Cours 9

Audio

I-Types d'audio

5 types:

- A. Musique
- B. Son
- C. Dialogue
- D. Ambiance
- E. Stinger

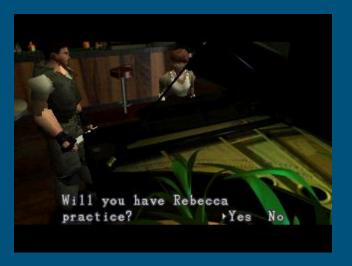

Musique comme langage

Évocation émotionnelle

- Épique, aventure
- Stress, horreur (Resident Evil)
- Triste, mélancolique
- Comique (<u>Katamari Damacy</u>)

Musique comme langage

Leitmotiv

- Personnages (Final Fantasy VI)
- Thème
- Lieu
- Objet <u>L'anneau dans LOTR</u>

Musique comme langage

- Narrativité
 - Symbolisme (<u>1812 Overture de Tchaikovsky</u>)
- Références culturelles
 - Mouvement (Tony Hawk = Punk Music)
 - Icône pop (Michael Jackson Moonwalker

Linéarité vs non-linéarité

Linéaire

- Film, album, television, theatre
- Non-linéaire
 - Jeux vidéos (interactifs, imprévisibles)
 - Buts:
 - Éviter la répétition
 - Amplifier le parcours émotionnel du joueur
 - Élément de surprise

Linéarité vs non-linéarité

Non-linéaire

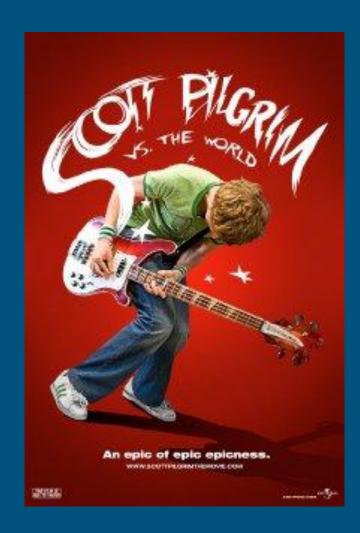
- Techniques:
 - Layers (Super Mario World)
 - Loops évolutifs (Zelda: Ocarina of Time)
 - Effets dynamiques
 - In-outs, cross-fade
 - Intra-diégèse ou extra-diégèse (GTA, Fallout)
 - Générative
 - Comme élément/base du gameplay

B. Son

Réalistes

- Son de fusil
- Bruits de pas
- Non-réalistes
 - UI, feedback, menu
 - Sons "fantastiques"
 - Saut de Mario Bros.
 - Scott Pilgrim

C. Stinger

- Cue musical (ex : élément de transition entre 2 musique, pause musicale pour changer l'émotion véhiculée, etc.)
 - <u>Fanfare de victoire</u>
- Tradition qui provient des TV Shows
 - Seinfield
- Souvent, même tonalité que la musique, rappel d'un theme

D. Dialogues

- Voice-Over, 1re/3e personne (Brutal Legend)
- Commentateurs jeux de Sport (Madden)
- Fighting games (Mortal Kombat)
- Cutscenes (Final Fantasy)

E. Ambiance

- Créer un espace sonore, remplir, aider au réalisme
- Plus subtil que la musique
- "Hear before you see" (survival horror)

Exercice

- Musique
 - 0
- Sons
 - 0
- Stingers
 - 0
- Dialogue
 - 0
- Ambiance
 - 0

II-Audio et gameplay

Gameplay basé sur le rythme

- Rythme et coordination du joueur pour recréer une performance
 - Parappa the Rapper
 - Dance Dance Revolution
 - Guitar Hero
 - Rock Band

Rythme comme ingrédient de gameplay

- Une partie du gameplay contient un élément qui fait appel à l'aspect rythmique ou mélodique
- Shooter
 - Rez
- RPG
 - Theatrhythm
- Racing
 - Audiosurf
- Side-scroller
 - Vib-Ribbon
- Quebec Awesomeness
 - just shapes and beats

Gameplay de créativité sonore

- Expérience interactive où la creation et l'expression artistique prend le dessus sur les objectifs plus traditionnels des jeux (ex: "réussir" "se rendre à la fin")
 - Electro-plankton
 - Mario Paint

Jeux purement audio

- Jeux sans supports visuels
 - Blindside
 - Google Home et Alexa