

Table des matières

Remerciements 7

Préface de Jean-Loup AMSELLE 11

Introduction 13

BANDUNG, JAVA OUEST – CARNET DE VOYAGES 13 – UN TRAVAIL « DE TERRAIN » ? 15 – POURQUOI LE *WAYANG GOLEK*? 16 – L'IMPLICATION MULTI SENSORIELLE LIÉE AU *WAYANG GOLEK* 18 – CADRES DE LA RECHERCHE ET ENRACINEMENTS THÉORIQUES 20 – QU'EST-CE QUE LE *WAYANG*? 22 – ET MAINTENANT? 23

Identité sundanaise et wayang golek purwa : un développement simultané 27

LE *WAYANG GOLEK*, UN ART MUSULMAN? ENTRE MYTHOLOGIE ET HISTOIRE 32 – Islamisation violente à Sunda 32 – Islamisation et reconsidération du *wayang* 34 – DOMINATION JAVANAISE ET INSTALLATION DES EUROPÉENS 36 – LE XIXe SIÈCLE: RENOUVEAU IDENTITAIRE ET RENAISSANCE DES ARTS SUNDANAIS. L'ÉMERGENCE DU *WAYANG GOLEK* COMME AFFIRMATION DE LA DIFFÉRENCE 39 – Réorganisation du *wayang kulit* à Java Centre 41 – Émergence du *wayang golek purwa* sundanais 42 – LE *WAYANG GOLEK* À L'HEURE DE L'INDONÉSIE 45

PREMIÈRE PARTIE

**Le *Wayang*, une performance enchevêtrée
dans un tissu social particulier**

Introduction

Expérience sensible, rendu sensible : le concept de performance 55

Dunia Pewayangan

Vie et mort des wayang 61

UNE PERFORMANCE À SUNDA 61 – Un soir à Kuningan 61 – Déroulement de la performance 65 – *LAKON*: LES HISTOIRES 68 – LES *WAYANG* 71 – Processus

de fabrication des *wayang* 77 – *Gugunungan* 79 – LE BRUIT ET LA MUSIQUE 82 –
 Une stimulation sonore musicale essentielle 83 – Le *gamelan*: une composition
 spatiale, sonore et sociale 85

Une performance polarisée sur le dalang 91

UNE CONCENTRATION DE POUVOIRS TECHNIQUES 92 – LA VOIX ET LES
 LANGUES 94 – La voix chantée: *sinden* et *juruk alok* 94 – La voix parlée: *dalang* et
 commanditaire 95 – Hétéroglossie, diglossie et exoglossie 97 –
 LA MANIPULATION DES TEMPORALITÉS 101 – L'HUMOUR 103 – L'humour à
 Sunda 103 – Les *panakawan* 104 – *Panakawan* et identité 106 – Le *dalang* et
 ses invités 107 – DALANG ET POLITIQUE: CRITIQUE ET NEUTRALITÉ 107 –
 LA CONCENTRATION DES SAVOIRS ET DU PRESTIGE SOCIAL 109 –
 GÉNÉALOGIE ET TRANSMISSION: LE WAYANG, UN PATRIMOINE FAMILIAL? 110

*Rombongan: la troupe de wayang golek,
 une unité de production basée sur le tissu familial 117*

QUELLE FAMILLE? 118 – La construction de la « famille » indonésienne 118 –
 La parenté à Sunda 121 – LA PARENTÉ POUR PENSER LA TROUPE DE WAYANG
 ET LA SOCIÉTÉ: ÉVOLUTIONS 130 – Transformations de la troupe-famille 130 –
 Le conflit intergénérationnel et la remise en question de la famille: penser les
 oppositions et les conflits 131 – INDIVIDU, COLLECTIVITÉ ET...
 DROITS D'AUTEURS? 133

Principes de création et de perception 137

LE GOÛT DE L'ÉPHÉMÈRE 137 – Spontanéité et vie quotidienne 137 – Spontanéité
 et création 141 – Spontanéité et transmission 142 – LE PRINCIPE DE
 L'INTERMÉDIATION 143 – Le statut social valorisé des intermédiaires à Sunda 143 –
 Intermédiation et *wayang golek* 145 – L'ÉVENTAIL DES POSSIBILITÉS OU
 LES FORMULES 147 – Un ensemble de tons organisés à disposition (*laras*) 148 –
 Des figures rythmiques possibles 149 – Des techniques de jeu pour chaque poste
 du *gamelan* (*pola, patokan*) 150 – Des références mélodiques: les formules 151 –
 Combinaisons 153 – Spontanéité et tradition 154 – ÉLÉMENTS DE
 PERCEPTION 155 – Le public du *wayang golek* 155 – « *Lahir dan batin* » 158

Acara

L'événement à Sunda: circulation des ressources et système des performances 161
 LES CADRES DE LA PERFORMANCE 161 – LES PERFORMANCES *HAJATAN* 163 –
Wayang de jour et *wayang* de nuit 163 – Le mariage (*pernikahan*) 165 –
 Circoncision et excision (*sunatan*) 169 – Vœux 171 – *Ruatan* 172 – Les autres
 contextes rituels 175 – AUTRES CONTEXTES DE PERFORMANCES 176 –
 Les contextes politiques de performances 176 – Les performances à visée
 commerciale 177 – Éducation et information 179 – Démonstration artistique:
 l'art pour l'art? 180 – Enregistrements et diffusions médiatiques 181 – ACARA:
 L'ÉVÉNEMENT 182 – Commanditaires 182 – Considérations économiques 183 –
JAGAT LEUTIK et *JAGAT RAYA* 185 – Macrocosme et microcosme: de la scène
 au monde 186 – *Jagat* et *Jagat Raya* 187 – *Seniman* et *Maha Seniman* 188 –
 CONCLUSION 189

DEUXIÈME PARTIE
Politiques de la crise

Introduction

Le discours de la crise et le fantasme du risque 197

LE PARADIGME DE LA CRISE 198 – LE FANTASME DU RISQUE ET DE L'URGENCE 199 – DU SAUVAGE AU SAUVETAGE (*FROM SAVAGE TO SALVAGE*): DES ÉCHOS DANS L'ANTHROPOLOGIE DU SAUVETAGE 200 – UNE CRISE MULTIDIMENSIONNELLE? 202

Le wayang golek en crises 205

LA « CONTROVERSE DU WAYANG » (1965) 205 – LA « CRISE DES SINDEN » (ANNÉES 1960) 207 – LE WAYANG GOLEK ENTRE EN COMPÉTITION (1990-2010) 211 – Innovations techniques, médias de masse et *wayang golek* 212 – Le temps des instabilités (1998-2010) 219

Le pragmatisme des dalang: des innovations critiques et critiquées 225

LES NOUVEAUX LAKON 226 – LES PANAKAWAN 227 – L'IRRUPTION DES ACTEURS HUMAINS 228 – LE DÉVELOPPEMENT DES SCÈNES DE PERSONNAGES POPULAIRES 232 – Emban Kembu: un destin brisé raconté avec humour 232 – Pak Haji et Kang Oma: la chute des valeurs morales 234 – La multiplication des *buta*: « affreux, sales et méchants » 235 – LE POUVOIR SUBTIL DU DALANG EN CRISE? 238 – Fragmentation de la performance de *wayang golek* 239 – Fragmentation de la troupe de *wayang golek* 239 – Relations avec le *wayang* et le public 242

Politiques culturelles en Indonésie

Censure, normalisation, gestion 247

PROPAGANDE ET CENSURE 247 – LA NORMALISATION DU WAYANG GOLEK 249 – L'écriture des *tetekon* 249 – Les compétitions de *wayang golek* 251 – LA PROBLÉMATIQUE D'UNE IDENTITÉ ET D'UNE CULTURE NATIONALES 253 – DOUBLE PROCESSUS DE CONSTRUCTION D'UNE IDENTITÉ ET D'UNE CULTURE NATIONALES 258 – La construction de la localité 258 – Indonésianisation et nationalisation 261 – CONCLUSION 265

TROISIÈME PARTIE

Vers un patrimoine mondial ou l'émergence d'un patrimoine local?

Introduction 271

COMMENT ON PARLE DU WAYANG GOLEK 272 – L'entreprise de catégorisation 272 – Comment les Sundanais parlent du *wayang golek* 273 – Redéfinition du public 274

Le wayang et l'Unesco: histoires d'une rencontre 277

L'ÉLABORATION DES ACTIONS DE L'UNESCO POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL: UN PROCESSUS CONTEXTUALISÉ 277 – Culture, savoir et information 278 – Culture et identité 279 – Culture et développement 279 – Culture et démocratie 280 – LA CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE 2003 284 –

LA PROCLAMATION DES CHEFS-D'ŒUVRE 288 – Modalités de sélection 289 –
 La proclamation du *Wayang Indonesia* comme chef-d'œuvre... et après? 295 –
 2009: Sena Wangi, Pepadi et le Plan d'action 296 – RENDEZ-VOUS RATÉ
 À BANDUNG 300 – Entre les lignes 302 – Que s'est-il passé le
 15 novembre 2008? 304 – « Les chiens aboient, la caravane passe... » 308

Le wayang golek comme produit et comme ressource 315

SPECTACULARISATION DU *WAYANG GOLEK* 315 – LE *WAYANG*-PRODUIT 317 –
 Capitalisation du *wayang* 317 – L'entreprise comme unité de production 317 –
 Le public consommateur 319 – Industrie créative ou création industrielle 319 –
 LE *WAYANG*-ÉNERGIE (RENOUVELABLE) ET SON EXPLOITATION 321 –
 ENTRER DANS LES FLUX INTERNATIONAUX: LE *WAYANG GOLEK* S'EXPORTE 322 –
 Le *wayang golek* patrimoine culturel immatériel, un passeport pour le monde? 326 –
Wayang golek et tourisme, quels enjeux? 327 – TOURISME CULTUREL ET
 DIPLOMATIE CULTURELLE 328 – Le *wayang* touristique 328 – *Wayang* et diplomatie
 culturelle 330 – Un *wayang golek* en Europe 332

Réflexions sur le patrimoine 337

L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE... OU SON INVENTION? 337 – L'idée de liste 337 –
 Inventaire ou invention? 339 – RÉFLEXIONS SUR LE PATRIMOINE 339 – *WARISAN*
 ET *PUSAKA*: QUESTIONS DE TRADUCTIONS 340 – *Warisan*: un rapport au temps,
 dans une perspective verticale 340 – *Pusaka*: une relation à l'autre. Appropriations
 du patrimoine et légitimités 341 – LE *WAYANG GOLEK*, UN MÉTADISCOURS SUR LE
 PATRIMOINE 343 – Quand le *wayang golek* parle de patrimoine: mises en actes de la
 problématique du patrimoine et de la transmission au sein des performances 343 –
 La transmission au sein des histoires contées (*lakon*) 344 – Allégories *versus*
 catégories 345 – Vers un patrimoine total? 346 – CONCLUSION 347

Conclusion

De Sunda à l'Unesco: itinéraires du wayang golek 351

Glossaire 355

Ressources bibliographiques 365

Index 381

Table des illustrations 391