

LES ÉPOPÉES HINDOUES

THÉMATIQUE

SALLE MARIONNETTES TRADITIONNELLES EN ASIE

Le Mahâbhârata et le Râmâyana sont les deux grands poèmes épiques sacrés de l'Inde, fondateurs de la religion brahmanique, appelée depuis le début de notre ère *hindouisme*.

Les marionnettes entrent en scène

Mahâbhârata et Râmâyana, inépuisables sources d'inspiration pour les arts, constituent le répertoire principal des théâtres de marionnettes d'Asie du sud-est :

- à Java et Bali, le *wayang kulit*, théâtre d'ombres, et le *wayang golek*, marionnettes à tiges
  - au Cambodge, le *nang sbek*, théâtre d'ombres
  - en Thaïlande : *nang luong*, théâtre d'ombres
- À Java, l'incorporation de chroniques locales a fait du Mahâbhârata une geste nationale, mais Râma, héros du Râmâyana, est considéré comme l'ancêtre de la lignée royale.

Représentation de nang sbek, photo, R. & C. Mourer, 1965, Siem Reap, Cambodge

LE MAHÂBHÂRATA

Au départ était la défense

Selon la légende, le Mahâbhârata, littéralement "Grande humanité", a été rédigé par Ganesh, le dieu à tête d'éléphant : il se serait servi de sa défense pour écrire cette épopée sous la dictée du sage Vyâsa... rédaction qui aurait duré 3 ans !

On date le Mahâbhârata de la fin de la période védique, entre le 4e et le 5e s. av. J.-C., période qui préfigure celle de l'hindouisme. L'épopée illustre une perturbation du *dharma*, ordre socio-cosmique, qui pourrait bien désigner la montée en puissance d'une nouvelle religion, le bouddhisme : vers 300 av. J.-C., ce dernier menace la supériorité de la caste des prêtres, les *brâhmanes*.

Un poème fleuve

Le Mahâbhârata est le poème épique le plus long du monde : il est composé de **18 parva** ou livres, et ne compte pas moins de **250 000 vers**.

Sa complexité ne le rend accessible qu'aux érudits. Pourtant, omniprésent dans les arts et la littérature orale, son récit est connu de tous.

Une famille déchirée

Il était une fois... cinq frères, les Pândavâ, fils du roi Pându, qui furent spoliés de leur royaume ancestral par leurs cent cousins, les Kauravâ. Condamnés à l'exil, et face au refus de négocier des Kauravâ, ils s'engagent dans une guerre totale contre leurs cousins. S'ensuit alors une série de combats sanglants, dont l'un des plus marquants est la grande bataille de Kurukshetra, au cours de laquelle sont décimés nombres de frères et amis. L'épopée s'achève par la victoire des Pândavâ.

Pandoe (Pandù), *Darah Bharata*, lithogravure, R. Soelardi, 1919, Inv. M 1569

Casting

La lignée des Pândavâ

→ **Pându**, le père : roi du royaume d'Hastinapura. Stérile, Pându convoqua les dieux Yama et Indra afin que ses épouses puissent enfanter.

Ses fils :

- **Yudhishthira**, l'aîné, le chef, le plus sage
- **Arjuna**, le guerrier, brave et juste
- **Bhisma**, le colosse à la force décuplée

Alliés célestes des Pândavâ

- **Krishna**, dieu de l'amour divin, huitième avatar¹ du dieu Vishnu, préservateur de l'univers, conducteur du char d'Arjuna, fidèle combattant aux côtés des Pândavâ.
- **Indra**, dieu de la guerre, chef suprême des dieux, père divin d'Arjuna.

1 : Incarnation sur terre

La lignée des Kauravâ

- **Dhritarâshtra**, frère aîné de Pându, roi aveugle, père de 100 garçons !
- **Duryodhana**, l'aîné, chef des opposants aux Pândavâ, avatar¹ du démon Kali, la source du mal.

Ceux qui vivent dans l'harmonie, s'élèvent ; les actifs restent dans la région intermédiaire ; les inertes descendent, enveloppés des plus viles qualités. Mahâbhârata, VI, Bhagavad-Gîtâ, XIV ; 18

LE RÂMAYANA**Vlamiki, fils de la fourmilière**

Selon la légende, le Râmâyana, littéralement "la geste de Râma", a été écrit par le sage Vlamiki. Fils d'un grand sage et d'une princesse, ce personnage, volé à ses parents, devint bandit sous le nom de Ratnakar. Mais un sage envoyé par Brahma, dieu de la création, lui révéla sa filiation. Pour se repentir, Ratnakar partit vivre en ascète dans la forêt. Sa contemplation fut si longue que son corps immobile fut recouvert d'une fourmilière : il devint alors le grand sage Vlamiki "fils de la fourmilière" et rédigea l'épopée.

Elle est constituée de 7 livres, 645 chapitres... soit 24 000 vers ! Elle aurait été rédigée entre le 3e s. av. J.-C. et le 3e siècle de notre ère.

L'histoire d'un prince

Il était une fois... un vertueux prince nommé **Râma** (cf. **Fiche passeport Preah Ream**), injustement exilé par son père. Accompagné de sa femme Sita et de son frère cadet Lakshmana, il se réfugie dans les forêts sauvages où ils vivent de spectaculaires aventures. L'un des épisodes les plus marquants est l'enlèvement de Sita par Ravana, roi des ogres rakshasa. Aidés de l'armée des singes (voir **Prince de l'armée des singes**, Inv. DATP 56.1.1433), conduite par Hanuman, le fils du vent, Râma et Lakshmana délivrèrent la belle Sita au prix d'une bataille sanglante (**Bataille entre**

Entachit et Anujit, noms khmers d'Indrajit et Hanuman, Inv. (9)77.2.2). Mais, dévoré du doute de la jalousie, Râma répudie Sita qui décide de s'immoler : le feu l'épargne, gage de sa fidélité. Sita peut alors rejoindre son prince et les deux époux rentrent triomphants au royaume d'Ayodhya où Râma est enfin couronné.

Lesmana (Lakshmana), Wajang Poerwa, lithogravure, P.J. Mulder, 1896, Inv. 51.528.2

mots en gris : objets à voir dans la salle

Le sens caché

Au-delà des aventures, le Râmâyana raconte la lutte d'un être humain qui, n'ayant pas conscience d'être une incarnation du dieu Vishnu, agit pour maintenir le *dharma*. Son combat peut être lu comme celui que doit mener chaque homme contre ses propres démons intérieurs...

En Asie, on considère que la lecture, la récitation ou l'écoute du Râmâyana apportent bénédiction et vertu.

Râmâyana, Ramakien, Reamker...

Adapté en fonction des croyances locales, le Râmâyana porte en Thaïlande le nom de *Ramakien* et au Cambodge celui de *Reamker*.

Casting**Lignée du royaume d'Ayodhya**

- **Dasharatha**, le père, roi d'Ayodhya
- **Râma**, fils aîné de Dasharatha et septième avatar du dieu Vishnu, le préservateur de l'univers (**Preah Ream, nom khmer de Rama**, Inv. 53.487)
- **Lakshmana**, fils cadet de Dasharatha, demi-frère de Râma
- **Sita**, épouse de Râma, avatar de la déesse Lakshmi, femme de Vishnu (**Neang Seda, nom khmer de Sita**, Inv. (9)77.2.1).

Lignée des rakshasa

100 ogres redoutables : 99 hommes et 1 femme créés à partir du pied du dieu Brahma, le créateur. La soif de pouvoir et de luxure de ces amateurs de chair humaine menace le *dharma*.

- **Shourpanaka**, princesse Rakshassini, Inv. D ATP 56.1.1407.
- **Ravana**, roi des rakshasa, principal ennemi de Râma, identifiable à ses dix têtes et vingt bras
- **Indrajit**, fils de Ravana, principal lieutenant de son père : il conduit l'ultime bataille contre Râma et l'armée des singes.

Rawana (Ravana), Het Javaansche tooneel, lithogravure, J. Kats, 1923, Inv. 50.236

Lignée des singes

- **Sugriva**, roi des singes, royaume de Kiskindha
- **Hanuman**, dieu-singe, fils de Vayu le dieu du vent, très rusé, doté d'une force colossale.