

Introduction au développement de jeu vidéo

GDE-101 - 25.02.2025

Bienvenue à toustes!

Alors ça game?

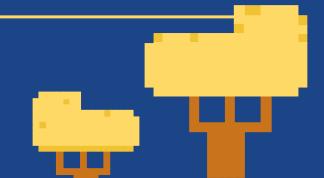

Plan

Présentations d'usage

Administrivia

Quoi attendre de ce cours

Présentations d'usage C'est chouette de savoir

Game*, une commission de la CLIC!

On fait quoi?

Informer

Informer toute personne intéressée des actions et activités liées au jeu vidéo sur le campus UNIL-EPFL.

Organiser

Organiser des événements et des activités sur le campus UNIL-EPFL et alentours.

Rassembler

Rassembler les différentes actrices et différents acteurs du jeu vidéo de la région lausannoise et Suisse de manière générale.

Et concrètement?

Académique

Performances

Conférences

Streaming

Expositions

Transmédialité

logitech CLIC* SATELLITE

SAMEDI 29 MARS 2025 } 10H-21H

INDIE VIDEO GMES DAY

SUR INSCRIPTION

Bibliothèque GLAAMB

BIBLIOWEEKEND } EVENEMENT GRATUIT

ptdr t ki

Maï-Linh (they/them)

- MA2 informatique
- Just vibing
- Niveau paprika 2 partout

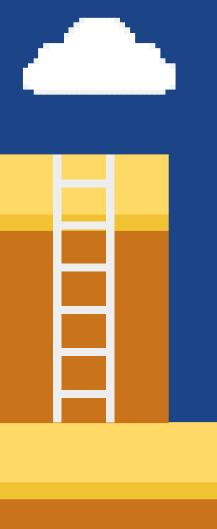
Discord: mai.linh (ptit valo...)

Telegram: @MaiiiLinh

On n'est ni prof, ni expert, ni spécialiste.

Vérifiez les sources, faites vos recherches.

Administrivia
Tout autant d'usage

Informations répétées maintes fois

- Le cours a lieu tous les Mardi, de 19h15 à 21h, en CM 105.
- Le cours peut être suivi depuis Moodle.

Format

- Cours orienté "pratique" petits projets à réaliser (ou pas) pour progresser.
 - Approche "bottom-up".
- Venez avec vos questions!
- Chaque cours physique sera d'une durée d'environ 45 minutes, avec une permanence droit derrière.
 - Les cours serviront à introduire la matière de la semaine, faire découvrir les bases, et permettre à toutes et à tous d'avoir une base commune pour avancer dans les cours.
 - Les permanences permettront de travailler sur les projets, et de répondre aux questions des parties précédentes, développer des sujets, faire les TPs, etc.
- Charge de travail d'environ 1 ECTS indicatif (environ 2h/semaine).

Ce cours est un cours associatif amateur.

D'autre part, concernant votre affiche de promotion, règles concernant l'aime bien, cependant in troduction au règles concernant l'utilisation du logo ne vous permet
est ématte trop l'impression au logo ne vous permet

développement de est émetteur ou organisateur avec ce logo en haut de la fausse page Moodle.

C'est Game*, pas

Pas de confusion svp!

Après je me fais gronder!

FR EN DE

jeu vidéo

Cours > Miscellaneous > Game Development > GDE-101

Venez apprendre à créer un jeu vidéo sans aucune connaissance prérequise!

Un cours de création de jeu vidéo, par des étudiant·e·s, pour des étudiant·e·s.

Ouvert à tout le campus, UNIL ou EPFL.

Apprentissage par la pratique, cours en direct sur Twitch, interactions sur Discord.

Venez nombreux-ses!

Liens utiles

Moodle: go.epfl.ch/gde-101

Discord : discord.gg/8tVCZJG

Twitch: twitch.tv/clicgamestar

Agenda

Planning prévisionnel

Semaine 1:/

Semaine 2: Introduction

Semaine 3 : Game Design

Semaine 4: Game Design

Semaine 5 : Game Story

Semaine 6 : Game Story

Semaine 7: Travail sur le projet

Semaine 8 : Game Prog

Semaine 9 : Game Prog

Semaine 10: Game Art

Semaine 11 : Game Art

Semaine 12: Game Sound

Semaine 13: Game Sound

Semaine 14:/

Double cours aujourd'hui?

→ Si oui, quelle semaine de libre ?

Quoi attendre de ce cours Et aussi quoi pas attendre

Ce que vous allez découvrir Game design

Bases en game design et en mécaniques de jeu.

Programmation

Bases en logique, en Lua et en PICO-8.

Musique et son

Bases en musique de jeu et en SFX.

Bases en character design et en world building.

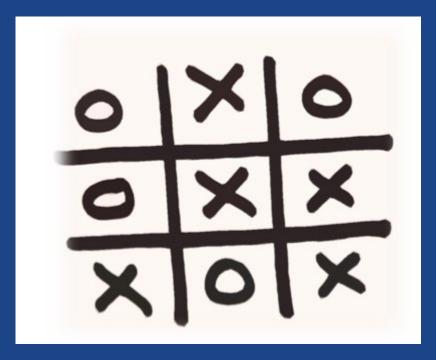

Storytelling

Bases en création d'histoire et en écriture.

Ce que vous allez faire

Ce que vous n'allez pas faire

Ce cours est une introduction aux bases: n'ayez pas des attentes trop élevées sur votre production.

Formellement...

Prérequis:

- Aucun.
- Si vous avez déjà des bases dans ce qui a été mentionné, ce cours ne vous est probablement pas utile.

Acquis de formation :

De quoi créer un petit jeu de A à Z.

Questions et réponses

- Y'a quoi dans le cours ?
 - On en parle tout de suite!
- Est-ce que c'est possible de quitter en cours de route ?
 - Oui. Il n'y a aucune obligation à rester dans le cours.
- Est-ce qu'on est obligé de rendre les projets ?
 - Non. Les projets sont là pour vous, pas pour nous.
- Est-ce qu'on peut négocier pour avoir des crédits ?
 - Non. ⊚.
- Est-ce que je peux ramener des gens en cours de route?
 - Oui.
- J'ai un·e pote pas UNIL/EPFL, est-ce que..?
 - Oui.

Autres questions?

Vous pouvez aussi les poser sur Discord!

https://go.epfl.ch/discordGameStar

Par écrit : canal #en-direct

Par oral : lever la main (:

Aidez-nous à nous améliorer!

Slxième année du cours, et meilleure édition grâce à *vous*.

- Vous avez un avis?
 - Donnez-le!
- Un truc peut être amélioré ?
 - Notifiez-le!
- Quelque chose ne va pas ?
 - Dites-le!
- Un compliment?
 - On prend aussi!

Particulièrement, ce cours est là pour répondre à *vos* besoins. N'hésitez pas à demander du contenu en particulier.

Voyage autour du jeu

Tellement de choses à voir...

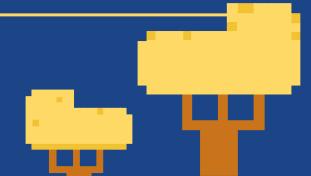

Plan

C'est quoi le jeu vidéo ?

Création de jeu

PICO-8

C'est quoi un jeu vidéo ? C'est une bonne question ça.

C'est quoi un jeu vidéo ?

- Plein de très jolies définitions selon le domaine d'études...
- lci : ensemble d'éléments rassemblés de manière cohérente.

- Parfois, beaucoup d'éléments.

 $0100 \\ 0011 \\ 1001$

Beaucoup de domaines liés

- Des métiers liés de près ou de loin au jeu vidéo, il y en a plein.
- Certaines personnes réalisent des jeux seules, d'autres sont dans un studio plus ou moins gros.

Part of a series on the:

Video game industry

Activities/jobs

[hide]

- · Video game design
- Game design
- · Game art design
- Game development / Game developer
- · Game modification
- · Game producer
- Game programming / Game programmer
- · Game publisher
- Game distribution
- Game studies
- Game testing
- Game journalism
- Level design

Types

Development

[show]

Topics [show]

Related [show]

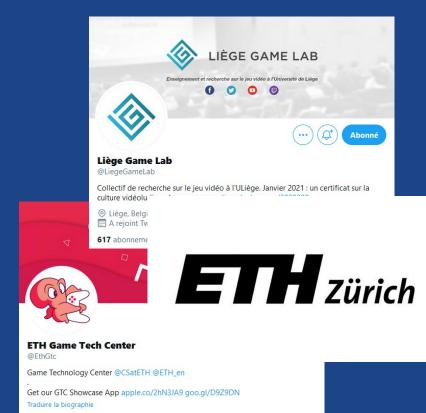
Lists [show]

V.T.E

Un domaine de recherche

⊚ Zurich ⊗ gtc.ethz.ch III A rejoint Twitter en décembre 2015

Des gros sous

In <u>2018</u>, the total **revenue** of the **industry** amounted to <u>43.4</u> **billion** U.S. dollars, up from 36.9 **billion** recorded a year earlier. 29 Jan 2021

www.statista.com > statistics > annual-revenue-of-the-us-v...

U.S. video game industry annual revenue by segment 2018 I

Statista

According to Wijman, mobile **gaming** will account for \$77.2 **billion** in revenue in 2020, an increase of 13.3 percent from **2019**. Of the 2.7 **billion** total **gamers** projected to play in 2020, 2.6 **billion** will play on mobile devices. However, only 38 percent will pay to play **games** on mobile, according to the analysis. 11 May 2020

www.reuters.com > article > esports-business-gaming-re...

Report: Gaming rev

Value of the global video games market 2012-2021. This timeline presents a forecast of the value of the global video game market from 2012 to 2021. In 2018, the market was expected to be worth approximately 115 billion U.S. dollars and the source projects the industry revenues to surpass 138 billion by 2021. 29 Jan 2021

www.statista.com > statistics > value-of-the-global-video-g...

Global video games market value 2021 | Statista

Des cours que vous pouvez prendre!

Cours EPFL traitant des jeux vidéos

HUM-219 - Science et littérature C

L'objectif du cours est de d'apprendre à analyser un genre littéraire, graphique et cinématographique, la science-fiction, en se penchant sur les multiples variations qu'il a prises au cours du temps. De plus, la question des fonctions anthropologiques de la science-fiction sera abordée.

HUM-251 - Science et littérature B

L'objectif de ce cours est d'étudier les différentes manifestations des mondes totalitaires dans la (science-)fiction. Plus précisément, nous regarderons comment les écrivains racontent l'aliénation de l'homme par l'homme - ainsi que les fonctions de tels récits.

HUM-304 - Jeu vidéo et société

Ce cours offre les bases méthodologiques pour l'analyse des enjeux actuels (sociaux, économiques, culturels, politiques) de la culture vidéoludique. Il conduit à dépasser un rapport de consommateur passif vis-à-vis des jeux vidéo, pour développer un regard distancié sur ses fonctionnements.

HUM-337 - Médias et société

Ce cours explore l'histoire des superhéros dans le but de sensibiliser les étudiants sur les processus de construction et d'autonomisation des phénomènes culturels au sein de la sphère médiatique. Il fournit les compétences pour comprendre des phénomènes actuels en remontant à leur origine.

HUM-339 - Méditerranée: grands textes et mythes fondateurs D

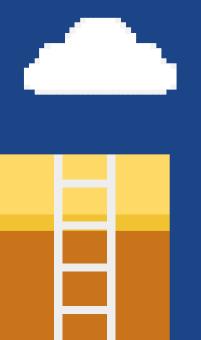
Le cours explore les mythes et les textes fondateurs des cultures antiques (Monde biblique, Grèce, Rome, Egypte). Explorant leurs significations, leurs réceptions, il s'agit de dérouler une histoire de l'imaginaire qui nous aide à mieux comprendre le caractère hétéroclite de notre propre culture.

NUM-380 - Jeu vidéo et gamification

Ce cours s'inscrit dans la nouvelle offre de cours interdisciplinaires UNIL/EPFL. Il propose d'acquérir des compétences en étude du jeu vidéo et en game design, tout en invitant les étudiant.e.s à mettre leurs compétences au service d'un projet collectif de gamification d'un contenu scientifique.

CS-444 - Virtual reality

The goal of VR is to embed the users in a potentially complex virtual environment while ensuring that they are able to react as if this environment were real. The course provides a human perception-action background and describes the key techniques for achieving efficient VR applications.

Création de jeu On est là pour ça

Dans le cadre de ce cours

Game design

"Quelles sont les mécaniques que je souhaite pour mon jeu ?"

Game art

"A quoi mon jeu va ressembler?"

Game prog

"Comment j'intègre mes éléments dans mon jeu ?"

Mais aussi

Game Story

"Quelle histoire je raconte, et par quels moyens?"

Game Sound

"Comment exploiter un environnement sonore dans mon jeu ?"

Game design

- Les mécaniques sur lesquelles nous allons travailler vont rester très simples.
- Pour cette partie du cours, on va beaucoup travailler sur papier (et oui !).
- Petite histoire et tour d'horizons de quelques mécaniques, détournement de concepts existants, et réflexion autour du rogue like.

Game story

- On va pas vous transformer en écrivains mais on va vous donner quelques tips pour améliorer vos histoires
- Expliquer comment penser ses personnages et leur caractère
- On va vous aider à concevoir votre monde, ce qu'il s'y passe et ce que raconte votre jeu en général

Game prog

- C'est le moment où les gens prennent peur en général.
- Utilisation d'un langage de script, le Lua, très facile à prendre en main, et relativement "logique".
 - Les développeurs dans la salle, ne fuyez pas.
- Concepts de code dans le cadre de jeux sur PICO-8, mais réutilisables avec d'autres applications (<u>LÖVE</u>).

Game art

- Pixel art all the way!
- Vous n'allez pas devenir artiste en douze semaines, mais vous aurez de bonnes bases pour faire des petits concepts simples.
- Passage en revue des concepts de couleurs, de formes, et de textures.

Game sound

- On n'est pas musiciens (malheureusement) donc on va plutôt aller sur de la théorie!
- Les types de son, de fichiers son
- Comment les produire sur ordinateur : synthétiseur, oscillateur...
- Les effets audio
- La musique dans les jeux vidéo
- Comment tout ça fonctionne sur Pico-8:)

PICO-8 L'outil qui va être utilisé

C'est quoi PICO-8?

Pico-8 (aussi écrit PICO-8) est une machine virtuelle, développée par Lexaloffle Games. Son but est d'offrir une fantasy console, sur laquelle il est possible de développer, partager et jouer de petits jeux vidéo¹.

Le développement se réalise par un environnement en Lua², dans lequel l'utilisateur peut créer les différents éléments du jeu (sons, sprites, cartes...).

L'affichage graphique est limité à 16 couleurs, 128x128 pixels³, ce qui donne facilement aux jeux ainsi créés un aspect minimaliste et rétro⁴.

Pico-8 a été utilisé par des créateurs vétérans⁵, mais aussi par des non-professionnels du jeu vidéo⁶.

Plus concrètement...

- PICO-8, c'est une "fausse console" avec un kit de développement intégré.
- Vous pouvez directement coder dedans, créer les graphismes dedans, et créer la musique dedans.

En plus, pour partager les jeux, c'est littéralement une image!

Très facile à apprendre

PICO-B CHERT SHEET PICO-B

COMMANDLINE

HELP SRUE <FILE_DRME>.PB LORD (FILE_DRME).PB/("DRME") IMPORT X .PDG SPLORE EXPORT X.BID/X.HTML MKDIR (DIR_DAME) LSCOORTE OR CLS IDEO SHUTDOWN REBOOT

URRS AND TYPES

R=DIL X=23 LOCAL X = "TEXT" T={NRME="T0E", RGE="32"}

OPERATORS

+ - * / ^ 2 = += -= %= %= %= %= ^= < > <= >= += == != HLIST"R".."B" AND OR DOT

FUNCTIONS

FUNCTION ROD (R.B) RETURN R+B

IFSTRTEMENT IF (%==33) THED

PRINT ("WELL DONE") ELSEIF (X>33) THEN PRINT ("PLEASE TRY AGRIN") **ELSE BREAKEND**

TRBLES T={R="X",E=1} T={1,2,3,4}

RDD (T.U) DEL (T.U) COUNT (T) OR HT PRINT(T[1]) -- 1885ED!! RLL (T) FORERCH (TUF) PRIRS(T)

END

FOR I=1,1000--COUNT UP PRIDT(I)

FORR=10,0,-200--COUNT DOWN PRINT(R)

FOR SIN ALL (SHIPS) DO -- ARRAY PRIDICS DRME) END

--TRELE FORK JUIN PRIRS (M) DO PRINT("K:"..R...,"U:"..U)

REPERT -- REPERT BLOCK

UNTIL<CONDITION> WHILE < CONDITION> DO -- WHILE BLOCK

SHORTCUTS

-- COMMAND: SRUE: CTRL+S CHRIGE MODE: ESC RELORD AND RUN : CTRL+R FULLSCREEN: F11/ALT+ENTER SCREENSHOT: FL CHRTIMAGE:FT START VIDEO: FB SAVE VIDEO: F9 PRUSE/RESUME: P/ENTER

-- TEXT EDITOR: UNDO:CTRL+Z REDO: CTRL+9 SERRCH: CTRL+F

SERRCH DEXT: CTRL+G NEXT/PREVEUNC: RLT+UP/DOWN JUMP TO START/END: CTRL+UP/DOWN INDENT SELECTION: TRB

SHRINK CODE

-- CHRRACTER : 65535

-- LINE IF STRTEMENT

IF (URLUE) DOLTHING ()

FOR EIN ALL (ENEMIES) DO

FORERCH (ENEMIES, T_DAMAGE

--LONG VERSION

T_DRMRGE(E)

SIZE = HTRELE

-- LINE FORERCH

-- LESS TOKEN COUNT ()

R=3 --SHORT URR DRME

R=3 --REMOVE SPRCE

-- REMOVE COMMENTS

-- MULTIPLE RETURNS

-- TAKE MORE THAN 1 VALUES

FUNCTION MD (R.B)

RETURN RXB / R/B

CRRTDRIR ("DRME")

DGET (I)

DSET(I,U)

RUBERD (BU4)

-- SET CONSTRUTS

T=TRUE

F=FRLSE

R+=3 -- SHORTER OPERATION

:8192

--LIMITS:

--TOKEN

0X0000-GFX OX1000-GFX2/MRP2(SHRRED) 0X2000-88P 0X3000-CFX_PROPS 0X3100-50NG 0X3200-SFX 0X4300-USERDATA DXSEOD-PERSISTENT CART DATA (256 BUTES) **OXSFOO-DRAWSTATE DXSF40-HARDWARE STATE** OXSFBO-GPIOPINS (12889TES) OXEGOD-SCREEN (BK)

RRAMERORY LAYOUT

MEMORY MANIPULATION

CSTORE (DEST_RDDR.SRC_RDDR. LED/CFILENAME 1) MEMCPH (DEST_RDDR. SRCLADDR/LED) MEMSET (DEST_ROOR JURL JLEN) RELORD (DEST_RODR .SRC_RODR. LED (FILENAME)

PEER (RODR) PEEKH (ROOK) POKE (RODR, URL) POKEM (RODR, URL)

CORDUTINES

COCRERTE (F) CORESUME (C) COSTRTUS(C) MIELD()

SPECIAL CALLBACKS LIBITO

_UPDRTE () _UPDRTEBD() _DRRM()

CARTRIDGE DATA SPRITES -- GRME SRUES

SPR (D. X.S. CU.H.). (FLIP_X3,(FLIP_93) SSPR(SX.SY.SW.SH.DX.DY. COM/OHI/CFLIP_XI/CFLIP_91) SCET (X.9) SSET (X, 9, ECOL 1)

COLORS

PRL(CD/C1/EP1) PRLT(COL.T)

PIXELS PCET (XVB) PSET (XUBUCCOLI)

SPRITEFLAG FGET (NVEF 1) FSET (D.CF1,U)

RECTFILL (XD.90.X1.91.COL1) CIRC(XJURJECOLE) CIRCFILL(X,9,R,CC0L1) LINE(X0.90.X1.91.ECOL1)

RECT (X0.90.X1.91.ECOL1)

RRTH

ATANE (DX. D9) FLR (8)

CEIL(X) RES (X) SCD (X) MRX (X > 9) MID(X,9,2) MIN(X,9)

SORT (X) RDD (X) SERND (X)

8.9 0

(0.0)

(127,127)

SHRPES

X=128

SCREEN CRMERA (CX.41) CLIP(CR.9.9.8.HI) COLOR (COL)

MAP MGET (X.9) MSET (XUBUU)

MAP(CELLX/CELL4/SCREENLX/SCREENL4/ CELLW/CELLH/(LR9ER1)

CONTROLS

PLRSER1: O O O D ZVX A CVV A NAM PLRSERE: S F E D. LSHIFT JR J TRE JO PRUSE : P/ENTER BTD (CI > CP 11) BTNP(CI.(P11)

STRINGMANIPULATION

--LENGTH MSTRING "TEN" .. 4 -- CONCRTENATION SUB (STR, (FROM 1, (TO 1) "123.45" + 0 -- CRST TO DUMBER

TUPES

TUPE () -- DRIBTUPE BS STRING TOSTR() -- CRST TO STRING TORUM () -- CRST TO NUMBER

saund

SFX (NUCCHRNNEL/COFFSET/CLENGTH333) MUSIC (EN JEFADE JAASK 11)

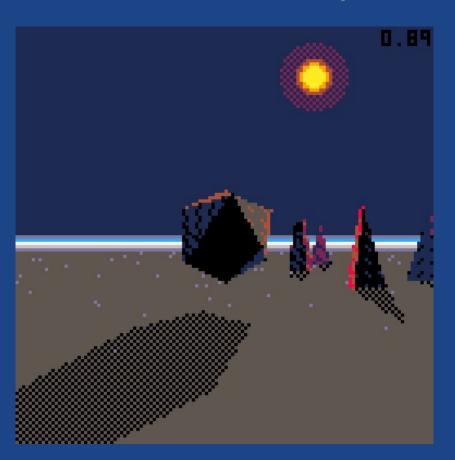
TONE OCTAVE INSTRUMENT VOLUME EFFECT EFFECTS:

D: NONE 1: SLIDE 2: UIBRATO 3: DROP (DRUMKICK)

4: FRDE IN 5: FRDE OUT **b:** FRST RRPEGGIO (4 NOTES)

1: SLOWARPEGGIO (4NOTES)

Pourquoi PICO-8?

- C'est super facile à prendre en main pour les débutantes.
- Ça reste stimulant pour les confirmé·e·s.
- "Tout en un": pas besoin de se prendre la tête avec mille programmes.
- Fonctionne partout : Windows, Mac, Linux, Raspberry, Arduino, etc.
- Normalement, ça vaut 15\$... Mais il existe maintenant une version gratuite sur navigateur!
 https://www.pico-8-edu.com/

Des questions?

Par écrit : canal #en-direct

Par oral : lever la main (:

Merci de votre attention!

discord.gg/8tVCZJG

Par écrit : canal #en-direct

Par oral : lever la main (:

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.