

東南アジア古典文化論
Religious Narratives of Southeast Asia

Ramayana in Indonesia
From Temple Reliefs
to the Contemporary Theater

青山 亨

Introduction of the Ramayana to SEA

The oldest *Ramayana* text in Southeast Asia was created in the 9th century. It was an Old Javanese translation (with partial modification) of the *Battikavya*, a Sanskrit variation of Valmiki's *Ramayana*. This is also the oldest existing literary text in Southeast Asia.

ラーマーヤナの東南アジアへの導入

東南アジア最古のラーマーヤナのテキストは9世紀に作られた。これはヴァールミーキのラーマーヤナの翻案であるサンスクリット語『バティックァーヴィヤ』の古ジャワ語翻訳(一部翻案)である。これは東南アジア現存最古の文学作品でもある。

The Kakawin Ramayana

The Old Javanese Ramayana belongs to a literary genre called Kakawin. A kakawin work is an epic written in various Indic meters and narrates a story about heroes, princesses, gods and demons. It has been suggested that the kakawin *Ramayana* was created in the 9th century.

カカウイン『ラーマーヤナ』

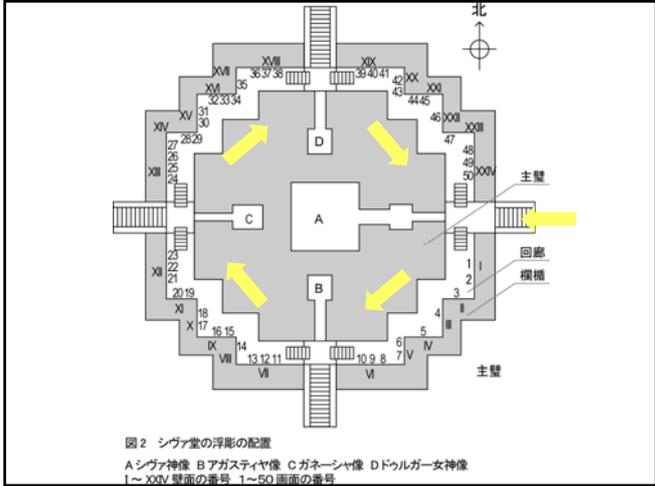
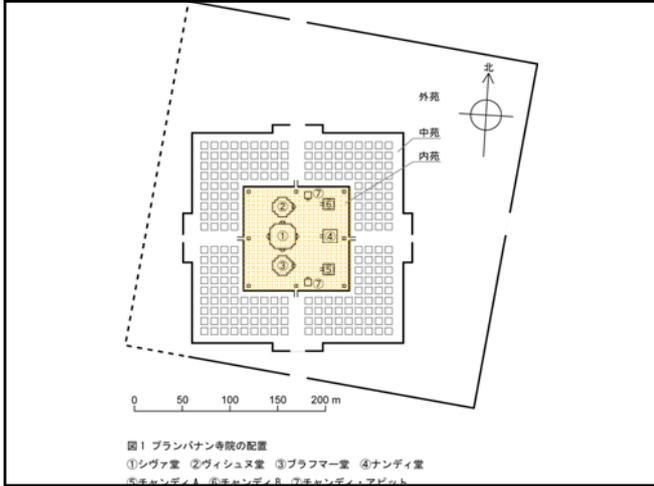
古ジャワ語『ラーマーヤナ』はカカウインという文芸ジャンルに属する。カカウイン作品はさまざまなインド系韻律で書かれ、英雄、王女、神々、魔物たちについての物語を語る。カカウイン『ラーマーヤナ』は9世紀に書かれたとされる。

Prambanan Temple complex

Prambanan Temple complex in Central Java, with three main temples and other small ones, was built in the 9th century by the Hindu Mataram kingdom. Although, the central temple was dedicated to Siva, the main section of the reliefs show the Ramayana.

برانبانان寺院群

中部ジャワのبرانبانان寺院群は9世紀にヒンドゥー・マタラム王朝によって創建された。三つの主要寺院と周辺の小堂からなる。中心寺院はシヴァ神に捧げられているが、浮き彫りの大部分はラーマーヤナの場面を表す。

Panataran Temple Complex

Panataran Temple Complex in East Java was built in the 14th century by Majapahit kings. The expression of the reliefs of this complex shows the local adoption of the Indic characters.

パナタラン寺院群

東ジャワのパナタラン寺院群は、14世紀にマジャパヒト王朝によって造られた。この寺院群の浮き彫りは、インドの人物像が土着的に表現されるようにしたことを示す。

Wayang Kulit

Wayang Kulit is a shadow puppet play. Kulit means 'skin' because the puppets are made from cow skin. The audience watches the shadow of two-dimensional puppets when seen through the screen. The classical wayang kulit stories relate the Ramayana and the Mahabharata.

ワヤン・クリ劇

ワヤン・クリは人形影絵芝居である。人形が牛の皮(クリ)でできているのこう呼ばれる。観客は白い幕を透かして平面的な人形の影を見る。古典的なワヤン・クリ劇ではラーマヤナやマハーバータの物語が語られる。

Wayang Orang Theater

The contemporary Wayang Orang was created in Central Javanese courts in the late 19th century. It was inspired by Wayang Kulit, but, instead of puppets, humans perform on the stage.

ワヤン・オラン劇

現在のワヤン・オランは中部ジャワで19世紀末に創造された。ワヤン・クリに影響されているが、人形の代わりに人間が舞台上で演じる。

Sendratari (Ramayana Ballet)

Sendratari, or Ramayana Ballet, was a modern adaptation of Wayang Orang, created in 1960s. The open air stage at Prambanan holds a four-evening program during every weekend in the dry season.

スンドラタリ

スンドラタリ(ラーマヤナ・バレエ)はワヤン・オランを近代的に改変したものとして、1960年代に創造された。プランバナンにある野外劇場では、乾季の週末に4晩連続のプログラムが上演される。

Other forms of the Ramayana in SEA

- Kecak, Bali, Indonesia
- Ramakien, Thailand

東南アジアにおけるそのほかのラーマヤナ

- ケチャ、インドネシア、バリ島
- ラーマキエン、タイ

ユニット3：ラーマーヤナの芸能：ケチャ (ver. 1.4)

ケチャ

1. バリの舞踊芸能
  - 1) kecak または cak (擬声語)
  - 2) 日本語では「ケチャ」、「ケチャック」、「ケチャツ」(語末の k はカタカナでは表記不可能)
  - 3) 観光パンフでしばしばモンキー・ダンス (monkey dance) と呼ばれる。音が猿の鳴き声に似ていること、ラーマーヤナのハヌマーンしばしば登場することが理由と推測される。
2. 本来は、サンヒャン舞踊の男性合唱による伴奏のこと。
  - 1) 複雑な複合リズムで「cak, cak, cak」と声を出す。田んぼのカエルの声に喩えられる。ガムランの音の模倣もしくは代用と考えられている。
  - 2) サンヒャン舞踊は、共同体から伝染病などの災厄を除去するためにおこなう宗教儀礼的要素の強い芸能。複数の種類がある。サンヒャン・ドゥダリの場合、初潮前の二人の少女が祖先または神、女神(ドゥダリ)の精霊に憑依され、トランス状態で踊りをおこなう。
3. 現在では、ラーマーヤナから取られた物語を演じる独立した舞踊芸能。
  - 1) バリ在住のドイツ人画家ワルター・シュピース (Walter Spies) が、1931年にバリ島ブドゥル村でロケ撮影をおこなったドイツ映画『悪魔の島』(Insel der Dämonen, Dr. Friedrich Dalsheim と Victor Baron von Plessen の共同制作、1933年公開)のために、バリ人と協力して撮影のために従来のケチャをアレンジした芸能を創作した。
  - 2) シュピースの貢献は、参加者の数を大幅に増やして円陣に座らせたこと、ハヌマーンの活躍を中心とするラーマーヤナのエピソードを取り入れたこと、とされている (Rhodius 1980: 37)。
  - 3) 映画は、バリのリアルな描写と芸術性が調和した秀作として評価されている (Arnheim 1997: 198)。
  - 4) 現在の観光客対象のケチャの原型は 1935年にボナ村で完成した。ケチャで有名なプリアタン村では 1966年にボナ村のスタイルを習って始めた。
  - 5) 踊り手は、炎、風、揺れる椰子の木、海の波などを表現する。
  - 6) 語りの言葉は古ジャワ語とバリ語である。古ジャワ語のテキストは古ジャワ語『ラーマーヤナ・カカウイン』に基づく。ラーマなどの中心人物は古ジャワ語で語るが、道化はバリ語で語る。
4. バリにおけるラーマーヤナ
  - 1) 「創られた伝統」としてのケチャは、生きた伝統である。

参考文献

- Arnheim, Rudolf. 1997. *Film Essays and Criticism*. University of Wisconsin Press, 1997.
- Bandem, I Made, and Frederik deBoer. 1995. *Balinese Dance in Transition: Kaja and Kelod*. 2d ed. Oxford University Press.
- de Zoete, Beryl, and Walter Spies. 1973. *Dance and Drama in Bali*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Hough, Brett. 1992. "Contemporary Balinese Dance Spectacles as National Ritual." *Working paper #74*, Monash University, Clayton, Australia.
- 伊藤俊治. 2002. 『バリ島芸術をつくった男：ヴァルター・シュピースの魔術的人生』(平凡社新書) 平凡社.
- 河野亮仙. 1994. 「ケチャ：芸能の心身論」吉田禎吾・監修『神々の島バリ：バリ・ヒンドウの儀礼と信仰』春秋社, pp.115-132
- Orenstein, Claudia. 1998. "Dancing on Shifting Ground: The Balinese Kecak in Cross-Cultural Perspective". In Stanley Vincent Longman, ed. *Crosscurrents in the Drama: East and West*. University of Alabama Press, pp. 116-124.
- Picard, Michel. 1996. Bali: *Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Rhodius, Hans and John Darling. 1980. *Walter Spies and Balinese Art*. W S Heinman. p.37
- Yousof, Ghulam-Sarwar. 1994. *Dictionary of Traditional South-East Asian Theatre*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Internet Movier Data Base. "Insel der Dämonen". <<http://www.imdb.com/title/tt0295019/>>

ユニット3：ラーマヤナの芸能：ラーマキエン (ver. 1.0)

ラーマキエン

1. タイ語版のラーマヤナ
  - 1) Ramakien (ラーマの栄光)
  - 2) チャクリ王朝ラーマ1世(在位)のときにタイ語版のラーマ物語の作成が命じられた。
  - 3) 50,286 詩節
  - 4) ワット・プラケオ(エメラルド・ブッダ)寺院のフレスコ壁画の典拠。
  - 5) 14,300 詩節に圧縮
  - 6) 仏教的性格をもつ。ラーマは菩薩である。
2. ナン・ヤイ (nang yai)
  - 1) 大型の影絵人形による芝居
3. コーン仮面劇 (khon)
  - 1) 宮廷の仮面劇

参考文献

Yousof, Ghulam-Sarwar. 1994. *Dictionary of Traditional South-East Asian Theatre*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

図1 (左上)：ドイツ映画『悪魔の島』のポスター

(出典：<http://klbkultur.tumblr.com/page/51>)

図2 (右上)：タイのコーン仮面劇。ラーヴァナとハヌマーンの戦い。

(出典：<http://www.britannica.com/EBchecked/media/3516/Ravana-the-demon-king-fighting-the-white-monkey-Hanuman-in>)

図3 (下)：バリ島のケチャ

(出典：<http://sprungerxkhoem.blogspot.jp/2010/06/tari-kecak.html>)