Produção de Jogos Digitais

Da equipe aos produtos: como é feito um jogo?

Slides por: Leonardo Tórtoro Pereira (leonardop@usp.br) Rafael Miranda Lopes (rafael.miranda.lopes@usp.br)

Este material é uma criação do Time de Ensino de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos (TEDJE) Filiado ao grupo de cultura e extensão Fellowship of the Game (FoG), vinculado ao ICMC - USP

Índice

- Contexto da Indústria
- Visão Geral da Produção de Jogos
- 3. Papéis em uma equipe de jogos
- 4. Gerenciamento de projetos
- Pré-produção
- Produção
- 7. Testes
- 8. Pós-produção

- → Cadeia de Valor
 - 1. Capital e Publicação
 - 2. Produto e Talentos
 - 3. Produção e Ferramentas
 - 4. Distribuição
 - 5. Hardware ou Plataformas
 - 6. Usuário Final

- → Papéis
 - Publicador
 - Financiamento
 - Jurídico
 - Manufatura
 - Marketing
 - Distribuição
 - Desenvolvedor
 - Fazer o jogo, em si

- → Papéis
 - Publicador
 - Pode publicar jogos de vários desenvolvedores
 - Pode incorporar estúdios (*In-House*)

- → Papéis
 - Desenvolvedor
 - First-Party
 - "Second-Party"
 - Third-Party
 - Indie

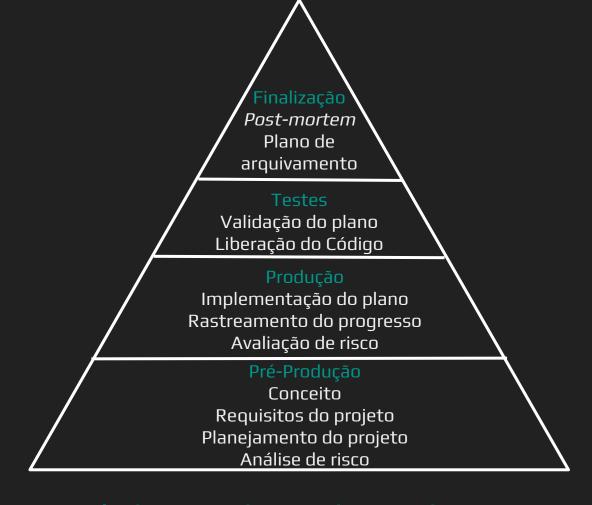

- → Processo de desenvolvimento de software
 - Quais são os desafios específicos para jogos?

- → Processo de produção dividido em 4 fases
 - Pré-produção
 - Produção
 - **♦** Testes
 - ◆ Pós-produção
- → Vários objetivos a serem atingidos em cada uma

53 G 12

- → Pré-produção
 - Primeira fase do ciclo
 - Definição de como será o jogo
 - ◆ Tempo de criação
 - Tamanho de pessoal
 - Custo total
 - De 1 semana a 1 ano
 - ◆ 10 a 25% do tempo total de desenvolvimento

- → Principal objetivo da pré-produção
 - Criação do planejamento do jogo
 - Conceito do jogo
 - Recursos e restrições
 - Documentação básica técnica e de design
 - Custo
 - Tempo
 - Pessoas
 - Habilidades

- → Ao fim desta fase, deve-se verificar
 - Conceito
 - Requisitos do jogo
 - Planejamento do jogo

- → Produção
 - Sem separação concreta da pré-produção
 - Alguns recursos produzidos
 - Outros na pré-produção
 - Se pré-produção bem feita
 - Fase sem grandes surpresas
 - Recursos adicionados, alterados ou removidos
 - Existirão, mas com organização não serão problemas

- → Produção
 - ◆ Foca a criação de conteúdo e código
 - Rastreamento de progresso
 - Conclusão de tarefas
 - Avaliação de risco

- → Produção é dividida em
 - Implementação do plano
 - Comunicar o plano final
 - Fornecer ferramentas e recursos
 - Cuidado com crescimento desenfreado!
 - Rastreamento do progresso
 - Conclusão de tarefas
 - Definir critérios de saída

- → Testes
 - Beta = todos os *assets* e recursos implementados
 - Desenvolvimento focado em corrigir bugs
 - Duas partes:
 - Validação do plano
 - Plano de testes baseado no planejamento
 - Liberação do código
 - Teste final
 - Fabricante do console também testa

- → Pós-produção
 - Muitas vezes ignorada
 - Não é apropriado!
 - Preparar kit de fechamento
 - Examinar prós e contras do desenvolvimento
 - ◆ Composta por
 - Aprendizado com a experiência
 - Plano de arquivamento

- → Pós-produção
 - Aprendizado com a experiência
 - Melhor maneira para melhorar o processo
 - Condução de post-mortem
 - Plano de arquivamento
 - Produzir kit de fechamento
 - Documentação + código-fonte + arquivo-fonte da arte + *assets* finais + arquivos finais de música + outros

3. Papéis em uma equipe de jogos

- → Produção
 - Gerenciamento e acompanhamento do desenvolvimento
 - Intermediários entre equipe de desenvolvimento e qualquer um fora da equipe, até mesmo o gerente
 - Manter equipe satisfeita, motivada e produtiva,
 - Normalmente não criam assets
 - Gerenciamento eficiente de pessoas
 - Foco na conclusão eficaz de tarefas do jogo

- → Três papéis básicos de produção
 - Produtor executivo
 - Produtor
 - Produtor associado

- → Produtor executivo (PE)
 - 5 a 10 anos de experiência em produção
 - Foi produtor associado em vários produtos
 - Supervisionam vários projetos
 - Asseguram que todos os jogos avancem tranquila e eficientemente

- → Produtor executivo (PE)
 - Dedicam-se a
 - Necessidades de hardware e middleware
 - Programas de treinamento
 - Negociação de contratos
 - Avaliação de fornecedores externos
 - Outras

- → Produtor executivo (PE)
 - Subordinado ao vice-presidente ou diretor geral (CEO)
 - Gerencia vários produtores
 - Não se envolvem com operações cotidianas
 - Não se comunicam com líderes de projeto regularmente

- → Produtor
 - Desenvolvedor com 3 a 5 anos de experiência
 - Trabalhou como produtor associado várias vezes
 - Responsável por 1 único jogo e toda sua equipe
 - Representante da equipe para pessoas de fora
 - Tem forte envolvimento com líderes do projeto na tomada de decisões criativas
 - Facilita processo de desenvolvimento, tentando não impor conteúdo criativo e recursos

- → Produtor
 - Responsabilidade é assegurar que o jogo seja
 - Entregue a tempo
 - Conforme o orçamento
 - Com todos os recursos esperados
 - Com a melhor qualidade possível
 - Mantendo a equipe focada e entusiasmada

- → Produtor
 - Subordinado ao produtor executivo ou ao vice-presidente
 - Trabalha junto aos departamentos de
 - Marketing
 - Vendas
 - Operações e relações públicas (RP)
 - Jurídico

- → Produtor
 - Trabalha junto com
 - Gerente do estúdio
 - Serviços de criação
 - Fabricante de console
 - Fornecedores externos

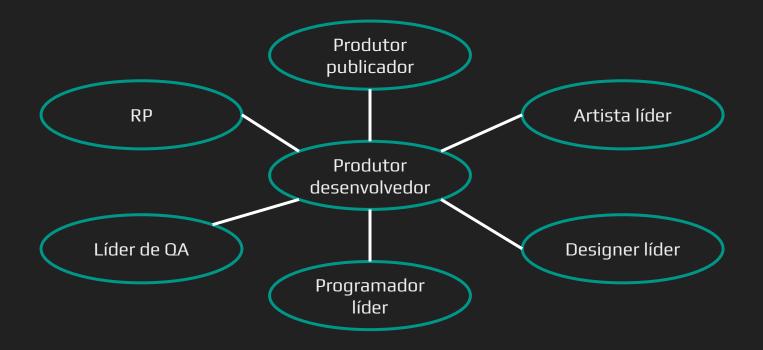

- → Produtor
 - Gerencia o plano de desenvolvimento do jogo
 - Divulga-o para a equipe
 - Acompanha-o
 - Elimina riscos
 - Podem dedicar-se a diferentes áreas
 - Produtor Desenvolvedor (PD)
 - Produtor Publicador (PP)

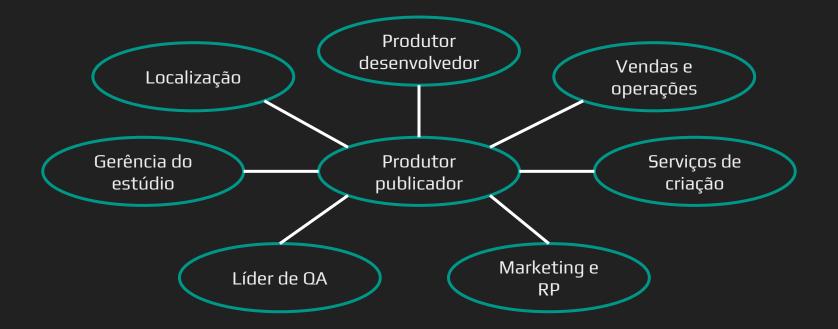
- → Produtor Desenvolvedor (PD)
 - Gerencia diretamente equipe de dev interna
 - Trabalha com líderes de arte, programação, design e garantia de qualidade
 - PD + líderes criam e atualizam
 - Plano de desenvolvimento
 - Se trabalhar com publicador externo
 - Contato com Produtor Publicador

- → Produtor Publicador (PP)
 - Representa interesses do publicador
 - Trabalha com desenvolvedores externos
 - Supervisiona n\u00e3o diretamente envolvidos no ciclo interno de desenvolvimento
 - Vendas, marketing, QA e localização
 - Pode gerenciar vários projetos

- → Produtor Associado (PA)
 - ◆ 1 a 3 anos de experiência
 - Pode ter começado no básico de desenvolvimento
 - Testador de QA ou coordenador de produção
 - Ajudar produtor em tarefas relacionadas à produção
 - Mais experientes podem produzir
 - Localização, música, voiceover, cinemática ou testes beta abertos

- → Produtor Associado (PA)
 - Subordinado diretamente ao produtor
 - Pode haver vários no projeto
 - Interagem com equipe diariamente
 - Podem ajudar líderes de arte, design e engenharia

- → Características de um produtor
 - Sólidas habilidades de liderança
 - Boas habilidades de comunicação
 - Habilidades organizacionais altamente desenvolvidas
 - Desejo de trabalhar com (e para) os outros

- → Treinamentos para produtores
 - Conhecimento da indústria de jogos
 - Treinamento em gerenciamento de projetos
 - Treinamento em gerenciamento de pessoas
 - Experiência em falar em público

- → Arte
 - Criação de todos os assets gráficos
 - Personagens
 - Cinemática
 - Veículos
 - Prédios
 - Níveis

- → Arte
 - Trabalham junto a designers
 - Definir assets
 - Trabalham com engenharia
 - Determinar como tecnologia pode melhorar
 - Pipeline e produção de arte

- → Cargos básicos de criação artística
 - Diretor de arte
 - Artista líder
 - Artista conceitual
 - Construtor de mundos ou designer de níveis
 - Criador de assets
 - Animador
 - Artista técnico
 - Artista de marketing

- → Diretor de arte
 - Divulgar a visão artística para a equipe
 - Habilitado em todos os aspectos de criação de arte digital
 - Assegura que assets gráficos relacionem-se uns com os outros
 - Artista muito habilitado e respeitado
 - 5 a 10 anos de experiência

- → Artista líder
 - Trabalha junto ao diretor de arte
 - Assegura que a visão artística seja mantida
 - Gerencia
 - Qualidade dos assets gráficos
 - Tarefas diárias da equipe
 - Intermediário entre diretor de arte e artistas
 - Diretor de arte dedica-se à criação e não ao pessoal

- → Artista líder
 - Sem diretor de arte:
 - Artista líder assume visão artística
 - Artista experiente com 3 a 5 anos de experiência

- → Artista conceitual
 - Criam conceitos de todos os assets gráficos
 - Antes de serem produzidos
 - Habilitados em
 - Arte 2D
 - Desenho tradicional
 - Métodos de pintura
 - Às vezes, arte 3D

- → Construtor de mundos ou designer de níveis
 - Constroem a geometria e criam as texturas do mundo do jogo
 - Habilitados em arte 2D e 3D e conhecem design de níveis
 - Pode ser considerado cargo de design

- → Criador de *assets*
 - Habilidades artísticas 2D e 3D
 - Responsável pela criação dos assets
 - Personagens
 - Armas
 - Veículos
 - Acessórios
 - Telas de interface de usuário
 - o Etc.

- → Criador de *assets*
 - Podem especializar-se em um tipo de *asset*
 - Veículos
 - Terreno
 - Personagens
 - Armas
 - Etc.

- → Animador
 - Animações cinemáticas e in-game
 - ◆ Experiência em animação 2D e 3D tradicional
 - ◆ 3D mais usada atualmente

- → Artista técnico
 - Criação de volumes de colisão
 - Garantia que objetos sejam exportados corretamente
 - Aplicação de atributos físicos a um objeto
 - Trabalham junto à engenharia
 - Precisam de conhecimento de programação

- → Artista de marketing
 - Criam recursos de marketing
 - Capturar tela do jogo
 - Filmar vídeos de mecânicas
 - Criar arte de alta resolução
 - Bolar embalagem e o que o departamento de marketing precisar para promoção
 - Habilitados em 2D, com algum conhecimento 3D

- → Experiência e treinamento
 - Habilidade artística
 - Pintura, desenho, escultura
 - Softwares 2D ou 3D para criar assets
 - Conhecimento da indústria de jogos
 - Habilidades de comunicação

- Programadores lidam com todos os aspectos do jogo
 - Começar com documentos de design
 - Definir funcionalidade necessária
 - Escrever código que a cria
 - Revisá-la de acordo com feedback
 - Trabalham com equipe de arte
 - Necessidades técnicas da arte do jogo

- → Devem trabalhar bem com
 - Profissionais de criação
 - Gerentes
 - Outros programadores
- → Papéis básicos
 - Diretor técnico
 - Programador líder
 - Programador

- → Diretor técnico
 - Contrapartida do diretor de arte
 - Conhece tecnologias recentes
 - Determina como melhor utilizá-las
 - Pesquisa e desenvolvimento
 - Nem todo projeto tem um

- → Diretor técnico
 - Principais responsáveis por definir
 - Padrões de codificação
 - Tecnologias que serão usadas
 - Codificação e manutenção de bibliotecas
 - Mínimo de 5 a 10 anos de experiência

- → Programador líder
 - Gerencia tarefas diárias da equipe
 - Trabalha com diretor técnico para determinar tecnologias
 - Pode ou não trabalhar no código do jogo
 - Se não houver diretor técnico
 - Responsável por padrões técnicos

- → Programador líder
 - 3 a 5 anos de experiência
 - Conhecimento geral das áreas da tecnologia de jogos
 - Boas habilidades de comunicação

- → Programador
 - Trabalham em sua especialização
 - Mas devem ser flexíveis para trabalhar em outras
 - Algumas áreas básicas
 - Programador de rede
 - Programador de som
 - Programador gráfico
 - Programador de ferramentas
 - Programador de IA

- → Programador de rede
 - Código multijogador
 - Trabalha com designer de ambientes multijogador
- → Programador de som
 - Mecanismo de som do jogo
 - ◆ Trabalha com designer de som
- → Programador gráfico
 - Código gráfico
 - Trabalha com artista técnico

- → Programador de ferramentas
 - Ferramentas proprietárias
 - Script, iluminação, localização, exportadores, etc.
 - Trabalha com várias pessoas diferentes
- → Programador de IA
 - ◆ IA do jogo
 - Trabalha com equipe de design

- → Experiência e treinamento
 - Ciência de Computação ou autodidatas
 - Linguagens de programação, SOs, compiladores, depuradores, APIs
 - ◆ Tecnologias recentes e como afetam o trabalho
 - Conhecer a indústria
 - Comunicação e trabalho em equipe
 - Relacionar-se bem com vários tipos de pessoas

- → Design
 - Projetar controle
 - Criar históricos e personalidades dos personagens
 - Projetar sistema de combate
 - Experiência de jogo atraente e imersiva
 - Trabalham junto com artistas e programadores

- → Design
 - Pré-produção
 - Ideias de jogabilidade
 - Documentam as melhores
 - Produção
 - Implementam design
 - Criar missões e diálogos, testar
 - Incorporar feedback

- → Design
 - Trabalho com outros durante todo o desenvolvimento
 - Cargos básicos
 - Diretor de criação
 - Designer líder
 - Designer
 - Redator

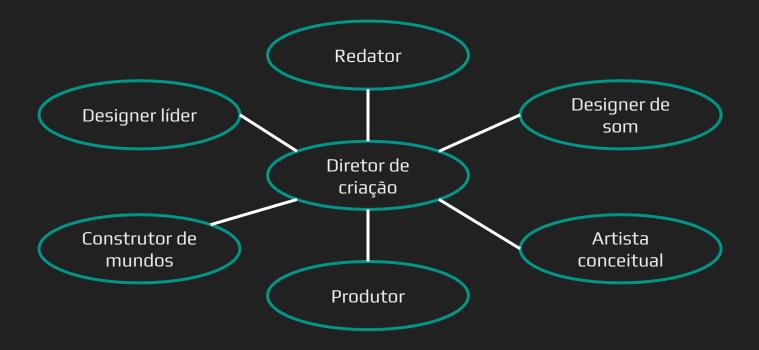

- → Diretor de criação
 - Comunicar visão geral de concepção do jogo para equipe e assegurar que seja passada ao jogo
 - Interage com vários membros
 - Assegura que ambientes, personagens, música, diálogo e jogabilidade formem um todo coeso
 - Não é diretor de arte
 - Trabalha em conjunto

- → Diretor de criação
 - Nem todo projeto possui um
 - 5 a 10 anos de experiência
 - Já trabalhou como designer líder em vários jogos,

- → Designer líder
 - Gerenciar tarefas diárias da equipe de design
 - Atuar como intermediário entre diretor de criação e designers
 - Conduz equipe na documentação dos conceitos de design, criação de protótipos de jogabilidade e recriação de recursos quando necessário

- Designer líder
 - Se não houver diretor de criação
 - Responsável por comunicar visão de concepção do jogo
 - ◆ 3 a 5 anos de experiência em design

- → Designer
 - Título genérico
 - Responsável por
 - Criar
 - Simular
 - Implementar
 - Balancear
 - Diferentes áreas do jogo

- → Alguns tipos de designer
 - Designer de sistema
 - Jogabilidade
 - Pontuação, combate, controle, criação de personagens
 - Designer de IU
 - Telas de IU e relacionamento entre si

- → Alguns tipos de designer
 - Designer de níveis
 - Layouts dos níveis
 - Às vezes, constrói design no papel
 - E artista constrói o nível em si
 - Roteirista
 - Insere objetos e inimigos interativos nos níveis
 - Controla quantos inimigos jogador encontra
 - Desafios, interação NPC-jogador

- → Redator
 - Cria
 - Elementos de história
 - Personagens
 - Diálogo
 - ◆ Interage com designer líder e diretor de criação
 - Manter na visão de concepção do jogo
 - Textos de marketing e RP

- → Redator
 - Conteúdos do site
 - ◆ Manual
 - Qualquer outra coisa que envolva escrita
 - Experiência em redação criativa e redigir para mídia interativa

- Experiência e treinamento
 - Vários tipos de experiência
 - Sem trajetória profissional padrão
 - Comunicação verbal e escrita
 - Várias teorias de jogos
 - Jogam muito
 - Receptivos
 - Ideias do que o jogador acha divertido e interessante

- → Testadores de (QA)
 - ◆ Teste exploratório (*play testing*)
 - Busca de defeitos
 - Começam trabalho na fase de produção
 - Últimas pessoas a concluírem o trabalho
 - Trabalham com todos os membros da equipe

- Papéis básicos
 - Líder de testadores de QA
 - Trabalha com produtor e outros líderes
 - Avalia recursos do ponto de vista de execução
 - Estima tempo de teste com variáveis atuais
 - Reduz se necessário
 - Determina quando o código está pronto para liberação

- Papéis básicos
 - Líder de testadores de QA
 - Redige plano de testes
 - Sabe como cada parte do jogo funciona
 - Gerencia todos os testadores
 - 2 a 3 anos de experiência como testador de QA

- Papéis básicos
 - Testador de QA
 - Verificam funcionalidade do jogo
 - Em relação ao plano de testes
 - Testam novos recursos e protótipos
 - Encontram defeitos
 - Verifica se jogo atende requisitos do console
 - Jogam muito
 - Opiniões sobre diversão

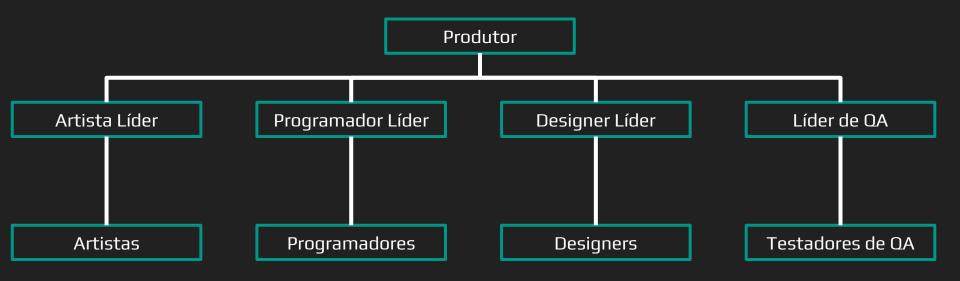
- Experiência e treinamento
 - Não há treinamento formal
 - Pessoas que gostam de jogar e analisar problemas
 - E determinar as causas
 - Boas habilidades de comunicação oral e escrita
 - Líder deve ter boas atividades organizacionais
 - Departamento de testes é uma boa porta de entrada!

Organização da equipe

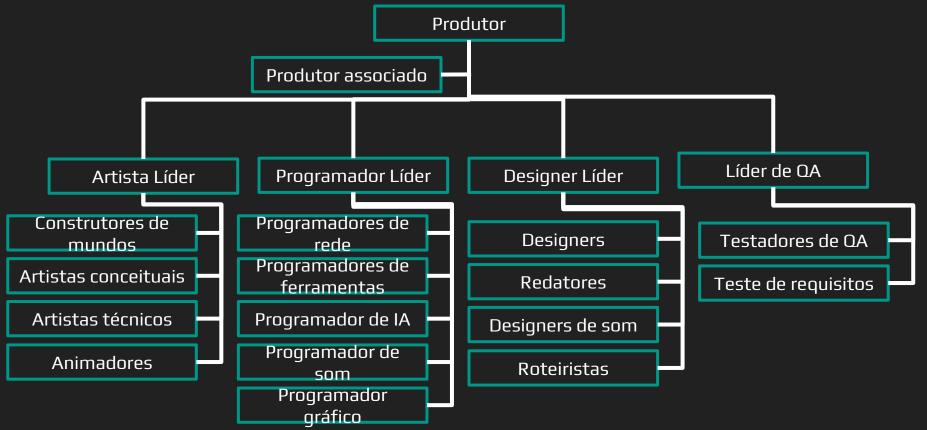
- → Pode ser feita de várias maneiras
 - Depende do tamanho e dos papéis
 - Empresas pequenas podem ter uma pessoa com vários papéis
 - Produtor-designer líder
 - Empresas grandes podem ter papéis definidos
 - Criador de UI, Programador de IA
 - Independente do tamanho
 - Hierarquia clara deve ser estabelecida

- → É importante planejar o trabalho para evitar gargalos e sobrecargas de setores específicos
- → Muitos desenvolvedores não são treinados em processos de gerenciamento de projetos
 - Falta de terminologia ou método comum
- Scrum faz com que pessoas determinem suas tarefas
 - Ajuda a manter senso de propriedade sobre o trabalho
- → Quando produção está sob controle
 - Pessoas ficam mais confiantes

- Métricas podem ser geradas referentes a quanto tempo leva a execução de uma tarefa
 - Estimativa de tarefas semelhantes para projetos futuros
- Decisão do que pode ser implementado
- → Determinar quando jogo acabará
- Quando processo-padrão é usado é mais fácil trazer novos membros para a equipe

- Exige treinamento, mas para empresas que visam manter funcionários, é um investimento que vale a pena
- Desconhecimento inicial pode causar resistência ao uso
- → Fazer transparecê-lo como algo rígido pode afetar criatividade e inovação

→ SCRUM

- → Elaboração da parte criativa do projeto e documentação inicial
- → Brainstorm
- → Conceito inicial
- → Gênero
- → Plataforma
- → Análise Strength, Weakness, Opportunities & Threats (SWOT)

- → Análise competitiva
 - Comparar com produtos de concorrência atual e futura
- → Aprovação

- → Definição de conceito
 - Declaração de missão
 - Cenário do jogo
 - Mecânica do jogo
 - Sinopse da história
 - Arte conceitual
 - Elementos de Áudio

- → Protótipo
- → Análise de risco
 - Avaliar riscos
 - Controlar riscos
- → Venda da ideia
- Lançamento do projeto

- → Requisitos do jogo
 - Defina os recursos
 - Processo
 - Produção
 - Jogabilidade
 - Cuidado com crescimento desenfreado!

- Requisitos do jogo
 - Defina etapas e produtos
 - Primeira versão jogável
 - Alfa
 - Congelamento do código
 - Beta
 - Código candidato à liberação

- → Requisitos do jogo
 - Avalie a tecnologia
 - Defina ferramentas e pipeline
 - Que ferramentas serão necessárias?
 - Pipeline dá suporte a funcionalidade bidirecional?
 - Qual o caminho crucial? Há gargalo?
 - Quando o sistema precisa funcionar plenamente?
 - Como assets são gerenciados e rastreados?
 - Que áreas do sistema podem ser automatizadas?

- → Requisitos do jogo
 - ◆ Documentação
 - Design
 - Arte
 - Técnica
 - Análise de risco
 - Aprovação

- → Planejamento
 - Dependências
 - Cronogramas
 - Orçamentos
 - Equipe
 - ◆ Terceirização
 - Middleware

6. Produção

6. Produção

- → Técnicas de produção
- → Ciclos de produção artística, design e programação
- → Criação de builds
- → Classificação de software
- → Localização

7. Testes

7. Testes

- → Criação de planos de testes
- → Ciclo de testes
- → Processo de liberação de código
- → Processo de envio para o fabricante do console

8. Pós-produção

8. Pós-produção

- → Post-mortem
- → Criação de kits de fechamento

Referências

- Chandler, H. M. Manual de Produção de Jogos Digitais.
 Bookman, 2012
- 2. Keith, C. *Agile Game Development with Scrum* Addison-Wesley, 2010

