

Theater
Figuren Museum
L · ü · b · e · c · k

IM REICH DER SCHATTEN CHINESISCHES SCHATTENTHEATER TRIFFT PEKING-ÖPER

IM REICH DER SCHATTEN CHINESISCHES SCHATTENTHEATER TRIFFT PEKING-ÖPER

Unter der Schirmherrschaft der UNESCO

The World of Shadows
Chinese shadow puppetry meets Beijing Opera
Under the patronage of UNESCO

POSSEHL-STIFTUNG

 Stiftungen der Sparkasse Holstein
Sparkassen-Stiftung Holstein

Landeskulturverband
Schleswig-Holstein e.V.

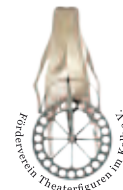

Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V.

ACK-Agentur

FIGURENTHEATER
LÜBECK

die LÜBECKER MUSEEN

Organisation der
Vereinten Nationen
für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur

United Nations
Educational, Scientific, and
Cultural Organization

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Организация
Объединённых Наций по
вопросам образования,
науки и культуры

منظمة الأمم المتحدة
للترجمة والعلم والثقافة

联合国教育、
科学及文化组织

The Director-General

Ms Martina Wagner
TheaterFigurenMuseum gGmbH
Kolk 14
23552 Lübeck
Federal Republic of Germany

21 MAY 2012

Ref.: DGI/4/12/2692

Dear Ms Wagner,

Thank you for your letter of 4 April last, by which you request UNESCO's patronage for the special exhibition entitled "The World of Shadows – Chinese Shadow Theatre meets Beijing Opera" that will take place in the City of Lübeck from 6 July to 21 October 2012.

I am pleased to note that this project has received the full support of the German National Commission for UNESCO and am confident that this exhibition will enhance the public's understanding of Chinese shadow puppetry and the Peking Opera, both of which are inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage.

Recognizing this event to be consistent with the Organization's effort to safeguard and promote oral and intangible Heritage, I am pleased to grant UNESCO's patronage to it, and to authorize the use of the Organization's logo, in accordance with the enclosed General Conditions.

With my best wishes for the success of this exhibition, I remain,

Yours sincerely,

Irina Bokova

IMPRESSUM

Theaterfiguren im Kolk Band 2

Herausgeber: TheaterFigurenMuseum Lübeck, Kolk 14, 23552 Lübeck
Union Internationale de la Marionnette (UNIMA Deutschland e.V.)
c/o Theater der Nacht, Obere Str. 1, 37154 Northeim
1. Vorsitzender Stephan Schlafke

Redaktion: Martina Wagner und Dr. Rainald Simon
Lektorat: Martina Wagner und Markus Spier
Layout und Satz: Martin Labedat

Fotos: Luise Thomae, Dr. Rainald Simon, Fritz Fey, fotalia, istock
Titelbild: Hao Bing Li, der Hauptspieler der Guangyi-Truppe
1. Auflage 2012

Die in diesem Katalog zu thematischen Dokumentationszwecken wieder-
gegebenen Texte der UNESCO unterliegen dem Copyright der UNESCO.

Verlag:

Puppen & Masken – Wilfried Nold
Eppsteinerstraße 22, 60323 Frankfurt am Main
Telefon 069-722083, nold@puppenundmasken.de

Bibliographische Informationen der Deutschen
Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publi-
kation in der Deutschen Nationalbibliographie;
detaillierte bibliographische Daten sind im Inter-
net über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-935011-86-0

INHALT

Grußworte / Word of Welcome

Dr. Roland Bernecker

Deutsche UNESCO-Kommission e.V. / German UNESCO Commission 6

Wei Qian

Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V. / German Chinese Association 8

Stephan Schlafke

UNIMA Deutschland e.V. / UNIMA Germany 8

Martina Wagner

Zum Geleit / Foreword 10

Chinesische Schätze im TheaterFigurenMuseum Lübeck / Chinese Treasures in the Lübeck Museum of Theater Puppets 13

Karol Edward Cybulla

Theater! Ausstellung! Beleuchtung? / Theater! Exhibition! Lighting? 13

Denise Puri

Lebendige Objekte/ Vivid Objects 15

Dr. Rainald Simon

Tänze von Licht und Schatten: Das Chinesische Schattentheater / Dances of Light and Shade: Chinese Shadow Puppetry 17

Deutsche UNESCO-Kommission e.V.

Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit
Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity 26

UNESCO

Chinas Kulturerbe: Das Schattentheater / China's Cultural Heritage: Chinese Shadow Puppetry 28

Dr. Rainald Simon

Das Schattentheater zur Zeit der chinesischen Kulturrevolution (1966–1976)
Shadow Theater during the Chinese Cultural Revolution (1966–1976) 32

Exponate der Ausstellung / Exhibits of the Exhibition

Beschreibungen / Description Dr. Rainald Simon
Sammlung / Collection Fritz Fey 38
Sammlung / Collection Luise Thomae 56

Chinas Kulturerbe: Die Peking-Oper

Dr. Rainald Simon

Die Beziehung des Schattentheaters zur Peking-Oper / The Relationship of Shadow Theater to Beijing Opera 61

UNESCO

Chinas Kulturerbe: Die Peking-Oper / China's Cultural Heritage: The Beijing Opera 65

Xiaomin Liu

Die Peking-Oper Kostüme in der Ausstellung / The Beijing Opera Costumes in the Exhibition
Beschreibungen / Description Dr. Rainald Simon 72

Die Autoren und Projektmitarbeiter / The Authors and Project Staff 78

Literatur / Literature 81

Bildnachweis / Picture Credits 81

GRUSSWORT DER DEUTSCHEN UNESCO-KOMMISSION

Grußwort zur Sonderausstellung »Im Reich der Schatten« im TheaterFigurenMuseum Lübeck

Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) würdigt mit der Übernahme der Schirmherrschaft für die Sonderausstellung »Im Reich der Schatten«, dass das TheaterFigurenMuseum Lübeck seinem Publikum zwei Kulturformen zugänglich macht, die beispielhaft für das lebendige Kulturerbe der Menschheit stehen: das chinesische Schattentheater und die Peking-Oper.

China gehörte zu den ersten Vertragsstaaten der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes (2003). Das Übereinkommen rückt über Jahrhunderte überlieferte Traditionen, welche unmittelbar von menschlichem Können getragen werden, in den Blickpunkt. Diese Traditionen prägen und beeinflussen unsere Kulturen heute und morgen. China ist neben vielen anderen asiatischen Staaten Vorreiter bei der Umsetzung dieser Konvention. Das Land ist unter anderem bereits mit 36 Elementen auf den drei UNESCO-Listen vertreten: Das chinesische Schattentheater ist seit 2011, die Peking-Oper seit 2010 auf der Repräsentativen Liste verzeichnet. Wichtige Bedingungen für die Aufnahme auf diese Liste sind, dass die kulturelle Ausdrucksform für die weltweite kulturelle Vielfalt steht, dass sie ein wichtiges Zeugnis menschlicher Kreativität darstellt, und dass die Listung zu größerer Sichtbarkeit und wachsendem Bewusstsein für die Bedeutung von Immateriellem Kulturerbe beiträgt.

Immaterielles Kulturerbe im Sinne des UNESCO-Übereinkommens ist *traditionell, zeitgenössisch und lebendig, inklusiv und gemeinschaftsbasiert*: Es geht um überlieferte und zeitgenössische Kulturpraxis, an der unterschiedlichste kulturelle Gruppen teilnehmen, Laien wie Profis und alle Zwischenstufen. Es geht um kreative Weitergabe und Bewusstseinsbildung, um besonderes Engagement von der Basis her. Das chinesische Schattentheater und die Peking-Oper sind dafür gute Beispiele.

Die traditionelle Aufführungskunst des chinesischen Schattentheaters wird innerhalb von Familien oder Theaterensembles von Generation zu Generation weitergegeben. Die Kulturpraxis lebt von den Fähigkeiten

Welcome to the special exhibition »The World of Shadows« (The Lübeck Museum of Theater Puppets)

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is happy to assume patronage of the special exhibition »The World of Shadows«. The museum makes accessible two cultural forms of humanity's vibrant cultural heritage: Chinese shadow play and Beijing Opera.

China was among the founding members of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003). The Convention draws attention to the traditions that have been handed down for centuries directly through human skills and abilities. These traditions influence and shape today's culture and that of the future. Among many other Asian countries China is a pioneer in the implementation of this convention. The country is already represented with 36 items on the three UNESCO lists and Chinese shadow play has been listed since 2011, Beijing Opera has been on the representative List since 2010. Important prerequisites for being included to this list are that the cultural form of expression exemplifies global cultural diversity, demonstrates human creativity and contributes to greater visibility and increasing awareness of the importance of intangible cultural heritage.

Intangible cultural heritage in terms of the UNESCO Convention is traditional, contemporary and vibrant, inclusive and community-based: it is about traditional and contemporary cultural practices in which the most diverse cultural groups participate, from laymen to professionals and all intermediate stages. It is about the creative passing on, increasing the awareness and special engagement. Chinese shadow theater and Beijing Opera are prime examples of intangible cultural heritage.

The traditional performance art of Chinese shadow theater is being passed on within families or theater troupes from generation to generation. The cultural practice subsists on the skills of the puppeteers – professionals, but also many amateurs – who produce the illusion of moving images with their paper or leather figures fixed on sticks on a piece of cloth illuminated from behind. Shadow theater artists master dozens of

der Puppenspieler-Profis, aber auch viele Amateure –, die mit ihren an Stangen befestigten, aus Leder oder Papier gefertigten Figuren auf einem von hinten beleuchtetem Tuch die Illusion bewegter Bilder erzeugen. Schattentheaterkünstler beherrschen Dutzende von Stücken, die in der Regel mündlich überliefert werden. Sie können häufig mehrere Figuren gleichzeitig spielen und beherrschen zudem Improvisations- und Falsett-Gesang, aber auch verschiedene Musikinstrumente. Viele Puppenspieler fertigen auch die Puppen, die zwischen 12 bis 24 bewegliche Gelenke haben, selbst. Das chinesische Schattentheater zeugt damit in vielfacher Hinsicht von menschlicher Kreativität. Das über Generationen überlieferte Wissen und die damit verbundenen vielfältigen Fertigkeiten und Aufführungspraxen sind wichtige kulturelle Ressourcen.

Die Peking-Oper ist eine Mischung aus Gesang, Rezipitation, Schauspiel und Kampfkunstdarstellungen. Sie wird bis heute als ästhetisches Ideal der chinesischen Oper betrachtet und ist ein in allen sozialen Schichten beliebtes und anerkanntes Element kulturellen Erbes. Die Aufführungen basieren auf strengen Regeln. Traditionell sind Bühnenbilder und Requisiten minimalistisch. Die Kostüme dagegen sind opulent – einige davon sind in dieser Ausstellung zu sehen. In den aufwändig geschminkten Gesichtern drücken Symbole, Farben und Muster die Eigenschaften und sozialen Identitäten der Charaktere aus. Junge Menschen erlernen die für die Aufführung der Oper erforderlichen Fähigkeiten und Regeln vornehmlich durch mündliche Unterweisung von etablierten Künstlern sowie durch Beobachtung und Nachahmung. Diese Form der Kulturübermittlung hat Veränderungspotenzial und sorgt somit für kulturelle Vitalität.

Kulturelle Vielfalt ist Ausdruck des Reichtums einer Gesellschaft im Sinne ihrer kreativen Ressourcen. Vielfalt ist in jeder Gesellschaft angelegt und als Potenzial vorhanden. Sie braucht jedoch Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Anerkennung. Dies gilt in besonderem Maße für gelebtes immaterielles Kulturerbe, das meist an besondere lokale und regionale Prägungen und Entwicklungen gebunden ist. Wir wünschen der Ausstellung »Im Reich der Schatten« viele interessierte Besucher und eine gute Resonanz.

Dr. Roland Bernecker, Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission

plays that are usually transmitted orally. They can often play more than one character simultaneously; they improvise, and sing falsetto, but also play various musical instruments. Many puppeteers can even manufacture the puppets that usually have 12 to 24 movable joints. Chinese shadow theater shows many different aspects of human creativity. The knowledge passed on over generations and the diverse skills and performance practices are important cultural resources.

The Beijing Opera blends singing, recitation, acting and martial arts. Today, it is considered the aesthetic ideal of Chinese opera and it is an element of cultural heritage which is popular among all social classes. The performances are based on strict rules. Traditionally, the set and the design of the stage are kept minimalist. The costumes however are opulent – some of the costumes are featured in this exhibition. The faces, elaborately painted with symbols, colors and patterns, express the features and social identities of the characters. Young people learn the rules and skills that are necessary for opera performances mostly through oral instruction from artists and through observation and imitation. This form of cultural transmission has the potential for change, thus, ensuring cultural vitality.

Cultural diversity is an expression of a society's wealth in terms of its creative resources. Diversity is a part of every society and can be used as a potential resource, as well. However, it needs attention, appreciation and recognition. This is true especially for experienced intangible cultural heritage, which is closely tied to local and regional developments and influences. We are looking forward to welcoming many interested visitors to the exhibition »The World of Shadows« and we hope for many positive responses.

Dr Roland Bernecker, General Secretary of the German Commission for UNESCO

GRUSSWORT DER DEUTSCH-CHINESISCHEN GESELLSCHAFT

Seit Tausenden von Jahren ist die Figur, die Gestalt, die Maske, die Puppe das Zentralausdruckselement in den chinesischen Kulturen – die Sprache zwischen den Völkern des riesigen Landes.

Und doch ist das TheaterFigurenMuseum in Lübeck für uns ein Wunder an kulturellem Ausdruck und sprachunabhängiger, beeindruckender Mitteilung. Etwa tausend Exponate weltweit sind im TheaterFigurenMuseum Lübeck zu bewundern, Handpuppen, Marionetten, Stab- und Schattenspielfiguren ...

Wir freuen uns besonders über die Sonderausstellung mit chinesischen Theaterfiguren, die anlässlich des Chinesischen Sommers 2012 stattfindet. Mit unserem Dank für Ihr Interesse und Engagement für China verbinden wir unsere guten Wünsche für einen erfolgreichen Verlauf der Ausstellung.

Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V.
Wei Qian
Präsidentin

For thousand years, figures, stature, masks and puppets have been central elements of expression in Chinese cultures – a language between the peoples of a huge country.

And yet, the Lübeck Museum of Theater Puppets still is a miracle of cultural expression and of impressive disclosures independent of language. About a thousand specimens from all over the world are displayed in the Lübeck Museum of Theater Puppets including glove puppets, marionettes, rod- and shadow puppets ...

On the occasion of the Chinese Summer 2012, we are delighted about a special exhibition of Chinese Theater Puppets. We would like to thank you for your interest in and your dedication for China and would like to congratulate on a very successful exhibition.

German Chinese Association
Wei Qian
President

GRUSSWORT DER UNIMA

2012 fand der alle vier Jahre stattfindende 21. Weltkongress der UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE (UNIMA) in Chéngdū statt. 60 Figurentheater aus aller Welt stellten ihre Inszenierungen vor. Künstler begegneten einander, das einheimische Publikum aus dieser 10-Millionen-Stadt hatte teil daran.

Das Besondere für uns Europäer an Treffen in asiatischen Ländern ist es lebendig mitzuerleben, dass das ausgefeilte, jahrhundertealte Handwerk in Figurenge-

In 2012, the 21st world congress of the UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE (UNIMA) was held in Chéngdū. 60 puppet theaters from all over the world presented their productions, artists met each other and the local audience from the city with its 10 million inhabitants took part in the celebrations.

What makes these conventions in Asian countries interesting for Europeans, especially, is to actively witness the ways in which the elaborate centuries-old design of the puppets and playing styles meets the attempts of

staltung und im Spiel modernen Versuchen begegnet, die überlieferten feinen, rhythmischen Spieltechniken in heutiges Theater mit hinüber zu nehmen.

Das chinesische Schattenspiel ist von der UNESCO, deren Mitglied die UNIMA ist, zum Weltkulturerbe erklärt worden. Und was sich von dieser Theaterkunst in der Provinz erhalten hat, rückte mit großzügigen Unterstützungen in den kulturpolitischen Fokus der chinesischen Regierung und soll zukünftig in neu errichteten Museen und in die aktuelle Theaterarbeit einfließen und am gesellschaftlichen Leben wieder mehr teilnehmen.

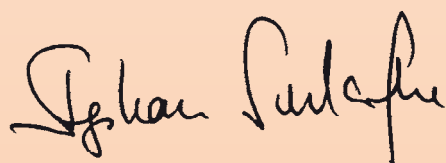
Die Bereitschaft in Deutschland, das Jahr 2012 als Kulturjahr für China zu öffnen, erinnert an die vielen Brücken zwischen beiden Ländern, die seit einigen Jahrhunderten bestehen. Auch die des Schatten- und Puppentheaters darf da nicht fehlen. Dazu bietet die Ausstellung im TheaterFigurenMuseum Lübeck einen überraschenden und inspirierenden Beitrag.

Denn die Sammlung Fey bietet viele Exponate der edlen traditionellen Arbeiten, die wunderschöne farbige Schemen mit spezieller Gerberei und mit der filigranen Schneidetechnik haben entstehen lassen. Diese Arbeiten wurden auch in kommunistischer Zeit nicht ganz vergessen oder verdrängt – es gibt in Lübeck seltene Exponate mit Arbeitern aus der Zeit der Kulturrevolution zu sehen.

Die Ausstellung zieht auch Verbindungen zur Peking-Oper, denn die Pracht der Kostüm- und Bühnenkunst für die Darsteller der Oper findet sich auch in den prächtigen Kostümen und vergoldeten Bühnen der Handpuppen wieder – und natürlich auch in der Opulenz der erzählten traditionellen Geschichten.

Die UNIMA Deutschland lädt herzlich ein, diese ungewöhnliche Ausstellung in der Lübecker Altstadt zu besuchen.

Stephan Schlafke
1. Vorsitzender

puppeteers to transfer the delicate and rhythmic traditional playing styles to modern theater.

Chinese Shadow play has been listed among the world cultural heritage sites by UNESCO, of which UNIMA is a member. The acquisition of generous financial support has allowed the remains of this art that still exist in the remote provinces of China to gain the attention of the Chinese Government's culture politics. Newly built museums and current theatrical work aim at fostering the theater's involvement in social life.

Germany's willingness to announce 2012 the Year of Chinese Culture reminds us of the many bridges that have been built within the last centuries. This also includes shadow and puppet theater. The exhibition by the Museum of Theater Puppets in Lübeck is an astonishing and inspiring contribution to this process.

Fey's collection offers many exhibition pieces of these precious traditional leather crafts, which through special tanning methods and frail cutting techniques project beautifully colored silhouettes. Even during Communist times, these works have not been ousted or forgotten entirely and the Lübeck exhibition shows some rare pieces from the time of the Cultural Revolution.

The exhibition also establishes a connection with the Beijing Opera because the splendor of the artfully fashioned costumes and stagecraft for the singers of the opera is mirrored in the magnificent costumes and the gilded stages of the hand puppetry – furthermore, the two forms of art correspond in the lavishness of traditional narrations.

UNIMA Germany cordially invites you to this extraordinary exhibition in the historic downtown of Lübeck.

Stephan Schlafke
1. chairman

ZUM GELEIT

Martina Wagner

Sie erzählen vom Untergang der späten Han-Dynastie, träumen von der Reise in den Westen und kämpfen als tapfere Generäle: seit Jahrtausenden spiegelt das Schattentheater die Kulturgeschichte Chinas wider. In der vorwiegend leseunkundigen Bevölkerung waren die Aufführungen der aus Esels- oder Rindspergament geschnittenen Figuren für die mündliche Kulturtradition von großer Bedeutung. Zum großen Fundus chinesischer Theaterfiguren, Musikinstrumente, Theaterkulisser und Requisiten des TheaterFigurenMuseums gehören zahlreiche Schattenfiguren. Etliche davon sind über 100 Jahre alt und viele sind von großen Meistern hergestellt worden.

Vom 13. Juli bis zum 21. Oktober 2012 steht diese bedeutende Volkskunst im Mittelpunkt unseres Museums. Bei der Auswahl der Exponate für die Ausstellung stellte sich schnell die Frage, wie die aus Pergament geschnittenen Figuren präsentiert werden können. Wie wird das Licht eingesetzt, damit der perfekte Schatten entsteht? Wie kann die Spielweise demonstriert werden? Wie können die Farben der bunten Figuren betont werden? Sechs Vitrinen standen zur Verfügung, in denen die Schattenfiguren aus verschiedenen Perspektiven dargestellt werden sollten: aus Sicht des Puppenspielers, der die Figur hinter der Leinwand mit Führungsstäben spielt und aus Sicht des Zuschauers, der den bunten Schatten der Figur vor der Leinwand erkennt. In Verbindung mit Filmen, Fotografien und Requisiten aus der Zeit der Kulturrevolution spiegelt die Ausstellung die verschiedenen Facetten des Schattentheaters wider, womit ein umfassender Einblick in die Kunst des traditionellen Volkstheaters gelungen ist.

Als zweiten Schwerpunkt thematisiert die Ausstellung die Peking-Oper, eine neue mehrdimensionale Kunstform, die Gesang, Sprache, Tanz, Spiel, Mimik, Akrobatik, Kampfsport und Gesichtsbemalung zu einem Ganzen verbindet. Ihre Kostüme sind mit zahlreichen Symbolen bestickt und ihre Kopfbedeckungen mit

Foreword

It tells stories of the demise of the late Han-dynasty, it dreams of travels to the West, and its generals fight with valor: for millennia shadow play has been mirroring China's cultural history. With the population being largely illiterate, the performances with puppets cut out from cowhide or donkey hide parchment played a major role in the oral transmittance of cultural elements. The extensive fundus of Chinese theater puppets, musical instruments, theater sceneries and backdrops, and many other props also includes shadow puppets. Many of these are older than a hundred years and many were crafted by great masters of their art.

Exhibits of this important folk art are the centerpieces of our museum from July 13th to October 21st, 2012. When selecting the pieces for the exhibition, we were faced with the question of how to display the puppets that are cut out from parchment. In what way can we best use lighting to create shadows? How can we demonstrate the playing styles? How can we stress the colors of the vibrant puppets? In six glass showcases we display the figures from different perspectives: From the puppeteers point of view who manipulates the puppets with sticks from behind the screen and from the spectator's point of view who can see the colorful shadows cast by the puppets onto the screen. Showing films, photographs and props from the time of the Cultural Revolution, the exhibition reflects the many different aspects of shadow theater and allows comprehensive insights into the art of traditional folk theater.

The other thematic priority lies on Beijing Opera which is a multifaceted form of art blending song, recitals, dancing, acting, mimic art, acrobatics, martial arts and facial make-up into one. Its costumes are embroidered with numerous symbols and the headdresses are decorated with colorful pompoms. This exhibition features costumes in the style of the Beijing Opera from the 1930s. The combination of the costumes and the sha-