

Modes d'autorité et conduites esthétiques de l'Asie du Sud à l'Insulinde

Coordinateur : Dana Rappoport

L'art, dans ses manifestations matérielles et immatérielles, est souvent associé à des modes d'autorité variés, d'ordre politique, religieux ou autres. De l'Asie du Sud à l'Insulinde, les formes et les conduites esthétiques, qu'elles soient graphiques, plastiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, narratives ou le plus souvent combinées, contribuent à établir différents types de légitimité. Au cours du temps, elles ont fait l'objet de nombreux processus de circulation, valorisation, dévalorisation, interdiction, invention, réinvention, réappropriation, émulation. Quelquefois censurées, elles ont aussi suscité résistances et contrepouvoirs. Le projet convoque plusieurs disciplines des sciences sociales pour penser la relation entre le fait esthétique et l'autorité de l'Asie du Sud à l'Insulinde.

Les espaces et les temps des sociétés indiennes et sud-est asiatiques ont été rythmés par des formes artistiques, matérielles et immatérielles, au service de différents types d'autorité, religieuse et politique. Des danses et des orchestres de gongs et de tambours accueillis dans les cours des palais, des troupes de chants affiliées aux temples à la statuaire monumentale des grands monuments hindo-bouddhiques, des récits d'origine aux gravures sur bois en quadrichromie des sociétés austronésiennes, comment comprendre le déploiement des formes esthétiques en relation à l'autorité dans un ensemble de sociétés allant du royaume ou sultanat aux sociétés sans Etat ? Ces formes et ces conduites esthétiques ont toutes un point commun : elles sont indissociables de certains modes d'efficacité d'ordre politico-religieux. On se propose donc, dans le cadre de ce projet, de réfléchir à la nature de cette efficacité en relation à l'autorité, comprise très largement dans un premier temps comme ce qui rend possible le maintien d'un ordre social. On s'interrogera également sur l'éviction de ces formes qui continuent à être interdites encore aujourd'hui.

Modes of Authority and Aesthetic Conducts from South to Southeast Asia

Art, in its material and immaterial manifestations, is often associated with modes of legitimation of authority, be it political, religious or of some other type. From South Asia to Maritime Southeast Asia, aesthetic forms and conducts, be they graphic, visual, musical, choreographic, theatrical, narrative (or most often a combination of the above), contribute to the establishment of different types of legitimacy. Over time, they have gone through various forms of circulation, valorization, devalorization, interdiction, reinvention, re-appropriation, and emulation. Sometimes censored, they have also elicited resistances and challenges to established authority.

The spaces and temporalities of Indian and Southeast Asian societies have been punctuated by artistic forms, be they material or immaterial, in the service different types of authority, either religious or political. From the dances and gong and drum orchestras in palace courtyards, from the singing troupes affiliated with temples to the towering statuary of the great Hindu-Buddhist monuments, from origin narratives to the four-color wood engravings produced by some Austronesian societies, how can we understand this array of aesthetic forms in relation to authority in a set of societies ranging from the realm or sultanate to statelessness? These aesthetic forms and conducts all have something in common: they are inextricably bound up with certain modes of politico-religious efficacy. What is at stake, then, is to think about the nature of this efficacy as it relates to authority—very broadly understood at this preliminary stage as that which makes it possible to maintain a social order. We will also think about the expulsion of these forms, some of which are still banned today.

Programme

Gabriel Facal (Centre Asie du Sud-Est, post doc Autoritas)

Se représenter et représenter. Performance et autorité des danseurs dans les initiations martiales à Banten, en Indonésie

Mots-clés : danses de combat, pouvoir, esthétique, initiation rituelle, Indonésie

Dans la région de Banten, en Indonésie, les rapports de pouvoir sont marqués par le rôle central des « hommes forts » *jawara*. En tant que principaux représentants politiques locaux, ils occupent un statut d'autorité grâce à leurs affiliations spirituelles et sont détenteurs d'une force de coercition de par leur direction de groupes d'initiation martiale. Au cœur des activités de ces initiations sont pratiquées des danses de combat. Elles visent à la possession par des ancêtres tutélaires, lesquels sont considérés comme des intermédiaires avec Dieu, tel qu'il est conçu au travers des conceptions islamiques locales. Ces ancêtres révèlent aux communautés initiatiques des signes leur permettant d'orienter leurs activités agraires, commerciales, politiques, rituelles et religieuses. Enfin, la performance de ces danses permet de concentrer une puissance (*eusi*). Je décrirai la façon dont sont reliées entre elles les différentes dimensions du pouvoir de ces « hommes forts » et le rôle que jouent les danses de combat rituelles dans cette construction. On verra que l'aspect esthétique des danses martiales fait écho à une conduite d'ordre général, où l'expertise des initiés s'appuie notamment sur leur faculté à maîtriser un « ressenti » (*rasa*), source d'un bien-faire rituel autant que d'une capacité à canaliser différents types de pouvoirs mondains et invisibles.

To represent and to perform. Performance and authority of the dancers in the martial ritual initiations of Banten, in Indonesia

Keywords: combat dances, power, aesthetics, ritual initiation, Indonesia

In Banten region, Indonesia, power relations are marked by the central role of the "strongmen" *jawara*. They are the main local political representatives, occupy an authority status thanks to their spiritual affiliations and endeavor a coercion force through their direction of martial initiation groups. At the heart of these initiations' activities combat dances are practiced. These target the possession by tutelary spirits that are considered as intermediaries with God, as this one is conceived through local Islamic conceptions. The summoned ancestors reveal signs to the initiates' communities that enable them to orientate their agrarian, commercial, political, ritual and religious activities. Finally, the dances performance enables to concentrate strength (*eusi*). I will describe the intermeshment of the different power dimensions of the "strongmen" and the role played by the combat ritual dances in this construction. We will see that the aesthetical aspect of the martial dances echoes a general conduct, where the initiates' expertise relies essentially on their faculty to master a "feeling" (*rasa*), that is the source of a skill at enacting rituals as well as the capacity to channel different kinds of mundane and invisible powers.

Tiziana Leucci (Ceias, Centre d'étude de l'Inde et de l'Asie du Sud)

From a Professional Courtesans' art into a "Good Families" Girls' accomplishment : How the South Indian Dasi Attam and Sadir Attam became the "national" & "classical" Bharata Natyam dance in the 20th century.

In this presentation I analyse the process of transformation in the perception, transmission and performance of a local, though highly variegated, choreographic tradition into a "national" form of "classical" Indian (Hindu) dance. By focusing on the moralization of the previous performers, their repertoire and the technical aspects of the dance as well, I will show how the local temple, court and salon dance forms, known as Dasi Attam and Sadir Attam in the South Indian context, got "reinvented", "re-named" and "re-casted" from the 1930 onwards, by radically changing their interpreters, the places of learning and the system of patronage. Such process of moralization affected deeply the modality of transmission of those artistic and ritualistic forms as well as the format of the performances, by sanitizing its erotic and liturgical content both in words and

gestures. Those deep changes mirror the religious and socio-political transformation of the Indian society from the colonial to post colonial periods by constructing a new artistic landscape on a regional, national and global scale.

Valérie Gillet (Ecole Française d'Extrême Orient, EFEO)

The expression of authority in the building, re-building or re-shaping of temples: the case of Kilaiyūr-Melappaḷuvūr in the 9th and 10th centuries in the Tamil Country.

In the 9th and 10th centuries, Cīruppaḷuvūr (today Kīḷappaḷuvūr or Kilaiyūr) and Perumpaḷuvūr (today Melappaḷuvūr) were two quarters of a small principality called Paḷuvūr, ruled by the Paḷuvēṭṭaraiyars, underlords of the great Cōḷa kings. Four temples dedicated to Śiva sprung up in this small territory during this period, each of them relating in distinct ways to the various bodies exercising different levels of authority over this area. If the “twin temples”, made of two shrines built next to each other symbolizing the king and the queen, appear to be closely associated with the dynasty of the Paḷuvēṭṭaraiyars, the other temples on the site also reflect the shaping of local elites. In this paper, I will present the four temples of this locality, along with their iconographical and epigraphical programmes. I will then attempt to establish the sequences of their construction or re-construction, the actors involved, and try to determine the significance of their position in relation to local powers.

Keywords: temples, iconography, epigraphy, Tamil country, minor dynasties, local powers

Expressions d'autorité dans la construction, la reconstruction ou le réaménagement de temples : le cas de Kilaiyūr-Melappaḷuvūr aux IXe et Xe siècles en pays tamoul.

Aux IXe et Xe siècles, Cīruppaḷuvūr (aujourd'hui Kīḷappaḷuvūr ou Kilaiyūr) et Perumpaḷuvūr (aujourd'hui Melappaḷuvūr) étaient deux quartiers d'une petite principauté appelée Paḷuvūr, que gouvernaient les Paḷuvēṭṭaraiyar, vassaux de la dynastie des Cōḷa. Quatre temples dédiés à Śiva ont été érigés sur ce petit territoire pendant ces deux siècles, chacun d'entre eux étant relié par des voies diverses aux différents corps qui pratiquent l'autorité dans cette micro-région. Si les “temples jumeaux”, composés de deux sanctuaires l'un à côté de l'autre qui symbolisent le roi et la reine, sont étroitement liés à la dynastie mineure des Paḷuvēṭṭaraiyar, les autres temples sur ce site reflètent également l'organisation de l'autorité locale sur ce territoire et contribuent à sa mise en place. Je présenterai, dans cette communication, les quatre temples de cette principauté, ainsi que leurs programmes iconographique et épigraphique. Je tenterai ensuite d'établir les diverses séquences de construction ou de re-construction de ces temples, ainsi que les acteurs, et de déterminer la signification possible de la localisation de ces monuments en rapports avec les différents pouvoirs exercés dans la localité.

Mots-clés : temples, iconographie, épigraphie, pays tamoul, dynasties mineures, pouvoirs locaux

Dana Rappoport (Case)

Autorité et oralité dans l'Est insulindien (Flores, Indonésie)

Quel lien peut-on dégager entre la structure sociale d'une société et ses modes d'oralité ? En Indonésie, le langage rituel, les pratiques musicales et la danse surgissent à différents moments lors desquels se jouent des relations d'autorité, quelque soit le degré de stratification de la société. L'exemple analysé ici concerne une société non stratifiée, habitant sur l'île de Flores, dans l'Est indonésien. Chez les Lamaholot, la structure sociale traditionnelle repose sur la complémentarité entre quatre clans principaux. Les tâches d'oralité (paroles et chants) sont traditionnellement attribuées à un clan seulement. Un type d'oralité se distingue des

autres. Les bardes, qui maîtrisent les grands récits, ont un savoir-pouvoir que ne détiennent pas les autres chanteurs. L'autorité des bardes est-elle enchâssée dans un autre mode d'autorité qui leur serait supérieur ? De quoi ces bardes, par leur parole, sont-ils responsables ?

Mots-clés: *Ethnomusicologie, Indonésie, austronésien, musiques rituelles, chant, récits, Flores, Lamaholot, oralité, bardes*

Authority and orality in eastern Insulindia (Flores, Indonesia)

What link can we identify between the social structure of a society and its modes of orality? Ritual speech, music and dance arise at different times combined to various modes of authority, whatever the degree of stratification of society. The example discussed here concerns a non-stratified society, living on the island of Flores in eastern Indonesia. The Lamaholot traditional social structure is based on the complementarity between the four main clans. Speech and songs are traditionally assigned to one clan only. One kind of songs is distinct from the others. Bards, who master the long narrative, have a power-knowledge that do not hold the other singers. Is the authority of the bards embedded in another form of authority that would be superior to them? What these bards, through their speech, are they responsible for?

Mots-clés: *Ethnomusicology, Indonesia, Austronesian, ritual music, Flores, Lamaholot, orality, bard*