in this series of workshops.

8-3) Follow-up meeting (17:00-18:00)

Participants of Workshop B attended this meeting to voice their opinions and suggestions. Please refer to '5. Comments and Suggestions'. (*photo1,2,page69, photo3,4, page 70*).

Day 9 (18 March, 2007)

9-1) Symposium and Performance (13:00-17:00)

Theme : Passing on traditions and current creative activities: a report by Myanmar,

Cambodia, Laos, and Japan (Otome Bunraku) representatives.

Performance of visiting troupes.

Objectives: This programme, open to the public, aims to inform the current condition of Asian puppet theater. All of the invited troupes, though finding it challenging to pass down their traditions, are striving to overcome many difficulties to continue their activities. The performance aims to introduce the beauty and the diversity of Asian puppet theater.

Panelists : Dwa Ma Ma Naing, Mao Keng, Leuthmany Insisiengmay, Matsuoto Sachiko (Otome Bunraku)

Panel Chairperson : Masatoshi Konishi

Performance : 3 from Myanmar, 3 from Cambodia, 5 from Laos, 10 from Japan

Audience : 132 persons

Symposium (13:00-14:30)

Panelists representing each troupe introduced the history of the troupe and reported the current condition of the troupe. In each case, with concrete examples, representatives described the difficulty of passing down their traditions in the modern society. They also reported the kind of activities that they were engaged in.

For example, Myanmar panelist reported that their troupe held a nightly performance mainly for foreign tourists. The panelist from Cambodia reported on the history of the Cambodian Civil War and the recovery from it. The Laotian panelist reported their current activities, including working hand in hand with non-governmental organizations specializing on issues, such as environment and education. The representative from Japanese group reported that modern puppet companies in Japan are passing down their skills with the assumption that their puppetry would evolve into creative works.

Overall, the reports not only included the difficulties they face, but also their efforts to overcome them, presenting very positive prospects for the future. (*photo 1,2,3,4, page 70*)

Performance (14:45-17:00)

Japan (Otome Bunraku), Myanmar, Cambodia, Laos groups performed in this order for thirty minutes each. Please refer to attached material 6-(2),page32 for the programme. (*photo 5,6,7,8,9,10, page71, photo 11,12, page 72*)

Outcome:

This programme, open to the general public, draw attention of the printed media, and as many as 132 people attended the programme. As the result, the wonderful world of Asian puppet theater was presented to those attended, and, at the same time, their predicament was widely known to the people of Japan. Audience responded favorably, commenting that the passion and enthusiasm of the participating troupes were felt at the symposium, that the performance impressed them with the charm of each troupe, and that it was a good idea to showcase the groups from four countries.

9-2) Farewell Party (18:30-20:30)

A farewell party was held at Kawasaki International Center. Those attended included 11 visiting performers from the three countries, members of Otome Bunraku, Deaf Puppet Theater Hitomi, and Hitomi-za, other workshop participants, staff, and affiliates. (*photo 1,2,3, page 72*)

Day 10 (19 March, 2007)**10-1) Departure (10:45am)**

Eleven performers from Myanmar, Cambodia and Laos departed from Narita Airport at 10:45am. Staff members saw them off.

5. Comments and Suggestions

On 17 March, when all the workshops had finished, a follow-up meeting was held and attended by the participants, and an active discussion took place. Following is the report of the meeting:

About Workshop A

Ma Ma Naing from Myanmar commented that this series of workshops provided him with a valuable experience to observe and try out puppets from Laos, Cambodia, and Japan. He also found Otome Bunraku difficult as the puppets were manipulated in time with the narration.

On the collaborative work of the four countries, Mao Keng from Cambodia commented that initially, he had been afraid that it would have been impossible to merge traditional and modern puppet techniques, but it turned out that so much had been achieved in the end. Also, two younger puppeteers from Cambodia who had never traveled overseas before commented that it had been an extraordinarily interesting and inspiring opportunity to have a first-hand experience at many different kinds of puppet traditions.

Leuthmany Insisiengmay from Laos commented that until he had actually tried out, traditional puppetry from the three countries seemed difficult. After having a first-hand experience, he felt his prejudice had disappeared and his knowledge had increased. This programme provided him with a great deal of inspiration for stage making. Moreover, from Myanmar string puppets, he felt the tradition's deep spirituality. A young Laotian participant shared his impressions of the each puppet theater and commented that he found some similarities between his and Otome Bunraku puppetry in that in both styles puppeteers' movement was incorporated into the performance.

Matsumoto Sachiko, representing Otome Bunraku commented that spirituality of the participants impressed her the most, and she felt strongly that, through a collaborative work, a spiritual bond had been established among the participants.

About Workshop B

Myanmar participants commented that their repertoire consisted mostly of traditional

puppetry: however, they occasionally performed modern stories. Therefore, this workshop was helpful.

Cambodian participants commented that it was their first time to try this kind of technique. At the beginning, in pairing with members from Myanmar, communication was a problem. However, in the course of the workshop, they began to understand each other much better.

Laotian participants who lead the workshop commented that despite their experience of holding workshops overseas, this particular series of workshops was unique and achieved a great deal partly because it included international and hearing-impaired participants.

Japanese participants felt that as the workshop unfolded, they could feel liberated and their senses sharpened. The first three workshops, aimed at developing basic abilities for performers--concentration and awareness of others--incorporated elements of fun and game with participants moving at the command of the leader so that they were naturally drawn to the training. This workshop made them realize that such physical trainings, especially those aiming at developing skills necessary for theatrical expression, were not done on a day-to-day basis. They would incorporate them in their performance career.

Theatergoing (watching Japanese modern puppetry in performance)

Although this was a one-time programme, it is worth mentioning here because participants responded quite positively. During the performance, they reacted, though not understanding the language, to humorous scenes and exchanges. Moreover, after the performance, they interacted with the performers enthusiastically. Myanmar participants said that although they have had opportunities to watch performances of modern puppet theater overseas in the past, they were especially interested in this one. Cambodian participants found the technique of paper puppet theater which shared similarities with Cambodian shadow puppet especially interesting, and they were inspired to create a story for children. According to Laotian participants, similar stories were found in Laos; therefore, they benefited from watching the staging technique of this performance.

General Overview of the Organizer

This programme, comprised of a series of workshops, produced much greater results

than anticipated during the planning period. We were especially worried that the collaborative effort between traditional and modern puppet troupes would give rise to a discord resulting from differences in thinking and differences in nature their art. We were relieved to find out that we worried for nothing; rather, differences in their art inspired them all, offering them an opportunity to find a common 'Pan-Asianess' and increase their understanding of one another's art forms.

Participants from Myanmar and Cambodia were practitioners of traditional puppetry. For them, the Laotian modern puppetry and the workshops offered were not something they had been accustomed to. However, as performers they were able to find and grasp common elements in two different styles of puppet theater. Participants from Laos, on the other hand, were able to deepen their understanding of the traditional art forms from Myanmar and Cambodia and became respectful of the spirituality behind traditional puppet theater. Participants from Japan, comprised of both modern and traditional puppeteers, have had very limited exposure to puppet theater from other areas of Asia. This programme afforded an opportunity for them to explore its richness. Being able to feel the common root was extremely inspiring for the practitioners of modern puppet theater, and we expect it gave an incentive for them to pursue uniquely Japanese puppet theater.

We also consider open programmes valuable in introducing the potential of Asian puppet theater of today to the people of Japan.

Throughout the programme, we kept witnessing creative results. Participants wish that the creative achievement and networking of people through this programme should evolve into another set of programme in the future, and we also feel it is our task to realize such a programme.

Lastly, we, Foundation Modern Puppet Center, sincerely wish to thank Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) for not only organizing this programme as a co-sponsor, but also provided us with financial assistance. We also seek your understanding and future assistance in our efforts in continuing with evolving programmes for artists with the objective of encouraging creative transmission of cultural heritages.

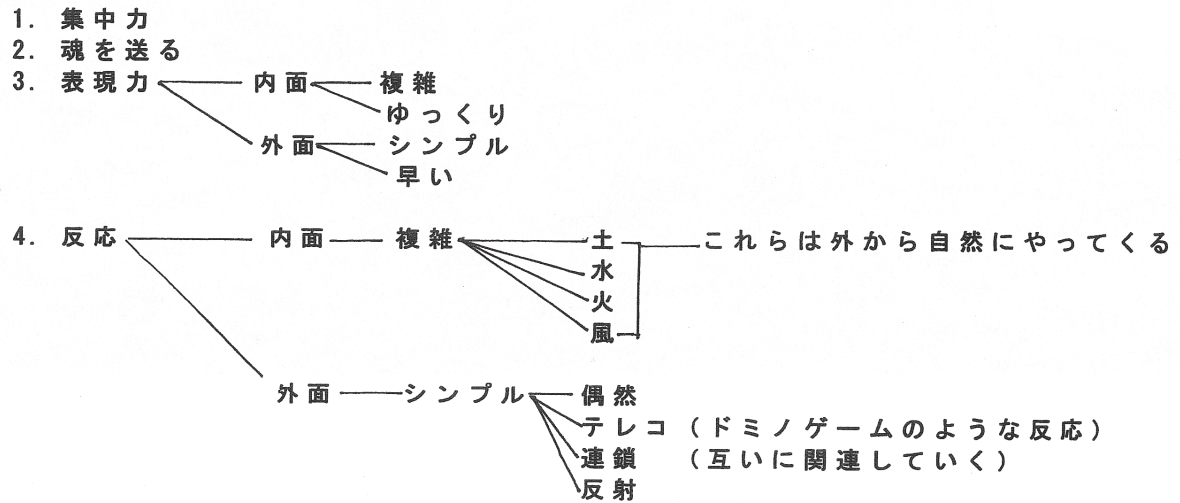
6. Technical Inputs

(1) ワークショップBでの配布資料（日本文）	31
Workshop B handouts (in Japanese)	
(2) シンポジウムとパフォーマンスでの配布資料（日本文）	32
Symposium and performance handouts (in Japanese)	
(3) シンポジウムとパフォーマンスの広報チラシ（日本文）	36
Leaflet of Symposium and performance (in Japanese)	
(4) 観劇した現代人形劇公演のパンフレット（日本文）	38
Booklet of the performance participants attended (in Japanese)	
(5) 各劇団日本公演時プログラム（日本文）	39
Programme handed out at performances of visiting troupes (in Japanese)	

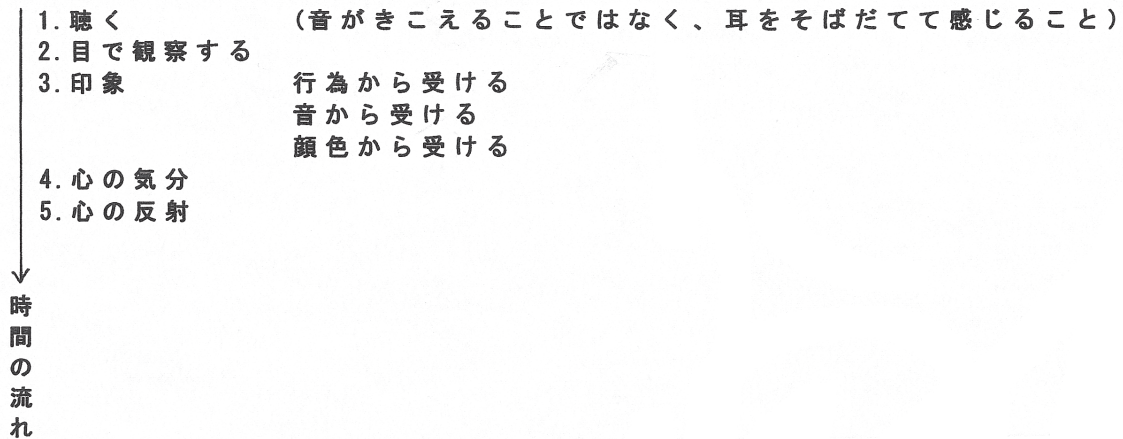
Note: Oversea participants communicated through interpreters of Japanese and their native languages. Even the contents of the handouts (written in Japanese) were communicated through interpreters.

6-(1) Workshop B handouts

①

②

③

1. 年齢
2. 学習
3. 経験
4. 自然、社会の把握
5. 意味 (原因と結果)

6-(2) Symposium and performance handouts

アジアの人形芝居と身体表現 4

トーク & パフォーマンス

アジアの人形芝居 ～伝統と現代、そして明日へ～

◇日 時： 2007年3月18日（日） PM13:00～17:00

◇会 場： 川崎市国際交流センター

主 催：（財）現代人形劇センター

共 催：（財）ユネスコアジア文化センター

後 援： 日本ウニマ（国際人形劇連盟日本センター）

協 力： 人形劇団ひとみ座

2006/07年ACCU 国際教育交流事業

第1部 トーク（1:00～14:30）

出席者： ドー・ママナイン Daw Ma Ma Naing

（ミャンマー・マンダレイ人形劇場・運営責任者・人形遣い）

マウ・ケーン Mao Keng

（カンボジア・文化芸術省芸能局長・演技者）

ルートマニー・インシエンマイ Lhuthmany Insisiengmay

（ラオス国立人形劇場カボーン・ラーオ 演出家・演技者）

松本幸子（ひとみ座乙女文楽・演技者）

司 会： 小西正捷（立教大学名誉教授）

<休憩15分>

第2部 パフォーマンス（14:45 ～17:00）

■人形浄瑠璃・乙女文楽

「増補大江山酒吞童子」戻り橋の段

出演：ひとみ座乙女文楽

■ミャンマー・伝統系あやつりヨウッター・ポエー

「ナッカドー（巫女）の祈り」「ヒマラヤ山の風景」

「ゾーギー」「王子と王女の踊り～ミンダーとミンダミー～」

出演：マンダレー人形劇場

■カンボジア・伝統影絵芝居スバエク・トム

『リアムケー』より

「白猿と黒猿の戦い」「王子の軍隊、蛇の矢を受ける」

出演：ティー・チアン一座＋文化芸術省

■ラオス・現代人形劇

「象の唄」より／「まぼろしの森」より

出演劇団：ラオス国立人形劇場カボーン・ラーオ

(出演順・各劇団約30分)

＜それぞれの人形芝居について＞

ミャンマー■伝統系あやつり ヨウッター・ポエー■

18～19世紀のコンバウン王朝の庇護のもと、宮廷で発達し洗練をとげ、一時は人間の演じる舞踊や演劇を凌駕する人気を誇った。同時に各地の祭礼で庶民にも愛されてきた。

ミャンマーの手工芸技術の結晶ともいえる人形と、歌と伝統音楽のアンサンブル（サインワインと呼ばれる）の演奏による華やかな舞台がくりひろげられる。人形の動きは独特で、舞踊の振りにも影響を与えたともいわれている。

近年は、伝統的な祭礼での上演の場が失われていく中で、観光に活路を見だし、首都ヤンゴン、マンダレー、パガンなどで、名人級の遣い手たちが、観光客向の上演を積極的におこなっている。

カンボジア■伝統影絵芝居 スバエク・トム■

遺跡で名高いアンコール地方を中心に発達した影絵芝居。祭礼のほか、高僧の葬儀など仏事の儀礼としても演じられてきた。宮廷舞踊とともにカンボジアを代表する伝統芸能。

繊細な彫刻がほどこされた大型の影絵人形を、演技者は差し上げて遣い、スクリーンの裏のみか表でも演じる。身体の動きも見せるダイナミックな表現が大きな特色。長く厳しい内戦の時代を耐えてみごとに復興をとげ、若い世代の後継者も生まれている。現在は、4劇団が伝承している。また2005年、日本の歌舞伎などとともに、ユネスコの無形遺産「傑作の宣言」を受ける。

ラオス■ラオス国立人形劇場カボーン・ラーオ■

「出演劇団」の項をご参照ください。

日本■人形浄瑠璃 乙女文楽■

昭和の初めに文楽の人形遣い五世桐竹門造によって考案された。

文楽は一体の人形を三人がかりで遣う「三人遣い」が特色だが、乙女文楽は人形の構造と遣い方に工夫を加え、その文楽のもつ豊かな表現力をひとりの遣い手によって可能にしたもの。また文楽が男性のみで伝承されてきたのに対し、乙女文楽は女性ばかりで演じられる。遣い手の身体の動きと人形の動きが連動して、さらに細やかな表現を加えている。

＜第一部トーク・出席者・司会者 紹介＞

ドー・ママナイン（ミャンマー）

マンダレー人形劇場の劇団運営責任者。演技者としても活動。劇団は彼女をリーダーに新しい作品製作や、海外公演など、積極的な活動を展開している。

マウ・ケーン（カンボジア）

文化芸術省芸能局長。影絵芝居、舞踊の演者であると同時に、伝統芸能の復興と継承のために幅広い分野で活動している。1997年日本公演ではティー・チアン一座との合同公演団長を勤める。

ルートマニー・インシシェンマイ（ラオス）

ラオス国立人形劇場カボン・ラーオのリーダー。カボン・ラーオの創立者であり、演出家、美術家として多才な活動を展開。サーカスクラウンとしてキャリアをもち、ラオスではコメディアンとしても人気を博している。

松本幸子（日本・乙女文楽）

ひとみ座乙女文楽の中堅層を代表する演技者。現代人形劇の演者としても活動している。

小西正捷（司会）

立教大学名誉教授。専門は南アジア考古学・民族学。ことに民俗造形・芸能の諸相とその考古学的背景に関心をもつ。主著に、『多様のインド世界』『インド民衆の文化誌』『ベンガル歴史風土記』『インド民俗芸能誌』。共著に『インド・道の文化誌』ほか。訳書としてコントラクター『インドの影絵芝居』（監訳）、など多数。

＜第2部 出演劇団 紹介＞

マンダレー人形劇場（ミャンマー）

1990年に糸あやつりの活性化をめざす研究者や有志が設立。当時上演の場を失っていた優れた演技者たちを迎え、師として後継者の育成をはかってきた。座長格のウー・パンエーはヨウッター・ポエーを代表する演者。演技、演奏ともに高いレベルを誇り、古都マンダレーに専用劇場をもって毎夜上演を行っている。ヨーロッパを中心に海外でも活躍。2002年には日本公演を行う。

出演者：ドー・ママナイン／ウー・タンニョン／ウー・ティンリン

ティー・チアン一座と文化芸術省（カンボジア）

ティー・チアン一座は、現在活動するスバエク・トムの劇団のうちでも、もっとも古くからの演技、演出を受け継いでいる。一座の名となっているティー・チアン師は、アンコール地方シェムリアップで十代から修業をはじめ、内戦を生き抜いた数少ない演技者のひとり。2000年に亡くなるも、一座はその伝承をたいせつに受け継ぎ、近年はその孫をはじめ二十代の演技者が中心となって活動している。1997年には文化芸術省と合同のメンバー

で来日公演を行っている。

文化芸術省は国内各種の伝統芸能の復興と伝承に力を入れているが、影絵芝居については1967年にティー・チアン師に教えを受けて活動を開始。独自の演出をとりいれて、海外公演も多く行っている。

出演者：マウ・ケーン／ソーパン・チアン／パウ・ソー

ラオス国立人形劇場カボーン・ラーオ（ラオス）

2000年に国立人形劇場の中に結成された現代人形劇団。森林に恵まれたラオスで、キャラクターにはココナッツなどの自然素材や日常の生活用具などを用い、自由な発想で作品をつくり続けている。メンバーにはサーカスや舞踊の出身者も多く、人形に加えて身体表現を伴う。ヨーロッパの先進的な表現手法にインスピレーションを得ながらも、作品の世界は自国の自然と生活文化、そして伝統的な精神世界に深く根ざしている。その活動は海外でも注目され、フランス、ポルトガル、スウェーデン、タイ、韓国など、海外公演も多数。2005年には日本公演を行う。

出演者：ルートマニー・インシシェンマイ／ラタナコーン・インシシェンマイ／
コンサワン／コップケオ・ボラタン／虫明悦生

ひとみ座乙女文楽（日本）

現代人形劇団であるひとみ座が、1967年に桐竹門造の直弟子である桐竹智恵子師に教えを受けて始められた。創造活動のための研修が当初の目的であったが、40年を経た現在は「乙女文楽」を職業的に継承する唯一の劇団として、国内はもとよりフランス、スペイン、アメリカ、中国、インド他海外でも多数の公演活動を行っている。

出演者：村上良子／伴通子／河向淑子／亀野直美／根上花子／山下潤子

スタッフ

舞 台 監 督： あおきたかし

通 訳： 原田正美（ビルマ語）／ 福富友子（クメール語）／
虫明悦生（ラオス語）

協 力： あさぬまちずこ

企画・制作： 塚田千恵美・松本久美子

（財）現代人形劇センター

tel.044-777-2228／fax 044-777-3570

e-mail asia@puppet.or.jp／URL <http://www.puppet.or.jp>

6-(3) leaflet of Symposium and performance

アジアの人形芝居と身体表現 4 トーク & パフォーマンス

アジアの人形芝居—伝統と現代・そして明日へ

アジア3カ国からいまが旬の劇団が来日！

2007年3月18日（日）13:00～17:00

川崎市国際交流センター

（東急東横線元住吉駅西口徒歩10分）

料 金 ◇一般 ¥3000- / 学生¥2500-

いまでも各地に、人形芝居の豊かな伝統が息づくアジア。

そんなアジアから、カンボジアとミャンマーの伝統劇団が、そしてラオスからは伝統をベースに創造活動続ける現代人形劇団がやってきます。

いずれも、歴史的変動や近代化の中で、困難に直面しつつ、果敢なチャレンジでいまを切り拓き、世界的に活躍する劇団です。さらに日本から、ユニークな様式をもつ乙女文楽を加えて、アジアの4劇団がおおいに語りそして演じる、またとないぜいたくな機会です。

1部 トーク ここでしか聞けない、とっておきのお話。 (約90分)

○いま、どんな機会に上演されている？ ○伝承にどんな問題を抱えている？
○どんな挑戦をしている？ ○現代人形劇と伝統との関係は？・・・etc.

2部 パフォーマンス (約120分)

参加4劇団による、解説付のパフォーマンス。短時間でエッセンスがわかる。

出演劇団◇カンボジア／伝統影絵芝居スパエクトム■ティーチアナー座＋文化芸術省

ミャンマー／伝統系あやつりヨウッター・ポエー■マンダレー人形劇場

ラオス／現代人形劇■国立人形劇場カポーン・ラーオ

日本／人形浄瑠璃 乙女文楽■ひとみ座乙女文楽

トーク司会◇小西正捷（立教大学名誉教授）

主 催 ◇（財）現代人形劇センター

共 催 ◇（財）ユネスコ・アジア文化センター（AGCU）

後 援 ◇日本ウニマ（国際人形劇連盟日本センター）申請中

お問合せとお申し込み ◇

（財）現代人形劇センター tel. 044-777-2228 /fax777-370 /URL: <http://www.puppet.or.jp>

2006/07年AGCU国際教育交流事業

カンボジア◇伝統影絵芝居スバエク・トム

ティーチャーン一座＋文化芸術省

祭礼や仏事の儀礼として演じられてきた、壮麗な影絵芝居です。厳しい内戦の時代を耐えてみごとに復興をとげました。繊細で美しい彫刻の大型影絵人形、そしてスクリーンの表と裏で、遣い手の身体を駆使したダイナミックな表現が特色です。次代を担う若手の姿を中心に紹介します。

(2005年ユネスコの無形遺産「傑作の宣言」を受ける)

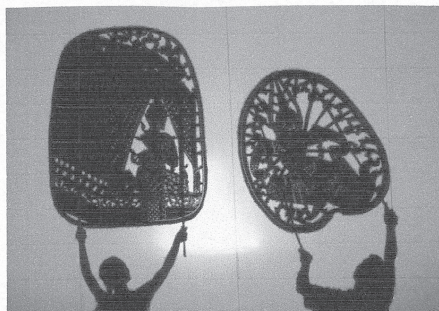

photo 古屋均

ミャンマー◇伝統系あやつりヨウッター・ポエー マンダレー人形劇場

18～19世紀の宮廷で発達。一時は人間の演じる舞踊や演劇を凌駕する人気を誇り、各地の祭礼で庶民にも愛されてきました。ミャンマーの美意識の結晶ともいえる華麗な人形と、洗練された技法を伝える劇団が各地で活躍。観光資源としても君臨しています。中でもマンダレー人形劇場は、積極的な活動で世界的に活躍しています。

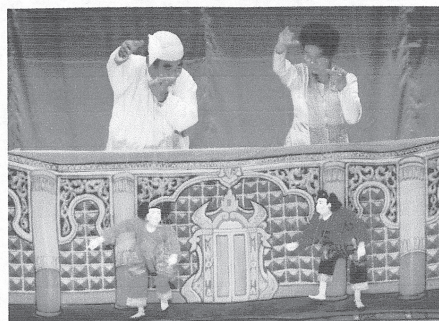

photo 古屋均

ラオス◇

国立人形劇場カボン・ラーオ

いま欧米、そしてアジアの各国から注目されている、現代人形劇団です。森の国ラオスの、豊かな自然素材や日常生活用具などを用いた自由な発想溢れる作品を上演。ヨーロッパの先進的な表現手法にインスピレーションを得ながらも、自国の自然と生活文化、そして伝統的な精神世界に根ざした活動で存在感を発揮しています。

photo 木村洋一

日本◇人形浄瑠璃・乙女文楽

ひとみ座乙女文楽

人形浄瑠璃文楽は、三人で一体の人形を遣い、精緻な表現で世界的に高い評価を得ていますが、乙女文楽はそこから派生して、豊かな表現力をひとりの人形遣いによって可能にしたものです。人形の構造に工夫が加えられ、人形遣いの身体と人形の動きが一体化した、細やかで写実的な動きが特徴です。女性のみに伝承が許されています。

photo 加藤昭裕

■交流ワークショップのお知らせ■

3月12～17日(除16日) 人形劇団ひとみ座 第1スタジオ (川崎市中原区)

内容◇Aコース(9:00～12:00)・・・伝統技法12日<ミャンマー>13日<日本>14日<カンボジア>15/17日<ラオス>

Bコース(14:00～18:00)・・・モノと身体をめぐる12～15, 17日<ラオス国立人形劇場>

費用◇参加者 Aコース(12・14日のみ) 1回 ¥3000- / Bコース全回通し¥10,000-

見学者 1回¥1000- (A/Bコースとも全回可) *参加者は専門家に限定(お問い合わせください)

6-(4) Booklet of the performance participants attended

.....井田小学校1年生ひとみ座人形劇観劇のおしらせ.....

2007年3月16日(金)9:45開演 ひとみ座第1スタジオにて

「あいさつ」

今年は例にない暖冬で、すっかり春の陽気になっています。子どもたちにとっては、きつと長い長い一年も締めくくりの時期となりました。

ひとみ座の人形劇をみんなで楽しむひとときも、心の中にたくさん詰まっている素敵な思い出のひとつになってくれることを祈ります。

さて、今回の演目は・

日本の昔話「へっこき嫁コ」。

おおらかなユーモアたっぷりのこの話。ほんわかあったかく笑ってください。

そしてグリム童話の「金のちよう」。ペープサート独特の表現をお楽しみください。

ひとみ座幼児劇場

中村孝男

鈴木裕子

関島路乃

森下勝史

篠崎亜紀

石原ひとみ

人形劇団ひとみ座

川崎市中原区井田三十一

TEL 044-777-2222

へっこき嫁コ

働き者で器量よし。だけど唯一欠点は、みな驚く大きなおなら。

「屁はしちゃなんねえ、屁はこくな。」
かかさの言葉胸に秘め、嫁コは我慢をかさねるが...

屁は
がまん
がまん

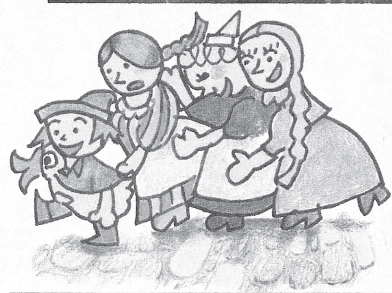
おハナ(嫁)

婆さま

よい

こない嫁
もらってオラ
幸せだな...

脚色・演出・美術
中村孝男
音楽
佐藤謙一

「あらすじ」

おひとよしのハンスが、おなかをすかせた森の小人におべんとうをあげました。

そのおれに小人は、「木を三回まででたらん、

きつといいことがある」

とおしえてくれました。

ハンスは木を三回まで

てみました。

そこにあらわれたの

は金のがちよう。

ハンスはがちようと

歩き出しました。

足のむくまき

気の向くまま

元氣にあるこう

とどんどんとん...

金のちよう

——グリム童話より——

脚色・演出・美術 石原ひとみ
音楽 佐藤謙一

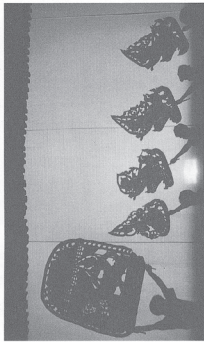
ペープ人形劇

人形劇団ひとみ座

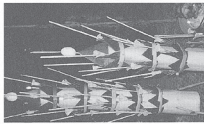
[illegible]

上演の劇に…人物を掛け合わせる

リアム王子に扮装する劇下たち

スクリューに影を映し出す

黒幕で覆い手は自ら影を映し出す
(ハニヤカールイの父親)

復興の動き—いま、若い世代に 手渡されてゆく影絵の灯

塚田千恵美 劇現代人形劇センター

スバエクトム復興の動きは、フリンペンでは文化芸術省により1980年代から始められたが、本来の伝承地であるシェムリアップでは、ここ1〜2年で活発化してきた。ティーン・チアンの座は1972年に人形をフリンペンに避難させて以来、上演がままならぬ状況が続いていたが、ようやく今年ロウワフエラ—財団の支援により、人形1セトが彼のもとに贈られようとしている。

また新しい動きもみられる。ワット・ボーという寺を拠点に、10〜20代の若者約30人が、寺の宿僧の指導のもと毎週日曜日に練習を続けており、彼らの上演には意識的な儀式化を行うことで、スバエクトムを伝統として現代に継承させようという志向がみえてくる。ここには和平後、ユネスコの援助で新たに作られた人形のセトがある。

人形製作についても、海外在住のカンボジア人の支援による工房が作られ、内戦を生き延びた老職人サン・コンのもとに若手6〜7人が指導を受けている。その多くは孤児たちで、彼らにとって人形作は将来の生計の道であり、すでに製作した人形は土産物として販売されるまでになっている。

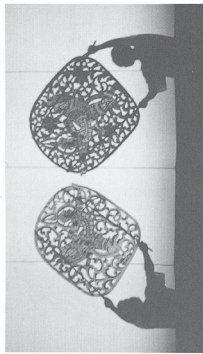
また近思を育てるNGO組織カ所では、小型の影絵芝居スバエクトムを子どもたちに教え、実際に上演活動も行いはじめている。指導には古くからの影絵芝居の演者のほか、未経験

小型影絵スバエクトムを演じる子どもたち

ながら若い美術家たちなども参加。新しい感覚で人形デザインや新作を生み出しているのが注目される。

一方、文化芸術省では、シェムリアップに芸術学校を作る計画をすすめる、劇場建設の動きもあるという。長老ティーン・チアンの活躍の場や、若い世代が影絵芝居で身を立てるための環境も、こうして整いはじめようとしている。

スクリューに影を映し出す

ニヤカーイは、捕えられずを白状するのです。
この攻撃を聞いたリアム王子はビベーク節の娘である彼女を許し、ハヌマーンにランカー島まで送り届けるよう命じます。

第3場 ハヌマーンとボニヤカーイの運行

ランカー島への旅を続けるうち、ハヌマーンは美しいボニヤカーイに恋心をかきたてられ、体を休めに港に降りると、言葉を尽くしてかき口説きます。ボニヤカーイも、ついには身も心も彼を受け入れるのです。

第4場 戦場

魔王はボニヤカーイの失敗を知ると、ただちに息子アンタチットに出陣を命じ、弟レアックを大将とするリアム軍とアンタチット率いる魔王軍との間で激戦が展開されます。アンタチットは家来を影武者に、自身は霧の中に姿を隠して、恐ろしい「蛇の矢」を放ちます。レアック王子は兵もともこの矢に巻き取られ、もはや絶対絶命。

第5場 リアム王子の降参

急を知ったリアム王子は、ビベーク節の助言で、義父である島神サマリ—クルットに助けを求めます。

第6場 戦場

島神は戦場に駆けつけ、蛇を食いちぎって、弟レアックはじめ兵たちを救出します。

第7場 魔王クロン・リアップの王宮

「蛇の矢」の失敗は、アンタチットは四人ソカチャーを呼びだし、彼をセダー妃に委身させると脅かす作戦を明らかにします。死を覚悟し、戦場へと赴いていくカチャー。

第8場 戦場

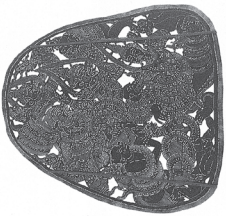
再び相対する両軍。アンタチットは計略通り、偽のセダー妃(実はソカチャー)を前に押し立て、降参するようレアックを脅しますが、拒絶されついに偽妃の首を刎はてしています。

第9場 リアム王子の降参

アンタチット、千本の矢を放ち、セダー妃の死を聞いて嘆き悲しむリアム王子。しかしビベーク節が偽妃の計略をあばき、さらにアンタチットが次の戦場にそなえ、魔力を充たすために腹帯に入ったこと、今が彼を討つ絶好の機会であると通言します。

ボニヤカーイを運ぶハヌマーン

蛇の矢にかめとられ、レアック王子戦場に陥る

島神サマリ—クルット

登場人物

()内はインド「ラマナーヤナ」での呼称

●魔王側

魔王

ビベーク節—ボニヤカーイ

(クビ—シヤナ)

魔王

クロン・リアップ(ラ—グナ)

アンタチット(インドララット)

モンロー—マリ(マント—タラー)

*四人ソカチャー

●リアム王子側

島神

プロム神

レアック王子(ラ—グナ)

(アラマ)

リアム王子

(ク—)

セダー妃

(セ—ター)

*島の東家たち

ハヌマーン

クルット

(オ—ル—グ)

オンコト

(アン—ダ)

スバエクトムとその音楽

ラオ・キム・リン

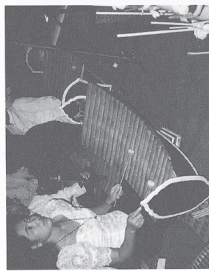
太鼓、そしてチェン(小型シンバル)で構成されている。

劇の中では、合奏に合わせて、演者は影絵人形をスクリーンに登場させ、座状に揃る。劇の各場面にはどの「ポート」といいう旋律を用いるかは伝統的に決まっている。現在、スバエクトムには20種のポートがあり、悲嘆、苦悩、憤怒、敬慕、戯笑、戦慄など、それぞれの場面に劇的な効果を与える。

スバエクトムの「語り」を「ボール」という。ボールは無伴奏で、この間は合奏が休みをとり、語りを充分鑑賞させる。韻文形式として表されるボールは、一種の旋律リズムを伴う朗読で、聞く人の共感を誘いながら進行する。語りが終わると、それを受けて合奏がにぎやかになり、物語の場面が繰り広げられる。

ここでは、音楽も、語りも影絵芝居の一部であり、物語を支える、人形および人形遣いと一体となって、演奏・朗読・影と灯の型なる世界を作り上げ、800年前のアンコール王朝の優雅な一夜を甦らせる。

(カンボジア伝説文化研究)

ロニアート・アエツ(手前)とロニアート・ラン(奥)

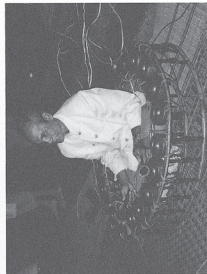
スロライ

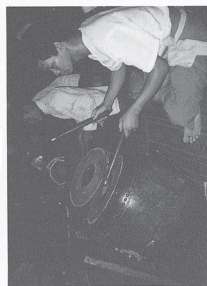
チュン

コーン・トム(雄コング・ス)

コーン・トム(雄コング・ス)

スコー・トム

ソン・ボー

シリーズ アジアの影絵芝居 Part5

スバエクトム日本公演にあたって

シリーズ5年目は、内戦の打撃を乗り越え、今まさに息を吹き返しつつあるカンボジアの影絵芝居の現在を、観客のみなさんと分かち合う公演となりました。ルーツを同じくするといえ、異なったいき方で復興をめざす2劇団——日本公演では約90分の内容を、現地では片や60分で、片や数夜をかけて演じる両者が、互いに歩み寄り、いっそ魅力的なものを創るべく、約3週間、台詞の稽古を行った成果

財団法人 現代人形劇センター

●出演者

カンボジア文化芸術省所属影絵劇団(在フロンペ)

1965年文化芸術省直属の劇団内に結成。当時の師が長老ティーン・チアン。以来その教えを基礎に独自の現代化を模索。75〜79年マレーシア公演にも参加。70年に内戦が始まると受難の時期が長い。だが、ようやくいま、語りと人形遣いの両面に精通したこの影絵芝居本来の伝統を伝える最長老として、その存在が注目されつつある。1993年国連が文化に功績のあった人に贈る名誉賞受賞。現在、座員は総数13人。

【文化芸術省所属影絵劇団】

団長・演出・人形師

莫・キョウ

Mao Kyong

団員・人形師

シム・サム

Sim Samy

人形師

トング・キン・リー

Thong Kim Ly

人形師

メア・ハク

Mea Hak

人形師

イム・シナート

Yim Sinath

人形師

ロン・オン

Long On

人形師

モム・シムワン

Mom Simwan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

ティン・チャーン

Ty Chuan

人形師

日本公演スタッフ

照明——後藤義夫/高橋圭子

音響——青沢勝利

舞台監督——青木謙

日本語指導——松井今朝子

写真・ビデオ撮影——石田均

企画・制作——栗田千恵美

事務局——藤島佐喜子

協力——潮富友子(フロンペ)

スバエクトム 日本公演プログラム

1997年10月発行

写真提供——松本栄一/藤田千恵美

編集協力——松澤緑

編集・発行——財団法人現代人形劇センター

〒211 川崎市中区坪井3-10-31

TEL.044-777-2228

制作——印像社

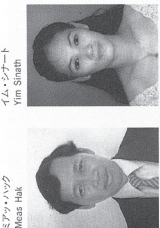
が今回の作品です。同時にそこでは、日本の観客が常に認識され、また、なんともいえない、時代にあわせ、土地柄にあわせ、自由に交差して生きていける能力をもつ芸術こそが、コンテンポラリーと呼べるのですから。

創り手の顔といえ、この舞台がみなさんのお気に召すことを願っています。

1997年10月

ティーン・チアン(在シムリアアップ)

座長のティーン・チアンは現在のスバエクトムを代表する演者である。15歳ごろから修業を始め、職業の師に導かれてきた。68年にはマレーシア公演にも参加。70年に内戦が始まると受難の時期が長い。だが、ようやくいま、語りと人形遣いの両面に精通したこの影絵芝居本来の伝統を伝える最長老として、その存在が注目されつつある。1993年国連が文化に功績のあった人に贈る名誉賞受賞。現在、座員は総数13人。

イム・シナート

Yim Sinath

メア・ハク

Mea Hak

ロン・オン

Long On

モム・シムワン

Mom Simwan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

ティン・チャーン

Ty Chuan

Program handed out at performances of visiting troupes
Myanmar / Youk-The pwe in 2002

ヨウツテ・ポエー
——ミヤンマーの糸あやつり人形芝居
井上さゆり

■芸能の頂点——糸あやつり人形芝居の伝統と背景

糸あやつり人形芝居の形態は、東南アジアでは糸あやつりに唯のものである。「ヨウツツア」とは元来、糸あやつりの糸あやつりのものの起源については、諸説ありである¹⁾。1484年(天文12)刊行に書かれた『芸術品』あやつり人形の記述がある。1766年(天明6)刊行の『芸術品』で現れてはじめて考えられる。しかし、1776年(天明6)刊行の『芸術品』の注に、草花殿音楽家の屋敷明と書いた。また1819～1891年に人物が初めて始めたと思われ、キョウエツイン・ワーナー²⁾という人物が初めて始めたと思われる。そして、草花殿音楽家の屋敷明のことも考へられる。またこれは音楽の生活の中の一つの芸能とも考へられるが、起源を正確に知る資料はない。

ミャンマー最後の王朝であるコンバウン時代(1752-1885)には、雲芸能大匠の設置や、隣国タイのユタヤ朝との戦争と連行された大芸術家たちの影響を受け、王の庇護のもと、諸々の芸能が急速に発展した。この時代に、糸あやつり人形芝居の形式もより豊かに洗練されていったと考える。王朝消滅後は、バトロンを代表する芸術家達が離散し、各芸能は民衆の間に受け継がれてゆき、現在に至る。

ミャンマーの主たる民族芸術には、歌謡（音楽）、芝居、舞踊、糸織りなどの人形がある。王朝時代に、それに続く英領植民地時代には、芝居台の上で演じる人形芝居は、平地で演じられる人間による、舞臺を「低い芝居」と呼ぶのに対して、「高い芝居」と呼ばれる。芝居、舞踊、糸織りなどの人形の三つの芸術の中では、人形芝居が最も難しく深遠な意味を持つと言われ、芸術の頂点を極めるものといわれる。

王朝時代は、王の命令によって作られた人形團圓、王女の命を懸けて作られた舞臺、一般の團圓などがあり、それぞれに地位や趣向・特色などが異なっていた。優れた芸術家には御主などに呼ばれて雇われたという。

王朝消滅後、簡民地時代には人形舞の一座が20〜30人以上で活動すると言われるが、独立後は一座の数は減った。しかし、真ん中ならもなお、各地で伝承の儀と続けられ、近年は伝統芸能として光榮の流れてくることのある、人形芝居の中心の一つである。

■融合する芸能——糸あやつり人形芝居の特徴

糸あやのりの人形芝居には、ナツカドー（御座）、馬、象、虎、鬼、兎、人魚、大蛇、金持、精霊、王、王妃、王女、王子、大姫など、少なくとも28種の人形が登場する。その人形も、身体を器官に文飾のないよう作らなければならないと言われる。木を削った後の重装束の際、人形には特に注意が必要とされる。また、上巻の「人形」については、省簡した主な細部が仕上げられており、衣裾や装飾の丁寧が目を引き、また、人間の形形の表

演目は、創世神話から始まり、人間と動物の誕生、国の出現が描かれる。混沌とした創世の場が、王国の出現によって整理され、秩序が表されるわけである。これは、人形芝居の発達した王朝時代の世界観を反映していると言えるだろう。その後、ジャータカの物語の一つが演じられる。

人形が舞台に出てくる際には、それぞれに決まった音楽が演奏される。糸あやつり人形芝居で演奏される音楽の大部分は、コン

■人形芝居の今と明日

[illegible]

1999-2001年 ミヤンマー国立文化大学音楽系留学者
*東京外国語大学大学院博士後期課程地域文化研究科

●コンパウン朝の王都マンガレーは雲能の都でもあり、その周辺一帯で糸あやつり人形芝居も盛んだった。現在は、マンガレー、首都ヤンゴン、仏教遺跡で名高いバガン(バグダ)の3都を中心に、主に観光客向けだが人形芝居の上演が見られる。

● 公爵
● トクチャードエンストレーション
● (王子と彼の愛)

●レクチャーデモンストレーション

2002年
11月10日(日) 岐阜市文化センター(岐阜市)
主催=岐阜市/財)岐阜市公共ホール管理財団/財)現代人形劇センター
11月13日(水) 富士ゼロックス(株)講堂(東京/赤坂)
主催=(財)現代人形劇センター

支援＝外務省／文化庁／ミヤマー連邦大使館／(社)日本ミヤマー友好協会／
日本ミヤマー協会／日本ウニマ(国際人形劇連盟日本センター)
財成＝国際交流基金

【岐阜公演】
会場＝岐阜県教育委員会／(財)岐阜県国際交流センター／
岐阜県国際交流団体協議会(G.I.A)
協力＝NPO法人子ども劇場おやこ劇場岐阜県センター・岐阜県形制センター

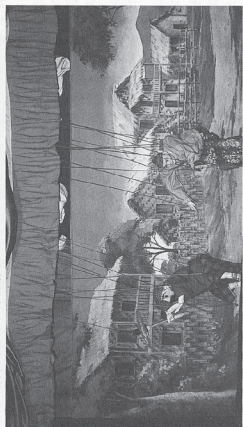
【東京公演】
協賛＝アサヒビール(株)／JUHEIDO／富士ゼロックス(株)／
富士ゼロックス端数倶楽部／松下電器
協力＝日本ワヤン協会／バリ芸能研究会／バベットマートケット

如何

2002年
11月13(日) 一 福岡市・福岡市博物館
主会 福岡市博物館、ツタヤ・ホビー実行委員会
11月15(日) 一 伊勢市・伊勢市文化センター
主会 伊勢市、(助)伊勢市、内田阿久
11月17(日) 一 大津市・大津国際交流センター
主会 (賛)大津国際交流センター(助)大津市記念会
11月19(日) 一 岐阜市・岐阜市文化センター
主会 岐阜市、(助)岐阜市、市川平利財団
※以上全公演の演出主役は(現)現代人形浄瑠璃
11月21(日)・22(日) 一 東京・品川区・アパリアメックス
主会 (賛)現代人形浄瑠璃、アパリアメックス

M 645131 **[社]企業メセナ協議会認定**

出演＝マンダレー人形劇場 企画・制作＝(財)現代人形劇センター

ミャンマーの民間信仰と芸能

糸あやとり人形芝居「ヨウウー」の舞台は、ナツカドー
の御堂、重泰の登場から始まる。上座に成沢三郎、ヨウウーとバナナ
の俳優や芝居の仲間が揃って、物語の成立を助けるのだ。
人形芝居の舞台は、この上座は珍しくない。インドネシアの
ワヤン人形芝居では、カンボジアのクソバアではまれ……。ただその人形
アヤツリや演劇なら、つまり人間が行うことが多い。それが、このヨウウー
舞台。俳優として人々の心打動に深くとも、また美あるものとな
して人形と一体となつた人々の心と目と聞かせる力でもあった。

敬虔な上座部仏教国として知られるミャンマーだが、人々は仏に
対しては仏教ではない、天地自然の精霊に対して深い信仰を寄せ
ており、大きな仏教寺院の中にも、「ナツ」の御堂がある。またビルマ独特
の占星術「八曜術」に結びついた伝説もある。ナツは精霊そのものを
指し、ナツアドーは「精霊の妻」を意味するらしい。

ナツの神像が立ち並び、ポパー山の廟堂、極彩色の精霊たちはどこか生々しい

う巫女の一人、支えているのは男性

演目と物語

■ヨウツテ・ポエー〜ミヤンマーの代表的伝統芸能「糸あやつり人形芝居」

ミンペー人の民衆から王侯貴族まで、人々に親しまれ愛されてきた、糸あやしの人形芝居「ヨッパチ・ボエ」は、18世紀紀伊半島王宮の下に花開き、19世紀初期には既に主たる文楽の登場人物が纏い、言延や仏教故事の身などで夜を徹して演じ続けられてきた。人形の身のおよそ45〜70cmほど、11〜13年前後の糸で縫われ、目や口、歯までも削り出しは30を超え、中には17歳の童女のような美少女、役柄ものもあらわ。現在では17歳の童女の形はいえ、昔日の木彫りの物語の上流化を今、変幻した形とはいえず、

演出 第1部 天地創造の物語

開幕の儀礼——ナッカドー(巫女)の祈り
御鐘の音とともに巫女(みこ)が登場し、天地の精霊(ナツ)にコ
ナツとバナナの供物を捧げ、儀礼の舞を奉納して場を浄め、
伝統的な人形芝居の始まりを告げる。

天地創造——ヒマラヤ山の風景

猿の出現……地上に生まれた初めての生き物

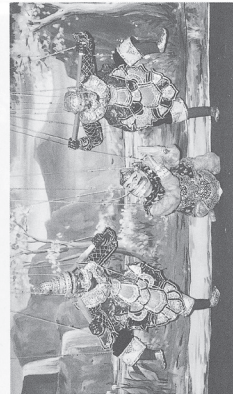
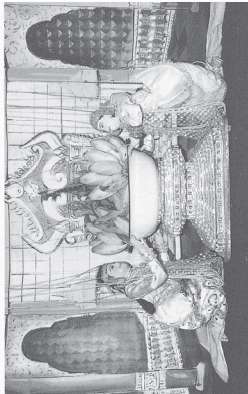
ゾージーの踊り……森の魔術師、鍊金術師
鳥神ガロン(ガルダ)と龍王ナガー(ナーガ)の闘い

ヒマヤラや山は、破壊と再生を繰り返して天地を分けた。初めて馬の首
をうろ、宇宙は、波瀾の中から、大地が現れた。その象徴として白馬が森を駆け上
り、星が空に散った。そして狼をはじめ鹿々、生きた生けるものたちが地上
で誕生した。森の中で一人載れる猿を、突然現れた二人の夜
が追いかけた。やがて彼女たちが互いに相手をし、神神の鳥ガ
と龍王ナガーが世界を揺るがす闘いをはじめた。伝説の鳥ガ
ンは太陽、火を表し、ナガーは水を象徴する神話の生き物で

超能力をもつ森の魔術師ノージーは、民衆に強い人気を
 得、あらゆる人形の中でも自立・特異な存在だ。長い運命
 力、糸や、魔法の力を手に、森を自由に力をもつ。不老長
 生草や、魔法の樹の秘密を手に、森を自由に力をもつ。森を
 永遠に、この世の人間達もが強く望みを実現してみせる。村を
 いて、まるで職業上の動きを次々と繰り出すノージーの形
 象は、喝采を浴びすようにはない。ノージーを得意とする人形
 師の、人形同好者の人気者、本名をさおいて「ノージー
 者」の、人間に尊敬が得られる。

—人間の世界へ、王国の創生—
…場面は、王国の成り立ちへと移り、宮廷や民衆の生活が描かれる。

宮廷の小姓の踊り——タンゲードー

第1場 ウイットワラ賢者の物語

第2場 ウイットワラ賢者の物語

第3場 ウイットワラ賢者の物語

◆「ウイットワラ賢者の物語」

第4場 ウイットワラ賢者の物語

●村人の男女のめいなる物語

ウィットワラ賢者の物語

この間奏は、ウィットワラ賢者の物語の典型的な民衆的要素としてよく人間の情けの手によってもたらされる。とりたてて情けという種のものはないが、村の男女のやりとり、滑稽な身振、しきりが大いに受ける。

●王子と王女の物語——ミンダとミンダミ

やがて王子と王女が運命を促して登場、場面は最高潮を迎える。さらばやがて王女が身をおく、愛を語り合うふたり、ミンダとミンダミを運ぶのは一匹でも最高の技倆をもつ人形造りといわれ、いわば舞臺の立役者。かつて、赤あやつり人形芝居は全男性で演じられ、ミンダミ………最後役の選り手は、女以上に女らしく、たおやかが演技が要求される至難の役をいかで演じてみせるかで、名を馳せた。そして同時に、この人形芝居では人形選り手以上に選り、歌が重視され、中でもミンダミの上手な歌い手はひととき人気が高く、一座の花形だったという。

第2部 ウイットワラ賢者の物語

「ジャータカ」(釈迦本生譚第545話)より

「ジャータカ」は古代インドの仏教説話で、釈迦が現世に生まれ出る前、つまり前世に生れ変わりを繰り返して、さまざまな人間や動物として修行の道を行くことを描いている。民間に伝えられた説話の幾多に仏教の教えを加え1世紀ごろに成立したといわれる。仏教が生活に根づいていくにつれて、古くから寺院の裏庭等で親しまれ、人形芝居においていくつもかたがた、重要な演目の多くが「ジャータカ」から選ばれてきた。インドでは547話とされるが、ミンダミでは550話を数え、本演目はその545話になる。

●開巻までの物語

あるとき釈迦は弟子達に向かい、自分がかつてウイットワラ賢者として生を享け、降れた説法で人々を救った経緯を物語られた………昔々、人間界のコーラビヤ王、天上界のダサヤミン王(帝釈天)、竜の国ナガの王、鳥の国ガロンの王の4人が集まって行をす。その時最も威風凛々な王は誰か、と論争を始めながら、無私無欲、同欲を捨てて、忍耐、節食とおのれの徳を誇って譲らず、ついにコーラビヤ王の大臣で、賢者の最高いウイットワラに讃定を仰ぐこととなった。

●第1場 神仏への祈り

釈迦の前世の物語を演じるにあたって、人々は神仏に祈りを捧げる。

●第2場 コーラビヤ王の王宮——ウイットワラ賢者の場

ウイットワラ賢者は4人の王たちを前に、4つの戒めを述べたが、すべてを聞き受けている者こそ真の修行者、と導いた説法で中らかにする。王たちは感動してそれぞれ、ダサヤミン王は天人の衣、コーラビヤ王は千頭の牛、象兵、騎兵、16の村と10頭の乗り物、ガロン王は金の花輪、そしてナガ王はルビーの首飾りを贈り、彼を讃えた。

●第3場 ナガ王の王宮——王妃ウイットワラの物語

王宮に帰ったナガ王が、王妃にウイットワラ賢者のすばらしさを語って聞かせる。王妃はまた見も知らぬ者に、王宮に連れられていくよう頼み、頼みする王にウイットワラの心算が欲しい、侮られなければ自分は死んでしまおうと口説く。これを知った王妃ウイットワラは、賢者の心算を手に入れたる男を天に求めようとした。

●第4場 ヒマラヤ山中——ボンナカが登場

若い巫女の将軍ボンナカが、ヒマラヤ山中を魔法の魔術によって駆け抜ける。

●第5場 ヒマラヤ山麓——王女とボンナカの出会

インディター王女が、ヒマラヤ山の花で身を飾り、ブランチをぎながら、甘い歌中で、夫と別れて願いを叶えてくれる男が現れるように誘っている。そこへボンナカが通りかかり、たちまち王女に心奪われて求婚。ウイットワラの心算を持ち帰る約束をする。美しい人間の若者に化身し、コーラビヤ王の王宮へと向かう。

●第6場 コーラビヤ王宮——サイコロ賭博

ボンナカは、コーラビヤ王の賭博好きに目をつけ、賭の勝負でウイットワラを手に入れようとする。サイコロと名乗り、運と力、運と力の差者となって王にサイコロ賭博を挑む。守護神の助けで、最初は王が勝ち進むが、とうとう王は勝負に負け、ボンナカはウイットワラ賢者を要求する。王は強く拒絶するが、夫人とともに押し出されたウイットワラは、約束は守られなければならないことを承諾する。そして嘆き悲しむ夫人には後の心算を渡し、哀切な別れを交わして、王宮をあとにした。

●第7場 ヒマラヤ山中——ウイットワラの試練

ボンナカは、ナガ王の王宮へ向かう途中、ウイットワラを襲いて心算だす。ボンナカは、彼を前に用いて山の斜面を駆け上る。しかしウイットワラはひたすら難文を唱えてこれに耐えた。

●第8場 ヒマラヤ山中——ウイットワラの祈り

ウイットワラ賢者は、この苦境をただ祈り続けることで耐える。ボンナカはなおウイットワラをさすもにしよう、今度は道に迷った山頂の頂から突き落とす。

●第9場 ヒマラヤ山中——ウイットワラの説教

ウイットワラ賢者はそれでも生きているので、ボンナカは当然、その罪を賢者に問う。賢者は、善人の行へべき道を述べて聞かぬ。すなわち、人の恩を忘れない、悪ある人に心を砕き、友人を裏切らない、不貞な女に誘われないこと、である。説法を聞き、ボンナカは道徳を悟って悔いあらためる。ウイットワラは、すべては道徳から生まれ、ナガ王妃せよと、ボンナカとともにナガ王の王宮へと向かう。

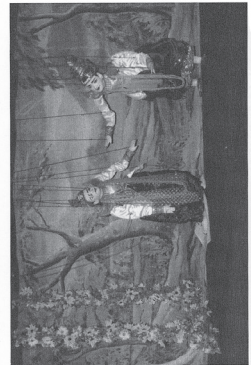
●第10場 ナガ王の王宮——大団円

ウイットワラ賢者の神聖な家に出会い、ナガ王妃は、言葉の調解から非礼を謝ったことを詫言る。賢者の心算とはその智慧のことであると………

ウイットワラは、あらためて、すべての人にあまねく愛情を注ぎ、公平に探し、戒めを守り、潔白な行動を貫くことを天國に行けることを置き、一向はウイットワラを心から敬い、惜しみない賞賛を送るのだった。

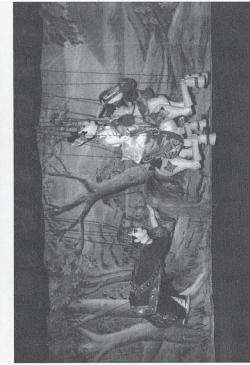
第10場 ナガ王妃は夫人は、賢者の恩を重んじる

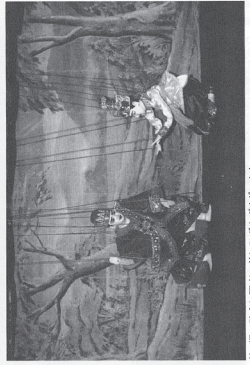
第5場 インドの将軍ボンナカが、ヒマラヤ山中を魔法の魔術によって駆け抜ける。

第6場 コーラビヤ王の賭博好きに目をつけ、賭の勝負でウイットワラを手に入れようとする。

第7場 ヒマラヤ山中——ウイットワラを襲いて心算だす。

第9場 ヒマラヤ山中——ウイットワラをさすもにしよう、今度は道に迷った山頂の頂から突き落とす。

まぼろしの森 ～チャンじい、チャンばあの見た夢～

ブーチャン、ニャーチャンの夢
空が白み始めた。いつものようにおじとお婆は、夜明け前に起きます。
ふたりの着く、質素で、自然と共にあった厳しい人生。
夢がいつか終わるがに、ふたりの人生も終焉を迎えるが、
「でもねえ、おじ、私たちが正直に生きてきた。きつと天国に飛んでゆくの。」
「そうだよ、お婆あ、わしとお婆あは、生きつづいていっしょだよ。」

◆東京公演・アフタークーク(11月19日 昼公演終了後)
「ライオスの人形芝居—その伝統と現代」
出演=ルートマニー・インジエンマン/ 虫明悦男
司会=進行—イサオの妻兼(人形芝居黒屋)
…カバネラ—イサオの演出家、美術家として、グループを導き、引継いだランドーニ—氏と、オースの伝統文化—道楽の楽しみ方、人形芝居の過渡と現在に語りあふ。

章の精霊たち

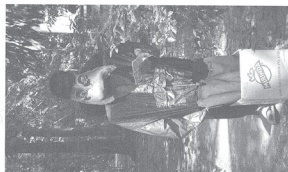
ラオスの伝統人形芝居〜イポック〜

近年はイボクツ見直し気運が起り、ルパンパバーンでは、唯一の伝承者である長老の敷金を受けるともたのグループが生まれ、公的施設である子ども文化センターでも独自の努力が始まっています。国立人形劇場が創作する伝統的手法による民話作品（韓国紹介を参照）も、このパポットの形式をとり、試みます。

と自然と共生するラオスの暮らしの現在があります。

ルアンパバーン近くの農村で……一日を終えた夜の憩いのひととき、音楽を楽しむ村の人々、ケーンを奏して加わるのは虫囀さん(左端)

體ど一〜ヲオスの自然、日常生活にころがるモノが、森の不思議な生きものに姿を変えた

7. Annex

(1) Schedule

Exchange Workshop among Asian Puppeteers

Term 10-17 Mar.2007

Venue Hitomi-za Studio in Kawasaki city

DATE	TIME	
10 (Sat)	7:30	Eleven participants from Myanmar, Cambodia, and Laos arrived at Narita Airport.
	18:30-20:30	Welcome party
11 (Sun)	10:00-12:00	Orientation
	12:00-13:00	Lunch
12 (Mon)	9:00-12:00	Workshop A Learning from Traditional Puppetry 1 <Myanmar/ Youk They Pwe>
	12:00-1400	Lunch
	14:00-17:00	Workshop B Body and Objects (1)
13 (Tue)	9:00-12:00	Workshop A Learning from Traditional Puppetry 2 <Japan/ Otome Bunraku >
	12:00-14 : 00	Lunch Workshop B
	14:00-17:00	Body and Objects (2)
14 (Wed)	9:00-12:00	Workshop A Learning from Traditional Puppetry 3 <Cambodia/ Sbek Thom >
	12:00-1400	Lunch
	14:00-17:00	Workshop B Body and Objects (3)

15 (Thurs)	9:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00	Workshop A Learning from Traditional Puppetry 4 <Laos/ Kabon Lao> Lunch Workshop B Body and Objects (4)
16 (Fri)	9:45-10:45 11:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00	Theatergoing Meeting for Workshop A on 17 March Lunch Rehearsal for Performance
17 (Sat)	9:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00 17:00-18:00	Workshop A Learning from Traditional Puppetry 5 <Collaborative work of four countries> Lunch Workshop B Body and Objects (5) Follow-up Meeting

Symposium and Performance

Term 18 Mar.2007

Venue Kawasaki International Centre in Kawasaki city

18(Sun)	13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-17:00 18:30-20:30	Symposium with panelists from Myanmar, Cambodia, Laos, and Japan Break Performance by Puppeteers from Myanmar, Cambodia, Laos, and Japan Farewell Party
19(Mon)	10:45	Eleven participants from three country depart from Narita Airport.

Besides mentioned above, each troupe attended the following performances.

- 1) On 11 March, three members from Cambodia attended a performance by Dear Puppet Theater Hitomi titled 'Daijobu, Daijoubu?' at Katsushika Symphony Hills in Tokyo.

2) On March 15, three member of Myanmar troupe attended performance by Puppet Theater Hitomi-za titled 'Akazukin (Little Red Riding Hood) at LaLaport Yokohama

(2) List of Participants

Country	Name	Affiliation, Position
Cambodia	Mao Keng ★	Ministry of Culture and Fine Arts (in Phnom Penh)
	Chien Sophan ★	Ty Chien Troupe (in Siem Reap)
	So Pov ★	Ty Chien Troupe (in Siem Reap)
Myanmar	Daw Ma Ma Naing ★	Mandalay Marionette Theater
	U Than Nyunt ★	Mandalay Marionette Theater
	U Thein Lwin ★	Mandalay Marionette Theater
Lao	Leuthmany Insisiengmay ★	National Puppet Theater Kabon Lao
	Lattanakone Insisiengmay ★	National Puppet Theater Kabon Lao
	Khonesavanh ★	National Puppet Theater Kabon Lao
	Kopkeo Volatham ★	National Puppet Theater Kabon Lao
	虫明悦生 Mushiake Etsuo ★	演奏者・ラオス語通訳 Player and interpreter of Lao
Japan	村上良子 Murakami Yoshiko	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	伴通子 Ban Michiko	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	河向淑子 Kwasamukai Yoshiko	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	松本幸子 Matsumoto Sachiko	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	亀野直美 Kameno Naomi	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku

	蓬田雅代 Yomogida Masayo	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	小林加弥子 Kobayashi Kayako	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	根上花子 Negami Hanako	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	山下潤子 Yamashita Junko	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	村松有紀 Muramatsu Yuki	ひとみ座乙女文楽 Hitomi-za Otome Bunraku
	善岡修 Yoshioka Osamu	デフ・パペットシアター・ひとみ Deaf Puppet Theater Hitomi
	やなせけいこ Yanase Keiko	デフ・パペットシアター・ひとみ Deaf Puppet Theater Hitomi
	榎本透 Enomoto Toru	デフ・パペットシアター・ひとみ Deaf Puppet Theater Hitomi
	石川哲次 Ishikawa Tetsuji	デフ・パペットシアター・ひとみ Deaf Puppet Theater Hitomi
	勝又茂紀 Katsumata Shigeki	デフ・パペットシアター・ひとみ Deaf Puppet Theater Hitomi
	高橋ちひろ Takahashi Chihiro	デフ・パペットシアター・ひとみ Deaf Puppet Theater Hitomi
	木村まどか Kimura Madoka	デフ・パペットシアター・ひとみ Deaf Puppet Theater Hitomi
	小西正捷 Konishi Masatoshi	シンポジウム 司会、立教大学名誉教授 Chairman of Symposium, Emeritus, Rikkyo University
	福富友子 Fukutomi Tomoko	クメール語通訳、スバエク・トム コーディネーター Interpreter・Coordinator of Sbek Thom
	原田正美 Harada Masami	ビルマ語通訳 Interpreter of Burmese
	あさぬまちずこ Asanuma Chizuko	カボーン・ラーオ コーディネーター Coordinator of Kabon Lao
	塚田千恵美 Tsukada Chiemi	本プログラムコーディネーター、現代人形劇センター Coordinator of this programme, Modern Puppet Center

Note 1) There were Japanese puppeteers who joined ad hoc. 2)★ Supported by ACCU

(3)Photo Gallery

1)-2 Welcome Party, March 10, 2007

①

②

2)-1 Workshop A (Youk-The Pwe from Myanmar), March 12, 2007

① Lecture and Demonstration-
demonstrating puppet manipulation

② Lecture and Demonstration-
presentation of 'Zaw-Gyi '

③ Participants having first-hand experience at puppet manipulation

④ Participants having first-hand experience at puppet manipulation

⑤ Participants having first-hand experience at puppet manipulation

⑥ Demonstration of the assignment ‘The Himalayan Range’ by Myanmar troupe

⑦ Presentation of the ‘The Himalayan Range’ by participants from Cambodia and Japan

⑧ Laotian members watch the presentation.

3)-2 Workshop B (Body and Objects 1), March 12

①

②

③

④

4)-1 Workshop A (Otome Bunraku from Japan), March 13, 2007

- ① Explaining the puppet structure and manipulation technique ② Demonstration of an assigned scene from 'Tsubosaka Reigenki'

- ③ Each participant tries his hand at puppet

- ④ Laotian participants practice the assigned segment

- ⑤ Myanmar participants practice the assigned segment

- ⑥ Presentation by Cambodian pair

⑦ Presentation by Laotian pair

⑧ Presentation by Myanmar pair

4)-2 Workshop B (Body and Objects 2), March 13, 2007

①

②

③

5)-1 Workshop A (Sbek Thom from Cambodia), March 14,2007

① Lecture

② Making a figure

③ Uniqueness of presentation

④ Demonstration- ‘ Fight of the White and Black Monkeys ’

⑤ Workshop-practicing steps without holding a figure ⑥ Practicing steps with the figure

- ⑦ Demonstration of a scene from 'Serpent's Arrow' ⑧ Acting out the assigned scene at front and back of the screen

5)-2 Workshop B (Body and Objects 3), March 14, 2007

①

②

③

④

6)-1 Workshop A (Kabon Lao from Laos), March 15, 2007

① Lecture

② Demonstration-1

③ Demonstration- 2

④ Workshop-1

⑤ Workshop -2

⑥ Workshop -3

⑦ Workshop -4

⑧ Demonstration -3

6)-2 Workshop B (Body and Objects 4), March 15, 2007

① Making a figure

② Making a figure

③ Presentation

④ Presentation

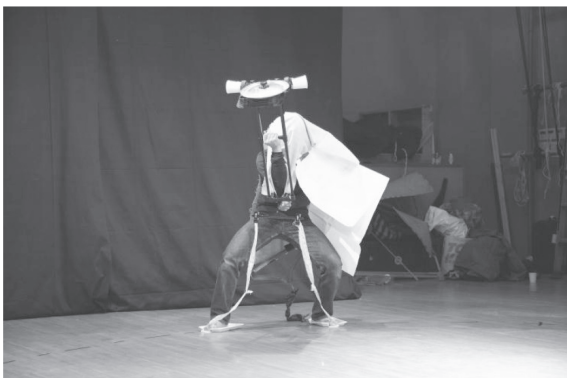
⑤ Presentation

⑥ Presentation

⑦ Presentation

⑧ Presentation

⑨ Presentation

⑩ Presentation

⑪ Presentation

⑫ Comment by Leuthmany Insisiengmay

7)-1 Theatergoing, March 16, 2007

① Interacting with Japanese theater troupe after the show

② Interacting with Japanese theater troupe after the show

8)-1 Workshop A (Collaboration of four countries), March 17, 2007

① Planning meeting by participants

② Rehearsal

③ Otome Bunraku in change of progression

④ Elephant created by Laotian group

⑤ Laotian elephant and Japanese monkey

⑥ Myanmar demon and Japanese monkey

⑦ Fight of the two monkeys

⑧ Myanmar demo and Cambodian monkeys

⑨ Laotian elephant and Cambodian monkey

⑩ Last scene - denouement

8)-2 Workshop B (Body and Objects 5), March 17, 2007

①

②

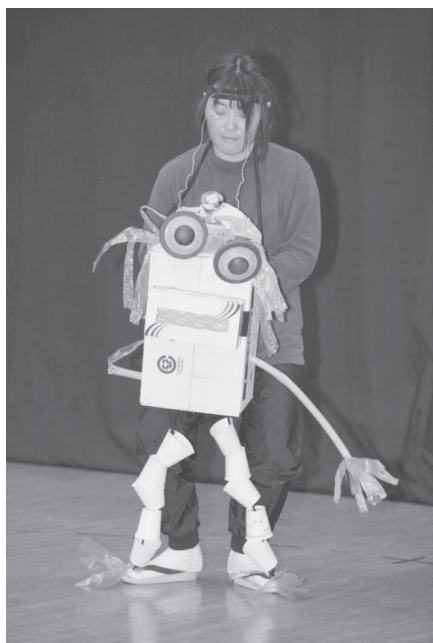
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

8)-3 Follow-up Meeting, March 17, 2007

①

②

③

④

9)-1 Symposium and Performance, March 18, 2007

① Opening address by ACCU

② Symposium

③ Symposium

④ Symposium

⑤ Performance (Otome Bunraku, Japan)

⑥ Performance (Otome Bunraku, Japan)

⑦ Performance (Youk-The Pwe, Myanmar)

⑧ Performance (Youk-The Pwe, Myanmar)

⑨ Performance (Sbek Thom, Cambodia)

⑩ Performance (Sbek Thom, Cambodia)

⑪ Performance (Kabon Lao, Laos)

⑫ Performance (Kaborn Lao, Laos)

9)-2 Farewell Party, March 18, 2007, March 18, 2007

①

②

③

