Estructura de la industria del videojuego

- localización
- logística
- etc.

Servicios

Desarrolladores — **Publishers**

- editores
- producto

Canales de distribución

- digital
- retail

Jugadores

- 1.200M
- mobile

Prescriptores

- prensa digital
- prensa escrita
- YT'ers

Modelos de la industria – 1. Tipologías

AAA:

- blockbusters
- "A" grade

Indie: •

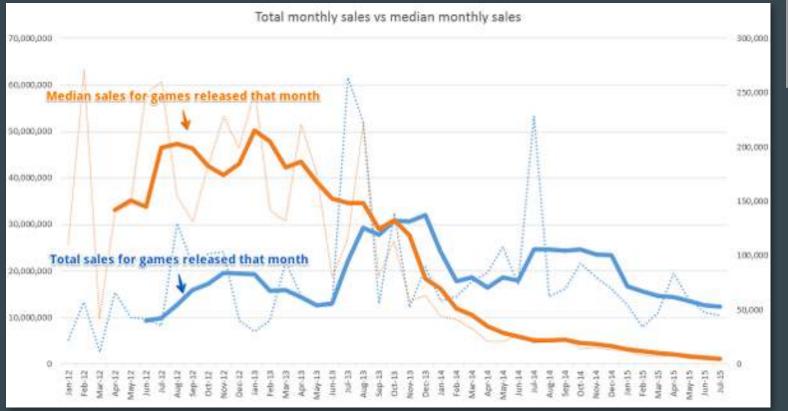
- ¿dependencia económica? vs. ¿espíritu / tipología?
- democratización de los medios de producción y distribución
- ¿ "appstorización" > ¿ "indiepocalypse"?
 - mobile: 250.000 juegos / año
 - Steam: 63 juegos (2006) > 3.500 juegos (2015)
 - visibilidad

VIDEO GAME ARMY

Modelos de la industria – 2. Tipologías

@deadsynchro

https://medium.com/steam-spy/on-indiepocalypse-what-is-really-killing-indie-games-3da3c3a1ea76#.b15zkakp8

- III:
 - indie "vitaminado
 - " en cuanto a valores de producción
 - diferenciación (recursos)

Roles – 1. Equipo

- Programador
 - motores
 - lenguajes
- Artista
 - 2D
 - artista animador
 - pixel art
 - concept artist
 - 3D
 - modelador
 - texturas
 - luces
 - animación
- Guionista

- Diseñador
 - mecánicas
 - interfaz
 - niveles
 - scripts
- Compositor
- Sonido: diseñador / doblaje
- Tester
- Traductor / localizador
- PR & marketing
- Otros
 - HR
 - financiero
 - jurídico
 - etc.

Roles – 2. Productor

@deadsynchro

Productor:

- controla el desarrollo: tiempo + recursos + expectativas
- nexo / "buffer" entre todos los elementos, internos y externos:
 departamentos del equipo, publisher, marketing, prensa, licensors...
- executive producer: múltiples proyectos
- producer / productor: un proyecto
- associate producer / ayudante de producción: soporte al productor

Tareas:

- roadmap = GDD (summary) + pitch
- plan de producción: elaboración y seguimiento
- gestión de recursos (tiempo, dinero): MUST / WANT / NICE
- legal / contractual
- QA
- assets (closing kit), backups...
- relaciones con publishers / plataformas de distribución
- ratings
- localización + doblaje, cinemáticas...
- día a día: comunicación interna, reuniones...

GDD

- @deadsynchro

- Origen + Biblia + Guía (documento dinámico)
- Business plan en mente (USP)
- Contenido esencial:
 - pitch + USP
 - "x meets y"
 - primer contacto con publishers / inversores
 - género
 - monousuario / multiusuario (local / online)
 - plataformas > monetización
 - mecánicas
 - controles
 - experiencia de juego
 - muestras / referentes arte
 - tramas básicas narrativa > biblia narrativa
 - referencias sonoras
- Particularidades por género

Business Plan – 1. Contenido

- Financiación: juego / empresa
- Contenido esencial:
 - idea de negocio: qué necesidad cubre nuestro producto / empresa
 - pitch
 - USP
 - estudio mercado
 - competencia
 - debilidades / fortalezas
 - monetización
 - calendario: hoja de ruta, hitos...
 - estimación presupuesto + necesidades de financiación + PnL
 - background de la compañía / equipo

Business Plan – 2. Estructura

- Resumen ejecutivo: 1 2 págs
- Business plan: 20 25 págs
- Resumen ejecutivo presentación (8 -10 slides)
- Consejos:
 - concreción
 - datos recientes, gráficos, tablas
 - fuentes
 - maquetación
 - coherencia

VIDEO GAME ARMY

Fases del desarrollo – 1. Preproducción

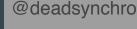

- ¿Qué juego se quiere hacer?
 - encargo vs proyecto propio
 - GDD (mecánicas, plataformas...)
 - pitch
 - primer prototipo
 - definición estilo artístico (concepts, líneas básicas sonido...)
 - esbozos de narrativa
 - análisis de riesgos
- Requisitos
- Plan de producción

VII

Fases del desarrollo – 2. Producción

- Desgloses / itemización > control progreso
- Iteraciones > builds
 - prototipo
 - alpha (placeholders)
 - ¿demo? > "vertical slice" > marketing
 - beta
 - ¡crunch!
- Features
 - siempre acorde al GDD summary
 - ¿nuevas features?
- Testing QA
 - developer
 - publisher
 - plataforma: ¿kits de desarrollo? ¿guidelines?
- Localización doblaje
 - Kit de localización
 - QA
- Goldmaster

VIDEO GAME ARMY

Fases del desarrollo – 3. Postproducción VIDEO GAME ARMY

- - @deadsynchro

- Ratings
 - PEGI (Europa)
 - ESRB (Estados Unidos)
 - USK (Alemania)
- Platform submission
 - QA
- Marketing & PR
- Lanzamiento
- Seguimiento: ¿updates?
- Closing kit
- Postmortem

Plan de producción – 1. Requisitos

- Requisitos
 - definición de features: MUST / LIKE / NICE
 - definición de necesidades:
 - equipo humano + material + tecnología (hardware / software) / tiempo
 - pipeline
 - TDD (Technical Design Document)
 - externalización: cinemáticas, localización, doblaje...
 - presupuesto + calendario (hitos)
 - formación de equipo(s)
 - riesgos

Plan de producción – 2. Plan

- Plan de producción:
 - quién hace qué, hasta cuándo y en qué orden
- Calendario:
 - itemización progresiva de features:
 - lista de tareas (estimación tiempo)
 - escenario / episodio / nivel
 - orden
 - hitos
 - dependencias
 - QA > aprobación
 - seguimiento: tiempo
 - externalización: planificación (dependencias)
- Documento vivo: seguimiento y actualización constante
 - nice > want > must
 - nuevas features
 - want > nice > 0

Metodología de trabajo – 1. Agile

- Metodologías ágiles
 - seguimiento progreso
 - builds continuadas
 - facilidad de cambios, revisiones y updates
 - SCRUM, KANBAN...
- Implementación
 - personalización adaptación:
 - itemización: semanas / escenarios / hitos
 - seguimiento, estimaciones de tiempos
 - reuniones diarias
- Herramientas
 - Hoja de cálculo
 - Trello
 - Pivotal Tracker
 - Microsoft Project, Jira...
 - HacknPlan

Metodología de trabajo – 2. HacknPlan

- Herramienta específica para desarrollo de videojuegos
- Influencia de Trello, Jira
- Itemización basada en:
 - Categorías técnicas
 - Hitos
 - Conceptos personalizables

Documentación básica – 1. Contratos

¿Acuerdo verbal?

NDA

- Non Disclosure Agreement
- ideas, mecánicas... no son protegibles
- forma de contemplar la documentación a tratar como "secreto industrial"

Cesión de derechos

- artistas, músicos, programadores...
- derechos de autor "irrenunciables e inalienables" > cesión
- a cambio de remuneración (o share) o en virtud de un contrato laboral
- en exclusiva (con facultad de cesión a terceros)
- periodo tiempo (o por el máximo periodo de su protección legal > entrada en dominio público)
- fijación, reproducción, transformación, distribución y comunicación pública
- merchandising

Documentación básica - 2. Varios

Contrato laboral

- Freelance servicios
 - objeto del contrato
 - revisiones, plazos...
 - remuneración y condiciones de pago (¿share royalties?)
 - terminación
 - cesión de derechos
- Contrato distribución / desarrollo
- Protección marca
 - nacional
 - EUIPO
 - OMPI / WIPO 113 territorios
 - búsqueda previa

Relaciones des. - publisher – 1. Pros

- Desarrollador: juego > Publisher: producto de consumo
- Publisher busca Desarrollador <> Desarrollador busca publisher
- Publishers Pros:
 - financiación: adelanto de royalties (¿no inversión = no IP?)
 - cobertura necesidades: oficina, kits desarrollo...
 - marketing / PR: ferias, prensa, publicidad...
 - asesoría: diseño, desarrollo, tecnología...
 - QA
 - publicación:
 - digital: aprobación (submission), aspectos técnicos, trámites...
 - retail: procesos, distribución, puntos de venta...

Relaciones des. - publisher – 2. Contras

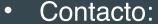
- Publishers Contras:
 - porcentaje de ingresos
 - pérdida control sobre el producto:
 - comercial
 - ¿otros?
 - pérdida contacto directo con el comprador/jugador
 - métricas, comportamientos...

Relaciones des. - publisher – 3. Varios

- ferias, encuentros, foros...
- prensa, marketing, promoción
- Kickstarter, IndieDB, Gamasutra...
- contacto personal
- poco tiempo
- Desarrollador > Publisher
 - recorrido histórico
 - productos y plataformas
 - reputación
 - buscar experiencias previas
 - comunicación corporativa
 - confianza

- Publisher > Desarrollador
 - recorrido histórico
 - productos y plataformas
 - reputación
 - buscar experiencias previas
 - comunicación corporativa
 - material presentado:
 - pitch & summary: USP
 - GDD / prototipo / demo (vertical slice)
 - trailer
 - calendario y presupuesto
 - confianza

Relaciones des. - publisher — 4. Contrato VIDEO GAME ARMY

- Complemento / alternativa a la confianza:
 - último recurso
 - litigios
 - protección para ambas partes
- Revisiones
 - discrepancias
 - inglés, jerga jurídica...
 - semanas / meses > nivel de detalle

VIDEO GAME ARMY

Relaciones des. - publisher — 5. Contrato VIDEO GAME ARMY

@deadsynchro

CLÁUSULAS IMPRESCINDIBLES

- ¿Qué juego se va a hacer y qué se cede?
 - ¿comercialización, transformación, merchandising, obras derivadas, secuelas? (¿IP?)
 - "right of first refusal and last matching offer"
 - "derecho a..." > "obligación a...": marcar por contrato
- Plataformas: digital / retail
- Ámbito geográfico
- Tiempo
- Reparto royalties: ingresos netos
 - porcentaje plataforma venta
 - impuestos
 - marketing
 - fabricación, gestión retail...
 - descuentos a proveedores
 - ratings edad (PEGI, USK...)
 - cuanto más claro, mejor para ambas partes

VIDEO GAME ARMY

Relaciones des. - publisher — 6. Contrato VIDEO GAME ARMY

@deadsynchro

OTRAS CLÁUSULAS

- Hitos
 - calendario: prototipo, demo, alpha, beta, gold...
 - revisiones (plazo)
 - pagos parciales
 - contrapartida en caso de retraso (ambas partes)
- GDD, walkthrough, concepts, demo...
- Localización, QA, inversión en marketing...
- Precio final
- Datos de venta
- Diseño elementos promocionales, logos y copyright
- Terminación, garantías, indemnizaciones
- Forma de comunicación "legal"
- Auditorías
- Fuero legal

Relaciones des. - publisher – 7. Final

- Productor desarrollador <-> Productor publisher
- Información = confianza
- Los publishers conocen el mercado...
 ... pero los desarrolladores conocen su juego
- Contrato: marco de relaciones, cambiable, ampliable
- Alianza
- Sentido común