女形ダンサーが生まれ変わるとき

ジョグジャカルタを拠点に活動する国民的女形ダンサー。インドネシアにおいて少数派である華人の血を引き、消えかかっていた女形の芸能を復活させた。還暦をむかえたダンサーが芸術家人生の次なるステージへと踏み出してゆく。

創作「ブドヨ・ハゴロモ」を演じるディディ。
2014年12月6日、ジョグジャカルタのバンサル・クパティハンにて

福岡（ふくおか） まどか
大阪大学大学院准教授

昨年二月、インドネシア・ジャワ島の古都ジョグジャカルタで〝REBORN（再生）：International Dance Performance & Seminar〟と題するイベントに参加した。これはジョグジャカルタを代表する女形ダンサーのディディ・ニニ・トゥウォ（一九五四年生まれ。以下ディディ）が自身の還暦を記念しておこなったものである。

女形ダンサーとして

ディディは、ジョグジャカルタを拠点として世界各地で活躍するダンサーである。福建出身の祖父をもつ彼は「プラナカン」とよばれる華人系インドネシア人であり民族的にもマイノリティであるが、それだけでなく女形専門で活躍する数少ないダンサーとしても知られている。そのライフヒストリーからは、華人系としてさまざまな差別を体験し自らのアイデンティティを模索するなかで、独特な手法で多くの創作を生み出してきた芸術家としての活動軌跡を知ることができる。

ジャワ島の大衆演劇や宮廷舞踊には女形の役者、歌手、踊り手が存在していたが、現在その伝統はすたれつつある。これらの芸能ジャンルにおいては日本の歌舞伎のように世襲制のなかで引き継がれていく伝承形態が見られない。その他にも背景にはさまざまな要因がある。女形を演じるためには、身体的素養に加えて化粧や衣装の着こなしやダンスの技量の面で高度な熟練が要求される。またジャワ島にはワリアあるいはバンチとよばれる日常的女装者が存在する。世界最多のムスリム人口を擁するという現状もあり、国内ではこうした女装者の存在に対する批判的見解も見られる。女形は女装者と一線を画すものの、ときに同一視されることがある。そのためディディも含め女形ダンサーは、人びとが面白がって観る対象であると同時に社会的にネガティブな視線を向けられる対象でもある。ディディはこうした批判的見解の存在を意識しつつ、多くのコメディを演じて人びとの笑いをとりながら女形としての技を磨いてきた。二〇〇〇年以降、クロス・ジェンダーという概念を提唱しながらアジア各地の女形舞踊の伝統に基づくシリアスな作品創りにも取り組んできた。

アジア各地の女形舞踊と創作作品の上演

今回のイベントは、アジアの各地に多様な女形の伝統が存在することを示し、自身の活動の集大成である創作作品をジョグジャカルタ王宮の王スルタンに献上し、ダンサーとしてさらに進化していこうとするディディの決意表明の機会でもあった。イベントは二二月四日夜の東ジャワ仮面舞踊と大衆演劇の公演を皮切りに始まった。翌日五日の昼間にはアジア各地の女形に関する国際セミナーがおこなわれた。五日と六日の夜には町の中心にある野外会場でダンス公演がおこなわれた。この会場は王家の所有する土地に建てられた石造りの床と柱と屋根からなる広大な空間（プンドポ）であり、王家の結婚式をはじめ大規模な行事がおこなわれる場所でもある。五日の夜にはアジア各地のクロス・ジェンダー（特に女形）のダンス公演がおこなわれ、そして六日夜にはディディが日本の能にインスピレーションを得て共同創作をおこなった作品「ブドヨ・ハゴロモ」が上演された。

ディディ自身も妊婦に扮して大衆演劇ルドルックの上演に参加。2014年12月4日、国立芸術高校ジョグジャカルタ校にて

観客と共有する時間

このイベントに対してはさまざまな評価や批評が見られたことも事実である。特に「クロス・ジェンダー」をタイトルに明記していた一部のイベントは、タイトル変更を余儀なくされ、予定していた会場が使えなくなったケースもあった。だがさまざまなクロス・ジェンダーのダンス公演は期間をとおして多くの観客を魅了した。王宮文化の中心地であるジョグジャカルタでは人びとの芸術に対する関心は高く、ダンス公演を楽しむ多くの観客の姿を目にすることができた。どの上演も休憩なしの三時間以上におよぶ長丁場であったが、ときに熱狂的雰囲気に包まれ歓声や拍手などのレスポンスが絶えなかった夜もあれば、一方で会場を埋め尽くした観客が固唾（かたず）を飲んで見守り静かな緊張感に満ちた夜もあった。ライブのパフォーマンスは上演者と観客がその場限りの独特の空気をともに創り出すことを可能にするのだと、あらためて実感することができた。このイベントは、アジア各地の女形について多くの人びとがその上演をともに楽しみ知ることができた機会でもあった。

女形ダンサーによるジャワ伝統舞踊ゴレの上演。2014年12月5日、ジョグジャカルタのバンサル・クパティハンにて