

游戏设计与开发

Game Design and Development

Introduction

上海交通大学软件学院
数字艺术实验室
Digital ART LAB

游戏设计

Game Design

上海交通大学软件学院
数字艺术实验室
Digital ART LAB

游戏设计师

- ④ 游戏设计师是一种角色
  - 从失败中学习
  - 两种天赋：擅长 vs. 喜欢
  - 聚焦基础（研究简单、经典游戏的设计）
  - 深挖（放之四海的游戏心理学原则）
  - 多思考
  - 反复实践

Digital ART Lab, SJTU

游戏设计师需要的技能

— Animation	— History
— Anthropology	— Management
— Architecture	— Mathematics
— Brainstorming	— Music
— Business	— Psychology
— Cinematography	— Public Speaking
— Communication	— Sound Design
— Creative Writing	— Technical Writing
— Economics	— Visual Arts
— Engineering	— ...

Digital ART Lab, SJTU

游戏设计师的最重要技能

④ 倾听

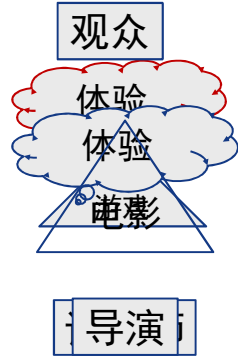
④ 五类倾听对象：

- Team: 技能互补，合一
- Audience: 玩家
- Game: 知其内外，像机械师了解发动机一样
- Client: 投资人
- Self: 你的心声

Digital ART Lab, SZTH

设计什么？

- 设计**体验(experience)**
- 游戏 vs. 其他娱乐形式
  - 书、电影、戏剧、音乐等
  - 线性体验 vs. 交互体验
    - 载体与体验的分野
    - 用户对体验过程的控制
    - 所设计与所体验的映射
    - 能否预测产生的体验

Digital ART Lab, SZTH

游戏设计的8个思考透镜

1. “本质体验”
2. “惊讶”
3. “趣味”
4. “好奇心”
5. “内生价值”
6. “解题”
7. “四类元素”
8. “全息设计”

Digital ART Lab, SZTH

“本质体验”透镜

- ④ 停止思考你的游戏，开始思考玩家的体验
- ④ 提问：
  - 我要玩家有什么**体验**？
  - 这个**体验的本质**是什么？
  - 我如何捕捉到这个本质？
- ④ 策略：
  - 如果你想创建的体验和你实际创建的体验有很大不同，你的游戏需要修改。
  - 清晰地陈述你想要的本质体验
  - 寻找尽可能多的途径，将这种本质体验设计到你的游戏中

Digital ART Lab, SZTH

思考例子：“雪球战”游戏设计

思考：

- 设计时需要完美再现真实体验吗？
- “雪球战”中什么体验是本质的？
- 如何在设计中传达某一本质体验？

对比：

- “设计一个游戏，看看有什么体验出来？”
- Vs.
- “去粗取精，确定一个本质体验，尽各种手段设计之。”

Digital ART Lab, SZTH

案例：Wii Sports 棒球游戏

Digital ART Lab, SZTH

“惊讶”透镜 (Surprise)

提醒自己在游戏中填满惊讶

提问：

- 玩家在玩我的游戏时，什么将让他们惊讶？
- 游戏中，故事有惊讶吗？游戏规则有惊讶吗？美术有惊讶吗？技术有惊讶吗？
- 游戏规则有没有给玩家们途径，使他们相互惊讶？

惊讶是所有娱乐的关键部分 – 幽默、策略和解题的根源

有科学证据：人脑天生喜欢惊讶

- 糖水实验（随机、固定）
- 大脑扫描

Digital ART Lab, SZTH

“趣味”透镜 (Fun)

趣味是带有惊讶的快乐

趣味几乎在每个游戏中都需要，但有时难以分析和描述

提问：

- 我的游戏的哪一部分有趣？为什么？
- 哪些部分需要更有趣些？

Digital ART Lab, SZTH

“好奇心” (Curiosity) 透镜

- ⊕ 思考玩家的真实动机：不是你设置的游戏目标，而是玩家想达成这些目标的原因
- ⊕ 提问：
  - 我的游戏在玩家心中设下什么疑问？
  - 我做什么能让他们关心这些疑问？
  - 我如何让他们产生更多疑问？
- ⊕ 思考例子：“走迷宫”游戏
  - 限时目标
  - 关卡动画

Digitized ART Lab, SZTH

“内生价值” (Endogenous Value) 透镜

- ⊕ 思考你的玩家对于你游戏中的物品和分数的感觉
- ⊕ 提问：
  - 在我游戏中，什么对玩家是有价值的？
  - 我如何使其对他们更有价值？
  - 游戏中的价值和玩家的动机之间有什么关系？
- ⊕ 游戏中的物品和分数的价值，反映了玩家对在你在游戏中取得成功的关心程度
- ⊕ 思考玩家真正关心什么以及为什么，你就能领悟到如何改进你的游戏

Digitized ART Lab, SZTH

案例：Bubsy vs. Sonic the Hedgehog 2

Bubsy	Sonic the Hedgehog 2
	
Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind SNES Gameplay	European boxart for Sonic 2 on Mega Drive
Developers Accolade, Eidetic	Developer (s) Sonic Team Sega Technical Institute
Publishers Accolade	Publisher (s) Sega
Creators Michael Berlyn	Distributor (s) Riverdeep (Mac/Windows, via GameTap)
First release Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind	Director (s) Hirokazu Yasuhara Masaharu Yoshii
Latest release Bubsy 3D: Furbritten Planet	Producer (s) Shinobu Toyoda
1986	

100 rings → an extra life

Digitized ART Lab, SZTH

“解题” 透镜 (Problem Solving)

- ⊕ 思考玩家为了在你的游戏中取得成功，必须解决的问题
- ⊕ 例：
  - 找到一个方法获得更多点数
  - 想办法在时间结束之前到达终点
  - 找到一个方法完成这一关的任务
  - 找到策略在其他玩家打败你之前打败他们
- ⊕ 提问：
  - 我的游戏要求玩家解决什么问题？
  - 在玩游戏的过程中，有没有出现隐藏的问题待解决？
  - 我的游戏能否产生新问题，使得玩家持续返回光顾？

Digitized ART Lab, SZTH

“四类元素”透镜

- ④ 反思你的游戏的组成部分，分别考察每个要素，然后作为一个整体考察它们
- ⑤ 提问：
  - 我的游戏设计采用了所有的四类元素吗？— 评价四要素
  - 通过增强一个或多个类别的元素，可以改进我的游戏吗？
  - 这四类元素是否和谐、是否相互加强、是否为一个共同的主题服务？

Space Invaders(Taito, 1978)

Digital ART Lab, SZTH

“全息设计”透镜

- ④ 游戏的“表皮”和“骨架”：玩家体验、组成元素
- ⑤ 同时看到你的游戏的表和里：玩家体验和四类元素，以及它们之间的相互关联，比分别考察表和里要好得多。
- ⑤ 提问：
  - 游戏的什么元素使体验更有趣？
  - 游戏的什么元素干扰了体验？
  - 我如何能改变游戏元素，以改进体验？

元素 → 体验

Digital ART Lab, SZTH

游戏的主题

- ④ 游戏需要主题吗？
  - 有的游戏无主题、或主题很弱
  - 但好的主题使游戏的体验大大加强
- 什么是主题？
  - 你的游戏是关于什么的？
  - 将你的整个游戏联结到一起的观念
  - 所有元素必须支持的观念
- ⑤ 统一的主题
  - 将设计聚焦到一个目标
  - 所有元素相互支持
  - 所有元素为一个共同目标服务

最好的主题可与玩家产生
共鸣：深深打动玩家

Digital ART Lab, SZTH

游戏的创意

Digital ART Lab, SZTH

创意 (Idea)

- ④ 创意从哪里来?
- ④ 模仿、山寨? 无法超越与创新
- ④ “无尽的灵感” 透镜:
  - 停止看你自己的游戏、停止看别人的游戏, 观察其他任何地方
  - 创意来自游戏之外的世界, 感受生活, 分析自我体验
  - 问自己
    - 我有什么体验想分享给他人?
    - 我怎样捕捉这份体验的本质, 放入我的游戏?

Digital ART Lab, SZTH

如何把灵感转化成出色的游戏设计? (1/3)

- ④ **第一步: 清晰地陈述问题**
  - 例: “如何做出一个青少年真正喜欢的基于Kinect的游戏?”
    - 目的、约束条件
  - “如何做出一个青少年真正喜欢的基于手势交互的游戏呢?”
- ④ 问题定义宽泛 vs. 狭窄
  - 太宽 (可能给出不符合真正目的的设计)
  - 太窄 (容易错过更好的设计)
- ④ 清晰地陈述问题的好处:
  1. 更宽广的创作空间
  2. 清晰的评估
  3. 更好的交流 (合作者之间容易误解问题)

Digital ART Lab, SZTH

借助四要素视角

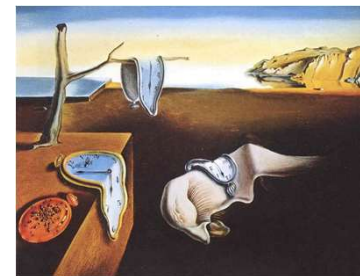
- ④ 例子:
  1. 如何利用流体物理引擎的特点来做一个桌游?
  2. 如何做出一个水墨画风格的游戏?
  3. 如何用电子游戏来讲述《哪吒闹海》的故事?
  4. 如何对《三国杀》游戏进行改编?

Digital ART Lab, SZTH

如何把灵感转化成出色的游戏设计? (2/3)

- ④ **第二步: 头脑风暴 (寻求解决方案)**
- ④ 与你的潜意识合作 (Dali的打盹灵感法)

Persistence of Memory, 1931

Salvador Dali (1904-1989)

Digital ART Lab, SZTH

头脑风暴的技巧（如何确保创意出现）

1. 写下答案（腾空大脑）	11. 把所有东西都写下来
2. 写字还是打字？	12. 清单标上数字（更重要）
3. 草图（视觉）	13. 混搭类型
4. 玩具（触觉）	14. 自言自语
5. 改变你的视角（走换环境）	15. 找搭档（不超过4人，避免挑剔的人）
6. 让自己沉浸（某一点）	
7. 讲笑话（放松，跑题拉回）	
8. 不惜费用（保持良好感觉）	
9. 写在墙上（白板、大纸）	
10. 空间记忆	

获得好创意的最佳办法
是先有一大堆创意

Digital ART Lab, SZTH

头脑风暴：四要素混搭（例）

技术的创意

1. VR/AR
2. 手机
3. 体感
4. 流体物理
5. 实时布料

机制的创意

1. 类似三国杀
2. 交互式电影
3. 病毒式复制
4. 多玩家协作
5. 抽奖机制

故事的创意

1. 抗疫故事
2. 病毒视角
3. 医院主题
4. 大学故事
5. 音乐主题

美感的创意

1. 水墨风格
2. 低模风格
3. 摇滚音乐
4. 气味芬芳
5. 动物角色

Digital ART Lab, SZTH

如何把灵感转化成出色的游戏设计?(3/3)

现在有了一大堆创意

- 游戏设计师必须能对任何主题都能提出一大堆的创意
- 不断练习，在更少的时间里提出更多更好的创意

⑤ 第三步：选择一个创意

- 宽泛→缩窄
- 加工

⑤ 如何选？

- 很多设计师栽倒的地方
- 太多想要的创意
- 一大堆普通的创意

创意不像瓷器，而像纸杯

- 容易替换，推倒重来
- 快速决定，判断优缺点，可反悔

Digital ART Lab, SZTH

用于筛选创意的8个滤镜（8道考验）

1. 你自己的内在感觉（美感）
2. 受众的喜好程度（目标受众）
3. 体验设计是否良好（体验设计因素：美感、兴趣曲线、共鸣主题、游戏平衡等）
4. 创新性（是否新颖）
5. 市场前景如何（主题、故事、包装、特点、同类相比、成本与利润等）
6. 技术可行性
7. 社会目标是否满足
8. 游戏测试反馈（所有滤镜中最重要的）

Digital ART Lab, SZTH

迭代设计

游戏的原型

Digital ART Lab, SZTH

迭代的规则

- ④ “有一个创意了”
  - 如何让它通过所有八个滤镜？
- ④ 传统的瀑布模型
  - 线性流程、实践中不可取
- ④ 迭代模型：
  - 检验和改良游戏的次数越多，游戏会变得更好
- ④ 问题：
  - 如何让每次迭代有价值？
  - 如何尽可能快地完成一次迭代？

Digital ART Lab, SZTH

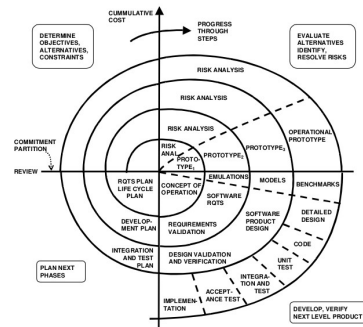
螺旋模型 (Spiral Model, 1988)

三个重要思想

1. 风险评估
2. 原型制作
3. 循环迭代

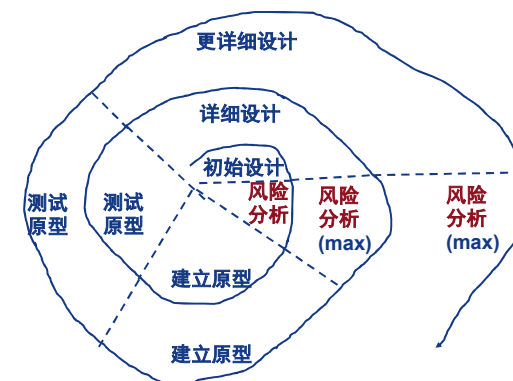
Barry Boehm
1935-

Digital ART Lab, SZTH

游戏设计的螺旋模型

Digital ART Lab, SZTH

高效原型制作的8个技巧

1. 以回答问题为目标（清晰陈述这个原型要回答的问题）
2. 忘记质量（避免完美倾向）
3. 别太依恋（学会舍弃）
4. 区分优先级（先面对**最大的风险**）
5. 并行开发**原型**（**程序、美术、脚本**）
6. 不必电子版（“纸上原型”）
7. 支持快速原型的引擎（脚本语言, 底层静态 + 上层动态）
8. 先做玩具（双重趣味）

Digital ART Lab, SZTH

原型的目的：回答问题、减轻风险

- ④ 制作原型时，只关注：
  - 能否回答你的问题？
  - 能否帮助评估和减轻你要对付的风险？
- ④ 忘记质量：粗略原型更好

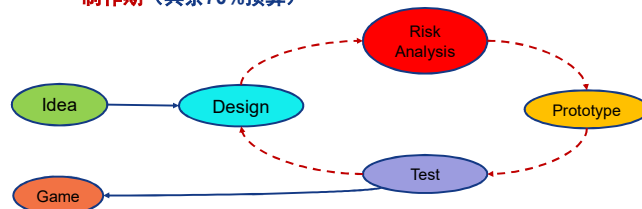
陷阱：精心打磨的原型会隐藏真正的问题
- ④ 提高效率：同时开发多个小型独立的原型
- ④ **纸上原型**：TBS、RTS、FPS都可以

Digital ART Lab, SZTH

何时停止原型迭代？

- ④ 没有止境
- ④ 经验模型The Method (Mark Cerny)
  - 集成了迭代、减少风险
  - 两个阶段（帮助你更准确地计划）
    - 预制作期（完成2个可发布的关卡和所有必须的功能）30%预算
    - 制作期（其余70%预算）

Digital ART Lab, SZTH

风险分析（例）

技术风险 引擎可能跑不动整个场景 快速技术原型	机制风险 对战机制可能不如想象有趣 快速机制原型
故事风险 故事与角色可能不吸引人 快速故事原型	美感风险 制作模型耗时 快速美术原型
需求变更风险 发行商要求修改主题，迎合畅销电影	商务风险 开发成本太高；对手竞品

Digital ART Lab, SZTH