

Zu Computerspielen und Gamedesign

Vortrag auf der Ausstellung lebensKUNSTSpiel, Karlsruhe Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl

Vorstellung

Jirka Dell'Oro-Friedl

- Spiele- und Softwareentwicklung seit ~1981
- EnterTrain Software GmbH
- Diverse Auszeichnungen
- Seit 2010 Professor f
 ür Anwendungskonzeption und Gamedesign

Hochschule Furtwangen

- Gegründet 1850 als Uhrmacherschule
- Höchstgelegene Hochschule Deutschlands
- Fakultät Digitale Medien seit 1990 mit Medieninformatik

Inhalte

- Spiel Theorien
- The Psychology of Play Activities
- Homo Ludens
- Les Jeux et les Hommes
- Half-Real
- Das Spiel verstehen
- Design analoger vs. digitaler Spiele
- Frühe Computer- und Videospiele
- Konstrukt Hardware

- Konstrukt Software
- Dimensionen
- Flow
- Selbstbestimmungstheorie der Motivation
- Spielertypen
- Computergamedesigner
- Entwicklerteam
- Beispiele aus der Lehre
- Quellenverzeichnis

Spiel – Theorien

Arbeitserholungs-Theorie Kraftüberschuss-Theorie (1883, Moritz Lazarus) (1865, Herbert Spencer) Kognitive Spieltheorie (1975, Jean Piaget) Einübungs-Theorie (1899, Karl Groos) Angstabwehr-Theorie Wirklichkeitsflucht-Theorie (1901, Sigmund Freud) (1903, Sigmund Freud) Dialektik-Theorie (19_{78,} Brian Sutton-Smith) Umwelterfassungs-Theorie Trieb-Theorie (1969, Irenäus Eibl-Eibesfeldt) (1933, Frederik Jacobus Johannes Buytendijk)

The Psychology of Play Activities (1927)

Harvey C. Lehman, 1889-1965, Paul Andrew Witty, 1898-1976 Psychologen und Erziehungswissenschaftler

- any definition or explanation necessarily must be partial and incomplete
- the whole truth' regarding play cannot be known until the whole truth regarding life itself is known
- impossibility of formulating a wholly satisfactory theory of play
- should result in tolerance toward those theorists

Homo Ludens (1938)

Johan Huizinga, 1872-1945, Kulturhistoriker und Sprachwissenschaftler

- Weist dem Spiel und dem Wetteifer eine kulturstiftende Funktion zu
- Rechtssystem, Kriegsrituale, Kulturwissen, Dichtung, Philosophie und Kunst erwachsen aus dem Spiel
- Vollzug unter Einhaltung von Spielregeln und Achtung der Spielpartner
- Spiel und Kultur erschaffen sich gegenseitig

Les Jeux et les Hommes (1958)

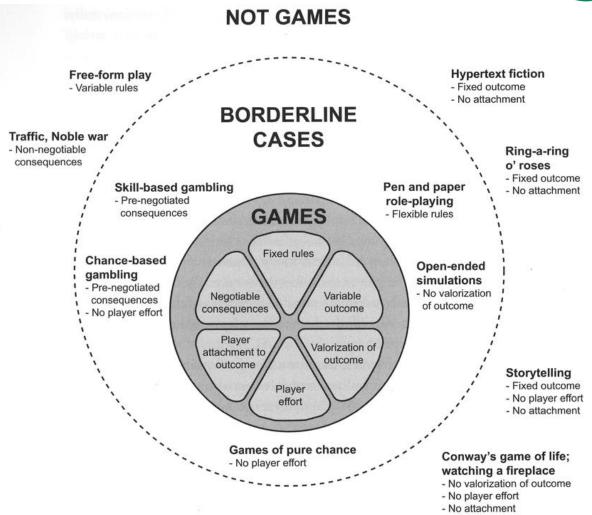
Roger Caillois, 1913-1978, Soziologe, Literaturkritiker und Philosoph

	AGON	ALEA	MIMICRY	ILINX
	(Wettkampf)	(Chance)	(Verkleidung)	(Rausch)
PAIDIA	Nichtgeregelter	Auszählspiele	Kindliche Nach-	
[,,Kinderei"]	Wettlauf, Kampf	"Zahl oder Adler"	ahmung	Kindliche Dreh-
Lärm	usw.		Illusionsspiele	spiele
Bewegung		2 " "	Puppe, Rüstung	Zirkus
unbändiges	Athletik		Maske	Schaukel
Gelächter			Travestie	Walzer
	Boxen, Billard,	Wette		
Drachen	Fechten, Damespiel	Roulette		"volador"
Grillenspiel	Fußball, Schach			Jahrmarkts-
Patiencen			Theater	attraktionen
		Einfache Lotterie		1.
Kreuzwort-	Sportwettkämpfe	Zusammengesetzte	Schaukünste im	Ski
rätsel	im allgemeinen	Lotterie	allgemeinen	Alpinismus
LUDUS		Lotter. auf Buchung		Kunstsprünge
["Spiel"]				

Half-Real (2005)

Jesper Juul, *1970, Gamedesigner und -theoretiker

Das Spiel verstehen (2004)

Jürgen Fritz, *1944, Spiel- und Interaktionspädagoge

- Rahmen
 - andere Welt oder Wirklichkeitssicht
 - Rahmen gibt Interpretationssicherheit
- Verhalten
 - Tätigkeit im Mittelpunkt des Erlebens
- Konstrukt
 - Struktur der Spielwelt
 - Materialien

Design analoger vs. digitaler Spiele

Analog

- Designer limits possibilities
- Though not defined, anything can be done...
- ...within natural limitations

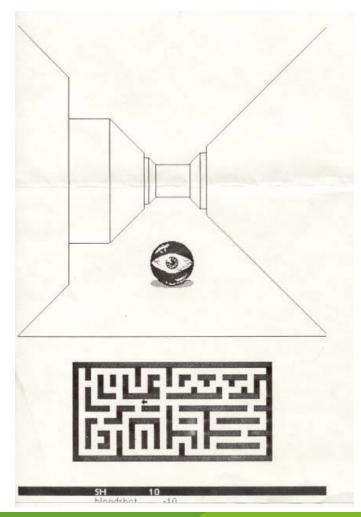
Digital

- Nothing can be done that is not defined
- Designer creates possibilities ...
- ...within technical limitations

Frühe Computer- und Videospiele

- Cathode Ray Tube Amusement Device (1947)
- Nimrod (1951)
- OXO (1952)
- Tennis for Two (1958)
- Space War (1961)
- Computer Space (1971)
- PONG (1972, Baer 1966)
- Magnavox Odysee (1972)
- Hunt the Wumpus (1972)
- Maze War / Spasim (1974)
- Death Race (1976)
- Atari VCS/2600 (1977)
- Pac-Man (1980)

Konstrukt Hardware

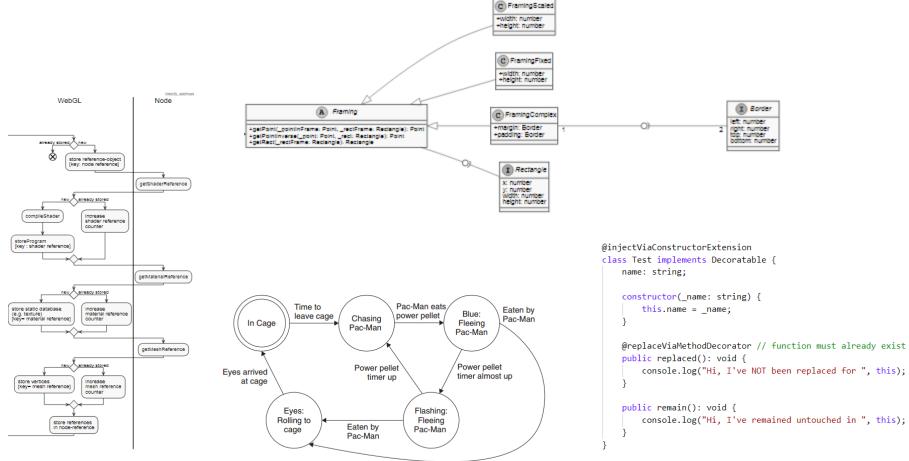

12

Konstrukt Software

<u>Progression</u> <u>Emergenz</u>

Simultan Sequenziell

Single Teams

Abstrakt Realistisch

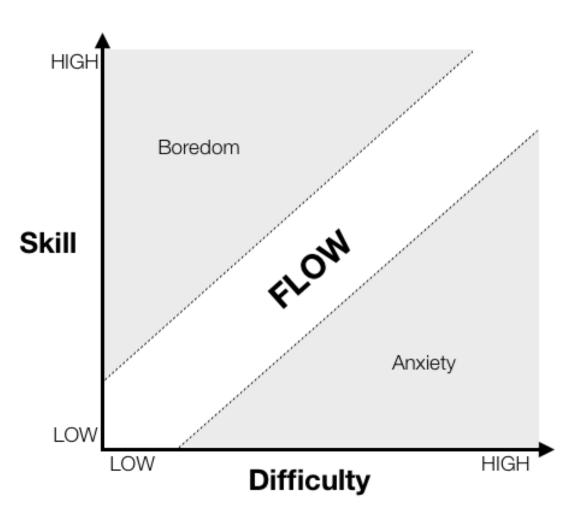
Strategisch Taktisch

... ...

Flow (1975)

Mihalyi Csikszentmihalyi, *1934, Psychologe

Selbstbestimmungstheorie der Motivation (1993)

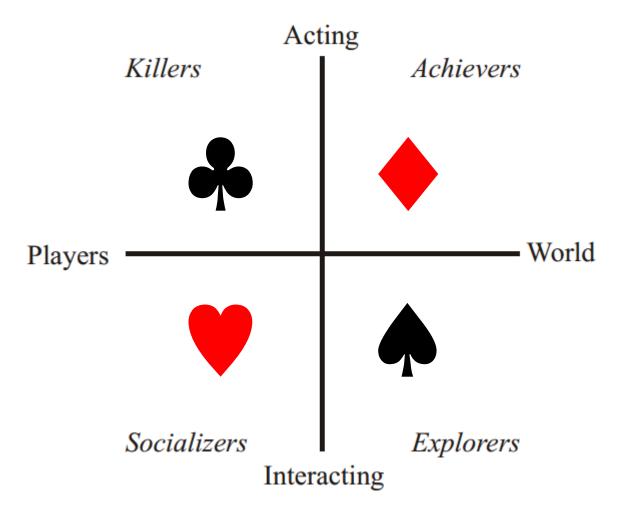
Richard M. Ryan, *1953, Edward L. Deci, *1942, Psychologen

- Autonomie
- Kompetenz
- Integration

Spielertypen (1996)

Richard Bartle, *1960, Computerspielforscher

Computergamedesigner

- verfügen über gute Allgemeinbildung
- haben technische und künstlerische Begabung
- kennen ihre Zielgruppe
- sind zur Abstraktion fähig
 - erkennen Datenstrukturen
 - entwickeln Algorithmen
- kommunizieren präzise
 - schreiben Gamedesign-Dokumente
- beherrschen verschiedene Software-Werkzeuge (z.B. FUDGE)
- nutzen Methoden Visualisierung und Ideenfindung im Team

Entwicklerteam

- Gamedesigner
- Programmierer
- Zeichner, 2D-Artist
- Modeller, 3D-Artist
- Sounddesigner
- Leveldesigner
- Projektmanager
- Tester
- ...

Beispiele aus der Lehre

Garage Tales

HikeVentures

Drachenritt

Cego-Online

Sound of Magic

Einige Quellen, formlos

- Vom Sinn des Spielens, Warwitz/Rudolf 2004
- The Psychology of Play Activities, Lehman/Witty 1927
- Homo Ludens, Huizinga 1938
- Les Jeux et les Hommes, Caillois 1958
- Half-Real, Juul 2005
- Das Spiel verstehen, Fritz 2004
- The Art of Gamedesign, Schell 2008
- FUDGE, Dell'Oro-Friedl 2019
- Beyond Boredom and Anxiety, Csikszentmihalyi 1975
- Glued To Games, Ryan/Rigby 2011
- Players who suit MUDs, Bartle 1996
- Garage Tales, Hochschule Furtwangen 2014
- Cego-Online, Hochschule Furtwangen 2013
- HikeVentures, Hochschule Furtwangen 2018
- Drachenritt, Brunnenkant 2016
- Sound of Magic, Everbyte 2018

- Dragon's Lair Gameplay-Video, artistcaleb 2013, YouTube: jQBfQoS9ek8
- Game of Life Epic-Video, Emanuele Ascani 2011, YouTube: C2vglCfQawE
- Wie funktioniert SOM, Everbyte 2019
- On Interactive Storytelling, Crawford

GAME STUDIEREN AUF HÖCHSTEM AUF HÖCHSTEM NIVEAU