

A CHRONICLE OF
KERALA'S
CULTURAL RICHNESS

ケーララの豊かな文化の物語

THE SANCTUM OF SPECTACULAR ART FORMS

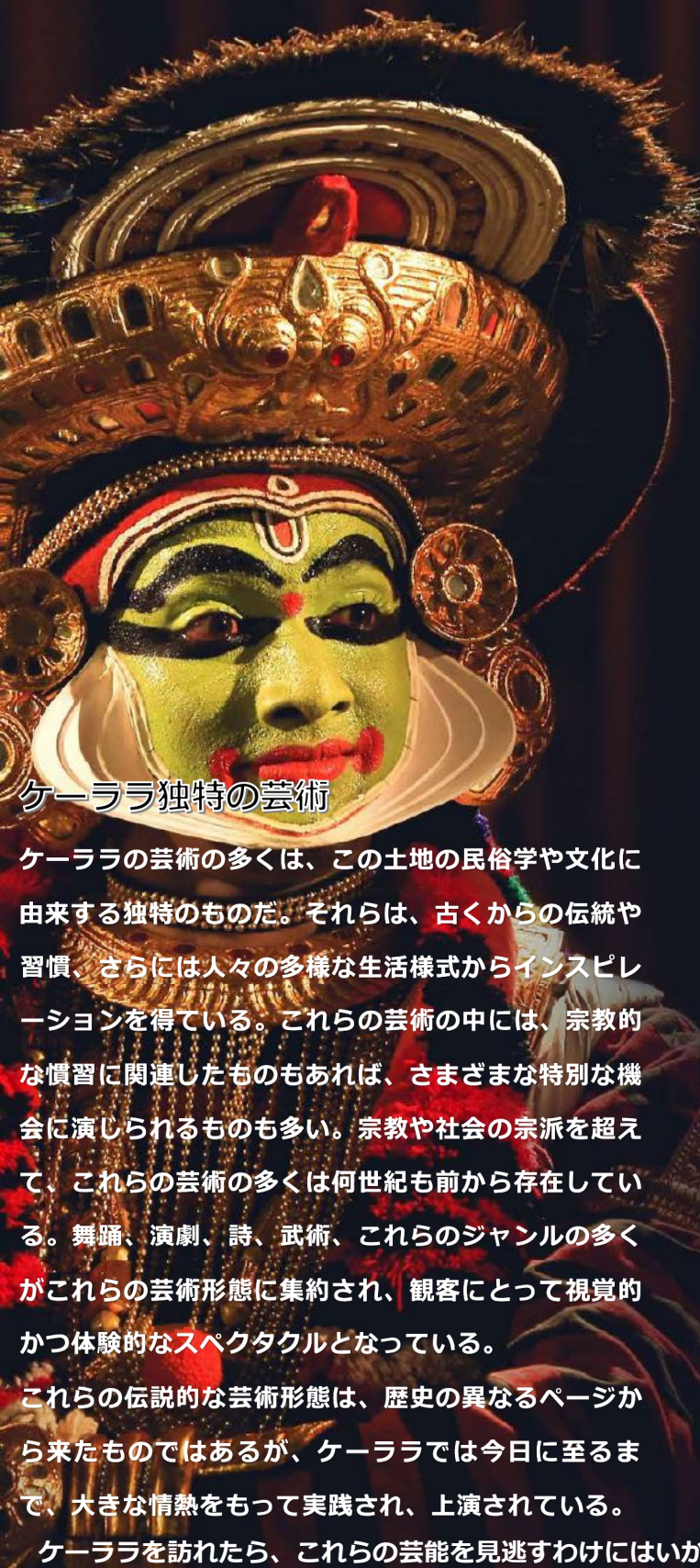
Between the bewitching shores of the Arabian Sea and the tranquil shades of the majestic Western Ghats, there lies a strip of land abundantly blessed. Lush green forests, pristine lagoons, placid beaches, picturesque backwaters, alluring cuisine, rich history – everything about this land seems to be so enigmatic. The God's Own Country as it is rightly called, Kerala is unique for so many reasons.

壮大な芸術の聖域

アラビア海の魅惑的な岸边と、雄大な西ガーツ山脈の静かな陰影の間に、豊かな恵みに満ちた土地がある。緑豊かな森、手つかずのラグーン、穏やかなビーチ、絵のように美しいバックウォーター、魅力的な料理、豊かな歴史など、この土地のすべてが謎に満ちている。神の国と呼ばれるケーララには、実に多くの理由がある。

目的地を訪れるということは、それを体験し、深く理解することだ。だからこそ、ケーララについてもっと知るようになれば、何世紀にもわたって世界を魅了してきたこの州の文化的な活気に心から驚かされることだろう。この土地の魂には、この州の社会文化の豊かさを見事に表現した無数の芸術が隠されている。

Visiting a destination is all about experiencing and understanding it profoundly. That is why when you come to know more about Kerala, what would truly amaze you will be the cultural vibrance of the State that has for centuries, enthralled the world. Staying veiled in the soul of the land are innumerable art forms that are splendid expressions of the socio-cultural richness of the State.

THE UNIQUE ART FORMS OF KERALA

Much of Kerala's art forms are so unique to the land's folklores and culture. They are inspired by age-old traditions, customs and even the diverse ways of life of the people. Some of these art forms are associated with religious practices, while many others are performed for various special occasions. Across religious and social sects, many of these art forms have been in existence for centuries now. Dance, drama, poetry, martial arts – many of these genres converge in these art forms, making them visual and experiential spectacles for the audience.

Though these legendary art forms are from different pages of history, they are to this day practised and performed with great passion in the Kerala. That is you just can't afford to miss glimpses of these on your visit to Kerala.

A short list of some of the best recommendations for you is given in the following pages. Enrich yourself with these once-in-a-lifetime experiences. Be blessed abundantly by the God's Own Country.

ケーララ独特の芸術

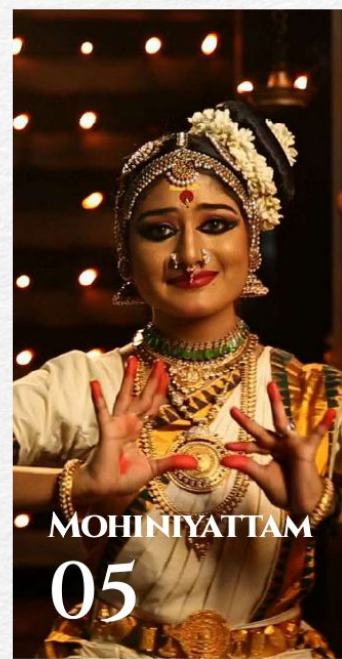
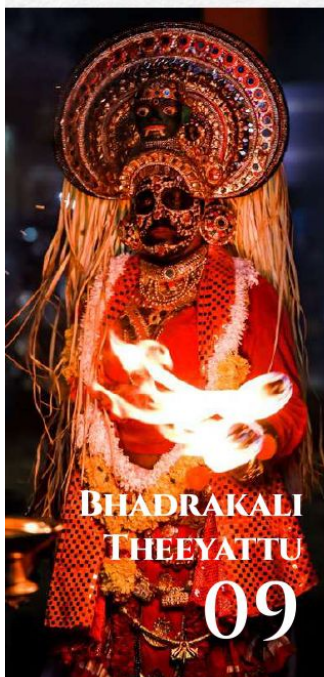
ケーララの芸術の多くは、この土地の民俗学や文化に由来する独特のものだ。それらは、古くからの伝統や習慣、さらには人々の多様な生活様式からインスピレーションを得ている。これらの芸術の中には、宗教的な慣習に関連したものもあれば、さまざまな特別な機会に演じられるものも多い。宗教や社会の宗派を超えて、これらの芸術の多くは何世紀も前から存在している。舞踊、演劇、詩、武術、これらのジャンルの多くがこれらの芸術形態に集約され、観客にとって視覚的かつ体験的なスペクタクルとなっている。

これらの伝説的な芸術形態は、歴史の異なるページから来たものではあるが、ケーララでは今日に至るまで、大きな情熱をもって実践され、上演されている。

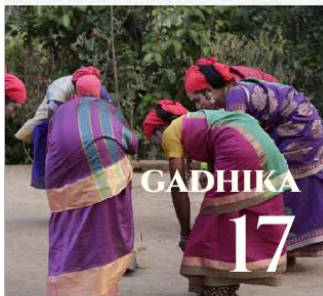
ケーララを訪れたら、これらの芸能を見逃すわけにはいかない。

次のページでは、あなたにお勧めのベスト・リストをご紹介します。これらの一生に一度の体験で、あなた自身を豊かにしてください。神の国ケーララで豊かな祝福を受けてください。

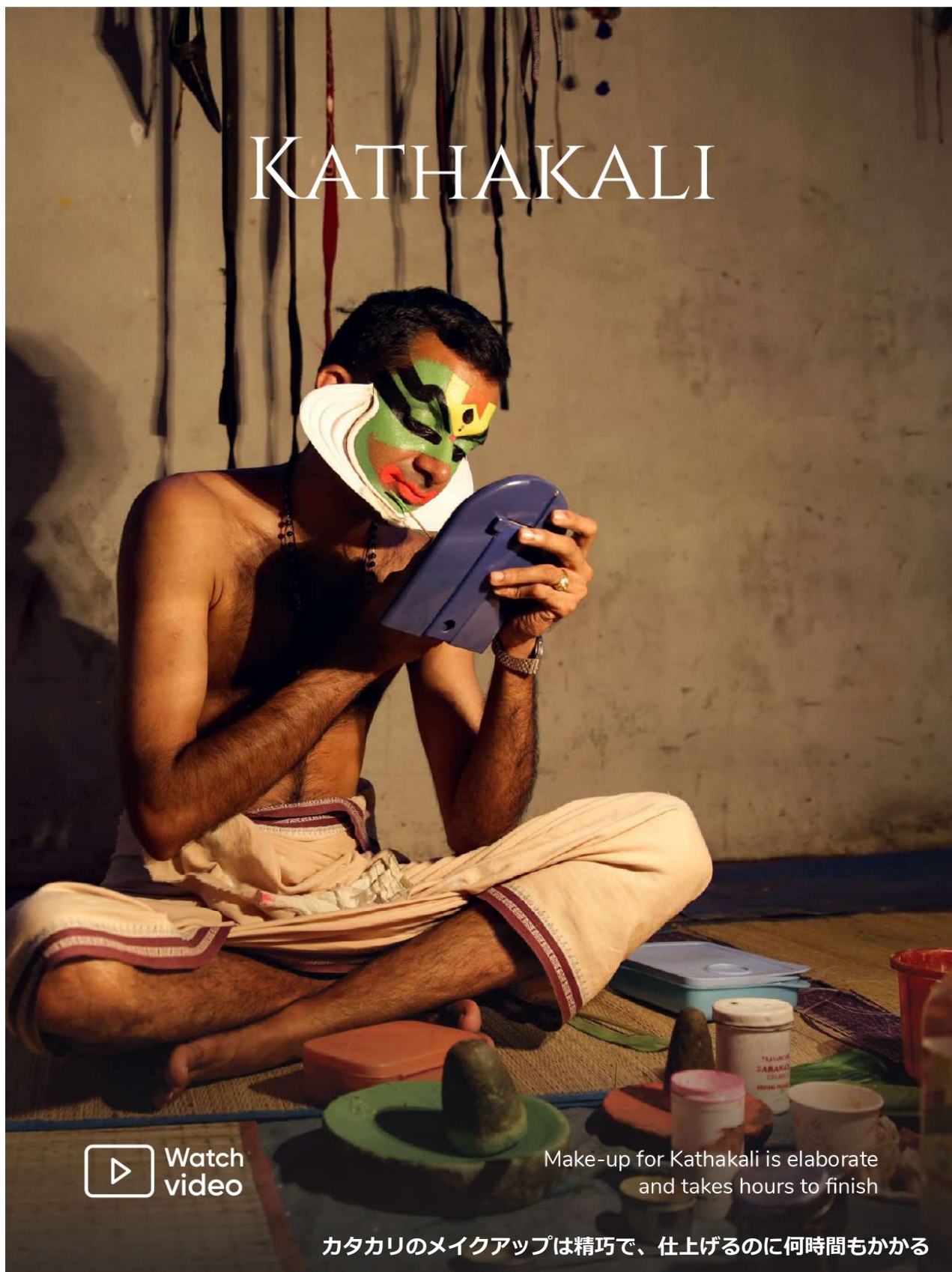
CONTENTS

CONTENTS

KATHAKALI

Make-up for Kathakali is elaborate
and takes hours to finish

カタカリのメイクアップは精巧で、仕上げるのに何時間もかかる

鮮やかに燃えるケーララ伝統の魅力、精巧に彩られた衣装とフェイスマスクに身を包んだアーティストたち、魅惑的な音楽、聴く者すべてを夢中にさせるビート-カタカリは、ケーララの人々に大きなインスピレーションを与え、楽しませてくれる。

視覚的なスペクタクルが絶えることなく人々を驚かせるカタカリは、州全土で上演されている古典芸術である。この物語劇は、17世紀頃に完全に発展したスタイルで生まれたと考えられている。カタカリは、ヒンドゥー教の叙事詩や宗教的な伝説、さらには民話の物語を語りま

A splash of colours & a feast for the eyes

A brightly burning traditional Kerala lamp that emanates an enigmatic charm, artists dressed in elaborately colourful costumes and face masks, captivating music and beats that make every listener attentive – Kathakali inspires and entertains the people of Kerala in a big way.

A visual spectacle that never ever ceases to amaze, Kathakali is a classical art form performed all across the state. This story play is believed to have originated in its fully developed style around the 17th century. Kathakali narrates stories from Hindu epics, religious legends and even folk stories. The unit consists of artists who perform and singers handling the playback. A Sanskritised version of Malayalam is used for the vocal. Kathakali is believed to have emerged

from Ramanattam, which is another classical art form.

The characters, dressed in colourful make-up, masks and different costumes, do not speak or sing during the performance.

KATHAKALI IS ONE OF THE MOSTLY ADMIRERD POPULAR ART FORMS BY BOTH LOCALS & TOURISTS ALIKE

The play is presented with the help of songs in the background. Kathakali music includes musical instruments such as Chenda, Maddalam, Chengila and Elathaalam. The artists use various hand gestures, facial expressions and movements to communicate the story.

色とりどりの化粧、仮面、さまざまな衣装に身を包んだ登場人物は、上演中に話したり歌ったりすることはない。カタカリは、地元の人々や観光客に最も愛されている大衆芸術のひとつである。

劇は、バックに流れる歌の助けを借りて上演される。カタカリの音楽には、チェンダ、マッダラム、チェンギラ、エラタラムなどの楽器がある。アーティストたちは、様々な手振り、表情、動きで物語を伝えます。

演じるアーティストとプレイバックを担当するシンガーでユニットが構成されている。発声にはマラーヤラム語のサンスクリット語版が使われる。カタカリはラマナタムから生まれたと考えられている。

KOODIYATTAM

 Watch
video

Koodiyattam can be performed
only after years of practice

クーディヤットムは何年も練習して初めてできるようになる。

ユネスコの人類の口承及び無形遺産の傑作であるクーディヤットムは、古代サンスクリット語の演劇芸術である。2,000年の歴史があるとされるクーディヤットムは、文字どおり「複合演技」を意味する寺院芸術である。クーディヤットムは、「Koothambalam」として知られる特別に準備された会場で演じられる。

クーディヤットムは、サンスクリット演劇とクートゥを組み合わせたもので、これもまた古くから伝わる芸能である。クーディヤットムの上演は、通常、完成までに数日を要する。劇は、プラットフォーム、ニルヴァナム、そして最後にクーディヤットムの3つの部分からなる。

Reflection of Kerala's inherent cultural richness

ケーララ固有の豊かな文化を反映したもの

A masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity as listed by UNESCO, Koodiyattam is an ancient Sanskrit theatrical art form. Believed to be 2,000 years old, Koodiyattam is more of a temple art form which literally means "combined acting".

Koodiyattam is performed in a specially prepared venue known as 'Koothambalam'. Koodiyattam is a combination of Sanskrit theatre and Koothu, which is yet another ancient performing art form. A complete Koodiyattam performance typically takes several days to finish. The play consists of three parts – Purappadu, Nirvahanam and finally the Koodiyattam. The performance involved elaborate and lengthy sequences of acting using hand

gestures and other types of acting. The musical instruments used in Koodiyattam are Mizhavu, Kuzhitalam, Edakka, Sankhu and Kurumkuzhal.

KOODIYATTAM ART FORM IS PERFORMED IN A SPECIALLY PREPARED VENUE KNOWN AS 'KOOTHAMBALAM'

Traditionally the artists involved in Koodiyattam are Chakyars, a Hindu sub-caste in Kerala, and Nangiyyammams who belong to the Ambalavasi Nambiar caste.

Even a single day viewing of Koodiyattam could leave you thrilled and excited. That is why you should make sure that you get a glimpse of this art form on your trip to Kerala.

演目は、手のジェスチャーや他の種類の演技を使った、手の込んだ長い演技の連続である。クーディヤットムで使われる楽器は、ミズハブ、クジタラム、エダッカ、サンクー、クルムクザールである。クーディヤットムは、「クーサンバラム」と呼ばれる特別に準備された会場で演じられる。

伝統的にクーディヤットムに携わる芸術家は、ケーララのヒンドゥー教のサブカーストであるチャキヤールや、アンバラヴァシ・ナンビヤール・カーストに属するナンギヤランマである。

クーディヤットムは、1日見るだけでもワクワクドキドキする。だからこそ、ケララへの旅行では、この芸術様式を垣間見るようにすべきなのだ。

MOHINIYATTAM

Watch
video

Mohini, as the performer is known, is
considered an incarnation of Lord Vishnu

モヒニはヴィシュヌ神の化身とされている。

魅力的な優雅さ、アーティストの華麗でゆったりとした動き、そして観客の心に残る視覚的な印象。ケーララで最も人気のある古典芸能のひとつであるモヒニヤットムは、見る者に魔法の呪文をかける。

モヒニヤットムは、ゆっくりとした優雅で女性的な動きを見せる、ラシャ・タイプの演目に近い。

伝統的には、歌手のヴォーカルとクジタラム、ヴィーナ、イダッカ、ムリダンガムなどの楽器を伴うソロ・ダンスである。モヒニヤットムは、ヴィシュヌ神の化身で魅惑的な女性の踊りであるモヒニの踊りとして視覚化されている。

A truly enchanting visual feast

真に魅惑的な視覚の饗宴

It's all about the charming grace, the gorgeous and slow movements of the artist and a visual impression it creates in the minds of the audience. Mohiniyattam, one of the most popular classical art forms of Kerala, casts a magical spell on the viewers.

Mohiniyattam leans more towards the Lasya type of performance where the artist showcases slow, graceful and more feminine kind of movements. It is traditionally a solo dance accompanied by the vocal performance of a singer and musical instruments like Kuzhithalam, Veena, Idakka and Mridangam. Mohiniyaattam is visualized to be the dance of Mohini, a female incarnation of Lord Vishnu as an enchantress. Mohini appears in Hindu puranas and is presented as a seductress who cunningly helps the

good Devas get Amrut, the nectar of life from the hands of the demonic Asuras. The character symbolises the triumph of good over evil.

MOHINIYATTAM LEANS MORE TOWARDS THE LASYA TYPE OF PERFORMANCE

The roots of Mohiniyattam are firmly based in Nattyashasthra, an ancient Hindu Sanskrit text on performing arts. The dancers wear plain white or off-white sarees embellished with golden laces embroidered on its borders. She adorns herself with jewellery and her feet and fingers are coloured in red with natural dyes. So if you would love to be enchanted by the grace of this classical dance form, Kerala is the place to be in.

モヒニはヒンドゥー教の教典に登場し、善良なデーヴァたちが悪魔のアスラの手から生命の甘露であるアムルートを手に入れるのを狡猾に手助けする誘惑者として描かれている。このキャラクターは、悪に対する善の勝利を象徴している。モヒニヤットムは、よりラシャ・タイプの演目に傾いている。

モヒニヤットムのルーツは、古代ヒンドゥー教の芸能に関するサンスクリット語のテキストであるナティヤシュトラにしっかりと根ざしている。踊り手は、縁に金色のレースが刺繍された無地の白またはオフホワイトのサリーを着用する。彼女は宝石で身を飾り、足と指は天然染料で赤く彩られる。この古典舞踊の優美さに魅了されたいなら、ケーララがおすすめだ。

OPPANA

Watch
video

Oppana is a festive dance performed by
the Mappila community of Kerala

オッパナは、ケーララのマッピラ・コミュニティによって踊られる祝祭の踊りである。

金の装飾品で飾られた花嫁が高座に座り、ケーララの伝統的なイスラム衣装に身を包んだ女性たちが彼女の周りに輪を作り、踊りや音楽が夜遅くまで続く。

オッパナは、ケーララのイスラム教徒の結婚式で一般的に演じられる芸術形式である。

ケーララ北部のマッピラ・コミュニティに多く見られ、アラブ諸国で行われている踊りの儀式に似ている。芸人たちは「ピーダム」と呼ばれる高座に座る花嫁の周りを回る。芸人たちは手を叩きながら歌いながら花嫁の周りを回る。

Rhythms of festivity

祝祭のリズム

A finely dressed bride adorned in gold ornaments sitting on a high seat, women dressed in traditional Kerala Muslim attire forming a circle around her, dances and music running late into the night – this is exactly how a performance of Oppana, a conventional Muslim dance form would look like.

Oppana is an art form that is generally performed during Muslim wedding ceremonies in Kerala. Prevalent mostly among the Mappila community in North Kerala, Oppana resembles certain dance rituals practised in the Arabian countries. Performers circle around the bride who sits on a high seat known as 'peedam'. The artists go round the bride, clapping their hands and singing. Two or three performers usually take the lead and the others

accompany as chorus. The rhythm and movements are simple, yet soothingly attractive and create an aura of celebration.

OPPANA IS GENERALLY PERFORMED DURING MUSLIM WEDDING CEREMONIES IN KERALA

The theme of Oppana performances are fun-based, which is generally to tease the bride on the occasion of her marriage. A combination of Malayalam and Arabic are used. Tabla, Ganjira and Harmonium are some of the musical instruments used in this. So if you would ever get invited to a Mappila wedding in north Kerala, you could be lucky enough to have a glimpse of this spectacular dance.

通常、2人か3人のパフォーマーがリードし、他のパフォーマーはコーラスとして伴奏する。リズムと動きはシンプルだが、心をなごませる魅力があり、祝福のオーラを醸し出す。オッパナは一般的に、ケーララのイスラム教徒の結婚式で演じられる。

オッパナの演目は楽しさをテーマにしており、結婚を機に花嫁をからかうのが一般的だ。マラヤーラム語とアラビア語の組み合わせが使われる。タブラ、ガンジラ、ハルモニウムなどの楽器が使われる。ケーララ北部でマッピラの結婚式に招待されたら、この華やかな踊りを見ることができるかもしれない。

KALI THEEYATTU

The artist dresses up as Kali,
the fiercest form of Goddess Shakthi

シャクティー女神の最も獰猛な姿であるカリに扮するアー

夜を背景に、不気味なキャラクターが現れる。2本の棒の先に火が灯され、畏敬の念を抱かせるような衝撃的な動きをするのだ。色とりどりの粉を使って床に描かれたカリ女神の精巧な印象。他では味わえない感覚だ。

カリ・テヤットゥは、ケーララ州を拠点とするバラモン・コミュニティである「テヤットゥニ」によって演じられるヒンドゥー教の寺院芸術である。同州のバドラカリ寺院で行われる儀式的な踊りだ。バドラカリは、ヒンズー教の聖典「デヴィ・マハトマム」で論じられているように、女神シャクティの最も獰猛な姿と考えられている。

神聖な礼拝の不気味な顔

In the backdrop of the night, an uncanny character emerges; two sticks lit up on the ends with fire, performing electrifying moves that would leave you in awe. An elaborate impression of Goddess Kali painted on the floor using coloured powders. It's a feeling like few others.

Kali Theeyattu is a Hindu temple art form performed by 'Theeyattunnis' who are a Brahmin community based in Kerala. It's a ritualistic dance held in Bhadrakali temples in the State. Bhadrakali is considered to be the most fierce form of Goddess Shakti as discussed in the sacred book of Hindus – Devi Mahathmyam. The Kali Theeyattu dance tells the tale of a war that was fought between Goddess Kali and Darika, a demon. The Goddess emerges victorious in the battle and

it is this story of her triumph that is enacted in the form of a dance. One of the most interesting features of the performance is 'Kalamezhuthu'. This part is done during the day time.

KALI THEEYATTU TELLS THE TALE OF A WAR FOUGHT BETWEEN GODDESS KALI AND DARIKA, A DEMON

A visually amazing picture of Kali is created using coloured powders on the floor. Once Kalamezhuthu is over, songs praising the Goddess are sung in the venue. Then a male performer who dresses up as Kali arrives and the performance begins. Nothing less than a visual spectacle. Kali Theeyattu is a once-in-a-lifetime experience.

カリ・テヤットゥ舞踊は、カリ女神と悪魔ダリカの間で戦われた戦争の物語を伝えている。女神は戦いに勝利し、その勝利の物語が踊りの形で演じられる。演目の中で最も興味深いのは「カラメシュトゥ」である。このパートは日中に行われる。

カリ・テヤットゥは、女神カリと悪魔ダリカの戦いの物語である。

床には色とりどりの粉が敷き詰められ、視覚的にも素晴らしいカリの絵が描かれる。カラメシュトゥが終わると、会場では女神を賛美する歌が歌われる。そして、カーリーに扮した男性パフォーマーが登場し、パフォーマンスが始まる。視覚的なスペクタクルに他ならない。カリ・テヤットゥは一生に一度の体験だ。

CHAVITTU NADAKAM

Watch
video

An art form that closely resembles
European operas

ヨーロッパのオペラによく似た芸術形式

きらびやかな中世ヨーロッパの衣装、武勇伝を語る音楽舞踊劇、演目の舞台となる木の板-チャヴィットウ・ナダカムは、あらゆる面で他のケーララ伝統芸術とは一線を画している。

観客を魅了する息をのむようなパフォーマンス、チャヴィットウ・ナダカムは、ケーララのラテン系カトリック・キリスト教コミュニティの間で実践されている人気のある芸術形式だ。

17世紀頃にコーチで生まれたとされ、通常はオープンステージで上演される。聖書の中の英雄的なエピソードや、有名なキリスト教戦士のエピソードが物語として選ばれる。多くの点で、この芸術形式は世界的に有名なヨーロッパのオペラに似ている。

印象に残るリズミカルなステップ

Rhythmic steps that leave a lasting impression

Glittering medieval European costumes, a musical dance drama that tells heroic tales of valour, wooden planks acting as the stage of enaction – Chavittu Nadakam is unlike any other authentically traditional Kerala art form in every aspect.

A breathtaking performance that captivates the audience, Chavittu Nadakam is a popular art form practised among the Latin Catholic Christian community in Kerala. Believed to have originated in Kochi around the 17th century, it is usually performed on open stages.

Heroic episodes from Bible and that of famed Christian warriors are selected as stories. In many ways, this art form resembles the world-famous European operas.

What makes Chavittu Nadakam so appealing is the unique way in which it is presented on the stage. The performers wear distinctive make-up while dressing up as characters.

THE PERFORMERS WEAR DISTINCTIVE MAKE-UP WHILE DRESSING UP AS CHARACTERS

With detailed gestures and amazing body movements, the artists sing and play along with rhythmic playbacks, often stomping on the grounds in sync with the beats. The background score is created using bells and drums. Though exclusive to the Latin community in certain districts, Chavittu Nadakam is one of the shining gems in Kerala's cultural spectrum.

チャヴィットウ・ナダカムが魅力的なのは、舞台上で上演される独特の方法だ。出演者は登場人物に扮しながら独特の化粧をする。出演者たちは、登場人物に扮しながら独特の化粧を施している。

細かいジェスチャーと驚くべき体の動きで、アーティストたちは歌い、リズミカルなプレイバックに合わせて演奏し、ビートに合わせて地面を踏み鳴らすこともある。背景には鈴と太鼓が使われている。特定の地区のラテン系コミュニティだけのものではあるが、チャヴィットウ・ナダカムはケーララの文化スペクトルの中で輝く宝石のひとつである。

DUFFMUTTU

The verses of Duffmuttu celebrate
the lives of Islamic heroes

ダフムットウの詩は、イスラムの英雄たちの人生を讃えている。

伝統的な帽子をかぶり、白装束に身を包んだパフォーマーたち、見る者の注意を引く魅惑的なビート、パフォーマンス全体に明確なトーンを与える優雅な動き--ダフムットゥは、ケーララで最も人気のあるイスラム芸術のひとつだ。

世界共通の言語
があるとすれば、それは音楽
だろう。世界の
どの地域のどの
コミュニティの
メンバーにとっ
ても親しみやす
い音楽は、人々
の心を魅了し、
世界中で最も人
気のあるエンタ
ーテイメントの
ひとつである。

A performance that fills the soul

魂を満たすパフォーマンス

Performers dressed in white with the traditional hats on their heads, captivating beats that captures the attention of any viewer, graceful movements that sets a definite tone to the whole performance – Duffmuttu is one of the most popular Muslim art forms in Kerala.

If there is a universal language, that will be music. Relatable to members of any community from any part of the world, music enthral the minds of people and is one of the most popular entertainments the world over. That is exactly why Duffmuttu can easily be enjoyed by people from all parts of the globe. Mostly prevalent in the Malabar region of Kerala, Duffmuttu derives its name from 'Duff', the percussion instrument using which it is performed. 'Duff' is made from wood and ox skin.

Duffmuttu is often performed as a social entertainment and also during festivals.

DUFFMUTTU CAN EASILY BE ENJOYED BY PEOPLE FROM ALL PARTS OF THE GLOBE

The verses celebrate the lives of Islamic heroes and warriors. The singers play the duff and would sing along its rhythm, swaying their bodies in sync with the tempo of the song. The lead singer in the troupe sings the song and the team members would act as a chorus, adding charm and vigour to the performance. Duffmuttu can be performed any time of the day. So do make it a point to see an awesome Duffmuttu performance during your trip to Kerala.

だからこそ、ダ
フムットゥは世
界中のあらゆる
地域の人々が簡
単に楽しむこと
ができるのだ。
ケーララのマラ
バル地方でよく
↑
見られるダフム
ットゥの名前
は、ダフという
打楽器に由来す
る。ダフは木と
牛の皮で作られ
ている。
ダフムットゥ
は、社交的な娛
楽として、また
祭りの際によく
演奏される。ダ
フムットゥは、
世界中のあらゆ
る地域の人々が
簡単に楽しむこ
とができる。

詩はイスラムの英雄や戦士の人生を祝うものである。歌い手はダフを弾き、そのリズムに合わせて歌い、歌のテンポに合わせて体を揺らす。一座のリード・シンガーが歌を歌い、チーム・メンバーはコーラスとして、パフォーマンスに魅力と活力を加える。ダフムットゥは一日中いつでも演じられる。ケーララへの旅行の際には、ぜひダフムットゥの素晴らしいパフォーマンスをご覧ください。

ARABANA MUTTU

Arabana Muttu is commonly performed by Muslim communities in North Kerala

リズムカルなビートと優雅な動きが視覚的なスペクタクルを生み出す、伝統的なアラブ打楽器の魅力。アラバナ・ムットゥは、要人を歓迎するために演奏される地元のイスラム音楽の祭典だ。

アラバナは、木と動物の皮でできた片手持ちの楽器だ。この芸術形式は、主にケーララ北部地区で練習され、演奏されている。アラバナ・ムットゥは、この地方で流行しているもうひとつのよく似た芸術形式であるダフ・ムットゥとよく間違われる。

It's all about rhythmic beats and graceful movements that create a visual spectacle – the allure of an Arabic percussion instrument at its traditional best. Arabana Muttu or Aravana Muttu is a celebration of local Muslim music that is played to welcome dignitaries.

A handheld and one-sided musical instrument, Arabana is made of wood and animal skin. The art form is mostly practised and performed in the northern districts of Kerala. Arabana Muttu is often mistaken for Duff Muttu, another very similar art form prevalent in the region. However, the Arabana drum itself is smaller and wider than the one used for Duff Muttu. The drum in Arabana Muttu has a wooden frame and is beautifully coloured and strung with knotted ropes.

The group of performers usually sit in semicircles in the traditional way. The leader of the group has the privilege to sing the first song and after that initial one, the rest of the group joins in by playing the Arabana and singing.

ARAVANA MUTTU IS A CELEBRATION OF LOCAL MUSLIM MUSIC PLAYED TO WELCOME DIGNITARIES

Each part of the performance is termed 'Adakan'. The performance begins slowly and then gains momentum, gradually picking up the tempo. Knowing, appreciating and enjoying an art form like Arabana Muttu is pretty easy for anyone. After all, the rhythmic beats of music is universally understood.

しかし、アラバナの太鼓自体はダフ・ムットゥに使われるものより小さく、幅も広い。アラバナ・ムットゥの太鼓は木枠があり、美しく彩色され、結び目のあるロープが張られている。

演奏者のグループは通常、伝統的な方法で半円形に座る。グループのリーダーが最初の一曲を歌う特権を持ち、その最初の一曲が終わると、他のグループもアラバナを演奏したり歌ったりして参加する。

aravana muttu は、要人を歓迎するために演奏される地元のイスラム音楽の祭典である。

演奏の各部分は「アダカン」と呼ばれる。演奏はゆっくりと始まり、徐々にテンポを上げながら勢いを増していく。アラバナ・ムットゥのような芸術形式を知り、鑑賞し、楽しむことは誰にとっても簡単なことだ。結局のところ、音楽のリズムカルなビートは普遍的に理解されているのだ。

GADHIKA

This tribal art form is performed
by the Adiya community of Wayanad

この部族芸術はワヤナドのアディヤ・コミュニティによって演じられる。

謎めいた部族文化の最高の祭典だ。新たな期待と繁栄の約束を求めて、この部族芸術は邪悪なものを追い払うという信念のもとに演じられる。Gadhika は、部族の人々と彼らが住む土地との間の固有の関係を反映している。ガディカは、ワヤナドに住む部族コミュニティであるアディヤスによって実践されている。

Nattu Gadhika と Pooja Gadhika は、この部族舞踊の2つのバリエーションと考えられている。プージャー・ガディカが主に儀式のために踊られるのに対し、ナットウ・ガディカは人前でも踊られる。ガディカはどちらかというと舞踊劇であり、太鼓や管楽器が伴奏となる。パフォーマーはリズムカルな輝きを放ちながら、ぐるぐると動き回る。

The artistic lushness of incredible art 驚くべき芸術の瑞々しさ

It's a celebration of tribal culture at its enigmatic best. Seeking new expectations and a promise of prosperity, this tribal art form is performed with a belief that it will ward off the evil. Gadhika reflects the inherent relationship between tribespeople and the land that they live in.

Gadhika is practised by Adiyas – a tribal community living in Wayanad. Nattu Gadhika and Pooja Gadhika are considered to be two variations of this tribal dance form. While Pooja Gadhika is mainly performed for ritualistic purposes, Nattu Gadhika can also be performed in front of the public. Gadhika is more of a dance-drama and is accompanied by drums and wind instruments. The performers move round and round in rhythmic brilliance

and is headed by Moopan who is the head of the tribe. Often, participants of Gadhika receive invitations from homes to visit and perform. It is also believed that if someone falls ill in

GADHIKA IS MAINLY PERFORMED IN THE MALAYALAM MONTH OF MITHUNAM, WHICH FALLS BETWEEN JUNE AND JULY

a household as a result of God's anger, a Gadhika performance will help appease the God and bring in wellness. The participants are men, however they dress up as women. The costumes are simple, yet colourful. 'Thudi' is the percussion instrument used in Gadhika. 'Cheenum', a reed pipe made out of bamboo, is also used.

ムーパンは部族の長である。Gadhika の参加者は、しばしば家庭から招待を受けて訪問し、パフォーマンスを披露する。また、神の怒りの結果、家庭内で誰かが病気になる場合、ガディカのパフォーマンスが神を鎮め、健康をもたらすと信じられている。参加者は男性だが、彼らは女装する。

衣装はシンプルだがカラフルだ。トゥディ」はガディカで使われる打楽器だ。竹で作られたリードパイプ「チーナム」も使われる。

ガディカは、主に6月から7月にかけてのマラヤーラム語月であるミトゥーナムに演じられる。

SARPAM THULLAL

This ritualistic art form is performed
as a part of snake worship

この儀式的な芸術形式は蛇崇拝の一環として行われる。

蛇を崇拝するのは奇妙な伝統だと思われるかもしれないが、ケーララではとても一般的なことだ。サルパム・トゥラールは、蛇崇拝の一環として行われる儀式的な芸術で、幸運と繁栄をもたらすと信じられている。

サルパムとはマラヤーラム語で蛇を意味する。ケーララ州の多くの家には「サルパカヴス」と呼ばれる蛇の祠がある。サルパム・トゥラールは伝統的にこれらの家の祠で行われる。通常、プルヴァル・カーストに属する人々が、この芸を披露する役目を任される。

A medley of art and myths

芸術と神話のメドレー

One might assume that it is an uncanny tradition to worship snakes, yet it is so very common in Kerala. Sarpam Thullal is a ritualistic art form that is performed as a part of snake worship with a belief that it would bring about good luck and prosperity.

Sarpam means snake in Malayalam. Many family houses in Kerala have 'Sarppakavus' or shrines for snakes within their estates. Sarpam Thullal is traditionally held in these family home shrines. Members belonging to the Pulluvar caste are usually assigned with the task of performing the art form. A Kalam (colourful drawings prepared on the ground using powders) is drawn with an image of Nagayakshi (serpent goddess) on it. Traditionally two girls who have

attained puberty are made to sit inside the Kalam with Pookkulas (areca nut flowers) on their hands.

THE FRENZY, THE STATE OF TRANCE AND THE MYSTERIOUS ATMOSPHERE ARE ALL SIGHTS WORTH EXPERIENCING

A mystic music begins accompanied by instruments such as pulluvankudam, pulluvanveena and ilathalam. As the music progresses, the girls start to make serpent-like circular motions with their body and would brush the Kalam with their hairs and the Pookkulas. The belief is that snakes would come to life through these girls, a feature that adds a lot of mystery.

カラム（粉を使って地面に描くカラフルな絵）には、ナガヤクシ（蛇の女神）の像が描かれる。伝統的に、思春期を迎えた2人の少女が、ブックラ（アレカの実の花）を手にカラムの中に座らされる。狂乱。トランス状態と神秘的な雰囲気は、体験する価値のある光景だ。

プルヴァンクダム、プルヴァンヴェーナ、イラタラムなどの楽器を伴った神秘的な音楽が始まる。音楽が進むにつれて、少女たちは蛇のような円運動を始め、髪やブックラでカラムを磨く。蛇は彼女たちを通して生命を宿すと信じられており、この特徴が神秘性を高めている。

MARGAM KALI

Watch
video

The term 'Margam Kali' means
the path to salvation

「マルガム・カリ」とは救済への道を意味する。

伝統的なケーララ・クリスチャンの衣装に身を包んだ女性たちが、魅惑的な音楽の中、十字架を中心に置かれたニラヴィラク（伝統的なランプ）の周りを踊る。

ケーララのセント・トーマス・クリスチャン・コミュニティで踊られている歴史的な舞踊で、主にクナナヤ・クリス

チャンとして知られるサブセクターに広まっている。マラヤーラム語でマルガムは「道」を意味する。マルガム・カリーの文脈では、この言葉は救いへの道を意味する。ケーララにおける使徒聖トマスの宣教を中心としたこの舞踊は、彼の宣教活動や彼が行った奇跡などの物語を再現している。

A delightful choreographed sequence 楽しい振り付け

Women dressed in traditional Kerala Christian attire danced around a Nilavilakku (traditional lamp) placed at the centre with a cross amid a captivating music – Margam Kali is a simple, yet highly entertaining art form unique to Kerala.

A historic dance form performed in the St Thomas Christian community in Kerala, the art is mainly prevalent among a sub-sect known as Knanaya Christians. Margam in Malayalam means Path. In the context of Margam Kali, the word stands for the path to salvation. Centred around the mission of St Thomas, the Apostle in Kerala, the dance form retells the stories of his missionary work, the miracles he performed and more. Though performed by men in the early days, Margam Kali is now mostly performed

by women. Women artists are dressed in their traditional attire which include chatta, mundu, kavini, mekka mothiram and bangles.

MARGAM KALI IS MOSTLY PERFORMED THESE DAYS ON THE OCCASION OF MARRIAGES AND SPECIAL FEASTS AT CHURCHES

Beginning slowly, the tempo rapidly rises as the song goes on. The performance begins with songs and dances that narrate the life of St Thomas and takes a swift turn with a martial art display using artificial shields and swords. No accompaniments are used in the performance apart from palm-sized cymbals that the artists themselves play.

初期には男性によって踊られていたマーガム・カリだが、現在ではほとんどが女性によって踊られている。女性によって演じられる。女性アーティストたちは、チャッタ、ムンドウ、カヴィニ、メッカ・モートイラム、バングルなどの伝統的な衣装に身を包んでいる。

マーガム・カリは、最近では結婚や教会での特別な祝宴の際に上演されることが多い。

最初はゆっくりと始まり、曲が進むにつれてテンポが急速に上がっていく。パフォーマンスは、聖トマスの生涯を物語る歌と踊りで始まり、人工の盾と剣を使った武術の披露で一転する。アーティスト自身が演奏する手のひらサイズのシンバルの他には、伴奏は一切使われない。

OTTAN THULLAL

オットアン・トゥラールは、伝説的なマラヤーラム語の詩人
クンチャン・ナンビアルによって紹介された。

Ottan Thullal was introduced by the legendary
Malayalam poet Kunchan Nambiar

Watch
video

ユーモア、皮肉、風刺を織り交ぜた古典芸能？信じられない話かもしれないが、ここケーララでは1700年代から行われている。オットアン・トゥラールについて詳しく知ること、そしてそれがどのように発展してきたかを知することは、それ自体が楽しい情報である。

シンプルさとウィットとユーモアで表現されるオットアン・トゥラールは、ケーララの古典芸術の中でも独特の位置を占めている。ユーモアを通して、この芸術形式は社会批判の責任も見事に果たしている。オットアン・トゥラールは、3つのトゥラール芸術の中で最も人気があり、他の2つはシートアンガン・トゥラールとパラヤン・トゥラールです。

An interesting blend of humour, music and dance
ユーモア、音楽、ダンスの興味深い融合

A classical art form laced with humour, sarcasm and satire? It might sound rather unbelievable, but here in Kerala it has been in practise since the 1700s. Getting to know more about Ottan Thullal and how it evolved is itself an entertaining piece of information.

Presented with simplicity, wit and humour, Ottan Thullal adorns a distinct place among the classical art forms of Kerala. Through humour, the art form also carries out the responsibility of social criticism in a nice way. Ottan Thullal is the most popular choice among the three Thullal art forms, the other two being Sheetangan Thullal and Parayan Thullal. Ottan Thullal, like many other classical art forms follows the basic principles of Natya Shasthra. The performer dresses up in colourful

costumes and makeup. He/she will then dance in a particular physical motion and recite the verses of the literature loudly, which will be repeated by another artist in the background.

THROUGH HUMOUR, THE ART FORM CARRIES OUT THE RESPONSIBILITY OF SOCIAL CRITICISM IN A NICE WAY

Ottan Thullal was first introduced by the legendary Malayalam poet Kunchan Nambiar. The witty and sarcastic presentation of Ottan Thullal resonated profoundly with the common people. The energy that the performer brings in to the stage itself is a reason why Ottan Thullal should be in your bucket list.

オットアン・トゥラールは、他の多くの古典芸能と同様、ナティヤ・シャスラの基本原則に従っている。パフォーマーは、色とりどりの衣装と化粧に身を包む。そして、特定の身体動作で踊り、文献の詩を大声で朗読し、それをバックで別のアーティストが繰り返す。

ユーモアを通して、この芸術形式は社会批判の責任を見事に果たしている。

オットアン・トゥラールは、マラヤーラム語の伝説的詩人クンチャン・ナンビアルによって初めて紹介された。オットアン・トゥラルのウィットに富んだ皮肉たっぷりの表現は、庶民の心に深く響いた。パフォーマーがステージに持ち込むエネルギーそのものが、オットアン・トゥラルをバケットリストに入れるべき理由である。

PADAYANI

Padayani blends theatre, music
and dance in an elegant way

パダヤニとは基本的に戦士の列を意味する。この儀式演劇は寺院で上演され、バドラカーリー、すなわち怒れる女神カーリーの出現に関連している。演劇、音楽、舞踊が見事に融合したこの芸術形式は、通常、バドラカリに捧げられた寺院で上演される。

パダヤニ・タ
ップ、チェン
ダ、パラは、
パダヤニで使
われる楽器の
一部である。
パダヤニは、
トラヴァンコ
ール地方の古
い中央部独特
のもので、豊
作を感謝する
行事でもあ
る。パダヤー
ニの華麗な演
劇的美徳は、
それを期待以
上のパフォー
マンスにして
いる。

A burning passion for perfection

完璧を求める熱い情熱

In the backdrop of night, with burning fire and a heart that burns even more with passion, an artist emerges; uniquely dressed, wearing a face mask and an elaborately designed 'kolam', performing with great zest and vigour. Padayani is indeed a one-of-its-kind art form.

Padayani basically means a row of warriors. This ritual theatre form is performed in temples and is associated with Bhadrakali, a manifestation of an angry goddess Kali. The art form blends theatre, music and dance beautifully and is usually performed in temples dedicated to Bhadrakali. Padayani Thappu, Chenda and Para are some of the musical instruments used during Padayani. Unique to the old central Travancore area, Padayani is also observed as a

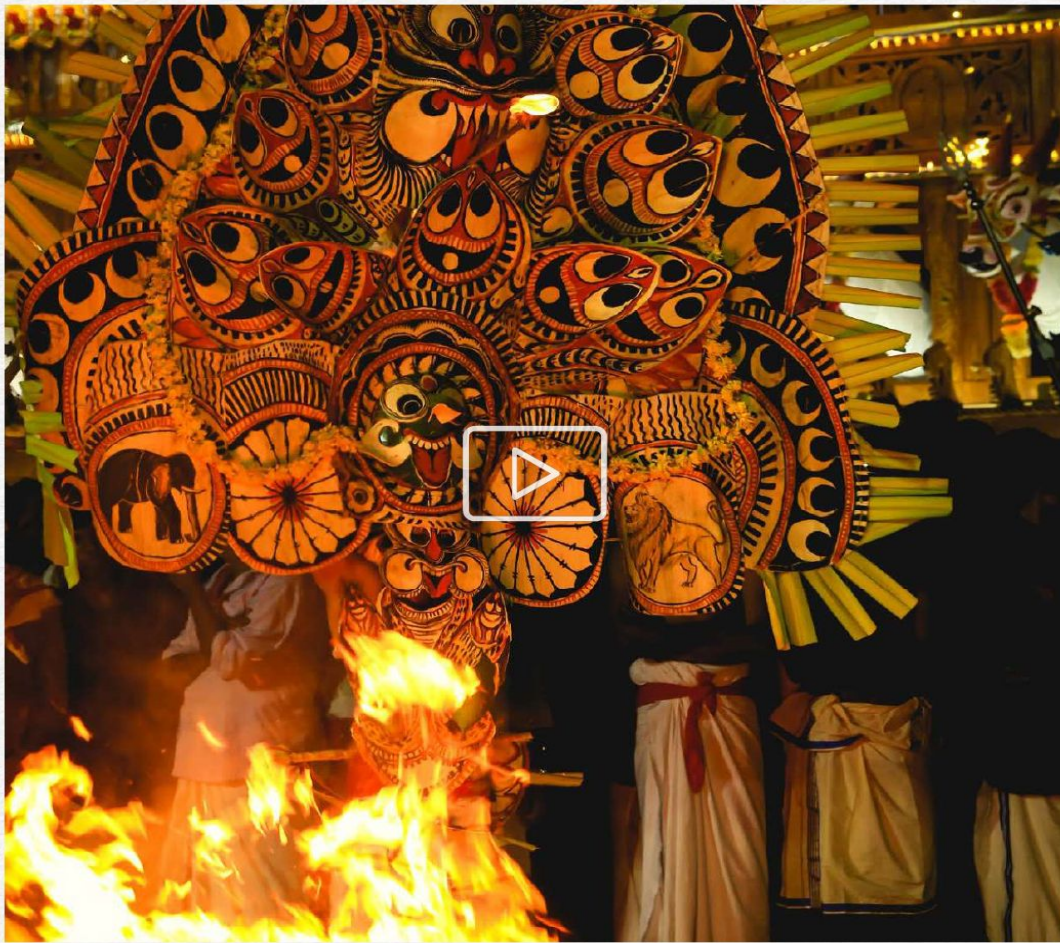
thanksgiving for a great harvest. The brilliant theatrical virtues of Padayani makes it a performance beyond expectations.

WATCHING PADAYANI IS A CHANCE TO KNOW MORE ABOUT MYTHICAL STORIES AND TRADITIONS OF INDIA

The myth behind Padayani relates to the story of how goddess Bhadrakali defeated and killed the demon Darika. The demon had won a boon from Lord Brahma that only a woman will be able to kill him. Thus Bhadrakali, the fiercest form of Kali emerged and killed Darika. Watching Padayani will for sure be a chance to know more about the great mythical stories and traditions of India.

パダヤニを見ることは、インドの神話的な物語や伝統について知るチャンスでもある。パダヤニにまつわる神話は、バドラカーリー女神が悪魔ダリカを退治した話に関連している。悪魔はブラフマー神から、女性だけが悪魔を殺すことができるというご利益を得ていた。

こうして、カーリーの最も激しい姿であるバドラカーリーが現れ、ダリカを殺した。パダヤニを見ることは、インドの偉大な神話的な物語や伝統についてより深く知るきっかけになるに違いない。

KOTTANGAL PADAYANI

Kottungal Devi Temple in Pathanamthitta district is famous for its annual Padayani festival, popularly known as Kottungal Padayani. The festival is celebrated over the Malayalam months of Dhanu and Makaram (December-January period). The last 8 days are important with the performance of various Kolams and other traditional programmes.

パタナムティッタにあるコッタンガル・デヴィ寺院は、コッタンガル・パダヤニとして親しまれている年に一度のパダヤニ祭で有名だ。この祭りは、マラヤーラム語のダヌとマカラムの月（12月から1月にかけて）に祝われる。最後の8日間は、様々なコラムのパフォーマンスやその他の伝統的なプログラムが行われる。

THOLPAVAKOOTHU

Tholpavakoothu is Kerala's unique
form of shadow puppetry

Tholpavakoothu はケーララ独特の影絵人形劇である。

影に命が宿り、その土地固有の文化遺産である伝説の筋書きが語られるのを見るのは、なんと素晴らしい光景だろう！そんな光景をまだ体験したことがないなら、ケーララ独自の影絵芝居、トールパヴァークースをどうぞ。ケーララの北部で人気のあるトールパヴァークースは、伝統的に寺院で演じられる儀式的な芸術の一形態だ。

トールパヴァークースの起源についてはあまり知られていないが、ケーララの古代芸術のひとつであることは間違いない。Thol は革、paava は人形、koothu は遊びを意味する。

Tholpavakoothu は通常夜に上演され、Koothumadam と呼ばれる舞台で行われる。幕が張られ、ランプで照らされる。

What a splendid sight it would be to watch shadows come to life and narrate plots from legends that are part of the intrinsic cultural heritage of a region! If you are yet to experience such a spectacle, here is Tholpavakoothu for you, Kerala's very own shadow puppetry.

Popular mostly in the northern districts of Kerala, Tholpavakoothu is a form of ritualistic art that is traditionally performed in temples. Though not much is known about the origins of Tholpavakoothu, it can definitely be considered one of Kerala's ancient art forms. Thol stands for leather, paava means doll and koothu is play. Tholpavakoothu is usually performed at night and is held on a stage called Koothumadam. A curtain is set and illuminated using lamps. The specially

designed puppets that come in various shapes and forms are played behind the curtain. Shadows of these puppets fall on a piece of white cloth, giving the audience a spectacular visual and musical experience.

THOLPAVAKOOTHU IS
UNIQUE IN THAT ARTISTS
MAKE USE OF PUPPETS
IN ENACTING A TALE

Tholpavakoothu is yet another performance dedicated to goddess Bhadrakali. Legend has it that Bhadrakali could not witness the triumph of lord Rama over Ravana as she was fighting Darika at the time. So Tholpavakoothu was staged at her request, narrating the story of the Rama-Ravana war.

幕の向こうでは、様々な形をした特別にデザインされた人形が演じられる。これらの人形の影が白い布の上に落ちることで、観客は視覚的にも音楽的にも壮大な体験をすることができ。トールパヴァークースは、芸術家たちが人形を使って物語を演じるという点でユニークだ。

Tholpavakoothu は、女神 Bhadrakali に捧げられたもう一つのパフォーマンスです。伝説によると、バドラカーリーはラーマ神がラーヴァナに勝利したとき、ダリカと戦っていたため、その勝利を目撃することができなかったという。そのため、ラーマとラーヴァナの戦いの物語を語る Tholpavakoothu が彼女の要請で上演された。

THOLPAVAKOOTHU

Tholpavakoothu or shadow puppetry is a temple art form which is prevalent in the Bhagavathy temples (mother Goddess) in Palakkad district and nearby regions in Kerala. Accompanying instruments include Ezhupara, Chenda and Maddalam. The artists have to undergo several years of rigorous training to master this art form. The puppetry is staged on a special structure in temple premises called Koothumadam.

Tholpavakoothu または影絵人形劇は、ケーララ パラッカードとその近郊のバガヴァティー寺院（母なる女神）に伝わる寺院芸術である。伴奏楽器にはエジュパラ、チェンダ、マッドラムなどがある。芸術家たちは、この芸術形式を習得するために数年にわたる厳しい訓練を受けなければならない。人形劇は、クートゥマダムと呼ばれる寺院の敷地内にある特別な建造物で上演される。

THEYYAM

ART

Watch
video

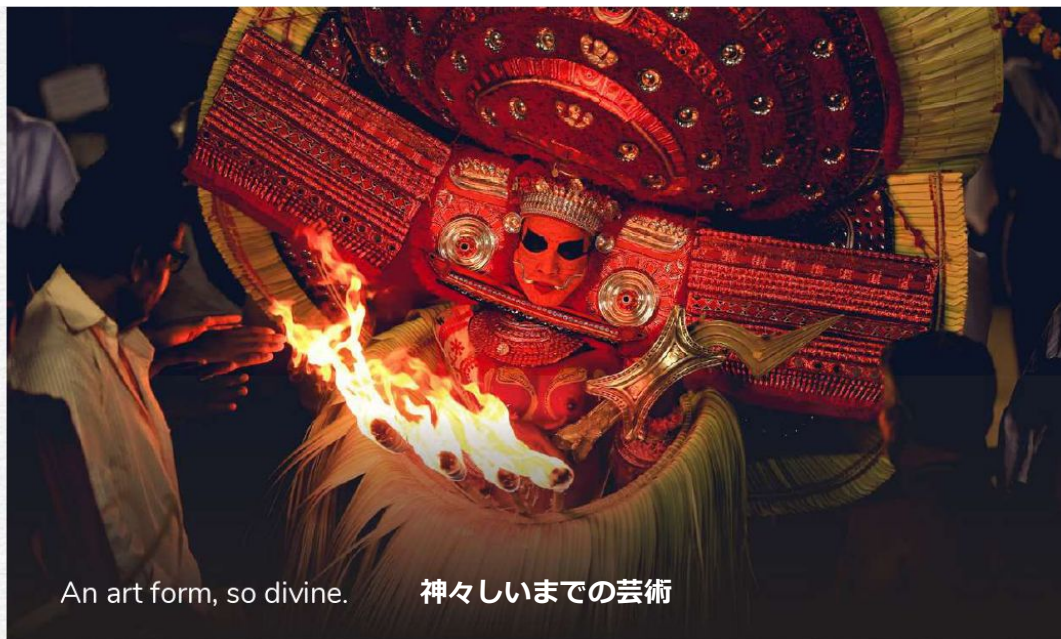
Theyyam is a ritualistic art
prevalent mostly in North Kerala

テイヤムは、主に北ケーララで普及している儀式芸術である。

神の国では、神々に扮した男たちをよく見かける。踊ったり、歌ったり、天外の力と交信しようとしたりするの
は、すべて神の加護を求める意図があるからだ。それについてもっと知りたければ、テイヤムについて理解する必
要がある。

ケーララ北部
に広く伝わる
儀式的な舞踊
崇拝であるテ
イヤムは、数
千年前からの
伝統、儀式、
習慣を受け継
いでいる。

400 種類以上
のテイヤムが
あり、一般的
に男性アーテ
ィストによっ
て演じられる
が、唯一女性
によって演じ
られるのがデ
ーヴァコット
ウ・テイヤム
である。

An art form, so divine.

神々しいまでの芸術

In the God's Own Country, often you see men dressed up as deities themselves. Dancing, singing, trying to communicate with that extra-celestial power – all with an intention to seek divine blessings. If you wish to know more about that, you need to understand about Theyyam.

A ritualistic dance worship prevalent in the northern parts of Kerala, Theyyam inherits traditions, rituals and customs from thousands of years back. There are more than 400 varieties of Theyyams and are generally performed by male artists, with Devakotthu Theyyam being the only one presented by women. The artists wear heavy makeup, face paints using natural colours, flamboyant costumes, ornaments and elaborate headgears. Legends, myths and heroic tales are

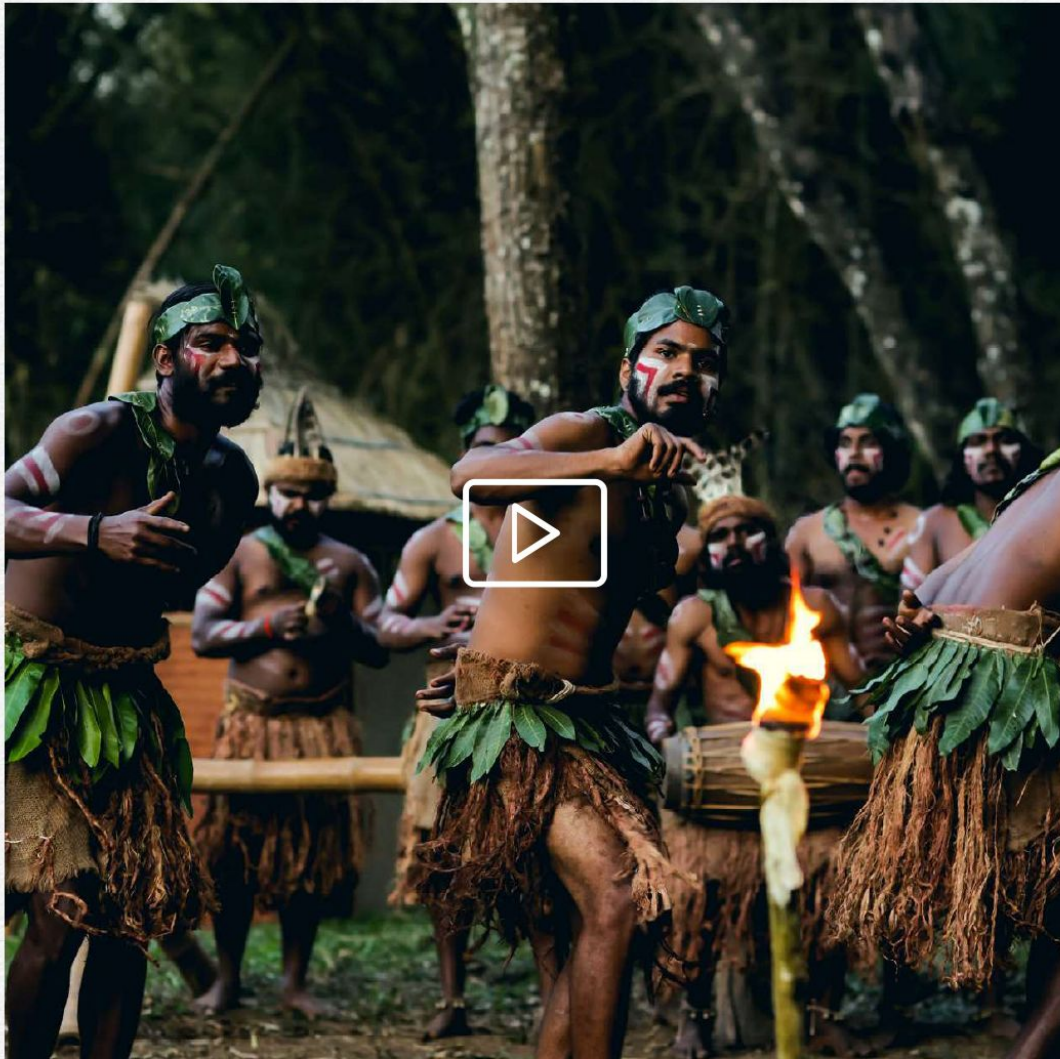
included as the verses for the music. Musical instruments like chenda, ila thalam, kurumkuzhal and veekuchenda are used to create a mesmerising music.

TO CATCH A GLIMPSE OF
THEYYAM PERFORMANCES,
VISIT THE MALABAR REGION
OF KERALA DURING THE
DECEMBER-APRIL SEASON

The performances are usually conducted in shrines and sometimes even family homes with detailed rites and rituals to honour ancestors. The performer begins Theyyam in front of the shrine and later would go around it, also running and dancing through the premises and courtyards. The performance is a splendid combination of recitations, music and dance.

芸術家たちは
濃い化粧を
し、自然の色
を使った顔彩
を施し、派手
な衣装、装飾
品、精巧な頭
飾りを身につ
ける。伝説や
神話、英雄譚
が音楽の詩と
して盛り込ま
れる。チェン
ダ、イラ・タ
ラム、クルム
クザール、ヴ
ィークチェン
ダなどの楽器
が、魅惑的な
音楽を生み出
すために使わ
れる。

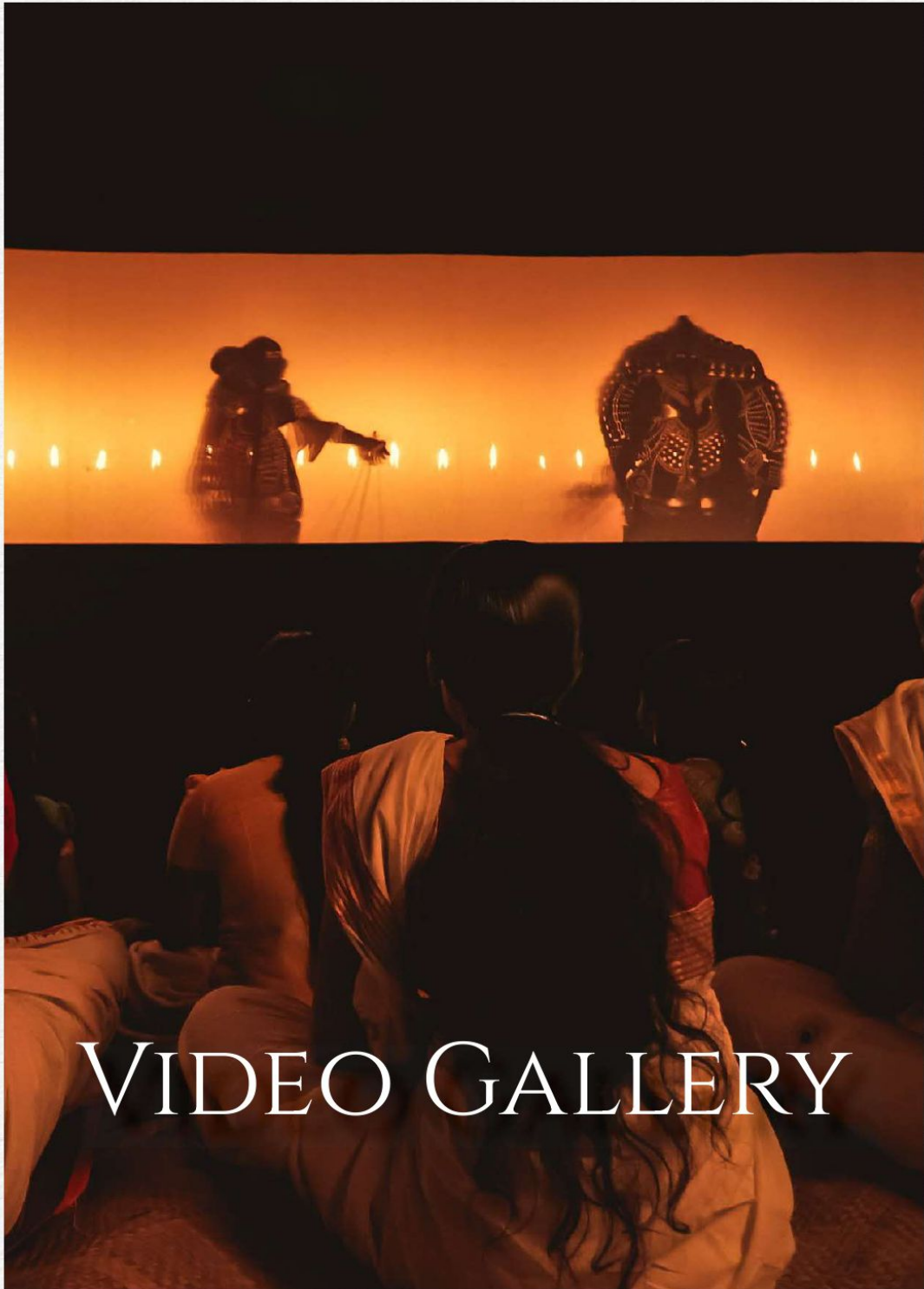
テイヤムのパフォーマンスを垣間見るには、12月から4月のシーズンにケーララのマラバル地方を訪れるとよい。
演奏は通常、聖堂や、時には家族の家でも行われ、先祖を敬うための細かい儀式や儀礼が行われる。演者は聖堂の
前でテイヤムを始め、その後、聖堂の周りを回り、境内や中庭を走りながら踊る。そのパフォーマンスは、朗読、
音楽、踊りの見事なコンビネーションである。

MANNANKOOTHU

The ritual art form of Mannankoothu tells the story of Kovilan and Kannagi (central characters from the Tamil epic Silapathikaram) and is performed by Mannan community during the harvest festival of 'Kavaloottu'. Mannans are tribespeople living in the forests of Idukki district in Kerala. Ardent devotees of goddess Madura Meenakshi, the Mannan community of Kerala has a well-established administration when compared to other tribal communities.

マンナークースの儀式芸能は、コヴィランとカンナギ（タミル語の叙事詩『シラパティカラム』の中心人物）の物語を伝えるもので、マンナン・コミュニティが「カヴァールートゥ」の収穫祭に行く。マンナン族はケララ・イドゥッキの森に住む部族である。マドゥラ・ミーナークシ女神の熱心な帰依者であるケララのマンナン・コミュニティは、他の部族に比べ、行政が確立している。

VIDEO GALLERY

34 ART FORMS

Kadhakali

Koodiyattam

Mohiniyattam

Oppana

Bhadrakali Theeyattu

Chavittu Natakam

Duffmuttu

Arabanamuttu

Gadhika

Sarpam Thullal

Margamkali

Ottan Thullal

Padayani

Tholpavakothu

Theyyam

PLAN YOUR TRIP

While planning your trip to experience the art forms, you don't have to worry about places to stay. There are a multitude of hotels and homestays which are registered with Kerala Tourism. You can check the Kerala Tourism website to know about them and also the tour operators who will help you to plan the trips.

HOTELS

HOMESTAYS

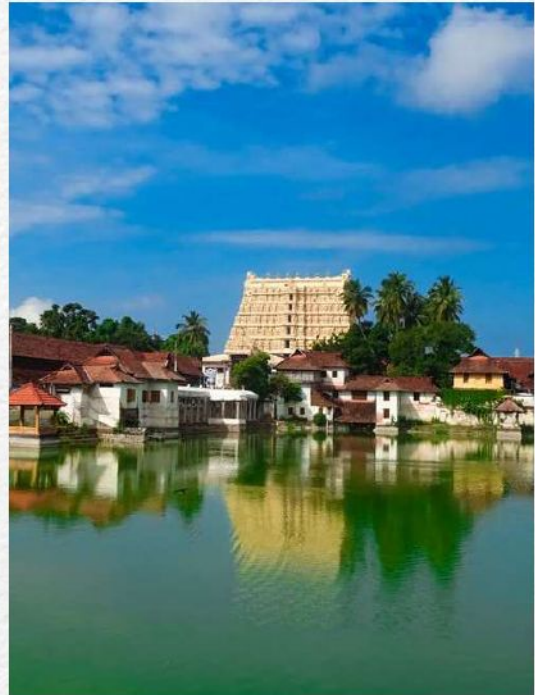
FIND TOUR
PACKAGES

芸術様式を体験する旅行を計画しているなら、宿泊場所を心配する必要はない。ケーララ観光局に登録されているホテルやホームステイが数多くある。ケーララ観光局のウェブサイトをチェックすれば、それらのホテルや民宿について知ることができる。

EXPLORE OTHER E-BROCHURES

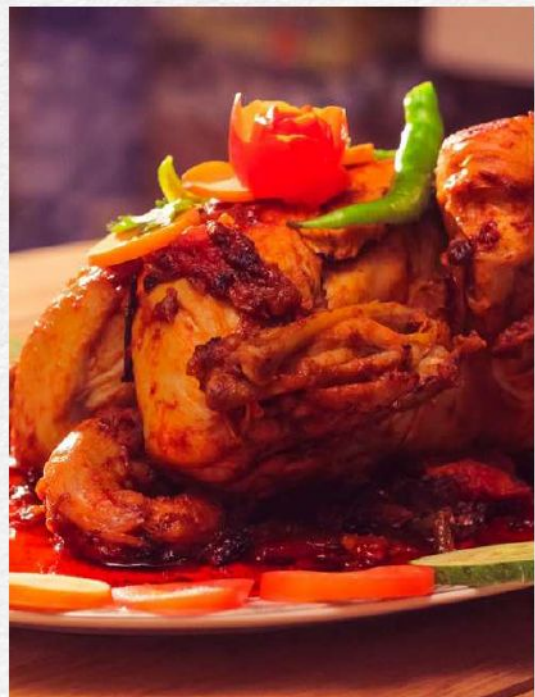
A Catalogue of Festivities

Thiruvananthapuram, A Tropical Paradise

The Dance of the Divine

Chasing the Flavours of Malabar

[Find More](#)

THANK YOU

