

Auteure : Pauline Hegaret – mai 2020

Documentation artistique : Arcane game

Lien vers arcane game exposition virtuelle en ligne :

<https://mariehorn-ipm.com/arcanegame/index.html>

1-Gamification et mythologie antique : le choix de la narration

2-Détail des œuvres : le récit mythique et son actualisation

3-Interfaces finaux et arcanes : du mythe au gameplay

1-Gamification et mythologie antique : le choix de la narration

Arcane Game est une exposition virtuelle et jeu vidéo immersif sur le thème du minotaure ; il a été réalisé avec l'aide de Marie Horn au développement de la responsivité et de l'interface digital, et Caroline Ruffault à la photographie. Nous avons créé un musée-game virtuel : en détournant un outil de scénarisation pédagogique (pour créer des formations e-learning) à des fins d'exposition d'œuvres et intégration de la gamification.

Nous intégrions certains mécanismes de jeu dans des processus qui n'ont pas vocation première à être ludique, et ce afin de répondre aux codes du mythe : le héros y est prédestiné et son destin déterminé à l'avance, et révélé par des oracles. Nous souhaitons rendre le spectateur acteur de sa propre découverte : il choisit son propre cheminement, et est rendu maître de son jeu. Toutefois au sein d'arcane game tous les cheminements et protocoles de jeu sont faussés : nous créons ainsi de l'incompréhension chez le visiteur, cette illusion de choix, ces déterminismes peuvent être perçus ou non ; mais ils existent et provoquent une réaction. Différentes versions du mythe sont connues, selon lesquelles Ariane ou Icare, Thésée ont des destinées très différentes.

En suivant ces différentes destinées des fils narratifs se tissent lors du jeu-exposition et conduisent à une sortie du labyrinthe ou destin aléatoire : apothéose ou hubris punie des dieux.

L'exposition-jeu questionne les stéréotypes de genre traversant les siècles, les angoisses humaines qui se formalisent spatialement, et les comportements collectifs sacrificiels révélés par les anthropologues et plus particulièrement René Girard. Nous revisitons les mythes antiques, leur donnant une touche subversive, et par là-même rappelons leur contemporanéité.

2-Détail des œuvres : le récit mythique et son actualisation

Oeuvres :

Arcane 5 : le hiérophante

titre : Ariadne and her ritual of omophagia

vidéo de Pauline Hegaret avec Caroline Ruffault

concept, modèle Pauline HEGARET mai 2020

L'origine de l'**omophagie** paraît être dans les sacrifices humains que l'on aurait offerts initialement à Dionysos, dans un rite très ancien qui consistait à dépecer une victime sacrée et à s'assimiler son caractère divin en dévorant sa chair crue. Le cru est un principe de diététique cynique en Grèce antique. L'omophagie selon Plutarque est une déconstruction du système de valeurs sur lequel repose la civilisation. Plutarque évoque l'omophagie en tant que pratique « d'ensauvagement » des cyniques. Les compagnes de Dionysos, les Ménades, « femmes transportées de fureurs » ou les Bacchantes (de Bacchos, autre nom de Dionysos), en proie à la folie (mania) envoyée par leur dieu, peuvent se livrer à des actes d'une sauvagerie inouïe, déchiquetant le corps vivant d'un jeune animal.

L'incorporation de viande de bœuf rappelle l'ingestion et l'incorporation du minotaure ; le processus sacrificiel est retourné ; lors de rites l'incorporation (ou l'embodiment) du héros & dieu se fait par ingestion d'une partie de son corps

Arcane 10 : la roue de la fortune

titre : The Ariadne wire : sacrifice zone

vidéo Pauline HEGARET et Caroline RUFFAULT

modèle Pauline HEGARET mai 2020

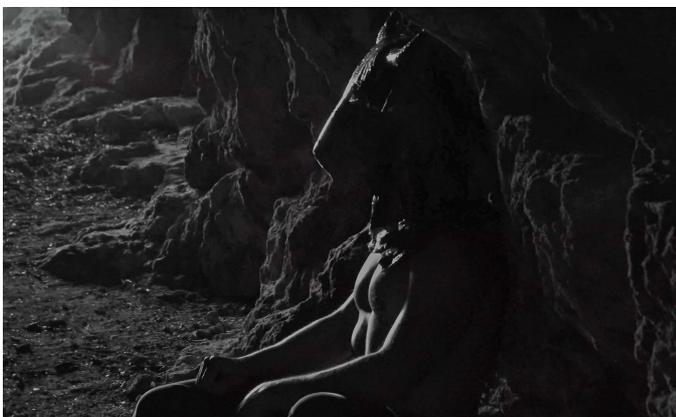
Ariane, fille du roi de Crète Minos et de Pasiphaé, tombe amoureuse de Thésée, fils du roi Egée. Elle l'aide à s'échapper du labyrinthe et à terrasser le Minotaure. Contre la promesse de l'épouser, elle lui fournit un fil qu'il dévide derrière lui afin de retrouver son chemin. Ce « fil d'Ariane », stratagème qui permet à Thésée de sortir du labyrinthe. Sur un site web, un fil d'Ariane représente l'arborescence des rubriques que le visiteur a traversées depuis la page d'accueilChemin (path) : les fils d'Ariane de chemin sont dynamiques et montrent le chemin que l'utilisateur a parcouru pour arriver jusqu'à cette page. Ce travail s'inscrit dans la continuité de travaux vidéos et picturaux que j'effectue sur le concept de zone de sacrifice¹.

Arcane 15 : le diable

titre : The Minator inside

vidéo de Pauline HEGARET

modèle Thomas PICARD mai 2020

1. Zone de sacrifice : une zone de sacrifice est une zone géographique qui a été affectée de manière permanente par des dommages environnementaux ou un désinvestissement économique, souvent par une utilisation des terres non désirée localement (locally unwanted land use). Ces zones se trouvent le plus souvent dans les communautés à faible revenu et minoritaires.

Le mythe du Minotaure relate également la lutte de l'homme pour dépasser ses peurs personnelles et ses pulsions instinctives, et vaincre en lui sa nature animale. Le combat de Thésée² est celui d'un homme qui se bat pour sortir de son propre labyrinthe, de sa psyché. En allant à la recherche de soi, en allant à la rencontre de la part monstrueuse ou animale de chacun, ce mythe peut être lu comme une allégorie de la condition humaine et de sa volonté à se libérer.

Arcane 4 : l'empereur

titre : The Minautor

photographie de Caroline Ruffault

modèle Thomas PICARD mai 2020

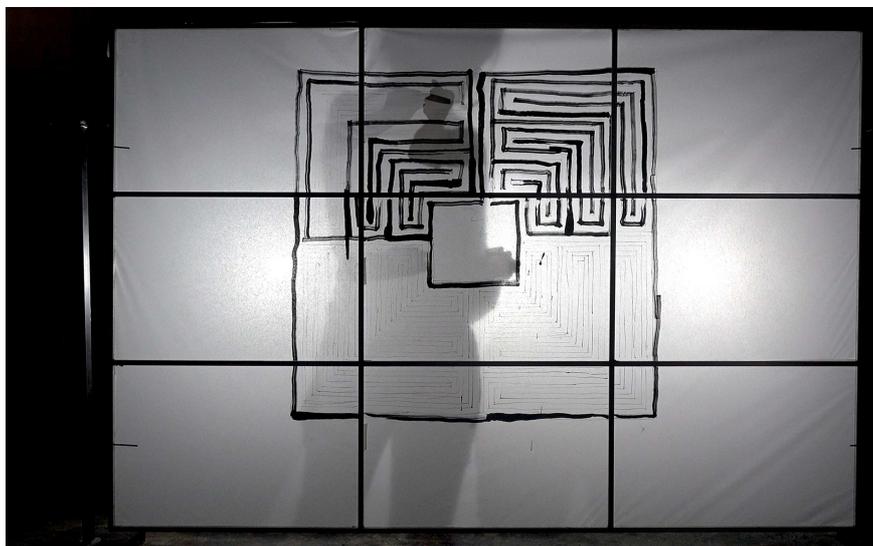
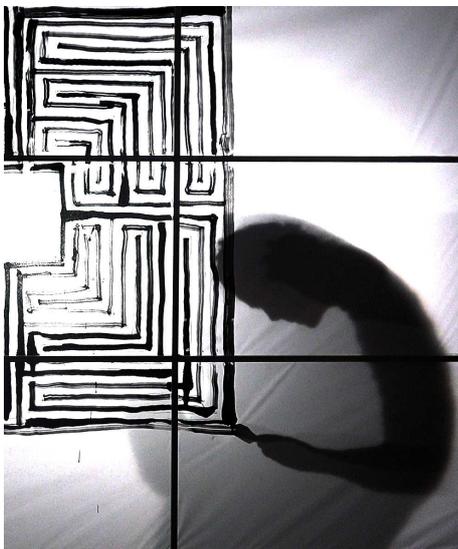
A l'époque antique lors de laquelle se déroule le mythe du Minotaure, le deuxième siècle avant J-C, la Grèce continentale est dépendante de la civilisation minoenne. Le meurtre du Minotaure évoque la libération des Athéniens de la domination de la Crète et civilisation minoenne. Le meurtre du Minotaure symbolise également la fin des sacrifices humains. « Les raisons de cette fascination pour le Minotaure et son mythe sont nombreuses et convergentes : parmi celles-ci figurent très vraisemblablement un nouveau rapport à l'animalité, la perception d'une complémentarité et d'une parenté entre la figure du monstre et l'enfermement de celui-ci dans une monstrueuse figure, la nostalgie peut être enfin de ce que Girard appelle la violence fondatrice, la violence sacrée ». André Siganos, Le Minotaure et son mythe, 1983.

Arcane 22 : le fou

titre : Dedale : l'architecte

video de Pauline HEGARET

peinture et captations et montage sonore de Pauline HEGARET mai 2020

Dédale est un célèbre ingénieur et architecte qui travaille pour le roi de Crète, Minos. La reine de Crète, Pasiphaé, s'éprend d'un taureau blanc donné par le dieu Poséidon. Elle demande à l'inventeur de créer un artefact lui permettant de s'accoupler avec l'animal sacré, il accède à sa requête. De l'union du taureau et de la reine naît le Minotaure. Pour cacher cet enfant monstrueux

² Thésée est un héros de l'Attique, fils d'Égée alors roi d'Athènes (ou du dieu Poséidon) et d'Éthra. Le Minotaure est un monstre mi-homme mi-taureau, né des amours de Pasiphaé la femme du roi Minos, et d'un taureau blanc offert par Poséidon à ce dernier. Pour cacher cette honteuse progéniture, Minos demanda à l'ingénieur Dédale de construire un palais dont l'agencement des pièces et des couloirs serait si compliqué qu'il serait impossible d'en sortir. Aidé par Ariane, Thésée tue le Minotaure et s'échappe du Labyrinthe grâce au fil donné par Ariane à l'entrée du labyrinthe qui lui permet de trouver son chemin.

et déshonneur, le roi Minos demande à Dédale de construire un labyrinthe qui y enferme la bête. C'est encore Dédale qui donne à Ariane l'idée du fil noué à la cheville de Thésée. Ce fil lui permet ensuite de fuir le labyrinthe après avoir tué le Minotaure. **À cause de ses trahisons répétées, le roi Minos enferme Dédale avec son fils Icare dans le labyrinthe dont il est l'architecte.** Ils ne peuvent emprunter ni la voie des mers, que Minos contrôle, ni celle de la terre. Dédale a donc l'idée d'une énième artifice pour fuir la Crète : il fabrique des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes, pour lui-même et son fils Icare.

Arcane 18 : la lune

titre : The Minotress

photographie Caroline RUFFAULT

concept, modèle & masque Pauline HEGARET mai 2020

Le mythe du Minotaure est toujours d'actualité. Le Minotaure est la victime d'un destin qui lui a été imposé par le roi Minos. Le Minotaure se nourrit de 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes athéniens, que Egée le roi d'Athènes livre en sacrifice sous la contrainte de Minos. Ce mythe dévoile la lutte des hommes afin de dépasser les contraintes sociales et celles de la civilisation, quelles qu'elles soient. Thésée est la figure attendue par tous pour délivrer, une figure masculine héroïque, qui sauve et libère.

Arcane 12 : le pendu

titre : Ariadne abandoned on the island of Naxos

photographie, modèle Pauline HEGARET mai 2020

Arcane 2 : la papesse

titre : Ariane looks towards Dionysus and the island of Lemnos
photographie, concept, modèle Pauline HEGARET mai 2020

Ariane, fille du roi de Crète Minos et de Pasiphaé, tombe amoureuse de Thésée, fils du roi Egée. Elle l'aide à s'échapper du labyrinthe et à terrasser le Minotaure. Contre la promesse de l'épouser, elle lui fournit un fil qu'il dévide derrière lui afin de retrouver son chemin. Ce « fil d'Ariane », stratagème qui permet à Thésée de sortir du labyrinthe.

Arcane 6 : l'amoureux

titre : Ariadne and Theseus outside the labyrinth
modèles : Pauline HEGARET et THOMAS PICARD
photographie de Pauline HEGARET mai 2020

Il existe plusieurs versions du mythe concernant la vie d'Ariane suite aux aventures du labyrinthe. Dans une version, Thésée l'abandonne sur l'île de Naxos. Elle y meurt de chagrin. Selon Homère, elle est tuée à Naxos par une flèche d'Artémis, sur ordre d'un Dionysos jaloux et sans avoir eu d'enfants de lui. Selon d'autres récits, elle quitte finalement l'île pour suivre le dieu Dionysos, qui l'emmène à Lemnos. Elle a de lui plusieurs enfants.

Une troisième version prétend encore que Thésée et Ariane se seraient réfugiés sur l'île de Dia à la suite d'une tempête. Athéna serait apparue à Thésée pour lui apprendre qu'Ariane est promise à Dionysos et que par conséquent, il doit renoncer à elle. Le cœur déchiré Thésée quitte Ariane. C'est pourquoi il oubliera de changer les voiles de son navire en arrivant à Athènes, provoquant involontairement le suicide de son père Egée.

Arcane 7 : le chariot

titre : Icaresse
photographie Caroline RUFFAULT
concept, modèle et ailes de Pauline HEGARET mai 2020

Le mythe d'Icare évoque la question de la transgression des interdits, prenant en exemple les relations de subordination de parents à enfants. Il évoque également la quête de liberté inhérente à l'être humain, le désir de repousser toujours plus loin les frontières de l'exploration et de la connaissance, au risque de soumettre sa condition humaine à une épreuve fatale.

À cause de ses trahisons répétées, le roi Minos enferme Dédale avec son fils Icare dans le labyrinthe dont il est l'architecte. **Dédale a donc l'idée d'une énième artifice pour fuir la Crète : il fabrique des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes, pour lui-même et son fils Icare.** Dédale met en garde son fils, et lui interdit de s'approcher trop près de la mer à cause de l'humidité, et du Soleil à cause de sa chaleur. Lors de son envol Icare, grisé, oublie l'interdit et prend de plus en plus d'altitude. La chaleur fait fondre la cire jusqu'à ce que ses ailes finissent par le trahir. Il meurt précipité dans la mer qui porte désormais son nom : la mer Icarienne.

3-Interfaces finaux et arcanes : du mythe au gameplay

. Interfaces finaux :

APOTHEOSIS !

like Ariadne : you become a god after your forced wedding with Dionysus and go to an orgia

HUBRIS !

like Sisyphus you are condemned to eternally roll a huge rock up a mountain, which falls back to the other side

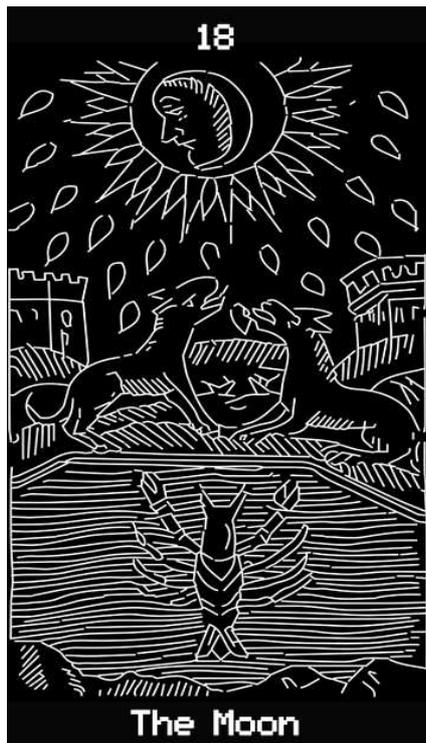
APOTHEOSIS !

like Theseus you become a god and a king while you accidentally killed your father Egeus

HUBRIS !

like the Danaids you're gonna have to endlessly fill a barrel with a hole in the bottom

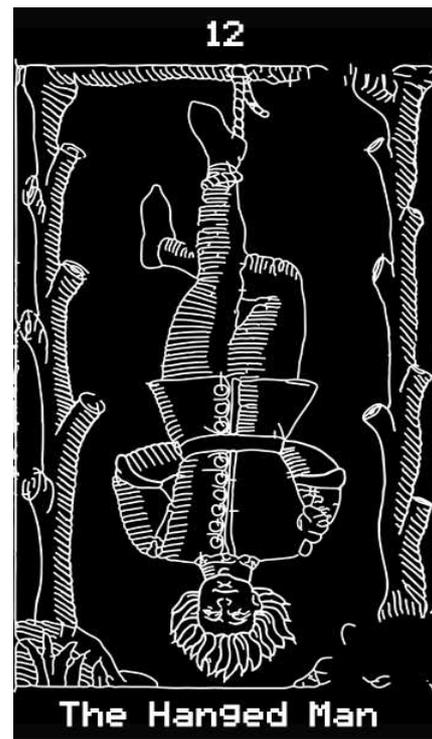
Exemples d'Arcanes présentes dans le jeu :

The Moon

The Temperance

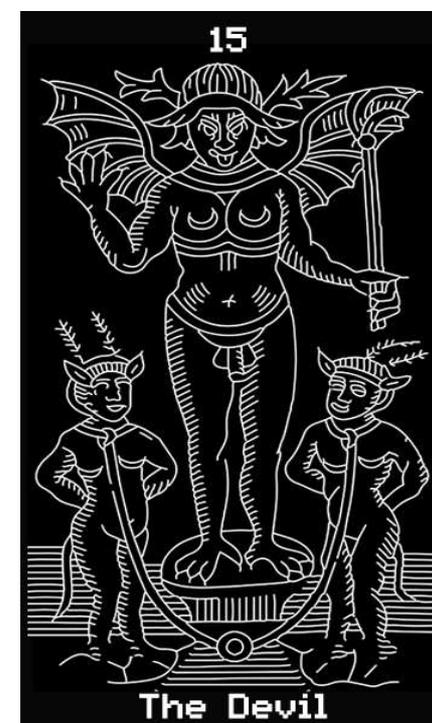
The Hanged Man

The Tower

The Emperor

The Devil

