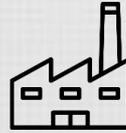

Fundamentos de Entretenimiento Digital

Diego C. Martínez

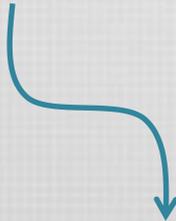
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

Juegos

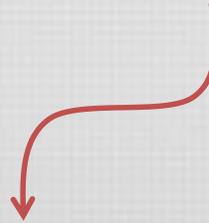
Primeras implementaciones simples
con computadoras digitales

Juegos

Nacimiento y consolidación de los videojuegos como industria

Juegos

Diversificación y crecimiento
computadoras personales
consolas de videojuegos
handhelds

Juegos

Industria consolidada y globalizada
juegos online masivos
facilidades de acceso y distribución
crecimiento como fenómeno social

Juegos

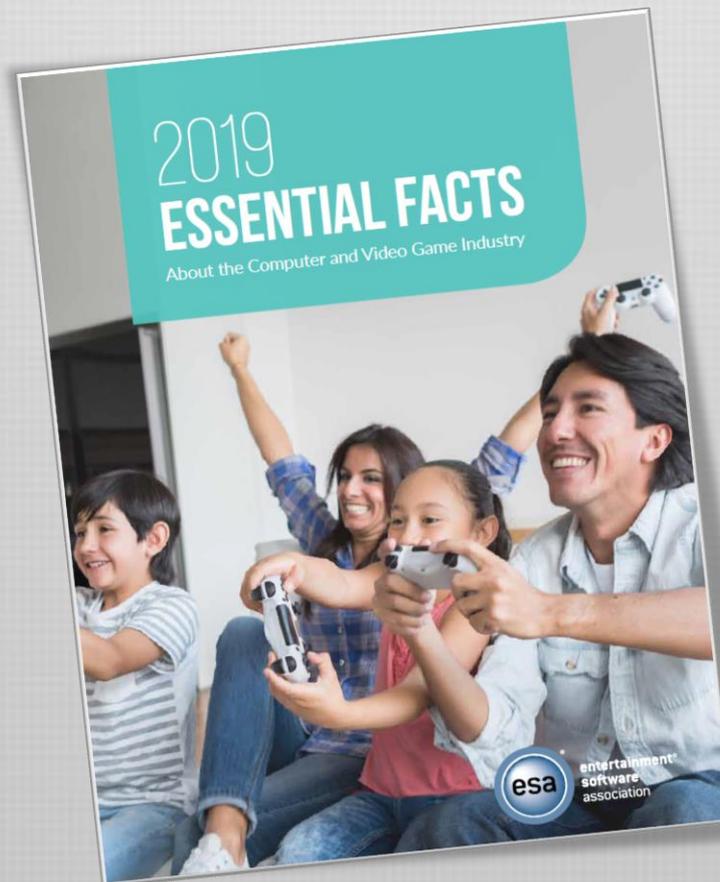

Juegos

505 Games	Natsume
Activision Blizzard	NCSoft
Bandai Namco Entertainment	Nexon
Bethesda Softworks	Nintendo
Bungie	Nvidia
Capcom	Outright Games
Deep Silver	Phosphor Studios
Disney Interactive Studios	Rebellion Developments
Electronic Arts	Riot Games
Epic Games	SEGA
Focus Home Interactive	Six Foot
Gearbox Software	Sony Interactive Entertainment
GungHo Online Entertainment	Paracosma
Intellivision Entertainment	Square Enix
Kalypso Media	Take-Two Interactive
Konami	Tencent
Legends of Learning	THQ Nordic
Magic Leap	Triseum

Juegos

*¡Leer
todos los
años!*

¿cuáles son los ingredientes típicos de un videojuego?

¿cómo lo hacemos divertido?

¿debe ser siempre divertido?

¿qué es la *estética* de videojuegos?

¿cómo es la relación de los videojuegos en relación al arte?

¿cómo los medios digitales afectan las narrativas y las artes visuales?

¿cómo los videojuegos influyen a las emociones del jugador?

¿puede un jugador ser culpado moralmente por lo que hace cuando juega?

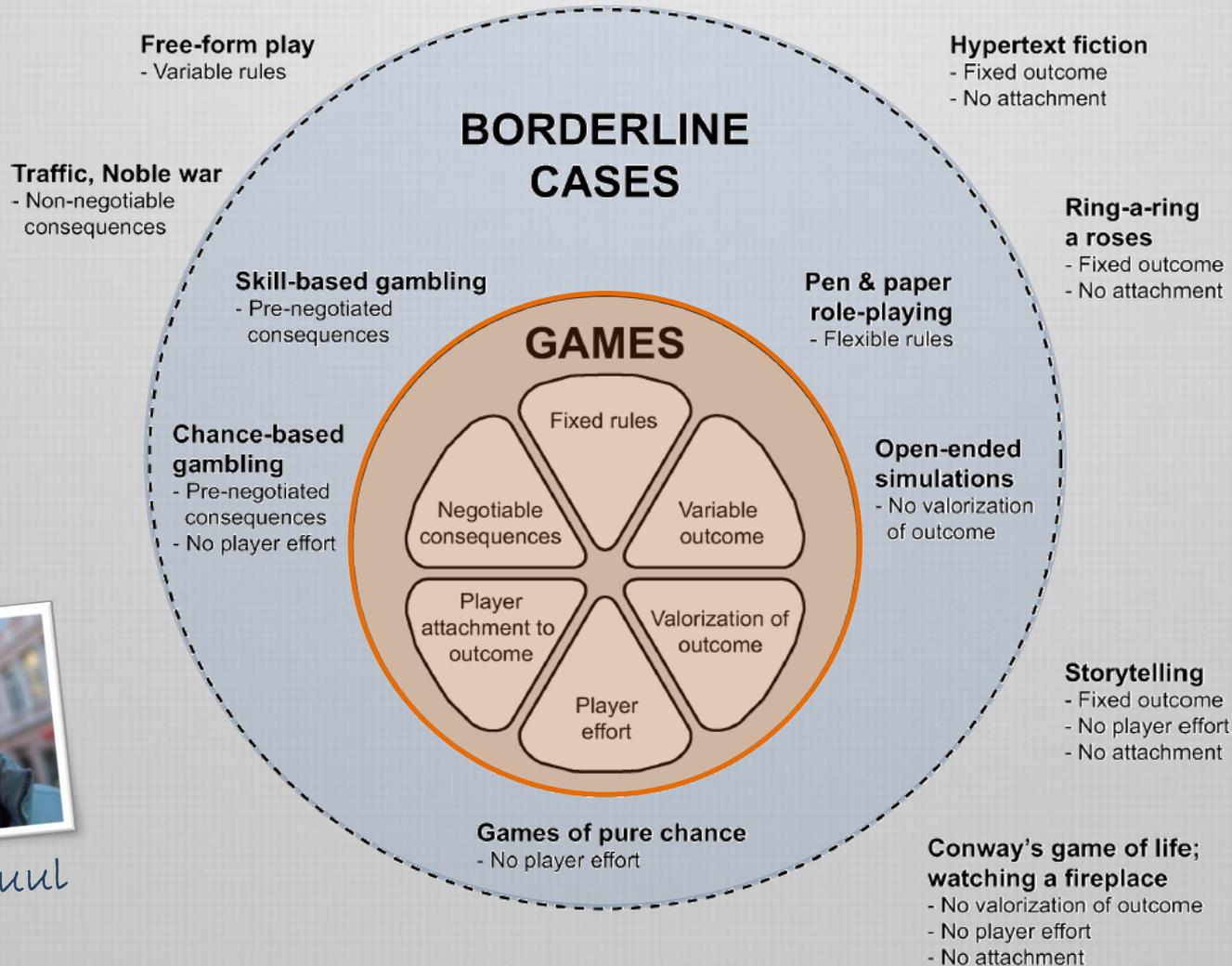
¿en qué difieren los videojuegos de otras formas de arte tradicional?

...

Juegos

NOT GAMES

Jesper Juul

Diseño

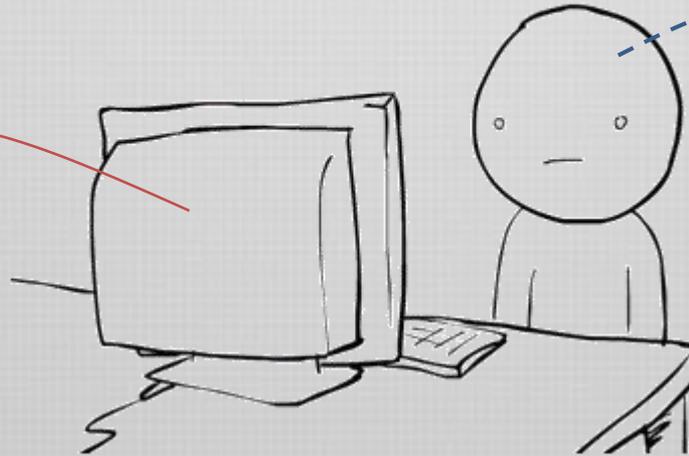

Jesse Schell

Los juegos proveen **experiencias**

Principal objetivo del
game designer

El juego **NO** es la
experiencia

La experiencia
nace aquí

Por esta razón otras disciplinas aportan al diseño de juegos

psicología

filosofía

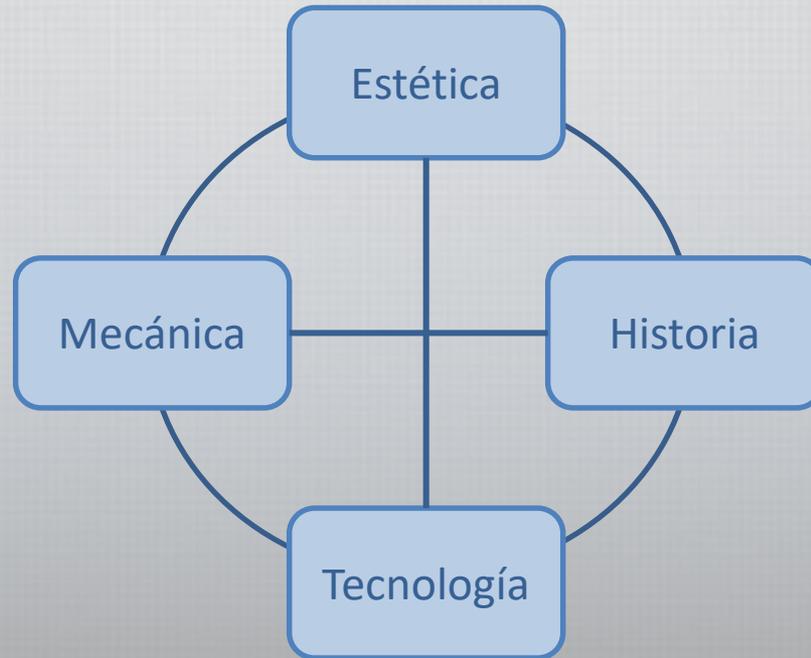
antropología

Diseño

Jesse Schell

Más visible

Menos visible

Diseño

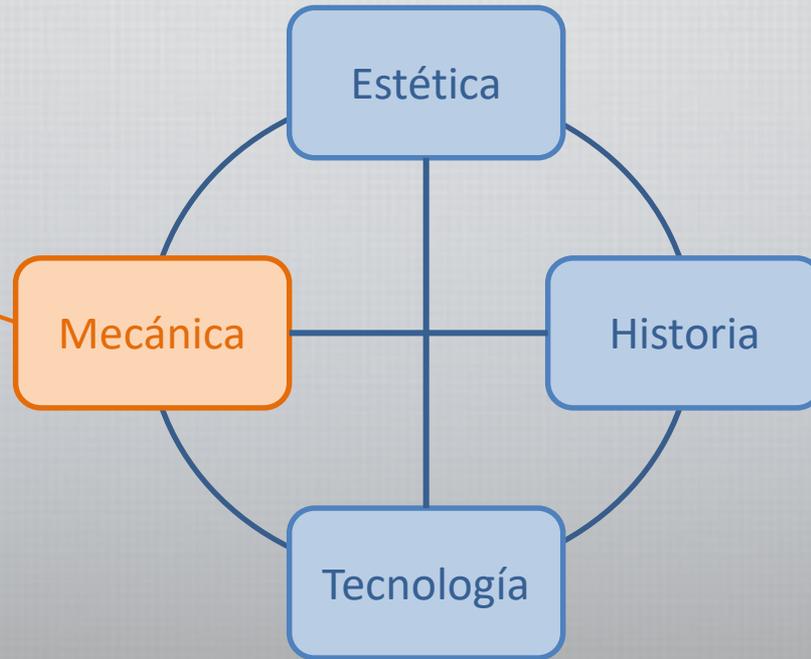

Jesse Schell

"mathematical machine"

Más visible

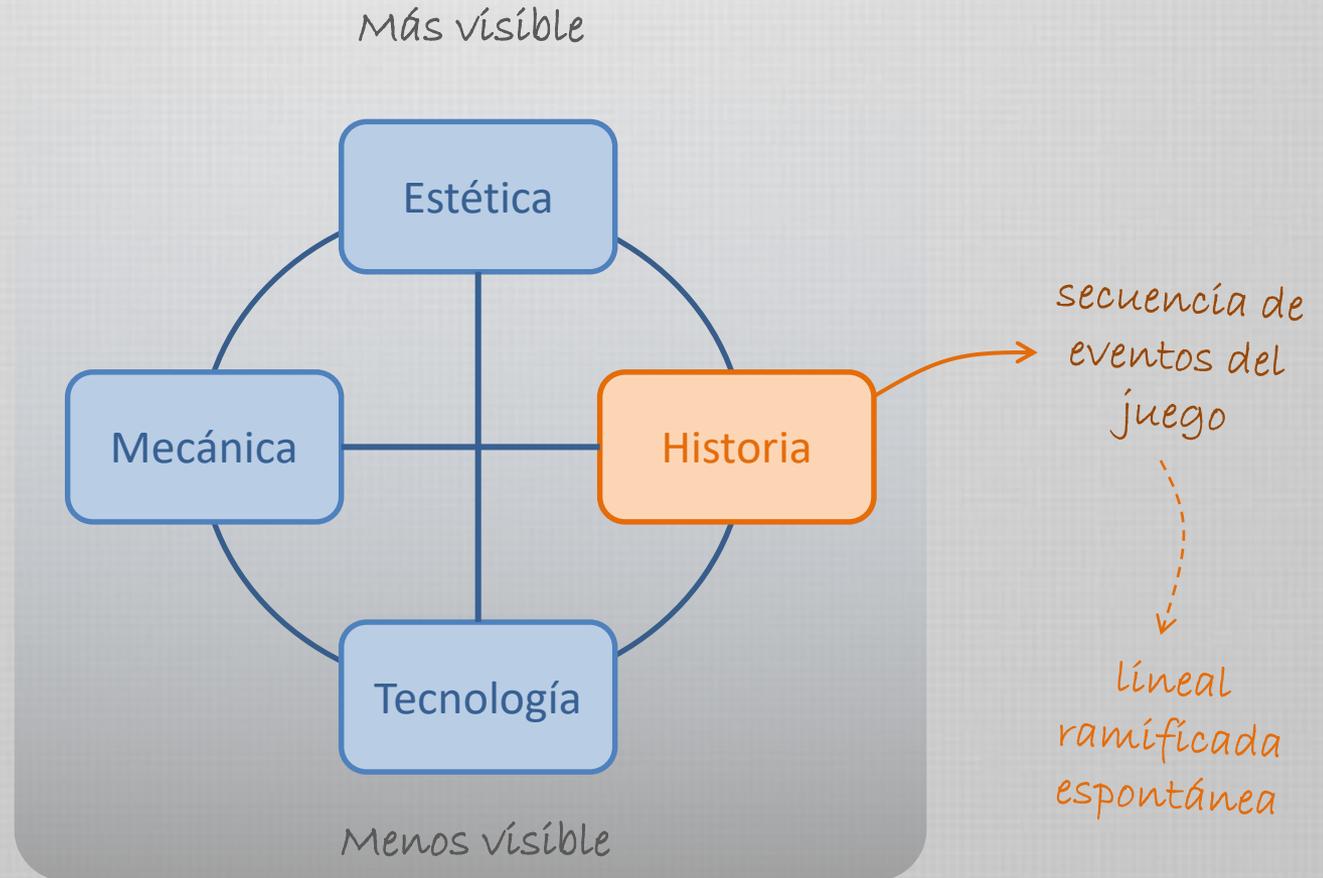

Menos visible

Diseño

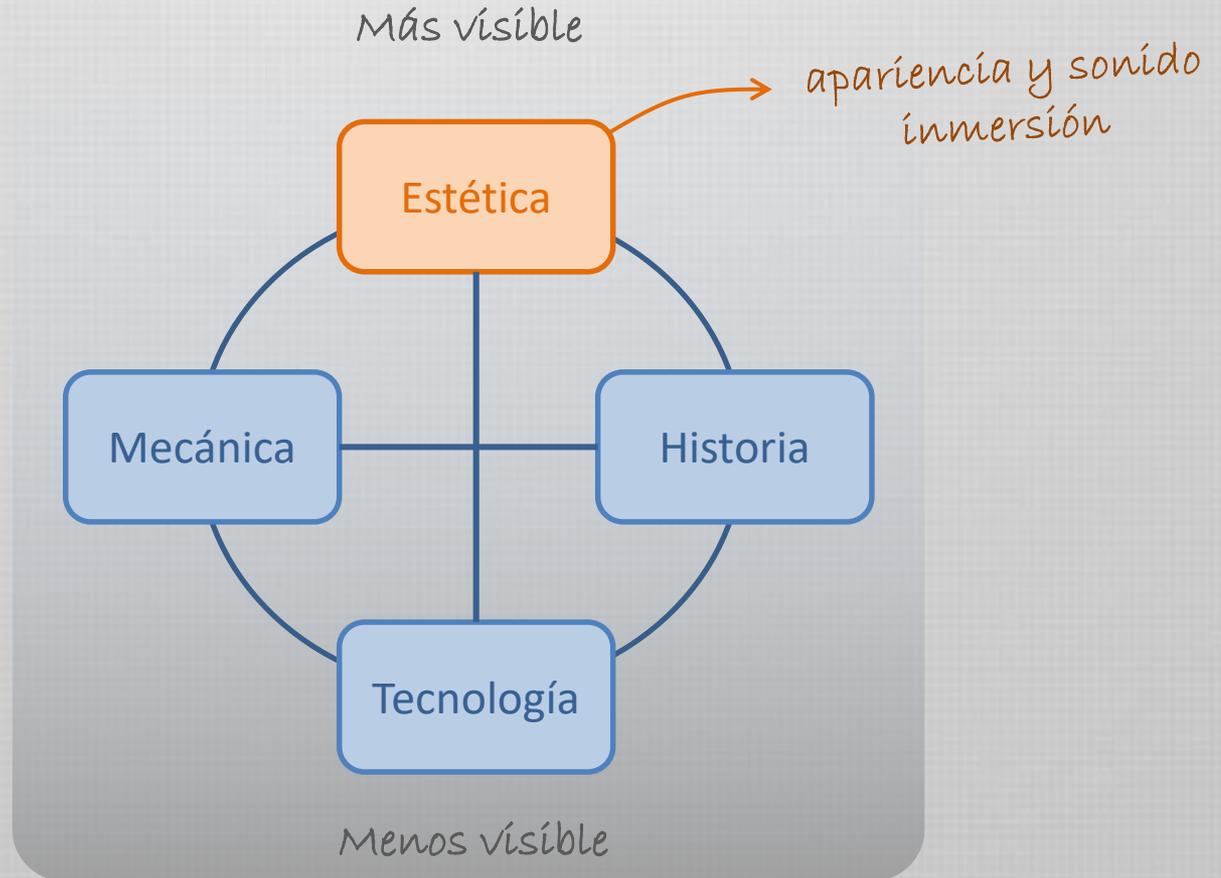
Jesse Schell

Diseño

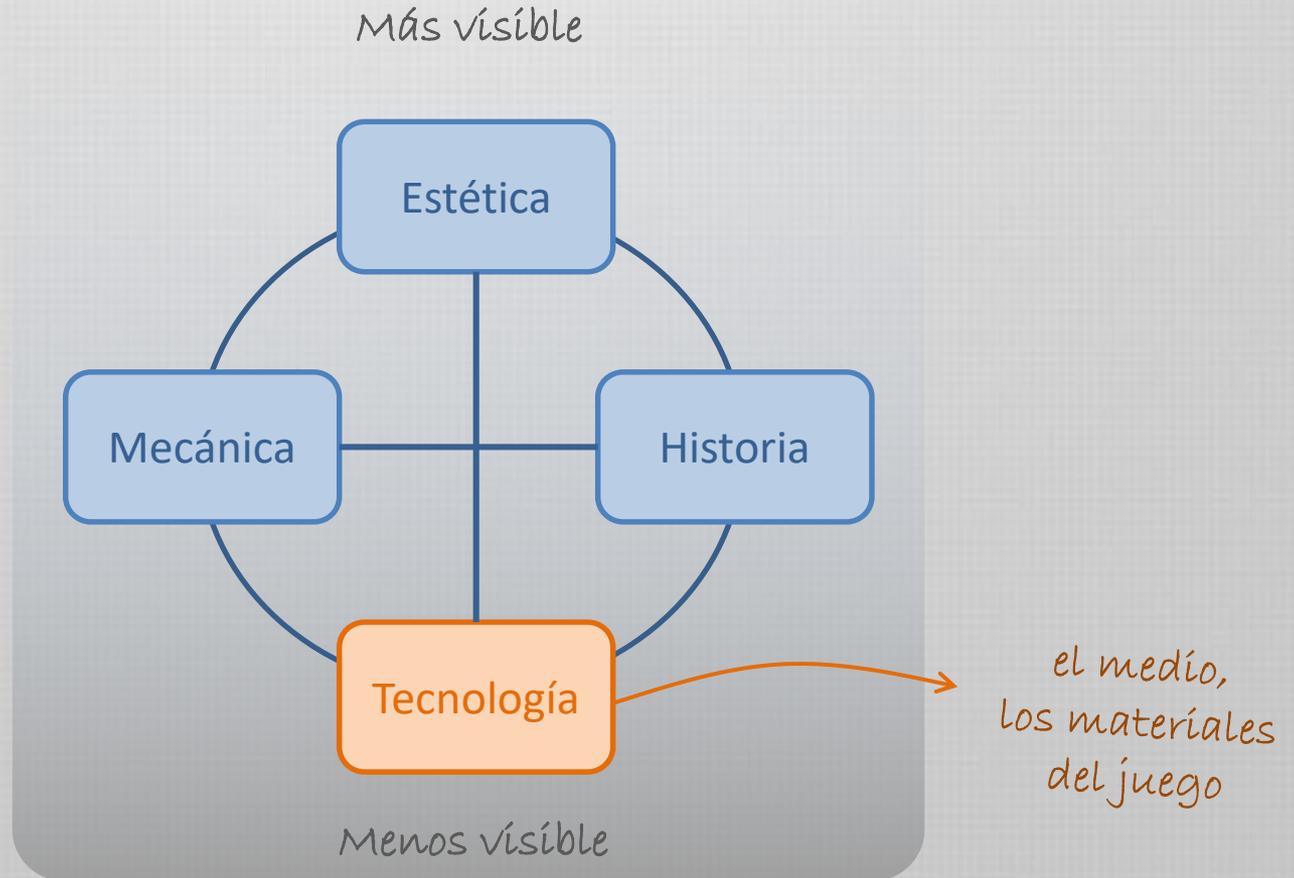
Jesse Schell

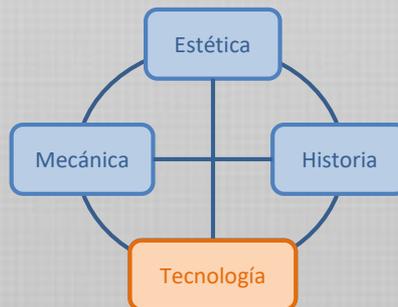
Diseño

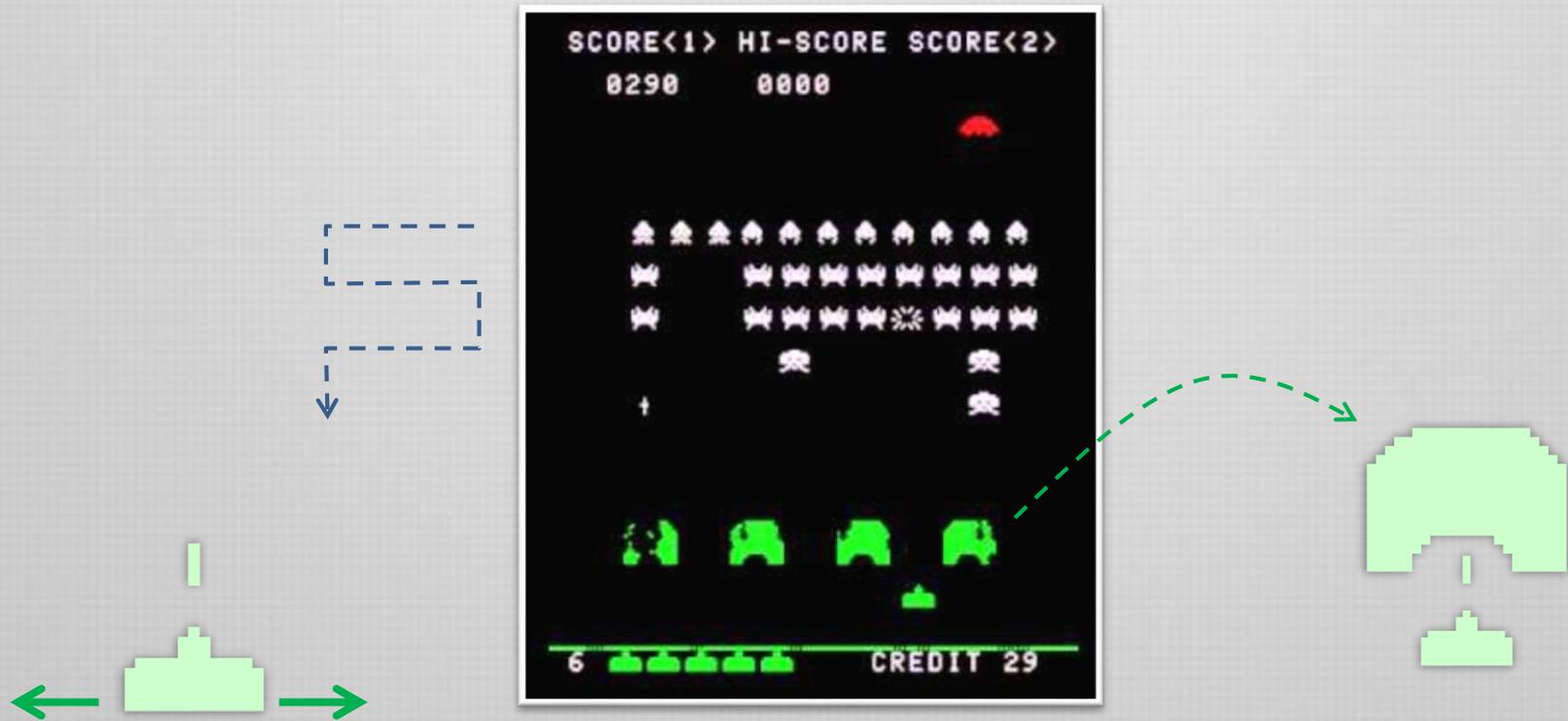
Jesse Schell

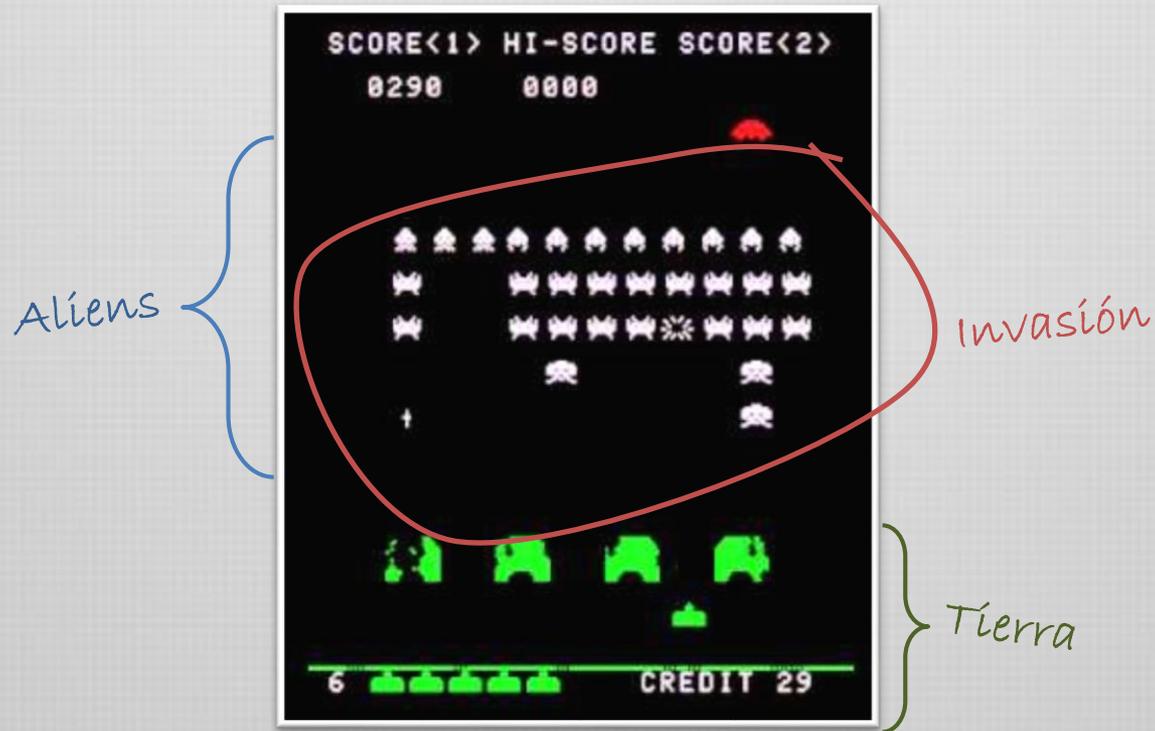
Diseño

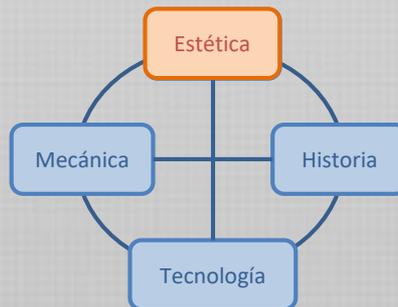
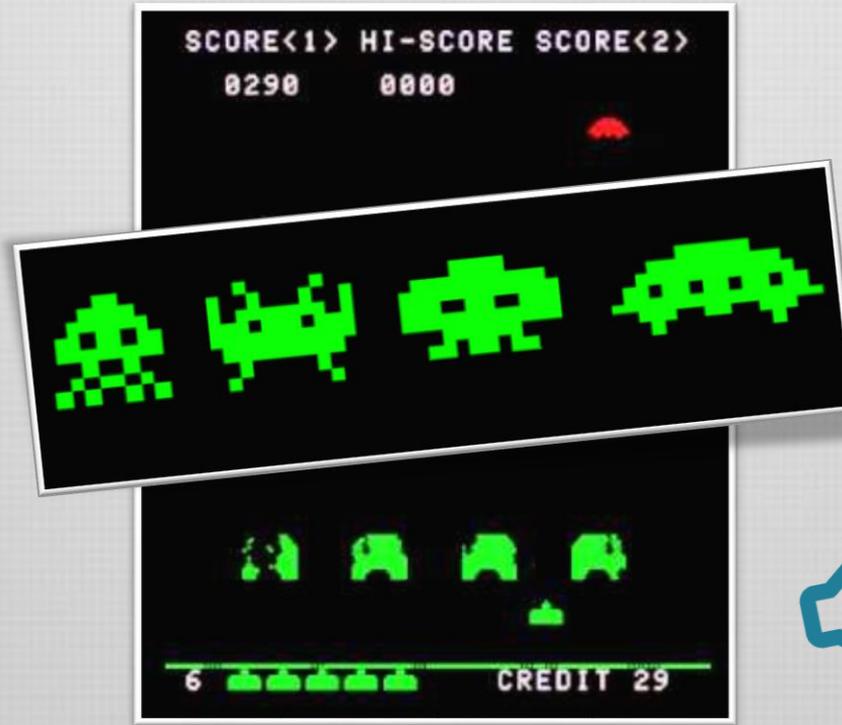
Diseño

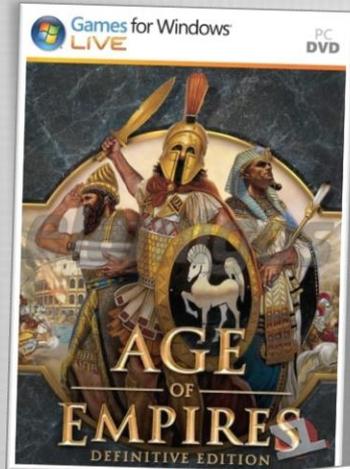
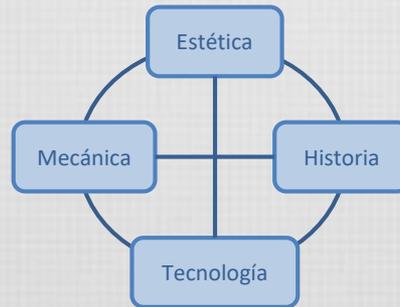
Diseño

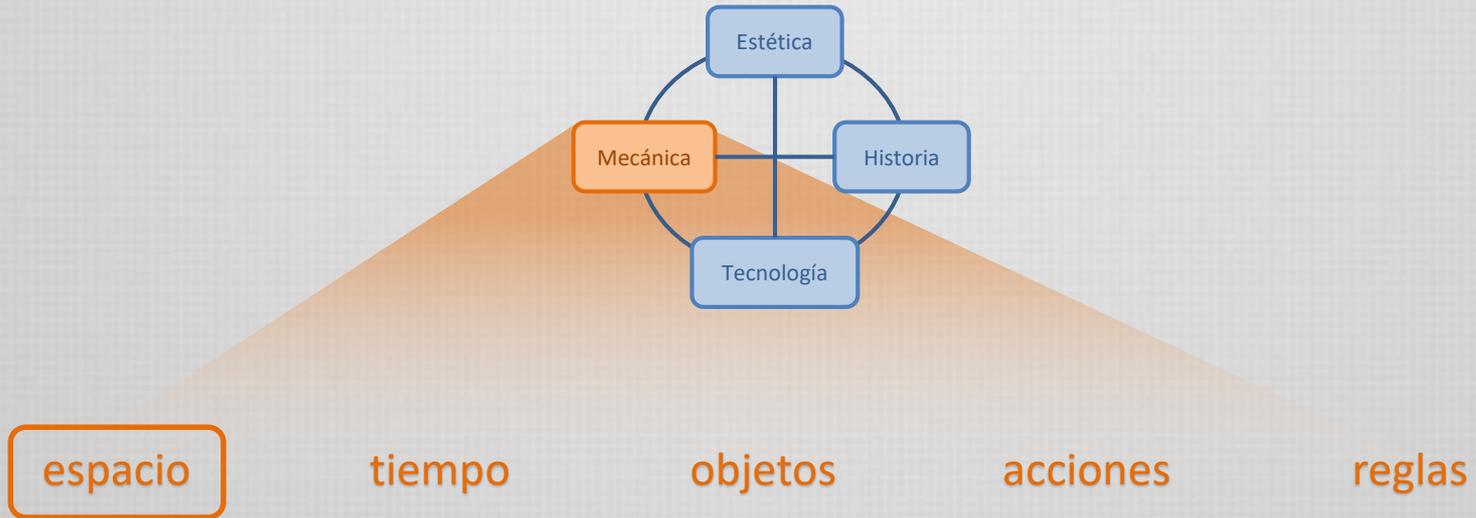
Diseño

Diseño

Mecánica del juego

El espacio es una construcción matemática

discreto o continuo

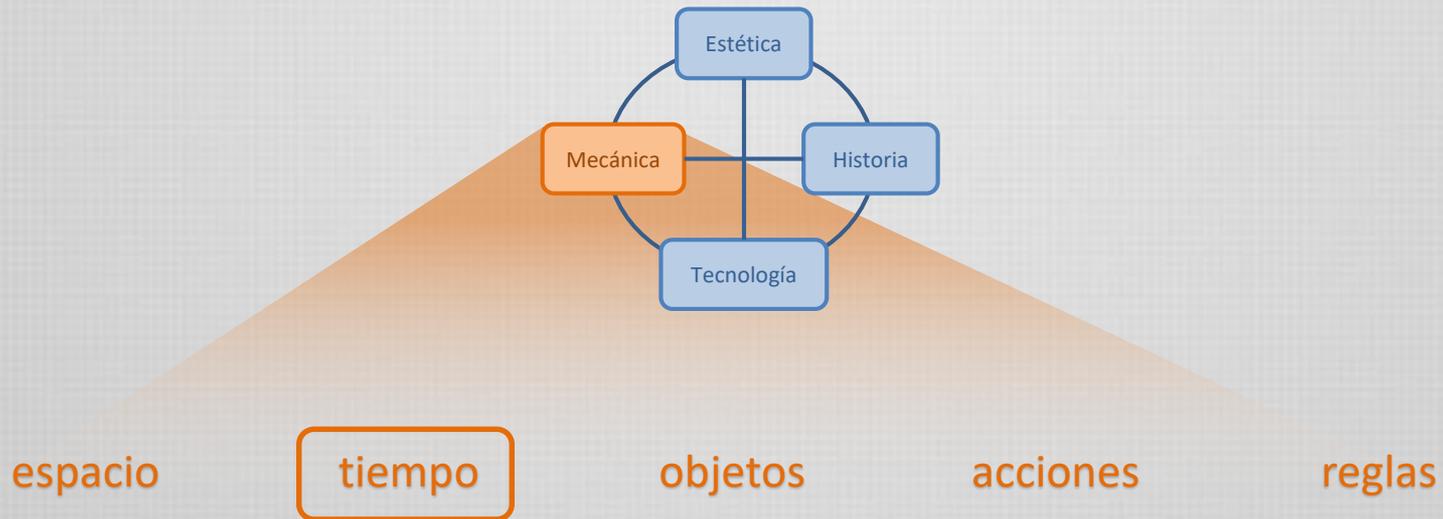
Puede tener varias dimensiones

Puede tener zonas acotadas que pueden estar conexas o no

Mecánica del juego

El tiempo es el ritmo de la evolución del juego

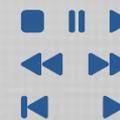
discreto o continuo

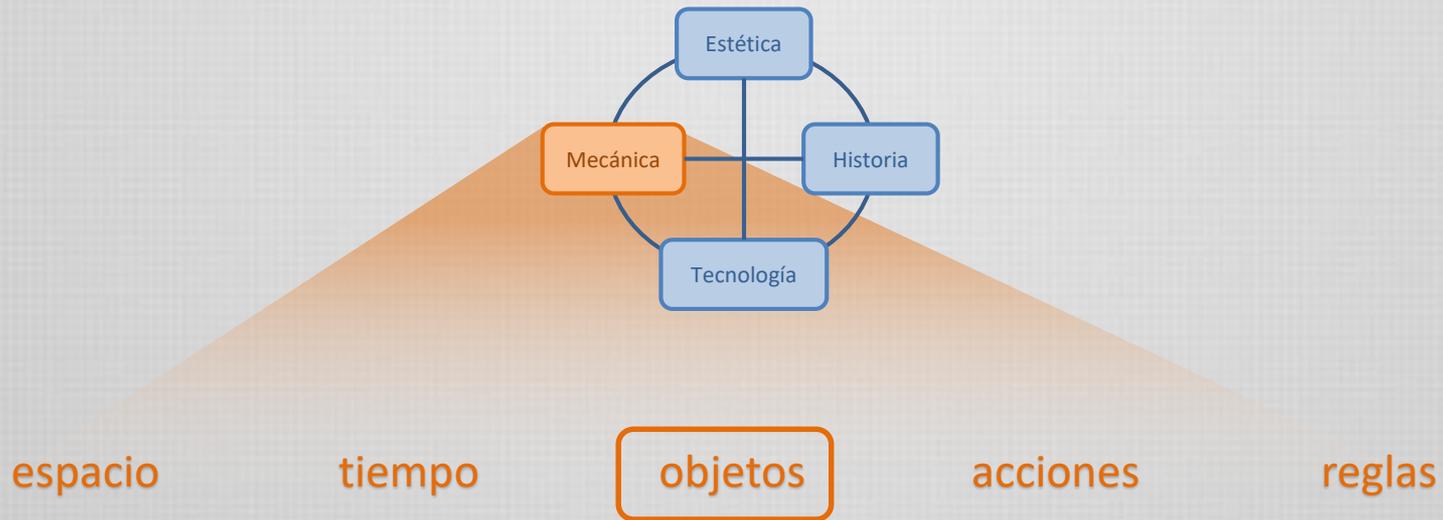
clocks / races

posiblemente controlable

Mecánica del juego

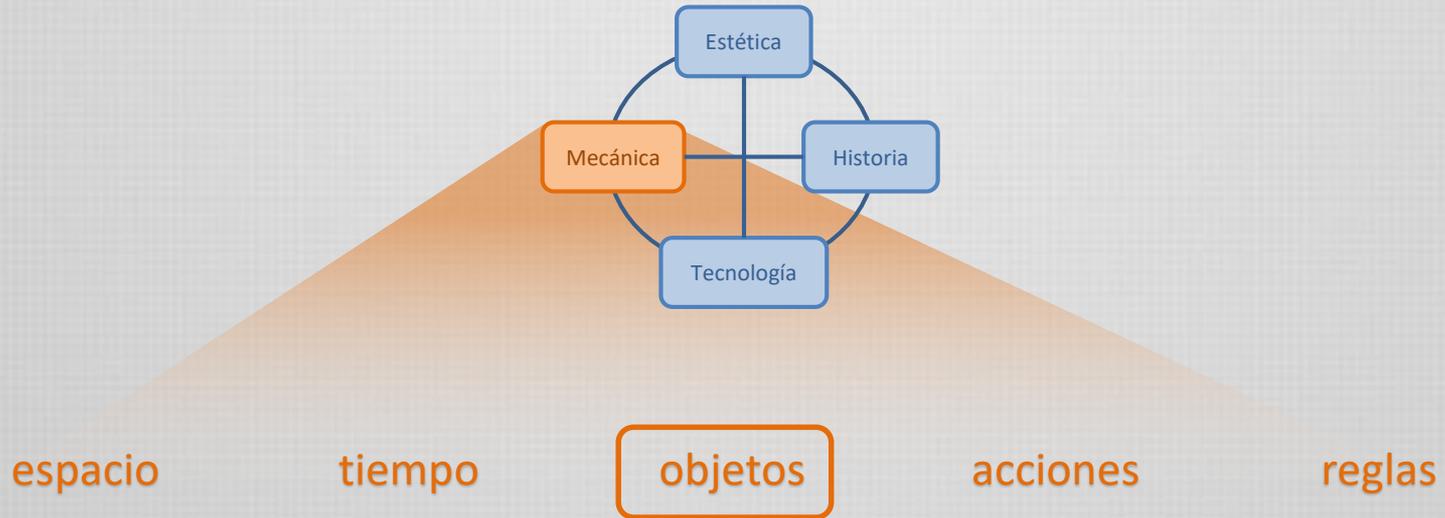
Todo lo que puede ser manipulado en el juego
caracteres, ítems, HUDs, etc

Poseen atributos propios y un estado determinado

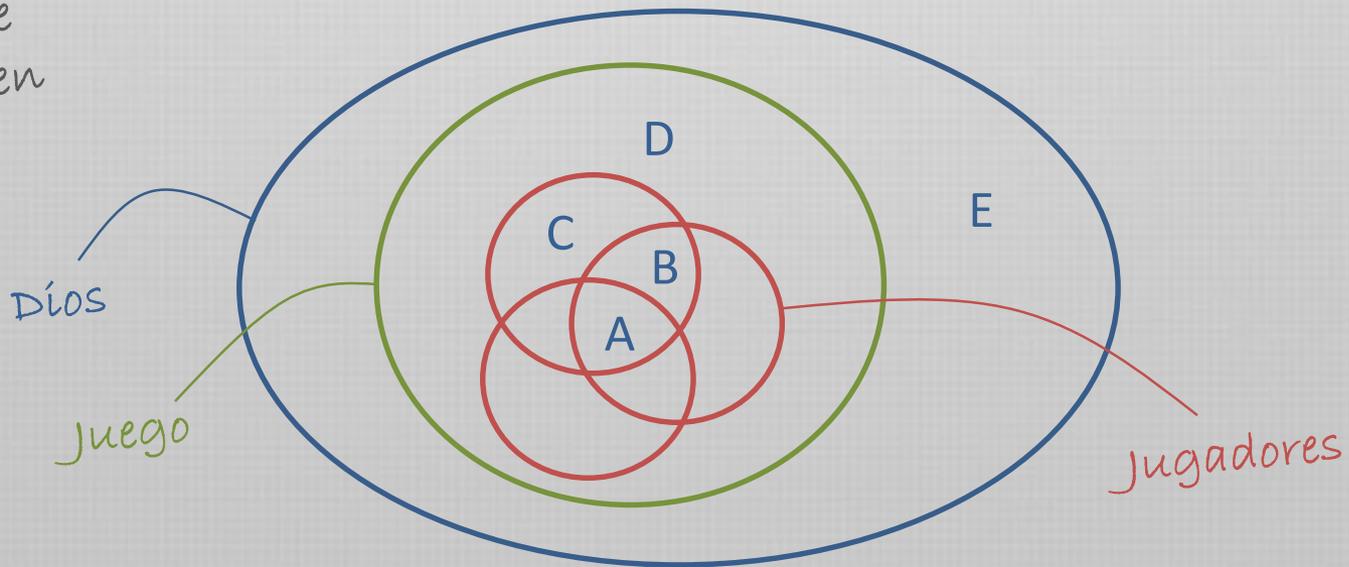
Los estados pueden ser complejos y se puede cambiar de uno a otro por diferentes razones

La manera en que cambian de estado dependen del objeto

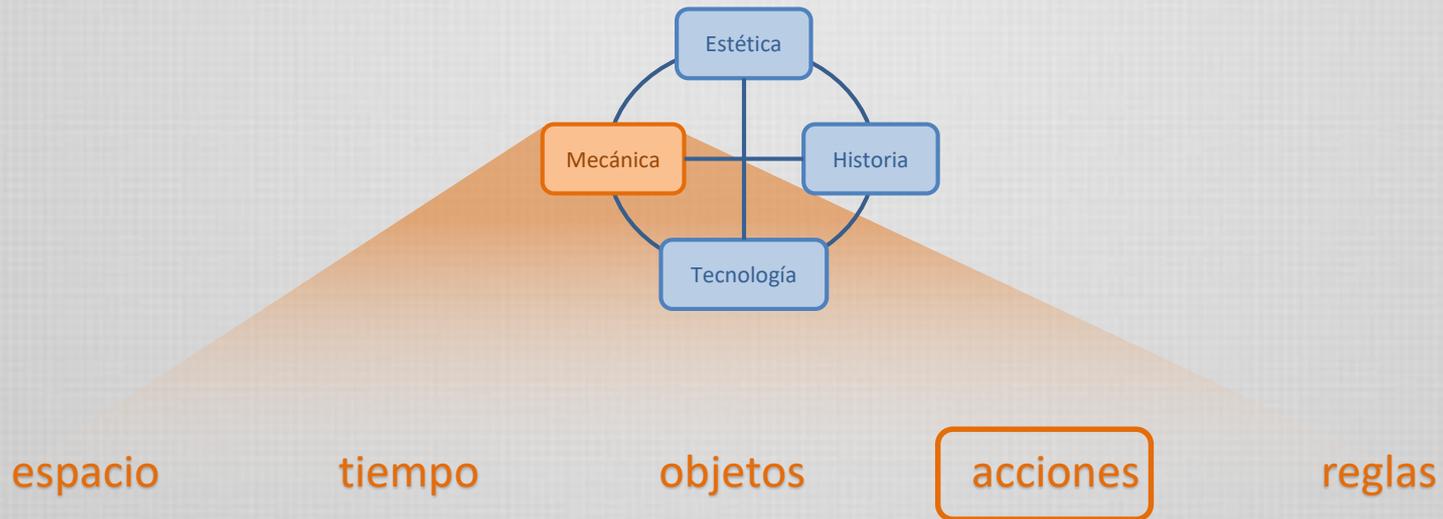
Mecánica del juego

*quién sabe
qué de quién*

Mecánica del juego

Los verbos del juego :)

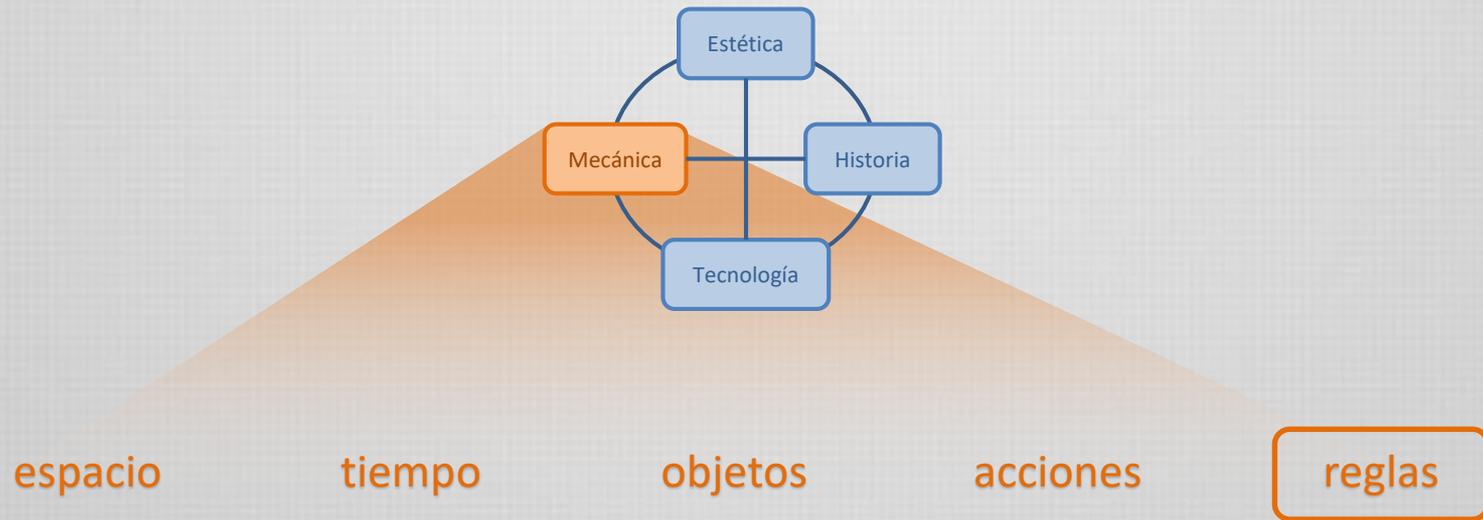
Acciones básicas

Primitivas simples
mover una ficha
avanzar una posición
hacer un disparo

Acciones estratégicas

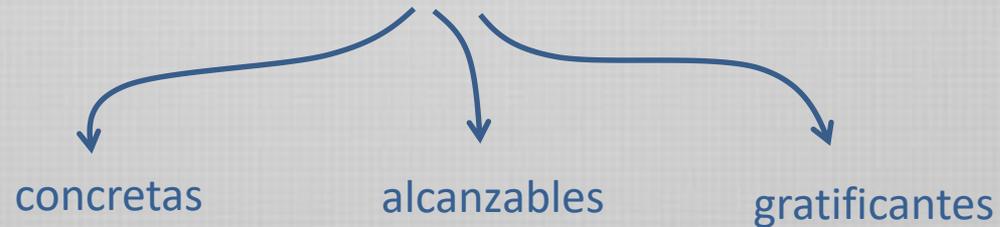
Significativas a largo plazo
proteger una ficha
forzar al oponente a actuar
sacrificar fichas

Mecánica del juego

Son las que vinculan todos los elementos anteriores

Permiten alcanzar las metas del juego

Mecánica del juego

Orson Scott Card

“...the power and beauty of the art of gamemaking is that you and the player collaborate to create the final story. Every freedom that you can give to the player is an artistic victory. And every needless boundary in your game should feel to you like failure.”

Mecánica del juego

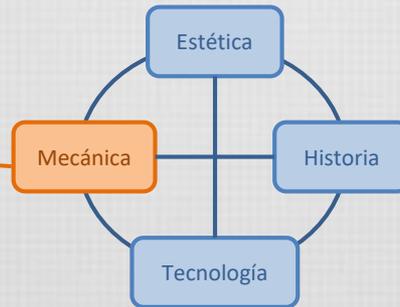
Jesper Juul

Game state rules: aspectos básicos del estado del juego

Outcome valorization rules: definen los resultados considerados positivos y los resultados considerados negativos

Information rules: qué información recibe el jugador sobre el estado del juego

Clasificaciones

Diferentes modos de juego
(gameplay)

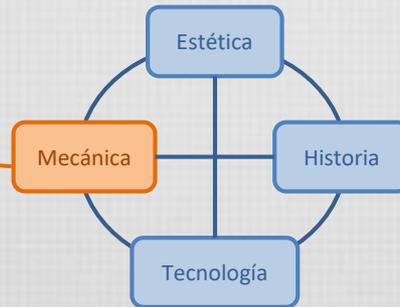
Géneros de juegos

No existe un consenso general
sobre las clasificaciones de juegos

2D 3D 4X Action Adventure Arcade Baseball Basketball
Beat-'Em-Up Billiards Bowling Boxing Card Game
Compilation Cricket Defense Driving/Racing
Edutainment Fighting First-Person Fitness Fixed-Screen
Flight Football (American) Free-to-Play Gambling Golf
Hidden Object Hockey Hunting/Fishing Light-Gun
Management Matching/Stacking MMO MOBA
Music/Rhythm On-Rails Open-World Party/Minigame
Pinball Platformer Puzzle Real-Time Roguelike Role-
Playing Scrolling Shoot-'Em-Up Shooter Simulation
Skateboarding/Skating Snowboarding/Skiing Soccer
Sports Strategy Survival Tactical Team-Based Tennis
Text-Based Third-Person Track & Field Trivia/Board
Game Turn-Based Vehicular Combat
Wakeboarding/Surfing Wrestling VR

Clasificaciones

Diferentes modos de juego
(gameplay)

Géneros de juegos

No existe un consenso general
sobre las clasificaciones de juegos

Acción Aventura Carreras Casuales
Deportes Estrategia Independientes
Multijugador masivo Rol (RPG) Simulación

Clasificaciones

Joris Dormans

	Physics	Economy	Progression	Tactical Maneuvering	Social Interaction
Action	Detailed physics for movement, shooting, jumping, etc,	Power-ups, collectables, points and lives	Pre-designed levels with increasingly difficult task, story-line to set player goals		
Strategy	Simple physics for movement and fighting	Unit building, resource harvesting, unit upgrading, risking units in combat	Scenarios to provide new set of challenges	Positioning of units to gain offensive or defensive advantages	Coordinated actions, alliances and animosity between players
Role-Playing	Relatively simple physics to resolve movement and conflict, often turn-based	Equipment and experience to customize a character or party	Story-line and quests to give player a purpose and goal	Party tactics	Play-acting
Sports	Detailed simulation	Team management	Seasons, competitions, tournaments	Team tactics	
Vehicle Simulation	Detailed simulation	Vehicle tuning between missions	Missions, races, challenges, competitions, tournaments		
Management Simulation		Managing of resources, economy building	Scenarios to provide new set of challenges	Managing of resources, economy building	Coordinated actions, alliances and animosity between players
Adventure		Managing a player's inventory	Story to drive game, locks and key to control player progress		
Puzzle	Simple, often non-realistic and discrete, physics generates challenges		Short levels proving increasingly more difficult challenges		

Juegos

Progresión vs Emergencia

El jugador debe vencer desafíos previamente establecidos

El diseñador controla la secuencia de eventos

sensación de juego "on-rails"

walkthroughs

pasos precisos para ganar

El juego especifica reglas que producen un gran número de variaciones

Evolución exacta del juego es impredecible

Se juega muchas veces

*Típicamente
juegos de tablero
estrategia
acción*

Juegos

Progresión vs Emergencia

El jugador debe vencer desafíos previamente establecidos

El juego especifica reglas que producen un gran número de variaciones

Juegos

Progresión vs Emergencia

El jugador debe vencer desafíos previamente establecidos

El juego especifica reglas que producen un gran número de variaciones

Según Juuls

muchos juegos son juegos de emergencia,
con estructuras internas de progresión

Juegos de Progresión Pura

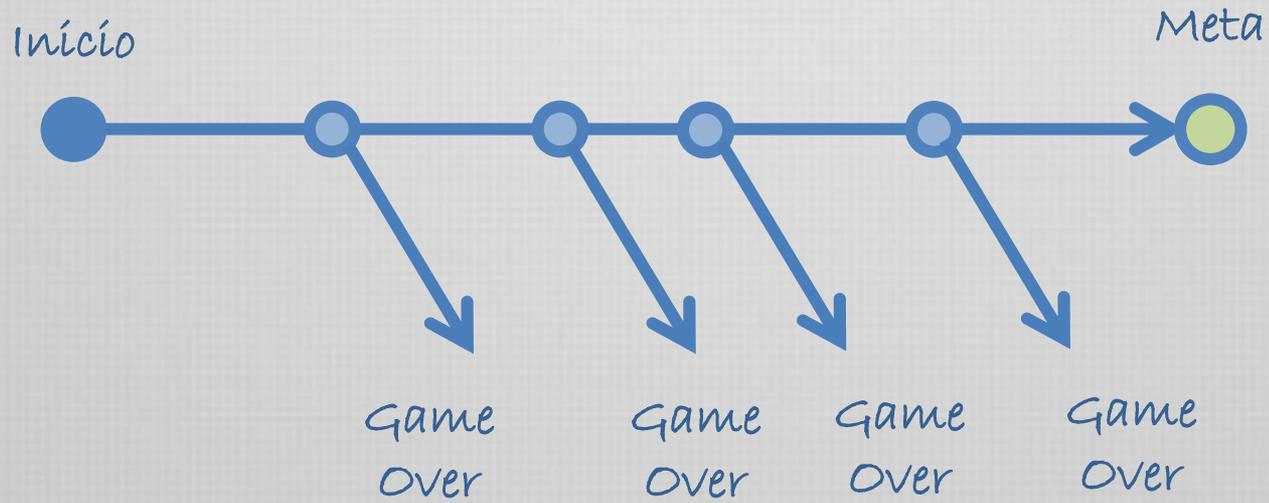

Juegos de Emergencia Pura

Demasiada libertad puede ser contraproducente

Progresión

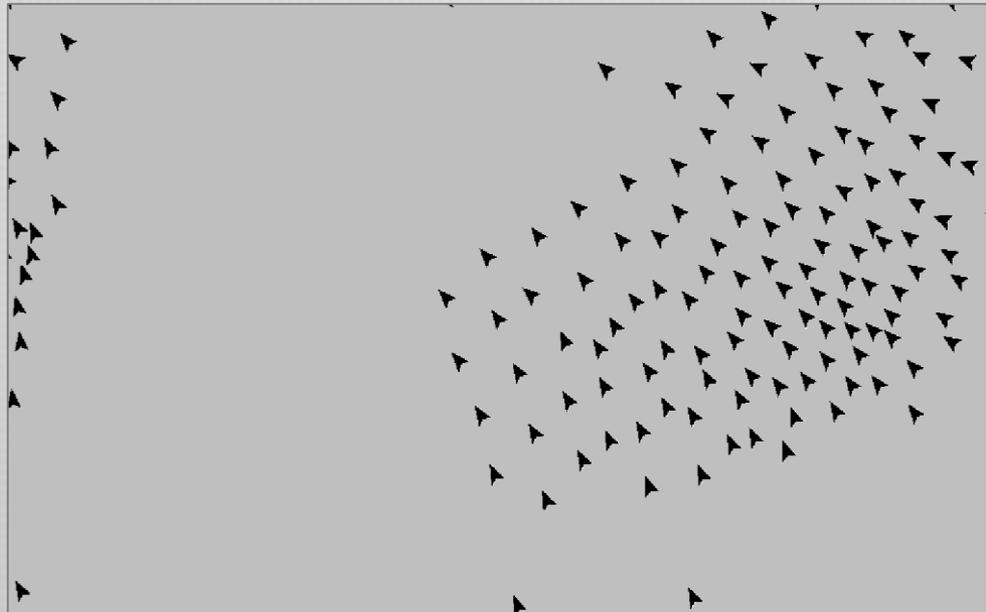

Emergencia

La emergencia es un concepto central en muchos videojuegos
Muchos diseñadores lo consideran una **necesidad** para un **buen juego**

A veces puede generarse con reglas simples

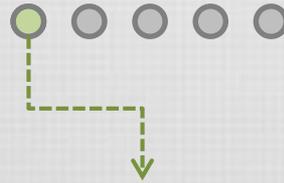
Flocking

En muchos casos, sin embargo, la *ingeniería de emergencia* es difícil

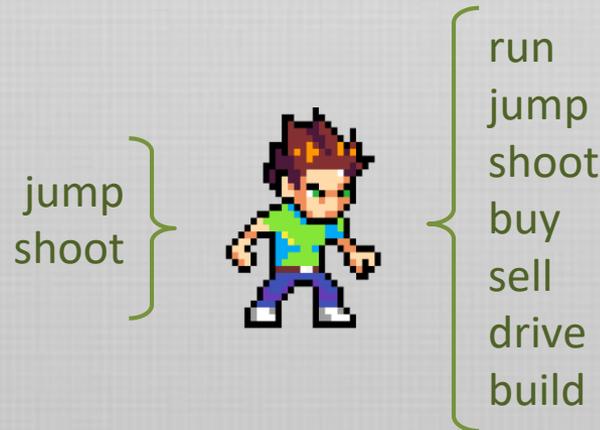
Emergencia

¿Como facilitar la creación de emergencia en el juego?

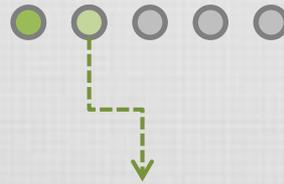
Agregar acciones variadas

Más acciones básicas implican mas oportunidades de interacción
con los objetos, entre jugadores, con el espacio de juego

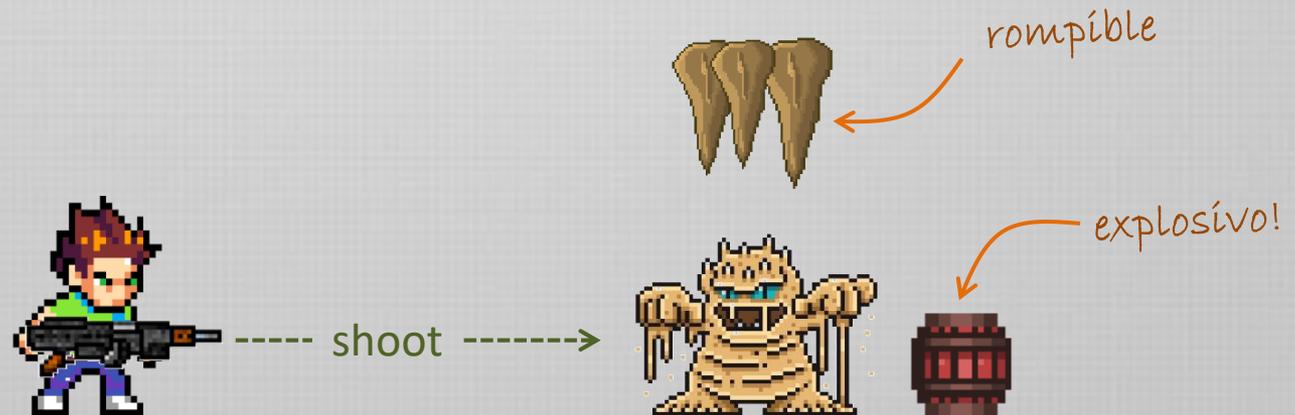
Emergencia

¿Como facilitar la creación de emergencia en el juego?

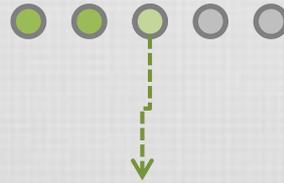
Usar acciones que puedan aplicarse a muchos objetos

Una misma acción puede proveer la base de decisiones estratégicas,
si es útil en diferentes aplicaciones

Emergencia

¿Como facilitar la creación de emergencia en el juego?

Metas que pueden lograrse de más de una forma

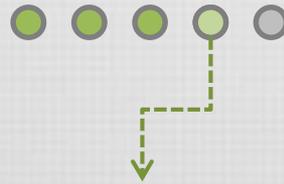
No tiene sentido las reglas anteriores si no se permite cumplir un objetivo realizando acciones diferentes

*Commandos
(1998)*

Emergencia

¿Como facilitar la creación de emergencia en el juego?

Considerar varios actores en el juego

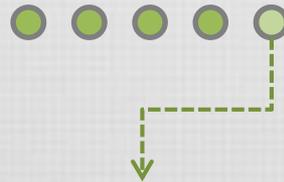
Varios actores que pueden hacer muchas acciones en diversos objetos promueve *gameplays* mas complejos

Indiana Jones
and the Fate
of Atlantis
(1992)

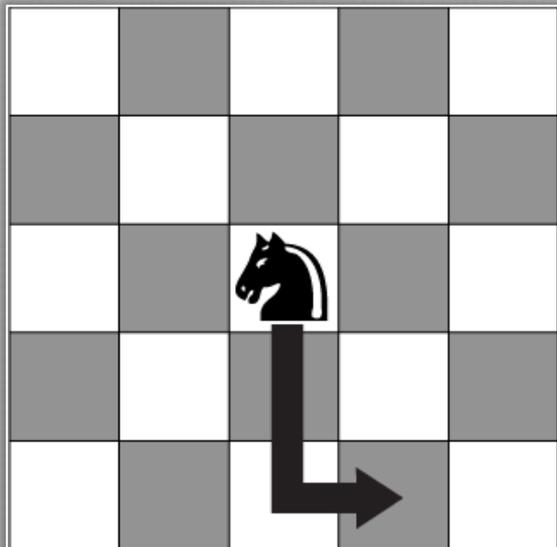
Emergencia

¿Como facilitar la creación de emergencia en el juego?

Efectos colaterales que modifican las restricciones propias o del oponente

Si algunas condiciones del juego cambian luego de realizar acciones básicas, un *gameplay* mas interesante emerge

X-COM 2 (2016)