

Curso de
**Diseño de
Videojuegos**

Humberto Cervera Barón

¿Por qué jugamos?

Jugamos para ganar

Jugamos para ser
mejores

**Jugamos para explorar
lo desconocido**

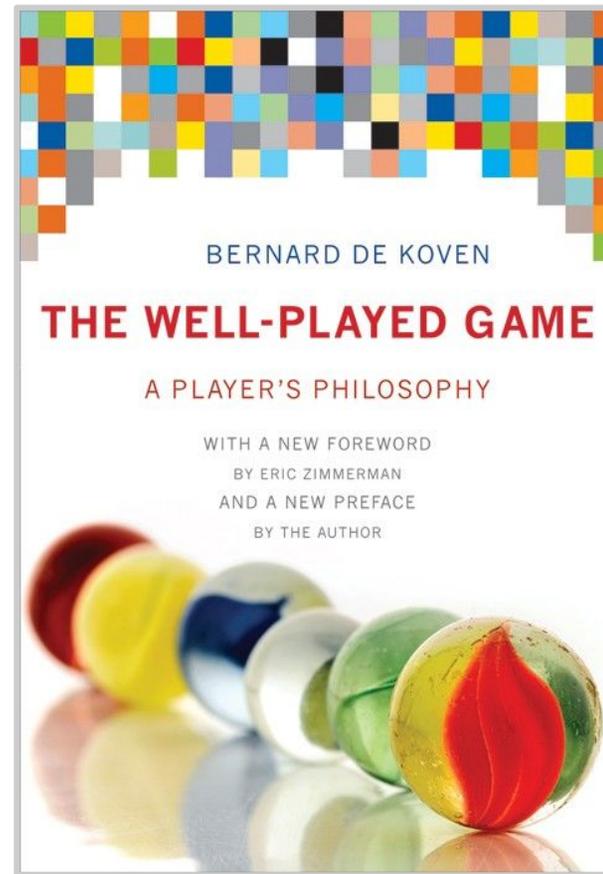
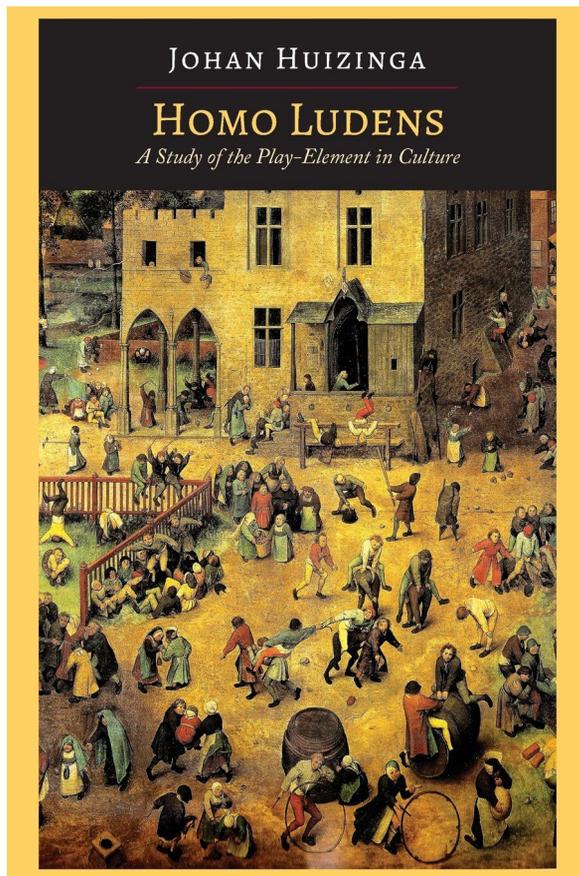
**Jugamos para entender
mejor el mundo**

Jugamos para jugar

Dos libros para aprender más

¿Qué es el diseño
de juegos?

¿Qué es el diseño?

El diseño es un plan para
acomodar elementos de tal
manera que sean la mejor solución
para un propósito específico

Charles Eames

¿Qué es el diseño?

El diseño es un curso de acción que
busca cambiar situaciones
existentes a situaciones preferibles

Herbert Simon

¿Qué es el diseño?

El diseño es el proceso en el que un diseñador crea un contexto que será encontrado por un participante, del cual emerge significado

Eric Zimmerman

¿Qué es un juego?

Un juego es un sistema cerrado y formal
que interactúa con los jugadores en un
conflicto estructurado y lo resuelve en un
desenlace desigual

Tracy Fullerton, Chris Swain y Steven Hoffman

¿Qué es un juego?

Un juego es una serie de
decisiones interesantes

Sid Meier

¿Qué es un juego?

Un juego es un sistema en el que los jugadores se enfrentan a un conflicto artificial, definido por reglas que tiene un resultado cuantificable

Eric Zimmerman & Katie Salen

¿Qué es el diseño
de juegos?

Es la creación de un sistema cerrado de posibilidades limitadas de las cuales emerge significado al ser experimentadas por un jugador

Humberto Cervera

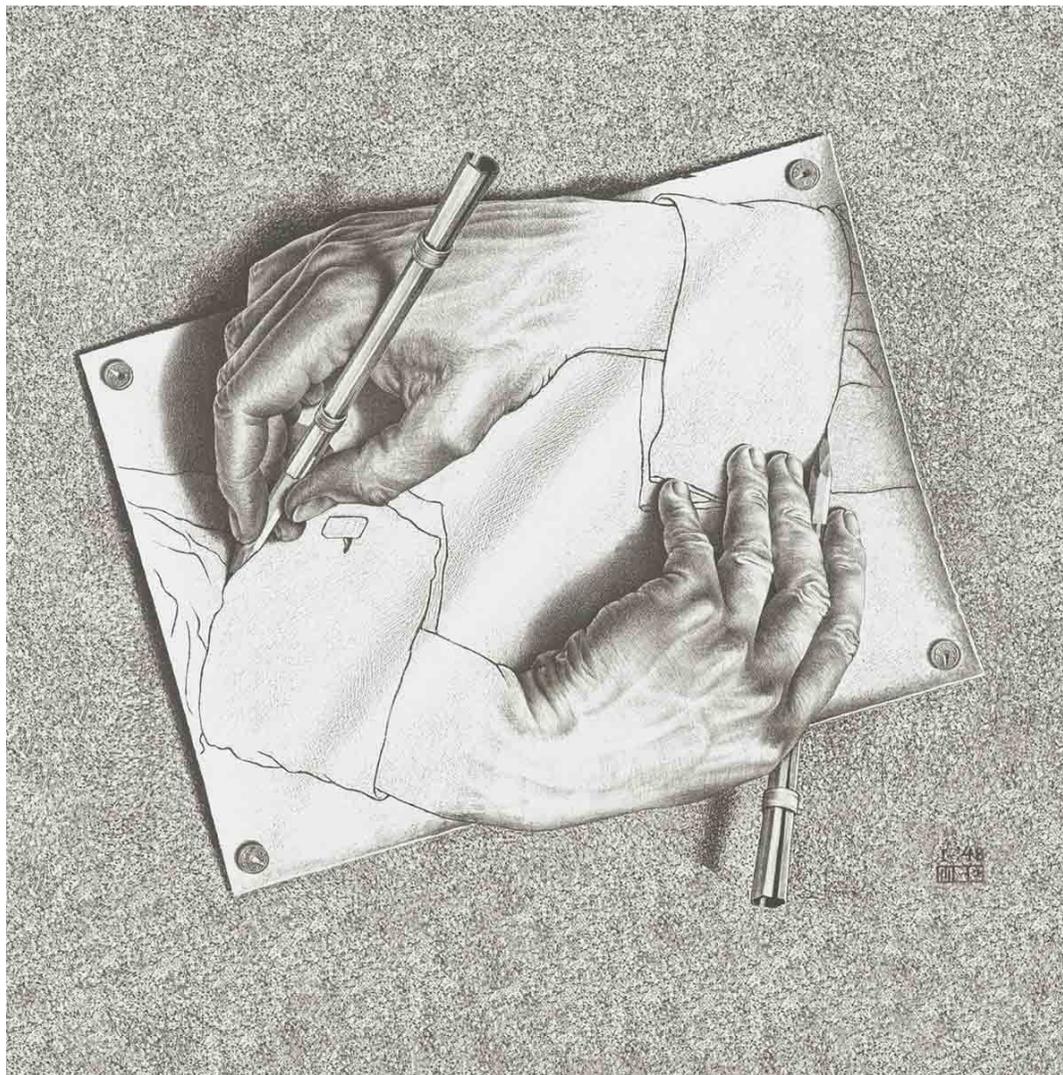

¿Qué NO es el diseño
de juegos?

Diseñar juegos NO es contar historias

Diseñar juegos NO es dibujar

Diseñar juegos NO es programar

Diseñar juegos es crear juegos

¿Qué es la diversión?

Circunstancia o situación
que produce alegría o
entretenimiento

Diccionario

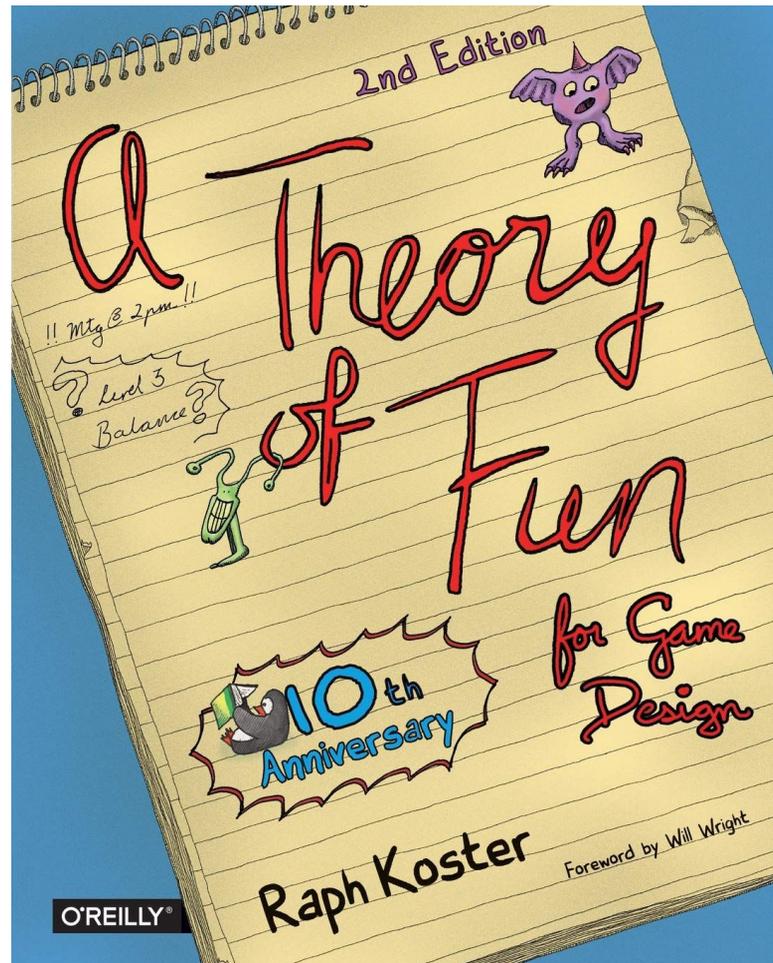

La diversión es la
retroalimentación positiva
que recibimos al aprender

Raph Koster

Un libro para aprender más

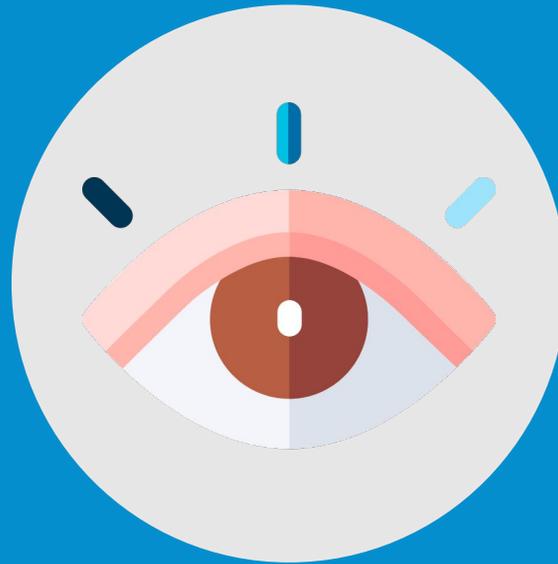
Dos juegos para aprender más

Los ocho tipos de diversión

Sensitiva

Diversión como placer para los sentidos

Ludografía: Tetris Effect, REZ y Flower

Compañerismo

Diversión como sistema social

Ludografía: Fortnite, World of Warcraft y Monster Hunter World

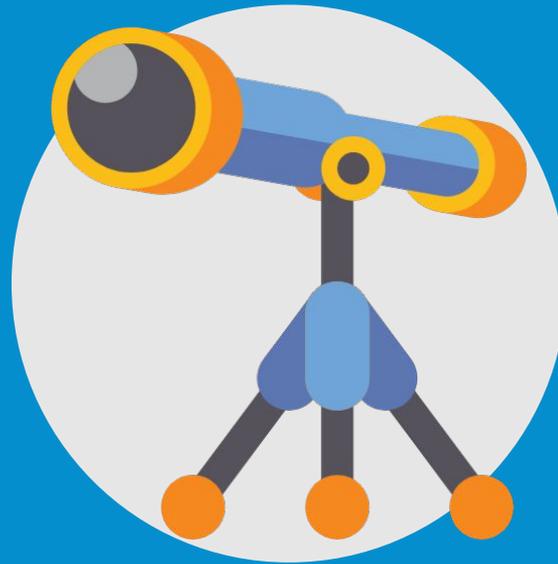
Fantasía

Diversión como habitar lo que no existe

Ludografía: The Elder Scrolls, Mass Effect y The Outer Worlds

Descubrimiento

Diversión como territorio no explorado

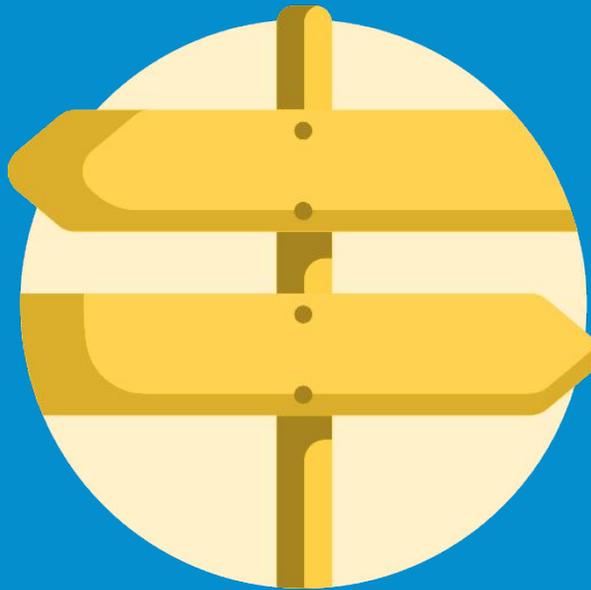
Ludografía: The Outer Wilds, TLoZ: BotW y Hitman 2

Narrativa

Diversión como una historia que experimentamos
Ludografía: The Last of Us, The Walking Dead y Final Fantasy

Expresión

Diversión como improvisación

Ludografía: Dreams, Minecraft y Los Sims

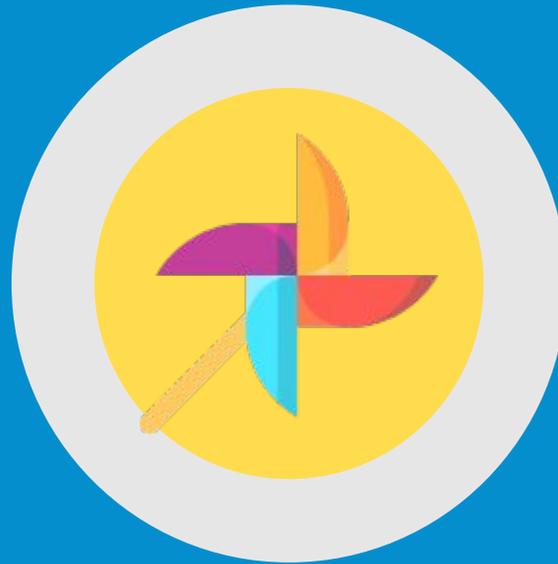
Reto

Diversión como obstáculos a superar

Ludografía: Dark Souls, Celeste y X-Com

Sumisión

Diversión como pasatiempo sin
exigencias cognitivas

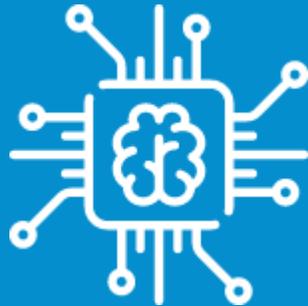
Ludografía: Kleptocats, Cookie Clicker y Farmville

¿De dónde viene
un juego?

Tecnología

Mecánica

Narrativa

La documentación de tu juego

El pitch

- Es la promesa del juego
- El primer documento que se debe de crear
- Corto y conciso

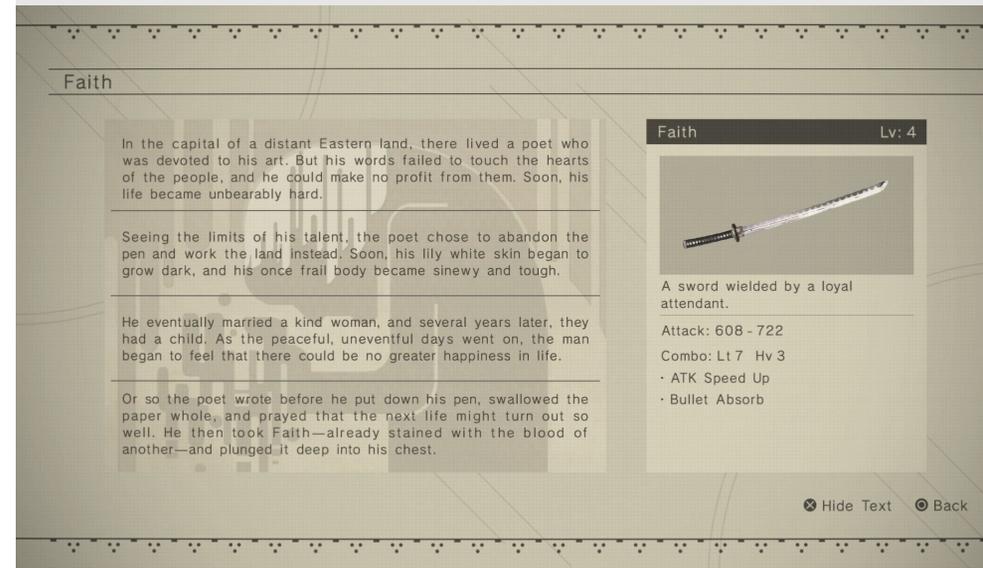
La biblia de arte

- Define el estilo artístico del juego
- Conceptual
- Creada durante la pre-producción

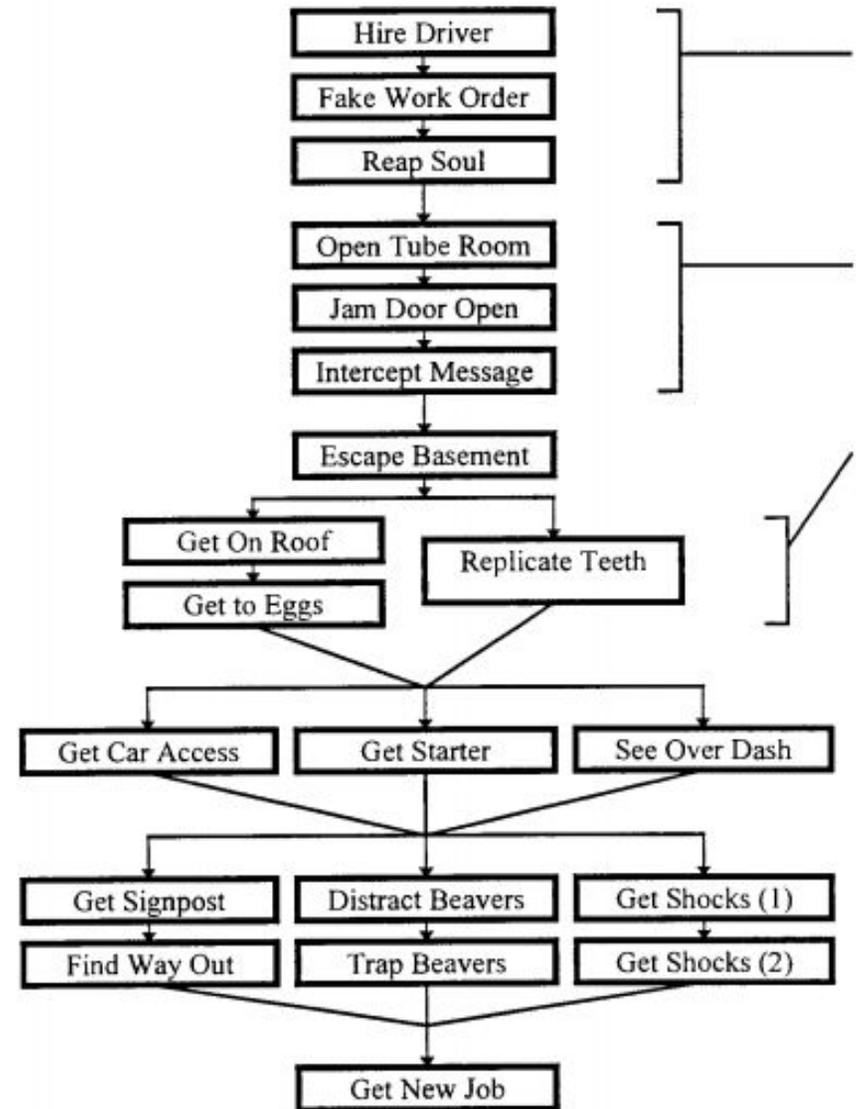
La biblia narrativa

- No es el guión de tu juego
- Contiene todo el texto de tu juego
- Contiene la totalidad del contexto narrativo

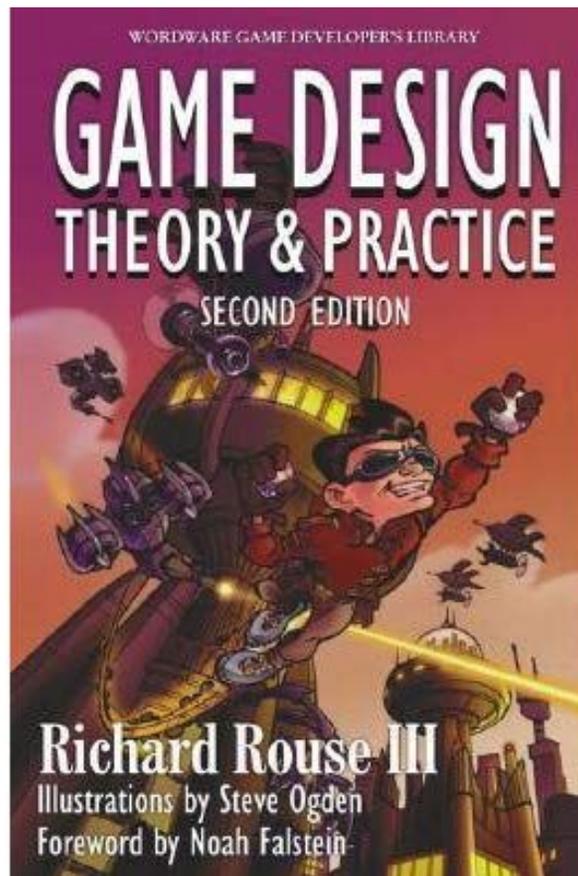

El Game Design Document

Describe mecánicamente en su totalidad y a detalle la jugabilidad del juego y todo lo que la afecta.

Un libro para aprender más

Los elementos de un juego

El centro

Una oración que describe la totalidad de tu juego.

Mario Bros. Es un juego de plataformas en 2D.

La experiencia del jugador consiste en explorar niveles lineales mientras evita obstáculos y maniobra a través de plataformas que le podrían impedir su progreso.

El objetivo del juego es completar con éxito todos los niveles dentro del rango de tiempo otorgado al jugador con el mayor puntaje posible.

Las mecánicas

Los verbos a través de los que el jugador interactúa con el juego.

- Correr
- Disparar
- Saltar
- Administrar
- Etc.

Dinámicas

El comportamiento de las mecánicas actuando sobre los comandos del jugador.

“El verbo conjugado”

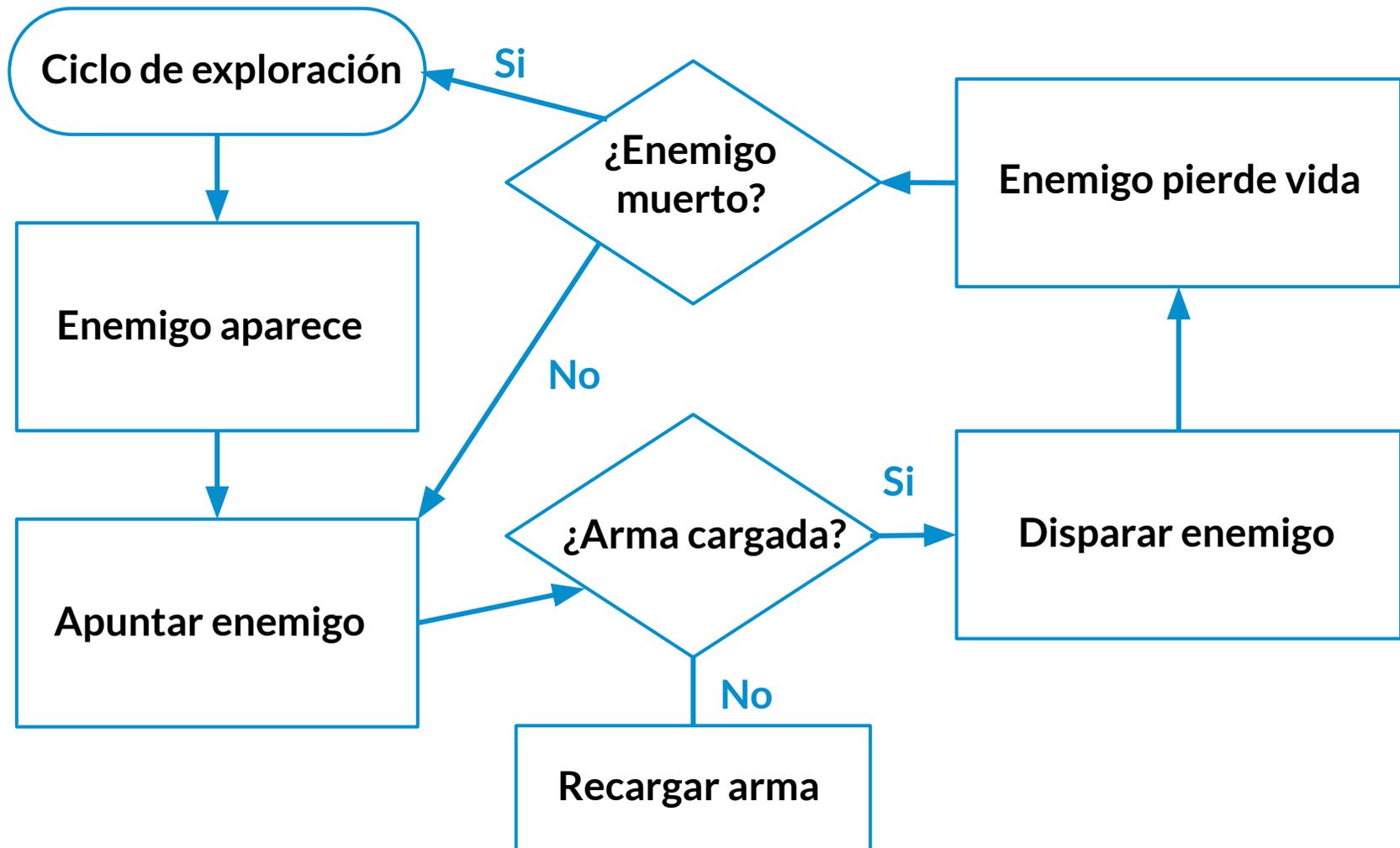
- Salta sobre el enemigo
- Dispara al barril
- Asigna recursos

El ciclo de juego

Las acciones repetitivas que el jugador va a hacer mientras juega

Ejemplo de ciclo de juego

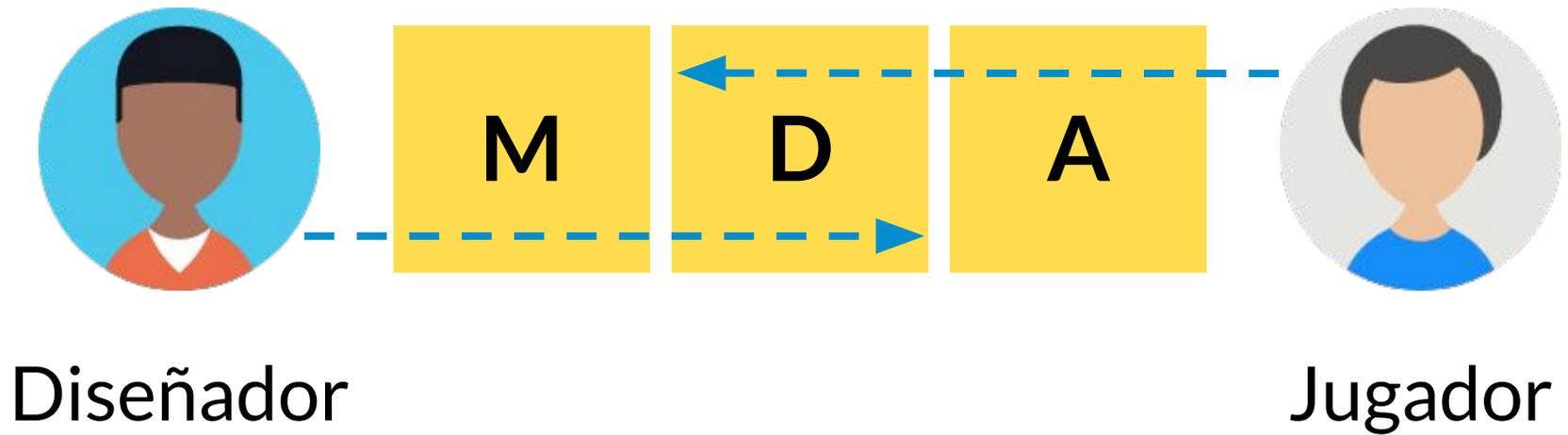

Estética

Describe la respuesta emocional que se desea evocar en el jugador cuando interactúa con el sistema de juego.

Uno de los ocho tipos de diversión

El modelo MDA

¡La diversión!

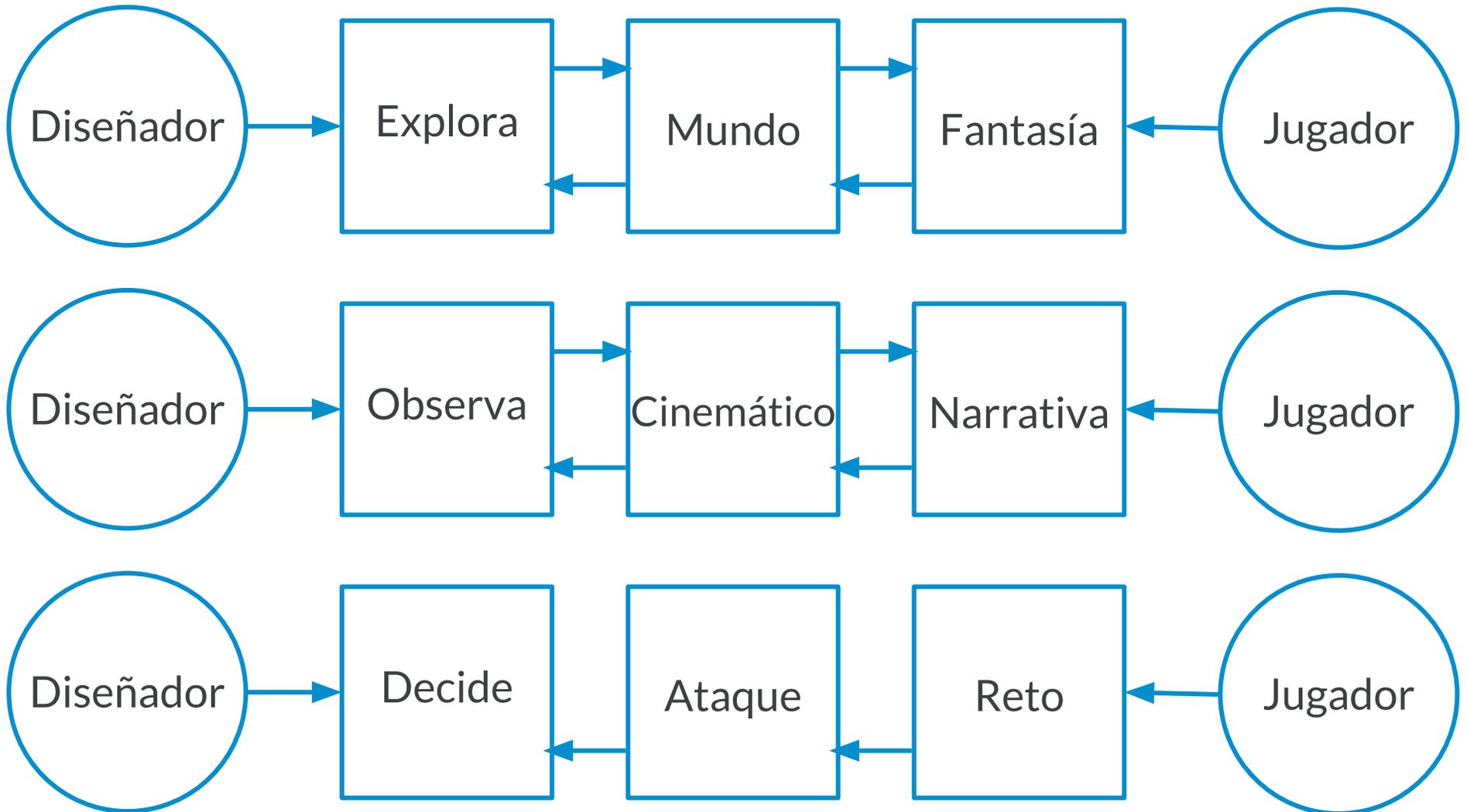

Ejemplos del modelo MDA

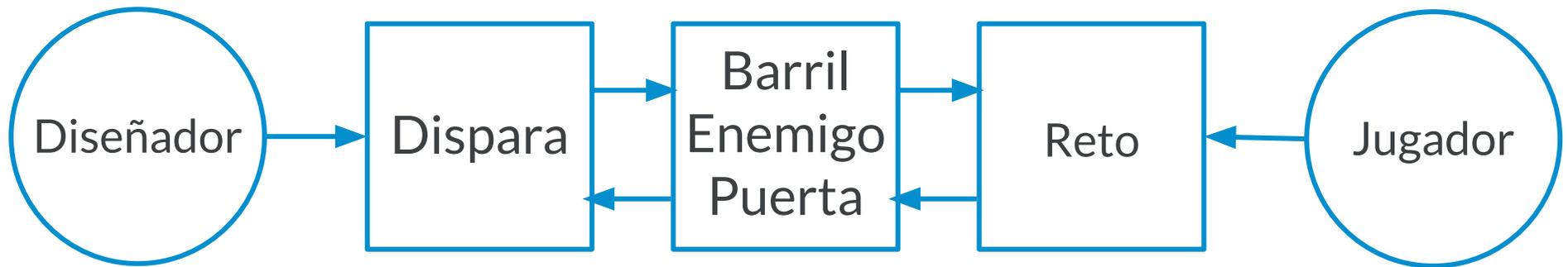
EL JRPG

Ludografía: Persona 5

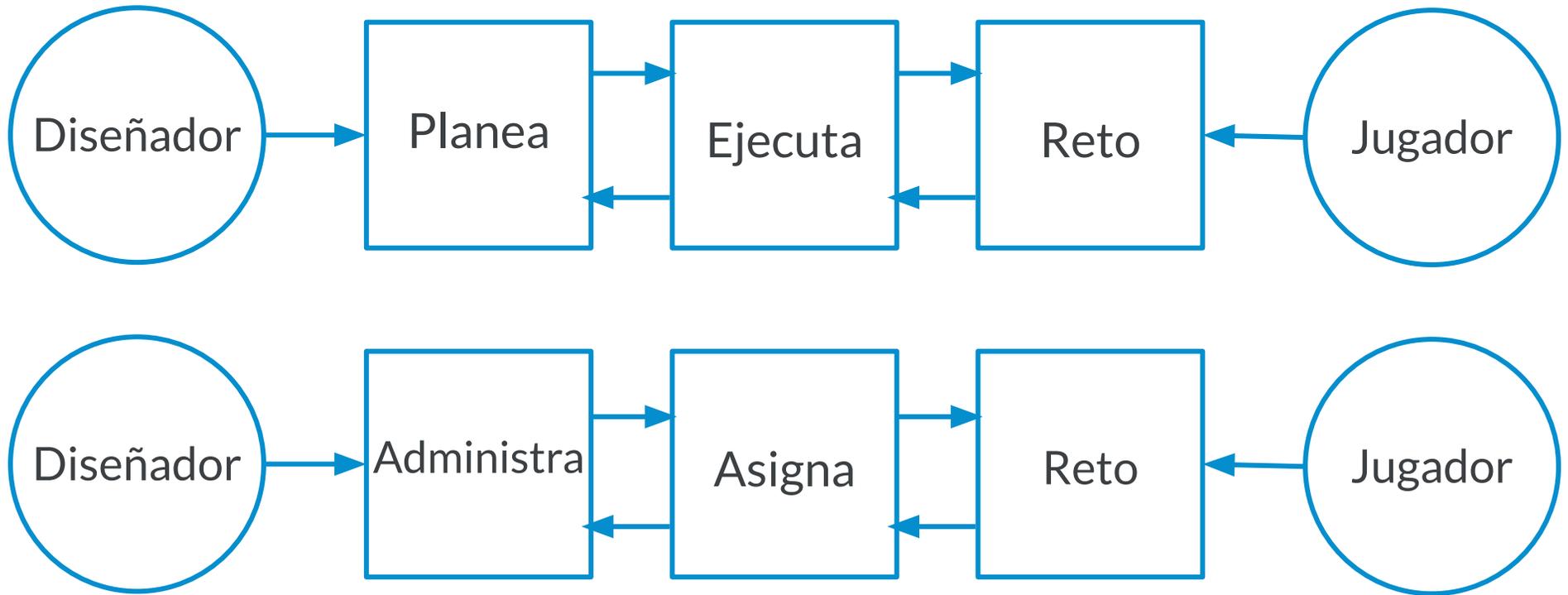
EL FPS

Ludografía: Doom (2016)

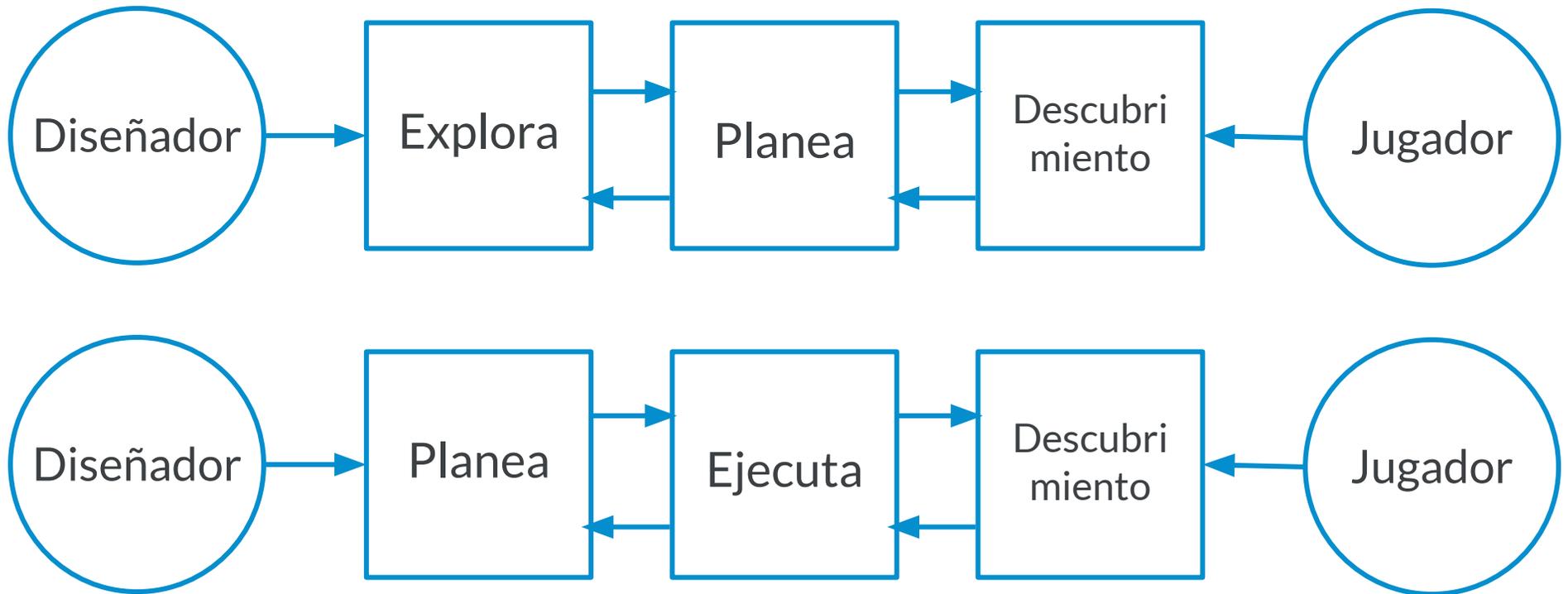
El TBS

Ludografía: Into the Breach

El Simulador de Inmersión

Ludografía: Hitman 2

Los 4 tipos de jugadores

La tipología de Bartle

Asesinos

Triunfadores

Actuar

Jugadores

Mundo

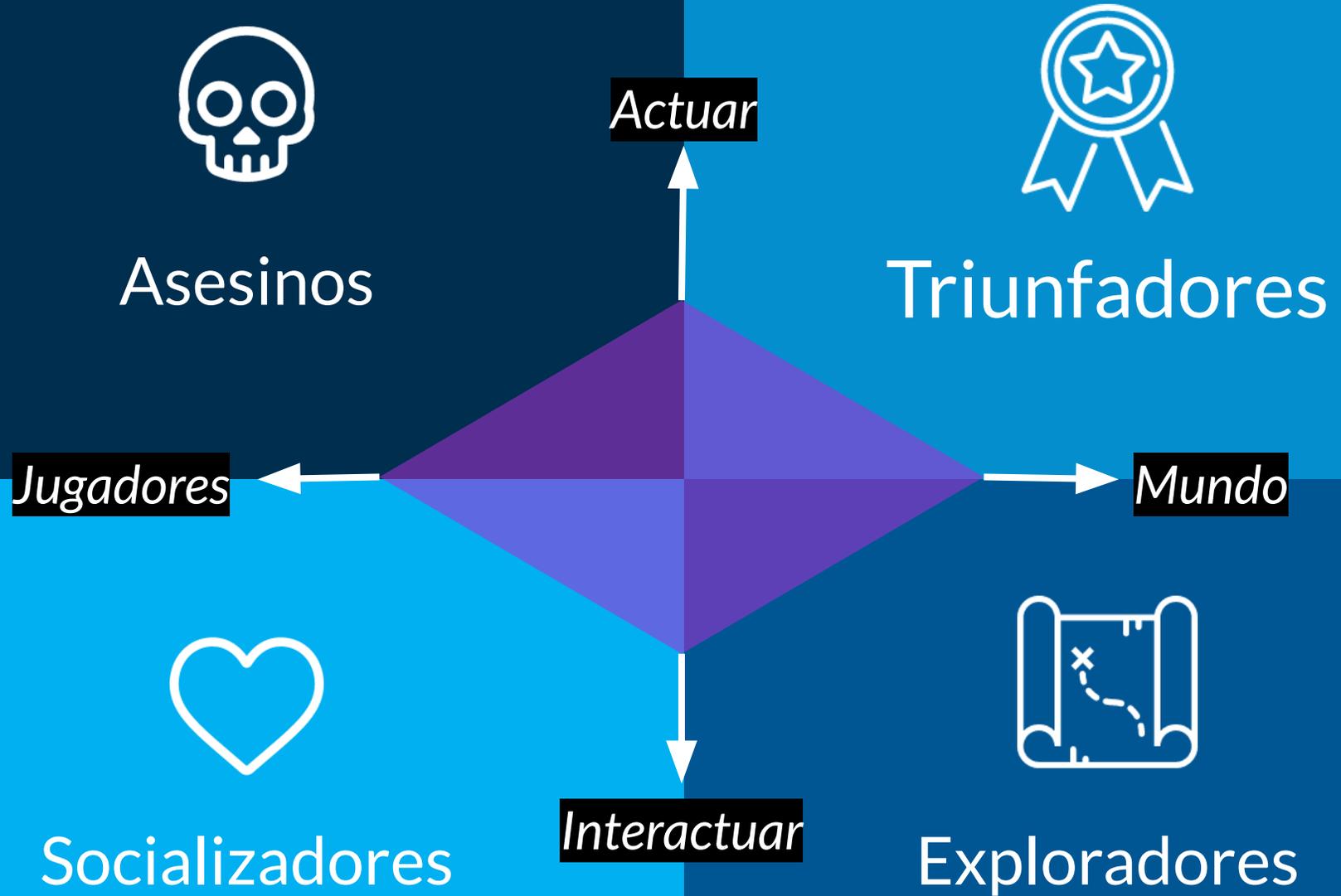

Socializadores

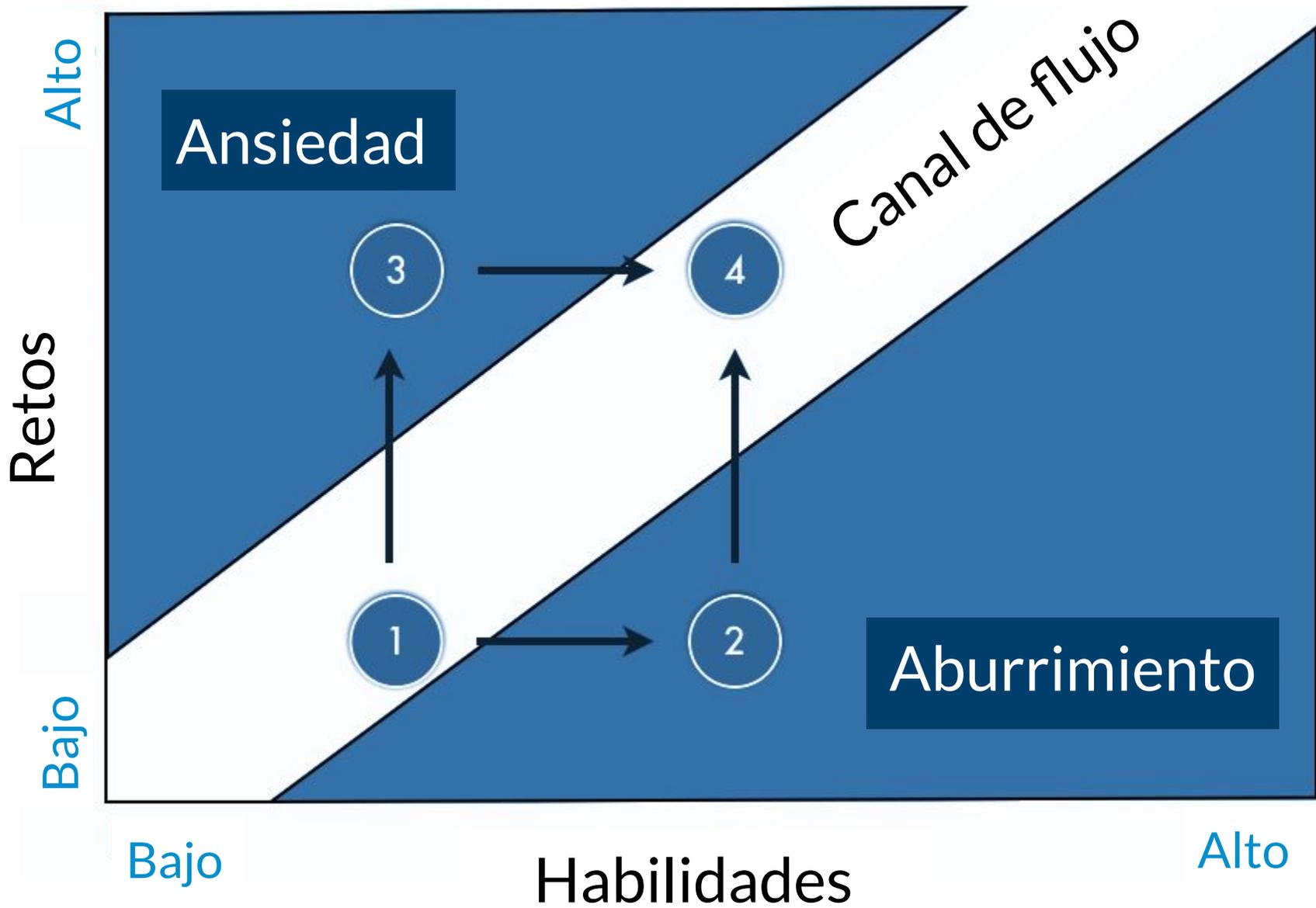
Exploradores

Interactuar

El estado de flujo

Elementos del estado de flujo

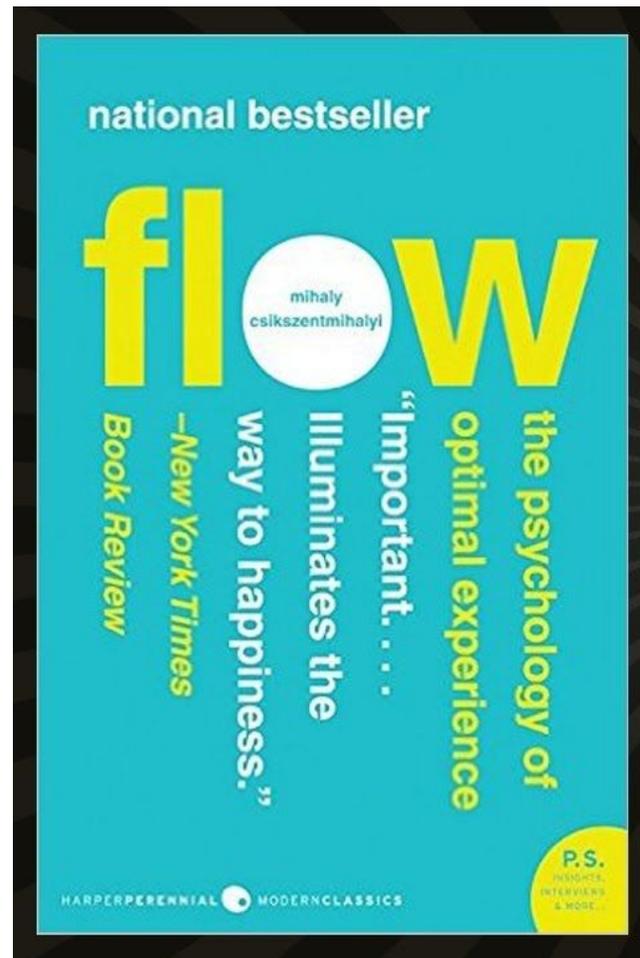
- Concentración intensa en el momento presente.
- Combinación perfecta de acción y perfección.
- La pérdida de conciencia auto reflexiva (es decir, no estás juzgando tus acciones constantemente).
- Un sentido de control personal o agencia sobre la actividad o situación.

Elementos del estado de flujo

- Una distorsión de la experiencia temporal. Es decir, el tiempo subjetivo pasa más rápido.
- Retroalimentación inmediata.
- Experimentar la actividad como una recompensa intrínseca.
- Sentir que tenemos una verdadera posibilidad de triunfar en la actividad.

Un libro para aprender más

La pirámide de necesidades del jugador

De Mark Terrano

Estética

Creación. Agregar al mundo. Búsqueda de belleza

Cognitiva

Conforme aprendo el juego me mejoro a mí mismo

Pertenencia

Me comunico, me uno a otros para cumplir un reto, puedo asociarme

Estima

El progreso de mi habilidades se documenta. Puedo juzgar mi habilidad y compararla con otros. Subo de nivel”

Identidad

Soy un individuo en el mundo del juego. Tengo presencia, puedo dejar una marca

Experiencia física

Puedo navegar el mundo y manipular objetos. Hay retos y recompensas por superarlos”

Los juegos como sistemas

**Todos los juegos son una
colección de sistemas**

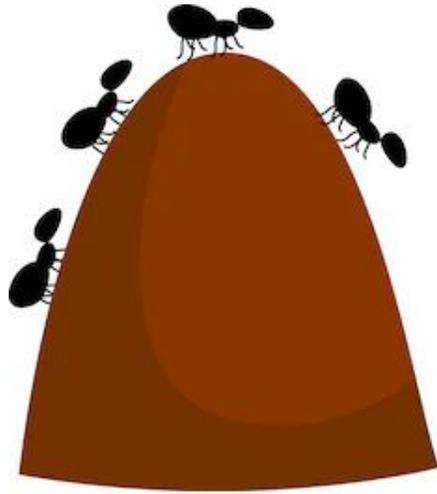
Humberto Cervera

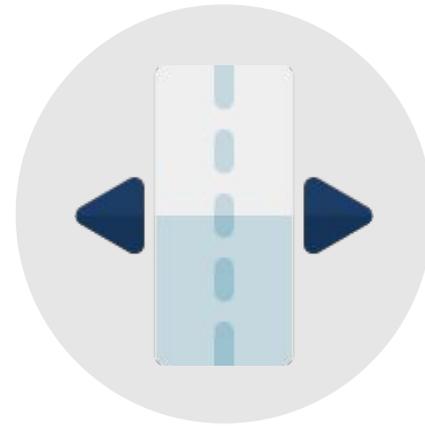
Los sistemas de tu juego

- Económico
- Dificultad
- Retroalimentación
- Particulares

Sistemas complejos vs. Sistemas anticipatorios

Emergencia

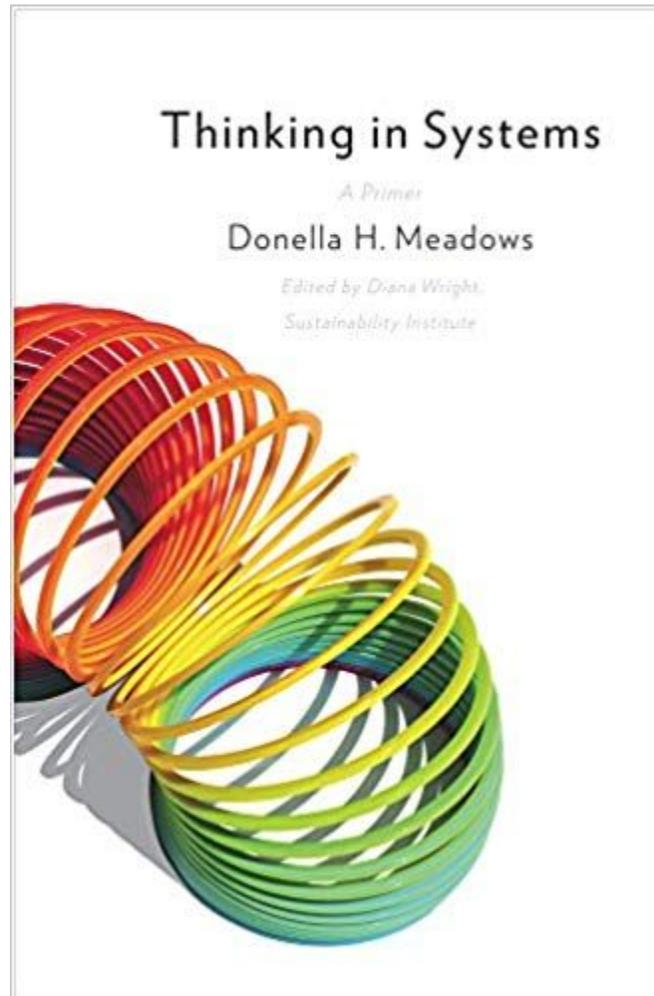
Linealidad

Modelado vs. abstracción

Ludografía: Death Stranding, Celeste

Un libro para aprender más

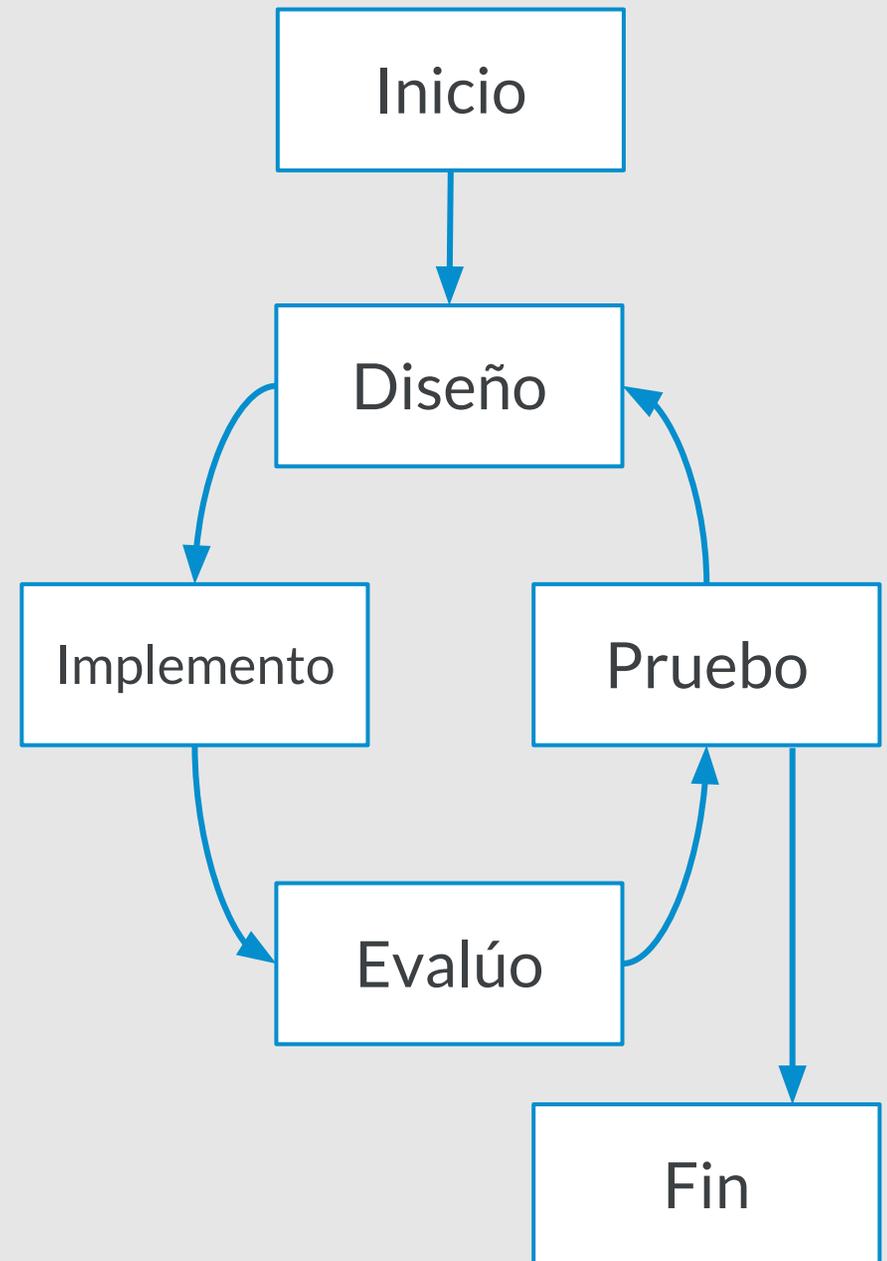

El proceso iterativo

Balanceando tu juego

El ciclo de iteración

Ejemplo

Niños jugando a los
“Superhéroes”

Tipos de balanceo

Justicia

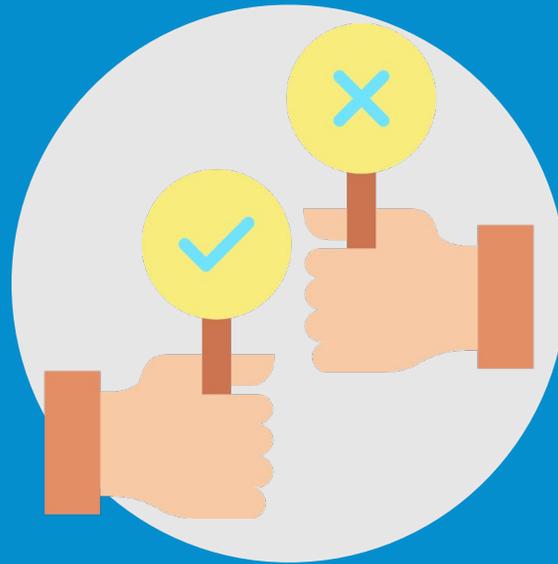
*Sin importar la situación siempre
tengo la oportunidad de triunfar*

Reto

El juego nunca es ni muy fácil ni
muy difícil

Decisiones

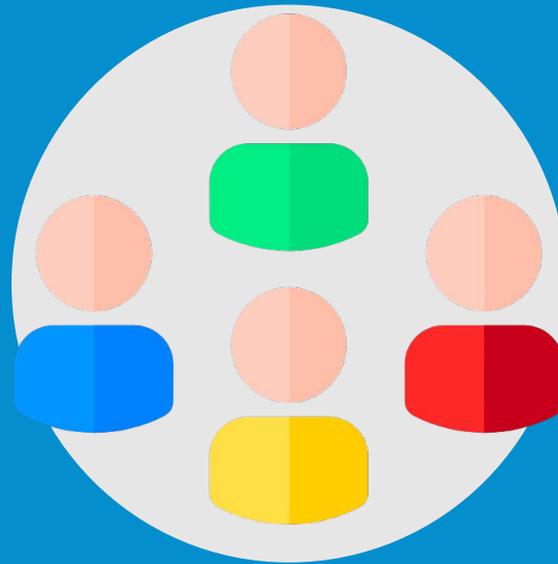
Mis decisiones tienen un impacto tangible y son interesantes

Habilidad y suerte

¿Voy a juzgar a mi jugador o le voy a pedir que tome riesgos?

Competición y cooperación

¿Mis jugadores trabajan por un mismo objetivo o compiten entre ellos?

Longitud

¿El tiempo que pasan los jugadores con el juego es tiempo de calidad?

Recompensas

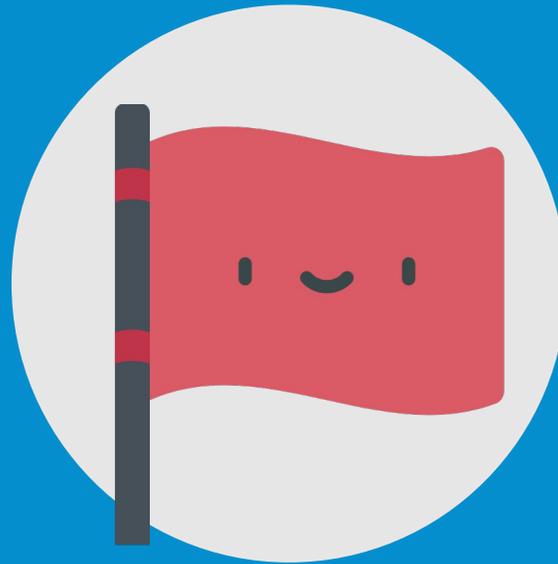
¿El juego da las recompensas correctas para motivar a los jugadores?

Castigos

¿Qué objetivo tienen los castigos del juego?

Complejidad

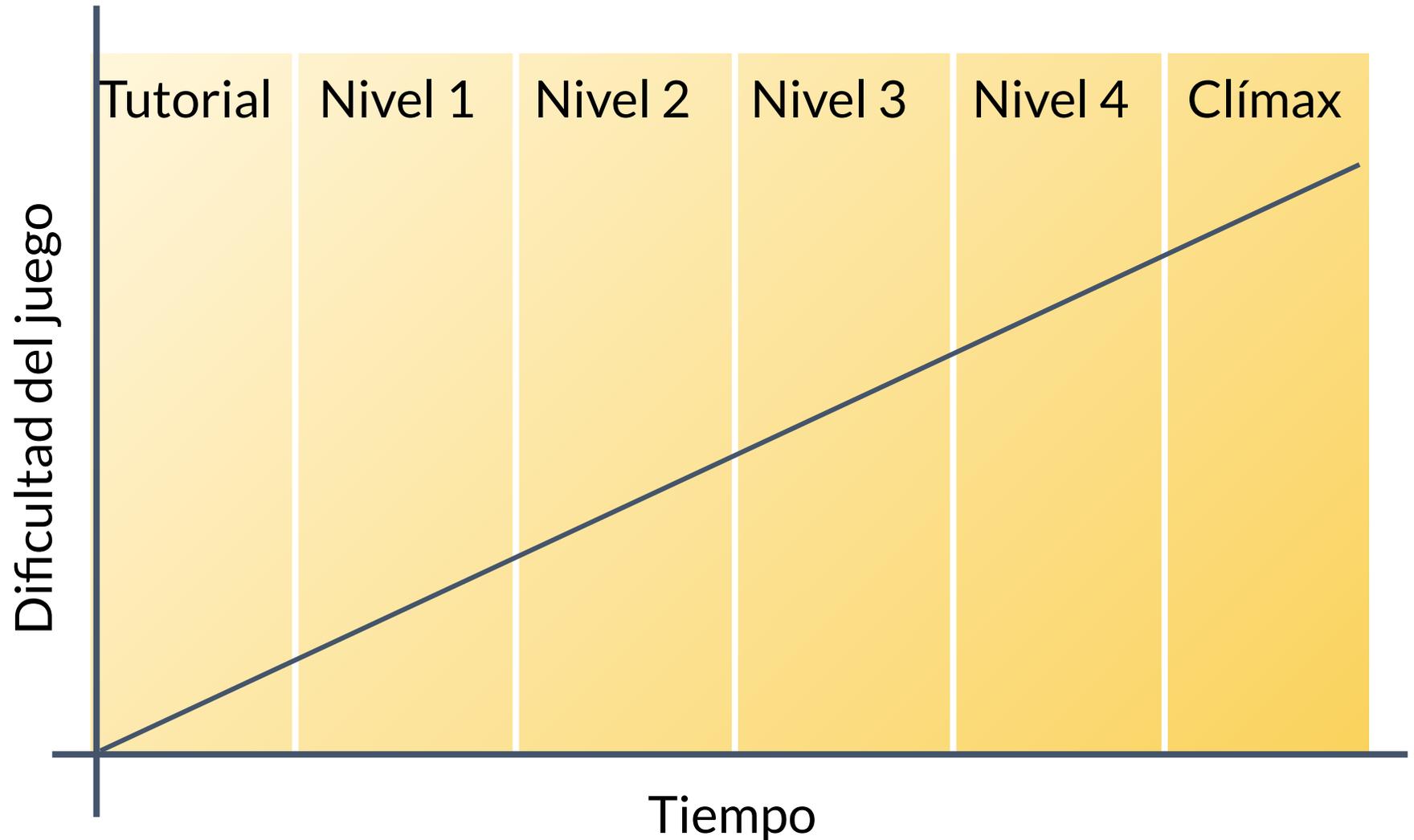
¿Qué tipo de complejidad ofrece el juego y cuál es su objetivo?

Libertad

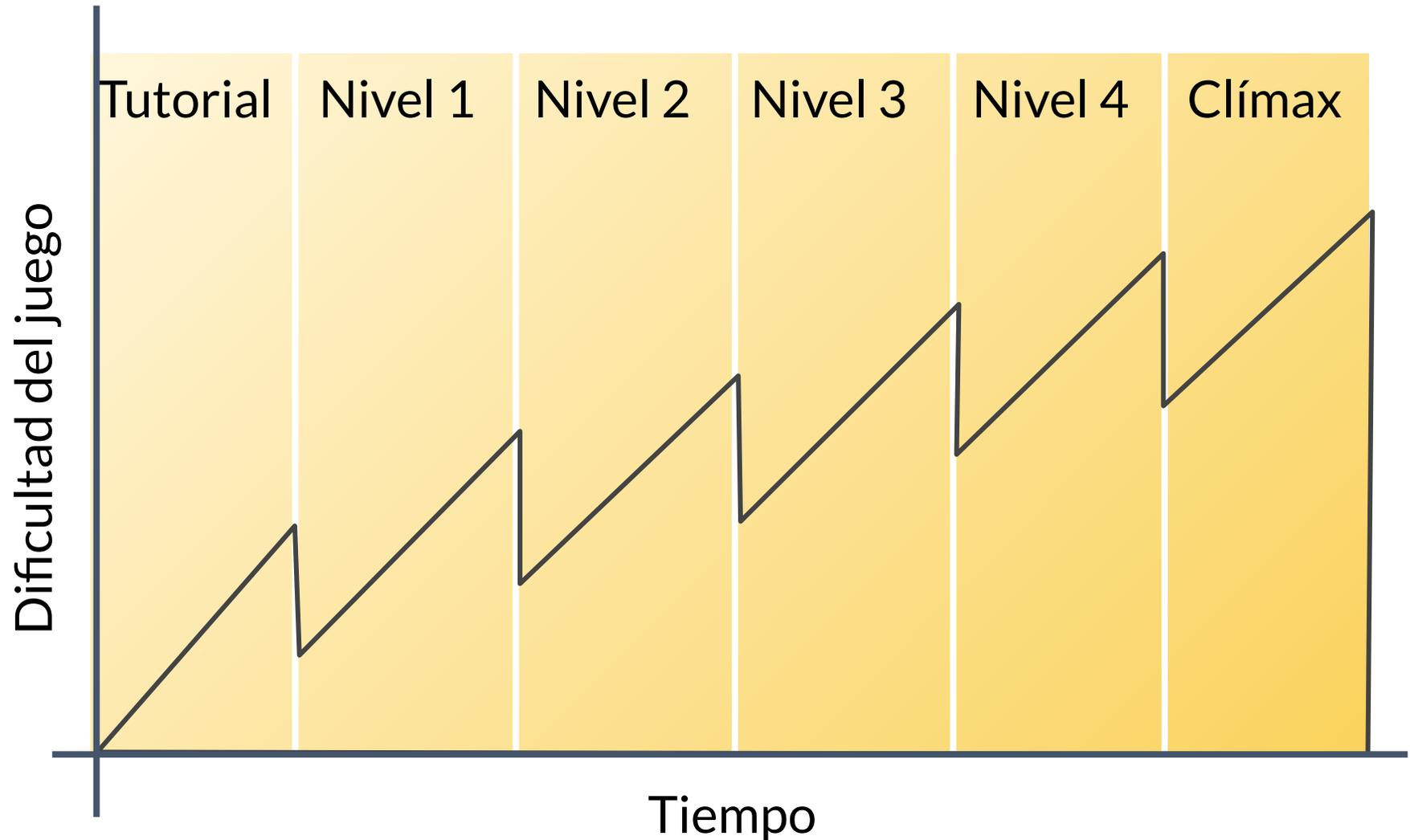

¿Cuáles son las limitantes que el juego pone a la libertad del jugador?

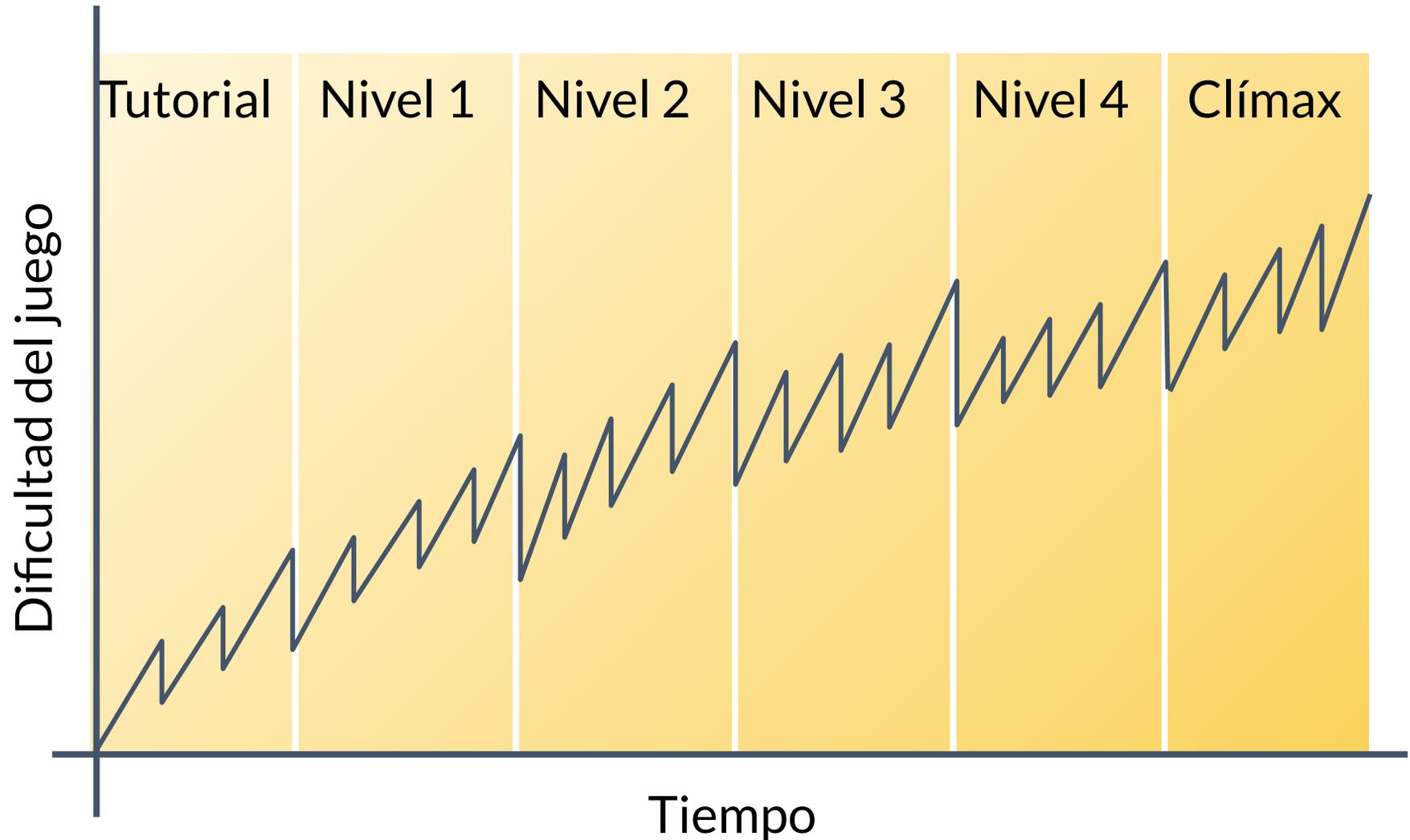
La curva de dificultad

La curva de dificultad

La curva de dificultad

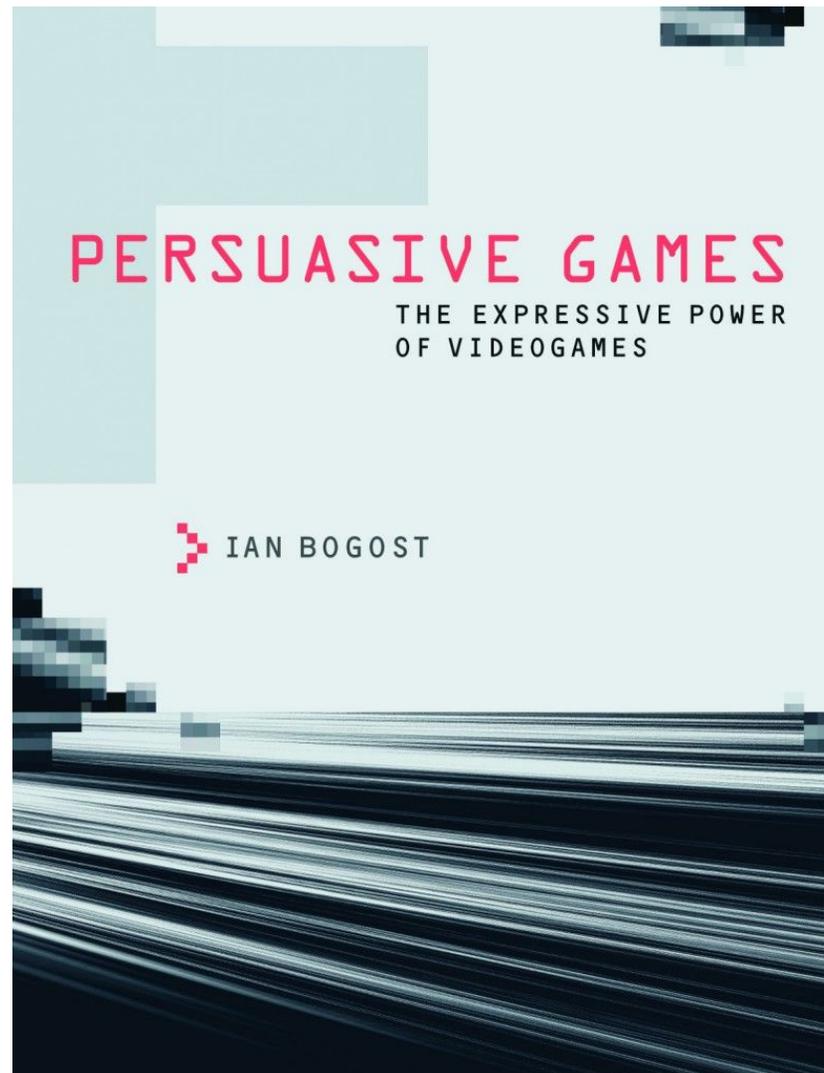

Retórica Procedural

Ludografía: Spec Ops: The Line,
The Sims, Papers Please.

Un libro para aprender más

Cómo los juegos cuentan historias

Narratología vs. Ludología

Los juegos como
historias

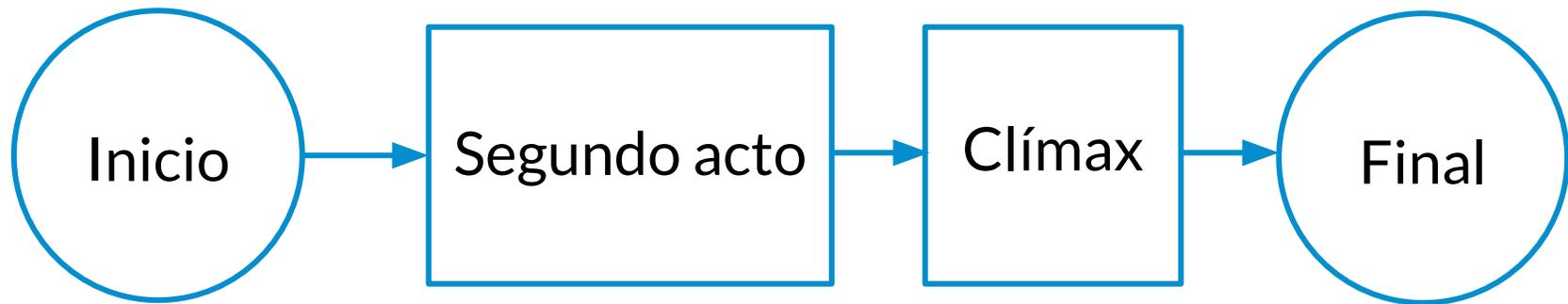
Los juegos como
sistemas

La disonancia ludonarrativa

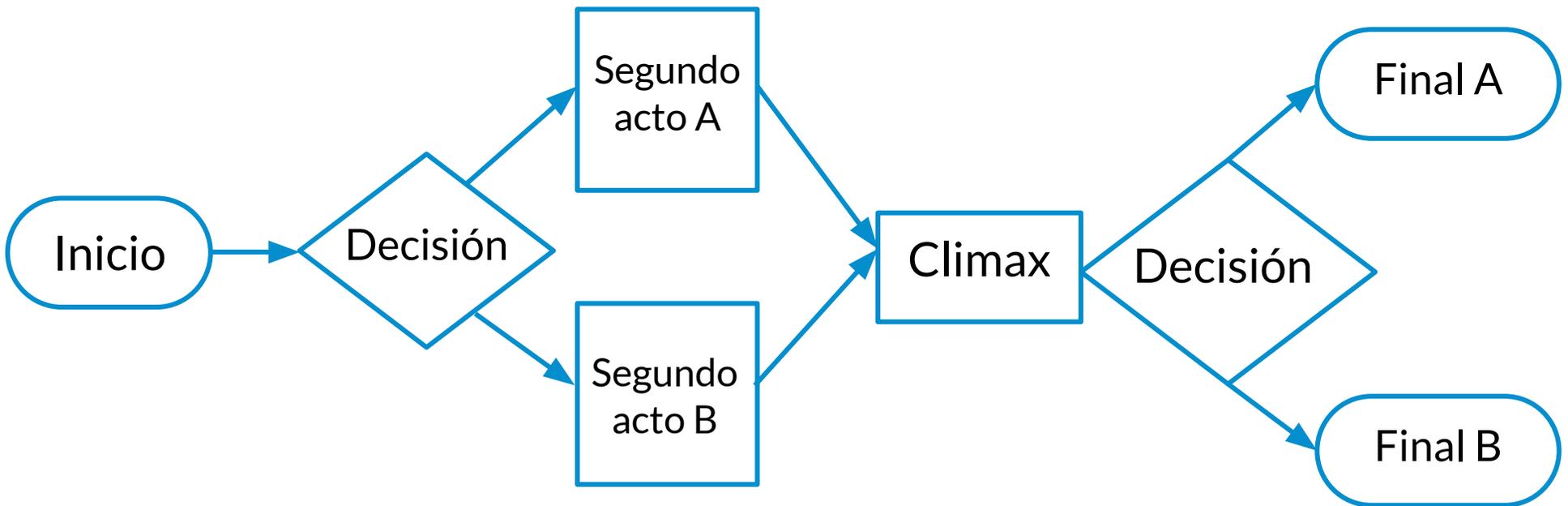
Historias lineales

Ludografía: Uncharted, Tomb Raider, Last of Us

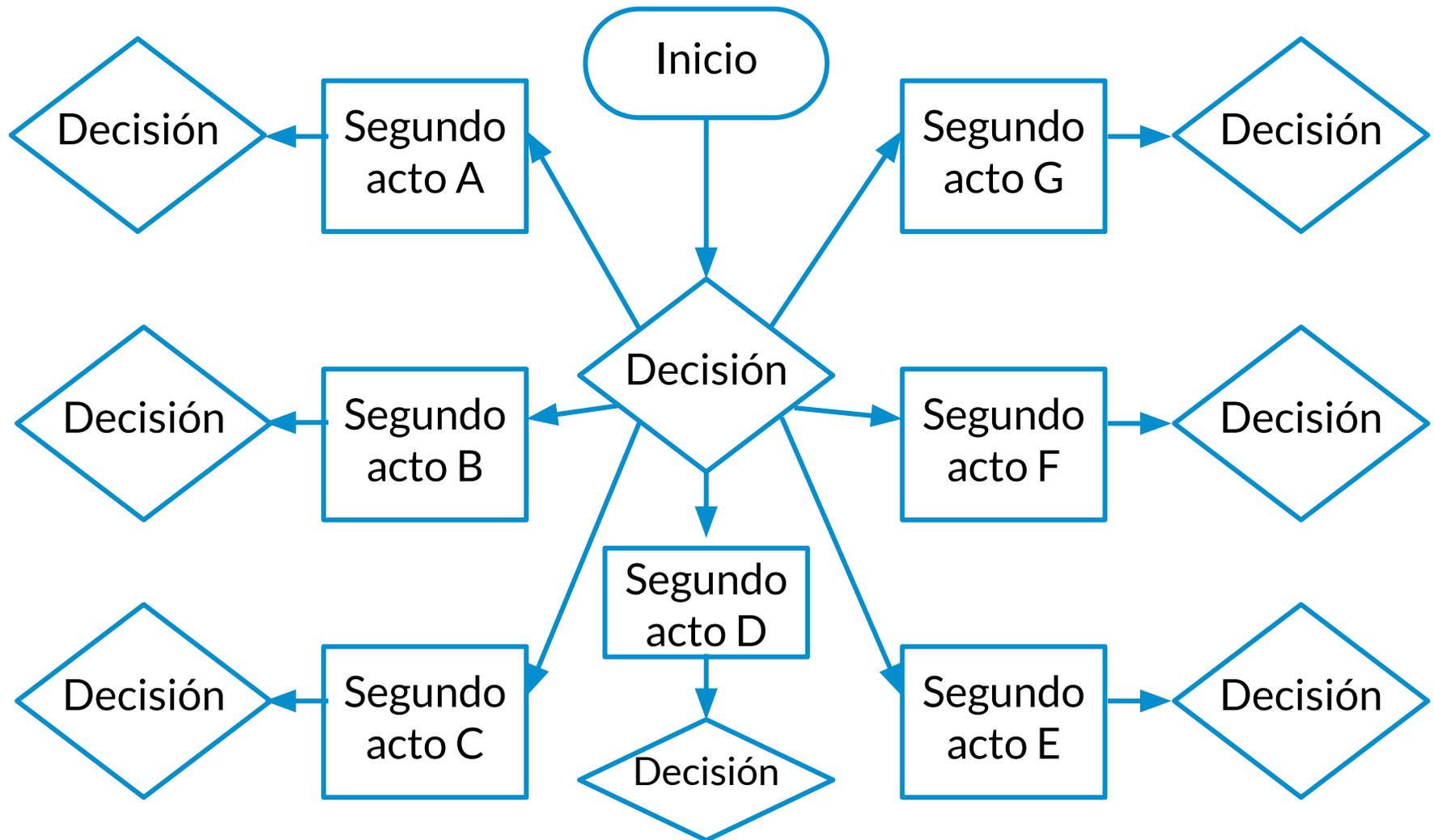
Historias divergentes

Ludografía: The Walking Dead, Tales from the Borderlands, Mass Effect

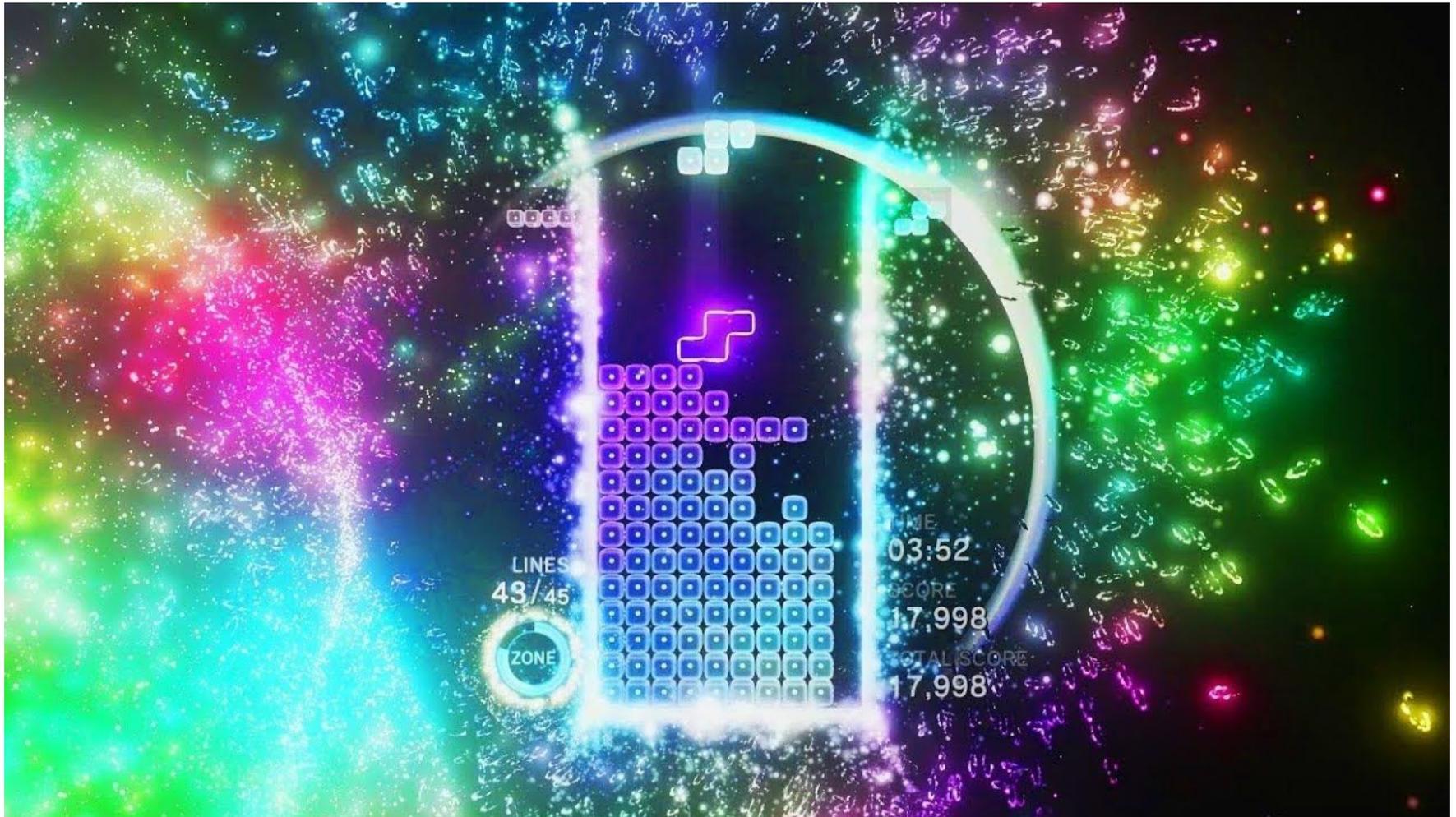

Historias emergentes

Ludografía: Sim City, Spelunky, Hitman 2

Historias personales

¿Dónde suceden las
historias en los
videojuegos?

Narrativa ambiental

Diálogos

Tali: The geth killed billions and forced us from our homeworld. Most quarians believe we have paid properly for our mistake.

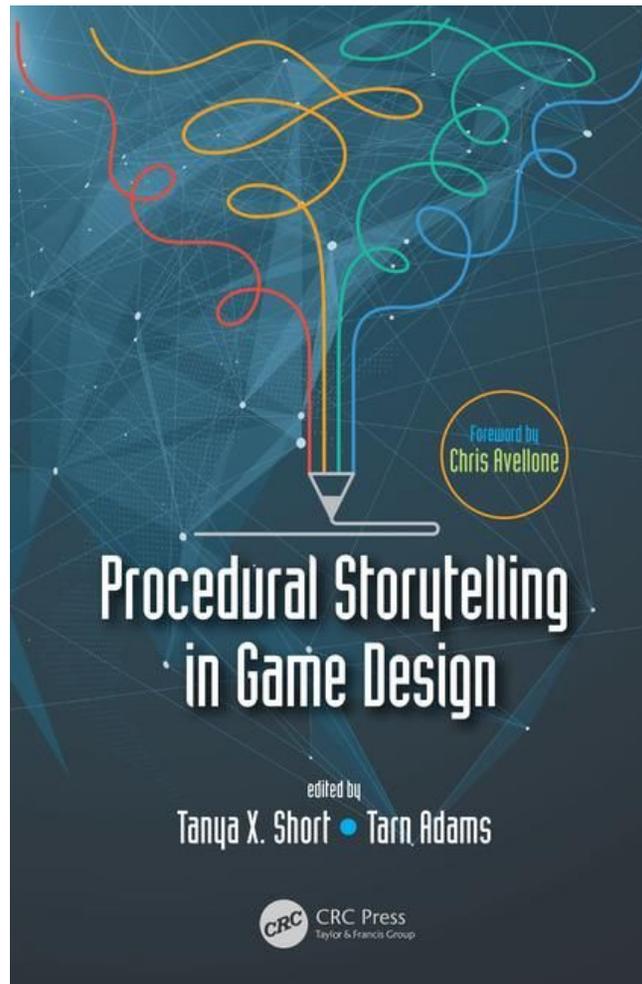
Cinemáticas

Procesos

Un libro para aprender más

Principios del Diseño de Nivel

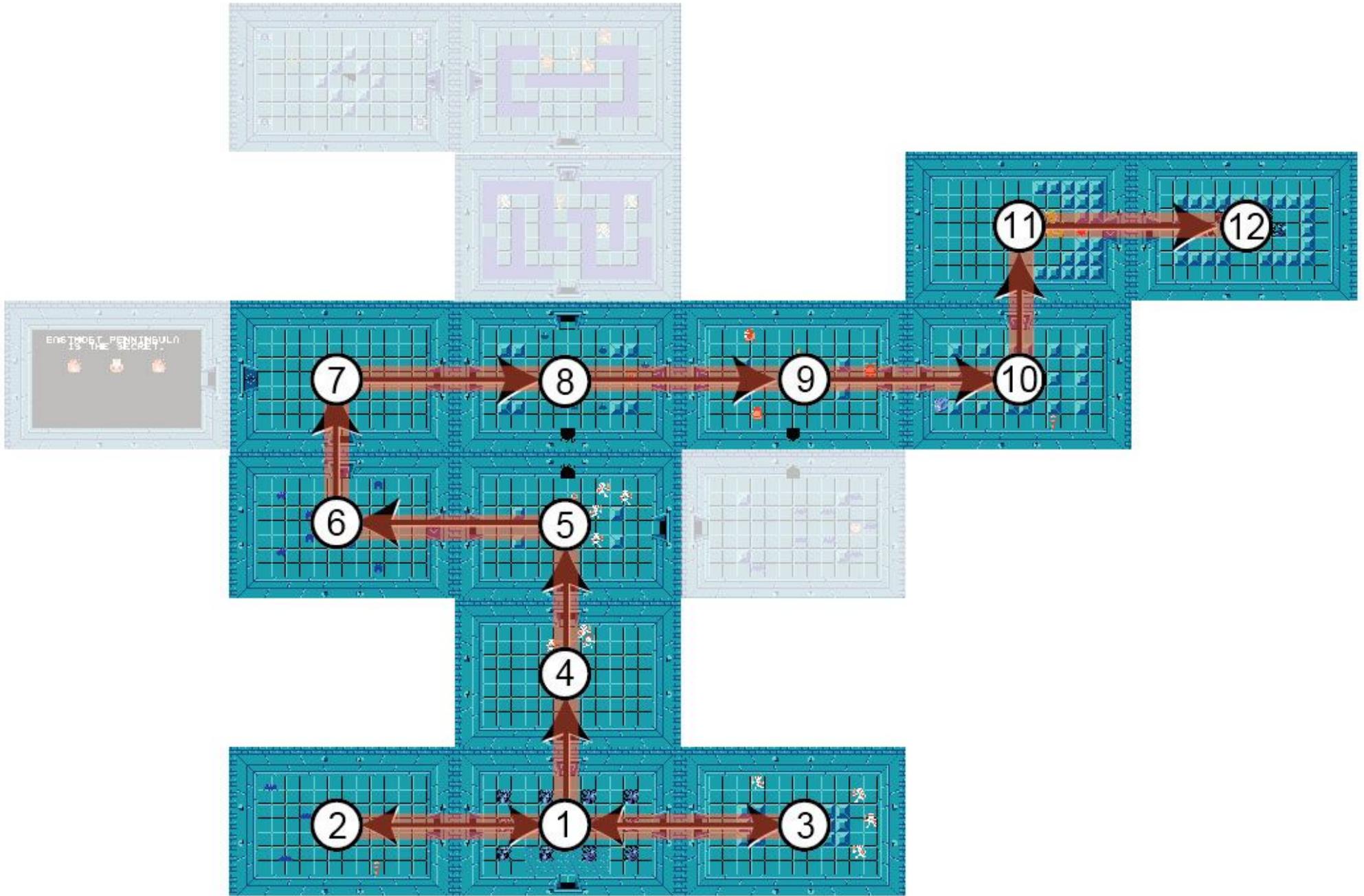
Dos conceptos básicos

Ruta crítica

Señalamientos

Las tres preguntas

1. ¿Dónde estoy?
2. ¿A dónde tengo que ir?
3. ¿Cómo llego ahí?

Los niveles son el conducto
entre el jugador y las mecánicas

Humberto Cervera

Los cuatro momentos

1. Introducción del concepto (*aprende*)
2. Desarrollo del concepto (*juega*)
3. Subversión del concepto (*reta*)
4. Examen final (*sorprende*)

Los retos deben de estar
ordenados de tal modo que
construyan confianza entre el
juego y el jugador

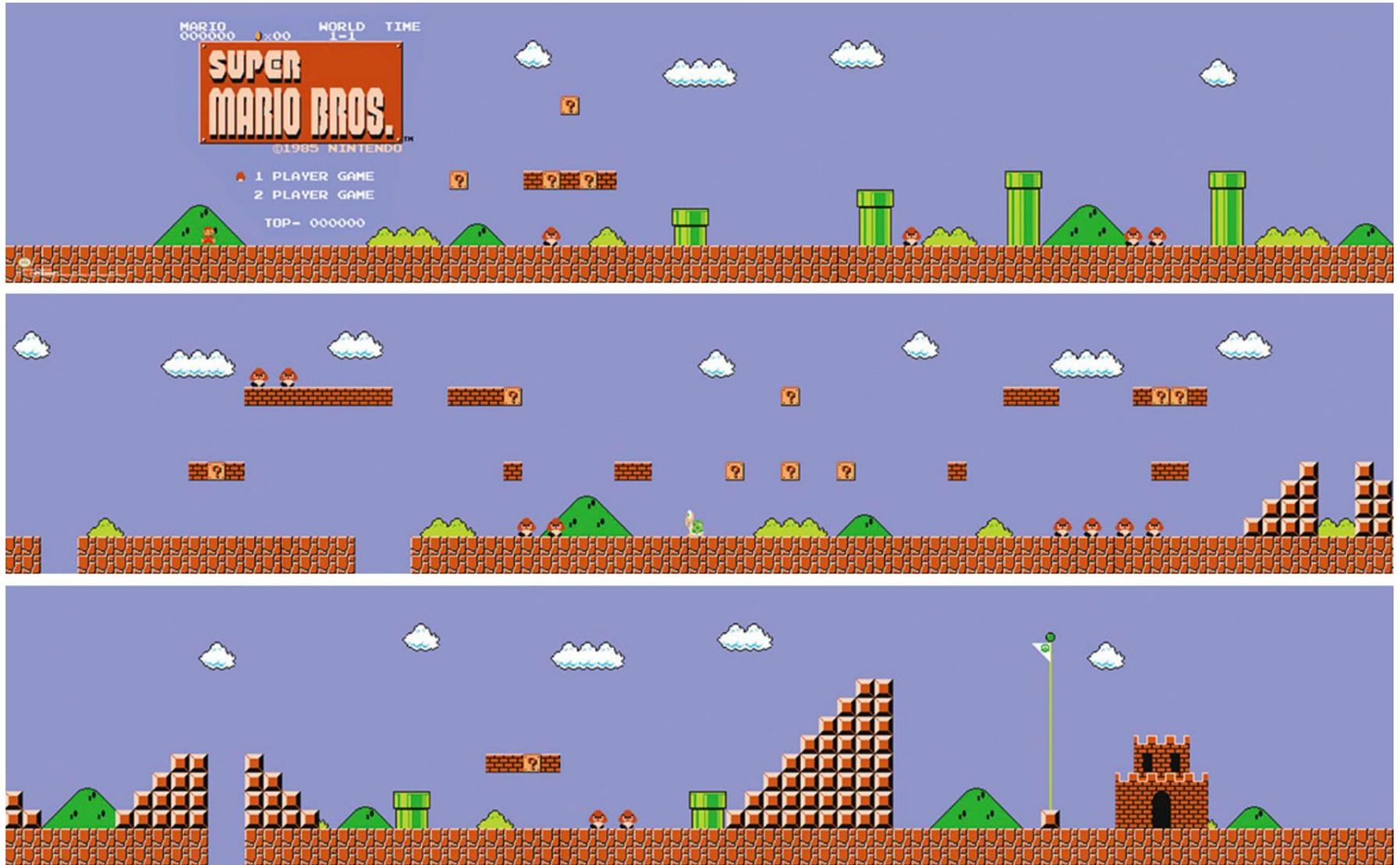

Humberto Cervera

Tipos de nivel

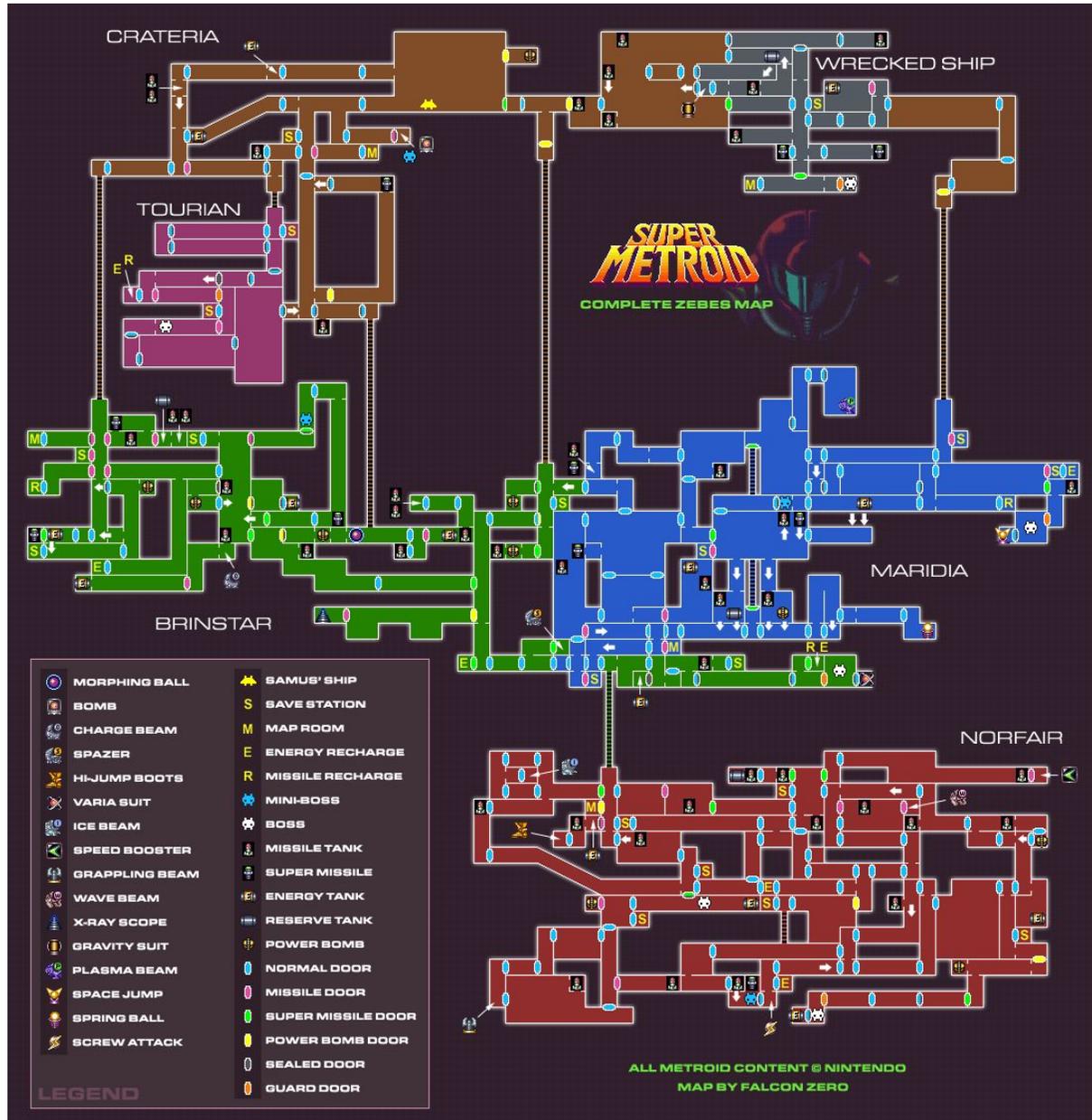

Lineal

Red

Puntos Aislados

Espacios divididos

¿Cuál es el objetivo
emocional de mi nivel?

¿Generan los
videojuegos violencia?

Todos los perpetradores de
violencia de los que he oído
jugaban videojuegos

Tu tía (probablemente)

La violencia en los videojuegos
se ha vuelto demasiado realista

Conductor de FOX News (tal vez)

“

Un estudio de X universidad
demostró una correlación entre
los videojuegos y la violencia

”

Segmento (hipotético) de programa matutino

El poder del juego y la responsabilidad del diseñador

GAMES ARE BELIEF ENGINES. GAMES ARE CANVASES FOR STORIES IN MOTION. GAMES ARE A CHALLENGE AND A LEARNING ACTIVITY. GAMES ARE IDEAS. GAMES ARE EXPLORATIONS BOTH INTELLECTUAL AND MEANINGFUL. GAMES ARE POSITIVE. GAMES MAKE LIFE BETTER. GAMES HELP YOU FEEL SUCCESS WHEN ALL AROUND YOU IS GREY AND CONFUSING. GAMES ARE CHANGE. GAMES ARE ILLUMINATING. GAMES ARE INSIGHTFUL. GAMES ARE IRREVERENT. GAMES ARE VERY OLD. GAMES ARE VERY NEW. GAMES ARE TESTS. GAMES ARE ADDICTIVE. GAMES ARE PRESSURE. GAMES ARE MOTIVATIONAL, INSPIRATIONAL AND EDUCATIONAL. GAMES ARE FUN. GAMES ARE EXERCISE. GAMES ARE GOOD FOR BODY AND SOUL. GAMES ARE ABOUT YOU. GAMES ARE PROJECTIONS. GAMES ARE WORLDS WHICH WE SUPERIMPOSE ON THIS WORLD IN ORDER TO ESCAPE OR MAKE SENSE OF IT. GAMES ARE DYNAMIC, CHAOTIC AND DELIGHTFUL. GAMES ARE THERE TO BE MASTERED, USED UP AND THEN FORGOTTEN. GAMES ARE PARTICIPATORY, CULTURAL AND SHARED. GAMES ARE DEMANDING. GAMES ARE EMOTIVE. GAMES ARE SOMETIMES INDESCRIBABLE AND YET ALL TOO REAL. GAMES ARE MADE, BUT MORE THAN THE SUM OF THEIR MADE PARTS. GAMES ARE A CONSTANT SOURCE OF THE STRANGE. GAMES ARE RISKY. GAMES ARE PLAYFUL. GAMES ARE ONE OF THE KEY EXPERIENCES THAT LIFE IS FOR. GAMES ARE BRILLIANT. GAMES ARE AN ART FORM. GAMES ARE NUMINOUS. GAMES ARE THAUMATIC. GAMES BELONG TO US.

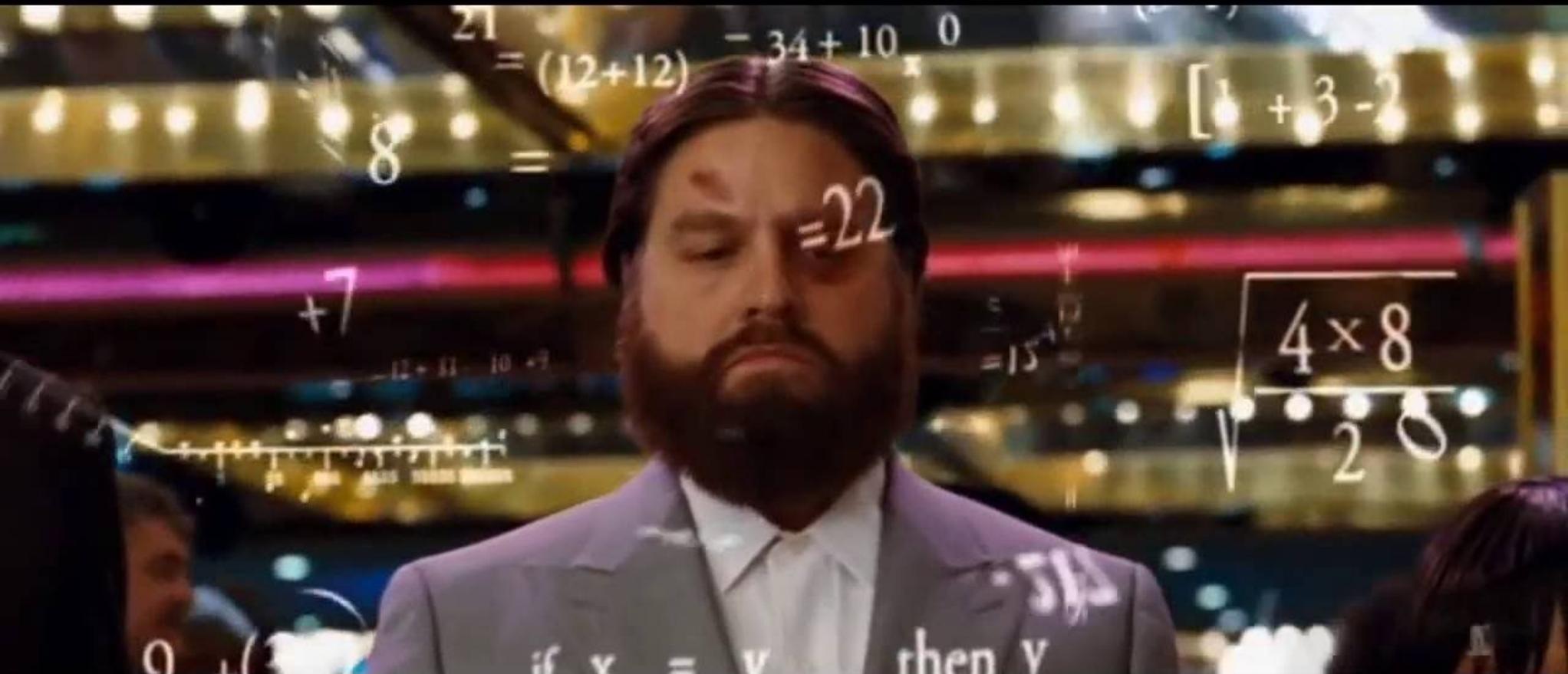

Las habilidades del Diseñador de juegos

Comunicación

Lógica y Matemáticas

Programación básica

```
<hello-world />
```

Formación artística

Empatía

Disciplina

Mucha, mucha curiosidad

Game Over

[@Game_Brains](#)