

# ● 들어가며

## 내 영혼, 내 정신, 내 마음

어제까지 나는 영국을 향하여 인도네시아 배를 탄 방향하는 오디셋이었다. 오늘, 나는 그 영원한 돛대를 내리려 본 항구로 돌아오고 있다. 표현할 수 없는 수많은 감사와 덕택이 나의 영혼, 정신, 마음을 통하며 소용돌이친다. 첫 영혼은 나의 방향 여정에 정의로움과 안정을 부여해주신 하나님께, 나머지는 이 의심스러운 도전에 자부심과 지혜를 주신 부모님과 나의 아이덴티티가 구제된 고향들이다.

동시, 나의 정신은 이 연구를 위해 영국, 인도네시아 학자들, 연구기관, 사원, 모스크 등등 나의 발자국을 남긴 곳이다. 특히 우카 찬드라사스미타 교수와 야흐마드 파나니 씨의 지식, 열정, 환대는 혼잡 자바의 미로에서 나를 건져내었다. 마지막으로 나의 마음은 가족, 형제, 친구들이다. '지식 나눔'의 공동 목적에 인간적 소통으로 여러 분야에 일함은 나의 특권이었고, 이 연구는 나의 생을 짧게 만들었다. 이 황금 순간을 사회에 봉사함으로써 나는 재생할 것이다. 사회는 나의 지식을 부른다. 서두르자!

1975년 스칸디나비아에 동양 최초의 유학생으로서, 그 후 육지, 바다, 하늘을 거쳐 여러 이슬람국에 머물며 그들 문화를 연구한 참가자로서, 항상 부모님이 강조하신 "사회봉사"를 이번에는 힌두-불교문화가 존재하는 이슬람국 인도네시아에서 찾아보았다. 일반 독자의 더 나은 이해를 위해 책의 내용을 축소했지만, 연구자가 저술했던 여러 책과 더불어 세계 문화 종교의 대화에 도움 있기를 또다시 바란다.

2015년 5월 핀란드 헬싱키에서  
이희숙

## 개요

이 연구 목적은 자바 모스크에 힌두-불교 모티브의 계속과 영향의 평가이다. 15세기부터 현재까지 모스크 오너멘테이션에 전형적인 이슬람 이전의 네 모티브가 사용된 현상으로, 신비한 애니미즘(animism)과 힌두-불교를 혼합한 자바이슬람은 근동과 아랍세계의 오소독스 이슬람과 다르다.

사원과 모스크에 나타난 여러 오너먼트 중 선사시대 툼팔(tumpal), 힌두-불교 칼라-마카라(kala-makara), 로투스 봉우리(lotus bud), 스크롤(scroll)의 네 모티브가 가장 빈번하다. 툼팔은 신들이 거주하는 우주산(Cosmos Mountain)을 상징하고, 칼라-마카라는 신들이 거주하고 있다고 믿는 사원을 보호하며, 로투스 봉우리는 창조를, 스크롤은 생의 시작을 의미한다.

사원과 모스크 오너멘테이션의 비교로 10개 힌두-불교 사원과 30개 모스크를 의도적으로 선택하였고, 네 모티브의 대표적 표본을 찾았다. 또 스크롤의 유래를 확인하려 20명 인도네시아 학자들과 인터뷰도 이루어졌다. 방법론으로 배경과 척도(기본 유형과 세분, 5추가특성, 디자인 요소와 원칙)가 적용, 툼팔은 라인(line), 칼라-마카라는 모양(shape), 로투스 봉우리는 형태(form), 스크롤은 리듬(rhythm)으로 현존, 스케일 벨류, 모드, 총숫자로 조사, 보고된다.

이 분석은 (1) 예술과 디자인에 훈련된 연구자의 지식 있는 판단, (2) 현장 관찰, (3) 디자인 요소와 원칙의 참고문헌, (4) 인도네시아 문화유산의 존경에 따른 융합적 접근이다. 이 연구 결과는 알리기를, 이슬람 이전과 이슬람 시기에 걸쳐 네 모티브의 계속이 라인, 모양, 형태, 리듬에서 나타났다. 툼팔과 로투스 봉우리는 여전했으나, 칼라-마카라와 스크롤은 사원에서 모스크로 이전 시 변화가 왔다. 칼라-마카라는 선지자 무함마드(Prophet Muhammad)의 하디스(hadith)에 따라 살아 있는 이미지가 포기되며 기하 모양으로 대체되었고, 스크롤은 이슬람 아라베스크(arabesque)의 계속과 반복 리듬의 유사한 특징으로, 아이디어와 형태에 네 모티브의 혼합(syncretism)이 일어났다. 힌두-불교 상징주의는 자바의 지방 특징을 지키면서 이슬람 미학과 섞였다. 네 모티브의 상징은 계속될 것으로 허락되었고, 그들 영향은 시대 지방천재(local genius)의 창의력에 달려 있다.

# 차례

들어가며

개요

추천사

서문. 왜 이 연구를 하는가? • 10

Chapter 1. 동남아시아 이슬람 건축 예술의 지역주의 • 17

Chapter 2. 이슬람 오너먼트 • 25

아름다움과 상징 | 세 장르: 아라베스크, 기하, 캘리그래피

Chapter 3. 힌두-불교 자바(8~15C) • 39

자바, 인도네시아 | 힌두화 과정 | 애니미즘, 힌두, 불교의 혼합 | 우주산, 메루(Meru)의 복사 | 중앙자바(760~930)와 동자바(930~1500)의 두 문화 | 사원의 네 모티브 | 요약

Chapter 4. 이슬람 자바(15C~현재) • 67

자바이슬람과 종교이슬람 | 이슬람 도착과 전파 | 자바 모스크의 유래와 특징 | 신성한 미흐랍 | 세 이슬람 기간 | 모스크 오너먼트이션 | 요약

Chapter 5. 모티브 확인 • 101

인터뷰 | 요약

Chapter 6. 창의와 논리적 접근 • 117

삼각 측량을 통한 자료수집 | 참고문헌 | 실제 경험 | 관찰과 측정 | 대표적 표본 | 네 척도: 디자인 요소와 원칙 | 다섯 변수 | 스케일 벨류, 모드, 총숫자 | 연구 한계 | 요약

Chapter 7. 선사시대 톱팔의 초월 • 143

자바 사원과 모스크의 톱팔 | 배경 | 라인 | 미흐랍 | 결론

Chapter 8. 힌두-불교 칼라-마카라의 변태 • 159

자바 사원과 모스크의 칼라-마카라 | 배경 | 모양 | 결론

Chapter 9. 힌두-불교 로투스 봉우리의 상상 • 175

자바 사원과 모스크의 로투스 봉우리 | 배경 | 형태 | 결론

Chapter 10. 힌두-불교 스크롤의 조화 • 189

자바 사원과 모스크의 스크롤 | 배경 | 리듬 | 결론

결론. Bhinneka Tunggal Ika: Unity in Diversity • 205

발견 준비 | 시시포스의 오름길 | 자바 모스크에 이슬람 이전 모티브의 환생 | 네 모티브: 통합 개념에 표현의 다양성 | 세속적 신성 | 연구 평가와 추정 | 지식 기여와 더 나아간 연구

부록 • 239

용어 해설 | 참고문헌 | 원문 | 30개 자바 모스크의 혼합과 오소독스 이슬람 오너먼트 | 영어 Abstract & Conclusion | 샌당 두우르의 이슬람 모뉴먼트: 문화 관용의 반영 (우카 찬드라사스미타)