

Level up! Il suono nei videogiochi

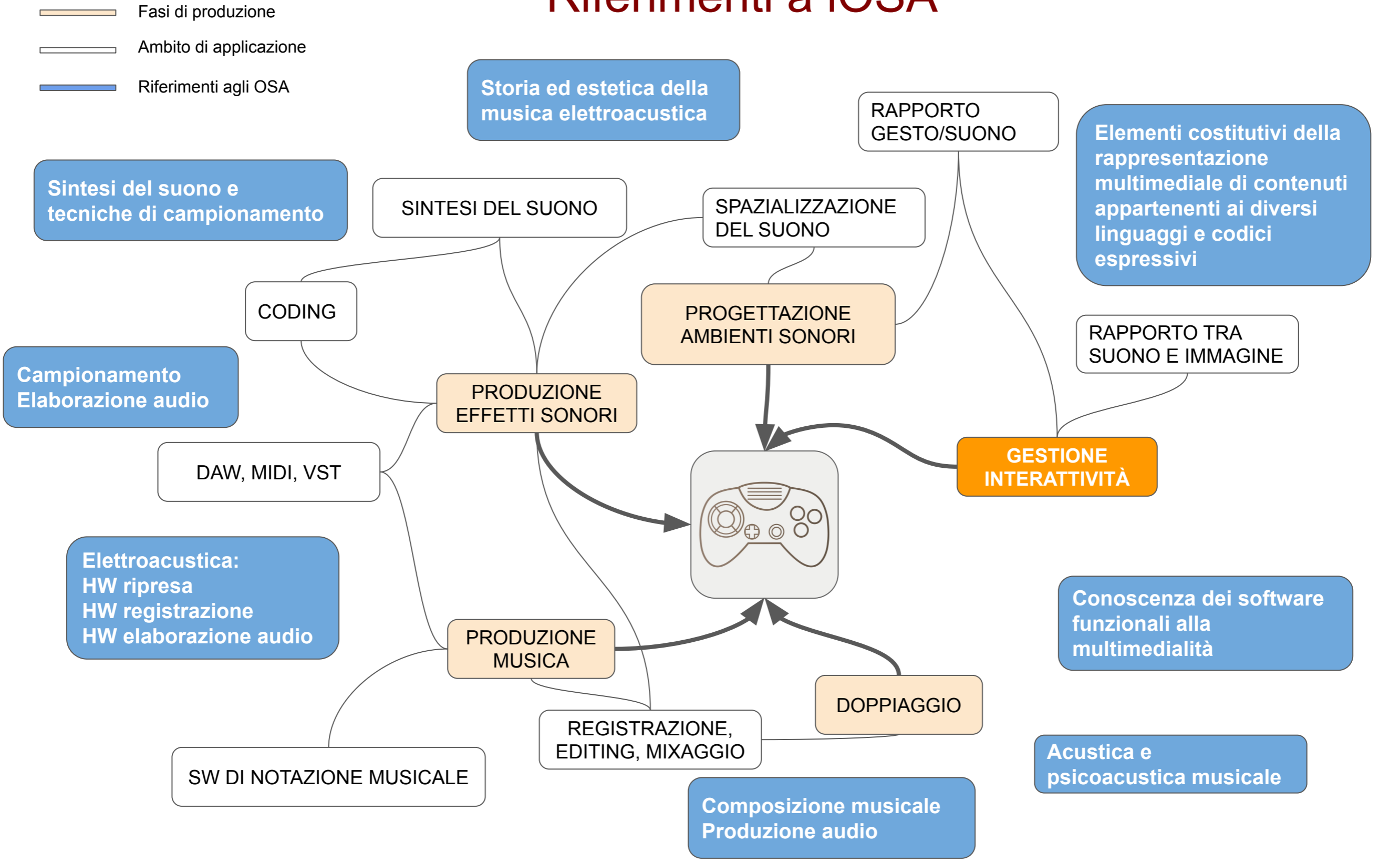
Luigi di Guida

Liceo Statale
ALFANO I
Salerno

Cosa c'entrano i videogame con Tecnologie Musicali?

Riferimenti a iOSA

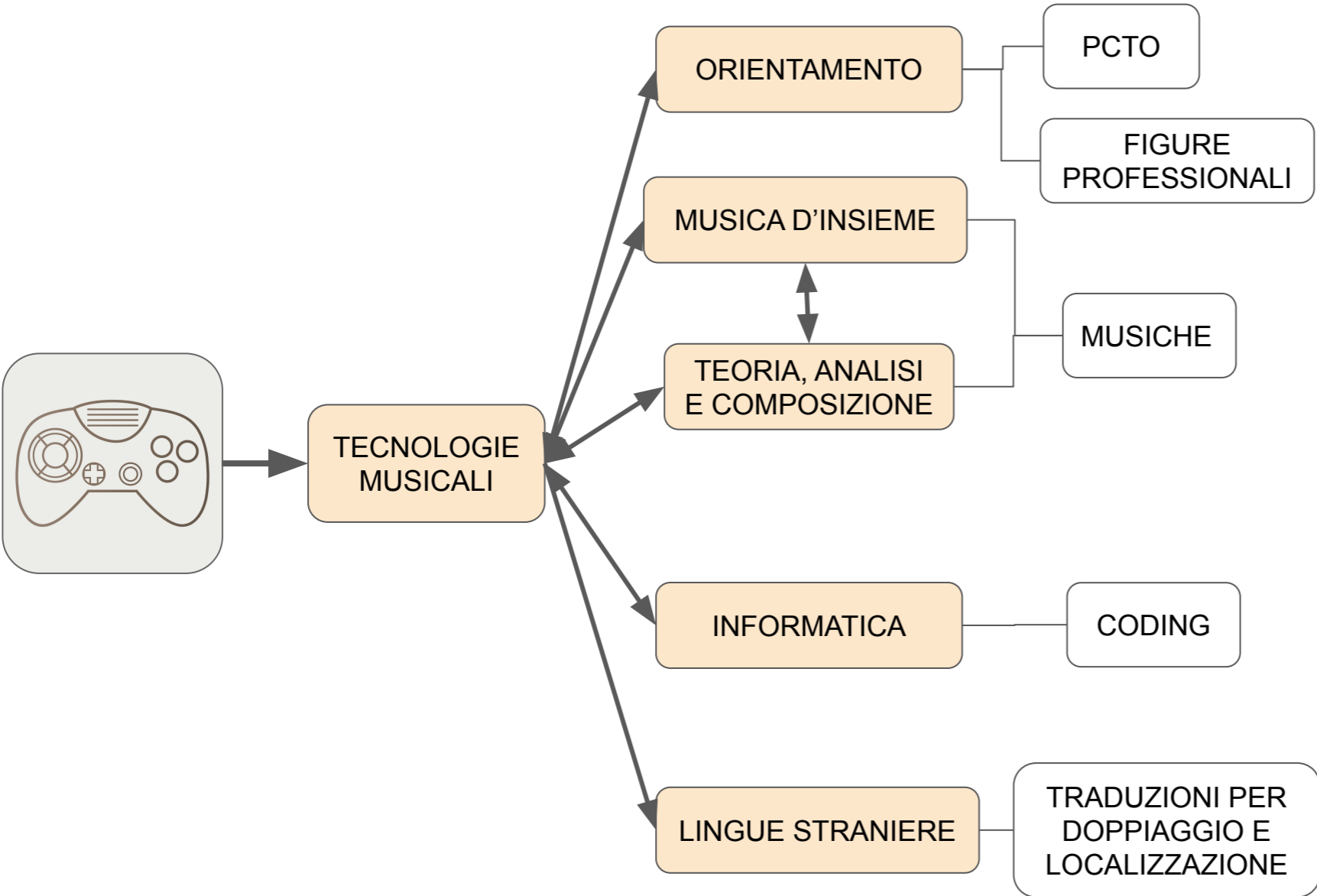

Cosa c'entrano i videogame con Tecnologie Musicali?

INTERDISCIPLINARIETÀ ED ORIENTAMENTO IN USCITA

- Discipline
- Attività
- Riferimenti agli OSA

Conoscenza dell'offerta formativa in uscita (università, conservatori, formazione professionale, ITS, ecc.) cui lo studente può accedere in coerenza con gli obiettivi di apprendimento del percorso di studi, con le proprie vocazioni e con le **attività professionali collegate al mondo della musica nel XXI sec**, anche per come indicate nel "Supplemento Europass al Certificato"

Attivazione di esperienze condivise e trasversali (TM, TAC, Musica d'insieme) dedicate alla progettazione e allo sviluppo di prodotti/processi creativi innovativi ideati e sviluppati in collaborazione con le reti di interesse (centri di ricerca, istituzioni educative, aziende di settore, ecc. presenti nel contesto di riferimento).

Composizione musicale
Produzione audio

Cosa c'entrano i videogame con Tecnologie Musicali?

UN PO' DI STORIA

Le origini: anni '80
I primi compositori e sound designer erano programmatori "tuttofare"!

1977
Atari 2600

1979
Intellivision

1982
Colecovision

1986
Master System

1986
NES

```
byt $03,$4a,$03,$4a,$a3,$f8,$48,$03
byt $4a,$03,$4a,$03,$4a,$a3,$f8,$48
byt $03,$4a,$ff
```

```
PRESS START TO PLAY!
PITCH SWEEP = 1X
WAVE DUTY = 1
VOL END = 1
OCTAVE = 1
KEY = C MAJ
```


Esempio Tracker 01

Esempio Tracker 02

Macro "scritte a mano"

Suoni sintetizzati
(Tecniche di sintesi)

Tracker

Il boom: anni '90
Nasce la figura del Game Audio Engineer e aumenta il realismo degli effetti sonori

1989
Genesis

1989
TurboGrafx 16

1990
NeoGeo

1991
SNES

1993
3DO

1993
Jaguar

1995
Playstation

1995
Saturn

1996
Nintendo 64

Schede audio con
Wavetable

Utilizzo del MIDI

SFX Digitali campionati

Il presente: anni 2000
I budget crescono, i team diventano più complessi e la qualità del Game Audio raggiunge quella del cinema

1999
Dreamcast

2000
Playstation 2

2001
Gamecube

2001
Xbox

2005
Xbox 360

2006
Playstation 3

2006
Wii

2012
Wii U

2013
Playstation 4

2013
Xbox One

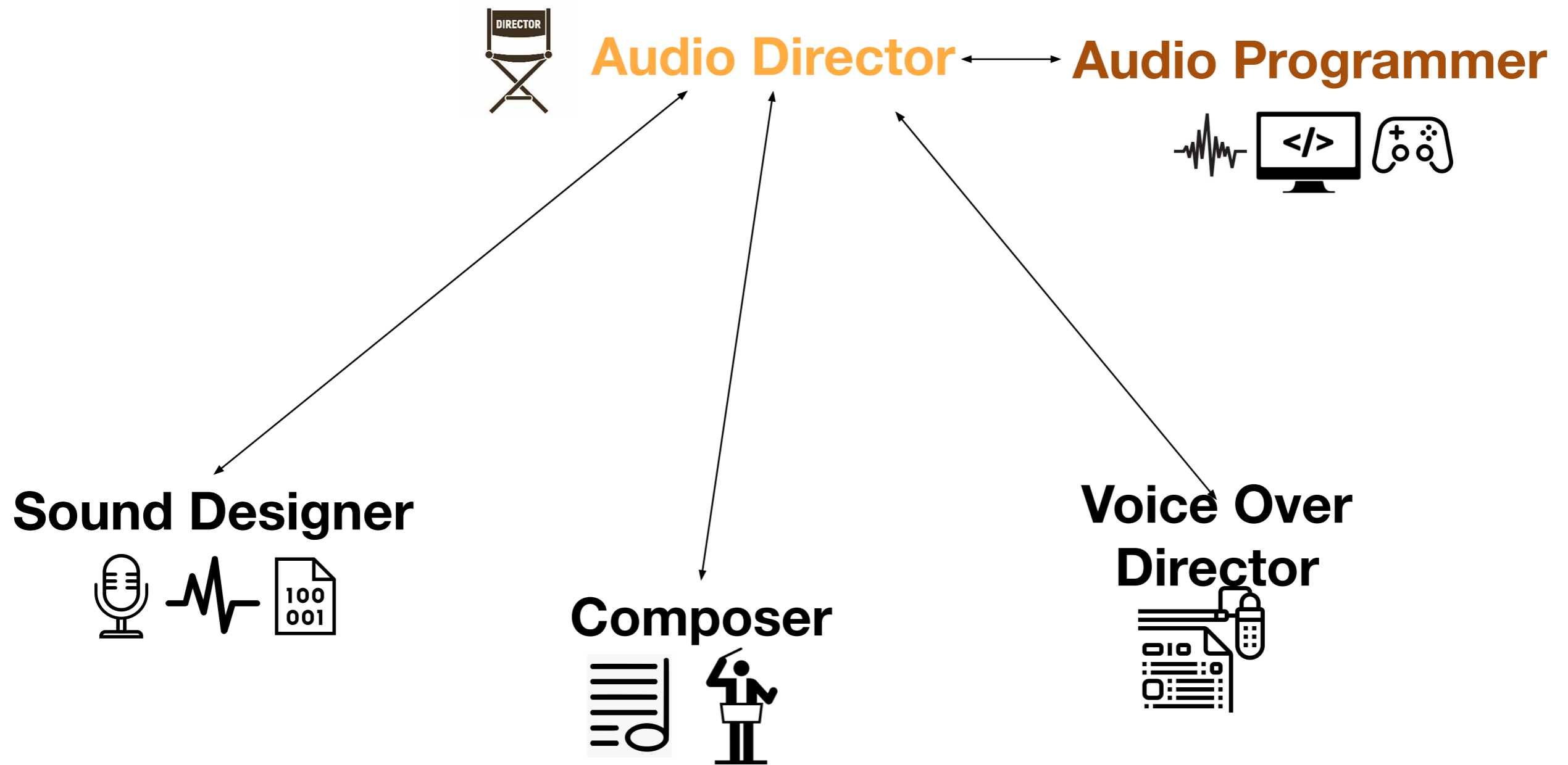
Spazializzazione

Surround

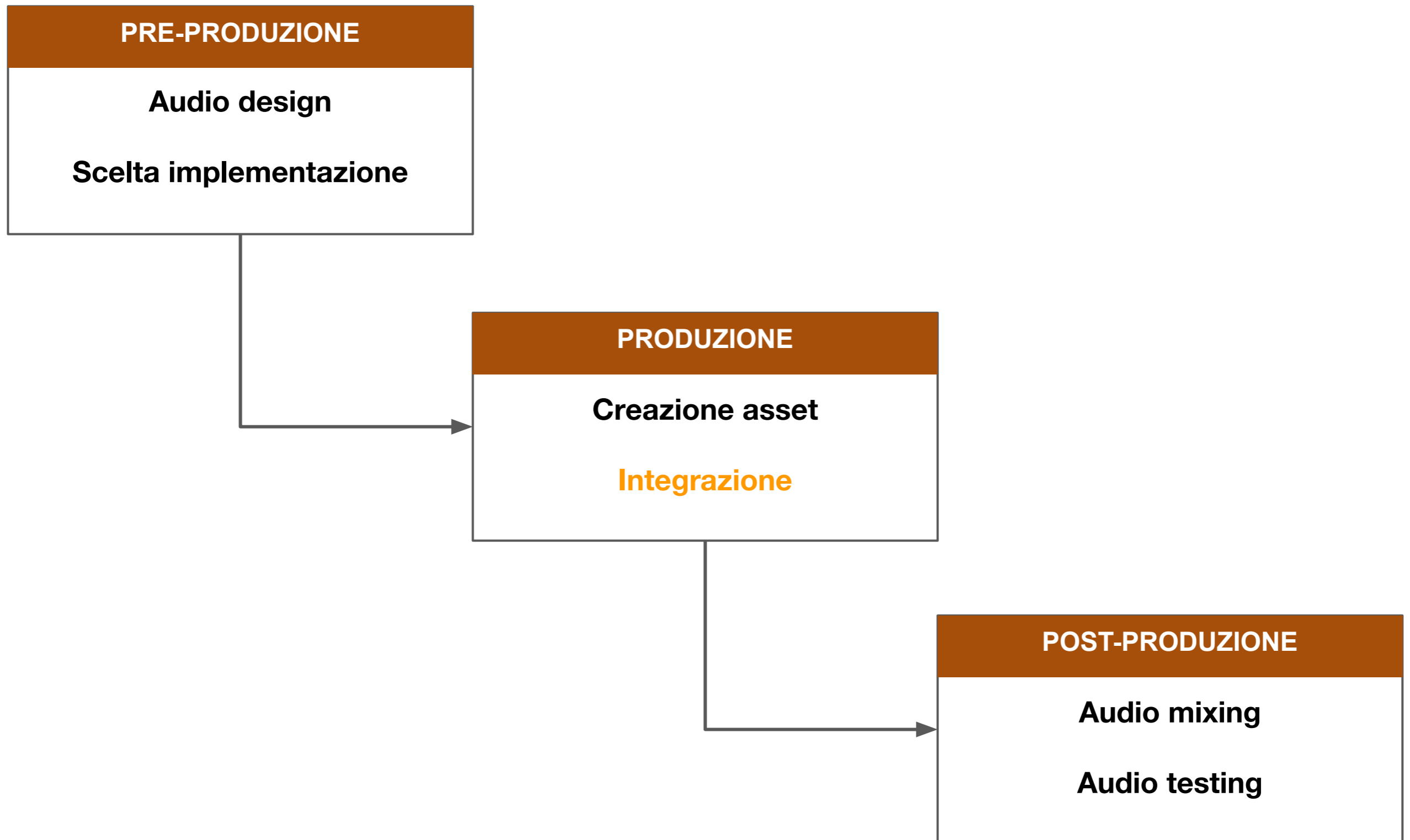
Riverberi

Audio binaurale

Figure professionali nella produzione audio

L'audio nel ciclo di produzione

Funzioni convenzionali dell'audio nei videogame

CREARE L'ATMOSFERA

FORNIRE INDIZI
SULL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

CONTRIBUIRE ALLA
CARATTERIZZAZIONE DEL GIOCO

CREARE FEEDBACK
TATTILE E
DI INTERFACCIA

SUPPORTARE IL GAMEPLAY

AGGIUNGERE REALISMO

Categorie di suoni in un videogame

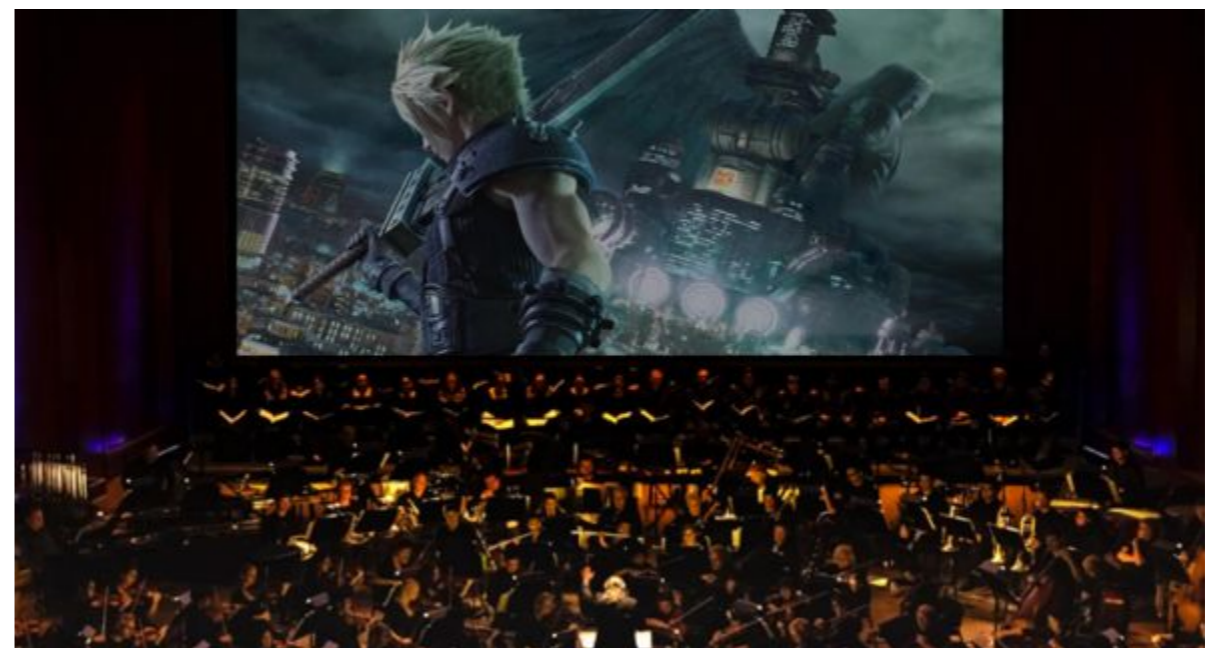
SFX: funzione descrittiva

Ambience: funzione descrittiva

Voice over: funzione narrativa

Musica: funzione emozionale

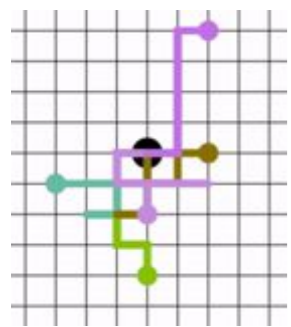
Aspetti caratteristici del game audio

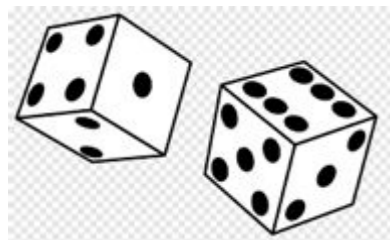
Gestione della memoria (Memory budget)

- Formati audio
- Quantità e dimensione files

Interattività

Imprevedibilità dei percorsi (Random paths)

Imprevedibilità delle azioni (Random actions)

Imprevedibilità delle durate

Decisioni del giocatore

SFX Azioni iterative (evitare effetto *gun-machine* quando un'azione si ripete più volte in un breve lasso di tempo)

Ambience: livelli sonori che cambiano in base alla posizione del giocatore ed alla distanza dagli oggetti

Voice over: frasi che si costruiscono in base alle situazioni di gioco

Funzioni convenzionali della musica applicata

DEFINIRE LO STATO D'ANIMO

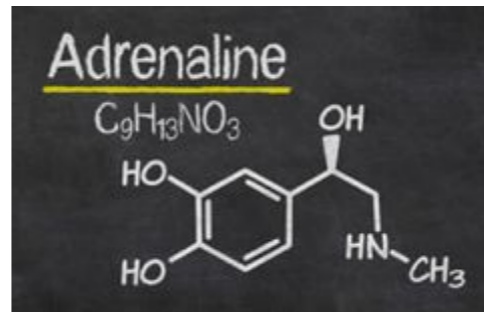

MIGLIORARE L'ESTETICA

AMPLIFICARE LE EMOZIONI

SOSTENERE L'AZIONE

CONTRIBUIRE ALL'UNITÀ STRUTTURALE

- Leitmotif legati a personaggi o situazioni
- Timbri Legati a personaggi
- Frasi melodiche legate a personaggi
- etc.

FORNIRE INDIZI SUL CONTESTO

- Genere e stili
- Variazioni su temi principali
- Riproposizione di elementi già citati in precedenza
- etc.

La partitura flessibile

Movie scoring

Introduzione

Ricerca

Conflitto

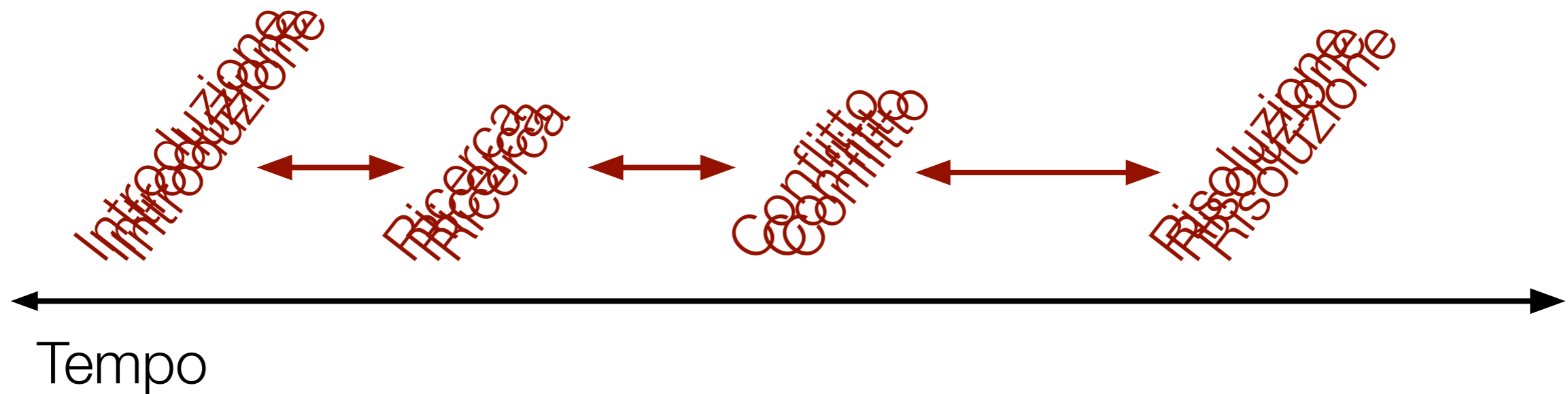
Risoluzione

Tempo

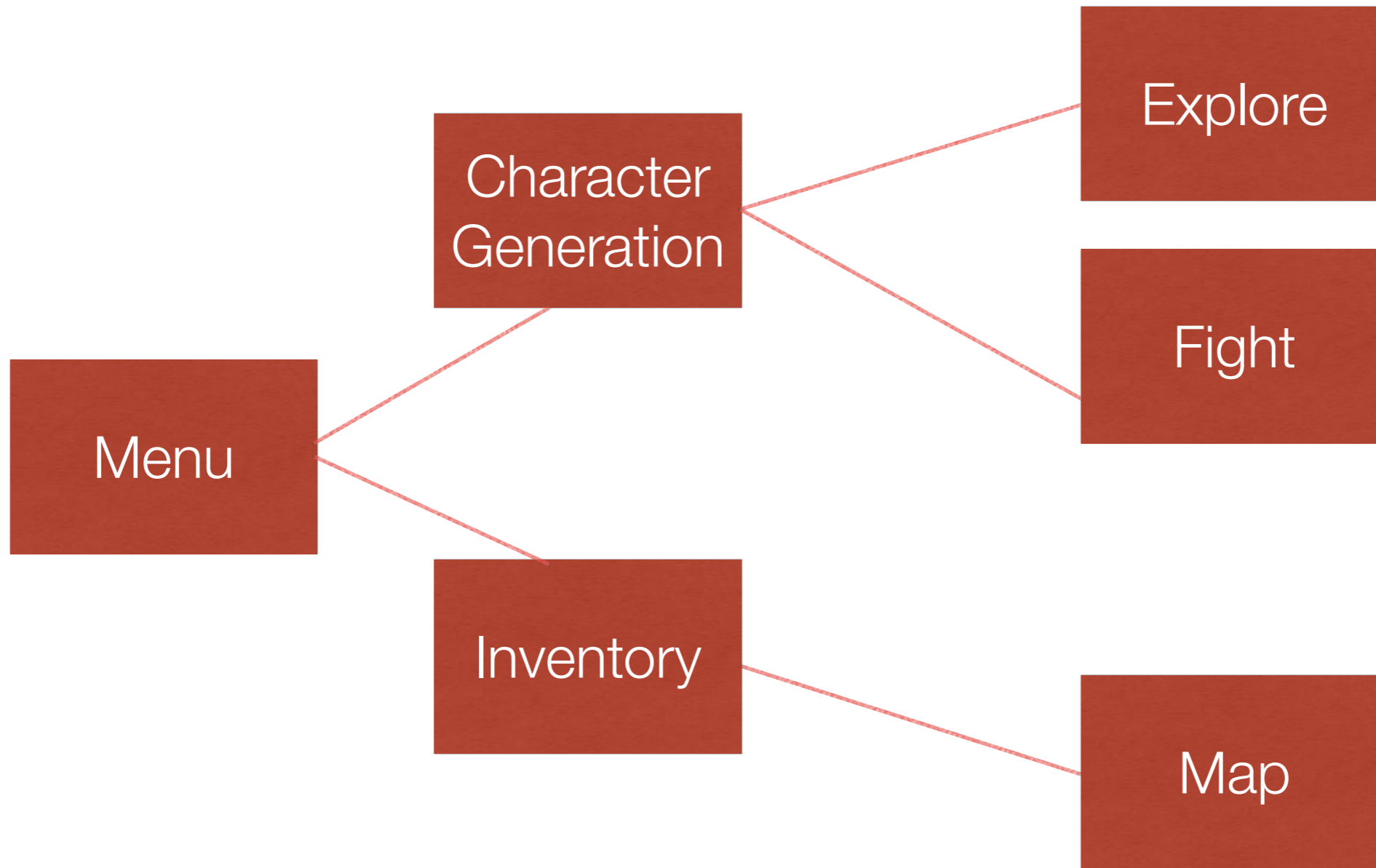
La partitura flessibile

Game scoring

La partitura flessibile

Percorsi

Ripetizione

Casualità

La partitura flessibile

Il problema delle durate

The Hobbit Movies

↔ 3 hours

Wagner's Ring Cycle

↔ 16 hours

Average Console Game

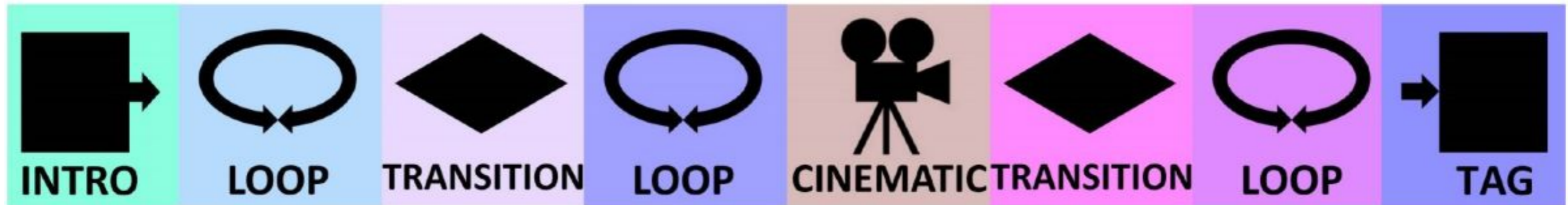
↔ 15 - 40 hours

World of Warcraft or Lord of the Rings Online

↔ 100's and 100's of hours...

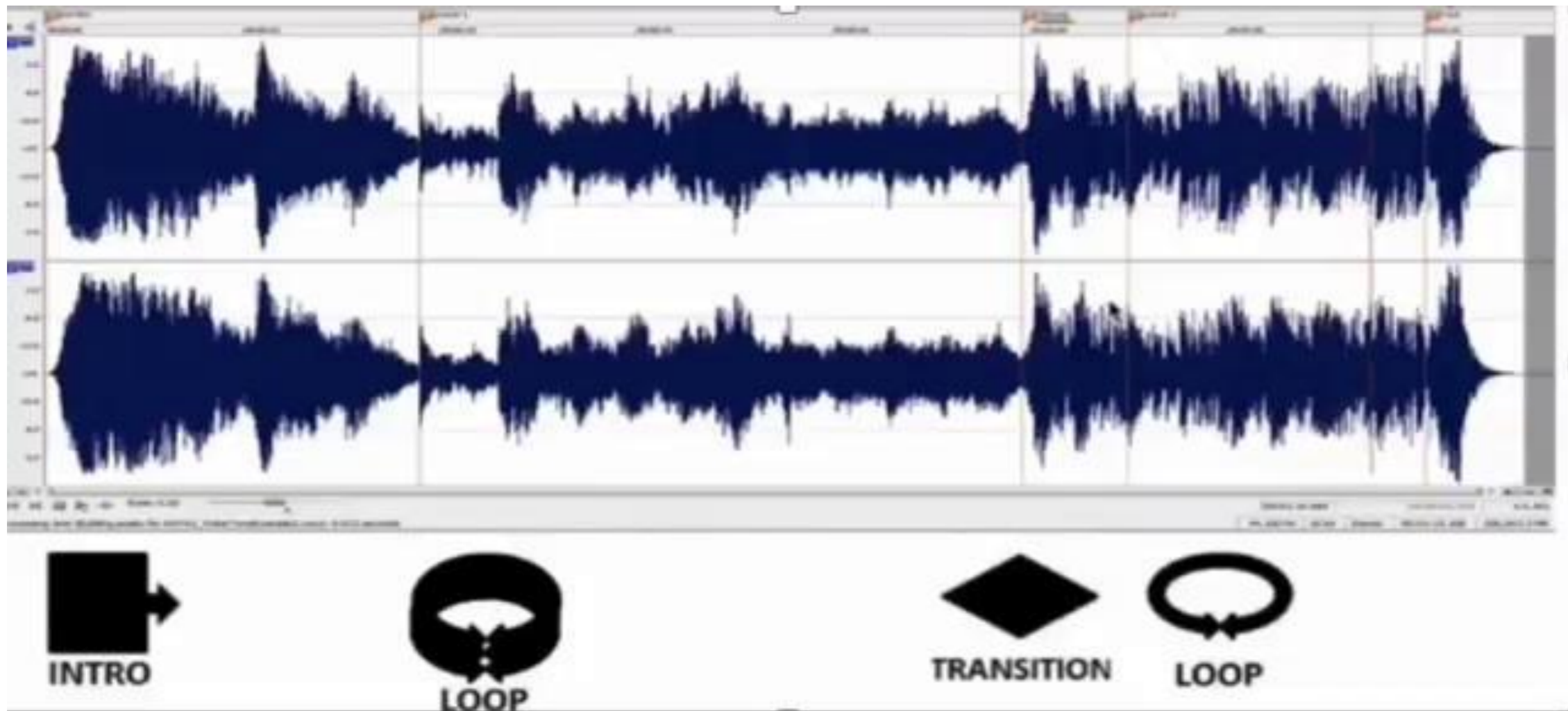
Progettare la musica per un videogioco

COSTRUZIONE A BLOCCHI NELLA MUSICA PER VIDEOGAMES

(HORIZONTAL RESEQUENCING)

ESEMPIO

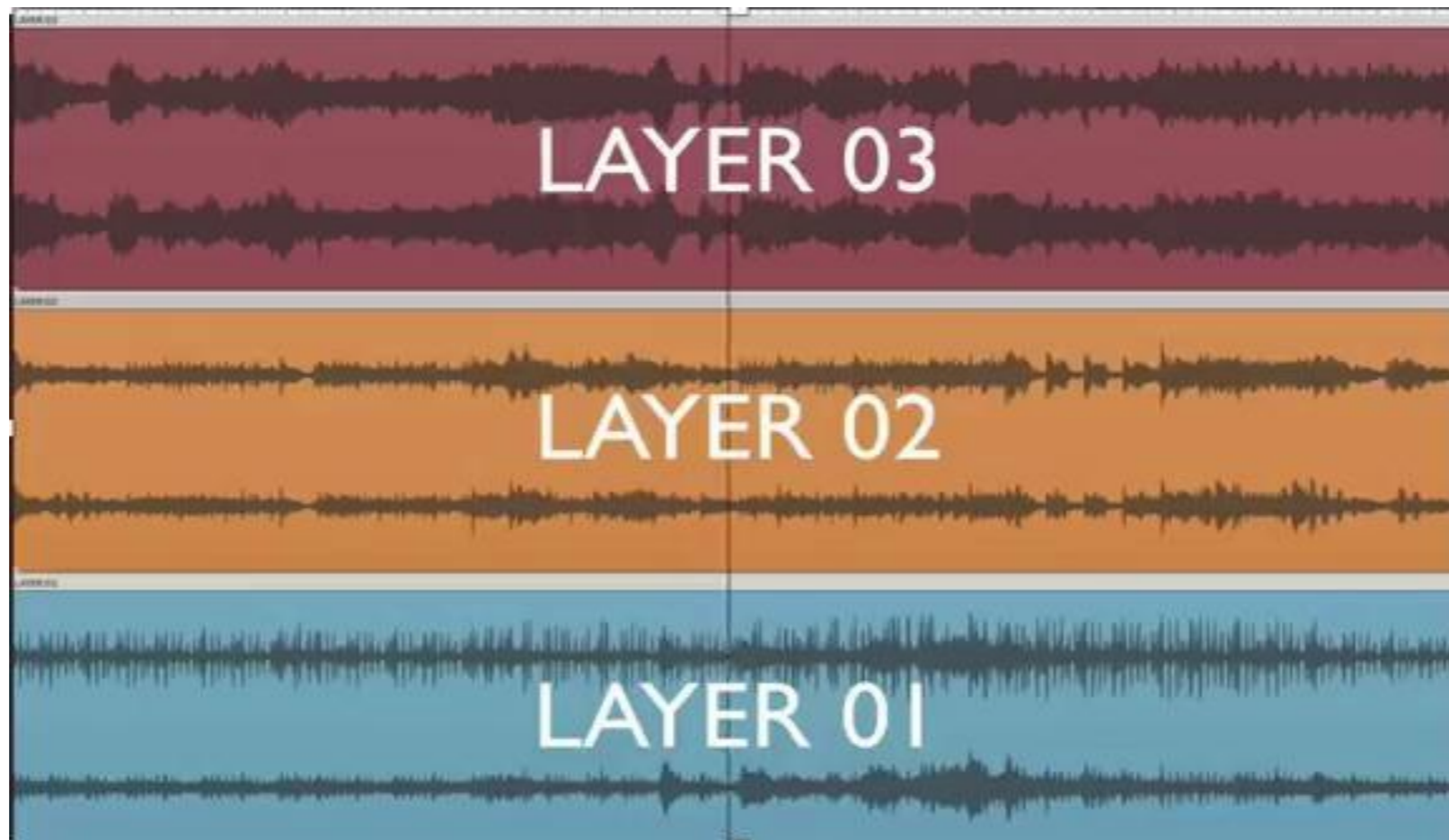
Progettare la musica per un videogioco

Costruzione a blocchi e stratificazione interna

VERTICAL RESEQUENCING

ESEMPIO

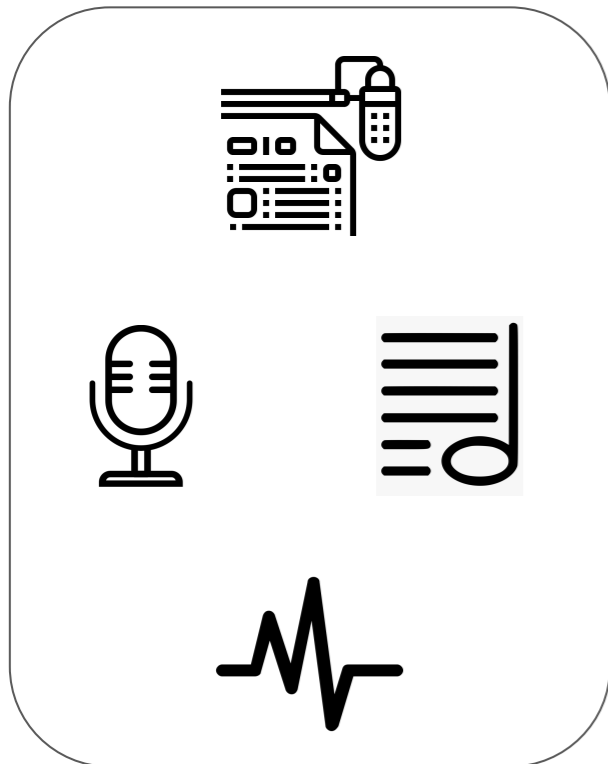

Implementazione audio

PRODUZIONE ASSET

DAW, AUDIO EDITOR, ETC.

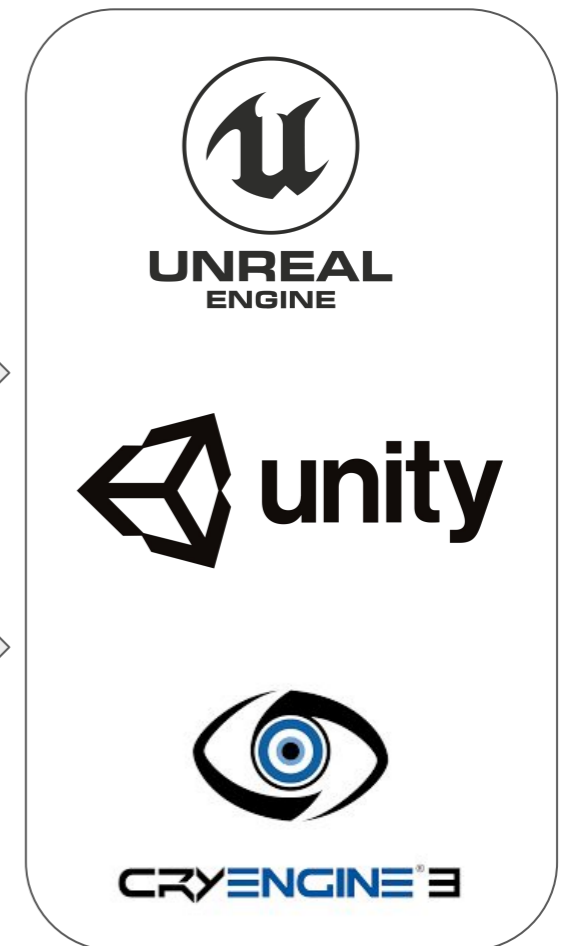
AUDIO PROGRAMMING

AUDIO MIDDLEWARE

GAME PRODUCTION

GAME ENGINE

Materiali per il dipartimento audio

Sound_List_TANK .XLSX ☆ 📁

File Modifica Visualizza Inserisci Formato Dati Strumenti Guida Lu

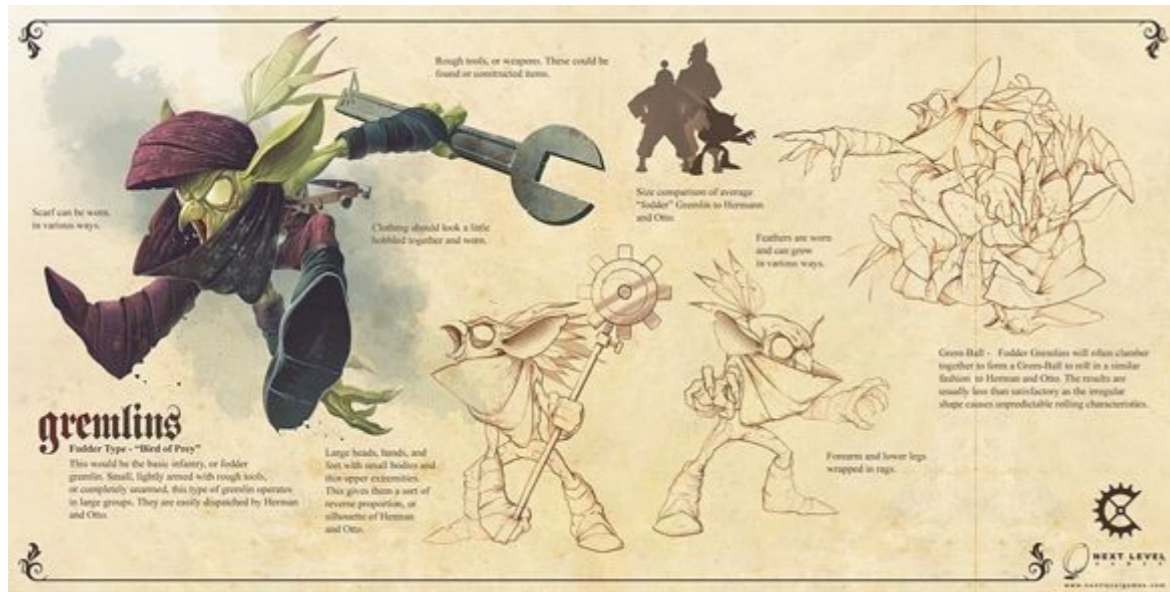
100% € % .0 .00 123 Arial 10

Status	A	B	C	D
1	Status	Filename	Description	Loop
2	Ingame			
3	In progress	BackgroundMusic	Musica di sottofondo	Yes
4	In progress	EngineDriving	Motore quando il carrarmato si muove/gira	Yes
5	In progress	EngineIdle	Motore quando il carrarmato è in standy	Yes
6	In progress	ShellExplosion	Esplosione colpo	No
7	In progress	ShotCharging	Barra caricamento cannone	No
8	In progress	ShotFiring	Sparo (partenza colpo)	No

Sound-List

Gameplay Video/Dev. Builds

Art/Characters

Game Design Document

etc.