

Valoriser les personnages féminins dans les jeux vidéos

Étapes préalables obligatoires / Connaissances préalables des élèves	Pas de prérequis spécifiques
Objectifs d'apprentissage	Découvrez la programmation en jouant aux premiers niveaux. Complétez un cours sur les concepts de codage avec les niveaux les plus difficiles.
Matières	Arts, anglais langue étrangère, littérature/lecture, éducation aux médias
Âge recommandé	15 – 18
Matériel nécessaire	Ordinateurs avec une connexion Internet
Durée de la séquence	60 minutes
Activité individuelle ou collective	Activité collective

Compétences développées	Coopération et travail d'équipe, communication, créativité, pensée critique, compétences culturelles
Activités de prolongement / différenciation	<p>Ce scénario peut être utilisé pour analyser la représentation des personnages handicapés autour du thème « Le handicap peut-il être plus qu'un superpouvoir ou un trait de caractère maléfique dans les jeux vidéo ? ». Parmi les vidéos intéressantes à utiliser, citons :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ‘Video game characters who are disabled’ de SVG • ‘Why The Sims Needs Disabilities ft @EnglishSimmer [CC]’ de Jessica Kellgren-Fozard

<p>Conseils pour une séquence plus courte</p>	<p>Pour rendre cette séquence plus courte, choisissez une vidéo de Feminist Frequency et concentrez-vous sur les étapes 1 et 3 de la discussion. Pour l'étape 1, au lieu de leur demander quel cliché ils ont découvert, demandez-leur s'ils connaissent le cliché montré. Pour remplacer l'étape 2, vous pouvez montrer une vidéo d'un personnage féminin comme Jade de Feminist Frequency, pour montrer des exemples de bonne représentation.</p>
<p>Conseils sur l'accessibilité et l'inclusivité de la séquence</p>	<p>Les vidéos utilisées dans cette séquence sont en anglais sous-titré. Vous pouvez également utiliser les sous-titres traduits automatiquement pour d'autres langues. Pour rendre cette séquence aussi inclusive que possible, vous pouvez envisager d'expliquer les vidéos à vos élèves pendant leur diffusion en classe, ou partager le script des vidéos avec vos élèves au préalable.</p>

Étape par étape : comment mettre en pratique la séquence

Dans cette séquence, vous allez analyser la représentation des personnages féminins dans la fiction à partir de l'exemple des jeux vidéo. Cela peut être lié à plusieurs thèmes de l'éducation artistique, littéraire et médiatique, tels que :

- La représentation de différents groupes dans les médias,
- L'effet limitatif des stéréotypes,
- Les bons principes de création et de caractérisation des personnages.

En guise d'activité préparatoire, répartissez votre classe en groupes et demandez-leur d'effectuer les tâches suivantes :

- Regardez une vidéo des listes de lecture de Feminist Frequency :
 - o [Tropes Vs. Women In Video Games – Season 1](#)
 - o [Tropes Vs. Women In Video Games – Season 2](#)

Feminist Frequency est une chaîne YouTube créée par l'analyste des médias Anita Sarkeesian. Ses vidéos sur les tropes négatifs concernant les personnages féminins dans les jeux vidéo sont présentées de manière intéressante. En effet, elle analyse les stéréotypes avec humour, son but n'étant pas d'exprimer l'idée que les jeux vidéo sont mauvais, mais que les créateurs pourraient mieux représenter les personnages féminins.

- Recherchez au moins un personnage féminin de jeu vidéo, tel que:
 - o Aloy de la série Horizon : [Horizon Zero Dawn - E3 2016 Trailer | PS4](#)
 - o Ellie dans The Last of Us Part II (attention : la bande-annonce montre du sang et une scène d'horreur) : [The Last of Us Part II – Release Date Reveal Trailer | PS4](#)
 - o Frey Holland de Forspoken : [Forspoken - PlayStation Showcase 2021: Story Introduction Trailer | PS5](#)
 - o Cassandra de Assassin's Creed Odyssey : [Assassin's Creed Odyssey: Gamescom 2018 - Cassandra Cinematic Trailer | Ubisoft \[NA\]](#)
 - o Kena de Kena: Bridge of Spirits : [Kena: Bridge of Spirits - State of Play Trailer | PS5, PS4](#)

Toutes les vidéos ci-dessus sont des bandes-annonces présentant les jeux ou leurs fonctionnalités, ce qui les rend compréhensibles aux personnes qui ne connaissent pas les jeux.

Vous pouvez également proposer aux étudiants qui jouent de chercher et présenter des personnages féminins classiques de jeux vidéo et l'évolution de leur représentation, telles que :

- Lara Croft de la série Tomb Raider, dont le corps était l'un des principaux arguments de vente du jeu dans les années 1990 ;
- Samus Aran de la série Metroid, un personnage en armure qui n'a été révélé comme étant une femme qu'à la fin du jeu, son genre n'ayant aucun impact tout au long de l'histoire. Cependant, en fonction de la manière dont le joueur a terminé le jeu, à la fin, elle enlève son armure et est représentée montrant plus ou moins de vêtements ;
- Zelda de la série The Legend of Zelda, qui est passée du statut de princesse à sauver à celui de guerrière, de souveraine, de pirate ou de scientifique à qui Link, le héros masculin, apporte un soutien.

Demandez à vos élèves de préparer les réponses aux questions suivantes pour leurs personnages :

- Quel est leur objectif ?
- Ont-elles un travail ?
- Quel semble être leur caractère ?
- Incarnent-elles des concepts ou des valeurs ?
- Comment sont dépeintes leurs relations avec les autres ?
- Que disent les autres à leur sujet ?
- Comment apprenez-vous à les connaître (en les montrant en action, à partir de leurs propres mots, des mots des autres, etc.) ?

Le jour du cours, animez une discussion en suivant les étapes suivantes :

1. Quel trope avez-vous découvert en regardant l'une des vidéos de Feminist Frequency ? Qu'en avez-vous pensé ? (20 minutes)

À cette étape, veillez à préciser aux élèves qu'ils ne sont pas censés être entièrement d'accord avec tous les arguments avancés. Certains des stéréotypes peuvent sembler trop simples lorsqu'ils sont résumés, et les élèves qui jouent peuvent aimer des personnages qui semblent incarner un stéréotype mais qui vont en fait au-delà. Rappelez aux élèves qu'ils doivent respecter les opinions des autres, ne pas s'interrompre et se rappeler que l'objectif n'est pas de dire que les jeux vidéo sont totalement mauvais, mais d'explorer les cas où la représentation du genre pourrait être plus positive.

Lorsqu'un élève présente un stéréotype, demandez aux autres s'ils ont regardé la même vidéo et s'ils ont quelque chose à ajouter à ce sujet.

2. Sur quel personnage avez-vous fait des recherches ? (20 minutes)

Demandez à quelques élèves de présenter l'un des personnages sur lesquels ils ont fait des recherches et de donner les réponses aux questions qu'ils ont dû préparer. Demandez au reste de la classe s'ils ont quelque chose à ajouter à cette description, ou s'ils ont compris autre chose sur le personnage.

Ensuite, demandez à vos élèves s'ils pensent que le personnage a l'air fort ou puissant (c'est-à-dire qu'elle aura un impact significatif sur l'histoire du jeu).

Si vous avez proposé à certains élèves de faire des recherches sur l'évolution d'un des personnages féminins classiques de jeux vidéo, proposez-leur de montrer des images s'ils le souhaitent.

3. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de créer des personnages qui vont au-delà du trope d'un groupe spécifique, en l'occurrence les personnages féminins ? (10 minutes)

Comme base pour cette discussion, vous pouvez partager les 5 statistiques sur l'impact des représentations biaisées des femmes au cinéma et à la télévision dans l'article suivant : ['How Media Portrayal Affects Women, And What Geena Davis Is Doing About It'](#) de Bruce Y. Lee.

À ce stade, il ne s'agit pas de dire que, par exemple, la sexualisation des personnages féminins est mauvaise en soi, mais que son omniprésence est problématique. Il en va de même pour d'autres stéréotypes : si un personnage féminin doit être secouru dans un film ou un jeu, ce n'est pas intrinsèquement mauvais en soi, mais cela se transforme en stéréotype négatif si les personnages féminins sont uniquement montrés comme faibles et sans défense.

Un bon exemple à discuter peut être la série Final Fantasy XIII (composée de 3 jeux : Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Final Fantasy XIII : Lightning Returns), dans laquelle le groupe part à la rescousse de la sœur de l'héroïne, modifiant ainsi la dynamique habituelle de la demoiselle en détresse dans laquelle un homme sauve une femme sans défense. Il est intéressant de noter que, dans le deuxième opus, la sœur qui a été sauvée dans le premier jeu devient la protagoniste. Elle mène un équipe pour sauver le monde et rechercher sa sœur aînée (l'héroïne du premier jeu) qui a disparu.

Bibliographie :

Feminist Frequency (2017). Tropes Vs. Women In Video Games – Season 1

[YouTube channel]. Retrieved September, 10th 2021 from:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9yP61

Feminist Frequency (2017). Tropes Vs. Women In Video Games – Season 2

[YouTube channel]. Retrieved September, 10th 2021 from:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaZWlYcx7VKiFheMSEp1gbq

Lee, Bruce Y. (March 13th, 2018). 'How Media Portrayal Affects Women, And What Geena Davis Is Doing About It', Forbes.com. Retrieved from

<https://www.forbes.com/sites/brucelee/2018/03/13/how-media-portrayal-affects-women-and-what-geena-davis-is-doing-about-it/?sh=202cff3a2962>

PlayStation (June 6th, 2016) 'Horizon Zero Dawn - E3 2016 Trailer | PS4' [Video].

Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=u4-FCsiF5x4>

PlayStation (September 14th, 2019) 'The Last of Us Part II – Release Date Reveal

Trailer | PS4' [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=II5UsqP2JAK>

PlayStation (February 25th, 2021) 'Kena: Bridge of Spirits - State of Play Trailer | PS5,

PS4' [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=pWh5388AEHw>

PlayStation (September 9th, 2021) 'Forspoken - PlayStation Showcase 2021: Story

Introduction Trailer | PS5' [Video]. Youtube.

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

Ubisoft North America (August 21st, 2018) 'Assassin's Creed Odyssey: Gamescom 2018 - Cassandra Cinematic Trailer | Ubisoft [NA]' [Video]. Youtube.

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

Jeux vidéo cités :

- Assassin's Creed Odyssey: <https://www.ubisoft.com/en-gb/game/assassins-creed/odyssey>
- Final Fantasy XIII (series): https://square-enix-games.com/en_EU/games/final-fantasy-xiii
- Forspoken: <https://forspoken.square-enix-games.com/>
- Horizon (series): <https://www.playstation.com/en-us/games/horizon-zero-dawn/>
- Kena: Bridge of Spirits: <https://www.emberlab.com/>
- The Last Of Us (series): <https://www.playstation.com/en-us/games/the-last-of-us-part-ii/>
- The Legend of Zelda (series): <https://www.zelda.com/>
- Metroid (series): <https://www.nintendo.co.uk/Games/Nintendo-Characters-Hub/Metroid-Hub/Metroid-Hub-627595.html>
- Tomb Raider (series): <https://tomraider.square-enix-games.com/>

