

Artist in Residence 2015 & Performance Papermoon Puppet Theatre
-Iwan Effendi & Maria Tri Sulistyani- from Indonesia "HIDE and SEEK"

The Museum of Art, Kochi

The Museum of Art, Kochi

Artist in Residence 2015 & Performance
Papermoon Puppet Theatre
-Iwan Effendi & Maria Tri Sulistyani-
from Indonesia
"HIDE and SEEK"

アーティスト・イン・レジデンス 2015 & 公演
ペーパームーン・パペット・シアター
-イワン・エフエンディ & マリア・トリ・スリスチャニ-
「かくれんぼ -HIDE and SEEK-」 / インドネシア

2015

Papermoon Puppet Theatre
-Iwan Effendi & Maria Tri Sulistyani -
from Indonesia
"HIDE and SEEK"

ペーパームーン・パペット・シアター
-イワン・エフェンディ&マリア・トリ・スリスチャニ-
「かくれんぼ・HIDE and SEEK-」／インドネシア

Papermoon Puppet Theatre

ペーパームーン・パペット・シアター

<http://www.papermoonpuppet.com/>

2006年、イワン・エフェンディ（美術家）とマリア・トリ・スリスチャニ（イラストレーター、作家、元役者）により創立以来、パペットを使い様々な試みを行っている。伝統的な人形劇で有名なインドネシアのジョグジャカルタに拠点を置き、カンパニーの若手アーティストたちは、風変わりで一見イノセントなパペットを用いて、個人と社会を創造的に探究する作品を創作している。また、公演のみならず、美術インスタレーション展示や、ワークショップなどの活動も行っている。2008年、インターナショナル・パペット・ビエンナーレ「Pesta Boneka」を始動するほか、ニューヨーク、ロードアイランド、フィラデルフィア、ワシントンDC、アイオワ、イーストン、ボルチモア（アメリカ）、アムステルダム（オランダ）、横浜（日本）、インド、韓国、マレーシア、シンガポール、メルボルン、ダーウィン（オーストラリア）などで作品を発表している。

Founded as a brainchild of Iwan Effendi (a visual artist) and Maria Tri Sulistyani (an illustrator, writer and a former theatre performer). Since 2006, this couple has been doing lots of experiments on the arts of puppetry.

Based in Yogyakarta, Indonesia, In a country with world-renowned puppetry traditions, the young, expert artists of Papermoon are extending the form with their mixed-media productions, and creating works that imaginatively explore identity and society.

Not only making performances, Papermoon Puppet Theatre also presents its artworks through visual art installations, and shares its knowledge by making lots of workshops, and initiates international biennale puppet festival calls Pesta Boneka since 2008.

Papermoon have been presented its artworks not only in Indonesia, but also in other places, such as New York City, Rhode Island, Philadelphia, Washington DC, Iowa, Easton, Baltimore - United States of America, Amsterdam - Netherland, Yokohama-Japan, India, South Korea, Malaysia, Singapore, Melbourne and Darwin - Australia.

レジデンス・アーティストからのメッセージ

Messages from Residency Artists

Iwan Effendi

イワン・エフェンディ

Artistic Director
芸術監督

「かくれんぼ -HIDE and SEEK-」という作品は、アーティストの私として、ペーパームーン・パペット・シアターの芸術監督として、また夫としての新しい旅でした。そして何よりも素晴らしい体験だったのが、制作過程の一部として体験した、4ヶ月の新生児の父親としての貴重な経験です。また、謙虚な静けさに満ち、美しい景色と美味しい食べ物、素晴らしい人々の住む高知県で滞在制作ができたことに感謝しています。

家から離れた場所に滞在するということは、その場所の位置のみを意味するわけではなく、暮らしそのものが根本的なところから切り離され、これまで営んできた生活や慣れ親しんだものから、ほぼすべてが不慣れな状況にあることを意味します。

異なった環境に身を置いて何かを製作する際には、何を考え、どんな文脈で何を可視化させていくのか、常に挑むこととなります。異なるルールや気候に関わり合うと同時に、社会的・文化的体験による刺激が異なれば、制作過程への干渉に繋がりがねない一方で、常にインスピレーションをもたらすことにもなります。

私たちは、ワークショップに参加してくださった皆さんのパペットや、ストーリーのすべてに驚嘆し、まるで頭の中を蜂が飛び回っているような感覚を覚えました。プロジェクトのテーマに取り組み、出来上がった彼らの素晴らしいストーリーは、自分たちのアイディアを公演の一部にするという情熱でもあり、それは自分たちの活動と結びついていきました。ストーリーの内容からその人を記憶しているかのように、私たちは今でもそれらのストーリーを友人たちに話して聞かせています。

これまでの公演では言葉を使用せず、パペットの動きだけがストーリーの主言語で、雰囲気や感情を深める手段としては、音楽を使用してきました。しかし、高知県立美術館での公演では、三味線の音色による新たな感覚がもたらされました。三味線の音色そのものがストーリーを奏でていたからです。三味線奏者の存在が作品の舞台になったのです。

私の人生の中で、高知県立美術館のレジデンスプログラムにアーティストとして参加した35日間は貴重です。そこには多くの学びがあり、共有がありました。そして、新たな出会い、新しい友人、小さな家族でアーティストとして制作を続けるための沢山のエネルギーを得ました。幼い息子との新生活を通して、高知でかくれんぼをしながら、新たなアイディアを探求し、掘みました。どうもありがとうございました。

Hide and seek...

This is a new journey for me as an artist, as an art director of a puppet company, as a husband, and the most amazing is as a father of 4 months old baby. This is a precious experience in a part of my creative process, and thanks, its in Kochi, with all the mumble quietness, the beauty scenery, the good food, and the wonderful people.

Away from home is not only about the place we visit, but also about home itself, being taken away from the original roots, most of the things we're not get in used to, compared with what we have at home, and what we usually do at home. Each place that we visited, made us remember home in a different way.

Create something while we are in different circumstances will always challenge us to make what we have in our mind, into something'visible' in any sense. Get deal with different rule, different weather, and simultaneously stimulate with social and cultural experiences can become the distraction for the processes but in the same time always become the inspiration.

Being amazed with all the stories and puppets by the workshop participants, feels like there were bees inside my head. Their wonderful stories in response to our project's theme, their passion to make their idea becomes part of our exhibition, makes what we're doing have a relations with them. It's kind of remembering someone by the stories. And until today we still talk to our friends about their stories.

We always make non-verbal performances, which means the movement of the puppet is clearly the main language of the story, and the sound will make the emotion and ambience deeper. But *shamisen's* sound makes the performance we built in Kochi feel different, because the sound itself already told the story. And the appearance of the *shamisen* player became the stage of the play.

It's a precious 35 days in my life while joining this artist in residency program in kochi. There were lot of things to learn, and to share, meet new people, make new friend, gain more energy to continue our process as an artist, in our small family. Some part of my new life with my little boy, I hide it in Kochi, and some of new ideas I seek, I found it in Kochi.

Domo arigato

レジデンス・アーティストからのメッセージ

Message from Residency Artists

Maria Tri Sulistyani

マリア・トリ・スリスチャニ

Director

ディレクター

2015年 9月18日

ジョグジャカルタにて

地方都市、高知にて 35日間の滞在製作を終えてから 1 ヶ月が経過しました。

*私は現在 YouTube で Kama Aina の “Wedding Song” を聴いていて、突然こんな思い出が蘇りました。

私の脳裏には、思い出の場面の数々が巻き戻されています。私たちを空港まで見送ってくれた人々の笑顔が今は恋しく、自転車をこいでいた時の肌に巻きつくような暑さと、夏のコオロギたちの声、新鮮で甘いトマト、名江さんの自家製パンナコッタの最高においしかったこと、努さんのお宅でご馳走になった新鮮な魚がおいしかったことも忘れられませんし、プレーンで素朴な、西畑夏祭りで食べた地元のアイスクリームの味も忘れられません。

私にとって、滞在製作での体験はアーティストの特権と言えるものでした。長期滞在することで、人々と深く知り合うことができるのが、私がこのようなプロジェクトに参加するのが好きな理由でもあります。

日本の地方都市での滞在期間中は、山浦さんの素晴らしいアレンジで、様々なアクティビティが展開されました。過去作品の展示、ワークショップ、公開制作、才能あふれる三味線奏者、杵屋彌之吉氏との新作公演、将来はレストランのオーナーという、多才な深田名江さん宅での持ち寄りパーティ、旅行者のための小さな神社で小規模なフェスティバルを開催している西畑人形芝居、絵金祭りを鑑賞して鳥肌が立ったこと、いの町へ向かう途中にゆったりと地元のうどんを楽しんだこと、刺激的で素晴らしい土佐和紙の紙漉き、土佐市の努さんのご実家の屋上で過ごした夏祭りの後のタベ、新鮮な魚を他のレジデンスアーティストと食したこと、よさこい祭りでの人々の熱気も忘れがたく、確実に私の高知滞在のハイライトとなりました。

私の 35 日間には、沢山の素晴らしい経験が詰まっています。もしも滞在制作がアーティストに新しい経験の機会を与え、新たな観客と知識を共有し、その土地の人々と繋がり、創作のためにリフレッシュし、日常から離れて新しい空気を得る機会をもたらすものであるならば、今回の滞在制作は、私を丸ごと虜にしたと認めざるを得ません。この旅は私の家族にとって紛れもない、非常に格別な旅となりました。息子のルナンの出産後初めての私たち三人の旅だったからです。私たち家族は高知で形作られたともいえます。

空港に降り立った後の初めの一步は、帰途で飛行機に乗り込んだ時の最後の一步とは格段に異なるものでした。高知はもう、私にとって同じ存在ではなくなったのです。新しい友人や家族が、私たちの滞在中、まるで我が家にいるかのよう な気持ちにさせてくれたからです。藤田さん、山浦さん、努さん、実千さん、なほさん、美緒さん、彌之吉さん、千鶴さん、眞吾さん、加奈さん、有美さん、真さん、ワークショップに参加して下さった皆さん、「かくれんぼ -HIDE and SEEK-」を観て下さったお客様へ、高知の一部、皆さんの一部にしてくださってどうもありがとうございました。

Yogyakarta,

September 18th, 2015

It’s a month after we got back from our 35 days residency in a not-mainstream town calls Kochi.

**Now I am playing Kama Aina’s ‘Wedding Song’ from youtube channel, and all of a sudden, those memories turn back.*

My mind rewinding each part of those pictures in my head, and all I am having right now are those smiling faces whom I miss that sent us to airport, the sounds of those summer crickets winding together with the heat on my skin while I was biking; The sweetness of those fresh tomatoes, the super delicious home made pana cotta by Nae and oh, not to forget those delicious fresh fishes in Tomu san’s house, and the plain and rough local ice cream that I ate in Saibata Summer Festival.

Having such an experience of doing artist residency, for me becomes a privilege as an artist. Staying for longer period, and get to know the people deeper, is the reason why I always love to join a project like this.

Staying in a-not mainstream town of Japan, with variety of activities that was arranged wonderfully by the sweet Hisako chan : from exhibition of our previous works, workshop, open studio, collaboration with Yanokichi san- the talented *shamisen* player to perform a new piece, combined with potluck party in a future private restaurant owned by multitalented lady, Nae Fukata, visit the inspiring Saibata Puppet Theatre whose initiated a tiny summer festival in a small shrine dedicated to travellers, experienced those goosebumps while visiting Ekin festival, sat in the back seat and enjoyed local udon soup on the way to go to Ino town for visiting a wonderful and inspiring washi-maker in their mill, spent an evening in the roof top of Tomu san’s family house in Tosa city after the summer festival and eating fresh fishes while sharing about the residency experience with other artists, and not to forget the energy of being surrounded by the people in Yosakoi Festival, were definitely became the highlight of my stay in Kochi.

My 35 days were packed with so many wonderful experiences.If a residency is aimed to give a new experience to the artists, to share knowledge with the new audiences, to be connected with people from the other place, and for being away from daily routine to gain fresh air to refresh the creativity, then I need to admit that this residency really got me !

This journey is definitely very special to my family. This is the first journey that three of us had, after our baby boy - Lunang - was born. Our family was shaped in Kochi.

The first step I took while I got out from the airport, was very different with the last step I took while I hop on the plane to fly back home. Kochi, is never be the same again for me. And it’s because of the people... new friends and new families that made us feel like home while we were there. Thank you so much, Fujita san, Hisako chan, Tomu san, Michi san, Naho san, Mio san, Yanokichi san, Chizuru san, Shingo san, Kana san, Yumi san, Shin san, all participants of the workshop and also the audiences of Hide and Seek, to let us be part of Kochi... to let us to be part of you.

Arigatou gozaimasu...

滞在日程

Itinerary

2015

- 07/14 来日
- /15 美術館入り、会場（第4展示室）下見
- /16-17 仕込み
- /18 杵屋 彌之吉と打ち合わせ、リサーチ（絵金まつり & 土佐絵金歌舞伎@赤岡町）
- /19 リサーチ（鹿敷製紙、土佐和紙工芸村@いの町）
- /20-21 仕込み
- /22 公開制作会場オープン（8月13日まで）
- /25-31 ワークショップ
- /28 高知新聞社取材
- /30 KCB 高知ケーブルテレビ取材
- 08/03-08 リハーサル
- /09 リサーチ（西畑人形芝居@春野町岐神社）
- /10 リハーサル、リサーチ（よさこい祭り@高知市）
- /12-13 リハーサル
- /14 公演（11時、14時）
- /15 公演（11時、14時）、毎日新聞社取材、リサーチ（土佐市大綱まつり@土佐市）
- /17 帰国

2015

- 14th July Arrival in Kochi
- 15th Visit of the venue (The 4th Gallery) in the museum
- 16st - 17th Set-up
- 18th Meeting with Yanokichi Kineya, Research (Ekin Festival & Tosa Ekin Kabuki @ Akaoka town)
- 19th Research for paper (Kashiki Seisi, Tosa washi kougimura @ Ino town)
- 20th - 21th Set-up
- 22th Opening the venue of creative works in publics (-13th Aug)
- 25th - 31th Workshop
- 28th Interview by The Kochi Shimibun
- 30th Interview by Kochi Cable Broadcast
- 03rd - 08th August Rehearsal
- 09th Research (Saibata Puppet Performance @ Haruno town, Funato Shrine)
- 10th Rehearsal , Research (YOSAKOI Festival @ Kochi city)
- 12th - 13th Rehearsal
- 14th Show (11am and 2pm)
- 15th Show (11am and 2pm), Interview by The Mainichi Newspapers, Research (Tosa Otsuna Festival @ Tosa town)
- 17th Departure to Indonesia

7/18 - 7/19

リサーチ：絵金まつり & 土佐絵金歌舞伎@赤岡町
鹿敷製紙、土佐和紙工芸村@いの町
西畑人形芝居@春野町岐神社

7/25 - 8/13

ワークショップ / 公開制作
Workshop / Creative works in publics

8/14 - 8/15

公演
Performance

関係者の声

Voices of the local artist and staff

杵屋 彌之吉

Yanokichi Kineya

三味線奏者

Shamisen Player

今回の公演では、本業である三味線奏者として参加させて頂きましたが、今までの経験にないことを沢山経験させて頂きました。

イワンとマリアは、人形を使った有形的表現の観点から。自分は、三味線の音を使った無形的表現の観点から、ゼロからの作品制作を共同で行いました。しかし、双方向同時のアプローチがなかなか難しく、制作当初の滑り出しはそう潤滑にはいきませんでした。結局はイワンとマリア側の制作案提示を皮切りに、お互いが交互にアプローチし合う形になりましたが、結果として餅つきのような良い形になったと思います。相互にアプローチし合う中で、お互いの出来る事がだんだんと見えるようになり、イメージは膨らみ、そして構築されていきました。日本の人形浄瑠璃や文楽と言った物が、基本的には横スクロールで展開される平面空間（または疑似立体）の表現技法であるに対して、今回の作品は奥行きを利用した立体空間の表現技法となっており、作品制作が進むにつれ、物と空間の相互作用や物体間の「間」、時間の「間」など、人の興味を誘発出来る面白そうな事を、沢山発見出来たように思います。これまでも空間芸術については様々に考えてきましたが、実際に経験出来たということが、自分にとってはこれまでにない、とても大きな収穫となりました。

堅苦しい言葉を沢山並べてしまいましたが、イワンとマリアや努さん、そして裏で動いて頂いた美術館スタッフの皆さん全員がとても気さくで良い人たちばかりで、気持ちよく一緒にお仕事をさせて頂きました。それは作品として結果に表れているものと思います。今回の経験も活かし、また次の作品でも関わり、レポートを書いてみたいなと思います。ありがとうございました。

I gained a lot of new experiences that I had never had before through the series of performances this time in which I participated as a *shamisen* (a Japanese string instrument) player which is my profession.

We collaborated in creating the piece from scratch, with Iwan and Maria contributing from the perspective of corporeal expression using puppets and myself from the perspective of immaterial expression using the sound of shamisen.

The simultaneous two-way approach we took at first, however, was quite difficult and the starting phase of the collaborative creation was not entirely smooth.

A presentation of production idea by the side of Iwan and Maria led to the form of collaboration in which we approached to each other alternately, which in the end proved to be a good form of cooperation that reminded me of making rice cake together.

As we repeated approaching to each other alternately, it became clearer and clearer for each and both of us what the other partner was able to provide and that, in turn, made our images swell and concretely constructed.

In contrast to *Ningyo Joruri* or *Bunraku* (Japanese traditional puppet play) whose expression technique is based on two-dimensional (or semi-three-dimensional) space through which technique the scenes basically unfold horizontally like unrolling a scroll, the piece we performed this time used expression technique based on three-dimensional space that took advantage of depth. As we proceeded with the production, therefore, I was able to discover a lot of interesting things that would contribute attracting attention of people such as interaction between objects and space, “*ma* (interval)” between objects, “*ma*” of time and so on. I had already spent various thoughts on space art before, but it turned out to be very big gain for me which I had never had that I was able to go through firsthand experiences.

I might have written too much of serious matters, but the point is that it was very pleasant to work together with Iwan, Maria and Tsutomu as well as the staff of the museum who supported us behind the scenes, as everybody involved were truly openhearted and friendly. This must have been apparent in the performance of the piece, I believe.

I would like to put these experiences to good use as well as to be involved in the next production and to write a report thereupon. Thank you very much.

斎藤 努

Tsutomu Saito

通訳・朗読

Interpretation, Recitation

2015年7月、インドネシアのジョグジャカルタを拠点に今や世界で活躍するペーパームーン・パペット・シアターのイワン、マリア（通称：リア）、彼らの息子で生後4ヶ月のルナンが高知に到着しました。彼らは1ヶ月間高知に滞在し、公開制作、ワークショップ、創作を行ないました。その中で、私が最も感銘を受けたのは彼らのワークショップでした。7月25日～7月31日の1週間、毎日10名の参加者はリアの指導の元、誰にも話した事のない「秘密」をまずはお話として紙に記し、その紙の裏面に「秘密」のお話から生まれたキャラクターの絵を描きます。お父さん、お母さん、亡くなったおじいちゃん、うさぎさん、キリンさん、果ては想像上の生き物であるドラゴン、九尾の狐などなど、参加者の想像力の豊かさに私達スタッフも驚きを隠せません。そして最後はそのキャラクターを人形として創作します。それぞれのイメージを平面に表現し、そこから立体に立ち上げる作業は「人は想像力さえあればあらゆるものを創造できるんだよ」と教えられているようで無限の可能性を感じました。また、日に日に増える参加者が創作した人形によって、彼らの作品である「Hide and Seek」が彼らの手を離れ育っているかのようであり、その姿は高知滞在中にどんどん成長するルナンとも重なり、創作を超えた生命の営みを感じる不思議な体験となりました。生命の持つ限りない可能性を具現化させてくれる彼らの創作活動に今後も惜しめない協力をしたいと思った1ヶ月でした。

In July, 2015, Iwan and Maria (who goes by the name of Ria) of Papermoon Puppet Theater, which is based in Yogyakarta, Indonesia but performing all over the world by now, as well as Lunang, their four-month-old son, arrived in Kochi. They stayed in Kochi for one month and carried out creative works in public, workshops and creative works. Among these activities, I was most impressed by their workshops. Every day for one week between 25th and 31st of July, under Ria’s instruction, each of the ten participants per day would first write down a “secret” story which they have never told to anybody on a piece of paper and then, on the other side of the paper, draw a picture of a character that is born from the “secret” story. The characters ranged from Father, Mother, Late Grandpa, a rabbit, a giraffe to imaginary creatures such as dragon, fox with nine tails and so on and so on. We staff members could not conceal our amazement at abundant imagination of the participants. Finally, the participants would create a puppet of the character. Expressing an image of their own in the form of two-dimensional drawing and then raising a three-dimensional puppet out of it – this work process appeared to be teaching us that “we human beings can create anything as long as we have power of imagination” and made me feel limitless possibilities. With the puppets created by the participants growing in number day by day, it seemed as if their piece of work “Hide and Seek” was growing on its own departing from the hands of its producers, which appearance, in turn, overlapped with Lunang who was steadily growing during his stay in Kochi. Through all these things, I had a mysterious experience of sensing the workings of life beyond creation. After this one month, I would like to continue providing as much cooperation as possible to their creative activities which manage to embody the limitless potential that life contains.

「かくれんぼ - HIDE and SEEK -」

みなさんは、何か秘密を持っていますか？ベッドの下にある世界のことをおそらく今まで誰にも話したことがないかもしれません。あなたのベッドの下にある世界はどのようなものですか？

太陽が沈み、月が輝き、みんなが寝静まったとき、目を覚ますのは誰でしょう？タラちゃんは、おばあちゃんと一緒に暮らしている小さな女の子。ある晩、遊び疲れたタラちゃんは眠くなり、おばあちゃんが寝付かせます。しかし、真夜中に目覚めてしまいます！そうすると、もう目を閉じることはできず遊び始めます。しばらく遊んでいると、ベッドの下で何かが起き始めました。彼女は初めてベッドの下に何か生き物がいることを知るのです。さて、おばあちゃんはどうでしょう？タラちゃんのベッドの下に住む生き物のことを知っているのでしょうか？実際は、誰の秘密なのでしょう？タラちゃんの秘密？それともおばあちゃんの秘密？

高知で開催したワークショップ参加者の1人が書いた物語からインスピレーションを受け、物語を発展させ、三味線奏者の杵屋彌之吉さんと、斎藤努さんと一緒に作品を創作しました。この物語は子供の心の中にある想像力についてです。実際には、それは両親や大人により育てられるものです。私たちは、レジデンス期間中に開催したワークショップの結果に驚かされました。子供が想像する世界には限界がないということを表わしていたからです。

子供とその両親や祖父母と一緒にパペットを作る様子を見て、高知のみなさんのために、この作品を作るアイデアに至りました。また、大人の参加者が、ベッドの下に隠している秘密を基に作ったパペットは、遊び心に溢れていました。

本作品は、両親や祖父母と、子供たちとの絆に捧げます。

お楽しみいただければ幸いです。

出演：イワン・エフェンディ マリア・トリ・スリスチャニ
三味線：杵屋 彌之吉
朗読：斎藤努

Do you have any secrets? Maybe you never tell to anyone that actually there's a world under your bed? What will the world under your bed be? When the sun goes down then the moon shines, and all people already sleep, who will be the one who starts to open its eyes? Tala chan is a little girl who lives with her grandmother. One night, after being so tired of playing, Tala chan feels asleep. Her grandmother then brings her to sleep. But in the middle of the night, Tala chan awakes! She couldn't close her eyes anymore. Then she starts to play. But when she plays, something under her bed starts to wake up! And that's the first time she knows that there is a living thing under her bed! And how about her grandmother? Does she know about a living creature under Tala's bed? And who actually owns that secret? Is that Tala's secret? Or grandma's secret?

Inspired on the story that was written by one of the participants of our workshop in Kochi, we made the development of the stories, and then collaborate with Yanokichi Kineya - the *shamisen* player, and Tsutomu Saito. The story is about the imagination in children's mind, which actually could grow because the parents/adults let them grow. We were amazed with the results of the workshops that we held in our residency period, which shows how the world of children's imagination are limitless. And by seeing the collaboration between the kids and their parents/ grandparents to make the puppets are actually brought the ideas why we make this show for people in Kochi. And how the adults participants made their puppets based on the secrets that they keep under their bed, actually are the results of their playful mind.

This performance is dedicated to the relationship between parents/ grandparents to the children. Hope you will enjoy the show.

Performers : Iwan Effendi Maria Tri Sulistiyani
Shamisen Player : Yanokichi Kineya
Recitation : Tsutomu Saito

観客の声

Voices of audience

ペーパームーン・パペット・シアター「かくれんぼ」を鑑賞し、アジア各国には長い伝統に培われた人形劇文化があるのだなあとあらためて感じたことでした。その国に暮らし、生活をしている人々の楽しみ＝文化が、その国の人たちの手によって創り上げられ、遺されてきているのだなあとということです。公演会場に入る手前の部屋には、インドネシアで手作りされた人形が飾られ、そして映像でも紹介されていました。その人形の手作り感こそ、アジアの文化そのものだなあと感じたことでした。公演が終わった後でお伺いすると、キリンは、高知で制作したのだと聞きました。骨格を木や籐で作り、ストッキングで整形されていた手作り感いっぱいのキリンでしたが、口も動くし、その発想の豊かさには脱帽でした。このようなアジアの素晴らしい文化を、夏、子どもたちの前で見せてくれるということは本当にありがたいことだと思います。本当にいい公演だったと思います。輪をかけて良かったのは演出です。会場にはタラちゃんが寝ているベッドを含めて5台のベッドがあり、その下にはワークショップに参加した子どもたち（大人も）が作ったいろんな生き物が潜んでいました。その数は50体を超えていると思います。それぞれに独特の表情を見せています。オープニング、ベッドの下をライトで照らすと、そこに潜んでいる生き物の影が白い壁に映し出されていきます。このことで、子どもたちには「何かいるよ」という、ドキドキ感が生まれていきます。この想像こそ、パペット・シアターの真骨頂ではないかと思いました。そして、2人のアーティストの人形の巧みな動かし方によって、本当にリアリティーを感じました。イメージとして「くみ割り人形」の世界にも通じるような気もしたことです。この作品は、子どもたちにとって何が大切であるかということを感じさせてくれるものだったと思います。サン＝テグジュペリの『星の王子様』ではありませんが「一番大切なものは目に見えないもの」なんです、と。「目に見えないもの」について、私には好きなエピソードがあります。それは今から100年以上前、ニューヨークの新聞社にバージニアという女の子が「サンタクロースはいるのでしょうか」という投書を送った話です。それに対し新聞社は、社説で返事をしています。「目に見えるものだけが真実ではないのです…目に見えないもの、見ることができないものがこの世に存在するという不思議を想像することができれば、その向こうにある美しく、輝かしいものを見せてくれるのです…」と。こどもたちにとって、想像・創造することがいかに大切であるかを、この作品を見ながらあらためて感じたことでした。

池添 正（高知新聞社）

I enjoyed the performance of “Hide and Seek” by Papermoon Puppet Theater which caused me renewed appreciation that each of Asian countries has its puppet play culture that has been cultivated through long tradition. I mean that amusement＝culture of the people who live their lives in a specific country has been created and maintained by the hands of people in that country. In the room just before entering into the performance hall, puppets that had been handmade in Indonesia were displayed and a video clip on them was also played. This sense of handiwork that comes out from the puppets is exactly what Asian culture is about, I thought. After the performance, I heard that the giraffe was created in Kochi. The giraffe, which was full of the sense of handiwork with its skeleton made with wood and rattan and fleshed out using stockings, was able to move its mouth and I had to take my hat off to the creator for his fertility of idea. I think we are truly fortunate to have this chance to witness such wonderful culture of Asia unfolding before the eyes of children in the summer. It was truly an amazing performance. What was even more wonderful was the dramaturgy. In the performance hall, there were five beds including the one on which Tala chan (a small girl character) was lying and hiding underneath these beds were the various creatures made by the children (and adults) who had participated in the workshops. The number of them exceeded 50, I think. Each of them had its own unique expression. At the opening of the performance, the light illuminates the space under the beds and casts shadows of the hiding creatures on the white wall. This causes anticipation with the sense of thumping heart in the children – “There’s something down there.” I thought that this imagination may well be the true worth of the Puppet Theater. The two artists were also so skillful in controlling the puppets that I had a true sense of reality. I felt that there may be something common with the world of “The Nutcracker” in terms of image. I suppose that this piece made the children sense what is important. As is said in “The Little Prince” by Saint Exupéry, “what is essential is invisible to the eye.” Regarding something “invisible to the eye,” I have a favorite episode as follows. More than 100 years ago, a girl named Virginia wrote a letter to a newspaper in New York asking “is there a Santa Claus?” To this letter, the newspaper answered in its editorial. “The most real things in the world are those that neither children nor men can see…[if you can] imagine all the wonders there are unseen and unseeable in the world … the supernal beauty and glory beyond [is revealed].”

Enjoying this piece, I had a renewed sensation how important it is for the children to imagine and to create.

Tadashi Ikezoe (The Kochi Shimbun)

・パペットと一緒に制作することができて、子供達の感性の何かに触れることができました。公演は人形に命が吹き込まれ親子で見入って楽しめました。

・公演後にキリン、おばあちゃん、タラちゃんに触れて、人形の秘密を知れて嬉しかったです。

・不思議なリアルさ。三味線の音とよく合っていて引き込まれました。短い時間だったけれど、とても良かったです。

・とても心地よい空間でした。ワークショップでは手を動かすワクワク感を久々に味わえました。

・パペットが3体あるのに、2人でお芝居できるなんてすごいいいました。

・言葉が少ないのに、子供達も前のめりになって必死に見ているのが分かりました。

・ワークショップで自分が作ったものが公演の一部となっていて娘も嬉しそうでした。

・パペットとは思えないほど表情豊かで素敵なパフォーマンスでした。

・パペットの動きがとてもリアルで、アーティストが動かすと本当に生を得たかのように見えました。

・夢のある作品で童話を見ているようでした。

・日本の人形遣いは自分の存在を隠すけれども、今回の公演は人形遣いも普通に見えるのに気にならず興味深かったです。

・ By creating the puppet together, I was able to touch something of sensitivity of the children. The performance was enjoyable and intriguing both for me and for the children as it seemed like life energy was put into the puppets.

・ I was happy to be able to learn the secrets of the puppets by touching the giraffe, the Grandma and Tala chan after the performance.

・ Mysterious reality. I was intrigued by the good combination with the sound of shamisen. Even though it was short in terms of time, it was wonderful.

・ It was an experience of being in a very comfortable space. I enjoyed, after a long time, the sense of excitement of handiwork at the workshop.

・ It was amazing that they managed to perform only with two persons when there were three puppets.

・ Not many words were spoken, but the children were so absorbed looking at the play that they were nearly falling forward.

・ My daughter seemed to be delighted to see her creation at the workshop being a part of the performance.

・ It was almost hard to believe that they were puppets, because they were so expressive. It was a wonderful performance.

・ The movement of the puppets were very real and it looked as if they had actually gained the life as the artists moved them.

・ It was like witnessing a fairly tale since the piece was so dreamy.

・ In Japanese puppet plays, puppeteers conceal themselves, but puppeteers were simply visible in this performance. It did not bother me, however, and it was interesting.

メディア紹介

Media

8月3日 高知新聞（記者：村瀬佐保）

3rd Aug The Kochi Shimbun
(Interviewer: Saho Murase)

8月30日 毎日新聞（記者：最上和喜）

30th Aug The Mainichi Newspapers
(Interviewer: Kazuki Mogami)

来館者数

Numbers of Visitors

ワークショップ（7月25日から31日）
計71名

公演（8月14日 ①52名 ②61名 / 15日 ①59名 ②60名）計232名

公開制作（7月22日から8月13日、8月16日から31日）
計1,824名

Workshop (25th - 31st Jul)
Total:71

Show (14th Aug ①- 52 ②- 61 / 15th Aug ①- 59 ②- 60)
Total : 232

Creative works in publics
(22nd Jul - 13th Aug, 16th - 31st Aug)
Total : 1,824

コーディネーターからのメッセージ

Message from the Coordinator

当館は全国でも珍しくホールを併設した美術館であり、ホール担当の職員がパフォーマンスの企画を行なっています。ここ数年、ジャンルレスなアーティストが増え、美術なのか、演劇またはダンスなのか境界が分からない作品があります。そのような状況の中で、美術も舞台芸術のどちらの企画もできるのが当館の強みではないかと思います。

今年のアーティスト・イン・レジデンスは、ペーパームーン・パペット・シアターのイワンとマリアに展示室に1ヶ月滞在してもらい、公開制作、ワークショップ、公演を行ないました。ジョグジャカルタに拠点を置き、5名のメンバー全員が人形や小道具の制作、人形遣いもこなすカンパニーです。人形たちは籐や木、紙など身近な素材で作られており、観る者に親近感を抱かせてくれます。また、その動きは、文楽や車人形といった日本の伝統芸能からインスピレーションを受け、独自の手法を編み出した結果とのこと。人形に息が吹き込まれたかのようなリアルな動きに、いつの間にか見入ってしまうのです。人形劇は子供向けという概念を覆されるほど、彼らの作り出す世界は魅力的であり、また扱うテーマも自国の歴史や社会を反映したものが多いです。

夏休み中の展示室には、多くの子供たちが来場してくれました。自分がワークショップで作った作品が空間演出の一部になっているのを見に来たり、アーティストに一生懸命英語で話しかけたり…。日々変容していく展示室には、それぞれの物語がありました。

公演は、ワークショップ参加者に描いてもらった物語の中からアイデアを得て創作され、地元の三味線奏者・杵屋彌之吉さんとの掛け合いは、1台の楽器と2名の人形遣いによりこれほどまでに色鮮やかな世界を作り出せるのだということを教えてくれました。

アーティストは展示室を展示だけのスペースではなく、人が交流し、作品が生み出される場所に変え、私たち職員にも新しい可能性を提示してくれました。また、アーティスト自身が出会いを大切にし相手を尊重する姿勢が、周りの人々を自然と本プロジェクトに巻き込んでいきました。アジア人同士だからこそ意思疎通のし易さ、言語に関係ない共通認識などにも気付かされました。

本事業にご協力頂いた方々に感謝申し上げるとともに、ここでの「出会い」が新たな形に繋がることを願っています。

高知県立美術館・ホールプロデューサー 山浦日紗子

Our museum has a hall attached to it, which is rare even in entire Japan, and the museum staff in charge of the hall is also in charge of planning the performances. There have been growing number of artists who do not fall into a specific genre of art in last several years and there are pieces that cross the border between the fine arts and drama or dance. Given such a situation, I suppose that it is a forte of our museum that we can do projects both on the fine arts and the performing arts.

As the artists in residence for this year, we had Iwan and Maria of Papermoon Puppet Theater stay in the exhibition room for one month and they carried out creative works in public, workshops and performances. It is a theatrical company based in Yogyakarta and all of the five members of the company are capable of production of puppets and stage properties as well as of puppetry. The puppets are made of such familiar materials as rattan, wood and paper and being as such give the audience a sense of closeness. The movements of the puppets are the result of original contrivance with inspiration from Japanese traditional performing arts such as *Bunraku* and *Kurumaningyo*. The audience would eventually find themselves gazing at the movements of the puppets that are so real as if life had been breathed into them. The world they produce is so fascinating that the idea that the puppet play is meant for children would be overthrown. Many of the themes dealt with are reflective on the history and society of the nation, too.

Being in the summer holiday season, many children came to the exhibition room. Their eyes were shining as they saw their own creation at the workshop being used as a part of the space presentation technique. Some of them eagerly talked to the artists in English...In the exhibition room that kept changing day by day, there were stories of each of them. The performance was produced using ideas from stories that had been drawn up by the workshop participants and with the interaction with Yanokichi Kineya, a local *shamisen* player, it showed us what a colorful world an instrument and two puppeteers can create.

The artists transformed the exhibition room from mere space for display to a place where people communicate and art pieces are given birth and showed us museum staff new possibilities. The attitude of the artists who cherish each and every encounter caused the people naturally and voluntarily get involved in this project. We also noticed the ease of communication between us as being Asians as well as our common perceptions that we shared irrelevant to the language difference.

I would like to thank all the people who made contribution to this project and hope that the “encounter” through this project will lead further to something new.

The Museum of Art, Kochi, Hall Producer Hisako Yamaura

アーティスト・イン・レジデンス 2015 & 公演
ペーパームーン・パペット・シアター - イワン・エフェンディ & マリア・トリ・スリスチャニ -
「かくれんぼ -HIDE and SEEK-」／インドネシア

主催 高知県立美術館
支援 平成 27 年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
助成 一般財団法人地域創造 国際交流基金アジアセンター
平成 27 年度一般財団法人高知県教職員互助会助成事業

協力 Sail atelier

撮影 深田名江
通訳 斎藤努
翻訳 門田美和 カオリ・ウンゲレール

編集・発行 高知県立美術館 〒 781-8123 高知市高須 353-2 TEL:088-866-8000
発行日 平成 27 年 10 月 30 日
印刷 弘文印刷
デザイン ディー・ディー・オフィス

Artist in Residence 2015 & Performance
Papermoon Puppet Theatre - Iwan Effendi & Maria Tri Sulistyani - from Indonesia
“HIDE and SEEK”

Organized by The Museum of Art, Kochi
Supported by The Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2015
Japan Foundation for Regional Art-Activities/ Japan Foundation Asia Center
Kochi school staff friendly society General foundation in the fiscal 2015

Cooperated by Sail atelier

Photos Nae Fukata
Translation Miwa Monden Kaori Ungerer

Edited & Published by The Museum of Art, Kochi
353-2, Takasu, Kochi-city, Pref. Kochi, 781-8123 JAPAN TEL : +81-88-866-8000
Date of issue 30,10, 2015
Print Kobun Printing Office
Design d.d.office