

Le Mahabharata de Peter Brook

L'épopée

Le *Mahâbhârata*, la « grande histoire des Bhârata » (mahâ = grand) est l'une des deux grandes épopées de l'Inde ancienne, avec le *Râmâyana* (la « marche de Râmâ », composée par Vâlmîhî, qui raconte les pérégrinations de Râmâ pour reprendre sa femme enlevée par un démon). Le *Mahâbhârata* est attribué traditionnellement à un poète de génie nommé **Vyâsa**.

La « grande histoire des Bhârata », c'est l'histoire politique de l'Inde ancienne, la guerre fratricide entre les **Pandava** et les **Kaurava**, membres de la même famille royale et descendants des dieux, pour le trône de l'Inde, c'est-à-dire du monde. L'épopée, immense, compte plus de 100 000 *shloka* (vers ayant la forme de distiques de deux *pâdu* de 8 syllabes chacun). C'est l'un des fondements de la culture indienne, et sa mémoire est toujours vivante dans l'Inde actuelle, en particulier en Inde du Sud, où les conteurs populaires en récitent toujours des passages en public.

Le *Mahâbhârata* n'a jamais été entièrement traduit en français. Un projet de traduction intégrale par Hippolyte Fauche, tenté entre 1863 et 1899, n'a jamais été complété. Pour se plonger dans le *Mahâbhârata*, on peut lire des présentations ou des versions abrégées, ou bien des éditions regroupant de larges extraits représentatifs. On peut indiquer les éditions suivantes :

- *Le Mahâbhârata*, version abrégée, extraits traduits du sanscrit par Jean-Michel Péterfalvi, introduction et commentaire par Madeleine Biardeau, GF Flammarion, 2 volumes (vol. 1 : chants I à V, vol. 2 : chants VI à XVIII), 1985-86.

- Serge Demetrian, *Le Mahâbhârata conté selon la tradition orale*, Albin Michel, poche, 2006 (version abrégée en prose avec passages en vers libres et des illustrations de M.T.V. Acharya).¹

- *Le Mahâbhârata*, larges extraits par groupement thématique, Presses Universitaires de Laval (Québec, Canada), 3 volumes, 2004-2006.

Le film

The Mahabharata, film de Peter Brook, sorti en 1991, produit en 1989. Le scénario, écrit par Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne, est en partie adapté du livre *Le Mahabharata* de Jean-Claude Carrière (Plon, 1985), et plus exactement de la longue pièce de théâtre (9 heures...) qu'il en avait tirée. Le film dure 2h43. Le DVD est édité par Wild Side Video.

Le film présente bien sûr une version simplifiée de l'histoire, ce qui permet de la découvrir avant de se plonger dans l'épopée elle-même. Le *Mahabharata* narre l'affrontement des Pandava et des Kaurava pour la royauté sur l'Inde et le monde, affrontement qui remet en cause Dharma, l'ordre cosmique.

Voici les éléments fondamentaux de l'histoire tels qu'exposés au début du film. Ils permettront au spectateur de mieux se repérer dans le foisonnement des personnages et des liens de parenté.

Trois dieux gouvernent le monde :

Brahma, le créateur

Shiva, le destructeur

Vishnu, son inverse, celui qui fait durer les jours ; lorsque le chaos menace, il descend sur terre pour jouer son rôle. Pendant l'intrigue du *Mahabharata*, Vishnu est incarné sous la forme du sage **Krishna**.

Le **Dharma**, mentionné plus tard dans le film, est à la fois un dieu et l'essence de l'ordre cosmique.

Au début du film, le poète **Vyasa** s'adresse à un jeune garçon. Il cherche quelqu'un qui sache écrire, afin de mettre par écrit le grand poème qu'il a composé, le *Mahabharata*. C'est alors le dieu **Ganesha** en personne qui se propose comme scribe du *Mahabharata*, le grand poème de l'histoire de

¹ Moi je vous recommanderais plutôt cette version-là pour commencer, elle est très agréable à lire...

l'humanité. Celui-ci n'existait jusque là que sous forme orale : ainsi le déroulement du film coïncide avec la transcription par écrit de l'épopée.

La famille royale

Pandava et Kaurava : les Pandava et les Kaurava descendent de la même famille. Les Pandava ont pour père humain Pandu, et les Kaurava ont pour père Dhritharashtra, le frère de Pandu. Les Pandava et les Kaurava sont donc cousins. Comme tous les membres de la famille royale, ils sont membres de la caste des guerriers, les **kshatrya**.

Les Pandava

Kunti : c'est l'épouse du roi **Pandu** et la mère des Pandava, avec **Madri**, l'autre femme de Pandu. Dans sa jeunesse, Kunti a reçu d'un ermite une formule magique, un **mantra**, qui permet d'évoquer un dieu à volonté et d'avoir un enfant avec lui.

Karna : c'est le fils de Kunti et du dieu **Soleil**, qu'elle évoque lorsqu'elle essaie son mantra par curiosité, alors qu'elle n'a que 15 ans. Honteuse, elle abandonne l'enfant au fleuve. Karna est recueilli et élevé par un cocher, mais se fait vite remarquer par une force et une habileté incroyables. Karna est donc à son insu le frère aîné des Pandava, mais lorsqu'il arrive au palais, les Pandava, rendus hostiles par le défi que Karna lance à Arjuna, le rejettent, et les Kaurava lui offrent leur amitié. Karna devient donc le champion des Kaurava, et combat sans le savoir ses propres frères.

Les cinq Pandava : les Pandava ont pour père humain **Pandu**, héritier de la dynastie du roi Bharata et frère aîné de Dhritharashtra. Pandu a deux épouses, **Kunti** et **Madri**. Mais il est rendu stérile par une malédiction et, incapable d'engendrer un héritier, abandonne le trône à Dhritharashtra, bien que celui-ci soit aveugle. Pandu et ses deux épouses partent dans les montagnes. Mais Kunti finit par révéler à Pandu le secret de son mantra et Pandu la presse de l'utiliser pour lui donner des enfants. Kunti s'unit à trois dieux sur les indications de son mari et engendre ainsi trois enfants, puis prête son mantra à Madri le temps d'une seule union divine, qui lui donne deux jumeaux. Les véritables pères des Pandava sont donc des dieux.

- **Yudhishtira** est le fils de Kunti et de **Dharma**, dieu de l'ordre cosmique. Il est l'aîné et le chef des Pandava, doux et responsable. C'est à lui que le trône du Royaume revient légitimement. Son seul défaut est d'être passionné de jeu.

- **Bhima** est le fils de Kunti et du dieu du **Vent**. Il est réputé pour sa force inégalable.

- **Arjuna** est le fils de Kunti et d'**Indra**, le roi des dieux. Arjuna est le guerrier parfait. Il est capable de manier toutes les armes, même Pashupata, l'arme absolue.

- **Nakula et Sahadeva**, jumeaux cadets des Pandava, sont le produit de l'union de Madri et d'un dieu dont l'identité n'est pas précisée dans le film (ce sont en fait les **Ashvins**, les jumeaux divins).

Draupadi : Draupadi est l'épouse des cinq Pandava à la fois.

Hidimbi : Hidimbi est une Rakshasi (sorte de démon). Amoureuse de Bhima, elle le sauve de la voracité de son frère, que Bhima finit par tuer, et devient son épouse (enfin, sa deuxième épouse). Tous deux ont un fils doué de puissants pouvoirs magiques, **Ghatotkacha**.

Les Kaurava

Les Kaurava sont les fils de **Dhritharashtra**, le roi aveugle, et de son épouse **Gandhari**.

Ils naissent de façon assez particulière, et sont beaucoup plus nombreux que les Pandava, puisqu'ils sont une centaine ! Mais les plus importants sont :

Duryodhana : aîné et chef des Kaurava, assoiffé de pouvoir, c'est lui qui revendique le trône aux dépens de Yudhishtira.

Dushassana : c'est l'un des nombreux frères de Duryodhana. Au cours du film, il se fait remarquer par la haine qu'il s'attire de la part de Draupadi et de Bhima.

Shakuni : c'est un parent des Kaurava, particulièrement doué au jeu (surtout pour tricher).

Les maîtres et les sages

Bhishma : Bhishma est un sage qui a renoncé à l'amour des femmes. Les dieux, en récompense, lui ont donné le pouvoir de choisir le jour de sa mort. Un jour, une femme répudiée par son époux, **Amba**, vient le trouver et le supplie de la prendre pour femme. Bhishma, tenu par son vœu, refuse. Amba jure de trouver le moyen de tuer Bhishma. Elle part dans la montagne. On la reverra plus tard dans le film, sous la forme d'un jeune guerrier appelé **Shikhandin** qui combat du côté des Pandava.

Drona : c'est le maître des Pandava et des Kaurava dans leur jeunesse. Il prodigue notamment un entraînement précieux à Arjuna.

Pendant la guerre, Bhishma et Drona, qui ont toujours vécu à la cour de Dhritharashtra, combattent dans le camp des fils de Dhritharashtra, les Kaurava, mais restent très liés aux Pandava et sont au désespoir devant cette guerre fratricide.

Krishna : c'est également un sage qui vit à la cour de Dhritharashtra. Il ne prend pas part à la guerre, mais apporte ses conseils aux Pandava, grâce à l'amitié qui le lie à Arjuna. Mais Krishna agit selon des intérêts beaucoup plus importants : il est l'incarnation du dieu Vishnu, et veille à préserver le **Dharma**, l'ordre cosmique... même s'il faut pour cela passer par une atroce guerre fratricide.

On voit également au cours du film **le dieu Shiva**, le destructeur, qui confie à Arjuna **l'arme absolue, Pashupata**, et **un ermite** dont le nom n'est pas précisé, qui confie à Karna une formule capable de détourner l'arme Pashupata à son service.

Casting et acteurs principaux

Réalisateur : Peter Brook
d'après l'œuvre de Jean-Claude Carrière
Scénaristes : Peter Brook, Jean-Claude Carrière, Marie-Hélène Estienne
Producteur : Michel Propper
Production : Les Productions du 3ème Etage (France)
Directrice du casting : Marie-Hélène Estienne
Producteurs exécutifs : Michael Birkett, Michael Kustow
Coproducteurs : Edward Myerson, Rachel Tabori
Exportation/Distribution internationale : MK2 Diffusion
Distribution : Ciné classic
Film tourné en France, dans les studios de Joinville Le Pont.

Vyasa : Robert Langdon Lloyd
Le garçon : Antonin Stahly-Vishwanadan
Gandhari : Hélène Patarot
La servante de Gandhari : Myriam Tadesse
Madri/Hidimbi : Erika Alexander
Le Soleil/Rakshasa/Ghatotkatcha : Bakary Sangare
Duryodhana : Georges Corraface
Shakuni : Tuncel Kurtiz
Yudhishtira : Andrzej Seweryn
Bhima : Mamadou Dioume
Arjuna : Vittorio Mezzogiorno
Nakula : Jean-Paul Denizon
Sahadeva : Mahmoud Tabrizi-Zadeh
Bhishma : Sotigui Kouyate
Amba/Sikhandin : Corinne Jaber
Drona : Yoshi Oida
Ganesha/Krishna : Bruce Myers
Shiva : Tapa Sudana
L'immortel : Ken Higelin