

Ecran total : un guide pour s’y retrouver dans les méandres du jeu vidéo

Aujourd’hui, le jeu vidéo est un des médias incontournables de la culture populaire. Son marché ne cesse de croître et est même devenu plus gros que celui de l’industrie cinématographique. Alors qu’on le voit partout autour de nous, sur nos smartphones, nos tablettes, nos t-shirts, dans nos films ou nos livres préférés, le jeu vidéo possède toujours une réputation sulfureuse de média sensé rendre les joueurs violents, dépendants, stupides, asociaux... Ces critiques rappellent d’ailleurs celles qui étaient proférées à l’encontre du rock ou des mangas à leurs débuts. S’il est issu d’une culture dont la jeunesse s’approprie très rapidement et facilement les codes, le jeu vidéo tend de plus en plus à l’universalité, et se transmet entre les générations, avec le succès toujours fort du *retrogaming* (plaisir de jouer à des jeux anciens sur du matériel vintage)

Pourtant, avec la technologie actuelle, le jeu vidéo permet d’apprendre en développant ses capacités cognitives, de recréer des monuments et des civilisations disparues, de faire la connaissance de joueurs du monde entier, d’être un sport reconnu officiellement dans plusieurs pays, de créer du lien entre parents et enfants, et de s’immerger dans des univers fantastiques inspirés de la littérature, de la musique classique, ou du cinéma, tout en étant soi-même un acteur ou un héros d’innombrables aventures.

Le jeu n’est plus l’apanage de l’enfant, il est aujourd’hui à la portée de tous les âges, et est devenu plus interactif que jamais. Bienvenue dans l’ère de l’*Homo Videoludens*.

Nous vous proposons donc de mieux cerner la culture du jeu vidéo au travers de ces différentes ressources, et vous souhaitons une bonne immersion dans la virtualité.

I. C'est l'histoire d'un oscilloscope

Découvrir le jeu vidéo, c'est aussi s'intéresser à son histoire qui le voit naître dans des laboratoires de physique nucléaire en 1958 sur un oscilloscope avec un jeu de tennis, préfigurant le fameux *Pong* pour devenir un phénomène culturel mondial qui tient dans nos poches.

- L'histoire bordélique des jeux vidéo – Doc Seven :
<https://www.youtube.com/watch?v=RyCCrreaTcw>
- Itinéraires du jeu vidéo – Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs :
https://www.youtube.com/watch?v=mxkoE1_ssCc

II. On ne manque pas de ressources !

Appréhender la place du jeu vidéo dans la société, se tenir informé à propos des dernières sorties de jeux vidéo ou de consoles, comprendre l'évolution des technologies, c'est possible grâce à ces liens.

- Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) – L'essentiel du jeu vidéo février 2018 :
http://www.sell.fr/sites/default/files/lessentiel_du_jeu_video_fevrier_2018_0.pdf
- L'Association Française pour le Jeu Vidéo – AFSJ :
<https://www.afjv.com/>
- Hitek.fr - Le webzine de toutes les actualités High-Tech et Geek :
<https://hitek.fr/jeux-video>
- Numerama - Le media de référence sur la société numérique et l'innovation technologique :
<https://www.numerama.com/>
- Jeuxvideos.com - Le site spécialisé sur le jeu vidéo et sa culture:
<http://www.jeuxvideo.com/>

III. Des racines et des pixels

Le jeu vidéo puise une grande partie de son inspiration dans d'autres médias. On parle alors de transmedia, ou de crossmedia. Ainsi, l'Histoire, la littérature, le cinéma, la musique, l'Art, bref, la culture dans son sens le plus large inspire le jeu vidéo, autant qu'elle s'en inspire. Changer de médium, c'est aussi changer de regard. L'idée de hiérarchiser les arts comme étant plus ou moins valables en fonction de leur support devient de plus en plus obsolète. Le jeu vidéo est désormais regardé avec la légitimité qu'il mérite, et devient même un support de cours dans certaines universités d'Europe et d'Amérique et il est enseigné en Chine.

- Crossmedia/Transmedia – Une vidéo explicative:
<https://www.youtube.com/watch?v=v4J-GSlifDU>
- History's creed - Une série d'Arte montrant comment l'Histoire s'invite plus que souvent dans le jeu vidéo :
<https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014308/history-s-creed/>
- Histoire et jeux vidéo – Université de Sherbrooke au Canada :
<https://www.usherbrooke.ca/histoire/jeux-video/>
- Art of gaming - Arte :
<https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014296/art-of-gaming/>
- Chine, les jeux vidéo entrent à l'école - Arte :
<https://www.arte.tv/fr/videos/082262-000-A/chine-les-jeux-video-entrent-a-l-ecole/>

IV. Le 10ème Art

On parle aujourd'hui de 10ème art pour le jeu vidéo et le multimédia. Quand bien même le grand public connaît plus les personnages que les designers qui sont à l'origine de leur création, la dimension artistique de ces auteurs et créateurs est aujourd'hui de plus en plus considérée. Le jeu vidéo est une forme d'expression à part entière, et connaîtra probablement des évolutions culturelles et stylistiques proches de ce qu'a connu le cinéma entre ses débuts et aujourd'hui dans les décennies à venir. Le jeu vidéo, c'est l'art de l'interactivité, et c'est un art qui est désormais exposé dans les musées du monde entier.

- Libération – Le blog d'Eric Viennot :
<http://ericviennot.blogs.liberation.fr/2010/03/25/dixieme-art-/>
- Quel est l'art du jeu vidéo ? – France Culture :
<https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philosophe/quel-est-l-art-du-jeu-video>
- Art et jeu vidéo – Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisir:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLfgCyGhKi3GLy401BVy9Qrc10W4MobHdu>
- Le jeu vidéo à la philharmonie de Paris :
<https://www.arte.tv/fr/videos/076822-000-A/le-jeu-video-a-la-philharmonie-de-paris/>
- Le jeu vidéo, l'art total – Stereolux :
<https://www.stereolux.org/blog/le-jeu-video-l-art-total>
- Top 10 des artistes du Game Art – Le collectionneur moderne :
<https://lecollectionneurmoderne.com/guide/top10-game-art/>

V. Je joue, donc je suis

Encore souvent mal compris, le jeu vidéo questionne, dérange, inquiète et donne à réfléchir sur la relation entre le réel et le virtuel. Les parents, notamment, ont besoin d'être rassuré et de mieux appréhender cet univers si fascinant pour leurs enfants. Essentiellement attractif pour de jeunes hommes, le jeu vidéo tend à se diversifier et à attirer de plus en plus de femmes, en intégrant des personnages féminins de moins en moins stéréotypés dans ses aventures.

- Les jeux vidéo sont-ils suffisamment pris au sérieux ? France Culture « du grain à moudre » :

<https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/les-jeux-video-sont-ils-suffisamment-pris-au-serious>

- Jouer aux jeux vidéo, une maladie ? – Arte :

<https://www.arte.tv/fr/videos/083754-000-A/jouer-aux-jeux-video-une-maladie/>

- Jeux Vidéo Info Parents:

<https://www.e-enfance.org/jeux-video-info-parents>

- Les femmes et le jeu vidéo - Arte :

<https://www.arte.tv/fr/videos/080236-000-A/les-femmes-et-le-jeu-video/>

- Les jeux vidéo sont-ils bons pour le cerveau ? - Sciences Humaines :

https://www.scienceshumaines.com/les-jeux-video-sont-ils-bons-pour-le-cerveau_fr_15191.html

VI. Des métiers d'avenir

Entre les techniques traditionnelles et les nouvelles technologies, le jeu vidéo est créé par des quantités impressionnantes de métiers et de savoir-faire qui ne cessent de se renouveler chaque année. Pour créer certains jeux vidéo, le travail des studios, ces nouvelles pépinières d'artistes et de techniciens hors-pair, peut durer 5 ans, voire plus. Les places sont chères, mais les débouchés sont réels pour ceux qui n'ont pas peur de s'investir et de se remettre très souvent leurs pratiques professionnelles en question.

- Les métiers du jeu vidéo - ONISEP :

<http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Jeu-video>

- Top 10 des métiers du jeu vidéo chez Ubisoft – Taupe 10 :

<https://www.youtube.com/watch?v=zMEdl095uOc>

- Les 41 métiers du jeu vidéo – Le guide des métiers :

<https://www.leguidedesmetiers.fr/fr/secteur/jeux-video>

- Le syndicat national du Jeu Vidéo publie la 2e édition du référentiel des métiers du jeu vidéo et la charte des stages en entreprises - AFJV :

https://www.afjv.com/news/7263_referentiel-des-metiers-du-jeu-video-et-charte-des-stages.htm

VII. Un sport intellectuel

Depuis quelques années, on assiste à un phénomène nouveau. Le jeu vidéo se décline désormais officiellement en sport, avec ses joueurs professionnels, ses rencontres, ses tournois en ligne qui attirent des millions de spectateurs et de visionnages en streaming. En France, l'eSport est bien représenté et soutenu par une fédération et des associations. Malgré l'engouement planétaire pour cette discipline, l'intégration de l'eSport comme discipline olympique ne semble pas encore tout à fait acquise.

- Fédération Française de Jeux Vidéo :
<https://www.ffjv.org/>
- France eSports :
<https://www.france-esports.org/>
- L'eSport expliqué aux parents... comme moi ! – Le padre :
<https://www.youtube.com/watch?v=ORZzV4NBj3M>
- L'eSport aux JO de Paris en 2024, ça se complique ! – LCI :
<https://www.lci.fr/sport/l-esport-aux-jo-de-paris-en-2024-ca-se-complique-2093872.html>

VIII. Des pixels dans le bretzel

Ouvert en 2017 à Schiltigheim, le Pixel Museum est un musée du jeu vidéo, des loisirs connectés et de l'art vidéoludique, et est un des rares endroits totalement dédié au jeu vidéo en France. Sa collection permanente est impressionnante, et ses expositions temporaires attirent un public de plus en plus nombreux. Le musée est en lien avec la Ludus Académie (basée à Strasbourg et à Bruxelles), qui est une école européenne de la création et du développement du jeu vidéo et du serious game (jeu sérieux).

- Pixel museum Schiltigheim :
<https://pixel-museum.fr/>
- Ludus académie (Strasbourg, Bruxelles) :
<http://ludus-academie.fr/>

IX. #LOL #PTDR :

Non seulement on se divertit en jouant aux jeux vidéo, mais on peut aussi se divertir en regardant des vidéos d'acteurs inspirés par le jeu vidéo, qui utilisent les plateformes de streaming en ligne pour diffuser leurs sketches, leurs tutoriels ou leurs coups de gueule inspirés par l'univers du jeu vidéo.

- Studio Gaming :

https://www.youtube.com/user/studiogamingofficiel/featured?disable_polymer=1

- Bazar du grenier :

<https://www.youtube.com/channel/UCCMxHHciWRBBouzk-PGzmtQ>

- yes vous aime gaming :

https://www.youtube.com/watch?v=F_r6iYD3U9U