

Volker Gottowik

Balinese Masks: Topeng, Wayang and Barong

The Hindu-Balinese have an extensive array of masks, which can be divided into three main groups: *topeng*, *wayang* and *barong* (see Eiseman 1990: 209 and Gottowik 2006: 293). They portray anthropomorphic and zoomorphic, as well as divine and demonic characters. Examples of all three kinds can be found in the collection of Helene Potjewyd.

The *topeng* mask genre encompasses about thirty different characters. These characters cover the entire cast necessary to portray the historic and legendary events reported by the chronicles (*babad*) of the Balinese royal houses and aristocratic families (*ksatria*), encompassing the king and queen, prince and princess, priests and ministers, footmen and commoners. A single ritual actor (*topeng pajegan*) will use various masks in a performance to portray not only the heroic deeds of the kings and priests, but also stories of political intrigue, scheming ministers, and abuse of power. Clownish figures appear occasionally to amuse the audience with comical interludes, to prevent the mood from becoming too somber.

There are three examples of *topeng* masks in the Potjewyd collection. There is a white mask that shows a friendly, smiling face portraying a king or aristocratic character. Another mask, covering only half of the face, enables the actor to speak loudly and to function as a spokesman for the king. Finally, there is a comic mask with moveable eyes and an animal-hair moustache, which is used by one of the clownish figures. With these and other masks, historical events are recalled and the corresponding lessons taught—although no one can say exactly how the events really transpired. In addition to the communication of more general points of etiquette and proper behavior, this vagueness makes it possible to address current social and political events as well. A further genre is the *wayang wong* mask, which is usually employed on Bali to stage episodes from the Ramayana, similar to the famous *wayang kulit* shadow plays. This epic tells of Rama's efforts to win back his wife Sita, who was kidnapped by Ravana, king of the demons. Rama, whose followers include apes and all sorts of mystical creatures, finally manages to free Sita with the help of the ape-king Sugriva and an army led by the ape general Hanuman. But after rescuing her, instead of rejoicing, Rama accuses her of infidelity. In the finale of this epic, Sita sees no other alternative to prove her faithfulness to her husband than to undergo a trial by fire.

It is mainly Sita's abduction, the trial by fire, and other dramatic events from the Ramayana that are performed with the *wayang wong* masks. As many as thirty masked actors speak their roles in Old Javanese (*Kawi*), while between two and four comedians translate their lines

Fig.15 Topeng, before 1935
 Coll. Potjewyd, acq. 1946
 MVW 130591
 Painted wood
 H 20 cm

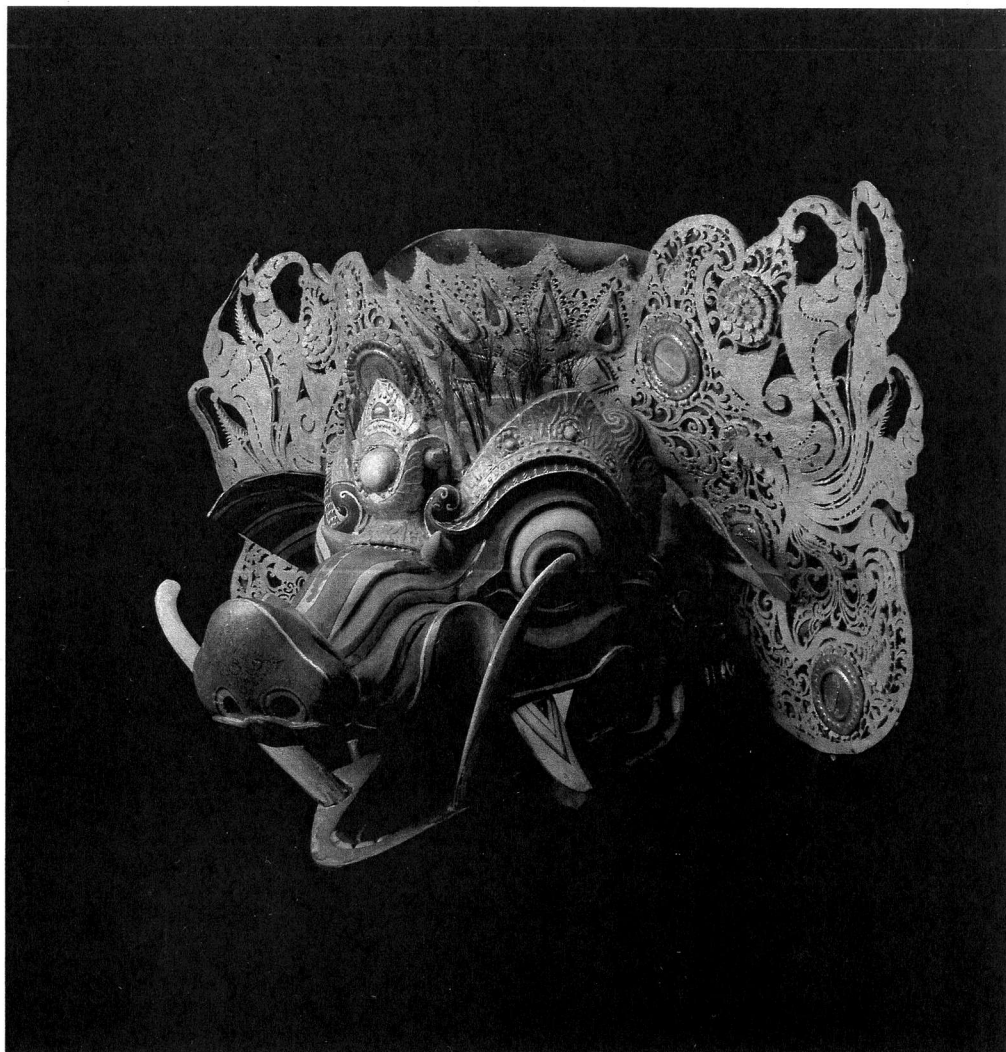
Fig.16 Topeng, before 1935
 Coll. Potjewyd, acq. 1946
 MVW 130587
 Painted wood, animal hide
 H 15 cm

Masks, covering only half of the face are called *tapel sibakan*. They enable the actor to speak loudly and to function as a spokesman for the king (Ramseyer 2002; Zoete and Spies 1938).

Fig.17 Topeng, before 1935
 Coll. Potjewyd, acq. 1946
 MVW 130593
 Painted wood
 H 21 cm

Fig.18 Barong bangkal,
 before 1935
 Coll. Potjewyd, acq. 1946
 MVW 130584
 Painted wood, fangs of a boar, buffalo skin, mirrored glass
 H 48 cm

This mask is worn in performances depicting the battle between two magically powerful forces in which the *barong* takes the shape of a dragon, tiger or—as pictured here—a boar.

into Balinese for the audience, while providing a running commentary. The Potjewyd collection contains an example of these *wayang wong* masks, namely a black mask that portrays a mystical character associated with the hero Rama. Unfortunately, its iconographically significant headdress is not part of this collection. Even without this headdress, the mask suggests the supernatural powers that were necessary to defeat the demon king Ravana and rescue Sita. Finally, there is the genre of the *barong* mask, to which in a broader sense the famous Rangda mask also belongs. *Barong* masks encompass anthropomorphic and zoomorphic characters, and among the characters in human shape is besides Rangda, who represents a widow or witch, a wild, black man and a beautiful, white woman, who as a couple are called *barong landung*. More common examples of the *barong* genre are however the zoomorphic characters: the

Masken auf Bali: Topeng, Wayang und Barong

Die Masken, welche die hinduistisch geprägte Kultur auf Bali kennzeichnen, können in drei Gruppen unterteilt werden: *Topeng*-, *Wayang*- und *Barong*-Masken (vgl. Eiseman 1990: 209 und Gottowik 2006: 293). Es handelt sich um anthropomorphe und zoomorphe, göttliche und dämonische Charaktere. In der Sammlung von Helene Potjewyd sind Beispiele aller Arten vertreten.

Hier soll zunächst auf das Genre der *Topeng*-Masken verwiesen werden, das etwa dreißig verschiedene Charaktere umfasst. So viele Masken werden benötigt, um die historisch-legendarischen Ereignisse dramatisch in Szene zu setzen, von denen die Chroniken

Fig. 19 Calon Arang scene
Coll. Potjewyd, before 1935
MVW 130674, acq. 1946
Painted wood
16 x 14.5 x 37.5 cm

The story of Calon Arang describes the conflict between Mahendradatta, a powerful widow and her son, Erlangga, a powerful ruler of a kingdom in East Java. Mahendradatta was married to Udayana (Dharmodayana), a Balinese ruler who subsequently banished her to the forest because she practiced witchcraft. Afterwards, he married another woman. Mahendradatta put a curse on Erlangga, because he had allowed his father to remarry after exiling her (Eiseman 1990a: 316). When this legend is performed for tourists in Bali, the characters are said to symbolize the clash between good and evil. However no winner emerges from this fight, since in order to establish harmony, both aspects need to exist in parallel. The object depicted here is thought to have been produced for the tourist market.

tiger *barong macan*, the wild boar *barong bangkal* and the mythical creature *barong ket*. Even today, these masks are still common in large parts of southern and southeastern Bali. They are exhibited in the shrines of village temples (*pura dalem*) and are considered protectors of the local community.

There is both a *Rangda* mask and a *barong bangkal* mask in the Potjewyd collection. The *Rangda* mask has bulging eyes, disproportionately

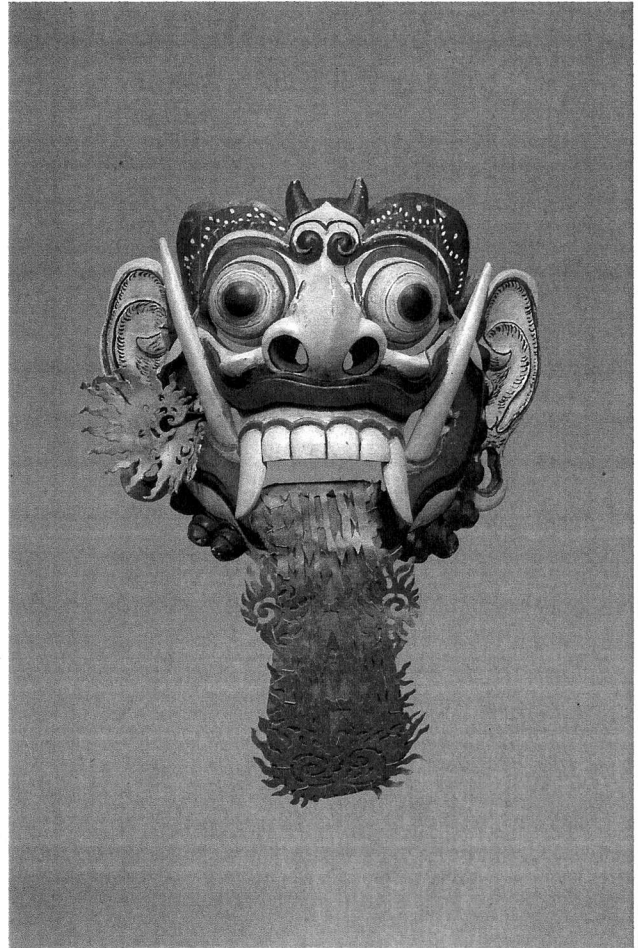

Fig. 20 Rangda
Coll. Potjewyd, before 1935
MVW 130592, acq. 1946
Painted wood, leather, fabric
H 21 cm

(*Babad*) der balinesischen Königshäuser und Adelsfamilien (*Ksatria*) berichten. Sie verkörpern König und Königin, Prinz und Prinzessin, Priester und Minister, Lakaien und Angehörige des einfachen Volkes. Oft ist es ein einzelner Akteur (*Topeng Pajegan*), der sich nacheinander der verschiedenen Masken bedient, um die gängigen Themen aufzugreifen und in Szene zu setzen, so etwa die Heldentaten der Könige und Priester, aber auch Intrigen bei Hofe und den Missbrauch der Macht. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, treten immer wieder clowneske Figuren auf, die die Zuschauer zum Lachen animieren.

In der Sammlung Potjewyd finden sich drei Beispiele dieser *Topeng*-Masken: eine weiße Maske, die ein freundlich lächelndes Gesicht zeigt und auf einen König bzw. aristokratischen Charakter verweist; des Weiteren eine Maske, die nur die Hälfte des Gesichts bedeckt, um es dem Akteur zu gestatten, sich laut und vernehmlich

Fig. 21 Calon Arang / Rangda
Coll. Potjewyd, around 1935
MVW 130617, acq. 1946
Wood
H 34 cm

Rangda in Balinese means "widow," and in the popular Calon Arang legend she represents a woman with magic powers. In this legend, Rangda put a plague upon an entire village because she was angry that no one had the courage to marry her beautiful daughter.

Rangda is often depicted as an old woman with sagging breasts, outstretched tongue, long hair and nails. Although she is often considered a representation of evil, she is also worshipped as a protector in Bali.

large canine teeth and a long, lolling tongue. It is animated by a person who completely disappears under the huge head of hair that is always worn with this mask. Fig. 24 The *barong bangkal* mask, on the other hand, belongs to Bali's so-called quadruped masks; it is animated by two actors of whom only the feet can be seen. The actors slip under a cloth or fur that represents the body of the animal, and while the front man looks through the mask or the open mouth of the animal, the rear man is forced to follow his movements blindly. The *barong bangkal* mask here has a headdress of leather punched with holes, a

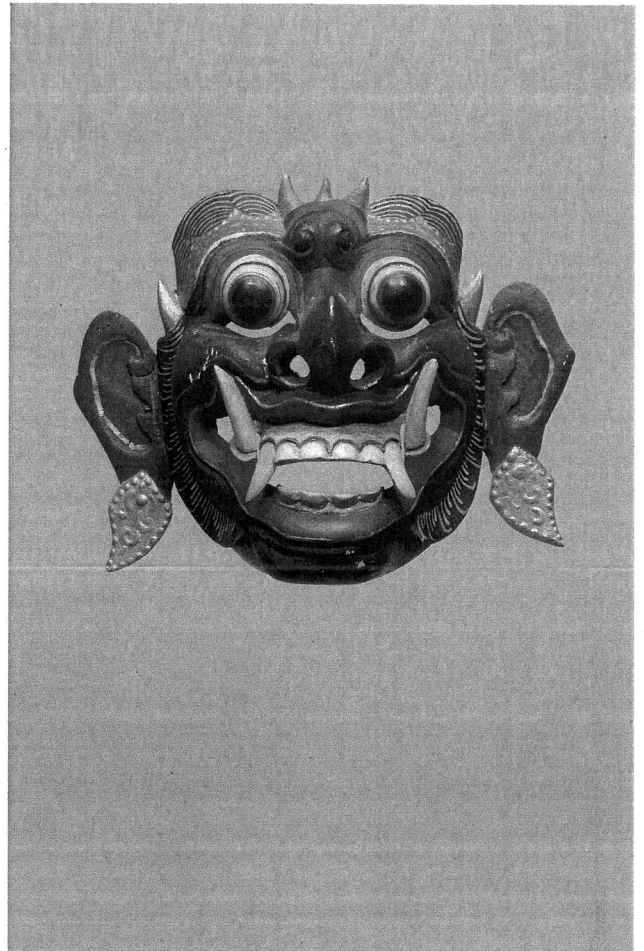
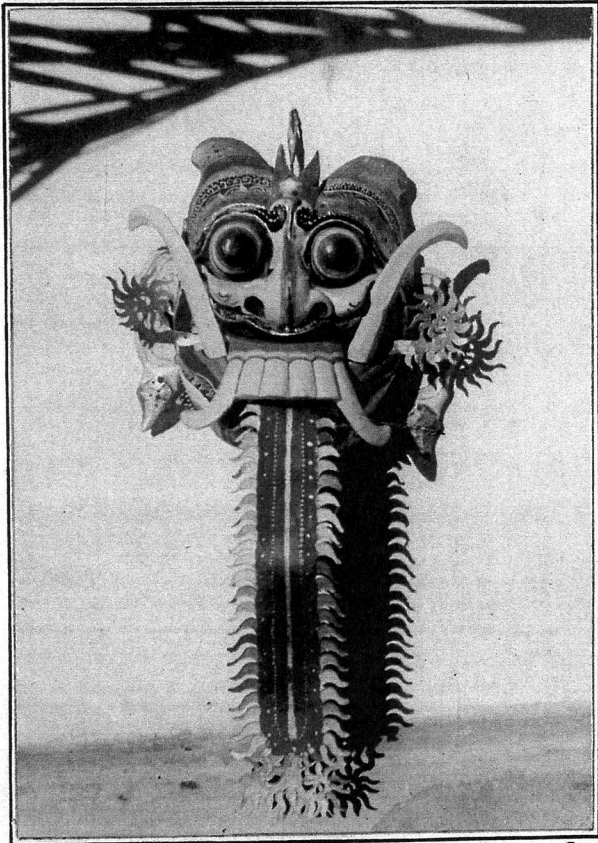

Fig. 22 Wayang Mask
Coll. Potjewyd, before 1935
MVW 130585, acq. 1946
Painted wood
H 19,5 cm

zu artikulieren und zum Beispiel als Sprecher des Königs zu fungieren; und schließlich noch eine Maske mit beweglichen Augen und einem Schnurrbart aus Tierhaaren, die von einem Komödianten getragen wird. Im Zusammenspiel dieser Figuren werden historische Ereignisse in Erinnerung gerufen und entsprechende Lehren daraus gezogen – obwohl niemand genau sagen kann, ob sie sich tatsächlich so oder so ähnlich zugetragen haben. Diese Unbestimmtheit trägt jedoch entscheidend dazu bei, dass neben allgemeinen Fragen der Etikette und des richtigen Betragens auch aktuelle Bezüge hergestellt und Kommentare zu zeitnahen gesellschaftlichen Ereignissen eingestreut werden können.

Ein weiteres Genre sind *Wayang Wong*-Masken, mit denen auf Bali – ähnlich wie beim berühmten *Wayang Kulit* – Episoden aus dem indischen Ramayana-Epos inszeniert werden. Dieses Epos erzählt

Teufels-(Tanz-)Maske von d. Insel "Bali"

Java.

distinguishing characteristic of all zoomorphic *barong* figures, as well as the female *barong landung* figure. Fig. 18

While the zoomorphic *barong* figures are used to protect the village community from catastrophes such as epidemics or crop failures, the anthropomorphic figures address threats to the social order. In the ritual drama *Calon Arang*, *Rangda* is a widow who did not follow her husband, King *Udayana*, in death, but rather escaped the usual burning of widows to claim the throne and wage war against her own son *Erlangga*. Likewise, *Jero Luh*, the female character in the *barong landung* couple, poses a comparable threat to the social order when she appears in the ritual drama *Mesola Ratu Gedé* as a woman from China, who won the heart of the most powerful king on Bali but was then unable to bear his children. In the cases of both *Rangda* and *Jero Luh*, a threat emanates from women at the center of power, which is symbolically expressed with the masks and played out ritually. The resolution found for the conflicts about power and succession can vary from performance to performance and from village to village, without ever being random. General social concerns are always

Fig. 23 LANDHOFF-CORRY, 1934, *Teufels - (Tanz-) Maske von d. Insel Bali / Meine „Bali-Maske“* (caption on the reverse). Dated June 1934
Coll. R. Mittersaksmöller, Vienna
Gelatin silver print, 12.3 x 17.8 cm

This mask acquired by an Austrian tourist in 1934 could have well been purchased at Helene Potjewyd's store at the Bali Hotel.

vom Kampf zwischen *Rawana*, dem König der Dämonen, und *Rama*, zu dessen Gefolgschaft vor allem Affen und allerlei mythisches Getier gehören. Im Zentrum des Kampfes steht *Sita*, die Frau *Ramas*, die von *Rawana* entführt wird. Das Epos handelt in erster Linie von den streitbaren Bemühungen *Ramas*, seine Gattin zurückzugewinnen. Mit Unterstützung des Affenkönigs *Sugriwa* und einem Heer unter der Führung des Affengenerals *Hanuman* gelingt es schließlich, *Sita* dem Dämonenkönig zu entreißen. Statt sich seiner Liebsten zu erfreuen, bezichtigt *Rama* sie jedoch des Treuebruchs. *Sita* sieht letztlich keinen anderen Ausweg, als sich einer Feuerprobe zu unterziehen.

Es sind vor allem die Entführung *Sitas*, die Feuerprobe und andere dramatische Ereignisse, die mit Hilfe der *Wayang Wong*-Masken inszeniert werden. Die maskierten Darsteller – es sind bis zu dreißig – sprechen ihre Rollen in Altjavanisch (*Kawi*), während zwei bis vier Komödianten den gesprochenen Text für das Publikum ins Balinesische übersetzen und humorvoll kommentieren.

In der Sammlung *Potjewyd* findet sich ein Exemplar dieser *Wayang Wong*-Masken: eine schwarze Maske, die einen mystischen Charakter aus dem Umfeld des heldenhaften *Rama* repräsentiert. Ihr ikonographisch bedeutsamer Kopfschmuck ist leider nicht Bestandteil der Sammlung. Auch ohne diesen Kopfschmuck wird jedoch deutlich, wie übermächtige Kräfte notwendig waren, um den Dämonenkönig *Rawana* zu besiegen und *Sita* zurückzugewinnen.

Und schließlich gibt es auf Bali noch die *Barong*-Masken, zu denen im weitesten Sinne auch die Maske der *Rangda* zu zählen wäre. *Barong*-Masken umfassen anthropomorphe und zoomorphe Charaktere, und zu den Charakteren in menschlicher Gestalt gehören neben der *Rangda*, die eine Witwe oder Hexe verkörpert, ein schwarzer wilder Mann und eine schöne weiße Frau, die *Barong Landung* genannt werden. Wesentlich zahlreicher sind gleichwohl die zoomorphen Charaktere innerhalb der Gattung *Barong*: Tiger (*Macan*), Wildschwein (*Barong Bangkal*) und ein Fabelwesen mit dem Kopf eines Löwen und dem Schweif eines Drachen (*Barong Ket*). Alle genannten *Barong*-Figuren sind bis heute in weiten Teilen des südlichen und südöstlichen Bali verbreitet. Sie werden im Schrein eines Dorftempels (*Pura Dalem*) ausgestellt und gelten als Beschützer der lokalen Gemeinschaft.

In der Sammlung *Potjewyd* findet sich sowohl eine *Rangda*- als auch eine *Barong Bangkal*-Maske. An der *Rangda*-Maske fallen die hervortretenden Augen, die überdimensionierten Eckzähne und die lange heraushängende Zunge auf; sie wird von einer einzelnen Person animiert, die unter der ausladenden Haartracht fast vollständig verschwindet. Die *Barong Bangkal*-Maske gehört dagegen zu den

Fig. 24 UNIDENTIFIED PHOTOGRAPHER, late 1920s, Calon Arang Scene
Coll. R. Mittersaksmöller, Vienna
Gelatin silver print, 7.5 x 11.1 cm

expressed—if one assumes that it is not the gods speaking through the masks to their human subjects, but rather society communicating to its own members.

There are also other masks on Bali, including the *gambuh* and *jauk* masks, but they can largely be assigned to one of the three genres mentioned above. They either serve to portray historical accounts like the *topeng* masks, or remain almost exclusively in the family of *barong* masks. Other masks, such as the *barong kedingling* or *barong berutuk*, which can only be found in individual villages, such as Petak and Trunjan, are basically *barong*-type masks as their generic name already indicates.

The classification of Balinese masks into three genres reflects to a certain extent the ritual occasions on which they are used. *Topeng* and *wayang* masks are usually employed to symbolically mark the life cycle of the individual and its turning points, such as birth, marriage, and death. Such masks are not only elements in rite of passage rituals called *manusia yadnya*, but are also used in celebrations marking the anniversary of a temple. *Barong* masks, on the other hand, are used in

so genannten quadripeden Masken auf Bali, wird also von zwei Akteuren animiert, von denen nur die Füße zu sehen sind: Die Akteure schlüpfen unter ein Tuch oder Fell, das den Körper des Tieres repräsentiert, und während der vordere Mann durch die Maske bzw. das offene Maul des Tieres blickt, ist der hintere Mann gezwungen, den Bewegungen – in einem mehr als nur sprichwörtlichen Sinne – blind zu folgen. Die *Barong Bangkal*-Maske ist hier mit einem Kopfschmuck aus ausgestanztem Leder zu sehen, der alle zoomorphen *Barong*-Figuren einschließlich der weiblichen *Barong Landung*-Figur kennzeichnet. Fig. 18

Während die zoomorphen *Barong*-Figuren aufgeboten werden, um Unheil wie zum Beispiel Epidemien und Missernten von der Dorfgemeinschaft abzuwehren, thematisieren die anthropomorphen Figuren eher Bedrohungen der sozialen Ordnung: *Rangda* steht, wenn sie im Rahmen eines rituellen Dramas (*Calon Arang*) in Aktion tritt, für eine Witwe, die ihrem verstorbenen Mann, dem König Udayana, nicht in den Tod gefolgt ist, sondern sich der in diesen Kreisen üblichen Witwenverbrennung entziehen konnte, um ihrerseits Anspruch auf den Thron zu erheben und den eigenen Sohn Erlangga zu bekriegen. Eine vergleichbare Bedrohung der sozialen Ordnung geht auch von Jero Luh aus, der weiblichen Person des *Barong Landung* genannten Pärchens: Jero Luh steht, wenn sie im Rahmen eines rituellen Dramas (*Mesolah Ratu Gedé*) aktiviert wird, für eine Frau aus China, die zwar das Herz des mächtigsten Königs auf Bali gewinnen konnte, als First Lady jedoch nicht imstande war, ihrem Gatten einen Nachkommen zu schenken. In beiden Fällen, bei *Rangda* und *Jero Luh*, geht von Frauen im Zentrum der Macht eine Bedrohung aus, die mit den entsprechenden Masken symbolisch aufgegriffen und rituell durchgespielt wird. Welche Lösung die angedeuteten Konflikte um Erbfolge und Macht finden, ist von der jeweiligen Inszenierung abhängig, die von Aufführung zu Aufführung, von Dorf zu Dorf variieren kann – ohne jemals rein zufällig zu sein. Stets kommen darin allgemeine soziale Befindlichkeiten zum Ausdruck – sofern man unterstellt, dass durch die Masken nicht Gott zu den Menschen spricht, sondern die Gesellschaft zu ihren Mitgliedern.

Es gibt auf Bali noch weitere Masken (z. B. *Gambuh*- und *Jauk*-Masken), doch können diese weitgehend den drei eingangs genannten Genres zugeordnet werden, da sie entweder, wie die *Topeng*-Masken, dazu dienen, historische Überlieferungen in Szene zu setzen, oder sich nahezu ausschließlich im Umfeld der *Barong*-Masken bewegen. Andere Masken, wie *Barong Kedingling* oder *Barong Berutuk*, die nur in einzelnen Dörfern wie Petak und Trunjan anzutreffen sind, fallen schon von ihrem Namen her unter die Gattung *Barong*.

rituals oriented to the rhythm of the universe or set by the Balinese ritual calendar. The most important occasions on which *barong* masks can be seen in public are the full moon (*purnama*), new moon (*tilem*), vernal equinox (*melasti*), the so-called demon day observed every 15 days (*kajen kliwon*), temple festivals (*odalan*) and special holidays (Galungan and Kuningan). These masks are also used in rituals held in times of crisis, such as during the critical transition period from dry to rainy season, epidemics, poor harvests, or after a series of disasters. While the regularly performed rituals aim at maintaining the socio-cosmic order, those performed only during times of crisis aim at restoring this order. Thus, not only do all rituals have a specific instrumental feature, the ritual actors are conscious of this feature, and they refer to it when they are asked to explain why the rituals are performed and the masks are used.

The ritual performances with *topeng*, *wayang*, and *barong* masks are staged less to entertain people than for the edification of the gods. Music and dance, incense and blossoms, sacrifices and prayers aim at prompting the gods to employ their terrific power for the benefit of the individual and the community. In this respect, although the rituals are said to be a form of worship based on centuries-old traditions, they are constantly evolving to remain meaningful to the contemporary Balinese.

Die Unterteilung der Masken auf Bali in drei verschiedene Genres spiegelt sich bis zu einem gewissen Grad auch in den rituellen Anlässen, zu denen sie aktiviert werden. *Topeng*- und *Wayang*-Masken werden vor allem aktiviert, um den Lebenszyklus des Individuums und die hier gegebenen Wendepunkte (Geburt, Heirat, Tod etc.) symbolisch zu markieren. Sie sind dann Bestandteil der als *Manusia Yadnya* bezeichneten Rituale (Rites de Passage), können jedoch auch bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag eines Tempels (*Odalán*) zum Einsatz gelangen.

Die rituellen Aktivitäten der *Barong*-Masken sind hingegen ganz auf den Rhythmus des Universums abgestimmt oder werden vom balinesischen Ritualkalender vorgeschrieben: Vollmond (*Purnama*), Neumond (*Tilem*), Frühjahrsäquinoktium (*Melasti*), der alle 15 Tage begangene sog. Dämonentag (*Kajen Kliwon*), Tempelfeste (*Odalán*) und besondere Feiertage (Galungan und Kuningan) sind die wichtigsten Anlässe, zu denen sich *Barong*-Masken in der Öffentlichkeit zeigen. Darüber hinaus sind sie in Kriseninterventionsrituale eingebunden, die insbesondere beim Wechsel von der Trockenzeit zur Regenzeit, bei Epidemien, Missernten und einer Häufung von Unglücksfällen durchgeführt werden. Während die periodisch veranstalteten Rituale darauf zielen, die sozio-kosmische Ordnung aufrechtzuerhalten, sind die punktuell durchgeführten Rituale darauf gerichtet, diese Ordnung wieder herzustellen. Alle Ritualformen kennzeichnet demnach ein instrumentelles Moment, das den Akteuren durchaus geläufig ist und auf das sie explizit verweisen, wenn sie gefragt werden, warum sie Rituale durchführen und Masken unterhalten.

Die rituellen Aktivitäten, in die *Topeng*-, *Wayang*- und *Barong*-Masken auf Bali eingebunden sind, dienen demnach weniger dazu, die Menschen zu unterhalten, als vielmehr die Götter zu erfreuen. Mit Musik und Tanz, Weihrauch und Blüten, Opfergaben und Gebeten sollen sie dazu bewegt werden, ihre ungeheure Macht zum Wohle des Einzelnen und der Gemeinschaft einzusetzen. Die Masken sind dann nur ein Element innerhalb eines alle Sinne ansprechenden Gottesdienstes, der auf jahrhundertalte Traditionen zurückgeführt wird und sich doch beständig verändern muss, um für die Menschen auf Bali bedeutsam zu bleiben.

Fig. 25 Singa Barong
Coll. Svoboda, before 1887
Gift from Mr. van Zütven, Resident in Singaraja
MVW 29593
Painted wood, mirror glass
H 110 cm

Indonesia has never been a habitat for the Asiatic lion. However, lion motifs are encountered in several Indonesian societies and it is evident that they derive from Hindu culture (cf. van der Hoop 1949: 150). In the Indo-Javanese context the winged lion recalls the Sutasoma legend, which tells of the life of the Buddha. It relates specifically to Sutasoma's overcoming an elephant-headed monster, a snake, and a tigress or a lion (Chalid and Kartiwa 1998: 47).

Overleaf:

Figs. 26, 27 Female and Male Dancer (?) in Ceremonial Attire
Coll. Svoboda, before 1887
Gift from Mr. van Zütven, Resident in Singaraja
MVW 29591a, MVW 29592
Painted wood
H 128 cm and 120 cm

Rare and early pair of almost life-size figures both with white finger nails, realistically depicting richly decorated attire including a *poleng* hip cloth for the man and *perada* and *plangi* textiles for the woman.

