

FY2010 ACCU Invitation Programme
for International Educational Exchange of Teachers and Professionals
Scholars and Professionals Invitation Projects

FINAL REPORT

Tradition and Modern in Asian Puppet Theater
Exchange Workshop & Lecture Demonstration among Asian puppeteers

Workshop

30 November -5 December, 2010

*Venue : Hitomi-za studio (Kawasaki city),
Choju Hoikuen (Kawasaki City)*

Lecture Demonstration

4 December, 2010

Venue : Hitomi-za studio (Kawasaki city),

Co-organized by :

Foundation Modern Puppet Center

Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO(ACCU)

FY2010 ACCU Invitation Programme

for International Educational Exchange of Teachers and Professionals
Scholars and Professionals Invitation Projects

Tradition and Modern in Asian Puppet Theater

Exchange Workshop & Lecture Demonstration among Asian puppeteers

FINAL REPORT

Workshop

30 November -5 December, 2010

Venue : Hitomi-za studio (Kawasaki city),
Choju Hoikuen (Kawasaki City)

Lecture Demonstration

4 December, 2010

Venue : Hitomi-za studio (Kawasaki city),

Co-organized by :

Foundation Modern Puppet Center

Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO(ACCU)

Photos by
Hitoshi Furuya, Tatsuya Tanaka

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 2011

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 Lecture Demonstration	7
4.Proceedings	9
5.Comments and Suggestions	28
6.Technical Inputs	31
(1) Handouts at Lecture Demonstrations(in Japanese)	
(2) Leaflet of Lecture Demonstrations(in Japanese)	
(3) Brochure of the performances attended by the visiting artists(in Japanese)	
7.Annex	
(1) Schedule	38
(2) List of Participants	40
(3) Photo Gallery	42
 付.報告書日本語版	 57

1. Preface

This is the second program of the project started in 2007 with the aim of providing a meeting place for Asian puppeteers so that they would gain an impetus for their creative activities. The first exchange program was participated by performers from four countries – three guests countries and Japan - and was cosponsored by Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU).

Rich traditions of puppet theater exist throughout Asia, and they play a crucial role in daily lives as well as spiritual life of the community. That is why we find it important for those traditions to be made active. Puppet theater traditions were born out of the life and faith of the inhabitants and form the essence of their views and aesthetics, thereby becoming their identity.

Starting 1993, Foundation Modern Puppet Center has been introducing Asian puppet theater to Japan by inviting one theater group each year to conduct a national tour. The objectives of the project have been to introduce the diversity of Asian cultures through puppet theater as well as to witness, together with the members of the audience, the exciting, stimulating and powerful possibilities it presented us in Japan in this modern age.

Though the charm of Asian puppet theater has never faded, the social environment surrounding it has underwent a drastic change in the past 17 years. As a result, younger generations of the performers have more difficulties than their seniors in conducting their artistic activities. The main factors are the changes of the social structure due to economic growth, fast progress of IT, and weakening of community ties, as well as changes in people's taste due to the introduction of Western culture. In addition, generational change due to the death of senior performers who had supported and transmitted techniques and spiritual aspects of the puppetry has been inevitably occurring.

Witnessing their hardships, we, the members of Foundation Modern Puppet Center began to feel the necessity for the performers from various areas of Asia to come together. Utilizing the network of Asian theater groups that we had worked with, we stepped forward with our commitment to support them and held the first program of our project in 2007.

The results of the first program were strongly felt and seen – after returning to their countries, they were engaged in their activities with renewed vigor and commitment and they attracted more people who aspired to become puppeteers. Due to its success, we decided to plan our second program of the project (please refer to our report of the first program for details).

As with our first program, we started out with a question: Can we, as fellow Asians, work together with them to find a breakthrough in their problems? We recognize that we in Japan face the same problems that they face in their countries. We also believe that modern creative theater and traditional theater should not be exclusive of each other - a dialogue between the two would be the key to truly rich and strong traditions. Therefore, we allocated more time for the exchange of two types of theater traditions.

Finally, we felt that this is a project that needs to be continued. Those are the factors behind the reasons why we planned our second program.

2. Introduction

This program was conducted as one of “Scholars and Professionals Invitation Projects” within the framework of FY2010 ACCU Invitation Program for International Educational Exchange of Teachers and Professionals.

Program Overview

This program, conducted at a few locations including Hitomi-za Studio in Kawasaki City from November 30, 2010, until December 5, 2010, was attended by puppeteers from three Asian nations - four guests from Cambodia and Laos and puppeteers from Japan. It was held in order to promote mutual understanding among and to improve puppetry skills of the participants.

As for the participants from Japan, our invitation was extended to the general public. As a result, we had participants from various fields of performing arts - such as puppetry, dance, and pantomime all of whom have interest in learning puppetry and its expression.

A series of workshops was held consecutively from November 30 until December 2, and on December 5. The participants learned the concept and actual technique of puppetry from Cambodia, Laos, and Japan. The last day was designated as a collaborative, experimental workshop in which the participants themselves would come up with ideas and experiment on them. In spite of the differences in background -Cambodian group being traditional while Laotian contemporary oriented - the underlining theme was the continuation and creation into the future with its roots in tradition.

In order to learn the technique of outreaching, workshops for children were held on December 3. It was arranged for the guest performers from Cambodia and Laos to try their hand at conducting a workshop so that they would be able to effectively promote their arts in their countries. The workshops were attended by preschool and elementary school children of Kawasaki City where Foundation Modern Puppet Center is located.

In addition, a lecture demonstration by the puppeteers representing three nations was held on December 4 at Hitomi-za Studio for the general public. Each group demonstrated their puppetry skills and presented various aspects of the art including its story and spirituality. Differences as well as common elements amongst the three groups were also discovered through the demonstrations. The lecture demonstration was attended by 60 people.

3.Objectives of Workshop and Lecture Demonstration

As mentioned in the previous section, traditional puppet theater in Asia as a whole is facing a predicament in the changing time and social environment. This project was launched in the hope that it might offer a step to solve their problems. The main object of this project is to promote international and intercultural exchange and understanding among puppet theater groups.

Puppet theater in Asia has developed within the community. As a result, there has been no network among different theater groups and among different performing arts. This isolation makes their burden much heavier and makes it difficult for them to solve their problems.

This program offers an opportunity for performers of Asian puppet theater to meet and to deepen their understanding of traditions other than that of themselves thereby rediscover their own tradition, discuss their common problems, and go home rejuvenated.

Since this is our second program, guest performers and actual programs have been chosen carefully to promote deeper understanding and further development.

Participating Theater Groups

Out of theater groups invited in the previous exchange workshop program, “Exchange workshop & symposium among Asian puppeteers” supported by ACCU in 2007, only two were chosen this time. We did not include new theater groups because we felt that continuation and further development to be of utmost importance. We choose principal performers from the two groups which consisted of predominately young performers with the hope of giving opportunities to younger performers.

Four guest performers were all in their early thirties. From Cambodia, we had two representatives - leader and deputy leader – from a traditional puppet theater group with membership ranging from teens to thirties. They have had difficulties in passing down their knowledge to the younger generation. From Laos, we had two principal members of a modern and creative theater group which also have its spiritual roots in Laotian culture.

In the previous program, we presented traditional Japanese puppet theater, but this time we decided to add new elements and presented rod puppets in modern performance style. We choose a performer, who was well versed in traditional style which is still

popular today.

The participants from Japan included not only puppeteers, but also professionals from other fields such as dancers, pantomimists and actors. It was because Asian puppet theater is inseparable from physical expression.

Program Description and Objectives

1) Workshops

1. Participating individuals and groups share the knowledge of one another's arts through mutual teaching and learning. Through our workshops in 2007, they were introduced to and experienced different performance styles. We aimed to take a step further this time.

2. Rediscover and share not only the uniqueness of each performing style but also common grounds among Asian puppet theater.

3. .Promote exchange between traditional and modern puppetry.

Traditional and modern style should find common elements in order to coexist and grow hand in hand.

4. Hold a collaborative workshop in order to achieve above objectives.

2) Workshops for small children

This is a training program to promote their arts in the countries of their origin. Governmental support to promote arts is hard to come by in many Asian nations. In Cambodia and Laos, due to lack of governmental support, opportunities for performance are very limited.

In order to overcome this problem, promotional efforts in their countries, especially toward children, are needed. By conducting a workshop, the participants would learn the technique and method of teaching children.

3) Lecture Demonstration (public program)

Introduce distinctive puppet theater styles from two Asian nations.

Introduce modern Japanese puppet theater in the context of Asian performing arts.

Performers in their own language talk about their art. Share with the audience the uniqueness of each performance style and the process of finding common elements among Asian puppet theater. Through this process, we can promote an understanding of Asian puppet theater and raise the level of interest.

4.Proceedings

29 November, 2010 -----

Arrival (6:40)

Puppeteers from Cambodia and Laos arrived at Narita Airport at 6:40. They were met by our staff at the airport.

Orientation (16:00~17:00)

Orientation for the program was held at Hitomi-za Studio. It was attended by the foreign participants as well as three members from Hitomi-za (Takao Nakamura and two assistants).

- 1) Self-introduction by the members from Cambodia, Laos, and Japan.
- 2) Foundation Modern Puppet Center gave a briefing on schedule and details of the each program.
- 3) The program participants asked question regarding the program schedule and its details.

Day 1 (30 November, 2010) -----

1-1) Attending a Performance (10:30~11:30)

Theme : Watch a performance of modern Japanese puppet show

Objectives : Since the majority of puppet shows are made for children in Japan, watch an actual performance of this popular genre. To introduce rod puppet that was going to be used at the workshop in the afternoon of the same day.

Program : “Dango Kororin (Rolling Riceballs - rod puppet)” and “Akai Nagagutsu (Red Rainboots - mixed technique)

Theater group : Hitomi-za Children’s Theater

Participants : Two members from Cambodia, two members from Laos

Location : Futatsubashi Airin Yochien (Kindergarten), Yokohama City

Hitomi-za Children’s Theater is a group within Hitomi-za specializing in puppet theater for young children. They attended a performance held at a nearby kindergarten (Seya Ward, Yokoyama City). (*ref. page 36*)

After the performance, they were invited to handle the puppets and talk with the members. (*photo 1,2, page42*)

Rod puppet, used in this performance, was the technique that they were going to study later in the afternoon. Principal performer of this performance was also the lecturer for the afternoon workshop.

Watching this performance was meant to be an introductory demonstration for the afternoon workshop.

Outcome

This activity was enthusiastically received in 2007. It was because in their native countries, modern puppet theater, especially performances geared for children had not been developed. This time, the participants again showed great interest in the performance.

Since the performance was actually held at a kindergarten in front of young children, they observed closely the atmosphere of the performance as well as children's reaction. "Akai Nagagutsu" which freely applied various media but used no dialogue. The participants were very much interested in the technique used in this piece. After the performance, they were invited in the backstage to actually check the puppets for its construction and manipulation technique.

1-2) Workshop (14:30~18:00)

Theme : Learn the technique of Japanese puppet theater (rod puppet)

Objectives : To learn the technique of Japanese rod puppet

Lecturer : Takao Nakamura (Hitomi-za)

Participants : Cambodia(2), Laos (2), Japan (14, including 12 puppeteers and 2 pantomimists)

Lecture

After the self introduction of participants, Mr. Nakamura explained about the expressive method of modern Japanese puppet theater. The method is varied; therefore, performers strive to find an appropriate style for each piece and create accordingly. Rod puppet is one of the oldest style of puppetry found in Japan, and has been used in traditional puppet theater. Even today, rod puppet is one of the main styles in modern puppet theater in Japan.

Next, with demonstration, Mr. Nakamura explained the method of manipulation, characteristic of the stage and the structure of the rod puppet. According to his explanation: 1) Puppeteers are hidden below the stage. In Japan, puppeteers have to lower their bodies underneath the stage to hold and manipulate the puppet while moving around under the stage. 2) Shapes of the puppet vary according to what it has to express; therefore, each puppet is different not only in its shape but also in its structure and movement. Movement of the neck called “unazuki (nodding)” and basic posture of the puppet were also shown. *(photo 1, page 42)*

In manipulating the puppet, it is of utmost importance to control the puppet to cut out unnecessary movements so that the puppet would not move more than absolutely necessary.

Cambodian and Laotian puppeteers and Japanese pantomimists commented that they would like to know more about the actual expressive method in rod puppet.

Workshop

In the center of the room is a stage for the puppets. It is the area in which puppeteers manipulate their puppets. Underside of the stage, usually covered with a piece of cloth, is kept open so that puppeteers are visible.

The participants choose one rod puppet each which had been prepared for them. First, they learned to hold the puppet in its neutral position. After that, a series of assignments were given.

Assignment 1) Express one kind of emotion

This was done in group. The points given by Mr. Nakamura were: keep the shape of the puppet intact and not overuse hand movement, hold the posture of the puppet and move decisively and effectively. *(photo 2, page 42)*

Assignment 2) From stationary position to movement

Mr. Nakamura explained how to hold the rod, and each participant practiced on stage. *(photo 3,4, page 43)*

Assignment 3) Walk

Mr. Nakamura pointed out the importance of studying human movement, but ultimately puppeteers have to learn to separate his own movement from that of the puppet. After practicing in front of a mirror, they walked, one by one, across the stage from left to right. *(photo 5,6,7, page 43)*

After each assignment, each participant commented on his or her movement.

Mr. Nakamura also commented in detail and gave pointers.

After all the assignments, the participants gave their thoughts. A Laotian puppeteer stated that he was used to holding a puppet or object directly in the hand; however, rod puppet can only be manipulated indirectly, and that was challenging and interesting. A Cambodian puppeteer commented that in Cambodia there were small shadow puppets operated with an attached rod, but those were quite different because they had stationary head. He also said that he would like to try again if he had the opportunity in the future. A Japanese pantomimist said that the hand position and the hip movement were kept minimal and that reminded him of Noh. Mr. Nakamura commented that the Laotian puppeteers had strong lower body which enabled them to move effectively. As for the Cambodian participants, he commented that the way of stylization and minimization of the movement was very similar to his. He also pointed out that it was important to analyze the movement to see where stress or emphasis was placed so that one could use the movement objectively. To his comment, a pantomimist said that in pantomime, body was used objectively as though it was a puppet.

Outcome

The participants in general found that operating rod puppets difficult but very interesting. As stated above, they also gave feedbacks and actively engaged in a discussion of the similarities and differences of expression.

Day 2 (1 December, 2010) -----

2-1) Workshop (13:00~18:00)

Theme : Learn Cambodian traditional shadow puppet (Sbek Thom)

Objectives : To learn Sbek Thom and its unique technique of staging

Lecturers : Chean Sophan, So Poy (Ty Chean Troup)

Participants : Laos (2), Japan (20, including 14 puppeteers, 1 pantomimist, 1 voice-performer, 3 researcher-performers of Asian shadow theater)

Lecture & Demonstration

A large screen was set in the center of the room. In front of the screen, three shadow puppets and bananas as an offering were set up. This is a simplified stage setup for sbek performance at the beginning of the show. Chean Sopan talked about Sbek Thom

including 1) its history 2) about Ty Chean troupe. (*photo 1, page 44*)

According to him, though Sbek Thom had a long history, it had been discontinued during the Cambodian Civil War, and was restarted after the war. Ty Chean troupe had been performing even before the civil war.

Two lecturers demonstrated a scene called "Serpent's Arrow." (*photo 2, page 44*)

Workshop 1

After self-introduction, basic physical training was conducted.

1) basic posture 2) walking - stand firmly with legs wide apart and walk sideways. The participants stood in circle and practiced walking 6 times around the circle. The lecturer pointed out that as in classical dancing, the lower body had to be firm in order to keep the upper body also steady. This kind of basic training constituted an important part in Sbek Thom training. (*photo 3.4, page 44*)

2) Next, they practiced walking while holding a puppet. Two kinds of music were used. Style of walking differed from a scene to scene. They walked in group of three, and the lecturer corrected and gave pointers such as not let the puppet wobble, gaze fixed forward, and synchronize with the puppet. (*photo 5.6, page 44*)

Demonstration-2

There were about 20 styles of walking. The lecturers demonstrated a few styles - demon, royalty, female. (*photo 7.8, page 45*)

Workshop 2

After self-introduction of latecomers, an assignment of the scene "Serpent's Arrow" was announced. Twenty-two participants were divided into two groups and each participant was given a role. The first group practiced section by section, and the lecturer instructed them on the puppet handling. Then, the entire scene was enacted ending with every performer marching. This was followed by the second group.

(*photo 9.10, page 45*)

Takao Nakamura who was the member of the first group commented that after trying out, he came to realize that stable body was the prerequisite to the expressiveness of the puppet.

Q and A Session 1

Participants actively voiced their comments and asked questions. One of the questions was: between puppeteers and musicians, which follows which? To that the answer was that puppeteers followed the narration and the music.

One person commented that in comparison to the body, the puppet moved very little and though he was told to feel his energy transferred to the puppet, in reality it was extremely difficult to achieve.

To this the lecturer commented that out of about thirty people who aspired to learn the art in the period of a little more than ten years, only five or six remained because the art of sbek was much more difficult than it seemed. Although young people obviously had more advantage, older people also had an advantage over the young in that they have a deeper understanding of the content of the play thus being able to express and project better into the puppet.

Demonstration 3

A demonstration of actual puppet making was conducted. Some of the participants tried carving the puppet. (*photo 11, page45*)

Q and A Session 2

Many questions were asked. Out of them were: while performing, what is the most important factor? To this question, the answer was that the performers needed to maintain their composure at all time.

Another question was asked regarding the performers consciousness toward his body and the puppet. To this question, the answer was that what was important was the emotions of the puppet and the performer to be able to switch freely.

Outcome

Through the basic physical exercise and the actual handling of the puppet, the participants were able to deepen their understandings of the physical and mental/spiritual aspects of the art that manifested in the unique form of expression.

Day 3 (2 December, December 2010) -----

3-1) Attending a performance (8:40~9:40)

Theme : Watch a performance of modern shadow puppet theater

Objectives : To watch an actual performance of Japanese modern shadow puppet theater

Program : A creative piece using hand shadow and “Le Chat Botte (Puss in Boots)”

Theater group : Shadow Puppet Theater “Kakashi-za”

Participants : Cambodia (2) Laotian delegates did not join due to the preparation for the afternoon workshop

Location : Kinugasa Elementary School, Yokosuka-City

This particular theater group has been involved in creating works of various medium. In addition to shadow puppets, humans in costume act on either side of the screen. Also, they have established the method of creating shadow figures only with hands. After the performance, participants were invited to the backstage where they were shown the techniques used in the performance. (*ref. page 37*)

It was the first time for the Cambodian delegates, with a background in traditional theater, to watch a performance of modern shadow puppet theater. They were highly impressed. They found the multimedia technique used in the performance of “Le Chat Botte” to be an effective method in attracting the attention and interest of children.

3-2) Workshop (13:30~18:00)

Theme : Learn the technique of modern Laotian puppet theater (object theater)

Objectives :To learn the technique of Laotian object theater and its spiritual foundation for expression

Lecturers : Lattanakone Insisiengmay、Kopkeo Volatham

Participants : Cambodia (2), Japan (19 , including 17 puppeteers and 2 pantomimists)

Demonstration

Two lectures demonstrated one scene each in the style commonly called “ objective theater “ in the West. They engaged their bodies as well as objects available in everyday life such as, natural materials (coconuts) and cloth from Laos and recycled materials. (*photo 1.2, page 46*)

Lecture

A brief introduction of the group’s history was given. According to it, it was established by Lattanakone Insisiengmay after being influenced by a French theater group specializing in object theater in which not only human bodies, but also objects constituted the players. However, Lattanakone Insisiengmay adapted this method by using materials from Laos and creating their own performance style. They do not follow a set story. (*photo 3, page 46*)

Workshop 1- Basic Physical Training

A series of basic exercise all aiming at sharpening the power of concentration was introduced.

The first of the series was to lie down face up on the floor and react to the sound of the drum. At the first beat, they would open their eyes, and at every beat move only one part of the body. *(photo 4, page46)*

The second exercise consisted of all participants standing in a circle and walk one step at a time at the beat of the drum. The speed of the drum beat changed and they had to listen and react accordingly. *(photo 5, page47)*

The third exercise was to walk freely and stop at one's liking. However, when one person stopped, everybody had to stop. This exercise was repeated many times. *(photo 6, page47)*

The fourth was to stand with eyes closed. One person would start counting from 1 but only at his own initiative. This was followed by people counting the number randomly. If two or more person called out a number simultaneously, they had to stop and start again from the beginning. They ended up counting 1 to 18.

The lecturers gave following comments: exercise one and two had been difficult to execute as they have had difficulty separating one part of the body from another. As for exercise four, it was important for them to decide on their own when to call out a number. In order to do so, they had to engage the power of concentration to feel out what others were thinking. However, as a group, the level of concentration remained low.

Workshop 2 - Basic Training in Handling Objects

The aim of this training was to know instantaneously what an object can transform into. An assignment was to express something using a piece of cloth and a broom. This was done one by one, and the person had to keep acting until others found out what he or she was trying to express. Some of the objects and actions expressed were: a cello, a clock, scooping out gold fish. *(photo 7,8,9 page47)*

After the exercise, the lecturer commented that in creating a piece of work he did not prepare a story line in advance. The creative process started out by observing and feeling out an object. The exercise they had tried had been aimed at developing this ability.

Workshop 3 - Training in Handling Objects

The first assignment was to take a puppet - with a coconut as the head and a piece of cloth as the body - and create a character.

This was done individually, and the lecturers gave detailed advice and comment to each, for example, regarding the posture and the position of the puppet, the movement of the puppeteers hands, the angle of the puppet's gaze. They repeatedly advised them not to think or create a story, but feel out the puppet's feelings and the actions it would like to take. When the puppet was looking at something, its gaze would follow, but otherwise, the gaze remained "dead." It was because they were not aware that the puppet was alive, constantly looking and feeling. Another matter in object theater was that no two puppets were same, so it was puppeteers responsibility to give them character through puppet manipulation. (*photo 10. page 47, photo 11,12 page 48*)

The second assignment was done in pairs. They, with a puppet in hand, entered the stage from opposite direction of each other and met in the center. After each performance, the lecturers gave feedbacks. They mainly touched on about the relationship between the two puppets. They advised again not to create a story in advance, but to enter the stage with no plan and feel on the spot. If it took time for the relationship to develop, then they were more than welcome to take their time. Their haphazard meeting is the catalyst: that was what was important. (*photo 13,14 page 48*)

Q and A Session

Out of many questions asked, here are some that touched upon substantial matters.

- 1) What do you think of puppets in human form?
- 2) Would there be a story at the end?
- 3) Did you find any material that attracted your attention in Japan?

The answers were as follows:

- 1) Our puppets are unique in that they do not necessarily take human shape, but puppets in human form are also interesting in their own ways.
- 2) We do not have stories, but instead, we create a world of a sort. Although it is hard to explain what this "world" is like. During rehearsals, a world of a kind comes into being. We name our works accordingly.
- 3) We have not found materials in Japan, yet. We do not like plastic materials.

Outcome

The lecturers tried very hard to steer participants away from conventional puppets that represented human or animal figures. In the process, the participants found some elements of manipulating puppets and objects to be quite similar. Through the workshop, Japanese puppeteers became aware of the basics of the puppet manipulation, while Cambodian participants found the concept of infusing life into the puppet was the

same in their tradition, and the workshop helped them to see their own art in a different light.

Day4 (2 December, 2010) -----

4-1) Workshop for Children 1 (10:00~11:00)

Theme : Learn how to Outreach <Laos/Kabong Lao>

Objectives : To learn the technique of outreaching for the future projects in Laos by holding a workshop for Japanese children.

Lecturers : Lattanakone Insisiengmay, Kopkeo Volatham

Participants : 52 children from Choju Hoikuen (preschool), Kawasaki City

Observer : Cambodia (2), Japan (2)

Lecture

Two lecturers introduced themselves and gave a few phrases of greeting in Laotian.

Demonstration - 1

The lecturers gave a 15 minute demonstration. (*photo 1, page 49*)

Workshop - 1

As an introduction, they asked the children to name the names of the animals that appeared in the demonstration.

Next, children, together with the lecturers, engaged in a series of game that encouraged them to express, such as moving hand, synchronizing with sound, gesturing, vocalizing the sound of the drum, sitting down, and standing up. (*photo 2,3, page 49*)

It was followed by a workshop to develop bodily expression. The lecturers showed the children pictures of common tropical fruits from Laos, such as papayas, mangos, bananas, pineapples, still on the tree and asked them to express one of them (the state of which children in Japan rarely have the chance to see).

Demonstration - 2

Another demonstration was given using a ball for Laotian ball game named sepak takraw. The ball transformed into other objects. Then a coconut face was brought in. The objectives of this demonstration were twofold: first, using objects from Laos, they

wised to introduce their country and its sports and nature. Secondly, they attempted to activate children's power of imagination by showing them how everyday objects could be transformed into something new. The coconut face looked "scary", the kind of design rarely used in children's theater. However, the children reacted positively.

(photo 4, page49)

They were also invited to touch and feel the objects.

Workshop - 2

Each of the children was given a face made of an umbrella to move around and manipulate freely.

They were divided into groups of five (four holding the umbrella puppets and one with an elephant puppet). *(photo 5,6 page 49)*

Outcome

The children showed a strong interest in the materials from Laos. In demonstration 2 they enthusiastically received the "scary" face not made for children, and that encourage the lectures who feared that they would receive a negative response.

The children participated in the workshop enthusiastically and their feedbacks were honest and straightforward, all of which was encouraging to the lecturers.

4-2) Workshop for Children 2 (16:30~17:30)

Theme : Learn how to outreach <Cambodia / Sbek Thom>

Objectives : To learn the technique of outreaching for the future projects in Cambodia by running a workshop for Japanese children.

Lecturers : Chean Sophan, So Pov (Ty Chean Troupe)

Participants : Members of after school program "Ocarina" (elementary school level), Kawasaki City

Observer : Laos (2), Japan (2)

Lecture

The two lecturers introduced themselves and gave a few Cambodia phrases of greeting. They talked about Cambodian way of life and culture showing slide photos of landscape and troop's activities. *(photo 1.2, page 50)*

Demonstration

Two lecturers demonstrated a scene from “Serpent's Arrow.” This was followed by a brief explanation of the story. (*photo 3.4, page 50*)

Workshop

The lecturers taught them a simple dance step, and all the children in group of four tried it. This was followed by individual practice of the same step at their own seat. Then another step was introduced.

The children, five in each group this time, practiced in turn first without and second time with a puppet. (*photo 5.6, page 50*)

Q and A Session

The children asked detailed question mainly about puppets themselves: how to make and color the puppets and the duration of time required for the entire process.

The lecturers answered that all the puppets were hand made: therefore, it required about two weeks for one puppet to complete. They also described the process involving puppet making.

Outcome

The tradition of Sbek Thom has its foundation in the physical movement (dance steps) of the puppeteers. For this reason, the focus of the workshop was for the children to experience the movement. The children enthusiastically participated and responded positively. In Q and A session, it became clear that they were extremely interested in puppets themselves and the process involved in making them. They might have found the design and delicately carved details charming.

They watched the demonstration intently, and it seemed they had genuine interested in this foreign style of shadow puppet.

4-3) Preparatory Meeting for the Public Lecture Demonstration (17:30~18:15)

Theme : To plan the program for the public Lecture Demonstration on December 4.

Objectives : To promote understanding meaning and objectives of this program among participants.

Participants : Cambodia (2), Laos (2), Japan (2)

Meeting

The organizer gave general information on the arrangement of the event, and each group understood its role in it. The subject of discussion was the structure and the content of the comparative demonstration. After discussion, every member agreed the most effective way to show the distinctiveness of each style was to portray several kinds of emotion through the puppet.

Mr. Nakamura also suggested that physical aspect of puppet manipulation could become a subject for comparison.

Outcome

Through the planning of the program, the puppeteers from three countries were able to discuss the similarities and uniqueness of the art they represented. Though their techniques differed, they all agreed that the ultimate objective of puppeteers was to let the puppet express itself.

4-4) Preparatory Meeting for the Collaborative Workshop (18:15~19:00)

Theme : To plan the collaborative workshop to be held on December 5 by puppeteers

Objectives : To promote communication among puppeteers for creating collaborative short piece.

Participants : Cambodia (2), Laos (2), Japan (4)

Meeting

At the beginning of this program, they assumed, though never discussed officially, that the project for this collaborative workshop would be to create a short piece of work together. They voiced the ideas and thought that had formed while participating in the workshops.

The following opinions were voiced:

Two delegates from Cambodia wished to create a piece of work together. Takao Nakamura from Japan wanted to have more time allocated for workshop. He wished to try, for example, to take the physical movement of Sbek Thom but manipulate different kinds of puppet. The Laotian delegates, on the other hand, wished to try to project various objects on the screen. To this suggestion, the Cambodian members showed interest.

At this point, every member present agreed that the objective of the workshop should be for everyone to try out his ideas, and not necessarily to complete a work.

They consequently decided that the morning would be dedicated to an experimental workshop while the afternoon would be used to create a collaborative work.

Then, they discussed the details, such as content of the workshop, whether to divide the members into groups for the collaborative project, and the theme and music for the collaborative work.

As for the workshop, they choose the following projects:

A modified version of the meeting of two puppets done in the object theater workshop, but using Japanese rod puppets.

Manipulate Japanese rod puppets and Laotian objects using Cambodian physical movement in front of the screen

Create shadow figures with various puppets and objects

Outcome

All the participants actively voiced their thoughts and ideas. Through the workshops lasting three days, they seemed have opened up and positively influenced one another, and started discovering new possibilities.

They reached a consensus of adapting a future - oriented experimental approach rather than hurrying to complete a project. The organizer appreciated their approach as it would allow the workshop to remain open-ended.

Day5 (4 December, 2010) -----

5-1) Public Lecture Demonstration (13:00~17:00)

Theme : Finding characteristic and similarities among puppet theater of Cambodia, Laos, and Japan through demonstration.

Objectives : To introduce the beauty and charm of Asian puppet theater to the public through actual demonstration. By featuring puppet theater from three countries, observe their distinctiveness and discover elements common to all. Performers, also participants of the workshops, to recount the similarities and differences that they found through the course of workshops.

Demonstration and Commentary : Cambodia (2), Laos (2), Japan (5)

MC and Mediator : Takao Nakamura

Audience : Public, 60 persons

Short Performances

Three short performances of ten minutes each were presented in the order of Cambodia shadow puppet theater, Laotian modern puppet theater, and Japanese modern puppet theater. (*photo 1,2,3,4 page 51*)

Lecture Demonstration 1

With Takao Nakamura as MC, members of three theater groups expounded on the characteristics of their own arts.

The Cambodian delegates explained the occasions for holding performances, about the light source and the screen, and offering of ritual prayer before the performance. The Laotian delegates also expounded on the occasion for performances and on the material used as the puppet in the demonstration.

The Japanese group, having demonstrated a scene from "King Lear," explained about the construction of the puppet and its costume made out of a piece of cloth, both of which took inspiration from Japanese traditional theater and similar to Bunraku in concept. Structure of the rod puppet and its characteristic were explained. The same kind of puppet had been used for the popular TV program "Hyokkori Hyotan-jima." So, the puppets of the same construction were used in both traditional and modern theater in Japan. (*photo 5,6,7 page 51, photo 8,9 page 52,*)

Lecture Demonstration 2

A comparative demonstration was conducted. In order to show the distinctiveness of each style, a same theme was enacted. The theme was emotion: sadness and happiness. MC pointed out the similarity in tempo and the timing and the momentum of puppet operation. (*photo 10, page 52*)

Lecture demonstration 3

In this section, the relationship between the puppet and puppeteer and the method of training were discussed through demonstration. In Sbek Thom tradition, unique dance steps could only be executed with stable and solid lower body; therefore, a novice would undergo basic physical training as well as master more than twenty prescribed step patterns before being allowed to handle the puppet. Sbek Thom's performance, dedicated to deities, requires a stable mental and spiritual state on the part of the puppeteer, and this equilibrium is necessary for the puppeteer to become one with the puppet. (*photo 11, page 52*)

In Laotian modern puppet theater, there is no prescribed method of physical training except the puppeteer's wrists should be kept supple and flexible. Nonphysical training

includes developing the ability of transform everyday objects into creative ones just as a child does with his imagination. What is important is to be able to convey the puppeteer's wishes to puppet.

In Japan, the puppeteer manipulate puppet while crouching, style of which rarely seen throughout the world. A novice puppeteer practices walking while maintaining a crouching position with arms stretched upward to hold the puppet. One of the members from Japanese group demonstrated this walk. Mr. Nakamura pointed out that awareness of the body (relaxed and neutral) as well as physical training to build up necessary muscles form the foundation for the puppeteers in this style.

Q and A Session

To Laotian delegated, the following questions were asked:

Even though you are trained in French style object theater, your idea of regarding objects seems different from that of the original.

What is tradition to you?

The answers were:

Though we initially studied from a French theater group, we have been experimenting and innovating on our own to this day.

Tradition for us is something that we have internalized. Our actual performance style is always evolving.

To Cambodian puppeteers, the following was asked:

The index finger remained upright throughout the performance. Is that position prescribed?

The answer given was:

The index finger is always straight in order to maximize the flexibility of the wrist that allows for smooth puppet manipulation.

(photo 12, page 52)

Outcome

Public announcement for this program was printed in a several newspapers, and as a result, we had an audience of eager and enthusiastic people.

Judging the questionnaires (audience evaluation), the majority of the audience enjoyed and appreciated the performers firsthand accounts of the process of discovery that the workshops in Japan had offered them. This program offered a rare opportunity for the performers to share with the audience their own experience with their own words. We also evaluate this program highly for having provided an opportunity for the exponents of various puppet theater traditions from Asia to gather in one place and share their

thoughts to the general public. For the performers, this constituted training of a sort: to expound on their arts in their own words.

Day6 (5 December 2010) -----

6-1) Workshop (9:00~16:00)

Theme : To conduct a collaborative workshop inputting results of the previous workshops

Objectives : To encourage mutual understanding among the performers and to discover and share similarities and differences in their arts. To plan and conduct the workshop together.

Mediator/timekeeper : Takao Nakamura

Participants : Cambodia (2), Laos (2), Japan (16)

Workshop 1

The idea of projecting the images of various objects on the screen, originally suggested by the Laotian participants, was adopted. They worked in two groups: one to project the image on the screen, while the other watched on the other side.

A wide variety of objects were used: a stage property tree from Japanese theater, a sieves used by the group from Laos, a gourd, a Japanese rice container, a Japanese doll, cardboard box, an umbrella, a sheet of plastic, as well as human bodies. As a musical accompaniment, Cambodian and Japanese puppeteers in turn improvised on a Cambodian drum.

The screen was transformed into a wonderful world full of images. Cambodian puppeteers participated by walking and moving with objects behind the screen.

(photo 1.2,3,4, 5,6, page 53)

Workshop - 2

This time, an idea from Japanese group was realized. Using Sbek Thom technique of walking, participants operated Japanese puppets on either side of the screen.

After checking one another's performance, they evaluated the results. They all agreed that the puppet should be moved minimally and the lower body of the puppeteer should be solid to keep the puppet stable. Even when acting behind the screen, the puppeteer should control his movement for maximal expressiveness. *(photo 7.8,9, page 54)*

Workshop - 3

This assignment was upon the request of some of the Japanese members. Using Japanese rod puppets, they tried the haphazard meeting done in the Laotian workshop. Two puppets, each entering from stage right and left, met in the center to let something develop from there. This exercise was done in pairs using puppet of their choice. (*photo 10.11, page 54*)

The performers and Mr. Nakamura, who acted as lecturer in this section, as well as other participants commented after each presentation.

Creating a Collaborative Short Piece (14:00~16:00)

After a discussion, they decided to work in two groups: one behind the screen to project images and one in front of the screen. Also, they decided to aim at creating one piece of work: however, their approach would be open-ended and experimental.

Actual work began with trying out ideas put forward by the members for about half an hour. This was followed by presentations by two groups. The group that watched gave feedbacks.

The first group, working on shadow images, elaborated on the exercise in the morning by projecting the combination of objects, puppets, and human bodies. The second group improvised with the Laotian coconut face and physical expression.

Next, they switched sides, and the same process of creation was repeated.

Consequently, everybody started participating on their own, freely moving, changing positions, switching sides, sometimes involved themselves in acting and sometimes observing.

The workshop became an active arena for free interaction of vocabulary from three traditions, all without the pressure of having to complete a work.

(*photo 12.13,14,15,16 page 55, photo 17 page 56*)

Outcome

In line with their consensus reached the previous day, they worked together on the assignments suggested by the members themselves. Though they did not complete a work, this approach proved to be meaningful. Participants wanted to try out their ideas and the time was not enough. This approach provided a process of discovery for each member and opened up a path for future development. Also, through this workshop, mutual understanding and a sense of unity were nurtured. During the experiment, they all enjoyed creating a world together by inputting their own ideas as well as things that they had learned from others, resulting in a work that was

impressive and interesting. Moreover, the process of creation offered them an experience quite meaningful and exciting.

6-2) Follow-up Meeting (16:00~17:00)

This meeting was attended by all workshop participants. They reviewed the program and gave their thoughts and suggestions. For more details, please refer to “5 Comments and Suggestions.” (*page 28*)

(photo, page56)

6-3) Farewell Party (18:30~20:30)

A farewell party was held at Hitomi-za. Those attended included 4 visiting performers from the two countries, public workshop participants, staff, and affiliates.

(photo, page56)

6 December 2010 -----

Departure (11:00)

Four performers from Cambodia and Laos departed from Narita Airport at 11:00am. Staff members saw them off.

5. Comments and Suggestions

At the conclusion of all workshops, a follow-up meeting was conducted. An active discussion took place. The following is a summary of the opinion voiced by the participants:

Mr. Chean Sophan from Cambodia:

In 2007 when I participated in the first exchange workshops, it was difficult for me to understand the world of modern puppet theater from Laos, but this time, I feel I understand a little better.

I learned the Japanese traditional style of puppetry in 2007 and modern theater this time. I found we had something in common: a meditative state of mind. In this state, we can infuse life into the puppet, and we receive a variety of emotions from the puppet in return. I renewed my belief that I, as a puppeteer, need this dialogue in my performance.

Mr. So Pov from Cambodia:

I really enjoyed having able to study modern theater. In Cambodian shadow puppet theater, the puppeteers are required to be well versed in its music and rhythm. It must have been difficult for non-Cambodian members to try.

Lattanakone Insisiengmay from Laos:

Observing the performance given by Mr. Nakamura, I realized that his body had been built to handle the puppet. I discovered that physical aspect of the puppetry to be quite important.

In the collaborative project, I appreciated that fact that we were able to interact and we all brainstormed. I hope we will have more opportunities in the future to liberate ourselves, interact more freely, and understand each other.

Mr. Kopkeo Volatham from Laos:

Before coming to Japan, I was worried about the workshop for children; however, it turned out to be a success.

I enjoyed the opportunity to try out puppets of different mechanism, such as Japanese rod puppet, and to create a collaborative work in which puppeteers from different culture and technique came together.

Mr. Takao Nakamura:

I build my performance from a script. I found the Laotian method of building a world on the spot without the help of script to be extremely inspiring.

I found the movement of Cambodian shadow puppet theater to be extremely restrained and that added depth to its expressiveness. I was also deeply impressed by its spiritual background.

Whatever the method, the ultimate goal is to infuse life into the puppet. I found there are many means to do so.

Other Japanese participants also voiced their opinions. Most of them felt the workshops offered them with a valuable opportunity to rethink and rediscover their own art. Some of the younger performer said that they should enjoy themselves more freely, and that they made discoveries what constituted expressiveness. Many hoped to participate in similar type of workshops again.

Summary from the Organizer

This project, commenced in 2007, held its second program in December 2010. As the coordinator and organizer of this project, we hoped for new developments. We evaluate the level of achievement much higher than our initial estimation.

In 2007, our focus was for the participants to try their hand at different styles of puppetry. This time, we aimed to take a step further. Though we introduced Japanese modern puppetry this time, we let them observe its performance and try out the puppet in the backstage all prior to the actual workshop, which maximized the fulfillment of the workshop.

In workshops conducted by Laotian and Japanese puppeteers, their assignments were focused on basic exercise, such as walking and enacting a meeting of two puppets.

In the workshop conducted by the Cambodian puppeteers, the physical side of puppeteer was emphasized through practicing basic postures and walking.

Consequently, another assignment enacting a scene was given. In Cambodian shadow puppet theater, movement of the puppets is minimized to the point that the ultimate goal of puppeteers lies in their ability to convey emotions and feelings through almost inanimate puppets. Through the assignments, they hoped to convey this important aspect of their art.

The series of workshops helped to nurture deeper understanding of the participants, which they voiced during the follow-up meeting. The collaborative workshop on the last day stimulated the outcome of free ideas, raised their consciousness, and resulted in mutual understanding.

All participants underwent a transformation. The last program in 2007 offered the Cambodian puppeteers their first oversea travel. Then, they had felt reluctant to participate in the modern puppet theater workshops. This time, however, they were extremely willing to join in and contribute to the workshops.

The Laotian puppeteers, who had been assistants in the previous program, lead the workshops this time.

The Japanese puppeteers received a great impetus from visiting puppeteers. The

majority of the participants wished for the continuation of this project.

The public program succeeded in raising the expectation of the general public in the possibilities offered by Asian puppet theater.

We hope to create a series of programs by including more groups from more nations while building on the foundation established in the last two programs, and in the process form a loosely knit network of puppeteers. Ultimately, we wish to engage ourselves in activities of handing down a rich heritage of puppet theater tradition interfusing traditional and modern styles by means of creating a collaborative work.

Lastly, Foundation Modern Puppet Center wish to convey its sincere gratitude to Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (APCCU) for its generous assistance in cosponsoring this program, not to mention the financial assistance that was given to us. We seek your understanding in this project and future assistance in our effort in encouraging young Asian artists engaged in creative transmission of their cultural heritage.

6. Technical Inputs

(1) Handouts at Lecture Demonstration (in Japanese)	32
(2) Leaflet of Lecture Demonstration (in Japanese)	35
(3) Brochure of the performances attended by the visiting artists(in Japanese) ...	36

Note: Communication with the visiting artists was done through interpreters. Handouts, prepared in Japanese, was translated by the interpreters.

6-(1) Handouts at Lecture Demonstrations

アジアの人形芝居と身体表現 6

レクチャーデモンストレーション

アジアの人形芝居 ～伝統と現代～

◇日 時： 2010年12月4日（土） PM14:00～16:00

◇会 場： ひとみ座第1スタジオ

◇主 催：（財）現代人形劇センター・

（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）

2010年度 ACCU 国際教育交流事業

ミニパフォーマンス

■カンボジア・伝統影絵芝居スバエク・トム

『リアムケー』より

「王子の軍隊、蛇の矢を受ける」

出演：ティー・チアン一座

■ラオス・現代人形劇

「象の唄」より / 「まぼろしの森」より

出演：カボーン・ラーオ

■日本・現代人形劇

「リア王」より

出演：須田輪太郎・村上良子ほか（人形劇団ひとみ座）

お話 それぞれの人形芝居について （各出演者）

<休憩10分>

比較デモンストレーション

■それぞれの表現技法をめぐって

■人形と遣い手の身体を考える

質疑応答

<進行> 中村孝男（人形遣い・人形劇団ひとみ座）

＜それぞれの人形芝居と出演劇団＞

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。

出演・・ティー・チアン一座（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、また2009年には劇団単独で日本公演を行っている。交流ワークショップは、2007年に続く2回目の参加。

出演者：ソーパン・チアン／ソー・パウ

ラオス■現代人形劇 カボーン・ラオ■

2000年に国立人形劇場の中に結成された現代人形劇団。現在は独立して活動している。

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劇団手法にインスピレーションを得たところから生まれたが、その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て、アジア的である。

その作品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、カンボジア、韓国など、海外公演も多数。近年は海外の人形劇、舞踊、演劇などの幅広い演技者とのコラボレーション経験も増えてきた。

2005年には日本公演を行う。交流ワークショップは、2007年に続く2回目の参加。

また、ラタナコーン・インシシェンマイは、2007年から、日本人パントマイマー（あさぬまちずこ）とユニットを結成、以来ラオスと日本で公演活動をおこなう。2011年3月にも来日公演がある。

出演者：ラタナコーン・インシシェンマイ／コップケオ・ボラタン／

日本■現代人形劇

日本では、伝統人形芝居の豊かな伝統を受けて、現代人形劇が活動してきた。特に戦後は、子どものための作品を多く生み出してきた。

そのスタイルも、伝統を受け、また海外人形劇との交流の中で、現代では多様に発達している。作品によってスタイルもさまざまに選ばれ、また新たにつくりだされている。

上演される「リア王」はひとみ座が”シェークスピアシリーズ”として発表したもののひとつ。ここでは一体の人形が二人で遣われる。

レクチャーデモンストレーションに先立つ、3カ国間の交流ワークショップでは、今回「棒遣い人形」をとりあげた。アジアの伝統人形芝居でも各地で演じられており、日本の現代人形劇では、多く用いられてきたスタイルである。

ひとみ座は1948年に設立。以来、学校、幼稚園を中心に子どもに向けた多くの作品を生み出してきた。1969年からNHKで上演された「ひょっこりひょうたん島」には劇団としてユニット出演し、人形美術、操演をおこなう。またおとな向けの作品として「夏の夜の夢」「マクベス」「天守物語」等多くの作品を発表してきた。

「リア王」 演 出：伊東史郎 / 人形美術：片岡昌 （1988年初演）
出 演：須田輪太郎（介添え 村上良子）、藤川和人、中村孝男ほか

スタッフ

舞 台 監 督： あおきたかし

通 訳： 福富友子(クメール語)/ 東智美(ラオス語)

企画・制作： 塚田千恵美・鈴木愛子

協 力： あさぬまちずこ、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-(2) Leaflet of Lecture Demonstrations

アジアの人形芝居 3 力国交流レクチャーデモンストレーション

— カンボジア × ラオス × 日本 —

2010年12月4日(土) : 14:00~16:00

人形劇団ひとみ座 第1スタジオ

アジアは伝統から現代まで、魅力的な人形劇の宝庫。
そんなアジア3力国の人形劇を、それぞれの表現技法や精神性、
さらには背景にある文化的な面まで比較し、ご覧いただきます。
人形表現を可能にする身体性にもご注目ください。
2007年に実施し、好評を博したプログラムの第2弾です。

カンボジア/スパエク・トム

ラオス/カボーン・ラオ

日本/「リア王」より

- ◆カンボジアはユネスコの無形遺産、◆ラオスは伝統を生かすオブジェクトシアターグループ
- ◆日本は伝統技法から発展し現在の主流である「棒遣い形式」をとりあげます。

■出演劇団: カンボジア 伝統影絵芝居スパエク・トムロティ・チアン座
ラオス現代人形劇カボーン・ラオ / 日本現代人形劇ひとみ座 (須田輪太郎・中村孝男)

■料金: 一般¥2,500- / 学生¥2,000-

■お問合せとお申込み: 詳細は裏面をご覧ください。

(財)現代人形劇センター tel.044-777-2228 / fax 777-3570

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

■主催: (財)現代人形劇センター / (財)ユネスコ・アジア文化センター ■後援: 日本ウニマ

■2010年度ACCU国際教育交流事業

関連プログラム: 交流ワークショップ

各国演技者たちがお互いに学びあうプログラムです。

月 日	時 間	内 容
11/30(火)	14:00~18:00	日本の現代人形劇 ~棒遣い形式を中心に~ 〈講師〉 人形劇団ひとみ座 中村孝男
12/ 1(水)	13:00~18:00	カンボジアの大型影絵芝居 〈講師〉 ティー・チアン座 ロチアン・ソパーン 他
12/ 2(木)	13:00~18:00	ラオスの現代人形劇 〈講師〉 カボーン・ラオ ロラタナコーン・インシシエンマイ 他
12/ 5(日)	10:00~16:00	3力国コラボレーション (参加者は11/30~12/2のワークショップを通して参加した方に限ります)

時間等の詳細は変更になる場合があります。

■料金: 参加者 1回¥3,000- ・通し(全4回)¥10,000- / 見学者 1回¥1,000-

■対象者: 参加者→人形遣い、舞踊、パントマイム、演劇などのプロフェッショナル 見学者→どなたでも可
(どれも身体表現を基礎にしています。ジャンルを問わずご参加ください)

photo by 古屋均(カンボジア・ラオス) / 浅松一夫(日本)

6-(3) Brochure of the performances attended by the visiting artists

.....第137回幼児劇場作品〈2010年度2学期〉.....

ごあいさつ

いつもひとみ座幼児劇場を
ごらん頂きましてありが
とうございます。

2学期にお届けする作品
のご案内を致します。

「あかいながぐつ」は、海
の中の魚たちの他愛ない交
流を、音と動きだけで描く短
編です。言葉の無いコミュニ
ケーションが主題ともいえ
ますが、子どもたちが想像し
ながら言葉を補ってくれる
と思っています。

「お団子ころりん」は創作
民話。脚本は、ひとみ座の若
手による新作です。

子鬼たちの心の葛藤、お婆
さんとの出会いによる価値
観の変化、そして自立への過
程を情緒豊かに描いて行き
ます。

人形たちの気持ちが見て
いる子どもたちに届き、そし
て共有できれば嬉しいです。
どうぞお楽しみに。

ひとみ座幼児劇場

鈴木裕子
中村孝男
根上花子
森下勝史
村松有紀
石原ひとみ

お団子ころりん

脚本 西上寛樹
演出 中村孝男 西上寛樹
美術 片岡昌 齊藤徹 穂刈吾朗
音楽 佐藤謙一

子鬼の赤やんと青やんは
こわい鬼の親分の命令で、
村人を脅かして食べ物を
奪っていた。ちいさな子猫
からも...

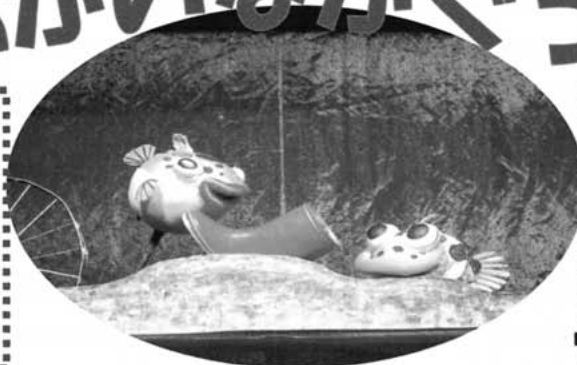
これって悪いことなんじ
やないかな。そう思いなが
らも、親分のげんこつは怖
いし、おなかは減るし...

そこへコロコロ団子が転が
ってきた。思わず食べると
天にも昇るおいしさ...

団子は、親分が起す地
震でぐらぐら揺れる団子
屋から転がってきたのだ。
揺れを止めてあげると
団子屋のお婆さんは、子鬼
たちをやさしく迎えてお
団子をご馳走してくれた
り。こまで遊んでくれた
り。

生まれて初めて楽しい思
いをした子鬼たち。涙が出
るほど嬉しくて、親分の手
下をやめて、団子屋を手伝
うことを決意する。
だが、痺れを切らした親
分が、子鬼たちを追って現
れた...!

あかいながぐつ

原案 西上寛樹
演出 友松正人
中村孝男
美術 大江瑞保
音楽 やなせけいこ

人形ひとみ座

青く静かな海の底。
お魚たちは、底に沈んだ
空き缶や、壊れたなべで遊
んでいます。
そこにゆらゆら
落ちてきたのは
.....あかいながぐつ。
これは一体なんだろ
う...?
お魚たちは興味津々。

＜劇団かかし座 - Shadow Play Theatre KAKASHI-ZA＞

劇団かかし座は日本で最初にできた現代影絵専門劇団です（1952 年創立）。創立以来、独自の手法で影絵の世界を拓き、多くの作品を生み出してきました。近年は他に類をみない手影絵表現が注目され、テレビ、広告、映画、ミュージックビデオ、出版など、舞台活動にとどまらずさまざまな分野で活躍しています。

KAKASHI-ZA, established in 1952, is the first theater specializing in contemporary shadow play in Japan. Since the establishment, the theater has been developing the world of the play with the individual method, and producing a number of works. In recent years, with the unique expression of Hand Shadow drawing much attention, the activities of the theater have spread beyond stage performances over various fields as television, advertising, movie, music video, and publication.

Stage

三枚のおふだ／The Three Talismans

Hand Shadows ANIMARE

かぐや姫／Princess Kaguya

星の王子さま／Little Prince

＜Hand Shadows ANIMARE＞

光と影を操る美しい映像、人の手が紡ぎ出す様々な動物等のシルエット。子供の頃、誰もが一度は遊んだ記憶を持つ“手影絵”をさらに発展させ、作り上げた作品が、劇団かかし座が贈る『Hand Shadows ANIMARE』です。ANIMARE は、ラテン語で「命を吹き込む、元気づける」といった意味を持つ言葉。パフォーマーの素手と身体から生み出されるキャラクターは、繰え抜かれた技によって命を吹き込まれ、ユーモアあふれるストーリーを繰り広げます。

Light and shadow manipulated by beautiful images, and various silhouettes of animals and other characters woven up by man's hands. Everyone has a memory of playing once at least with "Hand Shadow." Advancing it into a play theater, KAKASHI-ZA presents a work called "Hand Shadows ANIMARE." Latin "animare" means "inspiring one with life" or "cheering one up." Characters, produced by performers' bare hands and body, become inspired with life through their trained skill, and develop stories full of humor.

下谷温泉合衆村 しらさぎ屋／Shadow Play Theater SHIRASAGI-ZA

長靴をはいたねこ／Puss in Boots

アラジンと魔法のランプ
Aladdin and The Magic Lamp

＜主な作品 - Major Works＞

TV

日本の昔話及び民話、グリム童話、イソップ童話
Japanese folk and fairy tales,
Grimm's Fairy Tales, Aesop's Fables

TVC

関西電力株式会社「低炭素 PR TV-CM」(2009,2010)
KANSAI ELECTRIC POWER Co.lnc (2009,2010)

Music Video

「蕾」コブクロ (2007)

"Tsubomi" by KOBUKURO (2007)

「September Rain」黒沢健一 (2007)

"September Rain" by Kenichi Kurosawa (2007)

「GALAXY」RIP SLYME (2004)

"GALAXY" by RIP SLYME (2004)

etc...

ひなまつり／the Doll Festival

夕陽／the Sunset

秋の寺／a Temple in Autumn

Shadow Picture

7. Annex

(1) Schedule

Exchange Workshop and Lecture Demonstration among Asian Puppeteers

Term : 30 Nov.- 5 Dec.2010

Venue : Hitomi-za Studio in Kawasaki City

DATE	TIME	
29(Mon)	6:40 16:00-17:00	Arrival of visiting artists from Cambodia and Laos Orientation
30(Tue)	10:30-11:30 14:30-18:00	Attending a performance by Hitomi-za Children's Theater at Futatsubashi Airin Yochien (Kindergarten), Yokohama City Workshop Learn the technique of Japanese puppet theater (rod puppet)
1 (Wed)	13:00-18:00	Workshop Learn Cambodian traditional shadow puppet (Sbek Thom)
2 (Thu)	8:40-9:40 12:00-18:00	Attending a performance by Shadow Puppet Theater "Kakashi-za" at Kinugasa Elementary School, Yokosuka-City Workshop Learn the technique of modern Laotian puppet theater (object theater) <Laos/ Kabon Lao>
3(Fri)	10:00-11:00 16:30-17:30 17:30-18:15 18:45-19:30	Workshop for Children 1 at Choju Hoikuen (preschool), Kawasaki City <Laos/Kabon Lao> Workshop for Children 2 after school program "Ocarina" (elementary school level), Kawasaki City <Cambodia/Sbek Thom> Preparatory Meeting for the Public Lecture Demonstration Preparatory Meeting for the Collaborative Workshop
4 (Sat)	14:00-16:00	Public Lecture Demonstration at Hitomi-za Studio

5 (Sun)	10:00-16:00	Collaborative Workshop
	16:00-17:00	Follow-up Meeting
	18:30-20:30	Farewell Party
6 (Mon)	11:00	Departure of the Visiting Artists

(2) List of Participants

Country	Name	Affiliation, Position
Cambodia	Chean Sophan ★	Ty Chean Troupe (in Siem Reap)
	So Pov ★	Ty Chean Troupe (in Siem Reap)
Lao	Lattanakone Insisiengmay ★	National Puppet Theater Kabon Lao
	Kopkeo Volatham ★	National Puppet Theater Kabon Lao
Japan	Takao Nakamura	Hitomi-za
	Yuuko Suzuki	Hitomi-za
	Hanako Negami	Hitomi-za
	Katsushi Morishita	Hitomi-za
	Rintaro Suda	Performer and Commentator at the Public Lecture Demonstration Hitomi-za
	Yoshiko Murakami	Performer at the Public Lecture Demonstration Hitomi-za
	Kazuto Fujikawa	Performer at the Public Lecture Demonstration Hitomi-za
	Tomoko Fukutomi	Interpreter • Coordinator for Sbek Thom
	Chizuko Asanuma	Interpreter • Coordinator for Kabon Lao
	Erika Inoue	Interpreter for the children's workshop
	Tomomi Azuma	Interpreter for Lecture Demonstration
	Takashi Aoki	Technical Staff
	Chiemi Tsukada	Coordinator of this program, Foundation Modern Puppet Center
	Aiko Suzuki	Secretariat of this program, Foundation Modern Puppet Center

Note 1: Each workshop was attended by more than ten puppeteers and performers from Japan. But only lecturers and assistants were mentioned here.

Note 2: ★ Supported by ACCU

(3)Photo Gallery

1)-1Attending a Performance, November 30, 2010

① Visiting back side of stage after performance

② Visiting back side of stage after performance

1)- 2 Workshop , November 30, 2010

Learn the technique of Japanese puppet theater

① Lecture

② Workshop Express one kind of emotion

③ Workshop From stationary position of movement

④ Workshop From stationary position of movement

⑤ Workshop Walk

⑥ Workshop Walk

⑦ Workshop Walk

2)-1 Workshop , December 1,2010
Learn Cambodian traditional shadow puppet (Sbek Thom)

① Lecture & Demonstration

② Lecture & Demonstration

③ Workshop 1 Basic posture & Walking

④ Workshop 1 Basic posture & Walking

⑤ Workshop 1 Walking while holding a puppet

⑥ Workshop 1 Walking while holding a puppet

⑦ Demonstration 2

⑧ Demonstration 2

⑨ Workshop 2 Practice scene "Serpent's Arrow"

⑩ Workshop 2 Practice scene "Serpent's Arrow"

⑪ Demonstration 3 Puppet making

3)-1 Workshop , December 2,2010
Learn the technique of Laotian puppet theater

① Demonstration

② Demonstration

③ Lecture

④ Workshop 1 Basic physical training

⑤ Workshop 1 Basic physical training

⑥ Workshop 1 Basic physical training

⑦ Workshop 2 Basic training in handling objects

⑧ Workshop 2 Basic training in handling objects

⑨ Workshop 2 Basic training in handling objects

⑩ Workshop 3 Training in handling objects

⑪ Workshop 3 Training in handling objects

⑫ Workshop 3 Training in handling objects

⑬ Workshop 3 Training in handling objects

⑭ Workshop 3 Training in handling objects

4)-1 Workshop for children 1, December 3,2010
Laos / Kaborn Lao

① Demonstration 1

② Workshop 1

③ Workshop 1

④ Demonstration 2

⑤ Workshop 2

⑥ Workshop 2

4)-1 Workshop for children 2, December 3,2010 Cambodia / Sbek Thom

① Lecture

② Lecture

③ Demonstration

④ Demonstration

⑤ Workshop

⑥ Workshop

5)-1 Lecture Demonstration, December 4, 2010

① Speech by a mediator

② Short performance Cambodia

③ Short performance Japan

④ Short performance Laos

⑤ Lecture Demonstration Cambodia

⑥ Lecture Demonstration

⑦ Lecture Demonstration

⑧ Lecture Demonstration

⑨ Lecture Demonstration

⑩ Lecture Demonstration

⑪ Lecture Demonstration

⑫ Exchange between audience and manipulators after program

6)-1 Workshop, December 5, 2010
Collaborative Workshop

① Workshop 1

② Workshop 1

③ Workshop 1

④ Workshop 1

⑤ Workshop 1

⑥ Workshop 1

⑦ Workshop 2

⑧ Workshop 2

⑨ Workshop 2

⑩ Workshop 3

⑪ Workshop 3

⑫ Creating a collaborative short piece

⑬ Creating a collaborative short piece

⑭ Creating a collaborative short piece

⑮ Creating a collaborative short piece

⑯ Creating a collaborative short piece

⑰ Creating a collaborative short piece

6)-2 Follow-up Meeting, December 5, 2010

6)-3 Farewell Party, December 5, 2010

2010 年度 ACCU 国際教育交流事業

学者・専門家招へいプログラム

アジアの人形芝居における伝統と現代

アジアの人形劇 交流ワークショップ&
レクチャーデモンストレーション

事業報告書

ワークショップ

期日：2010 年 11 月 30 日～12 月 5 日

会場：ひとみ座スタジオ（川崎市）、
長寿保育園（川崎市）

レクチャーデモンストレーション

期日：2010 年 12 月 4 日

会場：ひとみ座スタジオ（川崎市）

主催：

(財)現代人形劇センター

(財)ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)

発行□2011年3月

財団法人現代人形劇センター

211-0035 神奈川県川崎市中原区井田 3-10-31

TEL 044-777-2228 FAX 044-777-3570

URL <http://www.puppet.or.jp>

印刷□東京コロニー

写真撮影□古屋均・田中達也

事業主催□(財)現代人形劇センター

(財)ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)

目 次

1. 序文	60
2. はじめに	61
3. ワークショップとレクチャーデモンストレーションの目的	62
4. 実施記録	64
5. 論評と提言	80
6. 資料	82
(1) レクチャーデモンストレーションでの配布資料	
(2) 観劇した現代人形劇公演のパンフレット	
7. 付記	
(1) 日程	83
(2) 参加者名簿	84
(3) フォトギャラリー	42

1. 序 文

アジアの人形芝居の担い手たちが、一堂に会して交流し相互の技術や活動へのモチベーションを高める、このプログラムは、2007 年に続く 2 回目の試みです。1 回目は A C C U との共催で、3 カ国を招き、日本も加えた 4 カ国の交流プログラムとして開催されました。

プログラムの成立の前提となるのは、アジア全域に息づく人形芝居の豊かな伝統であり、それらが人々の精神や生活の根幹にある文化財として重要な位置づけをもっているからこそ、活性化が重要であると考えからです。具体的には、それらの人形芝居は、地域共同体の中で、生活や信仰を背景にして生まれ、その土地に生きる人たちの世界観や美意識が凝縮した、アイデンティティともいえる存在であることです。

現代人形劇センターは 1993 年からそうしたアジアの人形芝居の紹介事業を行ない、毎年一地域一劇団を選んで、全国公演を行ってきました。目的は、人形芝居に凝縮される多様なアジアの文化の紹介と同時に、その表現が、時空を超えて現代の日本でも新鮮で刺激的で、力強い可能性に満ちていることを、観客とともに確認することでもありました。

しかし、この 17 年間に、その魅力は変わらぬといえども、それらを取りまく社会環境は大きく変わり、アジアの人形芝居の伝承者たちは、親たちの世代以上に、活動に困難を抱えるようになってきました。その主な要因は、経済発展、IT の劇的進歩、地域共同体の絆の弱体化などによる、社会構造の変化や、欧米文化の流入による人々の嗜好の変化。さらに、本来の精神や技法を伝える年配の演技者の死による世代交代などです。

現代人形劇センターでは、劇団との交流を通じて、伝承者たちの苦闘ぶりを目の当たりにするようになるにつれ、各地の人形遣いの交流の必要性を感じるようになりました。

この交流プログラムは、それまでに蓄積された、アジアの劇団とのネットワークを生かし、より積極的に活動にコミットし、支援する活動として、2007 年 1 回目が企画されました。

そして、その結果、帰国後の活動が、活性化し、後継者が増えるなど、目に見えて大きな成果を得たことで、今回の 2 回目のプログラムが実現したものです。（1 回目の詳細と成果については、その報告書をご参照ください。）

1 回目に引き続き、今回も企画者の問題意識は、私たちがアジアの一員として、協同してこの状況の中でないかができないだろうか？という点にあります。日本もまた、共通の他国と共通の問題を抱えていると認識するからです。また、現代的創造と伝統はともに刺激しあって共生してこそ、真に豊かな伝統が生まれるとの観点から、前回に比べて両者の交流にも力を入れています。

そして、活性化にとっては、今後も継続することが重要な事業であるという認識をもって、2 回目を企画しました。

2. はじめに

この事業は、2010 年度 ACCU 国際教育交流事業「学者・専門家招へいプログラム」の一環として、開催されたものです。

プログラムの概観

このプログラムは、2010 年 11 月 30 日～12 月 5 日の期間に川崎市の人形劇団ひとみ座スタジオ他で開催され、カンボジア、ラオスから 4 人の人形遣いを招き、日本からも人形遣いが参加して、アジア 3 カ国の人形遣いの交流とスキルアップのために開催された。

日本からの参加者は公募とし、人形遣いに加えて身体表現者もひろく対象としたため、人形劇（人形芝居）の表現手法に関心をよせる、舞踊家やパントマイマーなど他ジャンルからも参加して、より広がりのあるものとなった。

ワークショップが 11 月 30 日～12 月 2 日、および 5 日に行われた。カンボジア、ラオス、日本、それぞれの表現手法と具体的な技法について学んだ。さらに最終回では、成果を踏まえて相互に課題を出し合い試行する形の協同ワークショップが実施された。参加劇団は、カンボジアは伝統人形芝居、ラオスと日本は現代人形劇であったが、テーマは、常にそれぞれの伝統を踏まえた、未来への継承と創造が意識された。

また、アウトリーチ研修プログラムとして、12 月 3 日に、子ども向けのワークショッププログラムをおこなった。カンボジアとラオスの人形遣いが講師となった。目的は、現地での普及活動を発展させるため、まだ機会の少ないワークショップの手法を学ぶことである。対象は主催者の拠点である川崎市の保育園と学童保育の子どもたちであった。

一般向け公開プログラムとしては、12 月 4 日に、参加 3 カ国の人形遣いたちによるレクチャーデモンストレーションがひとみ座スタジオで開催された。それぞれの劇団が実演と解説で、内容と精神性を伝えた。また固有性と同時に、相互の共通性についても、実演を交えて検証をおこなった。約 60 人の観客が集まった。

3. ワークショップ&レクチャーデモンストレーションの目的

前説で言及したように、アジアの伝統人形芝居が、地域を越えて、時代の変化、社会環境の変化の中で困難を抱えていると認識し、その課題解決のための、ひとつの手段となることを目的として、このプログラムを企画しました。

その眼目は多国間、そして複数の人形芝居間の相互交流にあります。

人形芝居を含むアジアの伝統芸能は、地域に根ざして発展してきたために、その分地域を越えた芸能間や劇団間の繋がりが乏しく、それぞれが孤立して活動していることが、伝承者の負担を大きくし、よりいっそう、問題解決を困難にしていると考えます。

本プログラムは、アジアの人形芝居の演技者たちが出会い、他の人形芝居への理解を深め、そのことで自身の携わる芸能を再発見し、さらに相互に問題を語りあい、帰国後の活動への活力となる場を提供することを目指しています。

また今回は2回目であるところから、新たな展開と深まりが生まれることを意図して、劇団の選定やプログラムの内容を決定しました。

＜参加劇団について＞

招聘者については、前回招聘した劇団のうちから2劇団に絞りました。新たな劇団を加えなかったのは、前回との継続性を重視し、内容の深化につなげるためです。また、若手の人材育成を目的として、今回は若手が活動の中心となっている2劇団に絞り、その中心的な存在の演技者たちを厳選しました。

内訳を述べると、参加者4人とも年齢は30代前半です。カンボジアは伝統影絵芝居の伝承に苦闘する伝統劇団で、年齢は10代から30代の人が半数以上をしめています。参加者はその座長と副座長です。ラオスは自国の伝統的精神文化を意識し根をおろしつつ、新しい創造活動をおこなう現代人形劇の劇団で、参加者は主演級の演技者たちです。

それに対して、日本の人形劇のテーマは、新たな要素を加えて、前回の伝統人形芝居から現代人形劇に変更しました。具体的には、数ある形式の中から、「棒遣い人形」を選びました。日本において伝統の流れを汲んで、現代も主流である形式で、それに熟練した演技者を講師としました。

また、日本からの参加者は、人形遣いだけでなく、舞踊、パントマイム、演劇等舞台表現の専門家から公募し、幅広い参加を得ることができました。

アジアの人形芝居は、身体表現とも深いかわりをもっていると考えられます。

プログラムの内容と個々の目的

1) ワークショップ

①参加者（劇団）が自分の演じる芸能について教え、または他の参加者から、それぞれの芸能について学ぶ。2007年が体験型であったのに比べ、より深めた内容とする。

②アジアの人形芝居のもつ共通性と個々の芸能の特殊性を発見、あるいは再認識し、参

加者間で共有する。

③現代人形劇と伝統人形芝居との交流

両者が、連続性をもち、今後も学びあい影響を与えあいながら発展するものとして、お互いを理解する。

④協同製作（協同ワークショップ）を試みて、①～③で目指した理解をさらに深める。

2) こども向けワークショップ

自国での普及活動のための、研修プログラムとして行う。アジアの各国ではいま芸術への社会的支援が行われている国は限られており、参加劇団のカンボジアとラオスについては、公的支援のないまま、上演の機会も限られている。それを打開するためには、自国での普及活動が重要と考え、その場合特に重要となる若い世代＝子どもたちに対するワークショップを、実践を通して学ぶ。

3) レクチャーデモンストレーション（公開プログラム）

①アジア2カ国の特色ある人形芝居を広く紹介する。

②同じ機会に、日本の現代人形劇もあわせて紹介することで、日本の人形劇をアジアの芸能の広がり中に位置づけて、紹介する。

③演技者たちが、演技について語り、それぞれの芸能の特殊性と、アジアの人形芝居の共通性について考えるプロセスを観客と共有することで、一般の理解を深め、興味を起す。

4. 実施記録

■ 2010年11月29日 -----

到着 (6:40)

カンボジア、ラオスの人形遣いが6:40amに、成田空港に到着し、スタッフが出迎えた。

オリエンテーション (16:00～17:00)

ひとみ座にて、本プロジェクトについてのオリエンテーションを行った。

来日した2カ国の人形遣いと、日本側の講師ひとみ座の中村孝男(なかむらたかお)とその助手となる3名の人形遣いが参加した。

- 1)参加者のカンボジア、ラオス、および日本の劇団のメンバーが自己紹介を行なった。
- 2)現代人形劇センターが、日程、プログラム内容の説明を行った。
- 3)劇団から、日程と内容の詳細についての質問が出された。

■ 1日目/ 2010年11月30日 -----

1-1) 観劇 (10:30～11:30)

課 題： 日本の現代人形劇を見る

目 的： 日本の人形劇の主流である子ども向け作品を、上演の現場で鑑賞する。
午後のワークショップで学ぶ「棒遣い人形」形式を知る。

演 目： 「だんごころりん」(棒遣い)、「あかいながぐつ」(さまざまな手法の併用)

上演劇団：ひとみ座幼児劇場

参加者：カンボジア2名、ラオス2名

会 場：横浜市・二ツ橋愛隣幼稚園

現代人形劇団ひとみ座の中で低年齢層の子どもを専門とするグループ「幼児劇場」が、近隣の幼稚園(横浜市瀬谷区)でおこなった公演を観劇した。(参照 page36)

終演後は、使用された人形に触れ、劇団と交流した。(photo 1,2, page42)

ここで演じられる主要な形式は、当日午後のワークショップで学ぶ「棒遣い」人形で、主演者はその講師である。午後のワークショップのための、デモンストレーションの意味合いをかねたプログラムである。

成 果

子ども向けの現代人形劇の鑑賞は、前回 2007 年も特に反響が大きかったものである。それは、参加者たちの国では、いまだ現代人形劇、特に子どものための作品づくりが発達していないためである。今回も参加者は強い興味をしめした。幼稚園への出張公演を見学したため、公演会場の雰囲気、観客である子どもの反応も、刺激となっていた。

特に「あかいながぐつ」では、「棒遣い形式」以外のさまざまな形式がより自由にとりいれられ、セリフを使わずに無言で見せていくため、その技術と手法にも、関心が集まった。上演後には、舞台裏で、実際の人形の構造と遣い方を確認できた。

1-2) ワークショップ (14:30～18:00)

課 題： 日本の人形劇の技法を学ぶ <棒遣い人形>

目 的： 日本の人形劇の棒遣い人形の技法を学ぶこと

講 師： 中村孝男（なかむらたかお）（人形劇団ひとみ座）

参加者： カンボジア 2 名、ラオス 2 名、日本 14 名（うち人形遣い 12 名、パントマイマー 2 名）

レクチャー

参加者全員の自己紹介のあと、まず講師によって、日本の現代人形劇における、表現形式のあり方の説明を行った。それによれば、日本の現代人形劇では形式は多様であり、作品ごとに、内容に適した形式を模索し、設定ないし創造していく。さらに、今回のテーマである棒遣い人形が、その中でも歴史的に古く、伝統人形芝居からの系譜を持ち、日本の現代人形劇でも主流となってきたという特色が指摘された。

続いて、具体的に棒遣い人形の遣い方、舞台の特色、人形の構造の特色について、実演を交えて解説した。それによれば、1) 人形遣いが舞台の下に隠れて遣うこと。特に日本では人形遣いは、腰を落とした姿勢で、人形をもって舞台の下を移動しながら遣う場合が多い。2) 人形のフォルムは表現上の必然性から、1 体ずつ違うため、そのデフォルメによって、構造が違い、動きにも制約を受ける。また、人形の首の動きをコントロールする「うなずき」の特色や、人形の基本姿勢のあり方についても示された。表現上たいせつなのは、人形に無駄な動きをさせないこと、必要以上に動かさないことである。

(photo 1, page42)

また、今回のワークショップで、カンボジアやラオスの人形遣いや、日本の他ジャンルの表現者が、棒遣い形式でどのように表現するかについても、注目したいとのコメントがあった。

ワークショップ

中央には、人形用の舞台がある。通常舞台の人形を置くエリアである、舞台下方は、幕で隠されているが、今回は遣い方を見るために、わざとオープンにしてある。

棒遣い形式の人形が、多数用意され、参加者はその中から自分の人形を選んだ。

まず、全員で人形のニュートラルな状態を確認し、それを保つ練習をした。そのあと、以下の課題が出された。

課題 1) あるひとつの感情を表現する

全員で一斉におこない、人形の手をあまり動かさずフォームを保つこと、基本姿勢をはっきりおさえて動作はしっかりと、動きをつけておこなうことが指摘された。

(photo 2, page 42)

課題 2) 動かない状態から、なにかの動きをする

操作棒（胴串・どぐし）の握り方の説明のあと、参加者全員が順番に舞台でおこなった。

(photo 3,4, page 43)

課題 3) 歩く

講師からは、人間の動きを研究すること、その上で将来的には人形と遣い手の動きを分離させて動かすことをめざすとの説明があった。その後、全員で鏡を見て練習したのち、参加者全員が順番に舞台で、下手から上手へ歩いた。 *(photo 5,6,7, page 43)*

以上、3つの課題については、各自の操作後に、演技者の自分の動きについてのコメントと、講師からの詳細な講評と指導があった。

最後に、参加者からの感想が述べられた。ラオスの人形遣いは「自分たちは人形（あるいはモノ）を直接持って表現するが、棒遣い人形は間接的な操作で動かす点が、難しいがおもしろかった」と。カンボジアの人形遣いは「カンボジアにも小型影絵で操作棒を同じように置く形式がある。が頭部は動かないので、全然違う。また機会があったらやりたい」と述べた。また日本のパントマイマーからは「手の位置、腰の動きなどの省略の方法が能にも通じる動きだと思った」との感想も寄せられた。講師からは、「ラオスの人形遣いは腰が強く座って置くときに適切な動きをしていた。またカンボジアの影絵の動きの省略の仕方と、自分たちの人形の遣い方には共通のものがあると感じた」と述べられた。また、講師が「動きの力点を分析して客観的に使うことが大切である」と指摘すると、パントマイマーからは「自分たちは身体を客観的に使う。そのコントロールする感覚は共通だ」との指摘があった。

成 果

棒遣い人形の技法と表現について体験し、参加者はその難しさを感じると同時に大きな興味をもった。また最後には、参加者から、積極的に感想が寄せられ、上記に記したように、共通性や相違、そして表現の本質にかかわる意見交換がなされた。

■ 2 日目/ 2010 年 12 月 1 日 -----

2-1) ワークショップ (13:00~18:00)

課 題 : カンボジアの伝統影絵芝居の技法を学ぶ <スバエク・トム>

目 的 : 特殊な演出形式をもつ影絵芝居スバエク・トムの表現手法を学ぶ

講 師 : チアン・ソパーン、ソー・パウ (ティー・チアン一座)

参加者 : ラオス 2 名、日本 20 名 (うち人形遣い 14 名、パントマイマー 1 名、
舞踊家 1 名、ボイスパフォーマー 1 名、アジアの影絵芝居研究者、演技者 3 名)

レクチャー&デモンストレーション 1

会場には中央に大型スクリーンが立てられる。スクリーン表中央に 3 体影絵人形が立て掛けられ、バナナのお供えの盆がおかれている。略式ながら、スバエク・トム上演開始時のセッティングである。

チアン・ソパーン氏によって、スバエク・トムについて 1)歴史や 2)ティー・チアン一座について説明された。それによれば、スバエク・トムは、古い歴史をもつと考えられているが、内戦で上演できなくなったところを、戦後復興された。ティー・チアン一座は内戦前から伝承を続けてきた古い劇団である。 (*photo 1, page 44*)

次にデモンストレーションとして、「蛇の矢」と呼ばれる場面が、講師二人により実演された。 (*photo 2, page 44*)

ワークショップ 1

参加者が自己紹介をおこなった後、以下、基本となる身体の訓練をおこなった。

- 1) まず、基本姿勢と 2)歩く練習を行った 両足を開いてしっかり立ち、横向きに歩く。全員で円になって 6 周歩いた。講師からは腰を安定させ上半身がぐらつかないことが大切で、これは古典舞踊にも共通で、この基礎訓練がたいせつであることが説明された。

(*photo 3.4, page 44*)

- 2) 次に人形を持って音楽にあわせて歩く練習をおこなった。音楽は 2 種類。場面によって、歩き方が違う。3 人ずつ 1 組になり順番に歩き、講師がそれに対して注意を与えた。人形を揺らさない、視線は進行方向に向け、人形の呼吸と自分の呼吸をあわせることなどである。 (*photo 5.6, page 44*)

デモンストレーション 2

- 3) 歩き方は約 20 種類あるが、そのうちのいくつかを実演してみせた。1)魔物の歩き方、2)人間の王族の歩き方、3)女性の歩き方の三種類である。 (*photo 7.8, page 45*)

ワークショップ 2

「遅れて来た参加者の自己紹介を行ったのち、課題として「蛇の矢」の場面の上演が出された。参加者 22 名を 2 組に分け、それぞれの配役（役割）を決めた。

まず一組目がく上演順に、各パートを区切って練習を行い、講師が演技の指導を行う。その次に「蛇の矢」の場を通して、最後に全員で行軍を行って終了。＞これを二組目も同様に行った。 (photo 9.10, page45)

一組目の参加者であり、日本側講師の中村孝男は、感想として「自分の体を安定させてはじめて人形の表現がみえてくるのが、実際やってみてわかった」と述べた。

質疑応答 1

質問と感想が活発に出された。そのうち、質問「音楽と遣い、どちらが合わせるのか？」に対しては、「遣い手が語りと音にあわせる」という回答であった。また「体験してみて、体を動かしながら、人形の動きは少ない。ただし、自分の体の中のエネルギーが人形に全部入っていく、というイメージだが、やってみるとそれがたいへん難しいことがわかった」という感想に対して、講師は「十数年の間にかかわった人は 30 人を超えるが、いまものこっているのは 5～6 人にすぎない。見ていて思うよりも実際はむずかしい。ただ、若い人ばかりがよいのではなく、歳をとっていても内容に対する理解が深くなるので、人形を遣う動きもよくなる、という長所もある」と答えた。

デモンストレーション 3

人形製作の方法を実演して、解説した。また、影絵の彫刻を、希望者に体験させた。
(photo 11, page 45)

質疑応答 2

ここでも多数の質問が出たが、質問「一番なにをたいせつにして動いているのか」に対して、その答えは「精神的に安定していること」であった。さらに遣い手の身体と人形に対する意識のあり方が質問され、その答えは「重要なのは、人形の気持ちと遣い手の気持ちが行ったり来たりすることである」というものであった。

成 果

基礎的な身体訓練や、実際に一場面を表現するワークショップを通して、この芸能において表現の基礎となる、身体性や精神性に理解を深めることができた。

■ 3 日目 / 2010 年 12 月 2 日 -----

3-1) 観劇 (8:40~9:40)

課 題: 日本の現代影絵人形劇を見る

目 的: 日本の現代の影絵人形劇を、上演の現場で鑑賞する。

演 目: 手影絵と「長靴をはいた猫」

上演劇団: 影絵劇団かかし座

参加者: カンボジア 2 名、(ラオスは午後のワークショップ準備のため不参加)

会 場: 横須賀市立衣笠小学校

上演劇団は、さまざまな影絵の表現を使った作品づくりをしている。影絵人形のほかに、人間が衣装をきて、幕の裏と表に出るなどである。また手を使った「手影絵」もおこなっている。観劇後、舞台裏でその手法を見学し、劇団と交流した。(参照 *page 37*)

成 果

カンボジアの伝統影絵芝居の 2 人は、現代の影絵人形劇を見るのが初めてであり、大きな刺激を受けていた。いつくもの手法が使われる「長靴をはいた猫」は、子どもの興味をひくのには、よい手法と評価していた。

3-2) ワークショップ (13:30~18:00)

課 題: ラオスの現代人形劇の技法を学ぶ (オブジェクトシアター)

目 的: ラオスのグループの手法「オブジェクトシアター」(モノを「使う」手法) と、その基盤である表現のための精神を学ぶ

講 師: ラタナコーン・インシエンマイ、コップケオ・ボラタン

参加者: カンボジア 2 名、日本 19 名 (うち人形遣い 17 名、パントマイマー 2 人)

デモンストレーション

講師 2 名が、各 1 場面ずつ、2 場面のデモンストレーションをおこなった。その内容は、ラオスにある自然素材 (ココナッツ) や布、廃材利用など、身近なモノを使用し、それを人形遣いが、自らの身体もみせながらとともに表現する。欧米では「オブジェクトシアター」と呼ばれる手法である。(photo 1,2, *page 46*)

レクチャー

自分のグループの成り立ちについて簡単に説明した。それによれば、フランスの劇団の影響を受けて、ルートマニー・インシシェンマイが活動を始めた。その劇団は、人型の人形ではなくモノを遣う「オブジェクトシアター」と呼ばれる方法をとっていた。ただし、ラオスの素材を使い、その方法も自分たちで考えながらつくっている。ストーリーはない。*(photo3, page 46)*

ワークショップ 1 身体による基本訓練

まず基本的な訓練が、4種類行われた。それらは集中力を養うことが目的である。内容は、1つ目は、全員が目をつぶって仰向けに寝る状態から、太鼓の音が1つ、2つと鳴るに従い、目を開け、1音で1動作で動く。*(photo4, page46)* 2つ目は立った状態で円陣をとり、太鼓の音一音であるく。太鼓のテンポが変わるのでそれに合わせなければならない。*(photo 5, page 47)* 3つ目は、自由に歩き、好きなところで止まる。ただしひとりが止まるとそれに合わせて全員が止まらなければならない。これを繰り返す。*(photo 6, page 47)* 4つ目は、立って目をつぶり、自発的に数を1から10まで言う。ひとりが言ったら次の人と、あくまで自発的に続けるが、同時に二人が同じ数を言ったらやり直す。同じ方法で、1～18まで数えた。

講師のコメントがある。コメントは、1と2については、太鼓の音1つで1動作だけするのは難しく、他の部位も動いてしまいやすい。4については、たいせつなのは数を言うときに、自分で決めることである。これらには、高い集中力で周囲を鋭敏に感じ取る必要があり、参加者全体に、集中力が足りないということであった。

ワークショップ 2 モノを使った基本訓練

日常生活の中にあるものを見たときに、瞬時にこれが何になるかを見る訓練を行う。課題は、布とほうきをいっしょに使って、なにかを表現することであり、ひとりずつ順番に行ない、他の人たちが見て何を表現しているかがわかるまで続ける。たとえば、「チェロ」、「時計」「金魚すくい」などが表現された。*(photo 7,8,9 page 47)*

講師からは、自分たちの作品は、先に物語りがあるわけではない。モノを見てそこから何かを感じることによって作品ができる。「モノを感じる」体験であるとのコメントがあった。

ワークショップ 3 モノを遣う訓練

最初の課題は、ココナッツの実と布を組み合わせ、頭部と胴体とし、このキャラクターに自分で性格付けをして遣ってみることである。順番にひとりずつ行ない、講師がひとつひとつ詳細に講評を加えていく。例えば、人形の姿勢、位置、遣い手の手の動き、人形の目線などについてである。講師に一貫していたのは、遣い手は何も考えず、ストーリー

をつくるのではなく、人形がその場に出てきて何を感じて、反応するかで動くこと、であった。モノを見るときは視線がその方向に動くが、それ以外のときは視線が死んでいる。常に、人形が見て、感じていることがたいせつであるとの指摘が繰り返された。また、オブジェクトシアターでは同じ構造の人形はひとつもないので、ひとつひとつをどう遣うか考えることが必要であると。(photo10 page 47, photo11,12 page 48)

2つめの課題は、2人を1組として、それぞれ下手と上手から出て出会うというものであった。順番に行い、講師がひとつひとつに講評を加える。主に、ふたつの人形の関係の取り方、感じ方についてであった。ここでも先にストーリーを考えてはいけない。出るときは何も考えず、出て、出会ったときに感じる。関係ができるまで時間がかかるなら、時間をかければよい。そこで、ふれあって、何かが生まれる、これがたいせつであると、強調された。(photo 13,14 page 48)

質疑応答

さまざまな質問が出された。主なものは、1)人型につくられた人形をどう思うか？ 2)最終的にはストーリーができるのか？ 3)日本で出会った素材はあるか？であった。

これに対する答えは、それぞれ次のようなものであった。 1)自分たちのものは人間を精密にかたどったものとは違うと思っているが、それはそれで面白い。 2)ストーリーではないが、「世界」ができる。これを説明するのがむずかしいが、稽古しているうちに、全体の世界がみえてきて、それによって作品のタイトルをつける。 3)日本ではまだ素材に出会っていない。自分たちはプラスチックは好きではない。

成 果

人間や動物を造形した人形ではなく、モノを遣うことについて、講師からの厳しい指摘が行われた。同時に、モノも人形も遣うことについて、共通の部分があり、日本の人形遣いが通常行っている、人形を遣うことの本質も確認され、意識が活性化された。カンボジアの人形遣いは、人形に「命をいれる」という点では共通のものがあると感じ、それぞれ自分のおこなっている表現に対する、再確認、再発見につながった。

■ 4 日目 / 2010 年 12 月 3 日 -----

4-1) こども向けワークショップ その1 (10:00～11:00)

課 題 : アウトリーチの技法を学ぶ <ラオス／カボーン・ラオ>

目 的 : 自国でのアウトリーチプログラム実践に役立つ手法を学ぶ。

そのため、日本のこどもたちに向けたワークショップを研修する

講師： ラタナコーン・インシシェンマイ、コップケオ・ボラタン

対象者： 川崎市長寿保育園、園児 52 名

見学者： カンボジア 2 名、日本 2 名

レクチャー

二人の講師が自己紹介し、ラオス語のあいさつを教える。

デモンストレーション 1

講師が、約 15 分の実演を行う。 (*photo 1, page 49*)

ワークショップ 1

導入部として、実演の中で登場した動物を子どもに答えさせた。

次に、こどもたちが全員参加して、表現力につながるゲームをおこなった。手を使う、音を捉える、身振りをまねるなどで、手遊び、太鼓の音を声で表現する、すわるのと立つのを講師の合図にあわせておこなった。 (*photo 2, 3, page 49*)

次に、体の表現力にかかわるワークショップをおこなった。ラオスで樹になる果物（パイヤ、マンゴー、バナナ、パイナップルの写真をしめし、その形（子どもたちには珍しい、樹になっているときの形）を体で表現することを行った。

デモンストレーション 2

講師が、ラオスのスポーツ（セパタクロー）に使うボールを使って演じる。内容は、ボールがさまざまなものに見立てられて、変化するもの。また、椰子の実を使ったパフォーマンスを行う。この目的は、使用する素材によって、ラオスのスポーツ、自然などを伝えると同時に、そうした日常にある身近な素材が、さまざまなものに形を変えていくというラオスの手法を使って、子どもたちの想像力を刺激することである。特に椰子の実の人形は、顔が、通常子ども向けの人形劇では登場しないタイプの「こわい」デザインになっているが、子どもたちは、積極的な反応をしめしていた。 (*photo 4, page 49*)

実際に子どもたちにそれらの素材を触らせた。

ワークショップ 2

笠を顔にした人形を参加者全員にもたせて、自由に動かさせた。4 つの笠人形と象の人形 1 つで、5 人を一組として行った。 (*photo 5, 6 page 49*)

成 果

参加者の子どもたちは、ラオスの素材に強い興味をしめし、デモンストレーション 2 で述べたように、子ども向けを意識しない人形にも反応していた。ラオスの講師は、この人

形に子どもたちが否定的な反応を示すのではないかと、心配していたが、そうでないことが確認されたのも、成果であった。ワークショップも子どもたちは、積極的に参加し、素直な反応をみせていたので、講師たちは、手応えを感じることができた。

4-2) こども向けワークショップ その2 (16:30 ~17:30)

課 題： アウトリーチの技法を学ぶ <カンボジア／ティーチアン一座>

目 的： 自国でのアウトリーチプログラム実践に役立つ手法を学ぶ。

そのため、日本のこどもたちに向けたワークショップを研修する

講 師： チアン・ソパーン、ソー・パウ（ティー・チアン一座）

対象者： 川崎市・学童保育オカリナのこどもたち（小学生）

会 場： ひとみ座スタジオ

見学者： ラオス2名、日本2名

レクチャー

講師の自己紹介とともに、カンボジア語のあいさつを教える。スライドで、カンボジアの風景や、劇団の活動の写真をみせながら、生活や文化のことを話す。

(photo 1.2, page 50)

デモンストレーション

講師が「蛇の矢」の場面を演じた。そののち、簡単に物語のことを説明した。

(photo 3.4, page 50)

ワークショップ

まず、人形を持ってその場でステップを踏む課題を全員が4人ずつ交替でおこなった。次に全員が自分の席で立ってもう一度同じステップだけ練習する。そのあとで、別の種類のステップを5人ずつ交替で体験し、引き続き人形をもって5人ずつ交替で体験した。

(photo 5.6, page 50)

質疑応答

子どもたちからは、細かい点まで質問が行われた。主なものは、影絵人形の彩色についてで、彫刻の作業の方法、ひとつの影絵人形の制作にかかる時間などであった。その答えは、手作業であることと製作工程を簡単に説明し、1体には2週間を要するとのことであった。

成 果

この影絵芝居は、遣い手の身体と歩き方がまず重要であるところから、講師は、その点を押さえて、重点的に練習させた。子どもたちも競って体験に参加しており、活発な反応が見られた。また、質疑応答は人形について、特に製作方法に質問が集中した。影絵芝居の特色である繊細なつくりの人形に関心をもたれたためと思われる。デモンストレーションも集中して見ており、子どもたちが、見慣れぬ形式の影絵芝居に対して、すなおに興味をもったことが感じられた。

4-3) 公開レクチャーデモンストレーションのための打ち合わせ (17:30～18:15)

課 題： 公開レクチャーデモンストレーションの内容を具体的に決める

目 的： 公開プログラムの意義と目的を参加者が共有する。

参加者： カンボジア 2 人、ラオス 2 人、日本 2 人

ミーティング

主催者から概要の説明があり、参加劇団がそれぞれの担当について確認した。内容について、当日ミーティングの課題となったのは、主催者からの 3 カ国で同日のテーマに対して比較して演じてみせるデモンストレーションの内容についてであった。全員で検討の結果、比較を可能にするためには、いくつかの感情をテーマとすることという結論となった。また、人形を遣う体もテーマとなるとの提案が日本人講師の中村孝男からあった。

成 果

3 カ国の人形遣いがワークショップを踏まえて、その共通性と特殊性について話しあう機会となったのが、成果であった。特に、3 か国の人形劇の共通点としては、手法は違っても、人形に表現を托すことを追求すること、ということが出された。

4-4) 協同ワークショップのための打ち合わせ (18:15～19:00)

課 題： 3 カ国協同ワークショップの方法と内容を決める。

目 的： 小品を協同でつくるために、参加者相互のコミュニケーションを促進する。

参加者： カンボジア 2 人、ラオス 2 人、日本 4 人、

ミーティング

本プログラム開始時点では、協同ワークショップの課題は、全員でひとつの小品をつくるという、

暗黙の了解があった。しかし、3日間の相互ワークショップを終えたこの段階では、以下のようないろいろな意見が出された。

カンボジアの二人の講師からは、全員でひとつの作品をつくりたい。日本の中村孝男からは、もっとワークショップをやりたい。たとえば、スバエクの歩き方、身体の使い方での他のタイプの人形で歩いてみるなど。ラオスからは、ラオスが使うようないろいろなオブジェを、影にうつしてみたいという提案があり、これにはカンボジアも興味をそそいだ。

この段階で、必ずしも小品を完成させることにおくのではなく、相互ワークショップを通して、それぞれが試してみたいと思ったことを試してみることもたいせつである、という意見で同意した。

そして午前はその実験的なワークショップ、午後は小品をつくることに決定した。その後、内容と方法が話しあわれた。具体的には、実験的なワークショップの内容、小品づくりに必要なグループ分けの有無、テーマについて、音楽についてなどが話しあわれた。

ワークショップは、おおよそ3つの内容が決められた。それは次の3つである。1)ラオスのワークショップでやった出会いを日本の棒遣い人形でおこなう。2)カンボジアの影絵芝居の身体の使い方、表からラオスがやるようなオブジェや日本の棒遣い人形を遣ってみる。3)影遊びに、それぞれのテクニックを用いてみる

成 果

さまざまな意見が活発に出された。意見の内容は、3日間の相互ワークショップから、参加者が刺激を受け、少しずつ発見しはじめていることをうかがわせるものであった。

また、ここで考え方や方法について話しあったことで、相互理解が深まった。また完成を求めるのではなく、将来に向けての実験的な内容とすることが確認されたのも、ワークショップの可能性を広げるものとして、評価できる。

■ 5 日 目 / 2010 年 12 月 4 日 -----

5-1) 公開レクチャーデモンストレーション (13:00～17:00)

課 題 : 実演によりカンボジア、ラオス、日本の人形芝居の特質と共通性をさぐる

目 的 : 公開プログラムとして、アジアの人形芝居の魅力を実演で伝えること。また3カ国の人形芝居を一堂に会した機会に、比較をおこないその特色と共通性を考える。伝統人形芝居と現代人形劇のその連続性をも伝える。それらを、ワークショップに参加した演技者自らが体験から語ることで、具体的に伝えること。

実演解説 : カンボジア 2 人、ラオス 2 人、日本 5 人

司会進行 : 中村孝男

観 客 : 60 人

ミニパフォーマンス

カンボジアの影絵、ラオスの現代人形劇、日本の現代人形劇の順番で、約 10 分ずつデモンストレーションをおこなった。 (*photo 1,2,3,4 page 51*)

レクチャーデモンストレーション 1

中村孝男の司会により、3 劇団が順番に自らの芸能について、特色について、解説をおこなった。

カンボジアの場合は、上演場面の説明、どんな機会に上演するか、光源やスクリーンについて、祈りの儀礼を伴うことを、ラオスは、上演の機会について、また実際に日常の用品や木の実、廃材などを使用することから、登場した人形について、なにで作られているかを具体的に説明した。

日本は、「リア王」の一場面を上演したが、人形は表情豊かな頭の下布の衣装だけで胴を表す独特のデザインであるが、その構造は文楽にも共通するもので、日本の伝統を生かした形式であることが説明された。その形式の特色について解説があり、「胴串」という頭を支える操作棒をもつ形式のことで、同じ構造をもつものとして、TV 人形劇の「ひょっこりひょうたん島」の人形や、今回のワークショップで使われた棒遣い人形が紹介され、日本の伝統と現代の繋がりが説明された。 (*photo 5,6,7 page 51, photo 8,9 page 52*)

レクチャーデモンストレーション 2

次に、比較実演を行った。3 つの表現上の特色を見比べる目的で、同じテーマを比較して演じた。テーマは、感情表現であり、まず悲しみ、喜びの順番で、それぞれが順次実演をみせ、進行の中村孝男は、そこに共通する、テンポや人形遣いの呼吸を指摘した。

(*photo 10, page 52*)

レクチャーデモンストレーション 3

最後に、遣い手と人形との関係、そして訓練方法が、実演でしめされた。それによれば、カンボジアは腰を安定させた歩き方が基本でまずその訓練を行うこと、さらに、場面にあわせた 20 種類以上の歩き方を習得することが基本であると。それができて初めて人形を遣うことができる。また神に捧げる芸能なので、精神を安定させないと遣い手と人形が一体になることができない、と説明した。 (*photo 11, page 52*)

ラオスは特に訓練方法はないが、人形遣いの体でいえば、手首の柔軟性であり、日常目にするモノに対して、子どもが遊ぶように、どうやって遣おうかを自分で考えて創作すると、説明した。たいせつなのは、人形に演じたいことを伝えることであると。日本は、人形遣いが座って遣うことが多く、この形式は世界的にも珍しいこと、そのために座って人形を差し上げながら歩く訓練を行うと、その方法を示した。日本でも、中村が常に体を楽にニュートラルな状態に保つこと、その一方で操作に必要な筋肉を鍛えることが意識されなけ

ればいけないと語った。

質疑応答

質問の主なものは、ラオスに対しては、「フランスから学んだということだが、フランスのモノ＝オブジェクトのとらえ方と、ラオスのそれは概念が違うように感じたが、どうか?」、「伝統との関係をどう思っているか?」であった。その答えは、最初に学んだだけで、あとは自分たちで方法を模索して今に至っている。そして伝統は自分たちの中に残しつつ、常にスタイルを変えていくことを考えている、というものであった。

カンボジアに対しては、「人形をもつときに、人差し指を立てているが、それは約束ごとなのか?」という質問があり、その答えは、この方法が手首が柔らかく使えて人形に動きを伝えやすいためである、とのことであった。(photo 12, page 52)

成 果

公開プログラムは、新聞数紙で広報され関心を呼んだ。アンケートなどから見る観客の意見としては、演技者がワークショップの協同作業を通じて感じた実感的な意見を、率直に述べていたことに説得力を感じ、共感できたというものが多かった。演技者の意見は、体感しながら発見し、模索している過程を示す、実演家の生の声であり、それらを知る機会は少ないので、興味深く受けとめられたようである。

アジアの異なる文化的背景と、様式をもつ人形芝居の演技者たちが集まって、互いの表現について語る機会を、公開の場で作り、一般に伝えたことそのものが、貴重な試みであったと自己評価する。また演技者たちにとっては、こうした公の場で自らの芝居や演技について語る経験も研修で、成長に貢献すると考える。

■ 6 日目 / 2010年12月5日 -----

6-1) ワークショップ (9:00～16:00)

課 題: 各国の手法を学んだ成果をもとに協同のワークショップをおこなう

目 的: 個別のワークショップを踏まえて、全員で方法、内容を話しあいながら、実践することで、演技者相互の理解と、それぞれの芸能の個別性と共通性についての発見、相互理解をつくり出す。

進 行: 中村孝男

参加者: カンボジア 2 名、ラオス 2 名、日本 16 名

ワークショップ 1

課題はラオスの提案による。いろいろなモノ（オブジェ）をスクリーンにうつしてみることで、相互に見合うことができるよう、参加者をふたつのグループに分けておこなった。

日本の舞台の大道具である森の立木や、ラオスが使っているザル、ひょうたん、おひつ、日本の人形、段ボールや傘、ビニール、そして身体など、さまざまなものが用いられた。音はカンボジアの太鼓が使用され、カンボジアと日本の人形遣いが相互に即興で叩いた。スクリーンにはイメージ豊かな不思議な世界が現れていた。その中で伝統影絵芝居の演技者であるカンボジアの講師たちは、オブジェを持って彼らの手法で歩いてみる、身体を使って演技するなど、影をつかった新しい実験に参加していた。音はカンボジアの太鼓が使用され、カンボジアと日本の人形遣いが相互に即興で叩いた。

(photo 1,2,3,4, 5,6, page 53)

ワークショップ 2

課題は日本の提案による。日本の棒遣い人形を、スバエクの足取りで歩いてみる。スクリーンの前とうしろの両方で、影と実像で、全員でおこなった。

それをお互いに見合って、相互に意見を出し合った。それによれば、人形はあまり動かないほうがきれい。腰が安定した歩き方だと、上の人形も安定する。スクリーン裏で影絵をみせる場合でも、体はあまり動かないほうが表現力が増す、など人形と身体の動きについて、意見が出された。*(photo 7,8,9, page 54)*

ワークショップ 3

課題は日本の提案による。日本の棒遣い人形で日本式の舞台を用いて、ラオスのワークショップで行った「出会いのエチュード」を行う。2体の人形が舞台の上手と下手からそれぞれ出て、出会うことから展開する。全員が、各自遣う人形を選んで、2人1組となって行った。*(photo 10,11, page 54)*

それぞれの発表に対して、演じ手と講師中村孝男、そして参加者がコメントを出し合った。

小品づくりのコラボレーション (14:00～16:00)

まず、方法が、参加者全員で話し合われた。その結果参加者を2つのグループに分け、1グループはスクリーン裏で影絵をつくる試み、もうひとつのグループはスクリーン表での試みを行う。テーマは決めず、自由にアイデアを出し合うが、とりあえず一つの作品をつくる前提で行うことと決まった。

実際にスクリーンの前後で同時に、小品づくりが始まる。30分ほどそれぞれでアイデアを出しあって動いてみる。その結果を、順番に発表をおこなう。相手グループの試作について意見を出し合う。1グループ（影の試み）では、午前中同様に、さまざまなモノ、カ

ンボジアの影絵人形、日本の人形、身体を組み合わせ使用。2グループはラオスの椰子の実の人形や遣い手の身体が使われた。

次に、2つのグループがスクリーンの裏と表を入れ替えて試作することとした。最初にスクリーン裏での影の表現の発表が終わり、再び意見を出し合ったが、次は自然な展開として全員参加の形となり、スクリーンの裏と表で、自由にポジションを変え、時に演じ、時に見るということを取り返しながら、参加して表現を試みた。作品の完成をめざすのではなく、3カ国の表現を生かしながら、生き生きとしたワークショップとなった。

(photo 12.,13,14, 15,16, page 55, photo 17, page 56)

成 果

前日の話し合いの結果、ひとつの作品をつくることを目的とするのではなく、それぞれの劇団から出された課題を、全員で行う方法をとったが、これが有意義であった。参加者は試してみたい課題をいろいろと持っており、これでも時間が足りないほどであった。それらを通して、新たな発見があり、それは将来の可能性を感じさせた。また相互理解や、連帯感が強まった。特に、スクリーンを使った、影とオブジェと日本の人形などを用いた、試作は全員がおもしろがりながら、アイデアを出し合って、まったくことなる手法や背景を、意識しながら、共通の創造空間をつくり出していた。結果的には、それらを踏まえて、最後にはいろいろな試作が行われ、興味深い表現が生まれた。またなによりその作り出す課程が、参加者にとって有意義で、刺激的な経験となった。

6-2) フォローアップミーティング (16:00~17:00)

ワークショップの参加者が引き続き、プログラムに参加しての感想、反省点などを述べあった。その内容は「5. 論評と提言」(P.80)を参照のこと。*(photo, page 56)*

6-3) さよならパーティー (18:30~20:30)

ひとみ座にて、さよならパーティーが開かれた。来日した2カ国の人形遣い4人、日本のひとみ座のメンバー、および外部からのワークショップ参加者、スタッフ、関係者らが参加した。

(photo, page 56)

■ 2010年12月6日 -----

出発 (11:00)

カンボジア、ラオスの人形遣い11人が11:00amに、成田空港を出発し、スタッフが見送った。

5. 論評と提言

12月5日、すべてのプログラム終了後、参加者によってフォローアップミーティングが行われ、活発な意見が出された。ここでは、それをまとめて報告する。

カンボジアの チアン・ソパーン氏は、「2007年にこの交流ワークショップに参加したときは、ラオスの現代人形劇の世界を理解するのが難しかったが、今回は少しわかってきたと感じた。また、日本の人形劇は2007年は伝統人形芝居を、今回は現代人形劇を学んだが、いずれも表現する基本はいっしょで、瞑想的な気持ちだと感じた。その気持ちで人形にさまざまな感情をこめ、逆に人形からは、さまざまな気持ちが遣い手に返ってくる。自分の上演にとっても、この交感がたいせつだとあらためて考えた」という感想が述べられた。ソー・パウ氏からは、「やはり現代人形劇が経験できたことが有意義であったし、またカンボジアの影絵芝居は、音楽のリズムを充分理解することが必要なので、参加者にとってはまだ難しかったと思う」との指摘があった。

ラオスの ラタナコーン・インシシェンマイ氏は、「日本の講師中村孝男さんの演技をみて「人形を遣うための身体」になっていると感じ、人形遣いにとってはその身体性がとてもたいせつなことだと感じた。また協同プロジェクトでは、お互いに触れあうことが出来たし、みんなからいろいろとアイデアが出てきたので、とても有意義だった。今後も、もっとお互いを解放してワークショップを重ね、さらに自由に、さらに理解しあえるようになっていきたい」と述べた。コップケオ・ボラタン氏は、「来日前には子ども向けのワークショップについて心配していたが、実際にやってみて手応えを感じた。また日本の棒遣い人形など違ったシステムの人形を経験したこと、最終日に違う考え方や技法をもっている人たちで一つの作品をつくって行けたのが、有意義であった」との感想が出された。

日本の 講師中村孝男は、「自分は脚本があって演技ができるが、ラオスのような脚本を前提せず、その場で世界をつくり上げていくという方法が貴重な経験となった。またカンボジアの影絵芝居は極度に抑制された動きが、深い表現を可能にしていること、その基礎にある精神性が印象的であった。いずれにせよ、大切なのは人形を生かすことであって、そのためにはさまざまなアプローチが可能であると感じた。」と述べた。その他、日本の参加者全員から、多くの感想と意見が出されたが、主なものは、異なる人形芝居を経験して、自分たちの芝居のつくり方、演技についての、反省や再確認、発見することができたとの声であり、若い遣い手の中には「もっと自由に楽しめばよいと感じた」「表現の基本にあらためて気づいた」という意見も出され、再びこうした機会を望む声が多くだされた。

主催者としてのまとめ

今回は3年前に続く2回目の試みであるところから、企画・実施者としてはあたらな成果を引き出すことを課題としましたが、予想以上の成果があったと評価します。

ワークショップは、2007 年は、相互が初めての出会いであったために、入門段階で「まず体験する」ことが主でしたが、2 回目である今回は、教える内容が深まりました。日本の現代人形劇を学ぶのは初めてですが、1 回目に観劇し、実際に人形に触れているので、同様の効果があったと思われます。具体的には、ラオスと日本の講座では、歩く、出会うなどの基礎的なエチュードに課題を絞り、講師は各人に厳しい講評を加えていきました。カンボジアでは、基本姿勢や歩き方の基本に時間をかけましたし、続いて一場面を上演する課題を与え、「動かない絵」で情感や情景を表すという、この芸能の表現のたいせつなところを、伝えようとしていました。

それらによって、参加者の理解が深まったことは、上述の参加者の感想からも評価できます。また、最後にいっしょに行った合同ワークショップは、参加者の自由な発想を促し、お互いを刺激して、意識を活性化させ、相互理解が深まりました。

参加者の成長もうかがわれ、特にカンボジアの伝統影絵芝居の参加者は、1 回目には、海外経験も初めての上に、現代人形劇のワークショップに戸惑いもあったようですが、今回は見違えるほど積極的に、進んでアイデアを出しながら参加していました。ラオスの講師も、前は補助的な立場であったものが、しっかりとした指導ぶりをみせました。また、日本の現代人形劇の演技者は、日頃なじみのない、カンボジアとラオスの演技者の考え方や手法におおきな刺激を受けていました。今後の継続を望む声も多く聞かれました。

また、一般公開プログラムは、同時代のアジアの人形劇の可能性について、興味を喚起させたと評価します。

今後も、参加国や参加者を固定せず、少しずつ広げながら、いっばうで継続性を生かせるようなプログラム内容を設定し、発展させ、緩やかなネットワークを形成することをめざしたいと考えます。またその先には、本格的にひとつの作品を創造し、伝統と現代をつなぐ豊かな文化継承をするための活動につなげたい、考えます。

最後にあらためて、(財) 現代人形劇センターは、2007 年に引き続きこのプログラムに理解を示し、共催者として、このプログラムを協同で作成し、財政を支えてくださった、(財) ユネスコ・アジア文化センター (ACCU) にこころから感謝します。同時に、今後もこのような、文化遺産の創造的継承のための、人材育成プログラムを発展的に継続していきますよう、理解と協力をお願いするものです。

6. 資 料

(1) 公開レクチャーデモンストレーションでの配布資料	32
(2) 公開レクチャーデモンストレーションの広報チラシ	35
(2) 観劇した現代人形劇公演のパンフレット	36

注) 海外からの参加者は、それぞれの母国語—日本語の通訳を介してコミュニケーションを図った。そのため、当日配布資料については日本語で作成し、それを通訳が、翻訳して伝達するという方法をとった。

7. 付 記

(1) 日程

アジアの人形劇 交流ワークショップ & レクチャーデモンストレーション

期日 : 2010 年 11 月 30 日～12 月 5 日

会場 : ひとみ座スタジオ (川崎市) 他

月日	時間	
11 月 29 日(月)	6:40 16:00-17:00	カンボジア、ラオスの参加者 4 人が成田空港に到着 オリエンテーション
30 日(火)	10:30-11:30 14:30-18:00	観劇・ひとみ座幼児劇場 (横浜市・二ツ橋愛隣幼稚園) ワークショップ 日本の人形劇の技法を学ぶ (棒遣い人形)
12 月 1 日(水)	13:00-18:00	ワークショップ カンボジア伝統影絵芝居の技法を学ぶ
2 日(木)	8:40-9:40 12:00-18:00	観劇・日本の現代影絵かかし座 (横須賀市立衣笠小学校) ワークショップ ラオスの現代人形劇の手法を学ぶ 2
3 日(金)	10:00-11:00 16:30-17:30 17:30-18:15 18:45-19:30	子ども向ワークショップ 1 川崎市長寿保育園 2 (ラオス) 子ども向けワークショップ 2 川崎市学童保育オカリナ (カンボジア) 公開レクチャーデモンストレーションのための打ち合わせ 協同ワークショップのための打ち合わせ
4 日(土)	14:00-16:00	公開レクチャーデモンストレーション (ひとみ座スタジオ)
5 日(日)	10:00-16:00 16:00-17:00 18:30-20:30	協同ワークショップ 3 カ国合同 フォローアップミーティング さよならパーティー
6 (Mon)	11:00	カンボジア、ラオスの参加者 4 人が成田空港から帰国

(2) 参加者名簿

参加国名	氏名	所属または役割
カンボジア	チアン・ソパーン Chean Sophan ★	ティー・チアン座（シエムリアップ） Ty Chean Troupe (in Siem Reap)
	ソー・パウ So Pov ★	ティー・チアン座（シエムリアップ） Ty Chean Troupe (in Siem Reap)
ラオス	ラタナコーン・イン シシェンマイ Lattanakone Insisiengmay ★	国立人形劇場カボーン・ラオ National Puppet Theater Kabon Lao
	コップケオ・ボラタ ン Kopkeo Volatham ★	国立人形劇場カボーン・ラオ National Puppet Theater Kabon Lao
日本	中村孝男	人形劇団ひとみ座
	鈴木裕子	人形劇団ひとみ座
	根上花子	人形劇団ひとみ座
	森下勝史	人形劇団ひとみ座
	須田倫太郎	人形劇団ひとみ座 (公開レクチャーデモンストレーションの上演と解説)
	村上良子	人形劇団ひとみ座 (公開レクチャーデモンストレーションの上演)
	藤川和人	人形劇団ひとみ座 (公開レクチャーデモンストレーションの上演)
	福富友子	クメール語通訳、スバエク・トム コーディネーター
	あさぬまちずこ	ラオ後通訳、カボーン・ラーオ コーディネーター
	井上えりか	クメール語通訳 (子ども向ワークショップ)
	東智美	ラオス語通訳 (レクチャーデモンストレーション)
	あおきたかし	技術スタッフ
	塚田千恵美	本プログラムコーディネーター、現代人形劇センター
	鈴木愛子	本プログラム事務局 現代人形劇センター

注1) ワークショップには、日本の人形遣いや身体表現者が、各回十数名参加したが、ここでは、講師とアシスタントの名前だけを記載した。

注2) ★ ACCU が招聘を支援した参加者

