

(panel)

Scientifically Minding Theatre

Miki Goan

I am a psychologist intrigued by the work of Mr. Oriza Hirata and his theater company, Seinendan. Longing to reveal the secrets behind their creation process, I have so far video-taped and taken field notes of seven of their productions for the entire rehearsal period, starting with ""The Balkan Zoo"" in 1997. My laboratory is heaped with those video tapes.

I do have several hunches as to where this obsessive passion of mine comes from, but I would like to start the panel by emphasizing the importance of studying the creative process of drama and theatre for someone like me who specializes in ecological psychology and cognitive science. Then I would like to move on to pointing out how interesting and mysterious the analysis results themselves are. This is what I would like to convey to you the most. In the creation of theatrical performances there seem to be aspects that contradict the generally believed learning effects. Following is the list of the characteristics.

(1) Directions with machine-like precision.

I have noticed that Mr. Hirata's directions are based on certain criteria and that he gives them to the actors with machine-like precision. Most of them deal with physical actions such as when to say a line at what speed.

(2) Reasonable irregularity achieved by rehearsals.

You may predict that Mr. Hirata's strict directions make the actors' performances more precise and stable, but they don't. On the contrary, I have observed microslips, or fluctuations of action increase, and the variety of the lengths of the pauses in between the lines gets greater as the rehearsals progress.

(3) Uncertainty decreased by increased number of characters.

Initially I thought a scene with fewer characters would be easier to perform, but I was wrong. A two-person scene tended to show different pause lengths each time it was rehearsed, whereas a multi-person scene was inclined to show structured patterns. In other words, I found two-person scenes to be more irregular."

演劇を科学する

後安美紀

私は、平田オリザさんの主宰する青年団の作品に魅せられた心理学者です。その 創作の秘密を知りたいと思い、一つ一つの作品が出来上がるまで稽古の全過程をビデオテープやフィールドノートに記録してきました。1997年の『バルカン動物園』以来、そのようにして記録された作品は合計7作品にのぼります。私の研究室には大量のビデオテープの山があります。この執拗な情熱はどこから来るのでしょうか。思い当たる節はいろいろとあるのですが、このトークでは、私の専門とする生態心理学や認知科学から見て、演劇の創作過程を研究対象とする必要性がいかに高いものであるかということをもまず最初にご説明申し上げたいと思います。そして次に申し上げたいのは、これが一番お伝えしたいことでもあるのですが、稽古の解析結果そのものの面白さ、不思議さです。日常的に考えられている学習の効果とは反対の効果が「表現」学習にはあるようです。以下にそのポイントをまとめます。

(1) 機械のように正確な演出

平田オリザさんは演出の際、まるで機械のような正確さで、一定の基準に基づいた指示を俳優たちに与えていました。指示の内容でいえば、セリフを言うタイミングやスピードなど、俳優が物理的に(physical)どう行動すればいいかを指定するタイプの指示が大半です。

(2) 稽古をすれば、パフォーマンスがほどよく乱雑になること

(1)のように厳密な指示を与えられた俳優のパフォーマンスは、どんどんと正確さ安定感を示すかといえばそう ではありません。むしろ反対に、稽古が進行するにつれてマイクロスリップ(microslips)と呼ばれる行為の揺らぎ(fluctuation)が増えたり、発話タイミングのパターンがより乱雑なものになっていってしまいました。

(3) 2人芝居のほうがパフォーマンスの不確実性が高いということ

登場人物が少ないほうが簡単にお芝居をできるかといえば、そうではありませんでした。2人のパフォーマンスシーンのほうが毎回異なる発話タイミングパターンを示し(つまり乱雑度は高く)、多人数によるパフォーマンスシーンのほうが構造化されたパターンを示す傾向にありました。