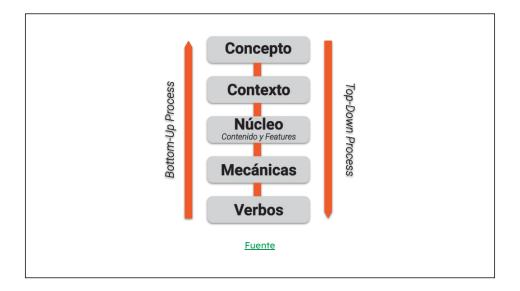
Mecánicas de Juego

¿Cómo se diseña un <u>sistema</u> de juego?

Este es un enfoque para entender cómo se desarrolla el proceso cognitivo de diseñar un juego.

El proceso cognitivo de diseñar un juego comienza con una idea. A veces es un concepto que queremos traducir en juego; a veces es el juego lo que queremos convertir en concepto. El proceso de convertir estas ideas en material palpable, que luego se convierte en un juego, se compone de varios viajes de pensamiento y especificación de ida y vuelta entre estos dos extremos.

Concepto puede pensarse como paralelo a los objetivos para la experiencia de les jugadores. Contexto ya tiene que ver más con el apartado narrativo o el entorno visual del juego. Concepto y Contexto sin más tienen la flexibilidad de pensarse no necesariamente para un juego, sino para una película o libro, por ejemplo. Son la "apariencia". Pero lo que define la naturaleza de la experiencia interactiva es el Núcleo. Por eso, están las Características (o *Features*) del juego que expresan los casos de uso ("control de escuadrón", "conducción de vehículos") y descripciones amplias del sistema ("fluctuación de precios", "físicas en tiempo real"), que comprenden las diferentes formas en que les jugadores pueden interactuar con el juego. El Contenido son esos objetos con los cuales les jugadores van a poder interactuar. La capa mecánica es algo análoga a lo que podemos pensar como procedimientos en Tracy Fullerton (2004). Son las reglas que definen las posibilidades de acción de les jugadores y la posterior retroalimentación a les jugadores y el procesamiento en el sistema. Por último, los verbos hacen referencia a la capa más granular del juego. Esta capa consta de las acciones que realizarán les

jugadores durante el juego. Algunos de estos verbos pueden ser "disparar", "saltar", "frenar" o incluso "cambiar la perspectiva de la cámara", "fabricar un objeto" y "mover unidades".

Las situaciones típicas en las que se aplica la cognición de diseño de juegos de arriba hacia abajo son juegos basados en IPs existentes de otros medios, como libros y películas. En estos casos, es común que el concepto del juego y el contexto general ya hayan sido definidos por el material de origen, por lo que les diseñadores tienen trabajar hacia abajo para convertir ese material en una experiencia interactiva y entretenida. También puede darse la misma situación cuando esa IP es una franquicia de un juego conocido y se quiere cambiar el *gameplay*, manteniendo los elementos contextuales.

La cognición de diseño de juegos de abajo hacia arriba puede verse, en cierto sentido, como el proceso de encontrar excusas para aplicar con éxito un verbo o una mecánica de juego divertida, complementándola con un apropiado escenario, contenido e historia. La mayoría de los verbos, las mecánicas e incluso las capas de funciones ya están definidas desde el principio, y les diseñadores tienen que definir el contenido y el contexto que encajan bien con el resto, proporcionando a les jugadores una experiencia nueva en un entorno de juego familiar.

"Players Experience Goals"

Objetivos para la experiencia de les jugadores.

Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games (2da Edición), Fullerton (2008)

Antes que nada, antes que pasar a un proceso de prototipado y testeo, es necesario establecer ciertos principios que queremos alcanzar en cuanto a la experiencia que, como diseñadores, queremos que tengan les jugadores en la versión final del juego y que sirve como norte, como eje, para todo el proceso de desarrollo.

Y Tracy Fullerton (2008) menciona que es recomendable establecer los objetivos de experiencia de les jugadores por adelantado, porque puede enfocar nuestro proceso creativo en, por ejemplo, una lluvia de ideas.

- No necesariamente son características/features del juego.
- Son descripciones de situaciones únicas e interesantes en las que se verán involucrades les jugadores.
- Ejemplos:
- "Les jugadores tendrán que cooperar para ganar, pero a la vez no podrán confiar entre sí"
- "Les jugadores sentirán una sensación de alegría y compañerismo en lugar de competitividad"

Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games (2da Edición), Fullerton (2008)

Hay que tener en cuenta que estas descripciones no hablan de cómo se van a implementar estos objetivos de experiencia en el juego. Al principio se piensa a un nivel muy alto sobre lo que es interesante y atractivo en el juego para les jugadores mientras juegan, y, por ejemplo, qué experiencias van a contar más adelante si tuviesen que recomendar el juego.

Entonces, no es empezar por las características del juego, sino por aquellas situaciones que pueden resultar interesantes o atractivas para les jugadores. Implica meternos en la cabeza de les jugadores y hacernos preguntas como: ¿Qué están pensando mientras toman decisiones en el juego? ¿Cómo se sienten? ¿Las opciones que les hemos presentado son ricas e interesantes?

Luego, a partir del testeo de los prototipos podremos ver si estamos consiguiendo alcanzar esos objetivos que tenemos para la experiencia del juego.

- "Este juego se trata de..."
- "Este juego es la experiencia de ser ..."
- "Este juego enseña ..."
- "Este juego simula la experiencia de..."

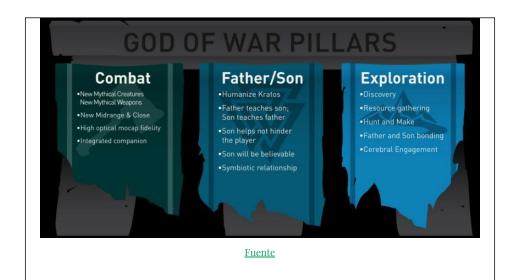
Challenges for Game Designers, Brathwaite y Schreiber (2009)

Brathwaite y Schreiber (2009) mencionan que el "núcleo" o "dinámica central" de un juego es lo único de lo que se trata el juego: la experiencia de juego único que les diseñadores están tratando de transmitir. Y es a partir de la dinámica central o núcleo que se puede resumir de qué se trata el juego.

Por lo general es en una sola oración, como ven acá...

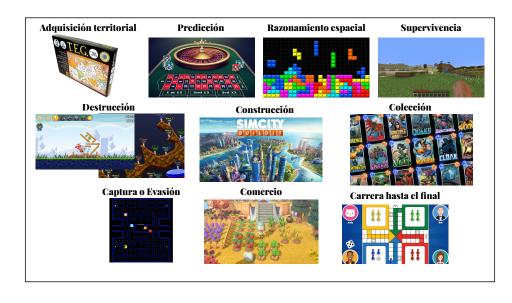
Por ejemplo, "este juego se trata de recolectar pastillas esparcidas por el nivel mientras evadimos de fantasmas". "Este juego se trata de apilar formas cuadradas para formar un bloque perfecto y sumar puntos". "Este juego simula la experiencia de sobrevivir en un mundo formado por cubos donde la noche te puede matar".

Intención de diseño Concepto central Meta de diseño <u>Visión del Juego</u> <u>Pilares</u>

Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Exploración: ir a cualquier área que deseen cuando lo deseen.
- Movimiento: muchos modos de transporte por el mundo.
- **Búsqueda**: búsqueda de todo tipo de elementos.
- **Opciones**: múltiples formas de resolver acertijos hasta escenarios de combate o cómo recorrer el mundo.

¿Por qué hacemos esto?

- Nos mantiene centrades en les jugadores.
- Nos ayuda a mantener el rumbo del desarrollo.
- Les permite al público tener expectativas realistas sobre el juego.

Establecer estas bases nos ayuda a siempre mantener un proceso creativo riguroso, centrado en les jugadores, evitando "páginas en blanco" y permitiendo decir "esto, pero no aquello", dando una razón coherente.