

le cnam

Alexandre Topol (Cécile Le Prado, Vincent Perceveau)

Evolution technologique du son dans les jeux

le cnam

- Midi synthese FM et quelques fichiers audio de pauvre qualité
- CD or DVD/ place pour l'audio/ synthèse par table d'onde
- Puissance accordée à la synthèse et place conséquente pour l'audio/ cartes sons,/DSP embarqués/effets sonores complexes en temps réel /spatialisation 3D.

Evolution technologique du son dans les jeux

le **cnam**

- Tetris 1980
- Mario Bros 1985
- Myst Riven 1987
- Rayman 1990
- REZ 2000
- Electroplankton 2002
- Shadow of the colossus 2005

Particularités

Interactions de production

le cnam

Elements d'une bande son

le **cnam**

- Voix
- Bruitages et effets spéciaux
- Sons entités
- Ambiances(par niveaux) et sons attachés à un décors
- Musiques (linéaires, en boucle, scénarisées/interactives/génératives)

Rôle des sons

le cnam

- Validation d'une commande
- Immersion
- Feedback de l'action
- Information
- Repérage spatial

Contraintes (pour le JV)

- Le son fait partie du gameplay et doit conduire le joueur, lui donner des indices.
- Il doit entre autre accroître la sensation d'immersion.
- Il doit éviter la sensation d'ennui par la répétition.
- Le son dépend de la capacité du moteur à intégrer les paramètres souhaités par le sound designer
- La synchronisation entre l'image et le son n'est pas déterminée dans le temps mais dépendante des actions du joueur
- L'écriture sonore est plus liée à l'espace qu'au temps.

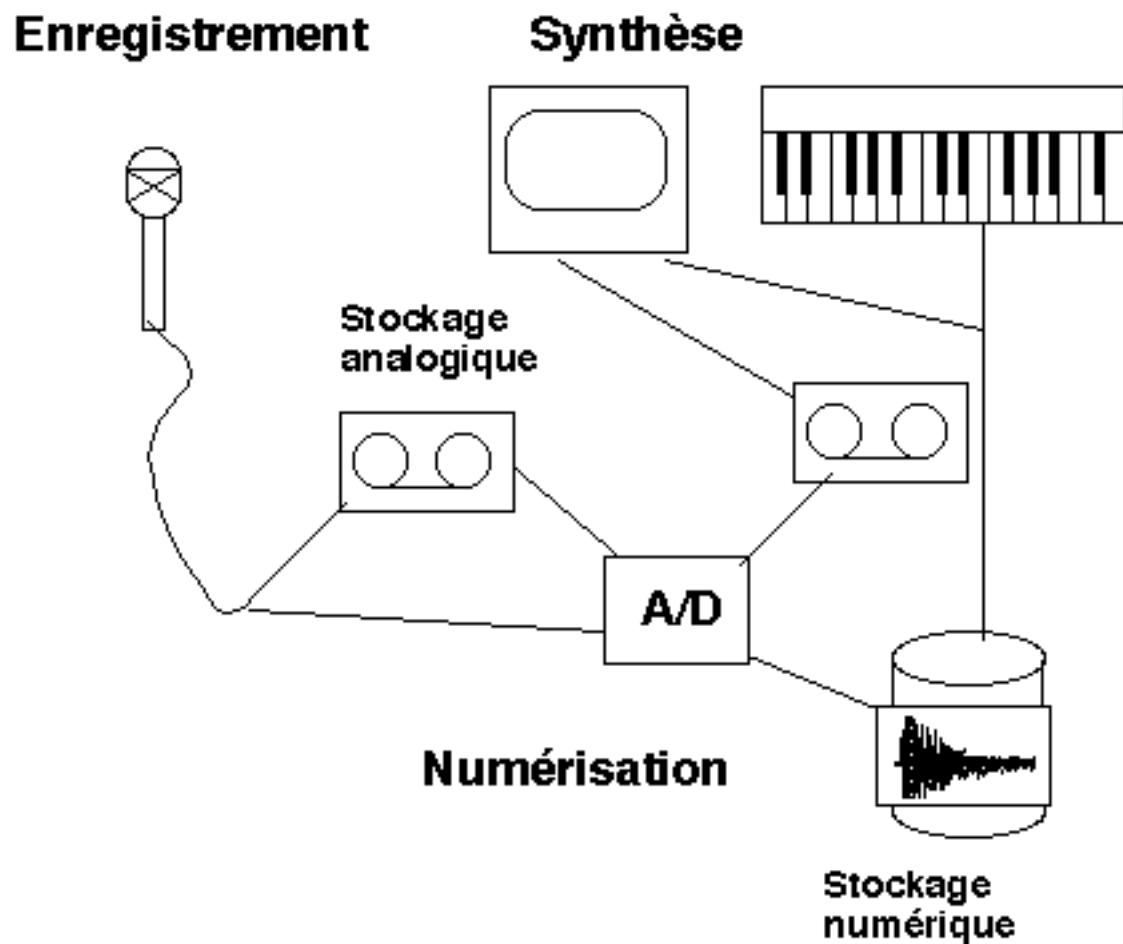
Conséquences sur les étapes de travail

Création du son

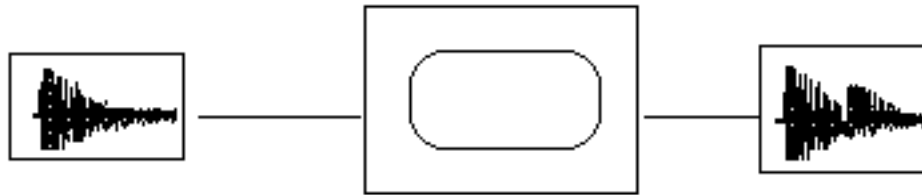
le cnam

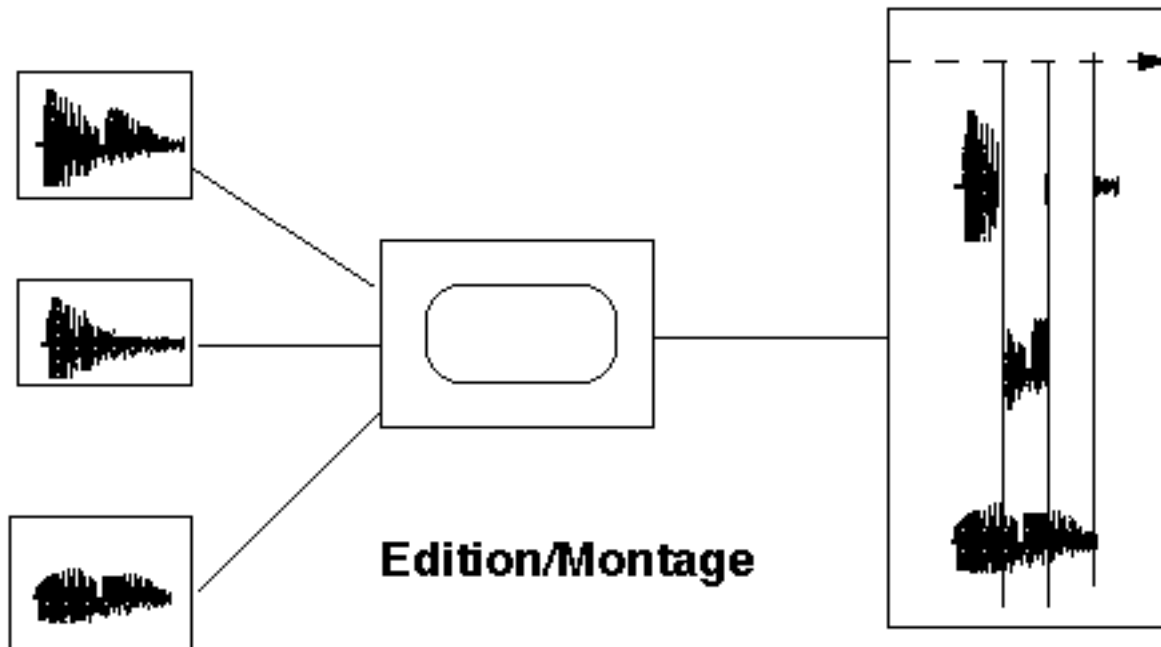

Traitement du son

le cnam

Transformations/Effets

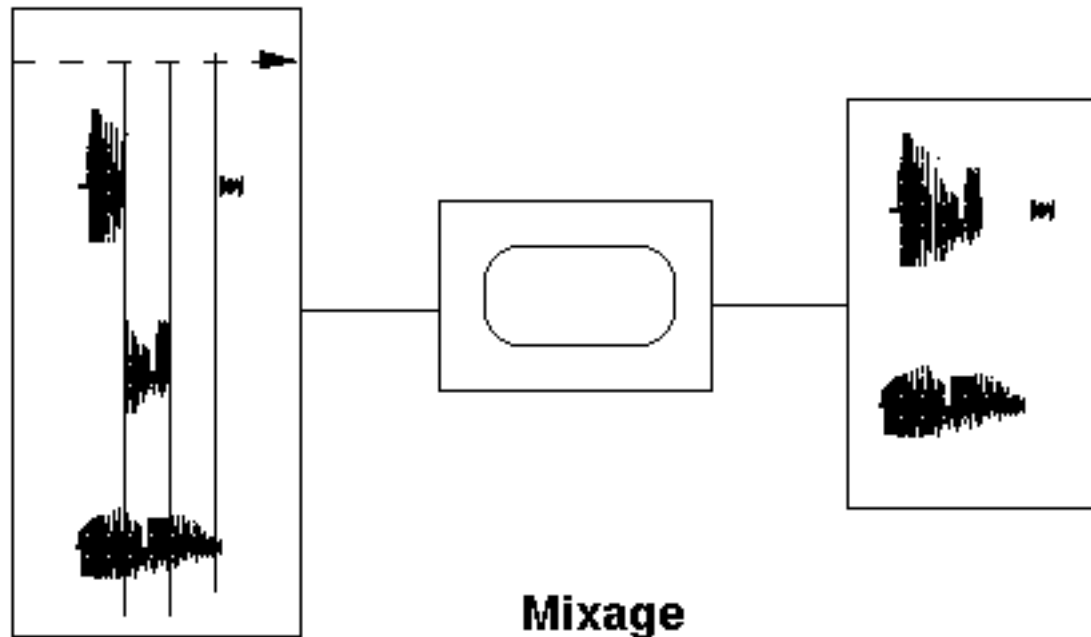

Edition/Montage

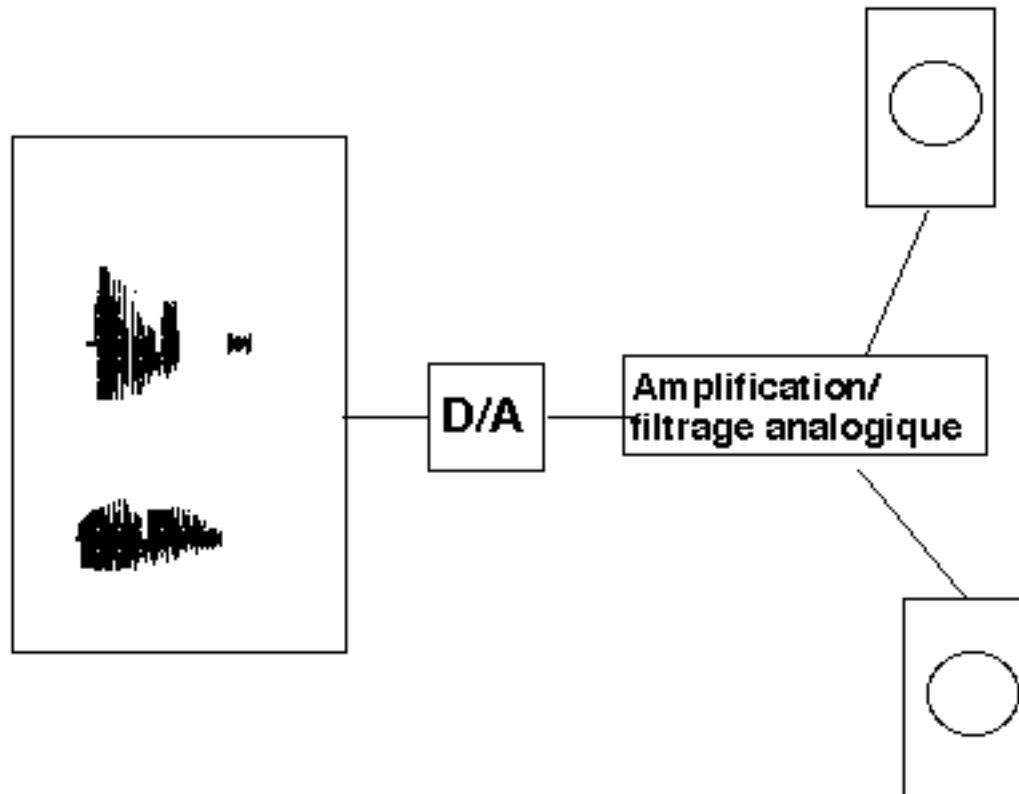
La chaîne de traitement du son

le cnam

Diffusion du son

La chaîne de production sonore dans un jeu

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Analyse du scénario	Déterminer le rôle du son dans la narration et/ou le game-design	GD, CP, Scénariste

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Etude des jeux de même catégorie et des licences similaires	Déterminer les références sonores des joueurs sur ce type de jeu	Testeurs, entourage

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Références artistiques	• Trouver des références musicales et sonores, (films, acteurs...) • Chercher une cohérence avec l'univers graphique et ludique	DA

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Prise de connaissance des technologies envisagées	Connaître les possibilités du moteur, de la plateforme et des outils de développement.	Programmeur et/ou Direction Technique

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Rédaction d'une charte sonore	Fixer les grandes lignes artistiques et techniques du projet avec le reste de l'équipe et communiquer avec le musicien.	Musicien, toute l'équipe

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Evaluer les besoins techniques du sound design du jeu conformément à la charte sonore	Poser les contraintes techniques et définir les priorités.	

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Conception du moteur audio et de ses outils d'intégration	• Accélérer l'intégration et son contrôle par le SD	DT

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Réalisation d'un prototype	Vérifier les choix artistiques et les capacités du moteur ainsi que la méthode de production	Toute l'équipe

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Rédaction de l'Audio Design Document	Etablir un document de référence sur tous les aspects du jeu ayant une incidence sur le son, à la fois artistiques et techniques.	Vérification auprès du CP, DT et DA

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Suivi et intégration de la production des éléments sonores	•Création des bruitages •Création des ambiances •Montage et mixage des cinématiques	

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Enregistrements des dialogues Dont : -Casting -Direction -Post-productions	•Rendre intelligible et parfaitement audible les dialogues dans le mix global •Caractériser les personnages et les replacer dans leur contexte géographique (écho, réverb...)	Scénariste/dialoguiste, studio, comédiens

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Intégration et Mastérisation des musiques	• Déclencher et faire interagir les musiques au moment adéquat. • Obtenir le meilleur rendu de la musique en fonction du support et du format	Musicien, programmeur

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Mixage général	Eviter les écarts de volumes et les réglages par le joueur	Testeurs

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Validation et préparation des éléments pour la localisation (<i>kit de localisation</i>)	Faciliter l'intégration des sources dans une autre langue par « drag & drop »	Service localisation, prog

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Mixage des cinématiques en Versions Internationales (sans les voix)	Eviter de mixer dans une langue qui n'est pas la sienne	

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Rédaction d'un document pour un portage éventuel	Pointer les problèmes du son et les solutions éventuelles sur telle ou telle plateforme.	Programmeur, CP

Les tâches du designer sonore de jeu vidéo

le **cnam**

Tâches	Détails et objectifs	Contacts
Rédaction d'un post-mortem	Pointer les difficultés rencontrée à tous les niveaux de la chaîne sonore, organisationnelles, techniques, artistiques	Toutes les personnes du projet

Niveaux d'intervention

le **cnam**

Creation

Cubase / Wavelab / Logic / ProTools / Sound Forge / Vegas etc...

Wav - MP3 - Ogg - Midi ...

Integration
& Scripting

Fmod, Xact, Wwise
SOUND ENGINES (related to graphics, IA, physics, game engine)

Restitution

SOUND CARD

rappels d'acoustiques

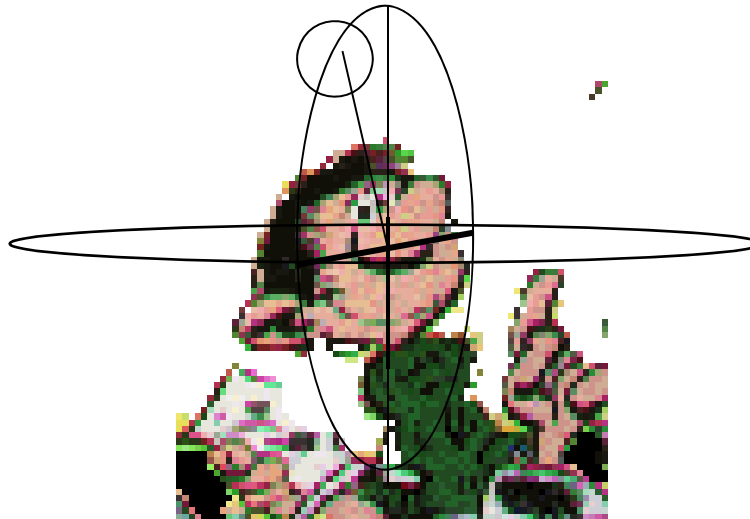
ce qui se passe physiquement et ce que nous en percevons

Détermination de la position d'un son dans l'espace

le cnam

Détermination de l'azimut et zenith

- Différence de temps entre les deux oreilles
- Différence d'amplitude avant arrière (ombre de la tête)
- Différence spectrale liées aux réflexions asymétriques (pavillons, épaules, torses)

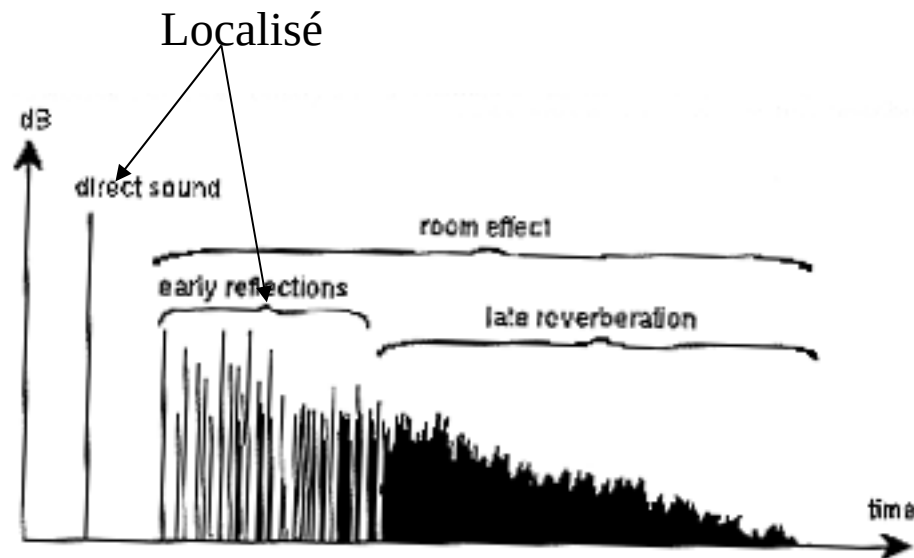
Détermination de la distance

- Rapport entre le signal direct et le signal réverbéré
- Pertes des composantes hautes fréquences
- Pertes des détails

Spatialisation

le cnam

Effet de réverbération
Effet de localisation

Spectre du signal réverbéré (JMJ)

Son direct

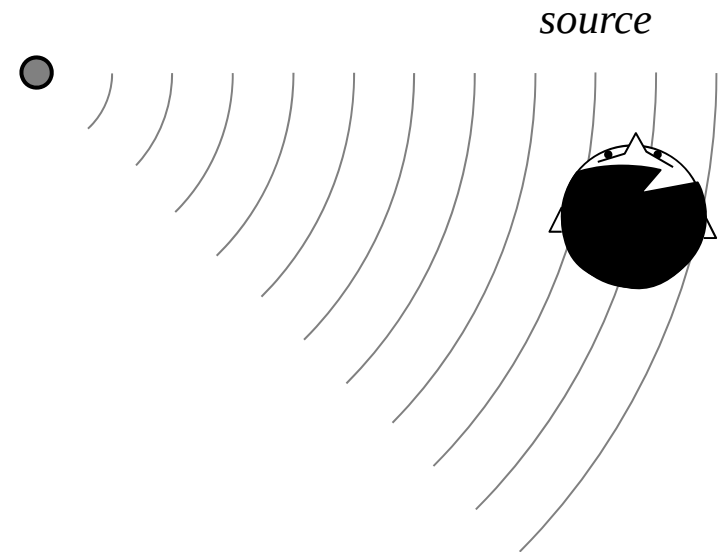
le cnam

---

propagation dans l'air, sans obstacle
la direction est perçue

différences entre les deux oreilles :

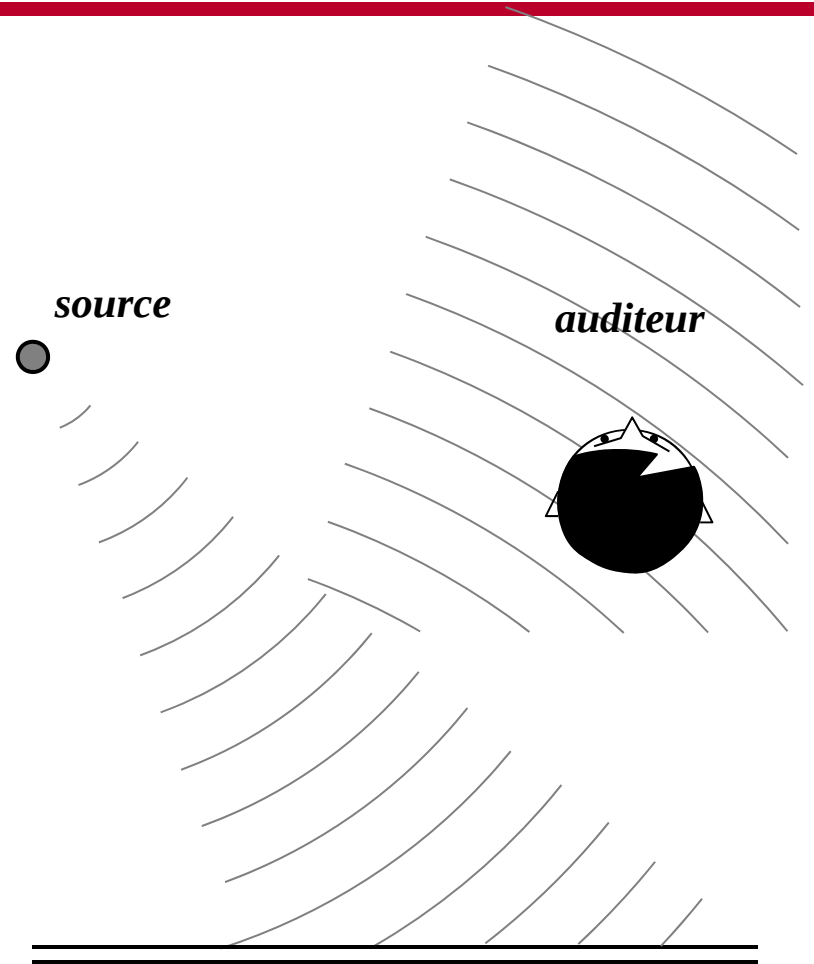
- différence de temps (ITD)
- différence de niveau (ILD)
- différences spectrales liées à l'influence du torse, de la tête et des pavillons

Réflexion

le cnam

réflexion contre les murs

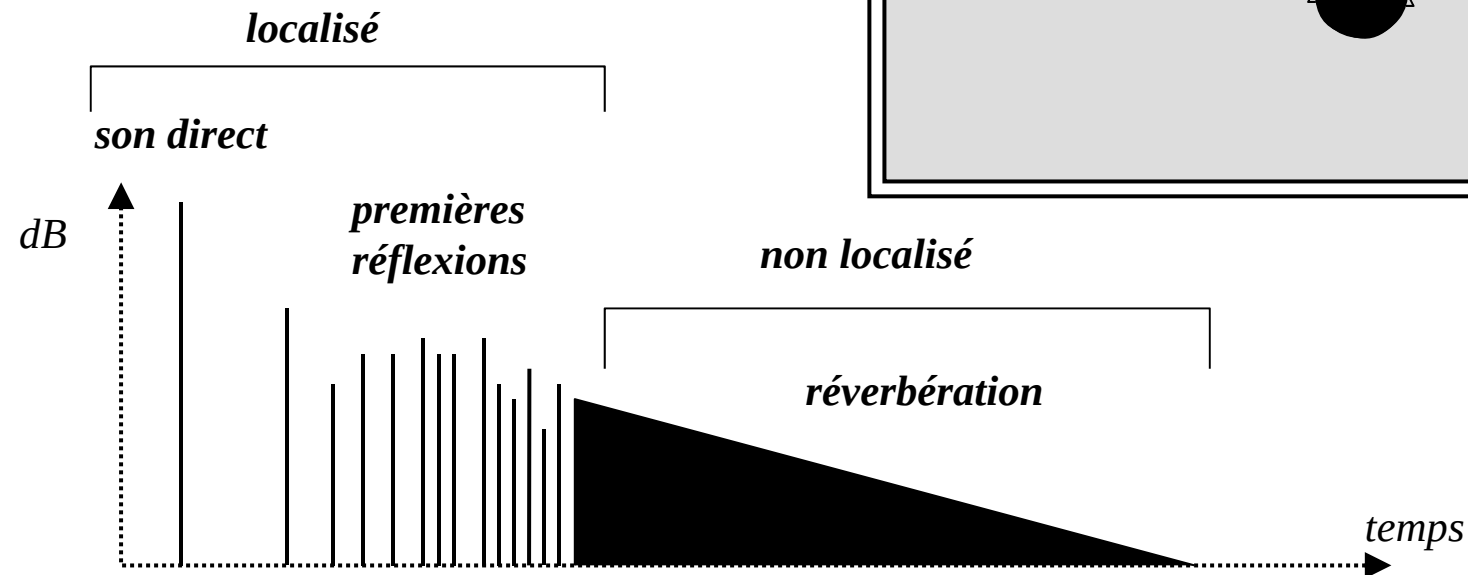
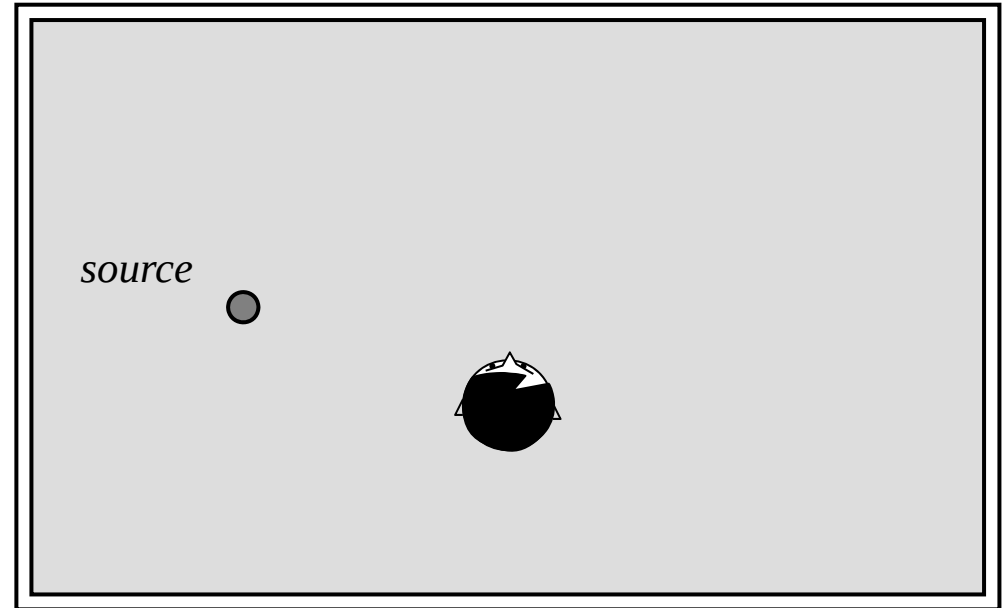

Réverbération

le **cnam**

Réverbération :

- on ne perçoit plus de direction
- champ « diffus »

Son direct / Effet de salle

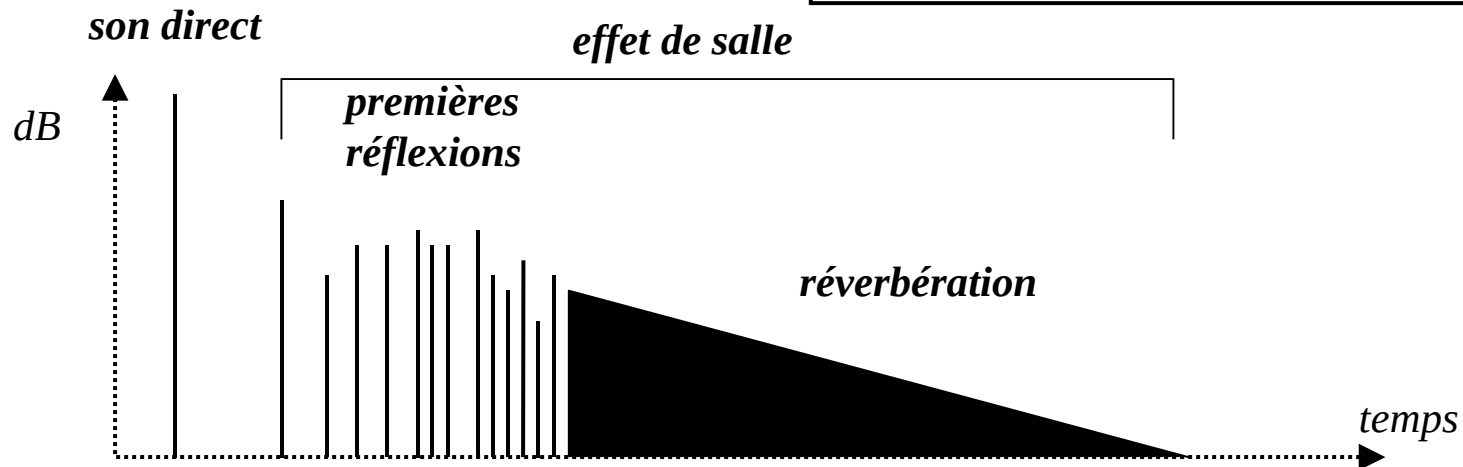
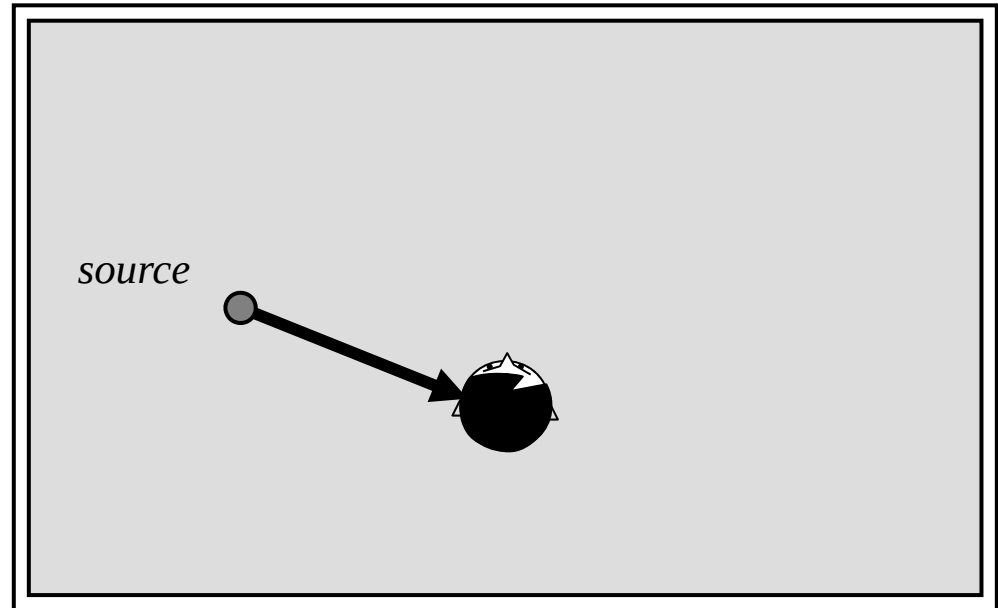
le **cnam**

Son direct :

- propagation dans l'air
- atténuation en fonction de la distance

Effet de salle :

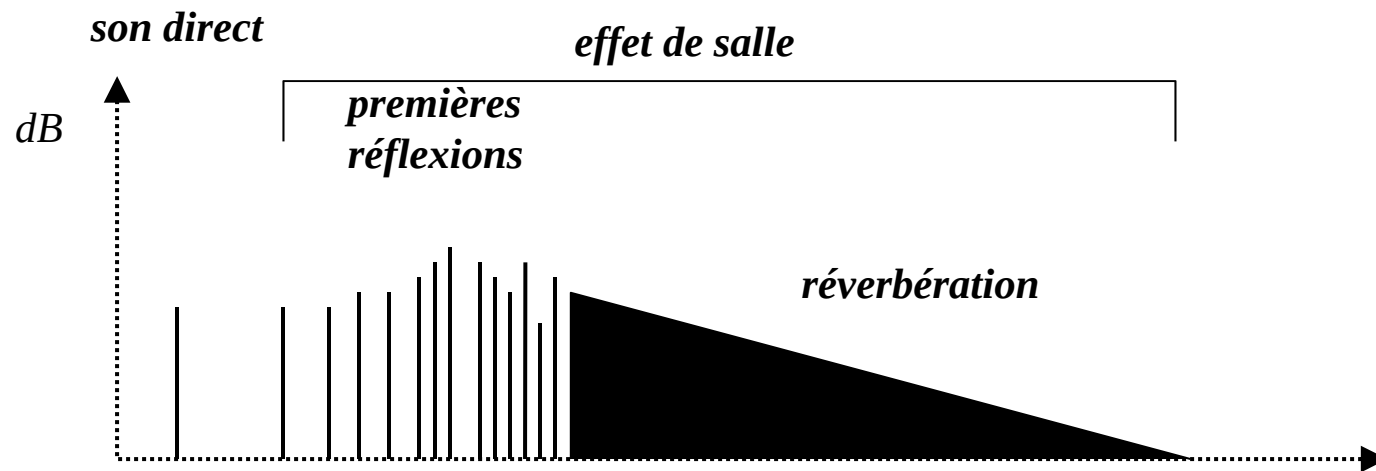
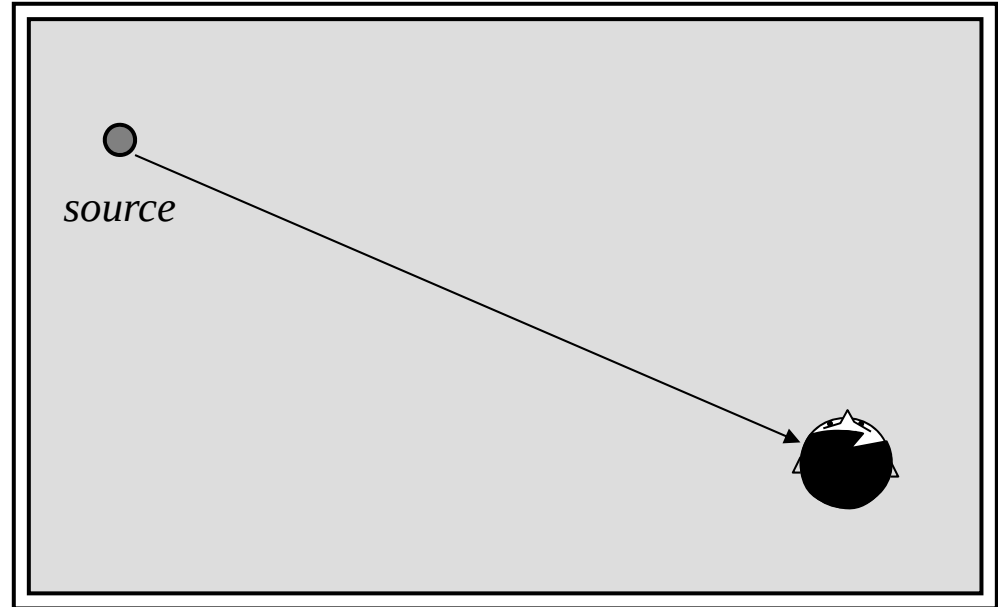
- premières réflexions
- réverbération
- moins de variation avec la distance

Perception de la distance

le cnam

Rapport son direct / réverbération

le **cnam**

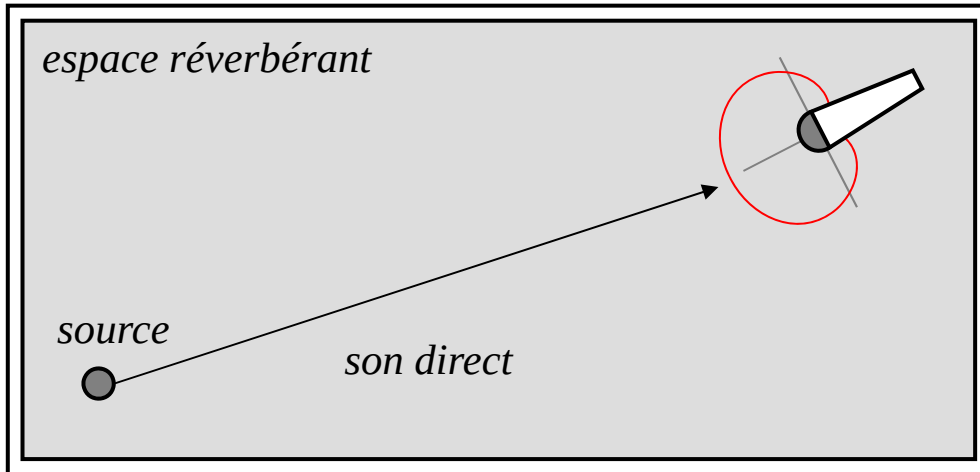
---

espace capté, espace composé, espace restitué

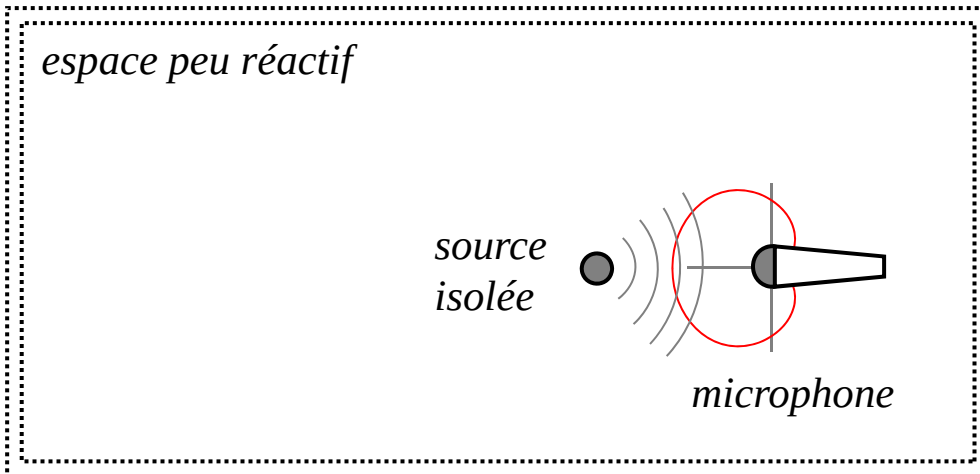
Espace capté (1) : distance, effet de salle

le cnam

Captation éloignée :

- son direct
- présence d'un effet de salle

Captation en proximité :

- son direct majoritairement
- chambre sourde, studio

Espace composé

le cnam

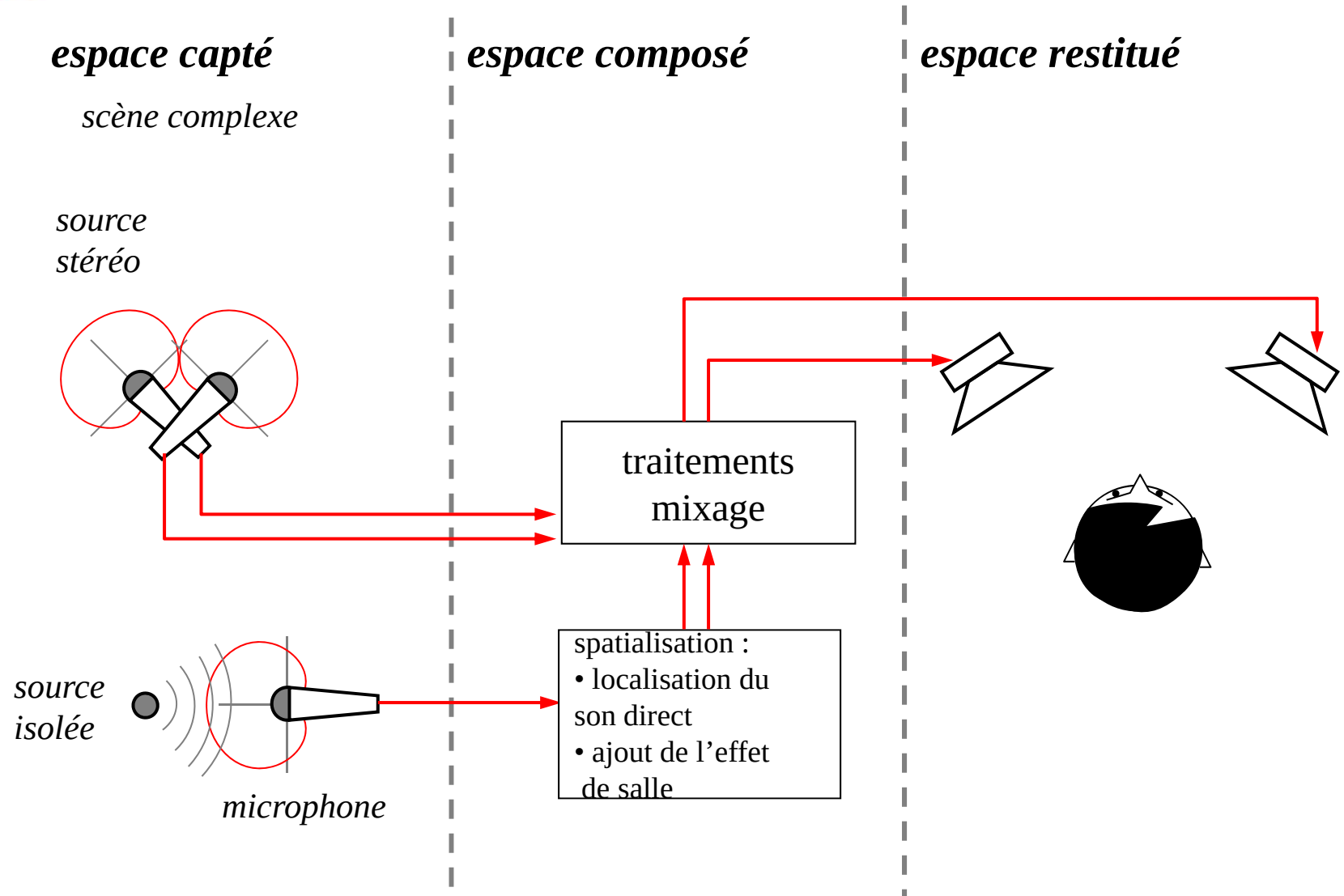
spatialisation de sources monophoniques

- positionnement des sources (direction et distance)
- projection des sources dans une acoustique virtuelle
- synthèse d'un effet de salle

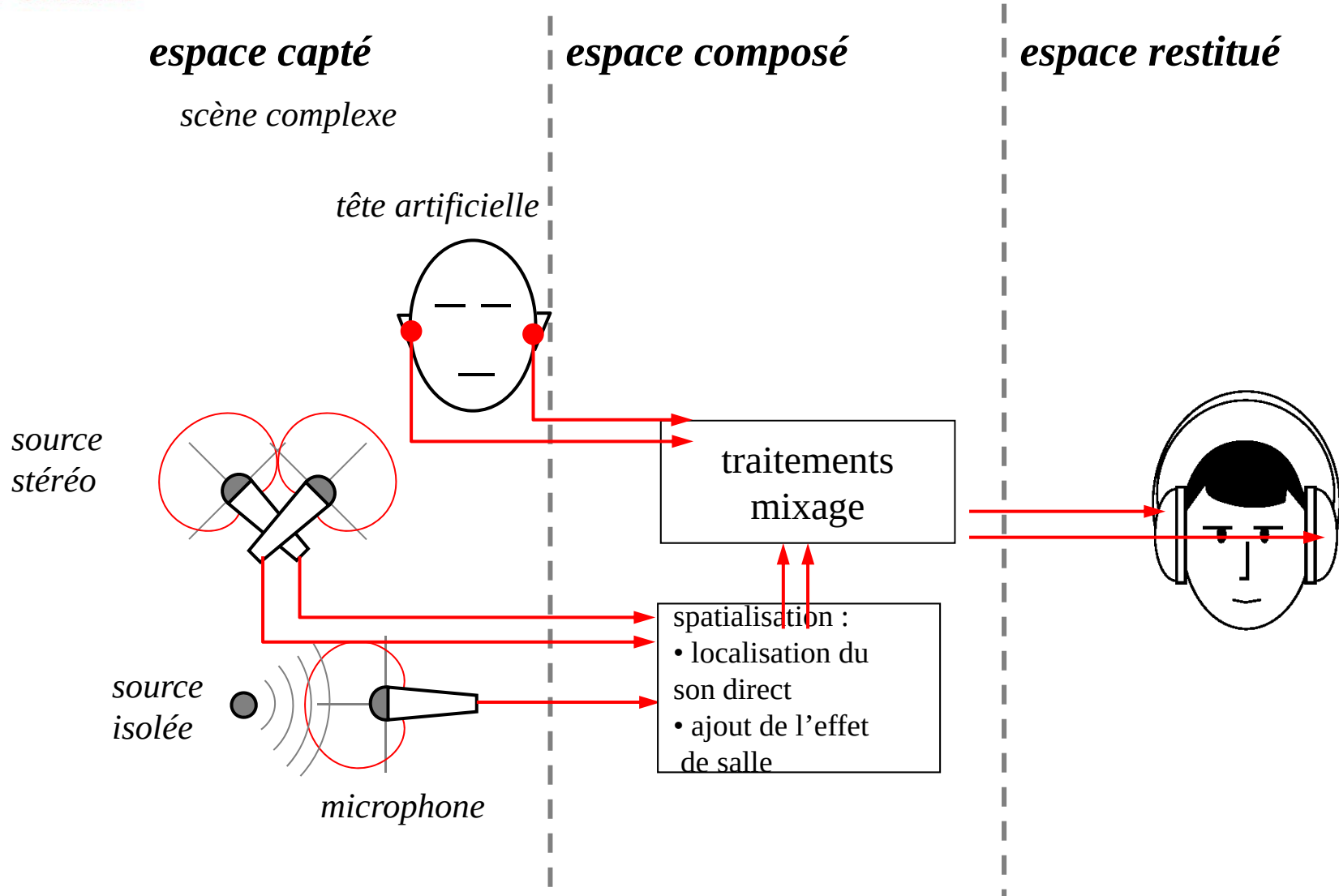
transformation de scènes déjà spatialisées

- scènes stéréophoniques
- scènes multi-canal

Exemple 1 Stéréophonie

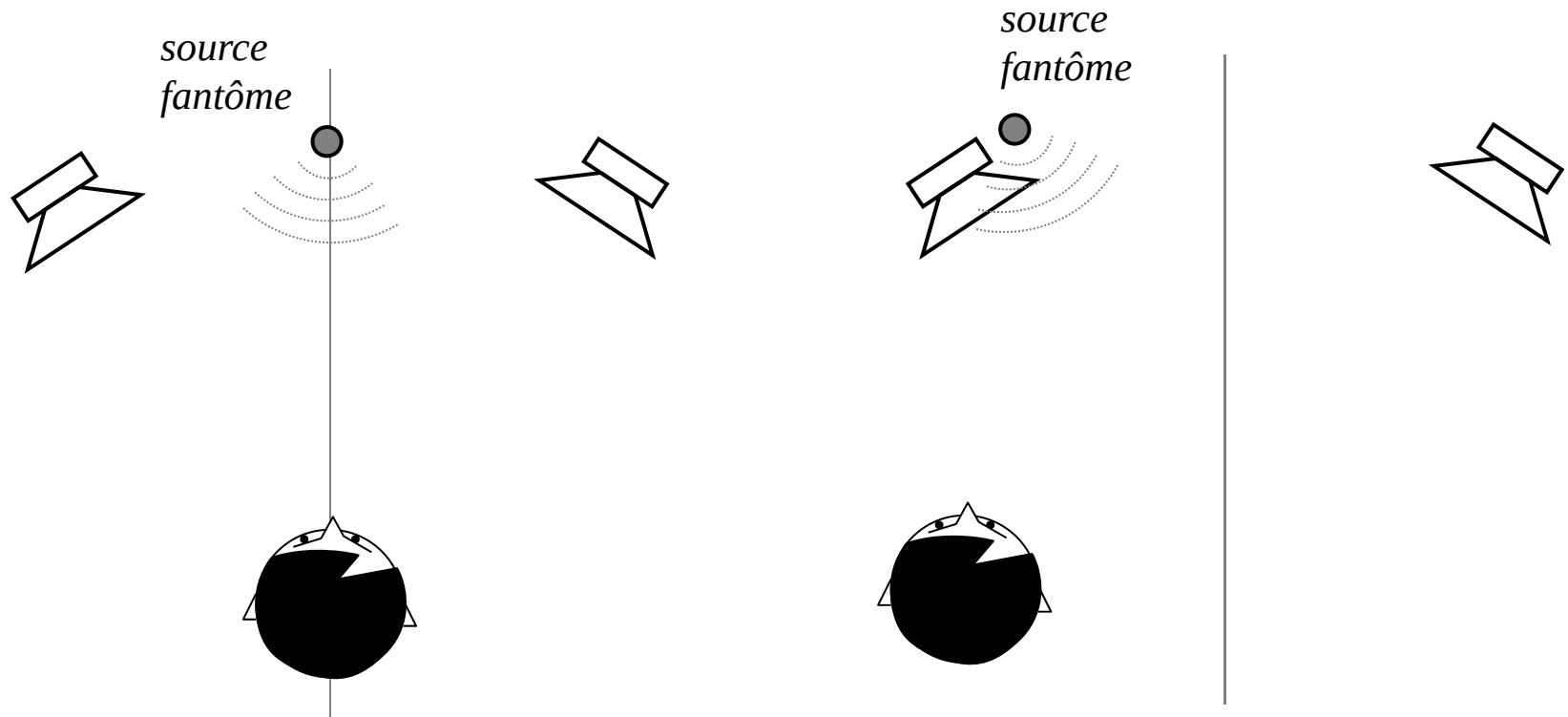

Exemple 2 binaural

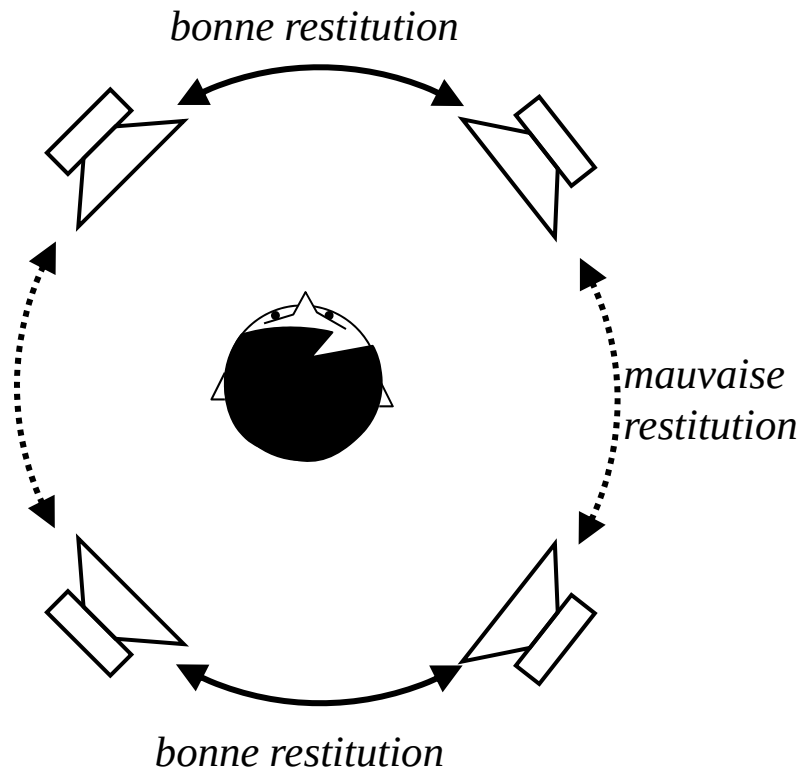
Espace restitué : stéréophonie

le cnam

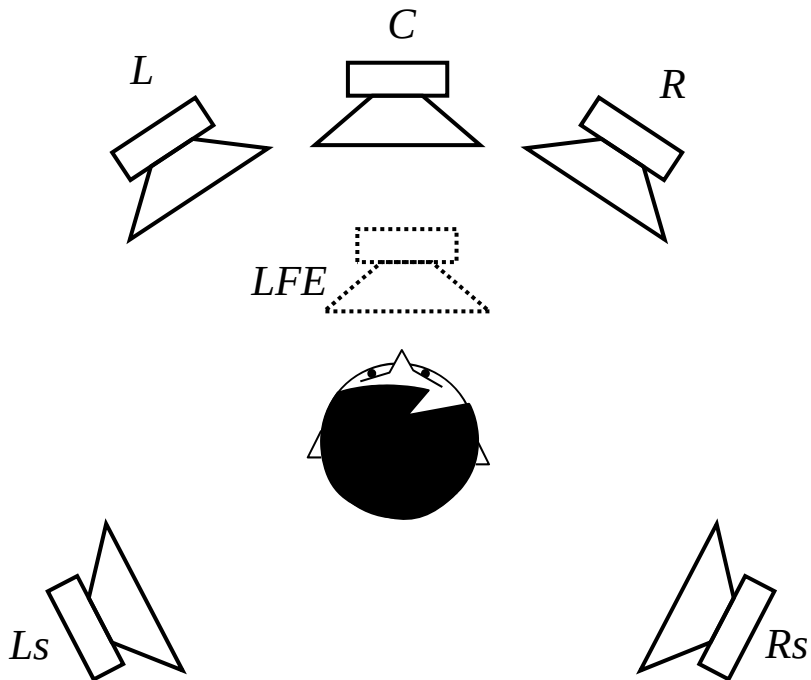
Espace restitué : quadriphonie

le cnam

Espace restitué : 5.1

le cnam

L et R :

- stéréophonie classique

C :

- dialogues
- ne dépend pas de la position de l'auditeur

Ls et Rs :

- partie surround
- localisation imprécise

LFE :

- low frequency effects

Etude de cas : thèse de Fatima-Zahra KAGHAT

le cnam

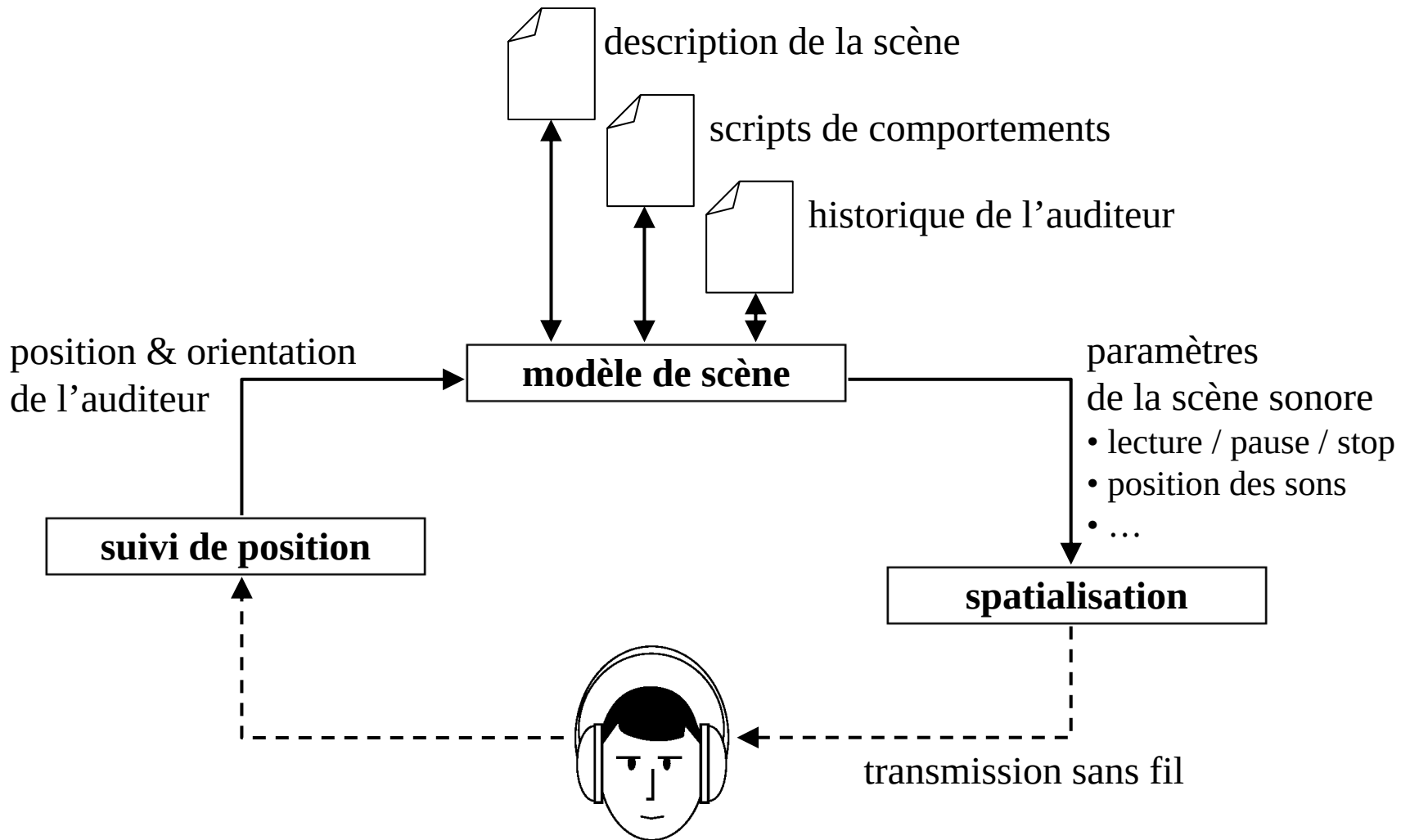
Application de la réalité augmentée sonore
pour les visites
de musées par les malvoyants

Etude de cas : thèse de Fatima-Zahra KAGHAT

le cnam

Etude de cas : thèse de Fatima-Zahra KAGHAT

le cnam

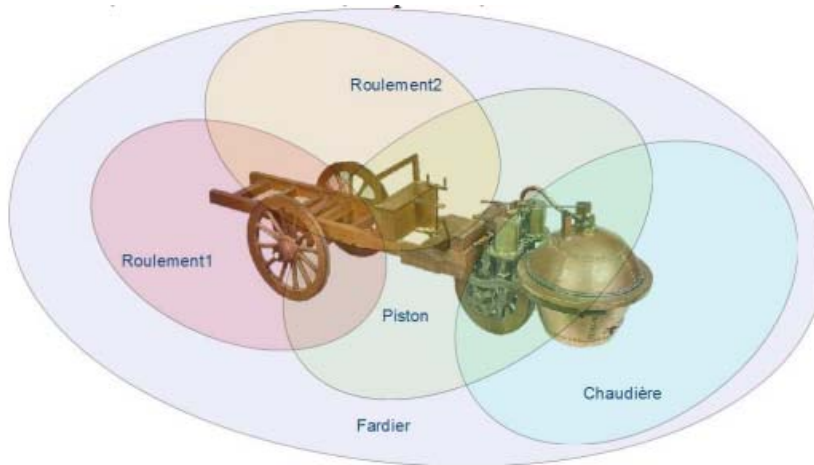

Figure 3 : Exemple de la disposition hiérarchique des ZA sur le Fardier de Cugnot

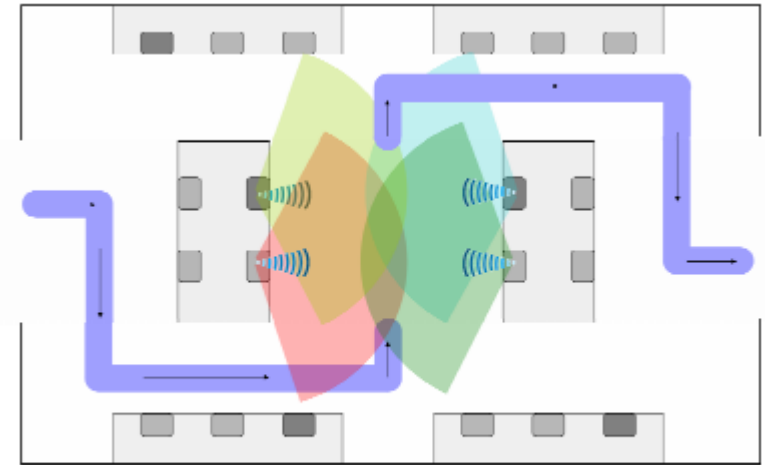

Figure 4 : Exemple d'un parcours libre

Figure 6 : Dispositif du visiteur

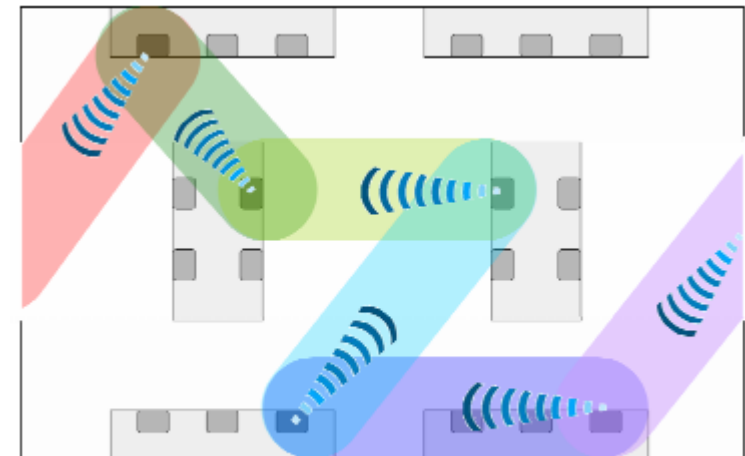
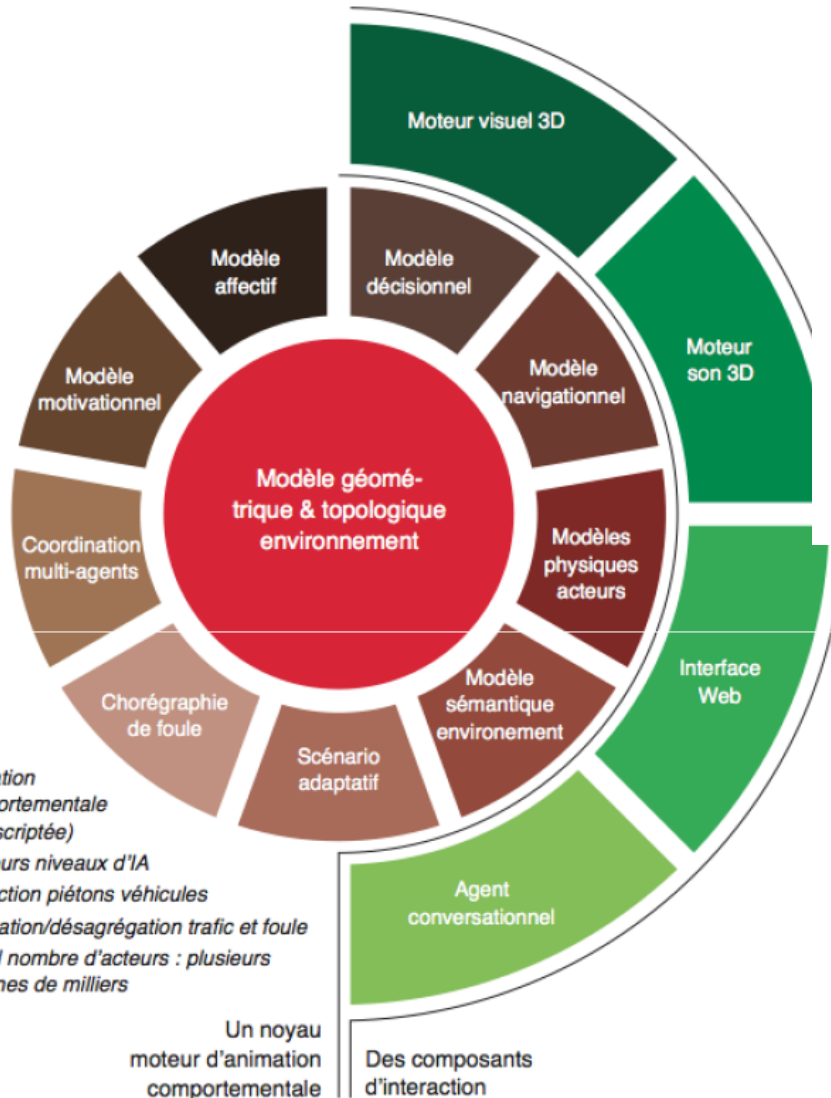

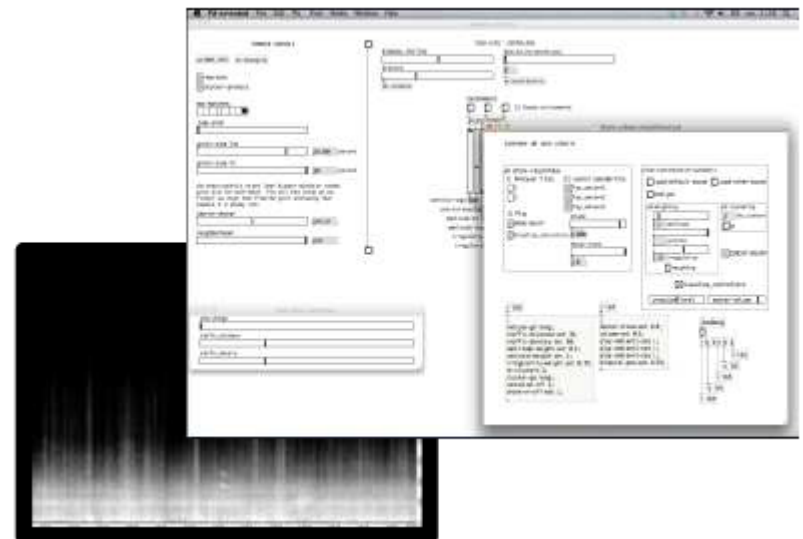
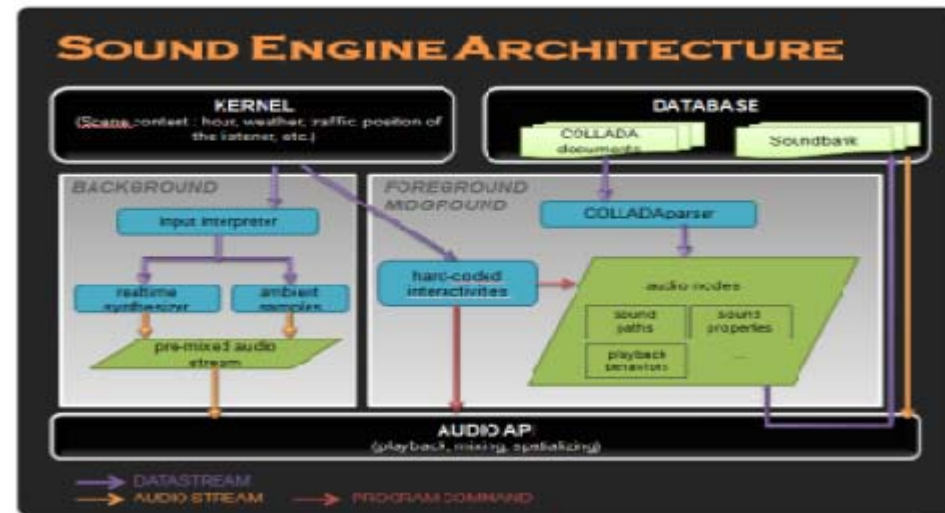
Figure 5 : Exemple d'un parcours guidé

Etude de cas : Terra Dynamica

le cnam

- Animation comportementale (non scriptée)
- Plusieurs niveaux d'IA
- Interaction piétons véhicules
- Agrégation/désagrégation trafic et foule
- Grand nombre d'acteurs : plusieurs dizaines de milliers

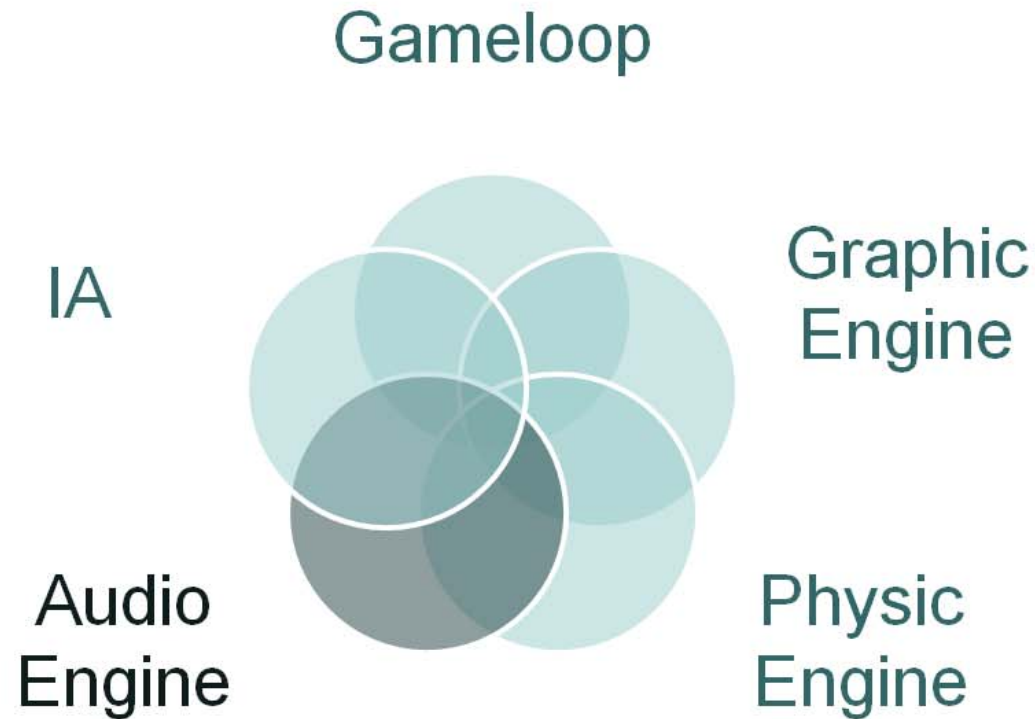

INTRODUCTION

« MOTEUR SON »

● ● ● | It's in the game :D

API... you say what ?

○ Moteur Son

- Programme de mise en place des fonctionnalités audio dans le jeu
- Surcouche de l'API low level et qui en utilise les routines

○ **Application Programming Interface.**

- Interface de programmation d'applications, contenant un ensemble de fonctions courantes de bas niveau, bien documentées, permettant de programmer des applications de « Haut Niveau » (:-§). On obtient ainsi des bibliothèques de routines, stockées par exemple dans des DLL ou des NLM.

Pile d'abstraction

Crea

Cubase / Wavelab / Logic / ProTools / DP / Audition / Sound Forge / Vegas etc...

Wav – xWMA - ADPCM - MP3 - Ogg - Midi – DLS – Soundfonts - MOD

Intégration
& Scripting

**Fmod Designer – Wwise – Xact – Unreal Editor –
Isact - Editeur Maison – Outils - XML**

Prog

Moteur Son (Classes C/C++), (related to graphics, IA, physics, game engine)

API (XAudio2, FMOD, Miles, OpenAL, Wwise, Bass...)

OS

Chipset - Carte son - Cell

ZOOM SUR CERTAINES API AUDIO

Les APIs du marché

- **Wwise** (XP/Vista, XBox360, Wii, PS3)
- **XACT, XAudio2, X3DAudio** (PC, Xbox, Xbox360) gratuite, Microsoft, SDK DirectX
- **Fmod** (Windows 32bit, Windows 64bit (AMD64), Linux, Linux 64bit (AMD64), Macintosh (os8/9/10/x86), Windows CE (Pocket PC / Smart phone), GameCube, Wii, Xbox, Xbox 360, PS2, PSP, PS3), iPhone
- **Open AL** (PC, Mac, Linux, Solaris... Open Source) Solution open source soutenue par creative et sensaura pour ce qui est des solutions pc et mac
- **GameCoda** (Xbox, PS2, Game Cube) version commerciale d'Open AL développée par Sensaura pour les consoles
- **Miles** (PC, Mac OS, Xbox, Xbox360, Wii, PS2, PS3) Api assez utilisée dans le milieu mais nécessite d'être enregistrée pour essai
- **Nitro** (Nintendo DS)
- **Galaxy** (Unreal – MOD music...), **Beatnik** (Wireless), **BASS, SEAL** etc.
- **Flash, Shockwave, Virtools** (Macromedia - Web)...

Choisir son API ?

1. Coût !!! (budget ?)
2. Fiabilité, stabilité
3. Liste de features
4. Plateformes cibles prévues (et imprévues :D)
5. Facilité d'utilisation et d'intégration
6. Outils d'autoring
7. Support technique
8. Vitalité communautaire

audiokinetic®

Wwise

audiokinetic®

Wwise® Production Pipeline and Architecture

- <http://www.audiokinetic.com>
- Wwise audio solution

- an authoring application
- a sound engine
- a game simulator
- a plug-in architecture
- an interface between Wwise and game editors (SoundFrame™)

Vincent Percevault - <http://www.soundakt.com>

20/11/2012

- <http://www.fmod.org>
- **Gratuit** pour évaluation
- **Librairie autonome & vraiment cross platform**
  - (PC, Mac, Linux, Xbox, Xbox360, Game Cube, Wii, PS2, PSP, PS3...)
- **Support 3D complet**
- **Gestion des voies virtuelles par le moteur**
  - Permet d'activer plusieurs milliers de son sur du hardware limité
- **Supporte plus de 20 formats de données.**
- **Moteur de streaming avancé**
  - supporting gapless stitching/sentencing of sounds, low cpu overhead, multiple stream support, over-ridable file callbacks and more.
- **Compressed sample playback.**
  - ADPCM, MPEG and XMA are able to be stored in memory without decompressing or streaming them, as if they were normal static samples!
- **Sub mixing** et channel groups.
- **Advanced 'DSP network' based software engine**
  - to rival the most complex software synthesizer packages, all performed in real-time while the game/application is running!
- **Matrix panning**
  - allows sound channels to be mapped to any speaker in any combination.
- **Support de Plug-in tiers** (VST etc.)
- **Fmod Designer Tool**

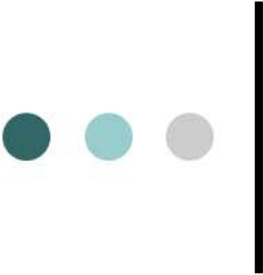

- <http://www.radgametools.com/miles.htm>
- Package RadGames Tools
- Super fast, assembly optimized digital mixing
- On-the-fly MP3, Ogg, and ADPCM decompression
- 17-DSP digital audio filters
- High and low-level streaming support
- Software EAX reverb support , Plug-in architecture for 3D audio support. Supports fast 2D, DirectSound hardware, EAX 1, EAX 2, EAX 3, EAX 4, A3D 1, A3D 2, RSX, Dolby Surround, DirectSound 7 HRTFs and more.
- Sophisticated MIDI support, Hardware MIDI support, Built-in software MIDI synthesizer, DLS support
- Interactive support with callbacks, tempo control, branching and more
- Three Internet voice chat codecs.
- Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, MacOS 9 and MacOSX, Nintendo Wii, Microsoft Xbox & Xbox 360, Sony PS2 & PS3

New Version 7!

Multi-channel Audio!
Perfect seamless looping of
MP3 files!
Integrated 2D and 3D digital
audio systems.
Built-in CircleSurround
matrix encoder.
Chainable DSP filters.

OpenAL

- <http://www.openal.org>
- Version audio d'OpenGL
- LA librairie open source du marché
- Ensemble des fonctionnalités basiques 2D/3D etc...
- Support communautaire
- Multiplateforme : Macintosh (OS 8/9, OS X), Linux (OSS, ALSA), BSD, Solaris, IRIX, Windows (MMSYSTEM, DirectSound, DirectSound3D, NVIDIA nForce, Creative Audigy, Audigy 2, Audigy 4, X-Fi), Microsoft Xbox, Microsoft Xbox 360
- Grosse implication de Creative Labs & Sensaura
- Unreal Engine
- Doom Engine
- Torque Engine
- Etc...

XAudio2 (Microsoft / XNA)

- <http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb694503.aspx>
- Gratuit
- Microsoft Lib SDK DirectX
- Low level API qui remplace (enfin!) DirectSound sous Windows, et Xaudio sur la Xbox360
- Cross plateforme Microsoft
- A utiliser en package avec X3DAudio
- xWMA lib, format de compression unifié PC/Xbox 360

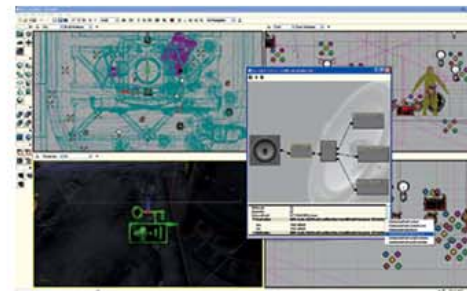

ZOOM SUR LES « AUTHORIZING TOOLS »

Authoring Applications

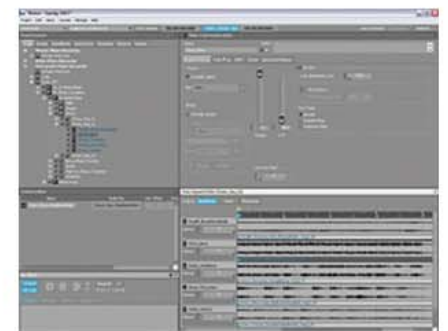
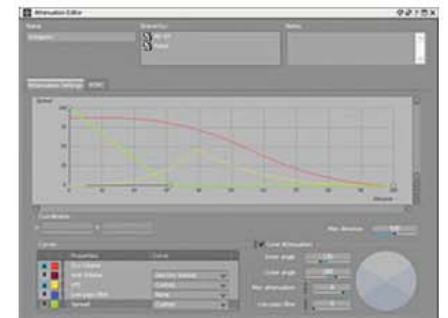
- ◆ Wwise authoring application
- ◆ Fmod Designer
- ◆ ISACT – EAGLE (Creative Touch)
- ◆ XACT (Xbox Audio Creation Tools)
- ◆ SCREAM (PS2- Scriptable Engine for Audio Manipulation)
- ◆ Factor5 (GameCube – Lucas Art)
- ◆ iMUSE (Interactive Music Streaming Engine)
- ◆ RenderWare Audio (outils de portage)
- ◆ CryEngine (Fmod based)
- ◆ DoomEngine (OpenAL based)
- ◆ UnrealEngine (OpenAL based) etc...
- ◆ Fait maison et recettes old-school
- ◆ XML & Changement de paramètres en temps réel...

Wwise authoring tool

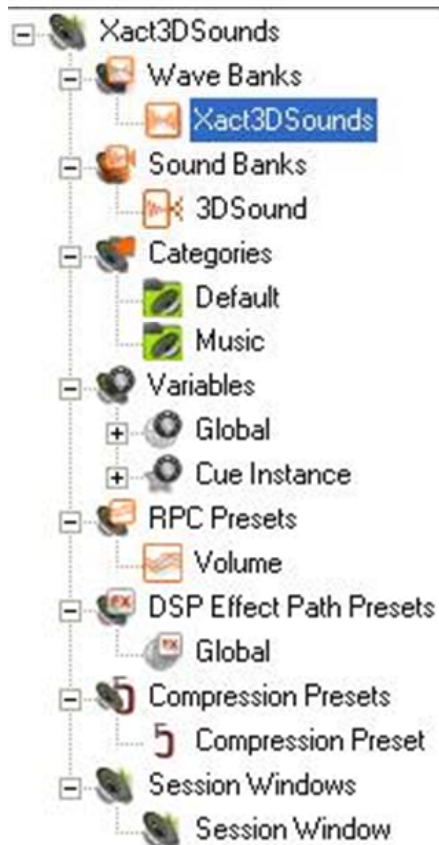
- L'outil le plus avancé actuellement sur le marché
- Organiser les data audios,
- Gérer des systèmes de musiques interactives,
- Gestion des groupes et submixes,
- Mixage des différents niveaux,
- Réglages des paramètres 3D,
- Gérer l'intégration et le scripting,
- Réglages et écoute temps réel,
- Génération des banks et portages.
- Gestion des localisations
- -> **Intervention Olivier**

audiokinetic®

XACT (Microsoft)

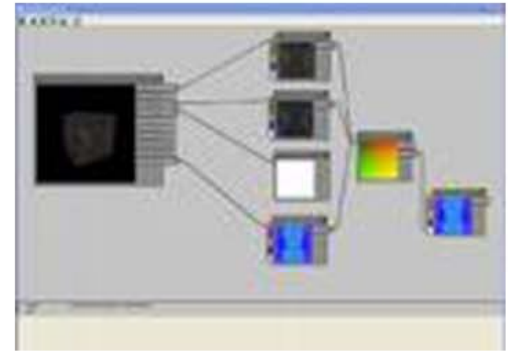
- XACT – Outil Direct Sound
- Librairie Microsoft gratuite
- Fait partie du Package DirectX
- The [XACT authoring tool](#) allows the designer to group waves into cues and sequences. Volume and pitch levels can also be set.
- The key features of the XACT authoring tool include the following:
  - [Saving to Different Audio File Formats](#)
  - [Supporting Speaker Channels](#)
  - [Organizing Sound Assets](#)
  - [Auditioning Sounds](#)

Unreal Editor

- Editeur de niveau
  - Management des assets
  - Building blocks
  - NextGen
  - Communauté / support
-
- Ouverture :

FMOD Designer

- Outil d'autoring de la librairie
- Permet au sound designer de gérer lui-même les groupes de sons et les paramétrer (couches, effets, randoms, concaténations etc...)
- Exports fichiers et mixages bus
- Gestion des enveloppes
- Paramétrages 3D
- Update temps réel ingame des paramètres
- Interface utilisateur personnalisable
- Outil de création de musique interactive

