БАЛИ. ИСТОРИЯ ЖЕРТВЫ ПАТРИАРХАТА

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ВЕДЬМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИНДОНЕЗИИ

М.В. ФРОЛОВА Соискатель ИСАА МГУ

Ключевые слова: Индонезия, Бали, фольклор, Рангда, Чалон Аранг, современные писатели Индонезии

Маленький индонезийский остров на востоке от Явы - Бали, так полюбившийся россиянам, прекрасен не только своими пляжами и отелями, но и богатейшей культурой, неотделимой от религиозных представлений балийцев. Некогда он был прибежищем для знати и двора средневековой индуистской империи Маджапахит (1293 - ок. 1520), павшей под натиском соседних исламизированных княжеств. Домусульманская яванская цивилизация обрела вторую жизнь на Бали, где со временем сформировалась уникальная религия - Хинду Дхарма.

ители острова ревностно хранят традиции Хинду *Дхарма* - своеобразной смеси индуизма, буддизма и автохтонных анимистических представлений. Помимо Будды и богов индуистского пантеона (Шивы, Вишну, Брахмы, Дурги, Сарасвати и т.д.), балийцы поклоняются и совершают подношения духам неиндийского происхождения: в первую очередь, Баронгу, олицетворяющему силы Добра¹, духу исконно балийского фольклорного генезиса, чье имя всегда упоминается рядом с именем его заклятого врага - повелительницы демонов, страшной колдуньи Рангды.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

«Рангда» - эвфемизм (буквально «вдова» на среднеяванском языке), появившийся в связи с запретом на произнесение настоящего имени колдуньи - Чалон Аранг. Наравне с Баронгом она - самый знаменитый персонаж балийской мифологии, королева злых духов, владеющая черной магией². С ее образом сохраняют связь древние храмы острова, посвященные индуистской богине войны и разрушения Дурге.

Согласно народному сказанию (*черита ракьят*), Чалон Аранг воспринималась как последовательница кровавого

культа жертвоприношений Дурге, а иногда даже становилась ее воплощением.

Основная гипотеза происхождения образа Рангды/Чалон Аранг сводится к тому, что в ее грозном облике воплотились коллективные народные представления о яванской принцессе Махендрадатте, вступившей в брак с балийским правителем Удаяной. От этого союза родился знаменитый правитель Эрлангга, имя которого известно каждому индонезийцу. В пользу этого мнения говорят работы этногра-

Рангда - повелительница демонов.

фов, путешественников, антропологов 3 .

Легенда о страшной вдове иллюстрирует непростые взаимоотношения двух соседних народов (балийцев и яванцев). Скорее всего, яванская принцесса, которую явно не любили при дворе ее супруга Удаяны, стала реальным прототипом ведьмы Рангды из балийских сказаний.

Общей картиной отношения к таинственной Рангде вполне можно объяснить развитие фольклорного, а затем и литературного образа страшной вдовы как крайне негативного. Устрашающий облик Рангды отражен в костюме и сакральной маске участника традиционной мистерии «Рангда-Баронг», устраиваемой при главных храмах Бали во время цикла праздников *Галунган* и Кунинган. Они сопровождаются храмовыми танцевальными представлениями (драматари) о борьбе Добра со Злом, персонифицированными в образах Баронга и Рангды.

Храмовые танцы - это особый синкретический вид искусства,

который под влиянием глобализации и с развитием туризма постепенно превращается в туристическое развлечение, теряет свою сакральность. Адаптированные для туристов, они являются модернизированной обработкой древних храмовых мистерий.

У современного произведения такого искусства чаще всего есть автор. Самый знаменитый на Бали танец - «Кечак» («Танец обезьян») поставил наш соотечественник, русский немец Вальтер Шпис (1985-1942), родившийся в Москве⁴. Вторым по рангу популярности на Бали считается танец «Чалон Аранг», история которого уходит корнями в старинную яванскую легенду.

Представленная в танце история демонической вдовы Чалон Аранг имеет множество версий. Самая распространенная из них повествует о гневе вдовы Удаяны, правителя Бали - колдуны Чалон Аранг, возмущенной тем, что женихи из страха перед ней обходят стороной ее взрослую дочь - красавицу Ратну Манггали. Одержимая местью, Чалон

Костюм Рангды для танцевального представления.

Аранг напускает на Яву страшную эпидемию. Народное сказание гласит, что войско ее сына Эрлангги, ставшего после смерти отца раджой, оказывается бессильным против козней ведьмы, и тогда ученик мудреца - советника раджи женится на Ратне Манггали и передает учителю принадлежавшую ей книгу заклинаний. Теперь мудрец оказывается в состоянии воскресить часть умерших и одержать верх над колдуньей⁵. Эти полулегендарные события Восточной Явы XII в. и легли в основу широко известной в Индонезии танцевальной мистерии.

Не только драматари, но и другие виды индонезийского искусства на протяжении многих веков отражают разные версии мрачной истории о повелительнице демонов Чалон Аранг, которая не теряет своей популярности и благодаря художникам, танцорам, кинорежиссерам и писателям.

ЧАЛОН АРАНГ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В 50-е гг. XX в. один из самых известных индонезийских писателей **Прамудья Ананта Тур** (1925-2006) перевел древний текст сказания о Чалон Аранг со среднеяванского языка *кави** на современный индонезийский

язык, сделав текст доступным для миллионов читателей. Оригиналом послужила рукопись «Чалон Аранг», написанная в форме средневековой яванской поэмы какавин, текст которой был зафиксирован на пальмовых листьях лонтарах (обнаружен в 1894 г. на острове Ломбок).

Изложение Прамудьи соответствует традиционному подходу к изображению мифологического, безусловно, негативного образа ведьмы Чалон Аранг: злодейки, и проецирует ее страшные деяния на волюнтаризм современных ему политиков

Писатель всю жизнь чувствовал на себе произвол властей, провел долгие годы в тюрьмах и ссылке, пережил многолетний запрет на публикацию своих произведений. Его «Повесть о Чалон Аранг» также была внесена в черные списки цензуры и долго не переиздавалась.

В современной Индонезии писатель Прамудья Ананта Тур реабилитирован: его произведения снова издаются и признаны «новой классикой».

Литературный процесс Индонезии проходит по пути ускоренного развития, его не миновали и общемировые постмодернистские тенденции. Как проявление этих тенденций в стране можно отметить появление и широкое распространение в последнее десятилетие литературного течения састра ванги (дословно, «благоухающая литература»). Этот термин используют для обозначения произведений молодых индоне-

Танцоры в образе Чалон Аранг (Рангда) и Ларунг.

она кровожадна, любит истязать невинных людей, наслаждаться их страданиями. Пафос довольно упрощенного переложения народного сказания очевиден писатель осуждает насилие, которое персонифицирует образ

зийских писательниц, стремительно набирающих популярность, начиная с конца 1990-х - начала 2000-х гг.

Женщины-писательницы до относительно недавнего времени были редкостью для Индонезии,

^{*} Кави - литературный язык, который исторически бытовал не только на Яве, но и на островах Ломбоке и Бали.

но сегодня страна переживает настоящий бум новой женской литературы. Она поднимает некогда табуированные темы секса и насилия (в т.ч. насилия в семье), полигамии, отношений вне брака и вообще свободных отношений⁶. Састра ванги как литературное течение вызывает сильный общественный резонанс: оценки разнятся - от крайнего неодобрения до восторга.

ЧАЛОН АРАНГ -ЖЕРТВА ПАТРИАРХАТА

Острая тема заставила встать под знамена «благоухающей литературы» писательницу Тути Херати Нурхади-Русено (р. 1933) одну из самых известных индонезийских женщин-поэтов и феминисток, получивших признание и на родине, и в Европе.

Сравнительно новый для индонезийской литературы гендерный подход представляет в ее лирической прозе «Чалон Арангистория женщины - жертвы патриархата» известную фольклорную историю в весьма оригинальной трактовке.

В предисловии Тути сообщает читателю, что зачастую историю о Чалон Аранг рассматривают лишь как отражение в фольклоре и старой литературе древних шаманских практик, колдовства и экзорцизма с целью восстановления баланса сил Добра и Зла. Безусловно, это так, но, в первую очередь, Чалон Аранг для Тути это женщина, преуспевшая в магии наравне с могущественными колдунами-мужчинами, и повелевающая своими территориями наравне с правителями-мужчинами. Эпидемия, насылаемая Чалон Аранг с помощью богини разрушения Дурги, - следствие трусости мужчин, которые страшились просить руки ее дочери Ратны Манггали. В гневе Чалон Аранг уничтожила всех воинов раджи: ее мощь отодвинула фигуру правителя на второй план в глазах подданных княжества. С помошью придворного советника раджа Эрлангга решается на коварный план - подослать храброго юношу для сватовства к Ратне Манггали, чтобы усмирить гнев Чалон Аранг. Но на деле Ратну Манггали соблазняют,

чтобы та выдала секрет матери, указав, где Чалон Аранг прячет книгу заклинаний. Только таким нечестным путем силам правителя Эрлангги удается победить в

битве.

В эпоху феминизма Чалон Аранг вдохновила Тути Херати на собственную интерпретацию народного сказания. Написанная в 2000 г. лирическая проза, интертекстуально связанная с древним сказанием, переносит акценты, делая упор на самоотверженность вдовы, на ее готовность идти на все ради своей дочери. Наконец, автор подчеркивает доставшуюся вдове роль «козла отпущения»: ей приписывают вину в распространившейся эпидемии.

На примере образа Чалон Аранг Тути пишет памфлет о правах женщины, апеллируя к древним образам сказания. Тути Херати словно оправдывает «страдавшую веками Рангду», которую в древности очернили приверженцы патриархального уклада.

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ИГРА ЧИТАТЕЛЯ С ТЕКСТОМ

В контексте феминистской критики образ Рангды в романе **Айю Утами** (р. 1968) «Ларунг» также претерпевает значительные изменения⁷.

В романе «Ларунг», вышедшем в 2001 г., интерпретация сюжета о Чалон Аранг амбивалент-

Кукла Рангда из папье-маше парит над толпой. Праздник Галунган.

на: традиционная «черная» Рангда в произведении Прамудьи и современная «белая» у Тути Херати снова становится в прозе Утами весьма неоднозначной фигурой, а главный герой - Ларунг, пришедший из того же сказания о Чалон Аранг, превращается в противоречивого и сложного персонажа.

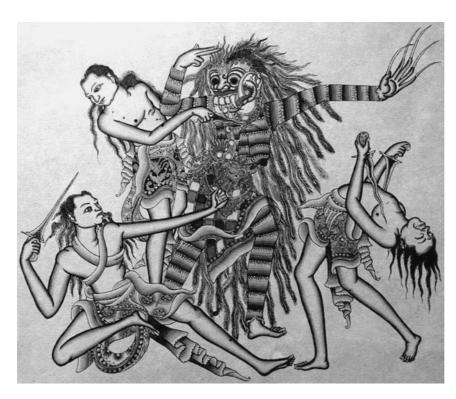
Надо отметить, что Айю Утами - самая признанная и самобытная индонезийская писательница течения «благоухающей литературы». Именно вслед за романами Айю Утами, первый из которых, бестселлер «Саман», вышел в 1998 г., Индонезию захлестнула волна женской литературы, отчасти написанной ей в подражание. После «Самана» выходит роман «Ларунг».

Ларунг упоминается и в переложении Прамудьи⁸, и в лирической прозе Тути Херати как любимая из пяти учениц Чалон Аранг⁹. Ларунг и другие последовательницы культа Дурги «совершают кровавые жертвоприношения, танцуя, впадают в транс, теряют сознание» 10. Во время отправления страшных культов Ларунг «двигается словно тигр, готовый напасть на добычу», у нее «красные глаза», «спутанные волосы» 11. Описание безумия проигрывается и в произведении

Айю Утами: под сомнение ставится психическое здоровье главного героя, решившегося на убийство родной бабушки¹², в образе которой явно угадываются черты самой Ранглы.

В традиционном толковании, в переложении Прамудьи, а также в лирической прозе Тути Херати, Ларунг - женщина¹³. Утами же делает главного персонажа своего романа мужчиной. Сохраняя лишь общие черты известных фольклорных персонажей 14, Айю Утами создает свой роман, отталкиваясь от образов, глубоко укоренившихся в индонезийской (явано-балийской) культуре. «Еще ребенком Ларунг слышал о яванской правительнице Рангде, злой старой ведьме, в ожерелье из человеческих внутренностей. пившей кровь и воскрешавшей мертвых для своего войска» 15. Маленькому Ларунгу казалось, что «бабушка - это Рангда, а Рангда - это его бабушка» 16: в романе показано, как детские воспоминания и впечатления героя наложились на известный яванско-балийский образ ведьмы. Художественное авторское изложение истории Чалон Аранг в романе Айю Утами содержит вольное об-

Рангда и леаки (злые духи).

ращение с известным сюжетом и соответствует современной постмодернистской парадигме.

Утами привносит в известную легенду новые черты. Она специально прибегает к преднамеренному искажению общеизвестной истории, представляя читателю самому разобраться в неоднозначности образов антагонистов народного сказания. Однако некоторые факты Утами сохраняет и делает на них акцент: часть учениц перешли на сторону Добра, а Ларунг остается в числе тех, кто «выбрал смерть, ночной сон». Равно как и традиционно положительный образ Ратны Манггали предстает в негативном свете: она покинула мужа и ушла по следам своей матери. Время уничтожило ее красоту, и она тоже «вошла в ночной сон»¹⁷.

Образ обманутой и покинутой вдовы, терпящей горе из-за предательств мужчин, порождает новые толкования в современной прозе эпохи постмодернизма. Утами обращается к мифологическим истокам, следуя известной установке теоретиков постмодернизма на интеллектуальную игру с читателем относительно вечных загадок цивилизации 18. В романе Утами главный персонаж превращается из свирепой и ярой послушницы Рангды в нерешительного, тихого и таинственного мужчину, вокруг образа которого и складывается главная интрига романа. Вдова Рангда из народного сказания о Чалон Аранг в прозе Утами становится воплощением беспомощности, старости и бессилия.

Современные индонезийские писатели, каждый по-своему, создают образ Чалон Аранг, отрицая его однозначность. Частое обращение известных писателей к этой истории и ее героям подтверждает актуальность удивительной легенды, которая на протяжении веков пленяла творческие умы, и ее версии постоянно цитировались и видоизменялись в соответствии с требованиями новой эпохи.

¹ Улиг Г. Бали - остров живых богов. М., Наука, 1990, с. 159-161.

² Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. (под редакцией С.А.Токарева). М., т. 2, 1992, c. 367.

³ Covarubbias M. Island of Bali. London,

^{1937,} р. 321-334.

⁴ Кинорежиссер и хореограф Вальтер Шпис - http://ria.ru/ocherki/20080731/1153 03359 html

⁵ *Парникель Б.Б.* Введение в литературную историю Нусантары IX-XIX вв. М., Наука, 1980, с. 69-70.

⁶ Torchia Chr., Djuhari L. Indonesian Slang. Singapore, Tuttle Publishing. 2007, p. 201-202.

⁷ Ayu Utami. Larung. Jakarta, 2001.

⁸ Pramoedya Ananta Toer. Cerita Calon Arang. Jakarta, 2007, h. 13.

Toeti Herati. Calon Arang - the story of a woman sacrificed to Patriarchy. Jakarta, 2006,

 $^{10\} Pramoedya\ Ananta\ Toer.$ Op. cit., h. 42.

¹¹ Toeti Herati. Op. cit., h. 17.

¹² Айю Утами окончила факультет славистики, изучала русскую литературу в Университете Индонезии. Возможно, в этом сюжете интертекстуально обыгрывается связь с Раскольниковым - главным героем романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказа-

¹³ Индонезийский язык не делает грамматических различий рода, но подтверждения, что помощницы Чалон Аранг - женщины, встречаются во многих источниках на других языках, в т.ч. на русском. Например, в книге Л.М.Дёмина «Остров Бали» (М., Ин-т народов Азии, 1964, с. 238) при описании Чалон Аранг изложен самый известный вариант, использованный в переложении Прамудьи.

¹⁴ Ayu Utami. Op. cit., h. 22.

¹⁵ Ibid., h. 12.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibid., h. 36-40.

¹⁸ Маньковская Н.Б. Эстетика постмолернизма. СПб. Алетейя, 2000, с. 52.