

Digitální hry

VIKMB31 (podzim 2016)

Herní průmysl, historie a indie hry

Brněnská infrastruktura

Nástroje tvorby

Game Industry

- Celkově **herní průmysl stále roste** a dle některých předpovědí v roce 2016 přesáhne celkovou hodnotu 86 miliard dolarů.
- Pro rok 2014 výzkumná firma *DFC Intelligence* odhaduje hodnotu průmyslu počítačových her na 22-25 miliard dolarů.
- Za největší trhy jsou považovány USA, Čína, Japonsko, Německo a Anglie.

Původ herního průmyslu

- 40. léta 20. století – výzkumy a pokusy na akademické půdě, často šachy
- 60. léta – Tennis for Two (1958), Spacewar! (1960)
- (ELIZA – 1964-1966)
- 70. + 80. léta – arcade a komercializace (Pong, 1972) [automaty]
- první MUD – 1978 – Bartle, Turbshaw

Původ herního průmyslu II.

- 90. léta – žánrový boom; Zork, Pac Man (1980), Wizardry, Ultima (1981), Duck Hunt (1984), Super Mario Bros (1985), Metroid (1986), Metal Gear, Dungeon Master (1987)...
- PC gaming, generace konzolí a přechod na CD
- Mobilní hry? Už od 1997 – Nokia a Snake
- STEAM už od roku 2003; Humble Bundle 2010
- *Replay: The History of Video Games* (Donovan, 2010)

Polsko

- *Polský herní trh a samotný herní průmysl roste a prosazuje se v zahraničí. „Polský export ICT navýšil průměrný přírůstek na 28%. Rozsah polského herního trhu se odhaduje na 350-450 miliónů dolarů a analytikové předpovídají velký růst v budoucích letech.“*
- *„V posledních několika letech se Ministerstvo financí ve spolupráci s polskou ambasádou zasadilo o export [her] skrze mise na významné akce jako Game Developers Conference v San Francisku, E3 v Los Angeles a Tokyo Game Show, aby rozšířili potenciální trh pro polské hry.“*

Čína

- Expanze mobilních platforem, silné konkurenční prostředí, kvůli informacím o růstu: herní trh (PC) o velikosti 13,75 miliard dolarů, explozivní růst trhu mobilních her v roce 2014 o 93% na 2,9 miliard dolarů.

Globální trendy

- **fenomén nezávislých vývojářů - *indie***
- **digitální distribuce**
- **free to play / micro transactions**
- **crowdfunding**
- **early access**
- **Twitch, YouTube kultura, eSport**

Instituce oborové a výzkumné

- *Entertainment Software Association (US)*
- *Interactive Software Federation of Europe (EU)*
- *International Game Developer Association (globální)*
- *Digital Games Research Association (globální)*

Konference, výstavy a veletrhy pro herní vývojáře

- *Game Developer Conference* – GDC, GDC Europe, GDC China (různé světové odnože)
- *Gamescom* (Německo)
- *Kuntpunkt* (Skandinávie) – různé lokace
- *Electronic Entertainment Expo* – E3 (USA)
- *Penny Arcade Expo* – PAX (USA)
- *Independent Game Festival* – IGF (USA)
- *Tokyo Game Show* (Japonsko)
- *China Joy* (Čína)

Český herní průmysl

- **Bohemia Interactive** - světoznámá vojenská simulace Arma 3 prodala více jak 1 milión kusů, hra DayZ, která je teprve ve vývoji prodala 2 milióny kusů. Spin-off firma *BI Simulations* spolupracuje i s různými vládami v oblasti vojenství a simulačních armádních programů. BI také vyhrála cenu *Develop Awards 2014* oborového anglického časopisu *Develop* v kategorii nezávislé studio.
- **Madfinger** - celosvětově uznávaná firma se sídlem v Brně, která exceluje s graficky vyspělými hrami *Dead Trigger* a *Shadowgun*, které oslovily přes 25 milionů hráčů po celém světě. Spolupracují s lídry hardwarového vývoje grafických karet a jejich hry jsou často používány jako vizuální podívaná, posouvající hranice technologie. Firma je držitelem mnoha cen v oblasti vývoje mobilních her.
- **Keen Software House** - mladá firma se sídlem v Praze, která vyvíjí hru *Space Engineers* a *Medieval Engineers*, podobně jako v případě DayZ se rozpracované hry prodalo přes 1 000 000 kusů.

Český herní průmysl II.

- **SCS Software** - velmi úspěšný vývojář v žánru dopravních simulací. Jejich globálně úspěšnou herní sérií je *Eurotruck Simulator*.
- **CGE** - firma zabývající se vývojem deskových her, která nedávno uspěla na crowdfundingovém portálu Kickstarter s reedicí své deskové hry *Dungeon Lords*. Vytvořila i elektronické verze svých her. CGE vybralo 3,6 milionu korun.
- **Dreadlocks** – malé vývojářské studio z Prahy uspělo na portálu Kickstarter s projektem Dex a získalo finanční podporu formou sbírky ve výši 1 miliónu korun.

Český herní průmysl III.

- **Warhorse** - mediálně známá vývojářská firma, za níž stojí tvůrci historicky velmi významné hry *Mafia*, vybrali na *Kickstarteru* pro svůj projekt *Kingdom Come: Deliverance* přes 37 milionů korun.
- **CBE Software** – dvou členné herní studio se sídlem v Brně zaujalo publikum crowdfundingového webu IndieGoGo s příběhovým projektem J.U.L.I.A. Enhanced Edition a získalo přes 300 tisíc korun na jeho realizaci.
- **Amanita Design** - nezávislé studio, v čele s umělcem a animátorem Jakubem Dvorským, který spolupracoval na filmu *Kuky se vrací* (2010). Studio je známé po celém světě díky svému neotřelému přístupu k herním principům, hudební a vizuální složce. Jejich hry *Machinarium* a *Botanicula* jsou v herním průmyslu často označovány za ideální příklady tzv. *inidie* scény.
- **Další významní čeští vývojáři:** *Geewa* (hry na sociální média), *Crgne Balls* (Overkill, iPhone), *Hammerware* (zisk dotací od EU), *Sillicon Jelly* (kulturní dědictví ČR s hrou Krteček)

DŘÍVE V BRNĚ

SUPER CD

Tajemství Oslího ostrova

Původní česká dobrodružná hra z pirátského prostředí

Počítačová hra

1994 Tajemství oslího ostrova

TAJEMSTVÍ
OSLIHO
OSTROVA

Tajemství
Oslího ostrova
DISTRIBUCE
VOCHOZKA TRADING

1997 Fish Fillets

2001 Original War

2002 Mafia

2003 UFO: Aftermath

VIETCONG

build 0.999, U.S. TISCALI
www.tiscali.com

Singleplayer
Multiplayer
Options
Credits
Quit

2003 Vietcong

2006 Arma

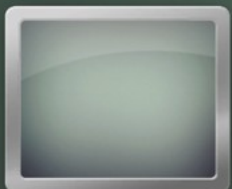

2010 Mafia II.

RŮZNORODOST

100 %

perspective

see through

photos

4

build

paint

photograph

2014 Monzo

DEAD TRIGGER 2

PLAY

LOGIN OR CREATE
PERSONAL ACCOUNT

2013 Dead Trigger 2

ENGLISH

DEAD TRIGGER 2 - MADFINGER Games (c) 2013. All rights reserved.

IN-GAME |

2013 Arma 3

SIGNAL FEED

LOCATION INFO

4.2 °C
509.2 Pa

Victoria Crater
16:15:07

Time on Earth (UTC)
13:01:22 27 May 13

SUIT INFO

Oxygen Level
Power Level

DEFAULT CONTROLS

WASD - Movement
Mouse Move - Look around
E - Grab Object/Enter Vehicle
Space - Jump
Left Shift - Run
L - Toggle Helmet Light

Mouse Left - Throw Held Object
Mouse 4 - Rotate Held Object/View focus
N - Toggle Nightvision
B - Toggle Thermal vision modes
F - To Free-Fly Camera

SUIT INTEGRITY

Helmet
Life Support
Torso
Arms
Legs

SUIT PROTOTYPE MK.1

2013 Take on Mars

EXPEDITION ONE

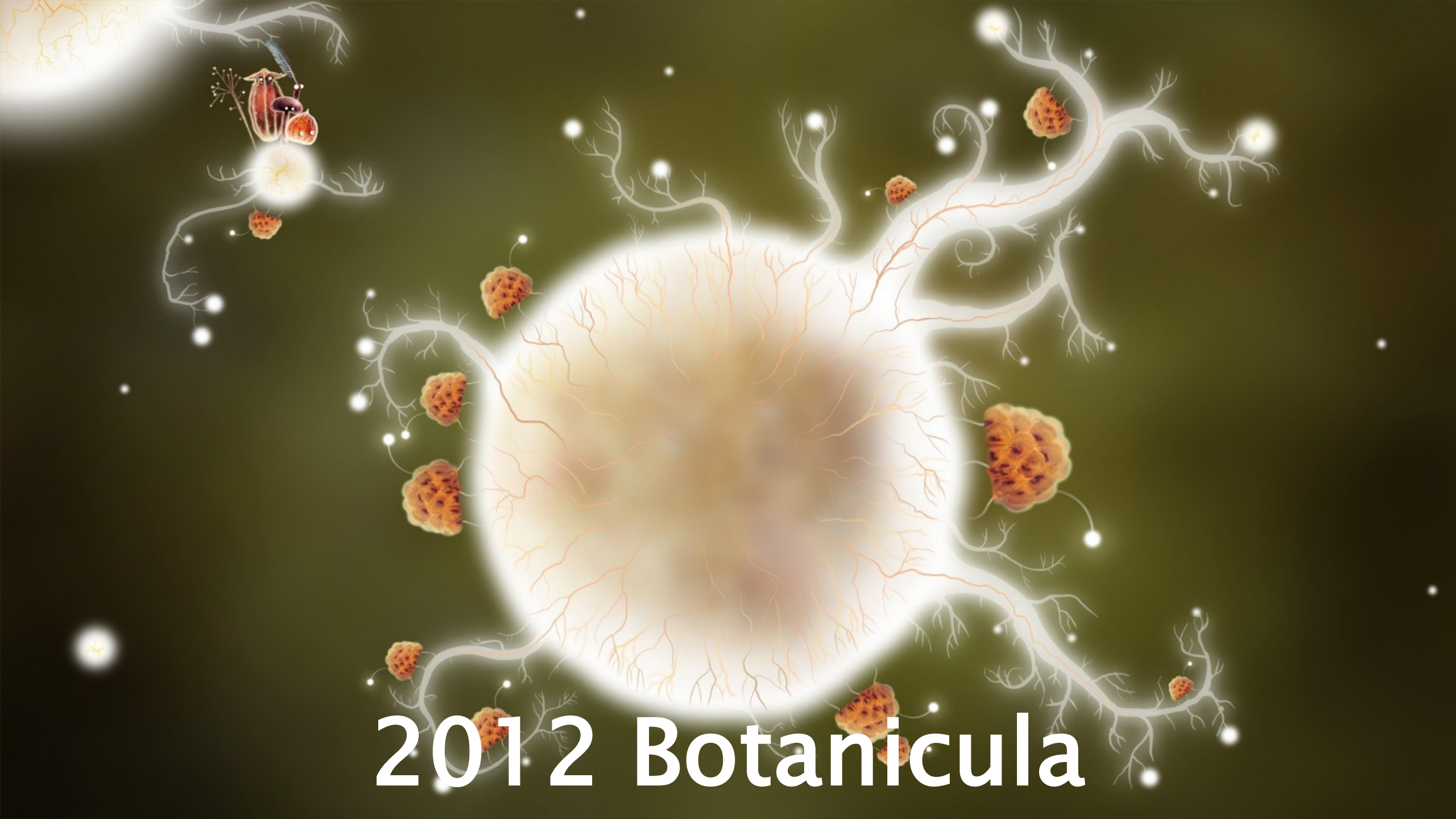
2016 Ylands

2009 Machinarium

2012 Botanicula

2014 J.U.L.I.A.: Among the stars

J.U.L.I.A.
Among the Stars

The background is a deep blue gradient with a subtle pattern of small white stars. Silhouettes of trees and foliage are visible along the top and bottom edges. In the center-right, a large group of glowing, fish-like creatures is clustered together, with some emitting a bright white light. The text "Hero of Many" is written in a glowing, white, serif font across the upper middle of the image.

Hero of Many

2013 Hero of Many

INTERANDE

Film, co se dá hrát

2012 Interande

the great
wobo escape

2015 The Great Wobo Escape

DEAD EFFECT

2013 Dead Effect

2016+ Planet Nomads

2016+ Planet Nomads

Mad Puppet Racing

Czech Games Edition

2007 / 2015 Galaxy Trucker

VLAADA CHVÁTIL

CODENAMES

TOP
SECRET

WORD
GAME

2015

CGE
Czech Games Edition

A promotional image for the video game Silent Hill Downpour. It features a close-up of a man's face and shoulders, looking slightly to the right. The background is dark and rainy, with water splashing and streaks of light. The title 'SILENT HILL' is written in large, bold, black letters with a white outline, and 'DOWNPOUR' is written below it in smaller, white, serif letters. The overall atmosphere is dark and mysterious.

SILENT HILL

DOWNPOUR

2012 – firma Gamajun Games

The image is a vibrant, cartoon-style illustration of a dirt track race from the game 'Angry Birds Go!'. In the foreground, a large red bird is driving a grey and red off-road vehicle towards the viewer. To its left, a yellow bird with a wide smile is driving a yellow and red vehicle. Further back, a purple pig character is driving a purple vehicle. In the upper left, a green pig character is flying through the air, having just jumped from a wooden structure. In the upper right, a red vehicle is being driven by several blue birds. The background features a dirt track, green hills, and a blue sky with a few birds flying. The title 'ANGRY BIRDS GO!' is prominently displayed in the center in a stylized, bubbly font.

ANGRY BIRDS GO!

2015 – firma Gamajun Games

INFRASTRUKTURA

Bohemia Interactive – Day Z

Day Z

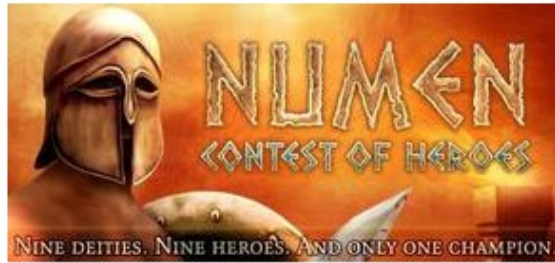
- Release date: Dec 16, 2013
- Price: \$29.74 (discount 15%)
- Owners: 3,691,123 $\pm$ 44,069

- Early Access!

developedinczech.com

„Databáze aktuálně obsahuje 960 her od
225 vývojářů.“

Pro celou ČR – historicky.

brněnská infrastruktura

- **Vývojářská studia**
  - pracovní příležitosti
  - zkušený lidský kapitál – 3D, animace, VR, motion capture, 3D scan, AI, optimalizace
- **Univerzitní vrstva:** FIMU, FFMU, FSSMU, VUT, FAVU, MUGS
  - předměty
  - studenti, absolventi
  - spolupráce s vývojáři
- **Srazy vývojářů – GameDevArea Meetup**
  - sdílení zkušeností
  - sdílení pracovních příležitostí
  - formování nových projektů
- **Konference**
  - GameDevAccess 2016 – mezinárodní, oborová

Dosah herního průmyslu

- Digitální hry se dostávají do mainstreamu zábavního průmyslu
- Vznikají celé franšízy a varieta merchandisingu
- Multimediální licence (film, seriál, hra, mobilní variace, komiks, knihy...)
- *Intellectual property* jako zobecněná komodifikovaná informace
- Konvergence mediálních forem

Fenomén indie vývojářů

- Termín: *indie rock* – od 80. let 20. století
- *místo experimentálních a poctivě vytvořených her, bez „protivné“ kontroly ze strany investora*
- avšak už od 70. – 80. let 20. století
- kultura tzv. hobbyist, později modderů a DIY hnutí
- v ČR fenomén textových adventur (Švelch)

Fenomén indie vývojářů II.

- RPG Maker (1992)
- Independent Games Festival (1999)
- Game Maker (1999)
- The Pixel Prospector (1999)

- rok „0“ - 2005
  - Cave Story (překlad)
  - Introversion (Uplink, Darwinia)
  - Home of The Underdogs (ukončení aktualizací)

- nová vlna – 2007
  - TIG Source
  - Aquaria (Derek Yu)
  - Art Games – (The Path, Passage)

Fenomén indie vývojářů III.

- Indie hry jako módní vlna (2010 - 2014)
- Vztah velkých platforem, distribučních kanálů k indie (2013/2014)
- Charakter (indie bez crowdfundingu)
- Indie hry a ČR (Rake in Grass, Becher Games, Cuketa, Amanita, Toby, Remembered...)

Fenomén indie vývojářů IV.

Zkušení vývojáři + malý tým + crowdfunding + mobilní platformy + nové monetizační modely = všichni jsou indie

Občas novodobý divoký západ a zlatá horečka...

Vystřízlivění indie?

Moment prezentace projektu

- **Pitch, Elevator Pitch**
- Design Document
  - Prototyp
- **Vertical Slice**
  - Focus Test

Publisher / Investor

- Nalezení subjektu
  - Oslovení, zaujetí
  - Prezentace
  - Kontrakt
  - Před-produkční fáze
  - Produkční fáze
  - Prodej a distribuce (+mkt)
  - Uzavření kontraktu (sankce)
- Publisher – výroba (nosič), mkt (výzkum, analýza, reklama)
  - Investor – poskytovatel zdrojů

Pitch, Elevator Pitch

- Shrnutí charakteru projektu / myšlenky / hry do extrémně krátkého času.
- princip USP
- princip 1 věty, minuty, doby strávené ve výtahu
- princip hlavních uzlů (inovativní projekty, méně produktové)
  - Problém
  - Řešení
  - Zainteresované subjekty
  - Přínos

USP

- *„Borderlands 2: Make new friends, arm them with a bazillion weapons and fight alongside them in 4 player co-op or split-screen on a relentless quest for revenge and redemption across the undiscovered and unpredictable living planet.“* (oficiální web Borderlands 2, 2012)
- USP jsou pak?

USP

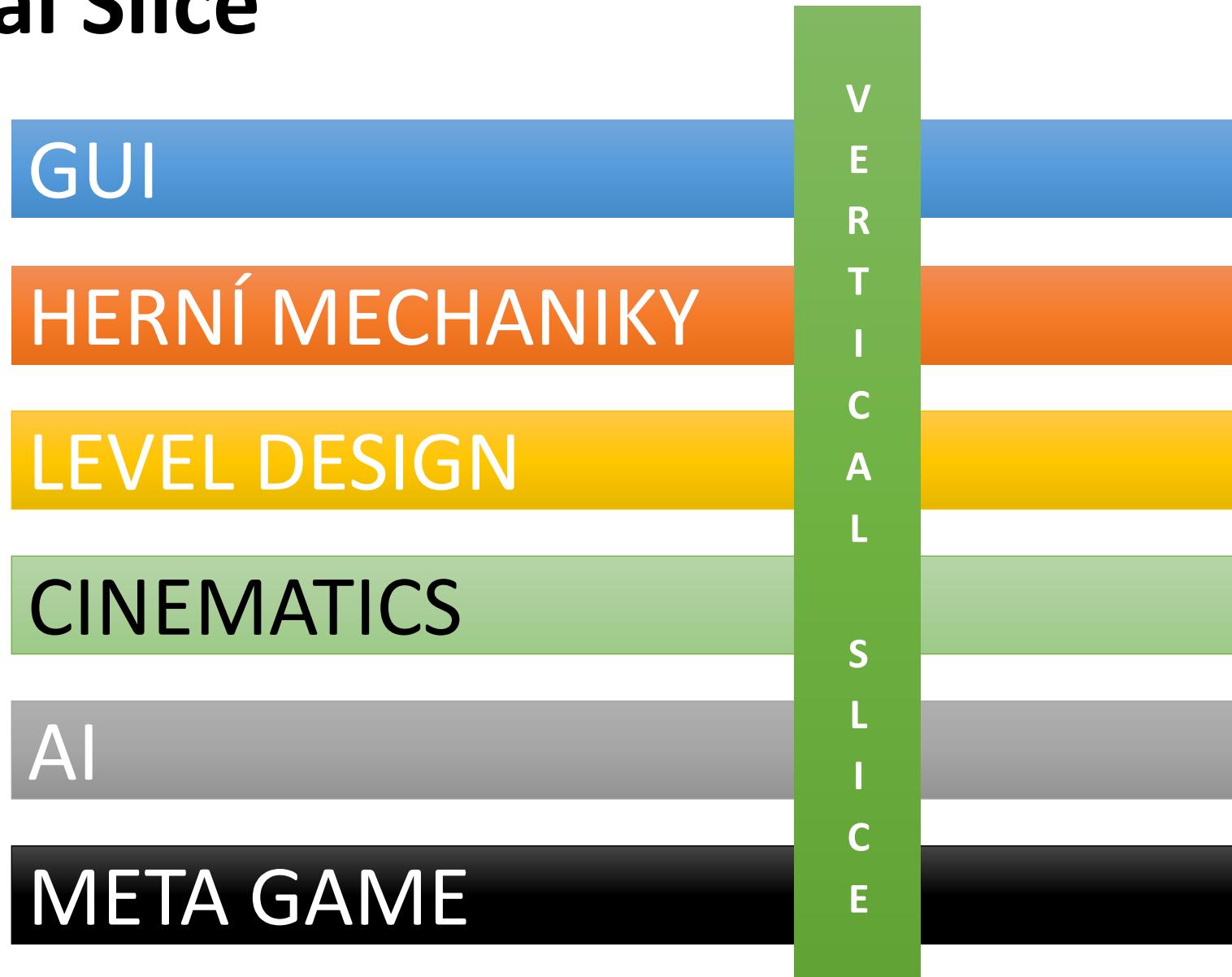
- *„Borderlands 2: Make new friends, arm them with a bazillion weapons and fight alongside them in 4 player co-op or split-screen on a relentless quest for revenge and redemption across the undiscovered and unpredictable living planet.“* (oficiální web Borderlands 2, 2012)
- USP jsou pak:
  - kooperativní multiplayer až pro čtyři hráče
  - varieta zbraní (modulární)
  - objevování virtuálního prostoru

Vertical Slice

- Termín z projektového managementu
- Demonstrativní prototyp
- Ukazuje všechny typy, kategorie, procesy a fce vyvíjeného projektu
- Validací proces směrem k business partnerům

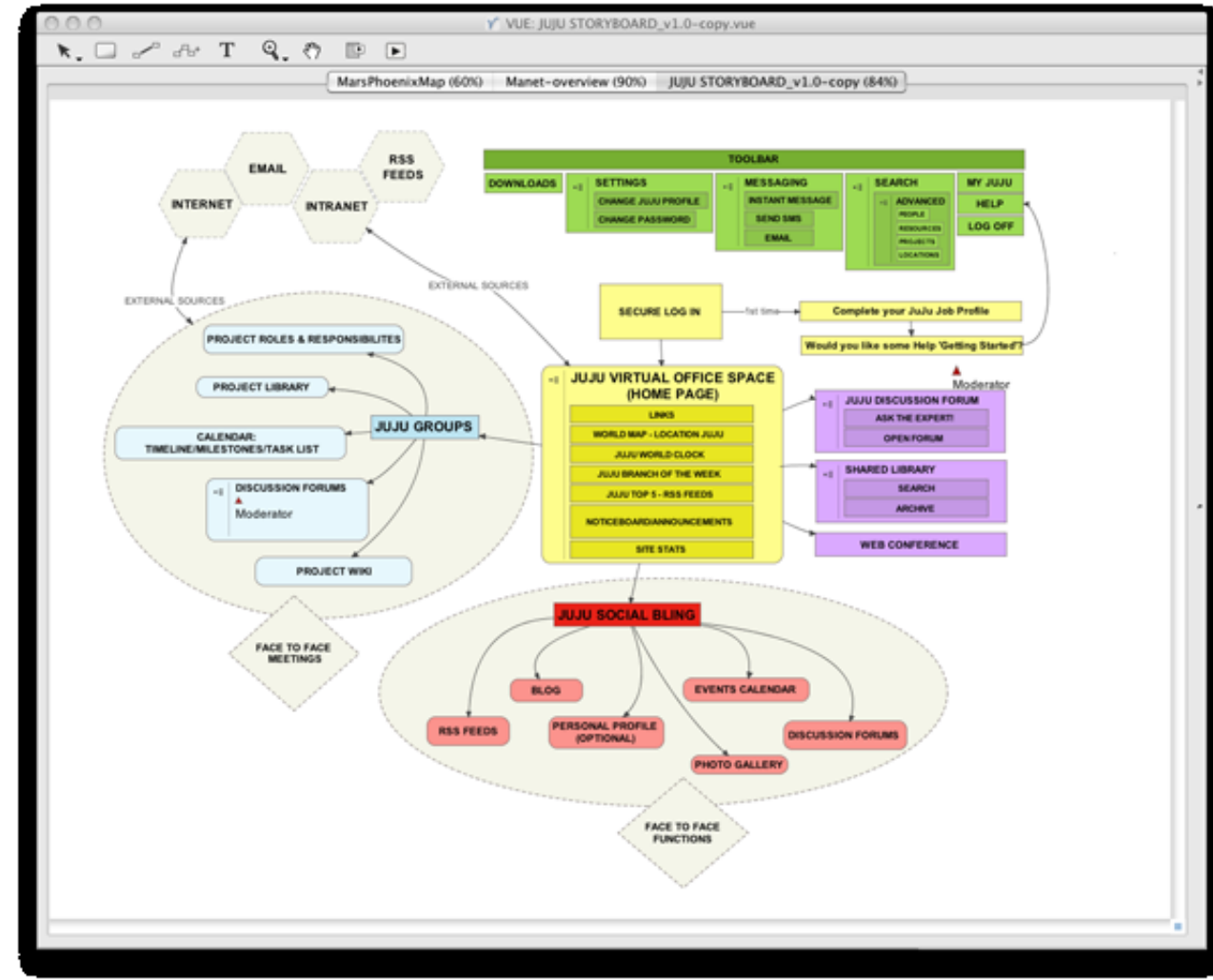
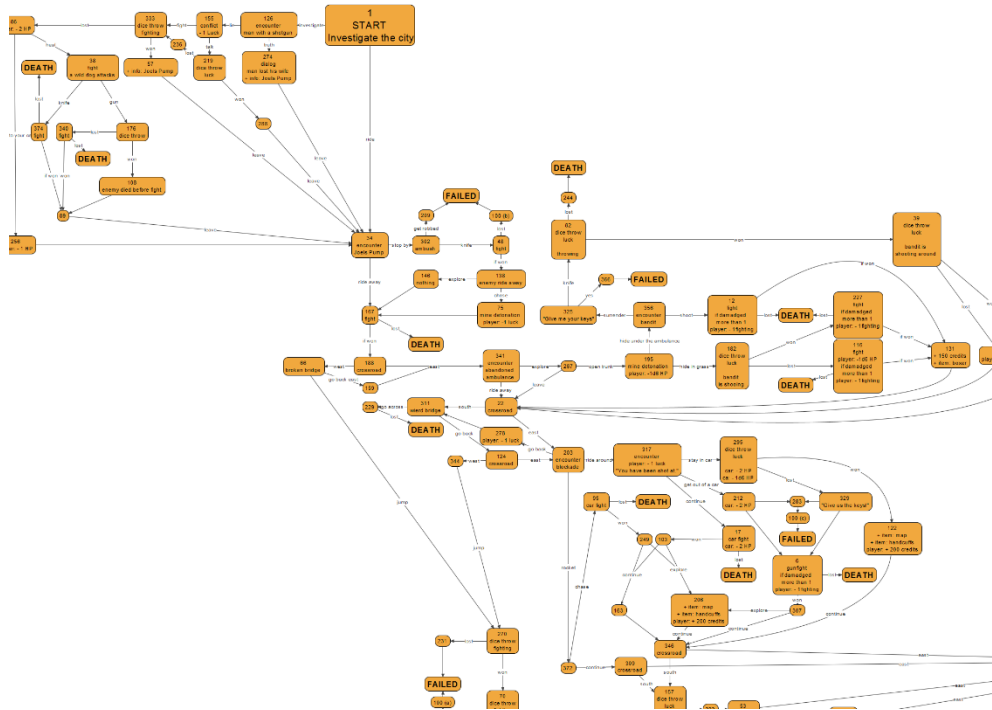
Vertical Slice

Visual Understanding Environment

<http://vue.tufts.edu/>

- Podobně jako mind mapy
- Vhodnější pro komplexnější sítě
- Uzly, bloky, cesty, podkategorie

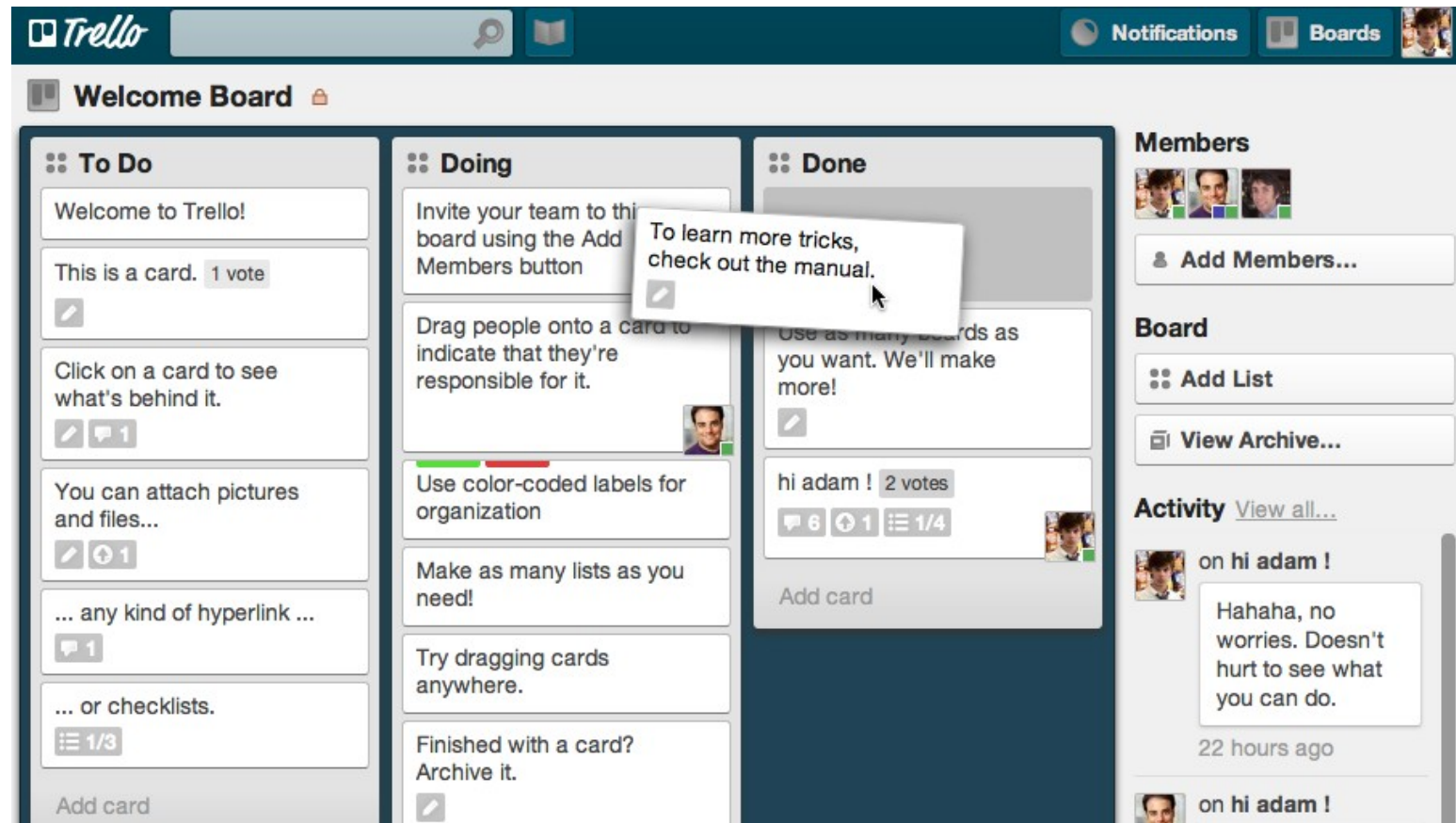

Trello

<https://trello.com/>

- Organizace práce
- Poznámky
- Bug reporting
- Design nástroj

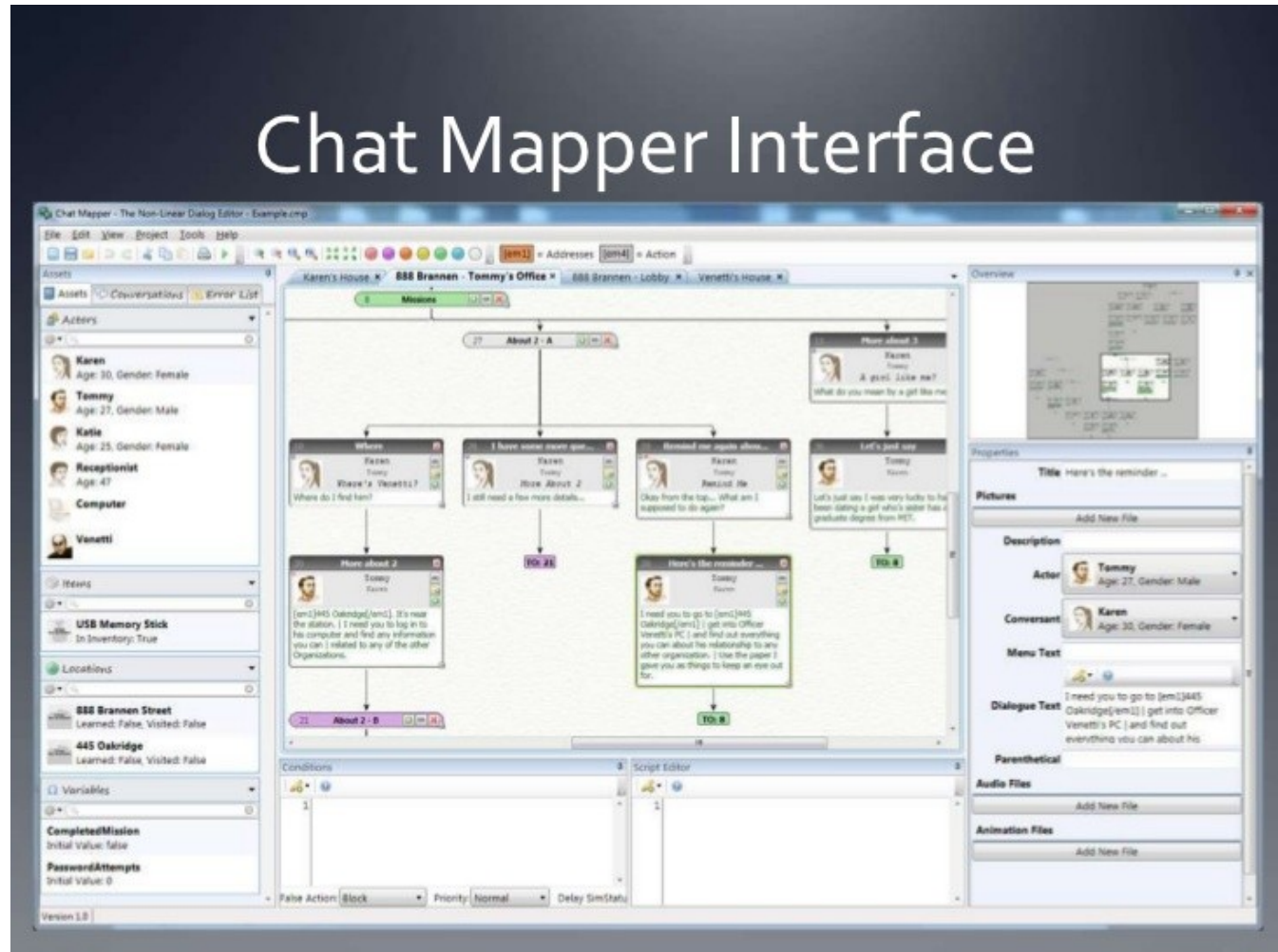

Chat Mapper

<http://www.chatmapper.com/>

- Pro tvorbu a skicy
- Nelineární dialogy
- Lze propojit se skripty LUA
- Generuje scénáře
- Podpora lokalizace

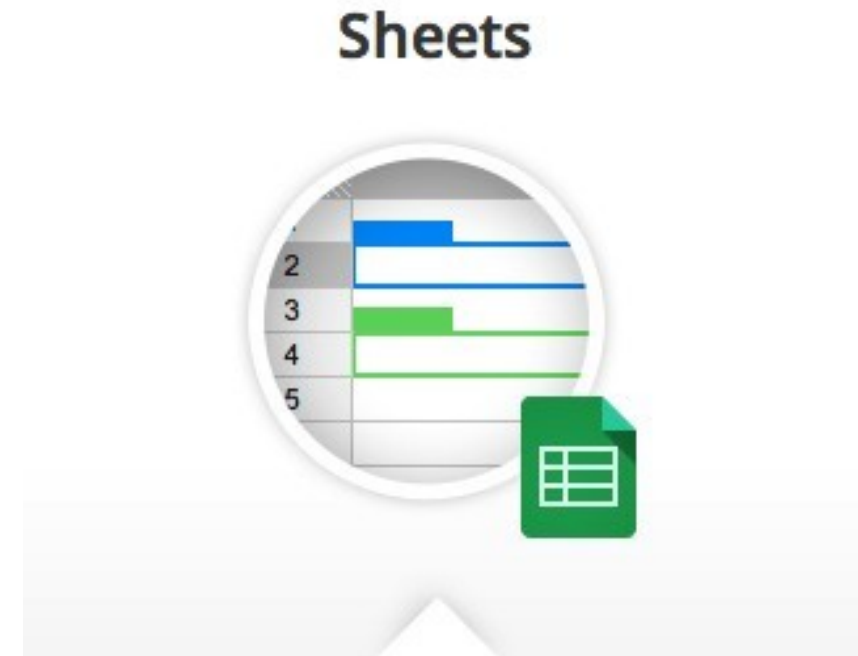
Chat Mapper Interface

Google Drive Sheets

<https://drive.google.com>

- Pro prakticky cokoli
- Sdílené time sheety
- Rozpočty
- Design a bilanční tabulky

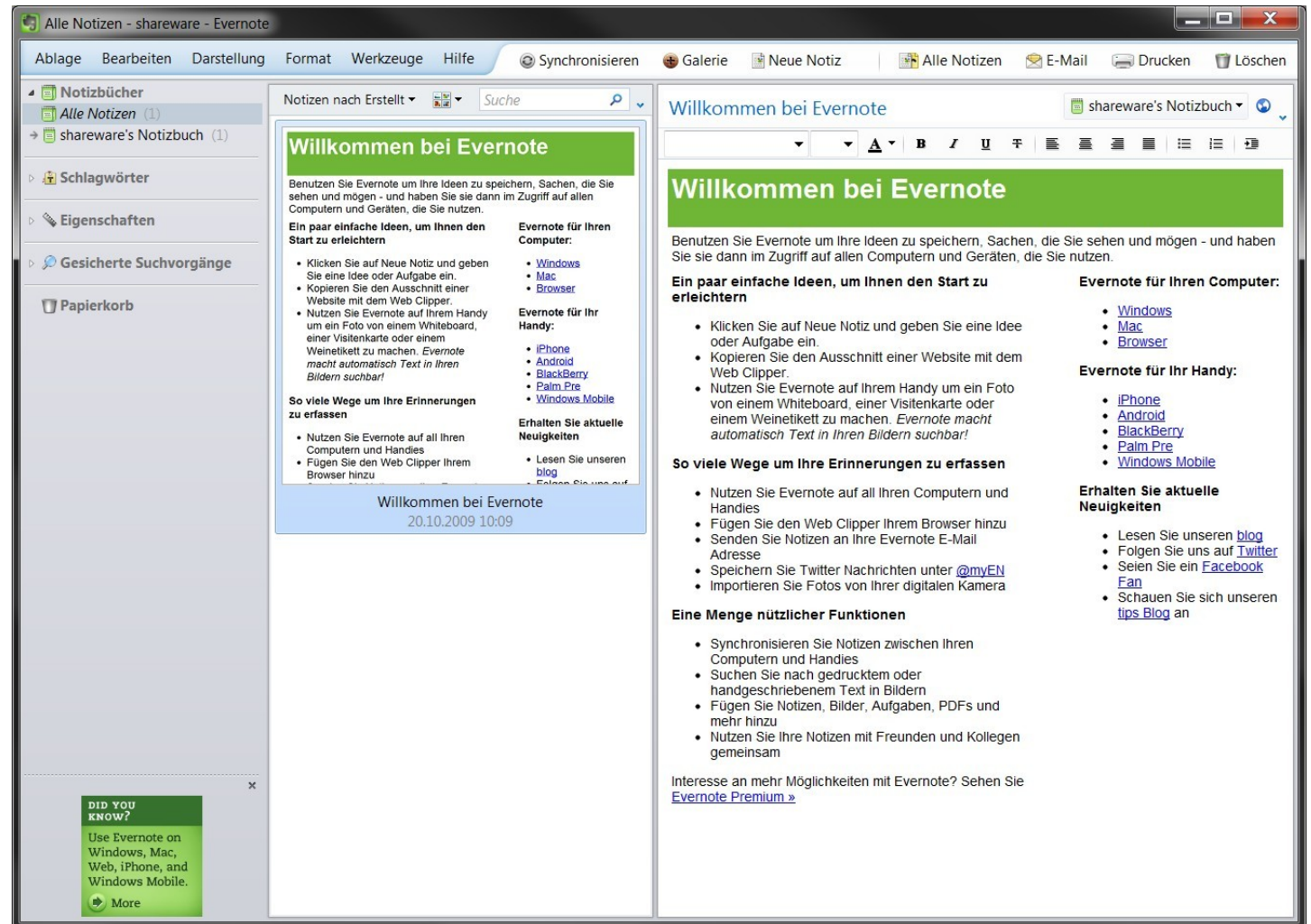

Evernote

<https://evernote.com/>

- Sdílený task manager
- odklikávátko
- Synchro s telefony

presskit()

<http://dopresskit.com/>

- Jednoduchý, orientačně nenáročný
- Standardizovaný
- Propojitelný s další analytikou: Promoter, GA

The screenshot shows the Vlambeer website. At the top left is a navigation menu with links: Home, About, Press, Contact, and a search icon. Below the menu is the Vlambeer logo, a stylized yellow figure. The main content area is divided into two columns. The left column has a 'Description' section with text about the company's focus on indie games and a 'Library' section listing various titles. The right column has a 'Description' section with text about the company's focus on indie games and a 'Library' section listing various titles. At the bottom of the page, there is a 'Follow' section with social media icons for YouTube, Facebook, and Twitter.

...