

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
و نهاد مشارکت یونینما (PC UNIMA) برگزار می‌کند:

نشست بین‌المللی حضوری و آنلاین

سایه‌ها در مسیر جاده ابریشم Shadows On The Silk Road

20th Tehran-Mobarak International puppet
theater Festival & UNIMA Puppetry collaboration
(UNIMA PC)

Festival Director: Amir Soltan Ahmadi
Conference Moderator and Director:
Salma Mohseni Ardehali
UNIMA PC: Goran Zelic
Executive Assistant for Conference and
Workshop: Mohammadreza Amini
Booklet Design and Layout: Amin Sohani

دبیر جشنواره: امیر سلطان احمدی
دبیر نشست: سلما محسنی اردهالی
Goran Zelic :UNIMA PC
دستیار اجرایی نشست و کارگاه: محمدرضا امینی
طراحی و صفحه‌آرایی کتابچه: امین سوهانی

ستاد برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک:
سولماز عسگری (مدیر اجرایی)، میرآرش مصطفایی (جانشین دبیر)، میترا کریم خانی (مدیر هماهنگی)، حسین نعیمی ذاکر (مدیر ستاد)، مرضیه سرمشقی (مدیر هنری)، سجاد موسوی راضی (مدیر روابط عمومی)، مژگان وکیلی (مدیر امور بین الملل)، رضا بروزمند (مدیر مالی)
با تشکر از همراهی معاونت امور هنری و مدیران اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران:

خانم نادره رضایی و آقایان حمید نیلی و اسرافیل فرج الهی
و با سپاس از همکاری مدیران منطقه فرهنگی عباس آباد:
آقایان حجازی، برکچیان و اخباری

The Organizing Committee of the 20th Tehran-Mobarak International Puppet Festival:

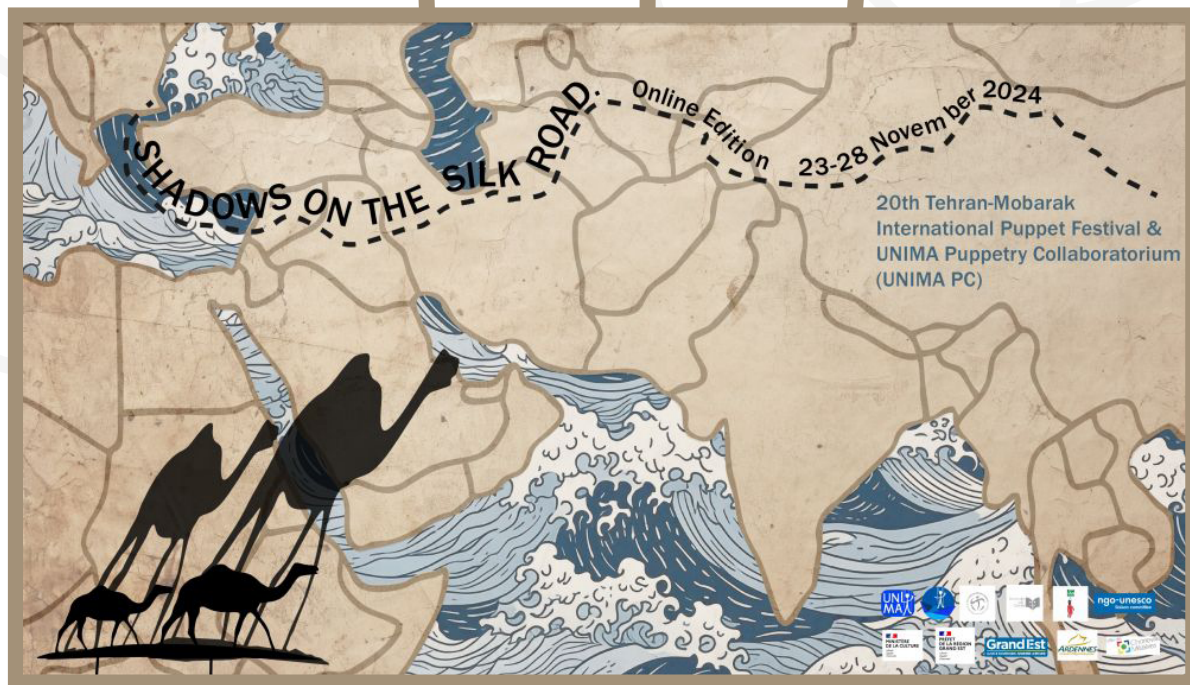
Soulmaz Asgari (Executive Director), Mir-Arash Mostafaei (Deputy Secretary), Mitra Karimkhani (Coordination Director), Hossein Naeimi Zakir (Head Office Director), Marzieh Sarmashghi (Artistic Director), Sajjad Mousavi Razi (Public Relations Director), Mojgan Vakili (International Affairs Director), Reza Borozmand (Financial Director).

With the support of the Deputy of Artistic Affairs and the Directors of the Dramatic Art Center and the Iranian Performing Arts Association:

Mrs. Nadereh Rezaei, Mr. Hamid Nili and Mr. Esrafil Farajollahi

And with the cooperation of the directors of the Abbas Abad Cultural District:

Mr. Hejazi, Mr. Barakchian and Mr. Akhbari

Designer: Anastasiia Mashtakova

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
فانوس خیال از او مثالی دانیم
خورشید چراغ دان و عالم فانوس
ما چون صوریم کاندرا او حیرانیم

به سراغ سایه رفتیم چرا که سایه‌ها مملو از خیال و تصویر و پر از رمز و رازند. چرا که میراث شرق هستند و راه درازی را در درازای جاده کهن ابریشم به همراه سیاست و مذهب و چای و ادویه و عطر و رنگ، پیموده‌اند؛ جاده‌ای که شرق و غرب را به هم وصل کرده و سرزمین ما ایران، گذرگاهی بزرگ بوده و چهارراه حوادث. چنان که هنوز هست. سرزمین پارس به لحاظ موقعیت همیشه گذرگاه بوده است. و آنچه از اشعار و آثار ادبی می‌توان استنباط نمود آن است که از قرن یازدهم و دوازدهم میلادی ردپای تئاتر عروسکی به ویژه تئاتر سایه را می‌توان ملاحظه کرد. اینکه تئاتر سایه‌ای از هندوستان وارد ایران شده، یا از چین و آسیای مرکزی همراه با مغولان به این سرزمین رسیده، همه به نظر صحیح است. خاقانی در قرن ۱۲ چنین می‌گوید:

در پرده دل آمد دامن کشان خیالش

جان شد خیال بازی در پرده وصالش

این اشعار، آشنایی دقیق مردم با این نوع نمایش را نشان می‌دهد که وجوه سمبولیک و استعاری آن همیشه دستمایه‌ای برای شعرا و عرفا بوده است.

تئاتر سایه از دیرباز در سرزمین‌های مسلمانان و جهان عرب محبوب بوده چرا که سایه‌ها جسمانیت ندارند، نشانی از یک جسم هستند که لزوما دیده نمی‌شود. کسانی که آنها را به حرکت در می‌آورند نیز از نظر پنهان هستند. سایه‌ها بدون جانبخشی مستقیم یک شیء، انعکاس و بازنمایی سمبولیک از آن چیز هستند. سایه نشان از جهان دیگری دارد و آنقدر خیال‌انگیز است که به شعر، آنچه هنر محبوب اعراب و دیگر مسلمانان بود، نزدیک می‌شود.

تئاتر کهن سایه هیچ‌گاه فراموش نشد و با گذشت زمان و پیشرفت فن‌آوری بالید و به شکل جذاب‌تری روی صحنه‌ها پدیدار شد. سایه‌ها یادگاران و میراث کهن پیشینیان ما هستند. و ما در نشست سایه‌ها این میراث را مرور می‌کنیم و تجربیات و افکار خود را با یکدیگر به اشتراک خواهیم گذاشت.

و در پایان سپاسگزارم. سپاس از بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک و جناب دبیر امیر سلطان احمدی، سپاس از رییس و دبیرکل یونیمما خانم کارن اسمیت و آقای دیمیتری ژازنو و نهاد مشارکت یونیمما و دوست عزیزم گوران زلیچ که همیشه حمایتگر و همراه بوده. سپاس از همکار و همراهم در این راه محمدرضا امینی و تمام دوستان دبیرخانه و تمام همراهانی که بی چشم داشت ما را حمایت کردند تا نشست سایه‌ها در جاده ابریشم به ثمر برسد.

با احترام
سلما محسنی

For in and out, above, about, below,
'Tis nothing but a Magic Shadow-show,
Play'd in a Box whose Candle is the Sun,
Round which we Phantom Figures come and go. (Omar Khayyam)

We focused on the shadows because the shadows are full of imagination, illusion and mystery. Because they are the heritage of the East and have travelled a long way along the ancient Silk Road, along with politics and religion, tea, spices, perfumes and colours. A road that connected the East and the West, and our country, Iran, was a great passage and a crossroads of events. As it still is.

The land of Persia has always been a passage. And what can be deduced from poems and literary works is that traces of puppet theatre, especially shadow theatre, can be seen since the eleventh and twelfth centuries. It is said that shadow theatre came to Iran from India, or from China and Central Asia with the Mongols. Khaqani, the poet of the 12th century, says:

Her imagination came to the curtain of my heart

My soul became a shadow player behind the curtain of her love

These poems show people's intimate familiarity with this type of performance, the symbolic and metaphorical aspects of which have always been the subject of poets and mystics.

Shadow theatre has long been popular in Muslim countries and the Arab world because shadows are not corporeal, they are a sign of a body or object that is not necessarily visible. Those who move them are also invisible. Shadows are a reflection and symbolic representation of an object without directly animating it. Shadows are a sign of another world and are so imaginative that they come close to poetry, which was the beloved art of the Muslims. The ancient shadow theatre was never forgotten, and with the passage of time and the development of technology, it appeared on the stage in a more attractive form. Shadows are the relics and ancient heritage of our ancestors. And we will review this heritage at this Shadow Meeting and share our experiences and thoughts with each other.

Finally, I am grateful. Thank you to the 20th Tehran-Mobarak International Puppet Theatre Festival and to Amir Soltan Ahmadi, the Director of the Festival; thank you to the President and Secretary General of UNIMA, Karen Smith and Dimitri Jageneau, the UNIMA Puppetry Collaboratorium, and to my dear friend Goran Zelic, who has always supported and accompanied us. Thank you to my colleague and companion on this journey, Mohammad Reza Amini, and to all the friends of the festival and all the companions who have selflessly supported us to make the Shadows on the Silk Road conference possible.

Yours sincerely,
Salma Mohseni

فهرست

۲۴	..... بوتینا بندورا	۸	..... برنامه‌های جشنواره
۲۵	..... ندا ایزدی	۱۰	..... امیر سلطان احمدی
۲۷	..... هانی حسینی	۱۰	..... سیاوش ستاری
۲۹	..... دکتر غزل اسکندر نژاد	۱۱	..... کارن اسمیت
۳۱	..... دکتر نازلی ام. امیت	۱۲	..... فابریزیو مونتی
۳۲	..... تَن کینگ سانگ	۱۳	..... دکتر شیوا مسعودی
۳۳	..... بابیس کاستادیکیس	۱۵	..... دکتر پوپک عظیم پور
۳۴	..... ماریا ماناسی	۱۷	..... دکتر محمود دهقان هراتی
۳۵	..... بتی کوکاراکی	۱۹	..... افسانه زمانی
۳۶	..... آناستازیا پاراوا	۲۱	..... اَلْکا هدایت
۳۷	..... آنورویا روی	۲۳	..... دیمیتری ژازنو
۳۹	..... گوران زلیچ		

برنامه نشست و کارگاه «سایه‌ها در مسیر جاده ابریشم»

- دکتر پوپک عظیم‌پور (دانشگاه تهران)، «بازتاب سایه‌بازی ایرانی در ادبیات منثور و منظوم» (۲۰')
- افسانه زمانی (هنرمند تئاتر عروسکی)، «تئاتر سایه‌ای به عنوان هنر مبتنی بر مشارکت اجتماعی»
- جلسه پرسش و پاسخ

روز دوم، یکشنبه، ۴ آذر

- ارائه سخنرانان، ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ (هرکدام ۲۰')
- دکتر شیوا مسعودی (دانشگاه تهران)، «سایه‌ما، گذشته‌ما: ماهیت گذشته‌نگر تئاتر سایه» (۲۰')
- الکا هدایت (دانشگاه تهران)، «کودکان و بازی خیال»
- دیمیتری ژازنو (دبیرکل یونیمما - بلژیک)، «سایه‌های چینی، تئاتر سایه در دنیای غرب»
- ندا ایزدی (نمایشگر عروسکی)، «استفاده از تئاتر سایه سنتی در تولیدات معاصر»
- هانی حسینی (نمایشگر عروسکی)، «افسون سایه (تئاتر سایه معاصر)»
- بوتینا بندورا (یونیممای اردن) «تئاتر سایه‌ای در اردن»
- استراحت
- جلسه پرسش و پاسخ

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک و نهاد مشارکت یونیمما (UNIMA PC) برگزار می‌کند:

نشست بین‌المللی (حضور و آنلاین) سایه‌ها در مسیر جاده ابریشم برنامه نشست مکان: باغ کتاب، کوشک هنر

روز اول، شنبه، ۳ آذر

- جلسه افتتاحیه، ۱۱:۳۰ تا ۱۲
- سخنرانی افتتاحیه، امیر سلطان احمدی، دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی (۱۵ دقیقه)
- سخنرانی، سیاوش ستاری، ریاست مبارک یونیمما (۱۵ دقیقه)
- سخنرانی، کارن اسمیت، ریاست یونیممای جهانی (۱۵ دقیقه)
- مدیر جلسه: سلما محسنی اردهالی
- ارائه سخنرانان، ۱۲ تا ۱۳:۳۰ (هرکدام ۲۰ دقیقه، ترکیب سخنرانان ملی و بین‌المللی)
- دکتر محمود دهقان هراتی (مدرس دانشگاه، کارگردان)، «وایانگ کولیت و بنیان اسطوره‌ای»
- استراحت

روز سوم، دوشنبه، ۵ آذر

- ارائه سخنرانان، ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ (هرکدام ۲۰')

- دکتر غزل اسکندرنژاد (دانشگاه هنر تهران)، «نمایش سایه ای و رویکردهای ضد-آپولونی»
- دکتر نازلی ام. امیت (یونیمما ترکیه)، «چرا قره‌گزاز مصر نیامده است: تاریخ نگاری تئاتر و مشروعیت بخشیدن به تئاتر عروسکی»
- تن کینگ سانگ (چین)، «تئاتر سایه سنتی در چین»
- اراتو سیوروپولو، بابیس کاستادیکیس، ماریا ماناسی (یونیمما یونان)، «تئاتر سایه سنتی و معاصر در یونان»
- آنوروپا روی (یونیمما هند)، «تئاتر سایه سنتی در هندوستان»

- استراحت

- جلسه پرسش و پاسخ

- مراسم پایانی،

- ارائه کارگاه مشارکتی (نمایش دستاوردهای کارگاه)، «موج های امید» (فعالیت هایی در زمینه همبستگی و صلح برای کودکان، به سرپرستی سلما محسنی و همکاری نهاد مشارکت یونیممای جهانی)
- سخنرانی اختتامیه، گوران زلیچ، ادین کمتاس، سلما محسنی اردهالی، کاتا چاتو

روز چهارم و پنجم، سه شنبه و چهارشنبه، ۶ و ۷ آذر

- کارگاه به همراهی فابریتیو مونتکی

«۶ آذر ماه»

- جلسه اول: مبانی نظری و شاعرانه، ۱۱ تا ۱۲:۳۰

- جلسه دوم: مبانی فنی، ۱۷ تا ۱۸:۳۰

«۷ آذر ماه»

ساعت ۹ صبح: مشاهده مستقل: شرکت کنندگان زمان خواهند داشت تا ویدیوهایی از اجراهای مختلف را مشاهده کنند.

- جلسه سوم: دراماتورژی و کارگردانی، ۱۷ تا ۱۸:۳۰

برای اطلاع از لینک و ثبت نام جلسه آنلاین به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

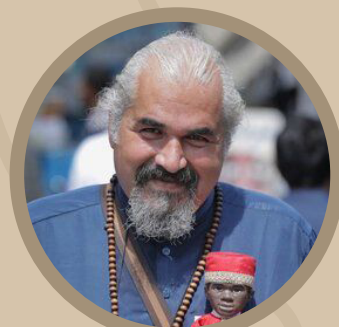
Amir Soltanahmadi

امیر سلطان احمدی

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، کارگردان، نمایشگر عروسکی و صداپیشه
President of 20th International Puppet Theater Festival Tehran-Mobarak, Director, Puppet Artist and Voice Actor

Siyavash Sattari

سیاوش ستاری

• **بیوگرافی**

استاد خیمه شب بازی،
مدیر موزه خیمه شب بازی
وریس مبارک یونیمما

• **Biography**

Puppet artist and master of Kheimeh Shab Bazi, director of the Kheimeh Shab Bazi museum and president of Mobarak UNIMA (UNINA Iran) He received the 2013 Transmission Award from the International Institute of Puppetry in Charleville-Mezieres.

Karen Smith

کارن اسمیت

• بیوگرافی

کارن اسمیت، متولد ۱۹۵۴ در استرالیا، آموزش دیده‌ی تئاتر عروسکی. وی به عنوان عروسک گردان، طراح و سازنده در رپرتوار عروسکی مرکز شیرام، ژان مدیام و تئاتر عروسکی ایشارا در دهلی نو (هند) کار کرده است و وایانگ کولیت جاوه‌ای را در Sanggar Redi Waluyo در جاکارتا (اندونزی) آموزش دیده است. در این سمت، او به عنوان متصدی چندین نمایشگاه وایانگ اندونزیایی در هند و ایالات متحده خدمت کرد و در یک مستند عکس یونسکو درباره وایانگ اندونزیایی مشارکت داشت. او از سال ۲۰۱۲ عضو کمیته اجرایی یونیمای بین‌المللی بود، او به عنوان رئیس کمیسیون انتشار و ارتباطات (۲۰۱۰-۲۰۱۶) و عضو کمیسیون تحقیقات (۲۰۰۴-۲۰۱۲) و کمیسیون آمریکای شمالی (۲۰۰۸-۲۰۱۶) بود. از سال ۲۰۱۰، او سردبیر دایرةالمعارف جهانی هنرهای عروسکی (WEPA) استو مسئول به روز رسانی و نصب نسخه ۳ زبان دوم در وبسایت UNIMA International است. از سال ۲۰۱۶، او معاون بین‌المللی یونیمای و رئیس کمیسیون انتشار و نویسندگی معاصر است. او از سال ۲۰۲۱ رئیس یونیمای بین‌المللی است.

• Biography

Karen Smith, born 1954 in Australia, trained and worked as a puppeteer, designer and builder at the Shri Ram Centre Puppet Repertory, Jan Madhyam, and Ishara Puppet Theatre in New Delhi (India), and studied Javanese wayang kulit at Sanggar Redi Waluyo in Jakarta (Indonesia). In this capacity, she served as curator for several exhibitions of Indonesian Wayang in India and the United States and contributed to a UNESCO photo documentary on Indonesian Wayang. A member of UNIMA International's Executive Committee since 2012, she served as President of the Publication & Communication Commission (2010-2016) and was a member of the Research Commission (2004-2012) and the North America Commission (2008-2016). Since 2010, she is the editor-in-chief of the World Encyclopedia of Puppetry Arts WEPA, responsible for updating and mounting the 3-language 2nd edition onto the website of UNIMA International. Since 2016, she is a Vice-President of UNIMA International and President of the Publication & Contemporary Writing Commission. Since 2021 she is the President of UNIMA International.

کارگاه آنلاین تئاتر سایه: بازیگران شب

Online Shadow Theatre Workshop: Players of the Night

Fabrizio Montecchi

• Biography

Fabrizio Montecchi is an Italian director, scenographer, and educator. From 1977 to 2022, he participated in an important artistic experience with Teatro Gioco Vita, during which he worked on the development of shadow theater. He has directed more than sixty productions and is considered one of the greatest directors of contemporary shadow theater. Since 2019, he has been the educational director of the Animateria training center in Italy. He received the 2013 Transmission Award from the International Institute of Puppetry in Charleville-Mezieres.

فابریزیو مونتیکی

• بیوگرافی

فابریزیو مونتیکی کارگردان، طراح صحنه و مدرس ایتالیایی است. وی از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۲۲ با تئاترو جیوکو ویتا به فعالیت در زمینه تئاتر سایه و تجربیات گوناگون و توسعه این شکل هنری مشغول بوده است. وی بیش از ۶۰ اثر خلق کرده و در زمره بزرگترین کارگردانان تئاتر سایه در جهان است.

• بیوگرافی

شیوا مسعودی متولد ۱۳۵۳ با درجه‌ی کارشناسی تئاتر عروسکی، کارشناسی ارشد انیمیشن و دکترای تئاتر است و از سال ۱۳۸۳ عضو هیئت علمی گروه هنرهای نمایشی دانشکده‌گان هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده است. او حدود ۲۵ مقاله‌ی علمی پژوهشی، ۴ کتاب تالیفی و ۷ کتاب ترجمه شده در حوزه‌ی تئاتر عروسکی و تئاتر دارد. هم چنین او ده اجرای تئاتر عروسکی و تئاتر را به عنوان کارگردان به صحنه برده است.

• خلاصه سخنرانی

سایه‌های ما / گذشته‌ی ما

سایه‌هایی که در پس ما تشکیل می‌شوند، به لحاظ فیزیکی نتیجه‌ی قرار گرفتن در مقابل منبع نور است، به لحاظ معنایی بخشی از هویت زنده‌ی ما را می‌سازد و به لحاظ نمادین می‌تواند مانند پس مانده‌ای از گذشته‌ی ما باشد. هر سه‌ی این ویژگی‌های سایه می‌تواند مفهومی را در تئاتر نشان دهد: قرار گرفتن در مقابل منبع نور می‌تواند آشکارسازی بخشی از وجود یا بخش تاریک وجود تعبیر شود. هویت زنده‌ی ما می‌تواند ترجمان ماهیت رفتاری (بدوم کلام) باشد و نماد گذشته‌ی جامانده‌ها و خاطرات ما از گذشته است که در پرده‌ی سایه مجسم می‌شود. چنان چه یکی از داستان‌های پیرامون شکل‌گیری تئاتر سایه، جان دادن به پیکره‌ی ساخته شده‌ی ملکه‌ای پشت پرده‌ی سایه به خواست پادشاه در سوگ نشسته است. به نظر می‌رسد سایه می‌تواند پیوندی آشکار با گذشته داشته باشد. گذشته به مثابه رخدادها یا شخصیت‌هایی که تمام شده یا رفته‌اند و تنها سایه‌ای از آن‌ها در ذهن مان باقی مانده است. پس سایه‌های تئاتری را می‌توان چون خاطراتی دانست که گذشته‌ای را برای ما زنده می‌کنند. تکرار داستان‌هایی چون مهابهاراتا بر پرده‌ی سایه در هند را می‌توان از جمله‌ی زنده شدن خاطرات گذشته‌ی اسطوره‌ای دانست؛ گویی این گذشته اسطوره‌ای برای ارزش دادن و در یادماندن بر پرده‌ی سایه تصویر می‌شود. با این تعبیر می‌توان ماهیت گذشته‌نگر تئاتر سایه را به عنوان یکی از ویژگی‌های آن قلمداد کرد.

دکتر شیوا مسعودی

Shiva Masoudi

- **Presentation Description**

Our shadows/our past

The shadows that form behind us are physically the result of being in front of a light source, semantically they are part of our living identity and symbolically they can be like a remnant of our past. All three of these shadow characteristics can be shown in theatre: being in front of a light source can be interpreted as revealing a part of being or a dark part of being. Our living identity can be the translation of behavioural nature (wordless) and the symbol of remnants and memories of our past embodied on the shadow screen. One of the stories of the origins of shadow theatre is that of the constructed figure of a queen who sits behind the shadow curtain at the request of the mourning king. It seems that the shadow can have a clear connection with the past. The past as events or characters that are over or gone and of which only a shadow remains in our minds. So theatrical shadows can be seen as memories that bring a past to life for us. The repetition of stories such as the Mahabharata on the shadow screens in India can be seen as a revival of memories of the mythical past; as if this mythical past is depicted on the screen to give it value and to be remembered. In this interpretation, the retrospective nature of shadow theatre can be seen as one of its characteristics.

- **Biography**

Shiva Masoudi was born in 1974 and holds a BA in Puppet Theatre, an MA in Animation and a PhD in Theatre. Since 2004, she has been a faculty member of the Performing Arts Department of the Faculty of Fine Arts, University of Tehran. She has published about 25 scientific and research articles, 4 books and 7 translated books in the field of puppet theatre and theatre. She has also directed ten puppet theatre and theatre performances.

• بیوگرافی

پوپک عظیم پور تبریزی در سال ۱۳۵۰ در تهران متولد شد. او از کودکی به هنرهای نمایشی علاقه مند بود. در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه تهران در رشته تئاتر پذیرفته شد و پس از دو سال، گرایش کارگردانی نمایش عروسکی را به عنوان تخصص اصلی خود انتخاب کرد. پس از پایان دوره کارشناسی، تحصیلات خود را در زمینه تئاتر با دریافت دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته های پژوهش هنر و کارگردانی تئاتر ادامه داد. او اکنون دانشجوی دکتری پژوهش هنر است و با علاقه فراوان به مطالعه فرهنگ و سنت های ایرانی می پردازد.

او ۱۵ سال از عمر خود را صرف تحقیق و مستندسازی آیین ها و سنت های مرتبط با عروسک ها و نمایش های عروسکی در میان اقوام و جوامع مختلف ایران کرده است و کتاب فرهنگ عروسک ها و نمایش های آیینی و سنتی ایران را منتشر کرده است که اکنون به عنوان مرجعی شناخته شده در حوزه نمایش عروسکی ایرانی مطرح است.

او عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین هماهنگ کننده دوره کارشناسی رشته نمایش عروسکی است. وی در سمینارهای ملی و بین المللی متعددی برای معرفی نمایش عروسکی ایران شرکت کرده است و تاکنون سه اثر در زمینه عروسک ها و تئاتر عروسکی ایرانی منتشر کرده است.

عظیم پور دو بار عضو هیئت مدیره شاخه ایرانی یونینا (مبارک-یونینا) بوده و در کمیسیون پژوهش (۲۰۱۲-۲۰۲۰)، کمیته حفاظت از میراث (۲۰۱۶)، و کمیسیون میراث، موزه ها و مراکز مستندسازی (۲۰۲۰-۲۰۲۵) این سازمان بین المللی نیز فعالیت کرده است. او در حال حاضر با ارائه مقالات جدید درباره تئاتر عروسکی سنتی و آیینی ایران به یونینا کمک می کند تا دایرة المعارف یونینا (WEPA) را تدوین کند. پوپک عظیم پور با تلاش های علمی و پژوهشی خود نقش بسزایی در حفظ و گسترش میراث نمایش عروسکی ایران ایفا کرده و به یکی از چهره های برجسته در این حوزه، هم در سطح ملی و هم بین المللی، تبدیل شده است.

• خلاصه سخنرانی

نمایش پیوند ناگسستنی با امور ماوراء الطبیعه و به ویژه ادیان دارد و از آنجا که در تفکر شرقی وجود خدایان متعدد نفی و اعتقاد به وحدانیت همیشه مطرح بوده، صور عینی خدا به صورت بت ها رواج داشت که در نمایش های شرقی این بت ها به صورت لعبت بازی و صنم بازی حضور دارند. در ادبیات کهن ایران نیز به عنوان مستندترین آثار گویای تفکر قدیم با نمونه های فراوان می توان به حضور وردپای بت، صنم و ارتباط آن با ماوراء الطبیعه و به تبع آن نمایش اذعان کرد.

دکتر پوپک عظیم پور

Poupak Azimpour

● Presentation Description

Drama has an inextricable link with the supernatural, especially religion, and since in Eastern thought the denial of the existence of multiple gods and the belief in unity has always been a theme, the concrete forms of God in the form of idols were prevalent, and in Eastern plays these idols are present in the form of Sanam Bazi and Lobat Bazi (Playing with Idols). In ancient Iranian literature, as the most documented works expressing ancient thought with numerous examples, the presence and traces of Sanam and Lobat (idols) and their connection with the supernatural and consequently with drama can be acknowledged.

● Biography

Poupak Azimpour Tabrizi was born in 1971 in Tehran. Since her childhood she has had an interest towards the Dramatic Arts. In 1993 she was accepted in Tehran University to pursue a degree in Theater. Two years into her degree she chose Puppet Theater Directory as her main major. Upon completing her undergraduate studies, she continued her academic pathway in the field of Theater by getting an MA in Art Research and an MA in Theater Directing. Now she is a PhD candidate in Art Research as she is very passionate about studying Iranian culture and traditions. She spent 15 years researching and documenting the traditions and rituals pertaining to puppets and dolls in the cultures of various groups and communities across Iran and published the Iranian Traditional and Ritual Puppets and Puppet Shows Dictionary. This work is now a well-known reference in the field of Iranian Puppet Theater. She is also a faculty member of the School of Performing Arts, the College of Fine Arts, the University of Tehran and the undergraduate coordinator of the Puppet Theater department. She has participated in many national and international seminars to introduce Iranian Puppetry. She currently has 3 published works about puppets and Iranian puppet theater. She was a board member of the Iranian branch of UNIMA (Mobarak-Unima) twice and a member of the Research Commission (2012–2020), the Heritage Conservation Committee of UNIMA (2016–2016) and currently a member of the Heritage, Museums and Documentations Centers Commission (2020–2025). Now with new articles about Iranian Puppet Theater (ritual and traditional), she is helping UNIMA in writing the UNIMA encyclopedia (WEPA).

• خلاصه سخنرانی

وایانگ کولیت در فرم‌های گوناگون مانند "وایانگ کولیت گدک"، "وایانگ کولیت جاوا"، "وایانگ کولیت کلانتان" و... از شناخته‌شده‌ترین انواع نمایش سایه در دنیا هستند. این نوع نمایش‌ها جزء هنرهای سنتی و آیینی کشورهای اندونزی، مالزی و جنوب تایلند می‌باشد، البته در مناطق دیگر تایلند با نام‌هایی هم چون "تانگ یای" و "تنگ سبک" هم شناخته می‌شود. همه این انواع دارای تفاوت‌های تکنیکی از ساخت عروسک تا نوع اجرا دارند. وایانگ کولیت‌ها علاوه بر داشتن قابلیت‌های منحصر به فرد تصویری، موسیقایی، اجرایی، زمینه‌ای متفاوت از کمدی را نیز به عرصه هنرهای نمایشی معرفی کرده‌اند.

از آنجا که عموماً داستان‌ها در وایانگ کولیت‌ها از دو منظومه بزرگ هندی، مهابهاراتا و رامایانا گرفته شده است اما در روند به کارگیری این داستان‌ها، ضمن توجه به شاکله اصلی داستان، مواردی به آن افزوده و در برخی موارد کاسته شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های افزودنی، کاراکترهای کمدی هستند. این کاراکترها با نام‌های گوناگون در هر دو کشور اندونزی و مالزی شناخته می‌شوند. اما معروف‌ترین آنها در اندونزی با نام "سمر" و در مالزی "پاک دوگل" شناخته می‌شوند. هر دو کاراکتر دارای دستیار نیز، اما مهم‌تر از قابلیت‌های کمیک آنها، باور دالانگ‌ها (عروسک گردان) در مورد نحوه ورود آن‌ها به وایانگ کولیت می‌باشد. آن‌ها اعتقاد دارند این شخصیت‌ها از آسمان‌ها و با پیشینه خدایی، طی چندین مرحله تنزل وارد داستان‌های وایانگ کولیت شده‌اند. این مسیر تنزل به یک باور اسطوره‌ای بین هنرمندان وایانگ کولیت تبدیل شده و از این روی آن‌ها را مقدس می‌پندارند. هم‌چنین شکل ظاهری و قابلیت‌های بدنی کاراکترهای کمدی دارای تفاوت زیاد با بقیه کاراکترها در وایانگ کولیت‌ها دارند.

• بیوگرافی

متولد ۱۳۵۳ شهر هرات یزد. کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشگاه علم و فرهنگ تهران ۱۳۷۸ و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری تهران ۱۳۸۱ و دکتری تئاتر با گرایش تئاتر عروسکی از دانشگاه ملی مالزی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷. موضوع پایان نامه دکتری "کمدی در وایانگ کولیت کلانتان" بوده است. طراحی و ساخت عروسک وایانگ کولیت هم‌چنین اجرای آن بر اساس وایانگ کولیت کلانتان مالزی و هم‌چنین تلفیق با شیوه‌های نمایش ایرانی از سال ۱۳۹۹ تا کنون. نمونه‌های آن شامل، سلمان و مبارک، جشنواره تهران مبارک ۱۳۹۹، سیاتنش جشنواره نمایش‌هایی آیینی سنتی ۱۴۰۱ و اجرای محیطی سیاتنش در معماری سنتی یزد و خانه هنرمندان تهران ۱۴۰۳. هم‌چنین بازی در نمایش انگلیسی زبان "من و گرچه پری" به نویسندگی و کارگردانی دکتر سیمین امیریان ۱۳۹۵ مالزی. همکاری در خیمه شب بازی به کارگردانی صبا اصلیان در جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی بالی اندونزی ۱۳۹۳.

چاپ بیش از ۱۰ مقاله در مجلات ایرانی و خارجی
مدرس دانشگاه معماری و هنر پارس تهران - دانشکده هنر و معماری تهران مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
بازنشسته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از سال ۱۴۰۲

دکتر محمود دهقان هراتی

Mahmoud Dehghanharati

• Biography

PhD of theater. University Malaya (UM) 2018 by thesis about comedy of wayang kulit, in title “Pak Dogol and Wak Long in wayang kulit Kelantan”

M.A, research of art. Art & architecture university, Tehran 2002

B.A, directing in theater. Science and culture university, Tehran 1999.

Art and scientific activities:

Directing and acting in theater from 1995

Adapting wayang kulit in Iran based on wayang kulit Kelantan and Iranian drama from 2019 till now.

Wayang kulit performance in titled: Salaman and Mobarak in Tehran Mobarak puppetry festival 2020.

Wayang kulit performance in titled: Siatash in traditional theater festival 2021

Acting in an Iranian traditional puppet theater performance (Kheymeh shabbazi) in puppetry theater festival, Bali- Indonesia. 2014

Acting in a theater performance in title: Pary's cat ad I . Kuala Lumpur – Malaysia- 2015

Publishing about 10 articles in International and Iranian journals.

Adjunct lecturer of, Pars university of architecture and art, Tehran.

Adjunct lecturer of Azad university of Tehran (Art and architecture university)

• Presentation Description

Wayang Kulit is a well-known form of shadow puppet theater in Indonesia and Malaysia as well. This theater form is called by different suffix and titles such as; wayang kulit Purwa, wayang kulit Gedek, wayang kulit Java, wayang kulit Kelantan and, Although the general similarities, there are diversities in puppet shapes, music, branch stories and performances types. Since the mentioned wayang kulit forms stories are based on Indian epic stories. Mahabharata and Ramayana, wayang kulit Dalangs (Puppeteer) have personal or regional versions of these epic stories by some adaptation elements. One important adaptation method is comic characters in wayang kulit. Although there is no comic characters in original and Indian Ramayana and Mahabharata stories, wayang kulit dalangs have introduced many comic characters in these theater forms and based on mentioned epic stories. Two well-known of them are “Semar“ I Indonesian versions and “Pak Dogol” in Malay one. These two clowns present their comic scene by their companions as well. The most notable part of these clown are their dignity background. Based on Dalangs believe, they are descended to wayang kulit from the high level of sky. In continue, dalangs believe originally, these clown are demigod by supernatural power. However, the process of clown descending from demigod to clown is fixed as a myth story and belief by dalangs. Since the myth background of these clown, their appearances are sharply different to their dignity. So the study of comedy in wayang kulit is based on visual appearance and mystical indications should be reveal by audiences.

افسانه زمانی

• بیوگرافی

افسانه زمانی، کارگردان تئاتر، نمایشگر عروسکی و بازیگری برجسته و برنده جوایز معتبر، دارای مدرک کارشناسی هنرهای نمایشی و نمایش عروسکی و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از ایران است. او از سال ۲۰۰۳ تاکنون در خلق و اجرای آثار متعدد تئاتر و نمایش عروسکی با تمرکز بر آیین‌ها و داستان‌های فولکلوریک فعالیت داشته و در جشنواره‌های بین‌المللی در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی به اجرا پرداخته است. از جمله جشنواره‌های برجسته‌ای که در آن‌ها حضور داشته می‌توان به جشنواره جهانی نمایش عروسکی در فرانسه، جشنواره بین‌المللی تئاتر تفلیس در گرجستان و بیست و یکمین کنگره و جشنواره نمایش عروسکی یونینما در چین اشاره کرد که برای آثارش جوایز بین‌المللی معتبر کسب کرده است. او همچنین به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره یونینما مبارک (شاخه ایرانی یونینما) و مدیر هنری کانون کودک در جشنواره بین‌المللی تئاتر آیینی و سنتی تجربه‌های ارزشمندی داشته است. پس از مهاجرت به کانادا، افسانه نمایش‌های مختلف عروسکی در جشنواره تیرگان و Concrete Cabaret خلق کرده و در رویدادهایی نظیر شب‌های افطار MABELLEarts، تئاتر Jumblies، WeeFestival و مجموعه ویدیویی عروسکی "Tirgan Kids Time" اجرا داشته است. او در سال ۲۰۲۱، برای پروژه‌ای اجتماعی-هنری در MABELLEarts، موفق به دریافت کمک هزینه کارآموزی بنیاد Metcalf شد.

• خلاصه سخنرانی

فراتر از پرده سایه

این سخنرانی به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه نمایش عروسکی سایه‌ای می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در هنرهای مشارکتی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. هنرهای مشارکتی اجتماعی، با جمع‌آوری افراد از طریق خلاقیت جمعی، اهدافی همچون موارد زیر را دنبال می‌کنند: ایجاد ارتباطات اجتماعی، الهام بخشی برای اقدام اجتماعی، حفظ سنت‌ها، به اشتراک گذاشتن مهارت‌های هنری، خلق هنر میان فرهنگی، روایت داستان‌ها، بحث در مورد مسائل مهم.

گاهی اوقات، این فعالیت‌ها صرفاً برای لذت بردن از خلق هنر به صورت جمعی انجام می‌شود. نکته کلیدی در این نوع فعالیت‌ها، مرتبط ماندن با جامعه و زمینه آن است. در کانادا، هنرهای مشارکتی اجتماعی با حمایت از تنوع فرهنگی، تنوع مذهبی و آزادی بیان، رونق چشمگیری دارند. عروسک‌گردانی، به عنوان یک هنر فرازمانی و فراگیر، همواره ارتباطی قوی با مردم برقرار کرده است. تئاتر عروسکی سایه‌ای، یکی از قدیمی‌ترین اشکال این هنر، به دلیل ویژگی‌های جادویی و اسرارآمیز خود همچنان محبوبیت دارد.

در سال ۲۰۲۲، من به عنوان کارآموز تولید هنر مشارکتی اجتماعی و با حمایت یک کمک هزینه، به مدت یک سال با یک سازمان هنرهای مشارکتی اجتماعی همکاری کردم. در این نقش، از عروسک‌گردانی برای درگیر کردن افراد غیرهنرمند در خلق هنر استفاده کردم و تأثیرات روان‌شناختی و آموزشی آن را مورد بررسی قرار دادم. در این سخنرانی، تجربه خود را از خلق یک نمایش عروسکی سایه‌ای با همکاری جامعه به اشتراک خواهم گذاشت و درباره فرآیند، چالش‌ها و نتایج این همکاری منحصربه‌فرد صحبت خواهم کرد.

● Biography

Afsaneh Zamani is an award-winning theatre director, puppeteer and performer with a B.A. in dramatic arts and puppetry and an M.A. in Research Arts from Iran.

Since 2003, she has created and performed numerous theatres, and puppetry works focusing on rituals and folk stories. She has also performed in international festivals across Asia, Europe and North America, notably the Mondial Festival de Marionette in France, the TBILISI International Festival of Theatre in Georgia and the 21st UNIMA Congress & Puppetry Festival in China and received acclaimed international awards.

She has experience as a board member of Mubarak UNIMA (the Iranian branch of UNIMA) and as the artistic director of the Children's Club at the International Ritual and Traditional Theater Festival. Since arriving in Canada, Afsaneh has created various puppet shows at the Tirgan Festival and Concrete Cabaret and performed at MABELLEarts' Iftar Nights, Jumblies Theatre, WeeFestival, and a puppet video series, "Tirgan Kids Time."

She also received a Metcalf Foundation internship grant for the community-engaged project producing at MABELLEarts in 2021.

● Presentation Description

Beyond the shadow screen

This lecture explores how shadow puppetry can be used as a powerful tool in community-engaged art practices. Community-engaged arts bring people together through collective creativity, serving purposes such as: Building social connections, Inspiring social action, Preserving traditions, Sharing artistic skills, Creating intercultural art, Telling stories, or Discussing important issues. Sometimes, they are simply about the joy of making art together. The key is staying relevant to the community and its context.

In Canada, community-engaged art thrives, supported by multiculturalism, religious diversity, and freedom of expression.

Puppetry, a timeless and inclusive art form, has always connected with people. Shadow puppet theatre, one of the oldest forms, remains popular for its magical and mysterious qualities.

In 2022, I worked as a community-engaged art producer intern, supported by a grant, collaborating with a community-engaged arts organization for a year. Through this role, I used puppetry to engage non-artists in creating art and explored its psychological and pedagogical impacts. In this lecture, I will share my experience of creating a shadow puppet show with the community, discussing the process, challenges, and outcomes of this unique collaboration.

Afsaneh Zamani

اَلکا هدایت

• بیوگرافی

الکا هدایت دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد تئاتر عروسکی از دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا)، کارگردان و نمایشگر عروسکی‌ای است که از سال ۱۳۸۱ فعالیت حرفه‌ای خود را در تئاتر، تلویزیون و سینما آغاز کرده است. او همچنان به عنوان فعال حوزه‌ی کودک و آموزش، سالهاست که به عنوان مدرس تئاتر به کودکان و نوجوانان در مدارس، هنرستان‌ها و موسسات مختلف هنری آموزش داده و اجراهای مختلفی را نیز با هنرجویان کودک و نوجوان خود به روی صحنه برده است.

• خلاصه سخنرانی

ریچارد شکنر کارگردان و نظریه پرداز اجرا، تحت تاثیر زیبایی شناسی شرق، هنرهای اجرایی را به «لی لا» و «مایا» تشبیه می‌کند. «لی لا» در هندوئیسم به معنای صنع و آفرینش و تلقی از آن همچون عمل بازیگوشانه‌ی یک رب‌النوع و مایا امری خیالی و توهمی است. شکنر هنرهای اجرایی را همانند معنای زندگی در سنت سنسکریت ترکیبی از لی لا و مایا یعنی بازی و خیال توصیف می‌کند. شایان توجه است که در روزگاران قدیم در ایران نیز نمایش عروسکی سایه را بازی خیال یا خیال بازی می‌نامیده‌اند. واژگان یا به تعبیری درست تر فعالیت هایی که از طرفی نقش پررنگی در آفرینش هنر و از طرفی دیگر جایگاهی ویژه در دنیای کودکی دارند.

فروید بحث نیاز انسان به آفرینش را با بازی کودکان آغاز می‌کند و بازی کودک با اسباب بازی‌هایش را همانند فعل آفرینش هنری می‌داند. به زعم او کودک نیز همچون هنرمند جهانی ویژه‌ی خود می‌آفریند و این جهان بازی اگرچه ممکن است از دید بزرگسال جدی تلقی نشود اما از نظر خود کودک بسیار جدی است. کودکی که بازی می‌کند در فرایند بازی‌اش چیزها و موقعیت‌ها را از موارد ملموس و واقعی جهان وام می‌گیرد و در خیال خود بازآفرینی می‌کند. هنرمند نیز در روند آفرینش اثر هنری دنیایی از خیال‌های خود می‌سازد و همانند کودک آن را کاملاً جدی می‌پندارد و اگرچه احساسات و عواطفش را در آن می‌گنجاند اما اثر هنری‌اش را از واقعیت مجزا می‌داند. با این تعبیر شاید بتوان خیال را به پلی تشبیه کرد که دنیای کودکان را به هنرمندان پیوند می‌دهد. از طرفی دیگر تئاتر عروسکی سایه را به دلیل قرابت شکلی‌اش با عالم خواب و رویا و شیوه‌های اجرایی‌اش در طول تاریخ می‌توان یکی از خیال‌انگیزترین گونه‌های هنرهای اجرایی پنداشت. تئاتر عروسکی سایه که خیال در آن نقش پررنگی را ایفا می‌کند، می‌تواند به عنوان بستری تاثیرگذار و راهی خلاق برای برقراری ارتباط با دنیای کودکان در نظر گرفته شود.

- **Biography**

Olka Hedayat received her Master's Degree in Puppet Theatre from Tehran University's (Department of Fine Arts) She has been working as a director and a professional puppeteer in Iran for several years in different fields including theatre, television, and cinema. In addition, she is also active in theatre education field and has been teaching drama to children and adolescents in various art institutes and schools.

- **Presentation Description**

Richard Schechner, director and theorist of the performing arts, influenced by Eastern aesthetics, likens the performing arts to “Leela” and “Maya”. In Hinduism, “Leela” means making and creation and is seen as the playful act of a divine being, and “Maya” is imaginary and illusory. Schechner describes the performing arts, like the meaning of life in the Sanskrit tradition, as a combination of Leela–Maya, meaning play and imagination. It is worth noting that in ancient Iran, shadow puppetry was also called “Imagination Play” or “Khayal Bazi” – words or, more precisely, activities that play a prominent role in the creation of art and have a special place in the world of childhood.

Freud begins the discussion of the human need to create with children's play and considers a child's play with its toys as an act of artistic creation. In his view, a child, like an artist, creates his or her own special world, and although this world of play may not be considered serious from the adult's point of view, it is very serious from the child's viewpoint. A child who plays borrows things and situations from tangible and real things in the world and recreates them in his imagination. An artist also creates a world of his own imagination in the process of creating a work of art and, like a child, takes it completely seriously and, although he includes his feelings and emotions in it, he considers his work of art separate from reality. With this interpretation, imagination can perhaps be likened to a bridge that connects the world of children to that of artists. On the other hand, shadow puppetry can be considered one of the most imaginative forms of the performing arts, due to its formal affinity with the world of dreams and its performance methods throughout history. Shadow puppetry, with its emphasis on imagination, can be seen as an effective platform and a creative way of communicating with the world of children.

Olka Hedayat

دیمیتری ژاژنو

• بیوگرافی

دیمیتری ژاژنو (۱۹۷۵) در یک خانواده مشهور از نمایشگران عروسکی اروپایی (Biserka Assenova-Franz Jageneau) متولد شد و اجرای نمایش عروسکی را از سن ۱۱ سالگی آغاز کرد. دیمیتری فارغ التحصیل رشته فلسفه و فرهنگ (ULB) دانشگاه آزاد بروکسل، در مطالعات تئاتر (سوربن جدید)، پاریس-III و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در علوم سیاسی (اروپایی)، مطالعات-UCL، دانشگاه کاتولیک Louvain-La-Neuve، بلژیک است. او از سال ۲۰۰۸ در تئاتر سلطنتی پروشه / موزه بین المللی عروسک بروکسل، در صدها نمایش شرکت کرده و اجراهای بسیاری را تولید کرده است.

وی از سال ۲۰۰۸، مدیریت هنری تئاتر پروشه در بروکسل بلژیک را که در سال ۱۹۳۸ تاسیس شده، به عهده گرفت. او مدیر هنری جشنواره بین المللی JEM («روزهای عروسکی اروپایی» از سال ۲۰۱۳)، نمایشنامه نویس و کارگردان، نویسنده و مقاله نویس، نایب رییس بخش فرانسوی یونیمای بلژیک از سال ۲۰۱۸، نماینده بین المللی یونیمای بلژیک از سال ۲۰۱۶، عضو کمیسیون های اروپا، میراث و ارتباطات یونیمای از سال ۲۰۱۶ بوده است. دیمیتری ژاژنو از سال ۲۰۲۱ تاکنون دبیرکل یونیمای جهانی است.

• Biography

Dimitri Jageneau (1975), artistic director of The Royal Theatre Peruchet since 2008 (Brussels, Belgium), marionnettist, curator of the International Puppet Museum Brussels, founded in 1938), artistic director of the International Festival JEM («European Puppets days» since 2013), dramatist and director, author and essayist, vice-President of UNIMA Belgium french section since 2018, International UNIMA independent councillor since 2016, member of the International Commissions UNIMA Europe, UNIMA Heritage, UNIMA Communication since 2016. Postgraduated in Philosophy and Culture (ULB- Free University of Brussels), in Theatrical Studies (New Sorbonne, Paris-III) and graduated with a master's in political sciences (European Studies- UCL, Catholic University of Louvain-La-Neuve, Belgique). Born in a famous family of European puppeteers (Biserka Assenova-Franz Jageneau), he started puppetry at the age of 11, he has participated in thousands of shows and plays hundreds of shows per season since 2008 at Royal Theatre Peruchet/ International Puppet Museum Brussels.

Dimitri Jageneau

بوتینا بندورا

• بیوگرافی

بوتینا بندورا، رئیس یونیمای اردن، یک رهبر خلاق و مربی برجسته در زمینه هنرهای عروسکی، قصه‌گویی و فعالیت‌های اجتماعی است. او به‌عنوان رئیس دپارتمان عروسکی در مرکز فرهنگی حیات و برنامه «اهلاً سمس» (کارگاه سیمی)، برنامه‌های نوآورانه‌ای را هدایت کرده که آموزش، فرهنگ و نمایش را با هم ترکیب می‌کردند.

بوتینا بندورا همچنین بنیان‌گذار شرکت پیشگام حارة الدمی است، شرکتی که به هنرهای عروسکی اختصاص دارد و در طراحی، ساخت و اجرای عروسک‌ها مهارت ویژه‌ای دارد. حارة الدمی از عروسک‌ها به‌عنوان ابزاری برای آموزش، آگاهی‌بخشی و ایجاد تغییرات اجتماعی استفاده می‌کند و آثار خود را از طریق اجراهای نمایشی، رویدادهای عمومی و شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارد تا تأثیری گسترده ایجاد کند. او با اشتیاق فراوان به ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق هنر تلاش می‌کند.

• Biography

Buthaina Bandora UNIMA JORDAN President, and a creative leader and educator specializing in puppetry arts, storytelling, and social advocacy. As the Head of Puppetry Departments at Haya Cultural Center and Ahlan Simsim (Sesame Workshop), they led innovative programs that combined education, culture, and performance. Buthaina Bandora is also the founder of Harat Adduma, a pioneering company dedicated to puppet arts, excelling in puppet design, creation, and manipulation. Harat Adduma leverages puppetry as a tool for education, awareness, and social change, showcasing its work through theatrical performances, public events, and social media for wide-reaching impact. Passionate about social change.

Buthaina Bandora

ندا ایزدی

• بیوگرافی

ندا ایزدی، متولد تهران، ایران و مقیم ایالات متحده، نمایشگر عروسکی و مربی برجسته‌ای با بیش از ۱۵ سال تجربه در این حوزه است. او دارای مدرک کارشناسی هنرهای نمایشی با تمرکز بر نمایش عروسکی از دانشگاه سوره تهران و کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی با تمرکز بر نمایش عروسکی از دانشگاه کانکتیکات آمریکا است و در حال حاضر در مقطع دکتری آموزش هنر در دانشگاه ایالتی فلوریدا تحصیل می‌کند.

ندا در جشنواره‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی متعددی از جمله کنفرانس ملی نمایش عروسکی در آمریکا و کنفرانس Women Deliver در رواندا، آفریقا به اجرا پرداخته است. او به خاطر سبک منحصر به فرد خود که تکنیک‌های سنتی و مدرن داستان‌گویی را تلفیق می‌کند، شناخته شده است و با بهره‌گیری ماهرانه از نقش‌مایه‌ها و نمادهای فرهنگی در آثارش، اجرایی عمیقاً تأثیرگذار و تفکربرانگیز خلق می‌کند.

در طول دوران حرفه‌ای خود، ندا با هنرمندانی از سراسر جهان همکاری کرده و دیدگاه‌های متنوعی را به آثار خود افزوده است و مخاطبانی از فرهنگ‌های مختلف را درگیر کرده است. تعهد او به پیشرفت هنر نمایش عروسکی و ترویج درک میان فرهنگی همچنان مشخصه اصلی مشارکت‌های او در این عرصه است.

• خلاصه سخنرانی

نمایش عروسکی سایه‌ای سنتی تأثیر عمیقی بر تحول تئاتر سایه‌ای مدرن داشته است. بسیاری از تولیدات معاصر از نقش مایه‌ها، تکنیک‌ها و سبک‌های عروسکی سایه‌ای سنتی الهام گرفته و آن‌ها را با فناوری‌های مدرن و رویکردهای هنری جدید ترکیب می‌کنند. این هم‌آمیزی کهن و نو منجر به خلق آثاری نوآورانه شده است که جوهره نمایش‌های عروسکی باستانی را حفظ کرده و در عین حال از پیشرفت‌های نورپردازی، انیمیشن و داستان‌گویی بهره می‌برند. از طریق این تلفیق، هنرمندان می‌توانند به میراث فرهنگی احترام بگذارند و مخاطبان را با تجربه‌هایی تازه و بصری جذاب همراه سازند که مرزهای نمایش عروسکی سایه‌ای را گسترش می‌دهد.

Neda Izadi

● Presentation Description

Traditional shadow puppetry has profoundly influenced the evolution of modern shadow theater. Many contemporary productions draw inspiration from the motifs, techniques, and styles of traditional shadow puppets, blending them with modern technology and artistic approaches. This fusion of old and new has resulted in innovative works that retain the essence of ancient puppetry while embracing advancements in lighting, animation, and storytelling. Through this integration, artists can honor cultural heritage and engage audiences in fresh, visually captivating experiences that push the boundaries of shadow puppetry.

● Biography

Born in Tehran, Iran, and currently residing in the United States, Neda Izadi is an accomplished puppeteer and educator with over 15 years of experience in the field. She holds a Bachelor of Dramatic Arts with a focus on Puppetry from Sooreh University in Tehran, Iran, and an M.F.A. in Dramatic Arts with a focus on Puppetry from the University of Connecticut, U.S. She is currently pursuing a Ph.D. in Art Education at Florida State University.

Neda has performed at numerous national and international festivals and conferences, including the National Puppetry Conference in the U.S. and the Women Deliver Conference in Rwanda, Africa. Known for her unique style that merges traditional and modern storytelling techniques, she skillfully incorporates cultural motifs and symbols into her work, creating deeply resonant and thought-provoking performances. Throughout her career, Neda has collaborated with artists worldwide, bringing diverse perspectives to her work and engaging audiences across cultures. Her dedication to advancing the art of puppetry and promoting cross-cultural understanding continues to define her contributions to the field.

• بیوگرافی

هانی حسینی هنرمند بینارشته‌ای، بازیگر، بازیدهنده عروسک، طراح و کارگردان تئاتر ایرانی ساکن تورنتو است. او که بیش از دو دهه تجربه در هنرهای نمایشی دارد، در خلق اجراهای چندرسانه‌ای و تعاملی تخصص دارد که هنرهای نمایشی، هنر تعاملی و رسانه‌های دیجیتال را در هم می‌آمیزد.

هانی فعالیت هنری خود را از سنین نوجوانی در ایران آغاز کرد و سپس مدرک کارشناسی خود را در رشته تئاتر عروسکی و کارشناسی ارشد را در ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران دریافت کرد. آثار او به دلیل توانایی در پیوند دادن روایت‌های سنتی ایرانی با مضامین معاصر و فناوری‌های نوین، همواره مورد توجه و تحسین قرار گرفته‌اند.

در ایران، هانی در پروژه‌های متنوعی از اجراهای مستقل و کوچک گرفته تا تولیدات بزرگ مشارکت داشته است، از جمله آثار تحسین شده‌ای مانند «Earworm» در Crow's Theatre و «The Caged Bird Sings» در موزه آقا خان به عنوان طراح، در تورنتو کانادا، و به عنوان اجراگر، طراح و کارگردان «راز گنجور» در تهران. او همچنین در همکاری با گروه‌های هنری برجسته‌ای همچون گروه تئاتر عروسکی آران، در اپراهای و تولیدات متفاوتی مشارکت داشته است. او در حال حاضر مشغول همکاری با کمپانی Modern Times Stage در تورنتو است.

هانی به واسطه تجربه و مهارت‌های متنوع خود، از توانایی منحصر به فردی در خلق اجراهایی برخوردار است که با ترکیب هنرهای مختلف، ارتباط عمیق تری با مخاطبان برقرار می‌کنند و به شکل‌گیری درک و همدلی در بین مخاطبان کمک می‌کنند.

• خلاصه سخنرانی

این کارگاه به معرفی تئاتر سایه مدرن می‌پردازد، جایی که تکنیک‌های سنتی تئاتر با فناوری‌های نوین در هم می‌آمیزد. در این کارگاه خواهیم دید که چگونه می‌توان نمایش عروسکی کلاسیک را با رویکردهای نوآورانه ترکیب کرده و داستان‌های منحصر به فرد و جذابی خلق نمود.

ما به بررسی روش‌های مختلف دستکاری سایه‌ها خواهیم پرداخت و با استفاده از مواد، منابع نوری و ابزارهای دیجیتال گوناگون آزمایش خواهیم کرد و نمایش عروسکی سنتی را با ایده‌های جدید ترکیب می‌کنیم.

در پایان، بررسی خواهیم کرد که چگونه تئاتر سایه می‌تواند احساسات و مضامین پیچیده را از طریق عناصر چندرسانه‌ای مانند ویدئو پروژکتور، انیمیشن و تصاویری تعاملی به تصویر بکشد.

این کارگاه برای همه کسانی که به هنر داستان‌گویی از طریق سایه و نور در قالبی نو و معاصر علاقه‌مندند، مناسب است و به آن‌ها کمک می‌کند تا مرزهای خلاقیت در اجراهای تئاتر سایه را گسترش دهند.

هانی حسینی

Honey Hoseiny

● Presentation Description

An introduction to shadow theatre in the modern era, where traditional theatre techniques meet cutting-edge technology. Discover how to blend classic puppetry with innovative approaches to create unique, immersive stories.

We will explore different methods of shadow manipulation and experiment with various materials, light sources, and digital tools, blending traditional puppetry with innovative approaches. Finally, we will examine how shadow theatre can express complex themes and emotions by using multimedia elements like video projection, animation, and interactive visuals.

This workshop is ideal for anyone curious about the art of storytelling through shadow and light in a fresh, contemporary format to push creative boundaries in shadow performance.

● Biography

Honey Hoseiny is an Iranian interdisciplinary artist, actor, puppeteer, designer and theatre director based in Toronto. With over two decades of experience in the performing arts, he specializes in creating multimedia and interactive performances that blend puppetry, interactive art, and digital media.

Honey began his artistic journey as a teenager in Iran, later earning a BA in Puppet Theatre and an MA in Dramatic Literature from the Art University of Tehran. His work has been widely recognized for its ability to merge traditional Persian storytelling with contemporary themes and innovative technologies. In Iran, Honey contributed to a wide range of projects, from intimate performances to large-scale multimedia productions, including celebrated works like “Earworm” at Crow’s Theatre, The Caged Bird Sings at Aga Khan Museum as a designer in Toronto, Canada, and The Secret of Ganjoor as a designer, performer and director in Tehran, Iran. He also collaborated with renowned theatre companies, such as the Aran Puppet Theatre, participating in various operas and productions. He currently works with the Modern Times Stage Theatre company in Toronto.

Through his diverse experience and skill set, Honey possesses a unique talent for creating performances that deeply resonate with audiences by blending multiple art forms. His work captivates and fosters empathy and connection, encouraging a deeper understanding between audiences and performers.

• خلاصه سخنرانی

اغلب، رویدادهای تئاتری در کتاب‌ها، مقالات، دانشکده‌ها و ... با دوگانه غرب / شرق صورت‌بندی می‌شوند. بهتر است درخصوص این صورت‌بندی دوگانه، بیش و پیش از هر چیز، بر وجوه موثر و بیش‌برنده آن در تکاملی شناخت ما از شکل و محتوای آثار نمایشی در دو حوزه وسیع جغرافیایی متمرکز شویم و هم‌زمان در نظر داشته باشیم که قسمی کلی‌نگری در این رویکرد وجود دارد و شاید در نگاهی جزئی‌پردازانه به استثنا هم برخورد کنیم.

نمایش سایه‌ای، به عنوان یکی از کهن‌ترین اشکال تئاتر عروسکی، همواره چنان دلفریب بوده است که برای بسیاری از پژوهشگران و نمایشگران عروسکی به منبع الهامی قابل توجه بدل شده است؛ در هر دو حوزه نظر و عمل. می‌دانیم که عروسک‌های سایه از چین، هند و اندونزی در آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش یافته و در قرن هفدهم وارد اروپا شدند. نمایش عروسکی سایه در دوساحت پراگماتیک و اسطوره‌ای قابل تبیین و تفسیر است. اگر فهم آپولونی پدیده‌ها در نمایش عروسکی سایه را در عبارتی ساده چیزی شبیه تلاش بر بازنمود رئالیستی فیگورها بدانیم، پیکره سایه در شرق مسیری یک‌سر متفاوت از چنین قصدی می‌پیماید؛ هم در ساخت پیکره‌هایی چون پیکره‌های کامپوزیت و هم در نمایش چهره در عروسک‌های سایه‌ای توگالو گومپیاتا در کارناتا‌کای هند. در این عنوان خواهیم کوشید ساخت خیال‌انگیز، رومان‌تیک (با تکیه بر مفاهیم رومان‌تیسیم)، متافیزیکی و شهودی عروسک‌های سایه را، در چین و گسترش آن در برخی نواحی آسیای جنوب شرقی، بیان کنم.

• بیوگرافی

دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس عضو هیات علمی گروه تئاتر، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر ایران.

کارگردان، پژوهشگر و نمایشگر تئاتر و تئاتر عروسکی (آغاز فعالیت از ابتدای دهه ۱۳۸۰)
سروراستار نسخه فارسی «دانشنامه جهانی نمایش عروسکی» (یونیسکو)

نویسنده‌گی و کارگردانی آثاری چون «ملاقات با گودو در کافه پایتخت با ۱۵ درصد تخفیف»، کارگردانی نمایش «مرده‌ریگ».

بازی‌دهنده عروسک‌های رستم (اپرای رستم و سهراب)، حر (اپرای عاشورا)، شمس (اپرای مولوی)، امیرمبارزالدین (اپرای حافظ) و لیلی (اپرای لیلی و مجنون) از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ (همه به کارگردانی بهروز غریب‌پور)

دریافت جایزه سال انجمن کارگردانان و انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر برای کارگردانی نمایش «مرده‌ریگ» و بازی‌دهندگی عروسک «شمس» در اپرای مولوی.

انتشار نمایشنامه «ملاقات با گودو در کافه پایتخت با ۱۵ درصد تخفیف» در انتشارات ارشدان.

از نویسندگان کتاب ماندگاران صحنه با مقاله‌ای درخصوص بازی‌دهندگی «عروسک نخی».

راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از صد عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری.

انتشار مقاله و ایراد سخنرانی در حوزه‌های نمایش عروسکی، مطالعات بدن و ...

دکتر غزل اسکندر نژاد

Ghazal Eskandarnejad

• Biography

- Doctorate in Art Research, Tarbiat Modares University
- Faculty member of the Theatre Department, Faculty of Cinema and Theatre, Iran University of the Arts.
- Director, researcher and performer of theatre and puppet theatre (since early 2001)
- Editor-in-chief of the Persian version of; World Encyclopedia of Puppet Theatre (UNIMA)
- Writer and director of works such as; Meeting Godot at the Paitakht Cafe with a 15% discount; Director of the play Inheritance.
- Performed the puppets of Rostam (Rostam and Sohrab puppet opera), Hor (Ashura puppet opera), Shams (Rumi opera), Amir Mobarz al-Din (Hafez opera) and Lily (Lily and Majnun opera) from 2004 to 2014, all directed by Behrouz Gharibpour.
- Received the award of the year from the Directors Association and the Iranian Puppeteers Association of the Theatre Forum for directing the play Inheritance; and playing the puppet of Shams in Rumi's opera.
- Publication of the play; meeting with Godot at the Paitakht Cafe with a 15% discount on Arshadhan publications.
- Co-authored the book “Perpetuals of the Stage” with an article on acting as a puppet; The String Puppet.
- Supervised, counseled and evaluated over a hundred master's and doctoral theses.
- Published articles and lectured on puppetry, body studies and ...

• Presentation Description

In books, articles, schools, etc., theatrical events are often formulated in terms of the West/East duality. With regard to this dual formulation, it is better to focus mainly on its effective and progressive aspects in the development of our understanding of the form and content of theatrical works in two broad geographical areas, and at the same time to keep in mind that there is a kind of generalisation in this approach and that we may find exceptions when we look more closely. Shadow theatre, as one of the oldest forms of puppet theatre, has always been so charming that it has become an important source of inspiration for many researchers and puppet performers, both in theory and practice. We know that shadow puppetry spread from China, India and Indonesia to Central Asia, the Middle East and North Africa, and arrived in Europe in the 17th century. Shadow puppetry can be explained and interpreted in both pragmatic and mythological terms. If we take the Apollonian understanding of the phenomena of shadow puppetry in simple terms as something like an attempt at a realistic representation of figures, shadow puppetry in the East follows a completely different path from such an intention; both in the construction of figures, such as composite figures, and in the representation of faces in the shadow puppets of Togalu gombeyaata in Karnataka, India. In this title I will try to express the imaginative, romantic (with a focus on the concepts of romanticism), metaphysical and intuitive aspects of shadow puppetry in China and its spread to some areas of Southeast Asia.

• Biography

Nazli M. Umit (Dr.) is a researcher, theatre practitioner, and a Karagoz performer. Her research in Turkish theatre and performing arts currently covers historiographical writings, iconography, puppetry, and the repertoire. She is the founder of Sirkeci Theatre which aims to reconstruct, and stage lost or scarcely known texts through research and performance based approaches.

• Presentation Description

Why Didn't Karagoz Come from Egypt? Theatre Historiography and Legitimizing Puppetry

Origin theories have been a curious subject in the historiography of Turkish theatre and puppetry. This paper investigates why the narratives about the shadow plays of the Mamluk Egypt have been favoured among others to legitimise Karagoz despite the historical, iconographical and textual discrepancies.

Nazli M. Umit

دکتر نازلی ام. امیت

• بیوگرافی

دکتر نازلی ام. امیت پژوهشگر، فعال حوزه تئاتر و اجراکننده قره‌گز است. پژوهش‌های او در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی ترکیه شامل نگارش‌های تاریخ نگارانه، آیکونوگرافی، نمایش عروسکی و بررسی رپرتوار است. او بنیان‌گذار تئاتر سیرکچی است که با رویکردهای پژوهشی و اجرایی، بازسازی و اجرای متون فراموش شده یا کمتر شناخته شده را دنبال می‌کند.

• خلاصه سخنرانی

چرا قره‌گز از مصر نیامده است؟ تاریخ نگاری تئاتر و مشروعیت بخشی به تئاتر عروسکی نظریه‌های مربوط به منشأها همواره موضوعی جالب در تاریخ نگاری تئاتر و نمایش عروسکی ترکیه بوده است. این مقاله بررسی می‌کند که چرا روایت‌های مربوط به نمایش‌های سایه‌ای مصر مملوکی، علی‌رغم تناقضات تاریخی، آیکونوگرافیک و متنی، بیش از سایر نظریات برای مشروعیت بخشی به قره‌گز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تن کینگ سانگ

Tan Qingsong

• بیوگرافی

تن کینگ سانگ به عنوان معاون مرکز یونیمای چین، معاون انجمن عروسکی و هنرهای سایه‌ای چین، و مدیر مرکز حفاظت و انتقال هنر نمایش‌های عروسکی و سایه‌ای هونان فعالیت می‌کند. او همچنین یک طراح صحنه درجه یک است. آثار تحسین‌شده او شامل نمایش سایه‌ای انسان و گرگ با هم می‌رقصند و نمایش‌های عروسکی مانند لی بای زیر ماه، رقص جشن کشاورزان، انعکاسات یک راهبه، و کودکان کوه‌های دورافتاده است. او موفق به دریافت جوایزی مانند جایزه طلای مگنولیا برای طراحی صحنه در جشنواره بین‌المللی عروسکی شانگهای و جایزه طراحی صحنه تیان هان در جشنواره هنری هونان شده است.

• Biography

Tan Qingsong serves as Vice President of UNIMA China Centre , Vice President of China Puppetry and Shadow Arts Association, and Director of Hunan Puppet and Shadow Art Protection and Inheritance Center. He is also a First-Class Stage Designer.

His acclaimed works include shadow play Man and Wolf Dancing Together and puppet theater like Li Bai Beneath the Moon, Festival Dance of the Farmers, Reflections of a Nun, and Children of the Remote Mountains.

He has been honored with awards like the Magnolia Gold Stage Design Award at the Shanghai International Puppet Festival, and the Tian Han Stage Design Award at the Hunan Art Festival.

بابیس کاستیداکیس

• Biography

Babis Kostidakis was born in 1979. He is the son of the Karagiozis master Takis Kostidakis and, together with his two other brothers, has been involved in the art of the greek traditional shadow theatre from a very young age. From 1996 to the present day, he has been performing Karagiozis performances in schools, theatres, cultural centers etc throughout Greece, as well as in Cyprus. He makes by himself figures and sets for shadow theatre and organizes and animates figure making, animation and performance creation workshops.

At the same time, he also pursued the art of puppet theatre and theatrical clowning.

• بیوگرافی

بابیس کاستیداکیس در سال ۱۹۷۹ متولد شد. او فرزند استاد نمایش قره‌گز، تاکیس کوستیداکیس است و همراه با دو برادر دیگرش از سنین کودکی به هنر نمایش سایه‌ای سنتی یونان علاقه‌مند بوده و در این زمینه فعالیت کرده است.

از سال ۱۹۹۶ تاکنون، او اجراهای قره‌گزا در مدارس، تئاترها، مراکز فرهنگی و دیگر مکان‌های سراسر یونان و همچنین در قبرس برگزار کرده است. او به صورت مستقل عروسک‌ها و صحنه‌های مورد استفاده در نمایش سایه‌ای را طراحی و تولید می‌کند و کارگاه‌هایی برای ساخت عروسک، انیمیشن و خلق اجرا برگزار و مدیریت می‌کند.

علاوه بر این، بابیس به هنر نمایش عروسکی و اجرای نمایش‌های (clowning) نیز پرداخته است و در این حوزه‌ها فعالیت دارد.

Babis Kostidakis

Maria Manasi

• Biography

Manasi Maria is a puppeteer and Theatre Educator graduate of the Theatre Department of the Aristotle University of Thessaloniki.

For over fifteen years has been working as a theater teacher, puppeteer and storyteller. She has been particularly involved in the design and implementation of environmental education programs through puppetry – as she has done postgraduate training in Forest pedagogy. As a puppeteer she has played and still plays in a variety of shows from 2002 until today. As a puppeteer she practiced and developed traditional and contemporary puppetry forms as well . Since 2016 she is performing and directing based in Thessaloniki at Marmita Puppet Theater of which she a founding member.

• بیوگرافی

ماریا ماناسی نمایشگر عروسکی و مربی تئاتر است و فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه آرسوتوتل تسالونیک می باشد. او بیش از پانزده سال است که به عنوان معلم تئاتر، بازی دهنده و قصه گو فعالیت می کند. ماناسی به طور خاص در طراحی و اجرای برنامه های آموزش محیط زیستی از طریق نمایش عروسکی مشغول بوده است و همچنین در رشته تربیت معلم جنگل (Forest pedagogy) تحصیلات تکمیلی انجام داده است. به عنوان یک بازی دهنده عروسک، او از سال ۲۰۰۲ تاکنون در انواع مختلفی از نمایش ها بازی کرده و همچنان در این زمینه فعالیت می کند. او همچنین در اشکال سنتی و معاصر بازی دهنده را تمرین کرده و این فرم ها را توسعه داده است. از سال ۲۰۱۶، او به عنوان بازی دهنده و کارگردان در تئاتر عروسکی مارمیتا در تسالونیک فعالیت می کند که یکی از اعضای بنیان گذار آن است.

ماریا ماناسی

بتی کوکاراکی

Betty Kokaraki

• بیوگرافی

بتی کوکاراکی، کارگردان هنری تئاتر سایه «آلاوز»، هنرمندی است که هنر سنتی نمایش عروسکی سایه را با رویکردهای معاصر و تجربی ترکیب می‌کند. او که در آتن متولد شده است، در رشته‌های عکاسی و آموزش کودکان خردسال تحصیل کرده و در زمینه تئاتر سایه تخصص یافته است. بتی در کارگاه‌های متعددی در یونان و خارج از کشور شرکت کرده و زیر نظر استادان برجسته‌ای مانند فابریزیو مونتکی، تئاترو جیوکو ویتا، نوربرت گوتز، گالیا لوی گرانت، یانی یانگ، برونو و ایکارو آچتلا، آگریس آتاناسیوس، استاتیس مازکوپولوس، آنتیگونه پاروسی، گاوبین گلور، رنه بیکر و دیگران آموزش دیده است. او در جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی مرتبط با تئاتر سایه و نمایش عروسکی در کشورهای یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و برزیل شرکت کرده است. بتی کوکاراکی طراحی و اجرای نمایش‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی با محوریت تئاتر سایه، نمایش عروسکی، هنرهای بصری و موضوعات محیط‌زیستی را در همکاری با سازمان‌های مختلف بر عهده دارد. او همچنین عضو فعال و خزانده دار مرکز یونانی انجمن بین‌المللی نمایش عروسکی است و نقشی موثر در جامعه جهانی نمایش عروسکی ایفا می‌کند.

• Biography

Betty Kokaraki, artistic director of Alaluz Shadow Puppet Theater, is an artist who blends the traditional art of shadow puppetry with contemporary and experimental approaches. Born in Athens, she studied Photography and Early Childhood Education. She specialized in shadow theater and attended numerous workshops in Greece and abroad with leading masters of shadow theater and puppetry such as Fabrizio Montecchi, Teatro Gioco Vita, Norbert Gotz, Galya Levy Grant, Janni Younge, Bruno Accetela, Icaro Accetella, Argiris Athanasiou, Stathis Markopoulos, Antigone Parousi, Gavin Glover, Rene Baker, and others. Betty Kokaraki has participated in international festivals, conferences, and meetings dedicated to shadow theater and puppetry in countries including Greece, Italy, France, Spain, and Brazil. She designs and implements performances, workshops, and educational programs centered around shadow theater, puppetry, visual art, and environmental themes in collaboration with various organizations. She is an active member and treasurer of the Hellenic Center of the International marionettes Association.

آناستازیا پاراوا

Anastasia Parava

• Biography

Anastasia Parava is a visual artist and storyteller driven by a profound interest in the impact of the unconscious mind and the philosophical aspects of human experience.

As the founder and artistic director of ParaMana Puppet Theatre, she has developed a unique artistic voice that blends experimental shadow and object theatre with elements of physical performance, crafting immersive experiences for diverse audiences. Her work often delves into themes of resilience, identity and human connection, resonating with both children and adults across cultural and linguistic boundaries. With a foundation in theatre studies (University of Sussex, UK) and physical theatre (Ecole Lassaad, Belgium), complemented by extensive collaborations with international puppeteers, she brings depth and versatility to her creative practice. Driven by a deep commitment to education and social impact, she bridges art and community by engaging vulnerable groups and fostering dialogue through her performances and artistic work. Her artistic vision is defined by experimentation, innovation, inclusivity, and a profound sensitivity to the transformative power of storytelling.

• بیوگرافی

آناستازیا پاراوا هنرمند بصری و قصه‌گو است که به طور عمیق به تأثیرات ذهن ناخودآگاه و جنبه‌های فلسفی تجربه انسانی علاقه‌مند است.

به عنوان بنیان‌گذار و مدیر هنری تئاتر عروسکی پارامانا، او صدای هنری منحصر به فردی را توسعه داده است که تئاتر سایه و اشیاء تجربی را با عناصر اجرایی بدنی ترکیب می‌کند و تجربیات غوطه‌ورکننده‌ای برای مخاطبان مختلف ایجاد می‌کند. آثار او اغلب به موضوعات تاب‌آوری، هویت و ارتباط انسانی می‌پردازد و با هر دو گروه کودک و بزرگسال، در مرزهای فرهنگی و زبانی ارتباط برقرار می‌کند.

او تحصیلات خود را در رشته مطالعات تئاتر از دانشگاه ساسکس انگلستان و تئاتر بدنی از مدرسه لاساد بلژیک انجام داده است و علاوه بر آن همکاری‌های گسترده‌ای با نمایشگرهای عروسکی بین‌المللی داشته است. این تجربه‌ها به او عمق و انعطاف‌پذیری زیادی در زمینه خلق آثار هنری داده است.

آناستازیا با تعهد عمیق به آموزش و تأثیر اجتماعی، هنر و جامعه را از طریق تعامل با گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد گفت‌وگو از طریق اجراها و آثار هنری خود به هم پیوند می‌دهد. دیدگاه هنری او با آزمایش، نوآوری، فراگیری و حساسیت عمیق به قدرت تحول‌آفرین قصه‌گویی تعریف می‌شود.

آنورویا روی

• خلاصه سخنرانی

آنورویا روی درباره اشکال سنتی نمایش عروسکی سایه‌ای در هند، تاریخچه و وضعیت کنونی آن صحبت خواهد کرد. در حالی که اشکال دیگری مانند عروسک‌های دستکشی، میله‌ای و نخی نیز وجود دارند، عروسک‌های سایه‌ای قدیمی‌ترین نوع نمایش عروسکی به شمار می‌روند. پنج شکل زنده و سنتی این هنر که بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارند، همچنان پابرجا هستند. امروزه اجراکنندگان این هنر از هنرمندان معابد و گروه‌های سیار گرفته تا کسانی که از این هنر در مراسم‌های جن‌گیری استفاده می‌کنند، متنوع‌اند.

• بیوگرافی

آنورویا روی، عروسک‌گردان، کارگردان تئاتر عروسکی و طراح عروسک، بنیان‌گذار و متولی ارشد بنیاد هنرهای عروسکی کتکته است. او دارای دیپلم تئاتر عروسکی از دانشگاه استکهلم سوئد است و در عروسک‌گردانی سنتی دستکش از مدرسه لا اسکولا دلا گواراتله در ناپل ایتالیا تحت آموزش برونو لئونیه آموزش دیده است. همچنین او به‌عنوان پژوهشگر مهمان در سال ۲۰۱۱ در Deutsches Forum DFP بوخوم آلمان و Institute International de la Marionette در شارلویل مزیر فرانسه فعالیت داشته است. آنورویا در آلمان با نویل ترنتر در Figurentheater Kolleg در رشته عروسک‌گردانی آموزش دیده است. او بیش از ۲۵ نمایش عروسکی برای کتکته، شرکت TIE و مدرسه ملی درام (NSD) کارگردانی کرده است که از جمله آثار او می‌توان به درباره رام، آن سوی دریا، و ماهابهاراتا اشاره کرد. او برنده جوایزی چون جایزه جوان استاد بسم‌الله خان (۲۰۰۷) از وزارت فرهنگ هند برای مشارکت در تئاتر عروسکی، جایزه آدیپتیا بیرلا کالاکیران (۲۰۱۶) از سنگیت کالاکندرا، جایزه META برای بهترین کارگردان و بهترین تولید برای ماهابهاراتا (۲۰۱۷)، و جایزه شینکار ناگ برای تئاتر (۲۰۱۷) است.

- **Biography**

She is a puppeteer, puppet theatre director & puppet designer. She is the Founder & Managing Trustee of The Katkatha Puppet Arts Trust. She has a Diploma in Puppet theatre from The University of Stockholm, Sweden and has been trained in traditional glove puppetry, from La Scoula Della Guaratelle in Naples, Italy under Bruno Leone. She has been a Researcher in Residence– 2011– Deutches Forum DFP in Bochum, Germany and at Institute International de la Marionette Charleville– Mezieres in France. She has trained in puppetry with Neville Tranter at the Figurenteater Kollleg, Bochum, Germany. She has directed over 25 puppet performances for Katkatha, TIE Company and NSD. To name a few – About Ram, Across the Sea, Mahabharata etc. She is a recipient of the Ustad Bismilla Khan Yuva Puraskar 2007, National award for contribution to puppet theatre by the Ministry of Culture, Sangeet Kala Kendra’s Aditya Birla Kalakiran Puraskar 2016, META for Best Director and Best Production for Mahabharta 2017 and the Shankar Nag Award for Theatre in 2017.

Anurupa Roy

- **Presentation Description**

Anurupa will speak about the traditional shadow puppet theatre forms of India, its history and present day situation. While there are Glove, Rod and String puppets forms too, shadows are the oldest forms of puppetry. There are five living traditional forms which have lived and thrived for 3000 years and present day practitioners vary from temple performers to travelling companies and those who perform exorcisms.

• بیوگرافی

گوران زلیچ (متولد ۱۹۸۷) بازیگر آکادمیک، هنرمند نمایش عروسکی و مدیر کُرُوات باکارنامه‌ای بین‌المللی است. او پس از فارغ‌التحصیلی از آکادمی هنرهای کاربردی دانشگاه بین‌المللی رییکا، فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد. گوران در آغاز حرفه خود در تئاتر عروسکی شهر رییکا فعالیت داشت، جایی که به‌عنوان یکی از اعضای گروه هنری از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ در شورای تئاتر نیز حضور داشت. او از سال ۲۰۲۰ رئیس یونیمای ایرلند بوده و در حال حاضر به‌عنوان مشاور هیئت مدیره فعالیت می‌کند. علاوه بر این، گوران به‌عنوان مربی مستقل، بازیگر و هنرمند نمایش عروسکی مشغول به کار است. او همچنین مدیر ارتباطات یونیمای است و در این نقش به دبیر کل و مراکز ملی کمک می‌کند. گوران بنیان‌گذار پروژه UNIMA Puppetry Collaboratorium نیز هست.

• Biography

Goran Zelic (born 1987) is a Croatian academic actor, puppeteer, and manager with an international career. He began his professional journey after graduating from the Academy of Applied Arts at the International University of Rijeka. Goran's early work was at the City Puppet Theatre Rijeka, where he was a member of the ensemble and served on the theatre council from 2013 to 2019. He has been the president of UNIMA Ireland since 2020 and currently serves as an advisor to the board. Additionally, Goran works as a freelance educator, actor, and puppet artist. He is also the Communications Manager for UNIMA, assisting the General Secretary and National Centres, and is the initiator of the UNIMA Puppetry Collaboratorium.

گوران زلیچ

Goran Zelic

