

Индонезия. Страна культурного наследия

В ЮНЕСКО разработана система охраны нематериального наследия. В основной список с 2008 по 2012 гг. во всем мире было включено 257 элементов, из которых четыре в Индонезии: батик, ваянг кулит, крис и англунг. Но что это такое? Для того, чтобы узнать прочтите эту статью.

Ваянг

Знаменитая свои ми куклами и сложным музыкальным стилем, эта художественная форма возникла на острове Ява в Индонезии. На протяжении десяти веков Ваянг был популярным не только при королевских дворах Явы и Бали, но и в деревнях. Ваянг получил распространение и на других островах (Ломбок, Мадуро, Суматра и Борнео), где

возникли различные местные стили представлений и музыкального сопровождения.

Изготовленные вручную куклы различаются по размеру, форме и стилю, однако существует два их основных типа: трехмерные деревянные куклы (*ваянг клитик* или *глоек*) и плоские куклы из кожи (*ваянг кулит*). Плоские, с ажурным рисунком куклы театра Ваянг сделаны из буйволово́й кожи. У них острые стилизованные черты лица, голова всегда повернута в профиль, руки подвижны и прикреплены к бамбуковому стержню. Головой куклы и торсом управляют, держа за стержень, а руками ее водят с помощью палочек-чемпуритов. Куклы отличаются друг от друга костюмами, чертами лица и особенностью соединения их отдельных частей.

Театральное представление начинается с наступлением темноты и может продолжаться всю ночь. Кукловод сидит перед белым экраном, на котором видны и куклы, и их тени, так как над далангом укреплен светильник. Даланг – не только кукловод; он еще и рассказчик, и певец, и музыкант. В репертуаре театра – преимущественно индийско-яванские сюжеты, главными героями которых являются персонажи индийских мифов и эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Во время представления

можно находится как с одной стороны экрана, и смотреть игру теней, так и с обратной стороны...

В прошлом кукольники считались людьми просвещенными в области литературы, через свое искусство они воспитывали людей, передавая им морально-эстетические ценности. Комические персонажи, представлявшие «обывателей», своими словами и действиями подвергали критике социально-политическое устройство, и возможно именно эта их особая роль способствовала тому, что Ваянги просуществовали многие столетия.

Различают ваянг-кулит — театр теней; ваянг-голек — театр деревянных кукол; ваянг-топенг — театр актеров в масках; ваянг-оранг—драматический театр. Хотя чаще всего ваянгом называют именно теневой театр.

Ислам, запрещавший изображать все живое, сказался и на облике кукол. Они лишь приблизительно напоминают людей, каждый их жест — символ. Сжатые губы — острота ума, оскаленный в улыбке рот — глупость или хитрость, глаза навывкате — коварство. Особое значение придается цвету: белое лицо может принадлежать только благородному герою, черное — отважному воину, зеленое — трусу и завистнику, красное — злодею.

Из древнего кукольного представления ваянг-кулита вырос прекрасный, существующий и сегодня театр.

7 ноября 2003 г. кукольный театр теней Ваянг был признан шедевром устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Крис

Одной из главных святынь жителей большинства островов Индонезии является крис, древнейшее холодное оружие. Многие индонезийцы верят, что после смерти дух умершего поселяется в дереве в драгоценном камне или каком-либо другом предмете, принадлежащем семье умершего, и в первую очередь в крисе.

Крис представляет собой обоюдоострый кинжал с прямым или волнообразным клинком, асимметрично расширяющимся к пяте. Его характерной деталью является накладка ганджа, находящаяся в верхней части клинка, она выковывается обычно отдельно, надевается на хвостовик и плотно подгоняется к клинку. Сакральной частью криса считается только клинок, а рукоять и ножны могут заменяться по желанию владельца в зависимости от его вкусов, материального или сословного положения.

Клинок криса изготавливался из многослойной стали — «памор». Технология производства очень похожа на изготовление современной дамасской стали. Куется крис из

нескольких полос металла разного по химическому составу, с добавками метеоритного железа, шлифуется, затем особым образом из изделия вытравляется никель. Тогда на лезвии криса проступает впечатляющий поверхностный узор – так называемый памор. Это отделка темного или серебристого цвета, несколько расплывчатая, возникающая в следствии сложной технологии изготовления оружия.

Согласно древним преданиям, первый крис выковал бог-творец Брахма, по другой версии, создателем кинжала был легендарный предок яванцев принц Панджи. На Яве считают, что у настоящего мужчины должно быть пять ценностей: крис, дом, жена, конь и певчие птички. Крис олицетворяет мужское начало, поэтому каждый мужчина имеет такой кинжал, а иногда и три: один родовой, другой личный, а третий ему преподносят родственники невесты во время свадьбы в знак того, что он принят в новую семью. Отправляясь на важную церемонию или празднество, индонезиец обязательно берет с собой кинжал – неотъемлемую часть национального костюма. Традиции его ношения варьируются от острова к острову, на Яве, как правило, крис носят заткнув за пояс на боку или сзади, при этом рукоятью он повернут к правой лопатке.

По поверьям крис обладает магической силой, способной помогать владельцу оружия, защищать его и всю семью, приносить счастье и благополучие. Родовой крис в Индонезии воспринимается как священная реликвия (пусака) и передается от отца к сыну – ведь, как верят индонезийцы, некая часть души предка семьи пребывает в клинке и охраняет своих потомков. Оружие хранится в доме в особом помещении кобонган, своеобразном домашнем святилище, в определенные дни ему делают подношения.

Веками в Индонезии, особенно на Яве, Мадуре и Бали, существовал культ криса. Его поклонники верят и уверяют других, что крис может плакать, танцевать, истекать кровью, стоять неподвижно в вертикальном положении на острие, не будучи вонзенным во что-либо,— в общем, ведет себя, как живое существо. Не случайно крисам присваиваются имена. Крис не только оружие. Он почитается как частица души его владельца. В этом качестве крис может представлять своего хозяина в различных ситуациях, например на свадьбе — вместо отсутствующего по каким-либо причинам жениха. На Бали крис может представлять своего владельца на деревенском сходе. Со временем крис потерял свое первоначальное значение, превратившись в непрременный атрибут праздничного, ритуального костюма

Батик

Батик стоит в одном ряду с такими величайшими культурными ценностями Индонезии, как ваянг, гамелан, крис, анклунг. При упоминании о батике в воображении возникают различные виды одежды и предметы домашнего обихода, сшитые из ткани батик: женские платья, особенно вечерние, купальники, шарфы, головные уборы, платки, шляпы, мужские рубашки, покрывала, скатерти, салфетки и т. п. Художники широко используют батик в живописи.

История возникновения батика теряется в глубине веков. На право первооткрывателей претендуют Египет, Персия, Индия, Китай. Но нигде его изготовление не достигает такого мастерства, как в Индонезии. В течение многих столетий сложились неповторимая цветовая гамма и затейливый орнамент.

Трудно поверить, но существует около трех тысяч сюжетных вариантов батика! Это и геометрические узоры, и стилизованные изображения животных, играющих большую роль в жизни и верованиях индонезийцев, — буйволов, слонов, крокодилов, змей, ящериц, драконов, птиц...

Батик — это не только древнее ремесло и искусство, но и некое таинство, магия, которая, как считают, способна оказывать влияние на жизнь и судьбы людей. Его изготовление всегда рассматривалось, как занятие, вырабатывающее упорство, настойчивость, прилежание, терпение.

Девушка не могла выйти замуж, пока не изготовляла себе батик для праздничного обряда. До сих пор сохранился обычай обвязывать молодых батиковым саронгом, что символизирует единение душ. Батиковым полотном накрывают больного, чтобы помочь организму бороться с недугом. Им же покрывают умершего, чтобы обеспечить его благополучный отход в потусторонний мир. В батиковом шарфе, переброшенном через плечо, носят грудных детей.

Считается, что магическую силу имеют также

орнамент и цвет батика. Синий и коричневый цвета побуждают владельца на благородные помыслы и поступки, темно-бордовый — на решимость служить родине; розово-лиловый хранит красоту и молодость.

Задрапированные в батик фигуры смотрят на нас со стен храмов XII в. Древние китайские хроники повествуют о подарках заморских раджей с индонезийских островов; среди даров не последнее место занимала «пестрая ткань» — батик. Индийские и арабские купцы в XVI в. считали для себя удачей — увезти из Индонезии хотя бы несколько отрезков батика. Это было трудно сделать, поскольку его изготовление в ту пору являлось прерогативой только девушек из аристократических семей и обитательниц двора.

Сейчас батик производится в стране повсеместно, и не только традиционным способом. Рисунок по батику создается при помощи черточек или восковых точек на гладко-белой ткани. Цель их нанесения воском на ткань состоит в том, чтобы закрытые черточками и точечками места остались неокрашенными и, когда ткань окунают в краску. И хотя при современном производстве батика для нанесения воска на ткань часто пользуются и кистью, но и в этом случае черточки и тонкие точки по-прежнему наносятся с помощью «чантинга» (нечто вроде небольшого медного чайничка, из носика которого на ткань выливаются тонкие струйки растопленного воска).

Процесс подготовки ткани для батикования в общих чертах таков. Для производства тонкого (дорогого) батика белая ткань из хлопка, льна, гораздо реже из шелка и ни в коем случае не из синтетических волокон, разрезается на куски размером в простыню, замачивается в воде, затем стирается в растворе из смеси растительного масла (арахисового и т. п.) и каустической соды. Стирка с отжиманием повторяется до пяти раз. Последняя стирка заканчивается прополаскиванием ткани в чистой воде. Затем ткань отжимается, выколачивается и прополаскивается. Чтобы ткань стала прочнее и для облегчения процесса снятия воскового покрытия путем погружения в кипящую воду, по окончании стирки ткань слегка крахмаливается (крахмалом из тапиоки). Затем ее закручивают в рулоны и колотят, чтобы сделать более гладкой. Для нанесения рисунка материя натягивается на подрамник.

Дальнейший процесс создания батика заключается в рисовании воском. Это основной процесс. При создании тонкого батика используется способ разливания воска с помощью

чантинга, рисунок создается непосредственно ручным способом. При создании недорогого батика воск на ткань наносится с помощью трафаретов (в форме медных штампов) или печатается машинами. Отсюда и происходят три названия батика: рисованный, набивной и печатный.

Чтобы уметь наносить красивые линии воском, необходимо досконально изучить свойства нагретого воска. Следующий после окраски этап — удаление воска. Частично воск удаляют с определенных частей ткани путем соскабливания. Общее же удаление воска производится с помощью опускания ткани в горячую воду.

Не менее важны и красители. Традиционные красители, которыми пользуются со времен раджей, состоят из растительных материалов. Основные цвета следующие: синий — из листьев дерева индигофера; коричневый — из коры дерева сога; красный — из коры дерева менгкуду; желтый — из растения куньит. Батиковая ткань, на которую нанесены краски растительного происхождения, не полиняет никогда и сохранит неповторимый аромат.

На создание куска батика в классическом стиле длиной три метра нередко уходит до полугода.

Одежда и предметы быта из батика — неотъемлемая часть жизни индонезийцев. Из него изготавливают женские платья, купальники, шарфы, головные уборы, платки, дамские сумочки, покрывала, скатерти, салфетки, шторы, абажуры. Мужская батиковая рубашка на торжественных приемах заменяет европейский костюм или смокинг. Десятки дизайнеров и модельеров работают с батиком, создают новые образцы ткани. Один из последних изысков — батиковые рубашки из шелка на подкладке.

С начала 60-х годов в Индонезии вошли в моду батиковые картины, поражающие изысканностью орнамента, смелым сочетанием красок и богатством фантазии.

Если верить легенде, в далекие времена, когда мудрость еще была не седой, а юной, — прародительница яванцев, прекрасная Чандра Кирана, преподнесла своему возлюбленному в знак преданности батиковое одеяние. Изделие из батика и сейчас — лучший подарок в Индонезии: ведь в нем — частица души народа.

Англунг

Англунг – это один из видов скользящей трещотки. Его построение не отличается сложностью. К основанию вертикально крепятся бамбуковые стойки. Из них состоит рамка инструмента. Между ними располагаются бамбуковые трубки разной длины. Разница в размерах трубок не случайна. От этого зависит высота звука. Иными словами каждая трубка соответствует определенному звуку. Не менее двух трубок свободно свивают внутри рамки. В основании инструмента находится щелевой резонатор, который помогает воспроизвести звук трещотки. Инструмент часто украшен. Так, трубки могут символизировать деревья и быть украшены листьями. Звук очень мягкий и нежный. Англунг производит звук только определенной высоты. Каждая из трубок настроена на октаву. Для того, чтобы играть на англунге, достаточно его просто встряхнуть. В старое доброе время англунгом призывали богиню плодородия, повышая тем самым урожайность рисовых террас). Потом его звуки звали на бой с голландцами, которые англунг за это взяли - да и просто запретили...

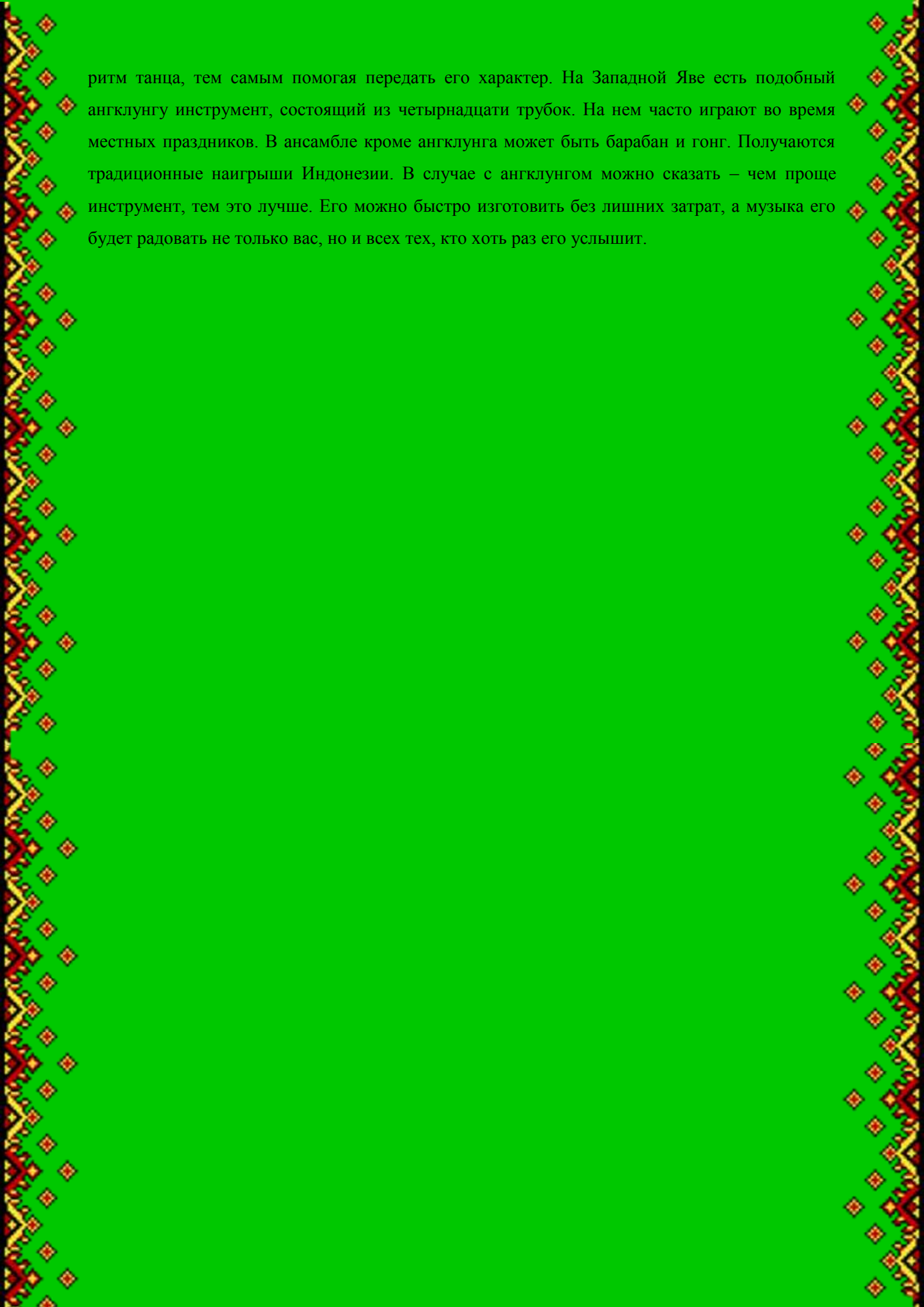
Англунг – ансамблевый инструмент. В Индонезии, например, на островах Ява и Бали существуют целые музыкальные группы, состоящие из одних англунгов. Часто не менее трех музыкантов играют вместе. Поскольку инструменты настроены по-разному, они очень необычно звучат, составляя вместе единую мелодию.

Англунг очень компактный. Его общая длина не превышает пятидесяти сантиметров. Это значительно облегчает его транспортировку. Зачастую это инструмент бродячих музыкантов, которые играют, где придется.

Инструмент уникален в том плане, что производит звуки при помощи тех же материалов, из которых изготовлен его корпус. Таким образом, англунг – это кроме того инструмент, заставляющий петь бамбук. Многим инструментам нужны или струны или натянутая кожа животных для извлечения звуков. В случае с англунгом все очень просто. Вы его встряхиваете, и музыка уже звучит.

Англунг часто используется как аккомпанемент танцующим. Он создает нужный

ритм танца, тем самым помогая передать его характер. На Западной Яве есть подобный англунгу инструмент, состоящий из четырнадцати трубок. На нем часто играют во время местных праздников. В ансамбле кроме англунга может быть барабан и гонг. Получаются традиционные наигрыши Индонезии. В случае с англунгом можно сказать – чем проще инструмент, тем это лучше. Его можно быстро изготовить без лишних затрат, а музыка его будет радовать не только вас, но и всех тех, кто хоть раз его услышит.