

親炙日本舞踊家坂東扇菊：

東京到亞維農之習藝與觀摩計畫

鍛造優雅的花朵：走上武士道的 124 天

「親炙日本舞踊家坂東扇菊」，這顆夢想的種子，2005 年在亞太傳統劇場藝術節悄悄種下，2012 年因演出劇場作品《奠酒人》而萌芽。終於，因這次海外藝遊專案的寶貴契機，一個台灣小孩，以習藝者的身分踏上日本，「回到」自己認識日本舞踊的原點——坂東扇菊老師身邊，近距離地展開四個月的修行。

坂東扇菊老師三歲學舞，十五歲襲名，屹立舞台，至今六十年。以傳承日本傳統藝能做為使命，持續演出、編舞、教學，更身兼日本舞踊協會主要委員，全心全意，推動著日本舞踊在本國和全世界的發展。在這樣一位老師身邊，弟子們都是如何修行？老師在舞台上精練、優雅的舉手投足，是如何練就的？日本舞踊之「道」，究竟是怎樣的一條道路？抱著滿滿的好奇，期待著一場反觀自我、如靜心般寧靜、沉澱的旅程。然而，當這個流著日本血液的台灣孩子，來到坂東流大門前，不僅仰望了舞踊界的富士山，途中還以戰鬥的姿態，走上了以性命相搏的「武士道」這條路。

踏入道場的新生兒

日語中以「右も左もわからない」——連左邊或右邊都不知道，來形容一個人初來乍到、什麼都不懂的狀態。而這正是我剛到日本的寫照。選擇住在距離淺草老師家十五分鐘路程的清川二丁目，安頓好之後，隨即有機會前往老師家拜會。睽違七年，再度在老師家（也是習藝的排練場）和老師談話，恍如隔世。一切彷彿夢一般。當老師問我「對上課時數有什麼想法？」曾經觀摩過老師授課的我，希望能夠在老師身邊，盡一切努力學習，於是回答：「如果可以的話，從開始到結束，我都會在這裡。」記得老師臉上出現了約 0.5 秒、微微驚訝的表情，接著笑著點頭說：「好，我知道了。」

在一個人懵懂時，或許心中的渴望，會是最好的指引。當時，還不知道前方是什麼的我，因為自己的一句話，四個月結結實實修行的帷幕，就此拉開。

五月二十九日星期三，第一次經驗從早上十一點到晚上十一點半的「お稽古」（習藝）。在上課時間中，前輩們一一前來，一對一向老師學習。過程中，儘管老師多次對我說「還好嗎？腳痛的話，坐椅子也沒關係」，我依然自始至終保持「正座」（跪坐）的姿勢，靜靜看著。除了上洗手間外，沒有起過身，持續了將近十二小時。

我是震撼的。我震撼於長時間進行日本傳統坐姿——跪坐所帶來的痛楚：雙腳彷彿持續受到

鞭打，逐漸麻痺、失去知覺，身體因疼痛出著汗，內心幾度恐怖、紛亂而萌生退意.....然而，使我在過程中堅持、甚至數度令我忘卻身體痛楚的，是遠比跪坐這個挑戰強大百倍的，排練場上的坂東扇菊老師。

十二小時半，面對十五位弟子，每人學習的劇目完全不同。在書櫃和吸塵器旁跪坐著的我，看著從頭到尾沒有休息過的老師，口哼所有曲目的三位線術語、信手拈來，詳解年輕女子、藝妓、公主、年少男兒、武士、庶民甚至人偶、精靈的身體詮釋方法，舞出了十五種角色姿態；與高高在上的姿態相去甚遠，這樣的一位大師，將所有精密的動作細細拆解，親自指導。不僅上場示範，在台下也扮演著台上習藝者的鏡子，不厭其煩，一步步、一次次地引領著弟子們.....。

日本舞踊動作之複雜，三味線音樂之艱深、難以判別，固然在我的心中，投下了一顆震撼彈。然而，扇菊老師身上所體現的，那長時間高度專注、身心完全投入，傾囊相授的畫面，是這趟旅程中，我目睹的第一幅壯闊的美景。自此，徹底跟隨老師的腳步，成為了我的目標。在淺草的排練場，常態為平均十二小時的習藝中，一整天只花二十分鐘休息、用餐，除了自己上場學舞以外的時間，一律跪坐觀摩，絕不起身。這是身為一個渴望徹底經驗日本舞踊習藝過程的學生，以及身為一個台灣人的我，給自己下的戰帖。

所謂修行

坂東玉三郎先生在《すべては舞台の美のために》（直譯：一切都是為了舞台上的美）一書中，這樣形容歌舞伎中，髮型對角色的影響：「僅僅是一公分的差別，性格也會完全改變。」在擁有四百年歷史、歌舞伎界名門坂東流的教室修行，我所經驗到的，正是這樣一絲不苟、連一公分也不能任意改變的，對於傳統的堅持。

學習跪坐，是修行的第一步。學習京劇必須先練「站」才能練「走」，日本舞踊則是從長時間維持跪坐開始，進行精神上的鍛鍊。背部挺直，雙手平放於大腿，（女性）左手交疊於右手之上。身心一體，當身體遵循規矩和限制，心亦往沉靜、集中、專注的方向走去。而如何面對疼痛，考驗的不只是身體的忍耐力，更重要的是：保持臨在，當心中的焦躁、散漫、膽怯生起時，去看見，然後超越。「無法跪坐的人無法跳日本舞踊」，扇菊老師曾非常嚴肅地向弟子們表示。練習跪坐所需的毅力和決心，是走在日本舞踊道上不可或缺的特質。雖然並非每個人的身體狀況都適合長時間跪坐，但是否慎重地看待、在所能做到的範圍內盡全力練習，反映著自己面對日本舞踊的態度。「這是『精神』的問題。」老師說。

身處古典藝能的世界，禮儀是一切的根本，「丁寧」（恭敬、細心）則是基本態度。從著

衣、泡茶、送茶，到整理、放置道具，與修行相關的所有行動，皆需用「心」處理，與人相處更是如此：「お辞儀」（行禮）是日本舞踊的基礎，也是第一堂課的學習內容之一。在排練場，無論早晚，第一眼見到老師時，以跪坐行禮道「早安」；上場習藝時恭敬行禮，向老師說「拜託您了、請多多指教」。結束後，對等候的前輩行禮，說「讓您久等了」；當一天的修行結束，老師通常會說「辛苦了」，這時以再度行禮、說「非常感謝您」表達謝意；最後，離開排練場之前，亦需正式向老師行禮，表示告辭。若包含與前輩們的互動，一天下來，行禮的機會約莫將近三十次。

另外，清楚「界線」，也是維持「禮」的關鍵：在教室內必須嚴守規矩，身為後輩，一定要尊敬前輩。與年齡無關，只要比自己先入門的，都要把對方當成自己的兄姊，心存敬意。永遠依自己的輩分入座、行事、發言。在排練場，後輩絕不可與師範級的前輩同席，即使有幸觀摩其習藝，在結束後，前輩與老師進行談話時，需要馬上行禮、退到排練場之外的空間等待，不可留在場內；相反地，若自己輩分較高，後輩向自己行禮，表示請求或感謝時，不可向對方過度回禮。一切的分寸必須細心斟酌、拿捏。

曾經，以一個台灣人的角度，對日本傳統藝能世界階級之分明、禮節之繁複，大感驚訝。而當重覆那跪地、低下頭、幾乎完全貼近地板的姿態，自己竟意外地感受到，身體內上演著文化衝擊。初期的我，是在抗拒和渴望學習的矛盾之間，持續尋找著平衡點。觀察、判斷、嘗試、犯錯、修正……比起學舞，日本舞踊世界中的應對進退，也是困難度高的習題。然而，所需要練習的是什麼？為融入環境而盲目無感地遵守規矩，並非此行的目的。經由一道道題，我看見的是：自己需要重新學習感激與謙卑。跪地固然是日本傳統文化重要的一部分，但只有當我丟棄因以往所受的身體訓練累積起來的，無明的驕傲，承認自己對這浩瀚的世界一無所知、一切需從零開始時，才因為接受與心悅誠服，真正做好了學習的準備。

累積一生的「藝」

扇菊老師三歲進入坂東流，今年恰好是第六十年。在日本舞踊界擁有極高地位的她，依然每天過著分秒必爭、戰鬥般的生活：每週在淺草排練場，指導超過二十位弟子；到神樂坂舞蹈學校、國立劇場進行教學；擔任日本舞踊協會主要委員，出席各項會議；為亞維儂公演作品編舞、參加韓國公演排練，甚至持續到師父家習藝……這樣的行程，是老師生活的常態。

「大家是怎麼看待時間呢？等車的時間，是漫不在乎地讓時間過去，還是清楚地知道有多少等待時間，以便善用？」老師曾對所有弟子提問。「在下一班電車來之前，如果我有五分鐘，

我會戴上耳機聽鼓(づつみ)的上課錄音；搭電車的二十分鐘，我會回覆重要的 email，避免因一整天的排練而延遲。」珍惜每分每秒、絕不拖延，從一個看似微小的選擇，可瞥見老師是以何種態度，經歷了一甲子的淬煉。而即使在日本舞踊界擁有極高的地位，老師依然抱持著「直到死去之前，都要持續盡全力，了解日本古典藝能所有知識」的信念，每日努力不懈。死亡不是偶爾拿到面前思索的議題。我所認識的老師，時時刻刻直視著那終點，兢兢業業，為保存古典藝能，為傳承坂東流舞踊而活。「這是我的使命」，老師的語氣之堅定，使我的內心撼動，肅然起敬。

不只在舞台上，那個搭飛機時依然戴著眼鏡、修縫著和服的姿態，以及在亞維儂的烈日下，為了作品宣傳，以虔誠態度打著鼓的身影，在在體現了舞作《真夏の忠臣蔵》中的武士道精神。「堅強」、「極致」並不足以形容。「所謂的武士道是視死如歸。」在給舞者的信件中，老師曾這麼寫著。「但在完成最重要的事之前，無論如何也不能死去。」永遠走在最前頭，不眠不休，讓作品以最完美的狀態呈現。面對藝術，面對生命，不見抱怨，只有勇往直前的決心。能夠做到常人所不能及，是強大的使命感使然。跟隨在老師身邊，彷彿直視一顆持續前進的彗星。一邊感嘆著自己的幸運，一邊還需奮起直追。

在日本舞踊的世界修行，心智需要如武士般勇猛、果敢，還需時常自省，保持「丁寧」的心。意指恭敬、謹慎、細心。這也是我從老師身上獲得的，珍貴的教導：「跳舞的時候、與人相處時，放棄『隨便、怎樣都可以』的態度和心情吧。」在排練場，曾聽見老師語重心長地這麼說。「微小的不在意會變成習慣，久而久之，無論是人際關係，或是面對自己正在學習的曲目，都將受到影響。『隨便』會在舞台上，明明白白地被看見。」老師的教誨，揭示了長存於古典藝能藝界中的核心精神，說明了認真對待眼前的人、事、物的重要性。看表演的人，中文稱之為「觀眾」；在日文裡，卻是「お客さん」（客人）。一個舞踊家，需具備從師父身上承接「藝」的恭敬心，以及「一切展現都是為了觀眾」的謙卑。「丁寧」代表自知自重，是一種態度，更是一種習慣。「我認為這對一位舞踊家來說，非常地重要。談到習藝，大部分的人只在乎動作的學習。但我認為，與人交往時，忽略了慎重和細心，卻希望在舞踊上有完美的表現，基本上是不太可能的。」

起點

面對修行和作品時執著、絕對嚴格，平時待人誠懇、無比包容與溫柔。近距離接受著老師言教及身教的薰陶，有如仰望高山。在需要十年方能掌握動作細節的日本舞踊世界中，這個來

到坂東流大門前修行的自己，彷彿剛出生的小嬰兒一般。從零開始，見識到了經由無比狹窄的「道」所通往的，如織錦般閃著動人光輝的世界，以及在那世界中，長年傾注著心力，專注於「藝」、不懈修行的人們的生活。這場習藝之行，宛如鍛造刀劍：在震撼和捶打中，眼界被開啟，因深受鼓舞、滿懷敬佩而以奮力的姿態，期許自己在有意識的重複之中，累積紮實的能量，鍛鍊出舞蹈舞者所擁有的能力、恆心與信心。

身為一名表演者，這趟旅程極其重要。有幸因此寶貴的機會，突破舊有想法和現實條件上的侷限，結結實實地體驗了一直以來的夢想，為將來努力的目標和方向，種下了一顆新的種子。希望將所見之美傳遞出去，在日本的修行暫時畢業之後，在台灣，使命思索之路展開了。

附表四：

<p>16H40 Du 8 au 17 juillet</p> <p>THEATRE LA CONDITION DES SOIES</p> <p>DANSE</p> <p>20H25 Du 8 au 28 juillet relâche le 22</p> <p>CONCERT</p>	<p>16H40 Du 20 au 30 juillet</p> <p>Fleurs rouges, Fleurs blanches Naoko Ito</p> <p>THEATRE LA CONDITION DES SOIES</p> <p>DANSE</p> <p>21H25 Du 8 au 30 juillet relâche les 10, 17, 24</p> <p>CINE CONCERT</p>	<p>THEATRE LA CONDITION DES SOIES</p> <p>DES SOIES</p> <p>Avignon 2013 du 8 au 31 juillet</p> <p>www.laconditiondessoies.com</p> <p>Réervations 04 32 74 16 49 www.laconditiondessoies.com 13, rue de la croix 84000 Avignon</p> <p>graphisme et illustration : Justine Duha</p>
--	---	---

DANSE Tradition et Modernité

坂東扇菊
Compagnie Bandô Sengiku

L'ETE CHUSHINGURA

THEATRE LA CONDITION DES SOIES

L'ETE CHUSHINGURA

Compagnie BANDÔ SENGIKU
Mise en scène chorégraphie : Bandô Sengiku

Interprètes : Bandô Sentsuki, Bandô Senhiro, Kenzo Kusuda, Takeshiko Maruyama, Namiko Gahier-Ogawa, Yoko Delépine-Sobue, Kaori Natori, Shinnosuke, Mitsumasa Luc Nagata, Yuusa, Wang Yu-Tan / Bandô Sengiku / Lumières : Hiroko Uchida / Coordination : Namiko Gahier-Ogawa / Cie Yumé Arts

Bandô Sengiku, danseuse et chorégraphe de danse traditionnelle japonaise - Nihon Buyo - issue de la prestigieuse lignée de la Tradition Bandô, revisite le mythe du Chushingura. A l'origine, l'histoire des 47 rônin est une histoire vraie devenue légende et un genre artistique très populaire : un seigneur se donne la mort selon le code d'honneur du Bushido. Ses serviteurs, samouraï à présent sans maître, puniront le responsable pour venger cette mort injuste, conscients que seule leur mort succèdera à cette vengeance.

C'est avec la collaboration de danseurs français que cette performance - danse esthétique confronte sa recherche à l'histoire dans le passé et s'interroge : que signifie, de nos jours, les notions de loyauté, d'honneur et de mémoire des défunts? La troupe - venue spécialement de Tokyo - présente un travail exceptionnel mêlant la danse traditionnelle japonaise, à la danse contemporaine.

<http://www.nato.jp/sengiku/>

THEATRE LA CONDITION DES SOIES
A 16H40, du 8 au 17 Juillet 2013
RESERVATION : 04 32 74 16 49 / www.laconditiondessoies.com

《真夏の忠臣蔵》亞維儂演出宣傳單

演出佈告及劇場

在排練場、烈日下的教堂前、THEATRE LA CONDITION DES SOIES

燃燒武士魂

Compagnie Bandô Sengiku
L'ÉTÉ CHUSHINGSURA
16h40 du 8 au 17 Juillet 2013

DANSE Tradition et Modernité

LA CONDITION DES SOIES THEÂTRE
RESERVATIONS : 04 32 74 16 49 / www.laconditiondessoies.com

Mademoiselle Cinéma
Naoko Ito
Flours rouges, Flours blanches
16h40 du 20 au 30 Juillet 2013

坂東扇菊 Mademoiselle CINEMA
Compagnie Bandô Sengiku

Un partenariat entre Bandô Sengiku et Naoko Ito

The aim of the project, "Traditional and Contemporary Dance", is to explore the multiple realities modern Japanese women face living in a changing and often stressful society, through these two different dance styles. Sengiku Bandô, a Japanese traditional dancer, and Mademoiselle Cinéma, a contemporary dance theater company, complement each other well in their shared contributions to the project. Both have been invited overseas to participate in theaters and festivals, where they have experienced overwhelmingly positive responses.

The performances of Sengiku seek to convey a traditional sense of Japanese aesthetics. In particular the beauty of Japanese women - through a longstanding traditional dance form. In contrast, the works of Mademoiselle Cinéma are created on the basis of such dancer's memories into what can best be described as a kind of "dance theater". The experience is multi-dimensional, playful, and thought-provoking, usually integrating video, music, unusual props, as well as interaction with the audience.

At first glance, there appears to be little in common between these two approaches. For example, while Sengiku performs with restraint in the traditional kimono, dancers in Mademoiselle Cinéma may unexpectedly don men's underwear. However, underneath these obvious differences, one can still glimpse that they share an appreciation for the beauty of the Japanese female body, and its unique style of expression in part due to the smaller size of Japanese women in general, which betrays their strength. Finally, both Sengiku Bandô and Mademoiselle Cinéma, in their own particular and powerful ways, are able to communicate the perspectives and internal struggles of the modern Japanese woman.

《真夏の忠臣蔵》節目單

坂東扇菊
Compagnie Bandô Sengiku

Contact :
Compagnie BANDÔ SENGIKU
6-21-10-204 Asakusa Taisho-ku TOKYO 111-0032 JAPAN
Email : sengiku@nato.jp
URL : http://www.nato.jp/sengiku/

Tradition et Modernité : ces deux mondes co-existent dans la création L'Été Chushingura, par Sengiku Bandô, directrice

« Je souhaite que le public d'Avignon ressente cela, la Tradition et la Modernité, ainsi que le sens de la liberté et du prestige autour de la légende.

Amour et Bushido : un monde flottant, passionnel, allié à la dynamique des arts martiaux. La compagnie - venant de Tokyo - est composée de danseurs traditionnels originaires du Japon, de Chine, de Taiwan, et à l'occasion du Festival d'Avignon, la troupe collabore avec des danseurs contemporains de France et de Hollande.

La performance-danse, L'Été Chushingura, est née de l'histoire grandiose, majestueuse, que présente Chushingura. Afin d'ouvrir de nouveaux horizons d'expressions, la performance présente cette fameuse histoire, issue du répertoire classique du théâtre Kabuki, par la danse, le langage corporel.

Que raconte cette histoire de vengeance et de bushido, mondialement reconnu, de nos jours? La trame de Chushingura, celle d'un homme mort dans l'inique but de se venger; pose ainsi des questions variées sur notre condition actuelle. Comment représenter la tension dramatique de Chushingura? C'est grâce à une recherche sur nos corps, ancrés dans le présent, considérant donc cette histoire sous un angle différent - ouvert de nouvelles possibilités d'expression - que nous avons tenté de créer une performance originale pour le Festival d'Avignon, en collaboration avec des artistes français. »

Création de Sengiku Bandô à partir d'une légende japonaise, L'Été Chushingura

Bandô Sengiku, danseuse et chorégraphe de danse traditionnelle japonaise - Nihon Buyo - issue de la prestigieuse lignée de la Tradition Bandô, revisite le mythe du Chushingura.

Chushingura ou Le trésor des loyaux serviteurs, en japonais, raconte l'histoire des 47 Rôbins - Samurai sans maître dans le Japon médiéval. Légende nationale, la vengeance des 47 Rôbins est une histoire vraie, un fait historique représentant l'expression ultime du Bushido, le code d'honneur des Samouraïs. C'est une des histoires les plus populaires au Japon.

C'est avec la collaboration de danseurs français que cette performance-danse esthétique confronte sa recherche à l'attente dans le passé et s'interroge : que signifie, de nos jours, les notions de loyauté, d'honneur et de mémoire des défunts? La troupe - venue spécialement de Tokyo - présente un travail exceptionnel mêlant la danse traditionnelle japonaise à la danse contemporaine.

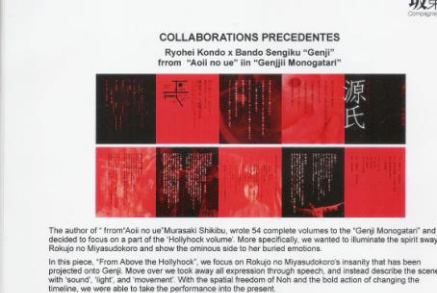
- Mise en scène et chorégraphe : BANDÔ SENGIKU
- Interprètes : Bandô Sengiku, Bandô Seirin, Kenzo Kusuda, Takehiko Maruyama, Namiko Gahar-Ogawa, Yoko Delphine-Sobue, Kaori Vullot-Suzuki, Shinnosuke, Mitsumasa Liu Nagata, Kaori Natori, Yuuka, Wang, Yu-Tan / Bandô Sengiku
- Lumière : Hiroko Uchida
- Coordination : Namiko Gahar-Ogawa / Cie Yumé Arts

坂東扇菊
Compagnie Bandô Sengiku

Note de la directrice Bandô Sengiku :
Tradition et Modernité : ces deux mondes co-existent dans la création "L'Été Chushingura". Je souhaite que le public d'Avignon ressente cela, ainsi que le sens de la liberté et du prestige autour de la légende.
Amour et Bushido : un monde flottant, passionnel, allié à la dynamique des arts martiaux.
La compagnie - venant de Tokyo - est composée de danseurs traditionnels originaires du Japon, de Chine, de Taiwan, et à l'occasion du Festival d'Avignon, la troupe collabore avec des danseurs contemporains de France et de Hollande.

Profil de Sengiku Bandô
Artiste de danse traditionnelle japonaise et maître de danse de l'école Bandô (Bandô-Ryû), école et famille illustres du Kabuki.
Depuis son enfance, elle danse sur la scène du Théâtre National et dans d'autres théâtres au Japon. En tant que chorégraphe, elle a présenté de nombreuses créations en collaboration avec des artistes de genres divers. Par sa conception novatrice de la composition sur la scène et par son talent d'expression inimitable, elle est réputée non seulement au Japon, mais aussi à l'étranger. Ses représentations de danse ont connu un grand succès au Festival d'Avignon, durant un mois, à Paris (Maison de la culture du Japon) et à Moscou (Théâtre Mary). Elle a été par la suite invitée à présenter ses créations à Sibiu (Festival international du théâtre de Sibiu), à Pékin à Shanghai (Centre dramatique) et au Forum de la danse organisé par la Princesse de Monaco.
Elle a créé sa propre compagnie et monté ses créations au théâtre d'opérette de Kiev en Ukraine, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Elle donne également des workshops de grande envergure dans des écoles nationales de ballet et des universités enseignant les arts, etc. Sa manière de diriger et les résultats de ses stages ont remporté un grand succès.

坂東扇菊
Compagnie Bandô Sengiku

COLLABORATIONS PRECEDENTES
Ryohji Kondo x Bandô Sengiku "Genji" from "Aoi no ue" lin "Genji Monogatari"

Article : « Beyond Time and Space » 12 Juin 2008 : « Then there were two dancers, the wife personified by Sengiku and the husband by Ryohji Kondo. Their dance was a fusion of modern and traditional Noh dance theater movements. Slow composed movements and very beautifully stylized leg and hand movements characterized their dance until at the very end when Ryohji Kondo, who is a very good dancer, began to perform very fast and powerful dance... »

Compagnie BANDÔ SENGIKU à l'événement...
Afin d'explorer de nouveaux horizons dans les arts de la danse en France et au Japon, nous souhaiterions organiser des échanges sur le long terme avec des compagnies françaises. Certes, les cultures de nos deux pays peuvent paraître complètement différentes, mais si nos deux cultures voient un même horizon, il nous semble qu'elles pourront faire naître un univers nouveau basé sur cet art traditionnel. Nous souhaiterions à l'avenir, mettre en place une collaboration artistique et internationale dans le domaine de la danse contemporaine. Une création née de cette collaboration serait alors montée en France, puis au Japon.

Sengiku Bandô Company...Tournées Internationales
- 2002 Festival d'Avignon 775-271 Invitation au NOCAGAKU
- 2003 / Performance Maison de la Culture du Japon Paris
* The Japanese Cultural Festival 2003 in Russia, Moscow
- 2004 "Woyzech" from Buchov, Theatre X, Tokyo x Monaco Dance Forum 2004
- 2005 / Third Asia Pacific Arts Forum (APAF) Taiwan
SAGAMIJUSUKE - in Taipei National University of Arts
- 2006 / Monaco Dance Forum 2006 - TENKA / La Kyushu KOUJIDAI
- 2007 / Sibiu International Festival - "Woyzech" from Buchov, in Romania
- 2008 / GENJI The National Theatre of Iceland x GENJI Science USF Bergen - Norway
- 2009 / Central Asia Dance Troupe performance in Kazakhstan Uzbekistan - Sponsored by the Japan Foundation
- 2010 / "Restriction" Theater X - Alliance performance
- 2011 / Italy Festival 2011 "Charity Japan Day Festival"
- 2012 / "Nobody" live performance installation au Shibuya Live House WWW
! Performances every year at the National Theatre of Japan.

坂東扇菊
Compagnie Bandô Sengiku

亞維農劇場節 坂東扇菊的挑戰

— 從壯大的「忠臣藏文化宇宙」所誕生的 L'ETE CHUSHINGURA

topic

アヴィニヨン演劇祭 坂東扇菊の挑戦

「壮大な『忠臣藏文化の宇宙』から生れた『L'ETE CHUSHINGURA』

ンス・アヴィニオン演劇祭に坂東扇菊カンパニーが出演、扇菊の振付・演出による『L'ETE CHUSHINGURA (セキキ)』を披露した。

上演会場となったLa Condition des Soiesは選考が厳しく、なかなか上演が難しい劇場なのだそうだが、その知名度もあいまって初日から多くの報道関係、評論家ら大ぜいが訪

れたという。

出演者は日本のみならず、フランス、オランダ、中国、台湾と各国から集まった13人。パリのAssociation Culturelleの協力のもと、2013年2月より数回の事前ワークショップを行なって、フランス在住のダンサーをオーディションで選抜した。

内容はタイトルの通り、忠臣蔵。だが、扇菊は一つの物語を舞踊という万国共通の身体言語に置き換えて視覚化した。「仮名手本忠臣蔵」のドラマ性を身体をつかってどのような表現し直すかを追求し、現代に生きる身体を持って、発想の枠と、表現の可能性を広げ、アヴィニオン演劇祭のために創り上げたこの作品は、現地の新聞、雑誌などにも取り上げられ、高く評価された。

一部を紹介すると、豪華な衣装、完璧なテクニク、正確で美しいしぐさ…この舞台は我々を時空間を超えた旅に連れ去ってくれる。(Theatre du blog) 『L'ETE CHUSHINGURA』は、踊りという媒体によって日本文化の中心へ観客を誘う。この新作によって伝統と現代性を融合させようとした坂東扇菊の目論見は見事に成功した。(La province.com) カラフルでエネルギーにあふれた、豊かな舞台しきたりを厳格に重視しながらも非常に現代的な振付が独創的な作品。(Re: Arts)

「現代において忠臣蔵の物語とその精神は、何を意味するのか、今、世界的にもよく知られた武士道は、今日では何を物語るのか。そういうことをテーマに創り上げました。たくさんの方に観て頂き、大変有り難いこととおもいます。日本から松竹株式会社グループの戦略開発室室長さんが観に来てくださり、びっくり！お目に掛けて、大変感動しましたと言っていて二度びっくり！でした。私は今まで12カ国15都市で公演して参りましたが、この作品が今後の海外公演において、また新たな一歩になることを願っています」

日本では8月24日にセッションハウスにてアヴィニオン演劇祭追体験ワークショップを行なった。今後の活躍が益々期待される扇菊氏である。

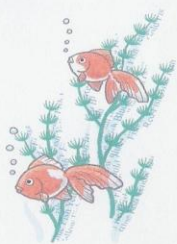

ゆかたざらい

平成二十五年九月一日(日)

浅草喜多八 三階 午後一時開演

浅草公会堂前

一、富士

坂東 扇弘

一、かつお売り

坂東 扇弘

獅の君

坂東 あさ

一、鳥のように
筆曲

坂東 扇なみ

一、鞍馬獅子

喜三太

坂東 一る

一、年増

坂東 凜香

一、松の緑

桑原 崇
王 榦 丹

一、鷺嬢

坂東 扇月

一、藤嬢

工藤 菜史

一、雪船頭

女船頭
坂東 篤呼
市川 笑三

一、手習子

東梅 歩惟

一、藤嬢

坂東 扇弘

一、梅にも春

高橋 ユキ

一、島の千歳

坂東 扇璞

一、藤嬢

王 榦 丹

一、山王祭

坂東 小扇

一、胡蝶

武田 香穂
今井 さくら

一、櫓のお七

坂東 朱菊

一、子守

奥野 花奈

一、団十郎嬢

嬢
坂東 花暎
丁稚 風野 恵

一、舞踊の四季

相聞
肥田 明日香
晚夏光 刀禰 美香

一、団子売り

お白
坂東 扇朱
杵造 坂東 胡扇

一、猿舞

久保田 輝子

一、風流船揃

坂東 扇菊
坂東 扇輔

一、雨の五郎

大友 千里

会主 坂東 扇菊

觀賞演出 • 參觀展覽

- ▲ 坂東玉三郎 • 鼓童 アマテラス
一舉手、一投足，都綻放著美。
能夠親眼看見玉三郎先生的演出，
有種心願達成的感受。

京都南座「五花街傳統藝能公演」▶
參與京都的六月盛事，
一窺神秘的藝、舞妓們，
在台上的優雅舞姿。

★ 大歌舞伎馬拉松！

在新橋演舞場待一整天，
一口氣觀賞完所有劇目。

演員的精彩，
使9月3日成為了
結結實實的學習日。

製作 松竹

歌舞伎座新開場柿茸落

九月花形歌舞伎

平成25年9月1日(日)初日→25日(水)千穂楽

【夜の部】午後4時30分開演

新作陰 滝陽 夜叉姫

第一幕 明太路
第二幕 門出鬼
第三幕 最後の大団円まで

【昼の部】午前11時開演

一、新薄雪物語
二、吉原雀

合広詮花 腹間議見

8月12日(月)10:00電話予約・Web受付開始

◆チケットホン松竹 0570-000-489 03-6745-0888

◆チケットWeb松竹 <http://www.kabuki-bito.jp> チケットWeb松竹 検索

観劇料(税込) 1等席 18,000円 2等席 14,000円 3階A席 6,000円 3階B席 4,000円 1階様敷席 20,000円

★ 起個大早・排隊看「花形」(明星)!

集結當紅歌舞伎界名演員同台，
票券僅僅四天便銷售一空。
傳統藝術深受國民喜愛的盛況，
今夏也體驗了一回。

9月17日(火)

昼の部

吉原雀

15:14開演

入場番号 **0050 番**

Y800

◆開演20分前迄に4階看見入場口にお越し下さい。(時間を過ぎると入場番号は無効)
◆購入後の変更・払戻し等は一切できません。

松竹株式会社

9月17日(火)

昼の部

新薄雪 詮議〜合腹

12:48開演

入場番号 **0096 番**

Y1,700

◆開演20分前迄に4階看見入場口にお越し下さい。(時間を過ぎると入場番号は無効)
◆購入後の変更・払戻し等は一切できません。

松竹株式会社

幸崎伊賀守

尾上松緑

葛城民部

市川海老蔵

梅の方

尾上菊之助

國部兵衛

市川染五郎

國部左衛門

中村勘九郎

一、新薄雪物語
二、吉原雀

合広詮花 腹間議見

通し狂言

製作 松竹

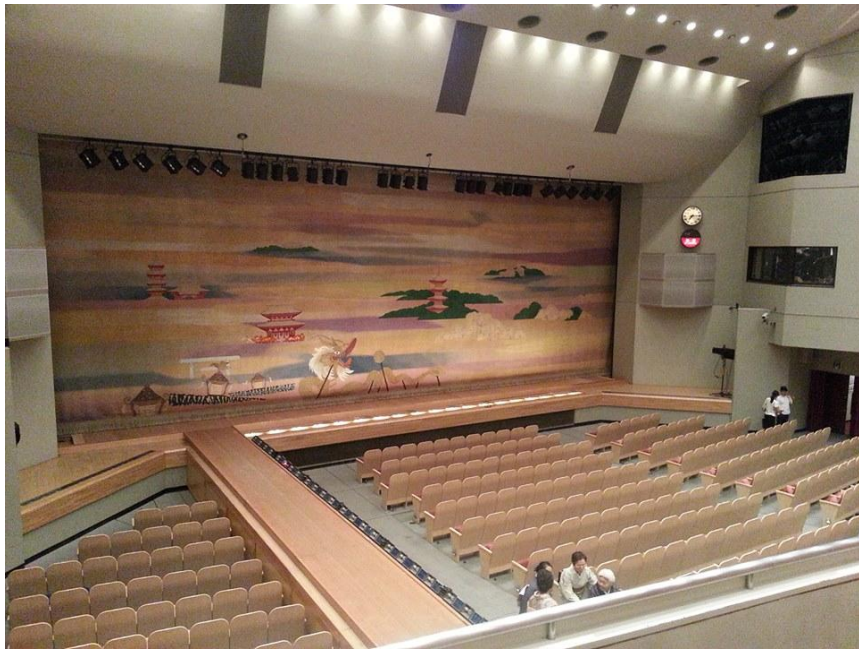
華

中村七之助

妻平

片岡愛之助

歌舞伎座新開場柿茸落 **九月花形歌舞伎** 9月1日(日)初日→25日(水)千穂楽 **歌舞伎座**

★ 浅草公会堂
城東ブロック舞踊会

看見<城東そぞろ歩き～花暦～>中，
感覺熟悉、表演能量卻更為強大的
扇菊老師的身影，「震撼、激動」並不
足以形容。那是經由一生努力所達成
的「藝」之路。

舞姿完美、意志堅強、待人謙和.....
擁有如老師一般的精神，
成為了我一生追尋的目標。

公益社団法人
日本舞踊協会東京支部
第四十一回
城東ブロック舞踊会
主催 城東ブロック
(公社)日本舞踊協会東京支部

平成二十五年九月二十一日(土)
於 浅草公会堂
昼の部 開場 十時半・開演 十一時
夜の部 開場 三時・開演 三時半

日本舞踊協会東京支部
第41回
城東ブロック舞踊会 (入場券)
平成 25 年 9 月 21 日 (土)
《夜の部 開場 3 時・開演 3 時半》
於 浅草公会堂

一、常磐津 老松 藤間蘭黄

一、豊本 保名 藤間香寿

一、長唄 雨の四季 榎若 勸二郎

一、長唄 藤娘 榎若 勸代

一、長唄 都風流 花川梅朝

一、清元 女車引 松坂東 友女香寿
梅坂東 香寿美翔
榎坂東 香寿紗良

一、長唄 浦島 藤間蘭駒

一、大和菜 花吹雪 藤見華香

一、長唄 廊二題 藤間響子

一、大和菜 四季の花 榎若 仔一郎

一、常磐津 城東そぞろ歩き(花暦) 坂東 友女香寿
榎若 勸柳 坂東 扇紫菊
花柳 壽紫冲 藤間 真起子
花柳 鳳幸 藤間 真起子
花柳 秀瞭

一、夜の部 午後3時半開演

◆ 神樂坂セッションハウス Session House

每週一下午一點，到神樂坂的舞蹈學校 Session House，參加扇菊老師的日本舞蹈課程。一起上課的前輩約有五至七位左右，各自擁有不同的訓練背景：專業舞者、整脊師、歌手，也有單純喜愛日本舞蹈的上班族。上課方式為團體學習，先進行基礎訓練，再複習練習中的曲目、視情況增加進度。抱持著讓更多人認識、欣賞日本舞蹈的想法，在兩個小時的課程中，老師經常講述曲目由來、幽默地陳述自己練習的趣事，以及演出時的真實狀況。和在老師家上課相比，氣氛輕鬆許多。

四個月間，無論是撐著傘，大步邁進、充滿男兒熱血的《雨の五郎》，或是在雪中形單影隻，因情感糾葛而神傷，最終幻化成鷺的《鷺娘》，每週一都能在老師的指導下，一回回細細體驗。而《鷺娘》正是八年前，我與老師初相遇時觀賞的曲目，也可說是我認識日本舞蹈的起點。能夠回到原點：向當年台上演出《鷺娘》的老師，學習同一首曲目，聽她仔細分解一舉一動，傳授表演要訣，每回都是震盪心靈的感動。每每，在下課前行禮時，心中和眼眶總會湧上，「自己是何其幸運」的感嘆，以及對老師滿滿的敬意與感激。

▲ 9月1日：參與一年一度的浴衣會

▲ 與扇菊老師合影

▲ 與 Session House 前輩合影