

Initiation au game design

CM0 : Présentation du cours

Mickaël Martin Nevot

V1.2.1

Cette œuvre de Mickaël Martin Nevot est mise à disposition sous licence Creative Commons
Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Objectifs pédagogiques

- Avoir de bonnes notions de *game design*
- Avoir de bonnes notions de *gameplay*

Prérequis

- Conscience que les jeux vidéo ne se réalisent dorénavant plus seul mais en équipe
- Conscience que l'on peut aiguïser notre créativité avec des outils et des connaissances

Rappel : qu'est-ce qu'un jeu ?

- Ludique : du latin *ludus* (école)
- Définition par Roger Caillois :
 - Libre
 - Séparée
 - Incertaine
 - Improductive
 - Réglée
 - Fictive

« L'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité » — Sigmund Freud

« On n'arrête pas de jouer aux jeux vidéo parce qu'on a vieilli mais on vieillit parce qu'on a arrêté de jouer » — Yū Kamiya (manga No Game No Life)

Jouet, jeux et jeux vidéo

- Différences entre jouet et jeux :
 - Un jouet est un accessoire de jeu
 - Un jeu a des règles, des objectifs et il est interactif

« Un concepteur de jeux vidéo est en droit de cacher des informations au joueur » — Chris Crawford

Qu'est-ce que jouer ?

- Faire comme si
- Prendre une décision
- Faire l'exercice du possible

Game design

- Apparition : 1994
- **Empirique et peu théorisé**
- *Design* : conception, « intention », « dessein » ←
- **Conception des mécaniques d'un jeu** avant son élaboration
- Conception de l'**univers**, du **but** du jeu et des **règles**
- Concevoir un jeu selon des **contraintes** :
 - **Technologiques**
 - **Budgétaires** (et temporelles)
 - **Marketing**
- Conception **ergonomique et itérative**

Game design ≠ magie

Game design = art

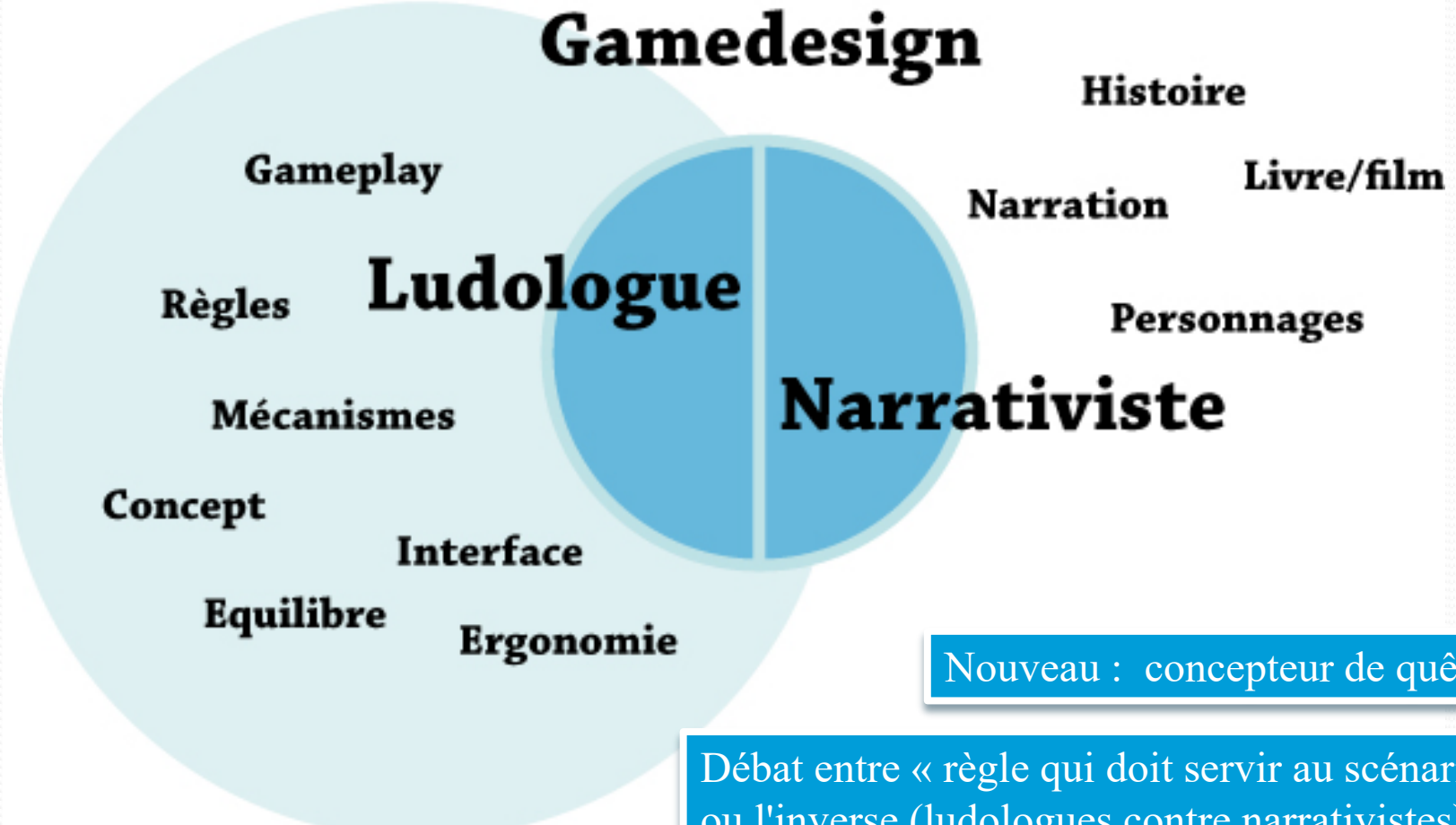
Dessein ≠ dessin

Métier = game designer

Domaines du game design

- **Contexte** (histoire) :
 - Époque, style, référence historique/mythique, etc.
- **Scénario**/narration :
 - Personnages, cartographie, chronologie, etc.
- **Mécanismes** (fonctionnalités) :
 - Obligatoires (noyau) et optionnels (chrome)
- *Look and feel* (interface) :
 - Univers graphique et sonore
- **Gameplay** :
 - Modes de jeu, but du jeu, règles, stratégie
- **Ergonomie** :
 - Interface, apprentissage, sauvegarde/chargement, etc.

Domaines du game design

Métier(s) du game designer

- *Level designer*
- *Game mechanic*
- Documentaliste
- **Ergonomiste**
- Menu/HUD
- **Scénariste**
- Scripteur
- Dialoguiste

Ludologue

Narrativiste

Game designer

- Références (culturelles) :
 - **Pour avoir des idées, il faut avoir des références**
- Un *game designer* c'est un peu comme un **maître de jeu** :
 - Une bonne culture générale et connaissance des différents domaines du *game design* est un plus

Armes du *game designer* : transdisciplinarité, usage et réflexion itérative

Crédits

Auteur

Mickaël Martin Nevot

mmartin.nevot@gmail.com

Carte de visite électronique

Relecteurs

Cours en ligne sur : www.mickael-martin-nevot.com

